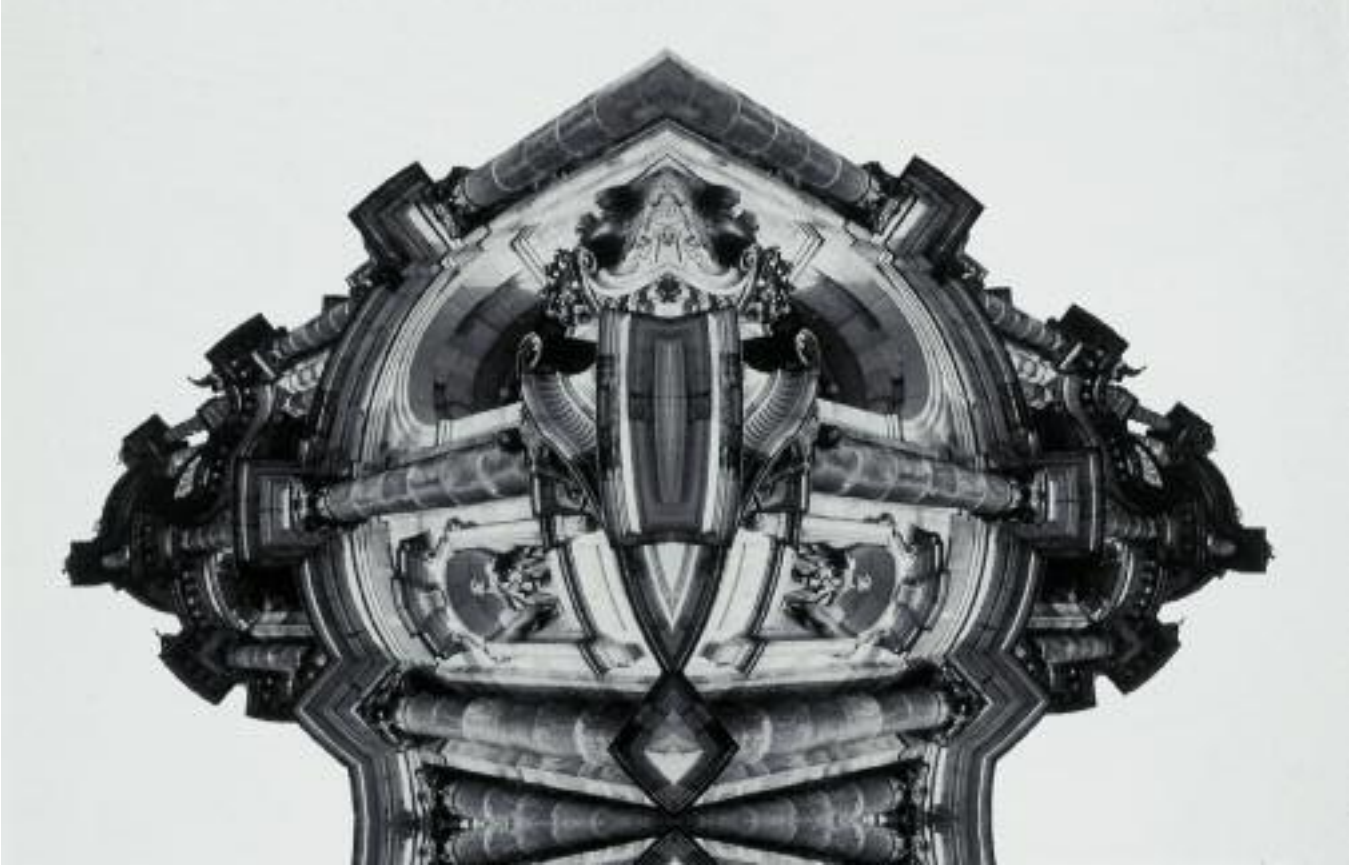

| Larry W. Collins

Larry W. Collins

"I don't like doing only one thing," admits Larry Collins and: "I like to experiment and then bring the different attempts together." In his studio in Columbus, this approach becomes evident, alone in his work from the 90's. One of his most important materials is wood. His "Installation #4" (1993), from the series "Homeless Position" is a vivid example of both his artistic methods and his chosen material. Homeless people interpreted as flat jointed dolls, wait on line for either food or clothing, as though their social status, gender, race and individuality have been erased. In an unstable form, individuals lean as groups against one another, support one another and form an existential ornament out of almost uniform bodily positions.

This series was begun with single figures that, embody like snap shots, social misery. The needy that live in plastic bags and cardboard boxes are portrayed in a naïve and intentionally primitive way. In the last years, Collins regularly added a new member to their group. While some of the "Homeless Positions" are made of wood – which carries many implications – that the artist himself found on the street, he uses a similarly associative material in another work. With the use of discarded tin cans as a basic material for a sculpture, he translates not least the limited, poor scope of his protagonists into the material. Another variation from the series refers to a young man who has died from the effects of the drug, crack. Here, Collins is working with a surface covering of daily newspapers and awards his creative social study a contemporary reference. But by taking on a life-sized scale however, his critical intentions are realized powerfully and with dignity – without, for a second, appearing falsely sympathetic or denouncing.

With their symbolic simplicity, these sculptures stylistically relate to masks that Larry Collins had previously produced and which had been strongly influenced by African examples. Again, through extreme simplification he manages to grasp the essence of these cult objects and transform them into timeless symbols. This refers to the bowed horns that meet almost in a circle, as does to the mask with elaborate head ornaments. Again and again, whether in the highly social-critical series or the more abstract, traditional African related works, we observe a visual love of curved, opulent forms. It was therefore also a joyful experience for Larry Collins to encounter the baroque architecture and art of Dresden. From the onset, he planned to be busy mainly with photographic documentation, which he would then use later, at home in his studio, as the basis for works of art. With wakeful eye, a stereo and a 35mm camera, he made his discoveries in the city. Photographs of, for example, the cathedral (Hofkirche), the castle (Residenzschloss) and the Academy of Fine Arts were alienated and then symmetrically mirrored in the series "Architectonic". With these hybrid new works, the artist not only sensitizes for the unique architectural structure, but he also shows the historic potential as well as the dynamic triad of the construction – deconstruction – reconstruction, which is especially reflected in the history of this city. Larry Collins series "Architectonic" distills in a surprising way, mechanistic, almost technoid characteristics of a city that one believes has already been photographed to death. One of his experiments has succeeded, again.

Susanne Altmann

Architectonic #2
Digital Photograph
20" x 30"
1999

Architectonic #3
Digital Photograph
20" x 30"
1999

left | links:

Architectonic #4

Digital Photograph

20" x 30"

1999

»Ich mag es nicht, nur eine Sache zu tun.« meint Larry Collins und: »Ich experimentiere gerne herum und dann versuche ich diese verschiedenen Ansätze zusammenzubringen.« In seinem Atelier in Columbus zeugen allein Werke aus den 90er Jahren von dieser Arbeitsweise. Einer seiner wichtigsten Werkstoffe ist Holz. Dafür steht die Installation #4 (1993) aus der Serie »Homeless Position«. Als würde der soziale Status ihr Geschlecht, ihre Rasse und Individualität auslöschen, warten als flache Gliederpuppen aufgefasste Obdachlose in einer Schlange, an deren Ende es wahlweise Essen oder Kleidung geben mag. In instabiler Form lehnen Individuen als Gruppe aneinander, stützen einander und formen aus fast uniformer Körperhaltung ein existentielles Ornament.

Begonnen hatte diese Serie mit einzelnen Figuren, die Momentaufnahmen des sozialen Elends verkörpern: Bedürftige, die aus Plastiktüten und in Pappkartons leben, wurden auf naive, intendiert primitive Weise abgebildet.

In letzter Zeit hat Collins der Reihe jährlich eine neue Arbeit hinzugefügt. Während einige der »Homeless Positions« beziehungsreich aus Holzresten bestehen, die der Künstler selbst auf der Straße gefunden hat, benutzte er in einer anderen Arbeit ein in diesem Sinne ebenfalls »sprechendes« Material. Mit der Verwendung von weggeworfenen Blechdosen als Grundstoff für eine Skulptur übersetzte er nicht zuletzt den eingeschränkten, ärmlichen Aktionsradius seiner Protagonisten in das Material. Eine andere Variation aus der Serie bezieht sich auf einen jungen Mann, der an den Auswirkungen der Droge Crack starb.

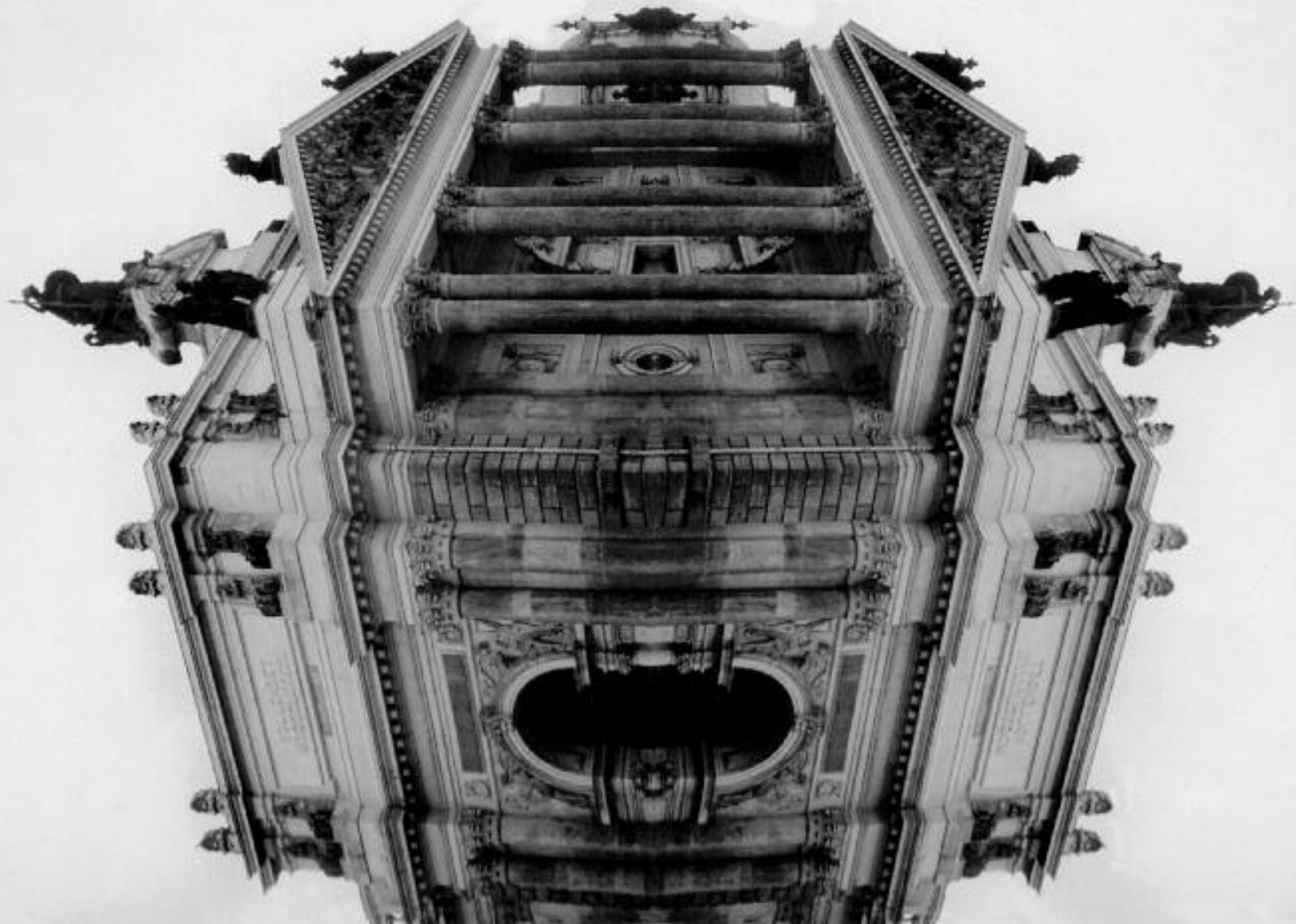
Hier arbeitete Collins mit einer Oberfläche aus Tageszeitungen und verlieh der schöpferischen Sozialstudie auch damit Zeitbezug. Durch den lebensgroßen Maßstab jedoch geschieht das kraftvoll und mit Würde; ohne eine Sekunde aufgesetzt mitleidsvoll oder denunziatorisch zu wirken.

Stilistisch orientierten sich diese Skulpturen in ihrer zeichenhaften Einfachheit an einem Zyklus von Masken, die Larry Collins zuvor geschaffen hatte. Diese Masken lehnen sich entschieden an afrikanischen Vorbilder an. Auch hier gelang es ihm, durch starke Vereinfachung die Essenz der Kultgegenstände zu fassen und in zeitlose Symbole zu transformieren. Das bezieht sich ebenso auf die gebogenen Hörner, die fast kreisförmig aufeinander treffen wie auch auf jene Maske mit aufwendigem Kopfschmuck. Immer wieder, ob in den figurativen, hochgradig sozialkritisch aufgeladenen Werkgruppen oder den eher abstrakten, traditionell afrikanisch orientierten, ist eine bildnerische Freude an kurvigen, opulenten Formen zu beobachten. Und so war es für Larry Collins auch eine genussvolle Freude, in Dresden auf die Bau- und Kunstwerke des Barock zu treffen. Von vornherein plante er, sich hier weitgehend mit fotografischer Dokumentation zu beschäftigen, die er dann später, im heimatlichen Atelier,

künstlerisch verwerten würde. Mit wachem Blick und einer Stereo- sowie einer 35 mm Kamera machte er seine Entdeckungen in der Stadt. Aufnahmen wie diejenige von der Kathedrale (Hofkirche), dem Residenzschloss und der Kunstakademie wurden in der Serie »Architectonic« verfremdet und in Spiegelungen gedoppelt. Mit diesen hybriden Neuschöpfungen sensibilisiert der Künstler nicht nur für die Einzigartigkeit der Baukörper, sondern zeigt auch das historische Potenzial bzw. die triadische Dynamik von Konstruktion – Dekonstruktion – Rekonstruktion, die sich besonders in der Geschichte dieser Stadt widerspiegelt. Larry Collins Zyklus »Architectonic« destilliert überraschend mechanistische, fast technoide Charakteristika eines Stadtraums, den man längst »zu Tode fotografiert« glaubte. Wieder ist eines seiner Experimente gelungen.

Susanne Altmann

right | rechts:
Architectonic #5
Digital Photograph
20" x 30"
1999

Architectonic #6
Digital Photograph
20" x 30"
1999

| **Larry W. Collins**

Education | Ausbildung

- 1993 M. F. A., Maryland Institute,
College of Art, Baltimore, Maryland
- 1992 Skowhegan School of Painting and Sculpture,
Skowhegan, Maine
- 1986 B. F. A., Columbus College of Art and Design,
Columbus, Ohio

Awards | Preise & Stipendien

- 1999 The Greater Columbus Arts Council
Residency in Dresden, Germany Fellowship
- 1995 Columbus Cultural Arts Center Living
the Dream Fellowship
- 1991 Phillip Morris MFA Scholarship Award
- 1990 The Greater Columbus Arts Council
Individual Fellowship Award
- 1989 Ohio Arts Council Individual Artist
Fellowship Award
- 1983 Arts for Community Expression Artist
to Africa Award

Solo Exhibitions | Einzelausstellungen

- 2001 Revisited, ACE Gallery, Columbus, Ohio
- 1997 All for the Cause, Frank W. Hale,
Jr. Black Cultural Center, Columbus, Ohio
- 1996 Larry Winston Collins – Recent Works,
Wayne Center for the Arts, Wooster, Ohio
Sculptures by Larry Winston Collins,
Sculpture Center, Cleveland, Ohio
- 1994 Larry Winston Collins – Recent Works,
Cultural Arts Center, Columbus, Ohio

Group Exhibitions | Gruppenausstellungen

- 2000 My Brother the Care giver and Sister
Standing Strong, The King Arts Complex,
Columbus, Ohio
- 1999 In Pursuit of Perfection: 1999 Faculty
Exhibition, Columbus College of Art & Design
Columbus, Ohio
Art for Community Expression:
20th Anniversary Celebration, Columbus
College of Art & Design, Columbus, Ohio
- 1998 1998 Biennial Exhibition, The Fort Wayne
Museum of Art, Fort Wayne, Indiana Inner
visions, National Afro-American Museum
and Cultural Center, Wilberforce, Ohio
- 1997 Rituals & Celebrations of the African Diaspora,
South Shore Cultural Center, Chicago,
IL African Influences in Contemporary Art,
Columbus Museum of Art, Columbus, Ohio

Cover | Titel:

Architectonic #4

Detail

1999

right | rechts:

Architectonic #1

Digital Photograph

20" x 30"

1999