

Robert Staudinger has for decades been a multiple award-winning driving force in the avant-garde of advertising photography. The astonishing freshness of his work, which has endured over such a large time span, is based on his inquisitive striving towards ever new possibilities within photography. This explains why, in addition to his extensive work in advertising, time and again Robert Staudinger has undertaken photographic expeditions into the realm of photographic art, venturing beyond the commercially motivated targeted, suggestive visualization. Delighting in experimentation, he seeks out the risk of failure, constantly challenging his routine anew, which proves to be fertile ground for art in the dense genre of photography. For where, in the age of a digital documentation technology that is readily mastered by anyone, can the professional distinguish himself from the talented, committed amateur? Do we not all have access to a technology that allows endless attempts, from which a judicious selection often yields a select range of successful subjects? Robert Staudinger shows what can be achieved far beyond this. He continually finds other, untrodden paths that lead to the limits of the possible, in order to fascinate himself and us with overpowering mastery that provokes chance in a controlled way.

Robert Staudinger's works are never simply a portrayal of a situation or an object: rather, they are concepts that interpret and symbolize life in detail. Meticulously staged excerpts explore the wealth of structures, shapes, symbioses of a gigantic universe. The superabundance of the microcosm confronts us and overtakes us with inconceivable richness as soon as we turn our concentrated attention to it, zoom in on it. Robert Staudinger's carefully arranged, meticulously revised, purged photographic works are the over-extravagant concentration of diversity.

Robert Staudinger ist seit Jahrzehnten vielfach preisgekrönte treibende Kraft der internationalen Werbefotografie-Avantgarde. Die über so eine geraume Zeitspanne überraschende wie beständige Frische seiner Arbeiten basiert auf seinem neugierigen Streben nach immer neuen Möglichkeiten innerhalb der Fotografie. Das erklärt, warum Robert Staudinger neben seiner ausfüllenden Tätigkeit für die Werbung immer wieder fotografische Expeditionen in die Fotokunst, jenseits zielgerichteter, suggestiver Visualisierung mit kommerziellen Absichten, unternimmt. Experimentierfreudig sucht er die Gefahr des Scheiterns, fordert seine Routine stets aufs Neue mächtig heraus, was sich als günstiger Nährboden für Kunst in dem dichten Genre der Fotografie beweist. Denn wo, im Zeitalter einer sich jeder/jedem leicht erschließenden digitalen Dokumentationstechnik, kann sich der Profi vom begabten, engagierten Amateur noch unterscheiden? Steht nicht jeder/jedem eine Technik zur Verfügung, die eine Unendlichkeit an Versuchen erlaubt, aus denen eine gewissenhafte Selektion meist eine erlesene Auswahl durchaus gelungener Sujets ergibt? Robert Staudinger zeigt, was weit darüber hinaus möglich ist. Findet stets andere, unbegangene, an die Grenzen des Möglichen reichende Wege, um sich und uns mit überwältigender, den Zufall kontrolliert provozierender Meisterschaft zu faszinieren.

Robert Staudingers Arbeiten sind nie bloßes Abbild einer Situation, eines Objekts, sie sind vielmehr Konzepte, die das Leben im Detail interpretieren, symbolisieren. Penibel inszenierte Ausschnitte erkunden den Reichtum an Strukturen, Formen, Symbiosen eines gigantischen Universums. Der Überfluss des Mikrokosmos begegnet und überfordert uns mit unfassbarer Fülle, sobald wir ihm unsere konzentrierte, gezoomte Aufmerksamkeit widmen. Robert Staudingers sorgsam arrangierte, penibel überarbeitete, ausgeräumte Fotowerke sind das überbordende Konzentrat der Vielfalt.

Guido Zehetbauer-Salzer
Künstlerischer Leiter *zs art* / Artistic Director *zs art*

Instabile Körper

Unstable Bodies

Instabile Körper 13
2011, 100 x 100 cm, Fotografie
Pigmentprint auf Iridium Silver Gloss
Papier hinter Acrylglas
[photography, pigment print on Iridium
Silver Gloss paper behind acrylic glass](#)

In the cycle "Unstable Bodies", for example, Robert Staudinger captures the moment of a ten-thousandth of a second in which ten thousand particles converge. In this brief moment, countless tiny elements form imposing structures, to create a whole which, in the next ten-thousandth of a second, will have vanished for ever. A freeze-frame of transience.

Through our becoming aware of the mass that forms the basis of every magnificent scenario, the world reveals itself to us in all its detail; Being presents itself to us in its entirety as endlessly multi-faceted.

In dem Zyklus "Instabile Körper" etwa hält Robert Staudinger den Moment einer zehntausendstel Sekunde fest, in der zehntausende Teilchen aufeinandertreffen. In diesem kurzen Augenblick formieren sich die unzähligen winzigen Elemente zu imposanten Gebilden, zu einem Ganzen, das in der nächsten zehntausendstel Sekunde für immer verschwunden sein wird.

Ein Standbild der Vergänglichkeit. Indem wir uns die Masse bewusst machen, die jedes großartige Szenarium erst begründet, offenbart sich uns die Welt im Detail, eröffnet sich uns das Sein in seiner Gesamtheit unendlich facettenreich.

Ansichten eines Clowns

Views of a Clown

The clown does not stand just for amusement; rather, he reflects the powerlessness of the individual, with which we prefer not to identify. Robert Staudinger's clowns, stigmatized as such by the spot of the red nose in the middle of the face, are studies in movement. The quantity of all the moments of a gesture reduced to a single image condenses the entire dramatization of the moving, changing, facial expression, intensifying to a climax. Once again, Robert Staudinger directs our gaze to details which are overlaid one over another, become blurred, and in places break through in piercing sharpness. It is a symphony of facial topologies which flow into one another, eloquently articulate, which melt to become an amorphous, absurdly surreal, harmonious picture

Der Clown steht nicht nur für Amüsement, er spiegelt vielmehr die Ohnmacht des Einzelnen, mit dem wir uns vorzugsweise nicht identifizieren. Die Clowns von Robert Staudinger, als solche durch den roten Nasenpunkt in der Gesichtsmittte stigmatisiert, sind Bewegungsstudien. Die Menge aller Momente einer Geste auf ein einziges Bild reduziert, komprimiert die gesamte Dramaturgie des bewegten, sich verändernden, zum Höhepunkt steigenden Gesichtsausdrucks. Wieder lenkt Robert Staudinger unseren Blick auf Details, die sich über und überlagern, verwischen, stellenweise gestochen scharf durchblitzen. Es ist eine Symphonie an ineinander fließenden, beredt artikulierenden Gesichtstopologien, die zu einem amorphen, absurd surrealen, harmonischen Gemälde verschmelzen.

Surface09

2010, 110 x 160 cm, Fotografie
Pigmentprint hinter Acrylglas
photography, pigment print
behind acrylic glass

Surface

Oberfläche

Robert Staudinger concentrates on surfaces, the shells that call out for attention, which we perceive as Being and, in so doing, forget what lies behind; whether out of fascination with the diversity of appearance or simply because we lack the time to expend on involvement. His sharp, hyper-real facial landscapes, which are lent a synthetic new unreality on the computer, appear as if from another world. Beautiful, monumental, remote. These are deliberately not character portraits, but façades that have been anonymized with precision.

Robert Staudinger sends viewers on an expedition into the micro-world of immaculately shining even surfaces, where not a single pore, not a single hair, not a single gleam has been left to chance. These are even surfaces which, when looked at more closely, are not what they first seem at all, for it is only the many divergent peculiarities, perfectly staged by Robert Staudinger, that defy banal smoothness.

Robert Staudinger konzentriert sich auf die Oberflächen, die umwerbenden Hüllen, die wir als Sein wahrnehmen und dabei auf das Dahinter vergessen. Sei es aus Faszination an der Vielfältigkeit des Scheins oder einfach nur aus Mangel an Zeit für den Aufwand des Involvierens. Seine scharfen, hyperrealen Gesichtslandschaften, die am Computer eine synthetische, neue Unwirklichkeit erfahren, erscheinen wie aus einer anderen Welt. Schön, monumental, fern. Es sind bewusst keine Charakterbilder, sondern mit Akribie anonymisierte Fassaden.

Robert Staudinger schickt die BetrachterInnen auf eine Expedition in die Mikrowelt makellos glänzender Ebenmäßigkeiten, wo keine Pore, kein Härchen, kein Glanz dem Zufall überlassen wurde. Ebenmäßigkeiten, die beim genauen Hineinschauen keine sind, weil eigentlich erst die vielen abweichenden Besonderheiten, von Robert Staudinger perfekt inszeniert, langweiliger Glätte trotzen.

Auszeit

Time Out

FivePast

2012, 198 x 148 cm
Fotografie, Pigmentprint
hinter Acrylglas
photography, pigment
print behind acrylic glass

Space 4

2012, 60 x 80 cm
Fotografie, Pigmentprint
hinter Acrylglas
photography, pigment print
behind acrylic glass

Robert Staudinger focuses on the clear signs of the decline of the human era, and the subsequent reclaiming of civilized space by nature. A blessing for abandoned, emptied spaces, which tell of the life that once was there with eloquent silence. The traces of humanity are gradually colonized by new organisms. Nature can take its time. Sooner or later, we will be history. With simple precision, Robert Staudinger documents the tranquil calm and menacingly morbid aesthetic appeal of this transitional phase.

Space 6

2012, 60 x 80 cm
Fotografie, Pigmentprint
hinter Acrylglas
photography, pigment print
behind acrylic glass

Robert Staudinger thematisiert die deutlichen Anzeichen des Niedergangs der Ära Mensch und in der Folge die Zurückeroberung des zivilen Raums durch die Natur. Ein Segen für verlassene, entleerte Räume, die mit beredter Stille vom einstigen Leben erzählen. Die Spuren des Menschen werden ohne Eile von neuen Organismen besiedelt. Die Natur hat Zeit. Irgendwann sind wir Geschichte. Robert Staudinger dokumentiert mit schnörkelloser Präzision die friedvolle Ruhe und bedrohlich morbide Ästhetik dieser Übergangsphase.

All You Can

Soviel du kannst

Es sind Portraits unseres unbändigen Wachstumswahns und einer systemforcierten Konsumsucht. Robert Staudinger lässt Fotomodelle Fastfood in sich hineinstopfen, bis sich deren hübsche Gesichter zu Fratzen verzerren. Die Backen der anonymen Gesichter sind exzessiv gefüllt. Die Unkultur des Übermäßigen steht uns nicht nur nicht, sie richtet sich gegen uns. Mittels überdimensionaler Lupe vor jedem Portrait wölbt sich den BetrachterInnen Gier, Völlerei und Überfluss in hyperrealistischer Schärfe entgegen. Die Ambivalenz zwischen Ästhetik und Spiegelung alltäglicher „Todsünden“ ist es, was an Robert Staudingers Gesichtslandschaften fasziniert.

These are portraits of our unrestrained mania for growth, and addiction to consumption enforced by the system. Robert Staudinger has photographic models stuff fast food into themselves, until their attractive faces become distorted into grotesque caricatures. The cheeks of the anonymous faces are filled to excess. The uncultured nature of excess not only does not suit us: it turns against us. By means of an over-sized magnifying glass in front of each portrait, the observer is confronted with a bulging image of greed, gluttony and excess in hyper-realistic sharpness. It is the ambivalence between the aesthetics and reflection of everyday "mortal sins" that fascinates us in Robert Staudinger's facial landscapes.

All You Can

09

15

2012

Durchmesser / diameter 26 cm
Fotografie, Pigmentprint
auf Iridium Silver Gloss Papier
hinter Glaslinse

photography, pigment print
on Iridium Silver Gloss paper
behind glass lens

