galerie andresthalmann

Donald Sultan Recent Work

Vernissage Donnerstag, 22. Oktober 2009, 18-20 Uhr Ausstellung, 23. Oktober - 23. Dezember 2009

Donald Sultan transformiert die Intimität der Stilllebenmalerei in wuchtige Plastizität. Auf massiven Bildträgern sind Blumen oder Gegenstände in pechschwarzem Teer eingelassen. Die gesättigte Schwärze des Bildgrunds unterstreicht die Fragilität des Ephemeren und erzeugt gleichsam eine sogartige Bildwirkung.

Die "Lantern-Paintings" sind in der Manier der Pop Art grossflächig und mit klar umrissenen Konturen gemalt. In ihrer vereinheitlichenden Stilisierung werden die Windlichter gleichsam zum Emblem geadelt, das sich durch den harten Farbkontrast dezidiert vom Bildgrund abhebt. Bei den "Lantern Flowers" nimmt Sultan die Farbe zurück. Die Motive heben sich einzig durch den Glanz des Emails vom matten Grund ab und eröffnen so ein ambivalentes Wechselspiel – ein "push" und "pull" zwischen Vorder- und Hintergrund.

Donald Sultan ersetzt die traditionellen Malutensilien – den Pinsel, Pigmente und die Leinwand – mit industriellen Materialien. Um seiner Malerei Körperlichkeit zu verleihen, tüftelte Sultan in den siebziger Jahren eine entsprechende Technik aus. Mittlerweile ist sie zum Markenzeichen seiner Kunst geworden. Aus Holz-faserplatten konstruiert er ein Gerüst, verkleidet es mit Linoleumplatten und überzieht es anschliessend mit Teer. Dann schneidet er mit einem Messer oder Lötkolben seine Motive aus der Teerschicht heraus. Die Negativformen füllt er mit Spachtelmasse und trägt darauf die Farbe oder eine dünne Lage von Email auf. Bei einzelnen Serien wird die Farbschicht schliesslich im Siebdruckverfahren bedruckt.

Der rohe Bildgrund, den Sultan als "something brutal and beginning" bezeichnet, steht in spannungsvollem Gegensatz zu den fein ausgearbeiteten Bildflächen. Der Künstler entwickelte seine Arbeitsweise im Kontext der Process Art und der Pop Art, die in New York in den siebziger Jahren dominierten. Sultans Werke können gleichsam als Verquickung dieser Kunstrichtungen gelesen werden. So kombiniert er kunstfremde Materialien und Verfahren mit stilistischen und ikonographischen Strategien der Pop Art.

Sultans Repertoire umfasst neben klassischen Stilllebenmotiven wie Blumen und Früchte auch banale Gebrauchsgegenstände. Die umfangreiche Serie über die Zitrone, die oft zentriert auf schwarzem Grund disponiert ist, wurde in der Kunstwelt aufgrund ihrer ambivalenten Umsetzung rege rezipiert. Die Konturen der Frucht – ein praller Körper mit wohlgeformten Spitzen – weisen symbolische Komponenten auf. In farblichen Variationen werden die Zitronen zuweilen als schwarze Objekte gezeigt. Dies verdeutlicht, dass der Bildgegenstand für den Maler wesentlich als malerisches, gestalterisches Element von Bedeutung ist.

Donald Sultan ist bislang der jüngste Künstler, der mit 37 Jahren im Museum of Modern Art in New York mit einer Einzelausstellung gewürdigt wurde. Die Sammlungen zahlreicher renommierter Institutionen – u.a. das Museum of Modern Art, das Dallas Museum of Art und das Metropolitan Museum of Art – enthalten Werke von Donald Sultan. Im Jahre 2008 kam unter dem Titel "Donald Sultan: The Theater of the Object" eine Monografie über seine 30-jährige Künstlerkarriere heraus. In der Galerie Andres Thalmann präsentiert er ausgewählte Arbeiten aus seinen jüngsten Werk-serien.

Ruth Littman

galerie andresthalmann

Donald Sultan Recent Work

Opening Thursday, 22nd October 2009, 6-8 p.m. Exhibition 23rd October - 23rd December 2009

Donald Sultan has transformed the intimacy of still-life paintings into weighty plasticity. Flowers or other objects seem to float on his sculptural, pitch-black tar supports. The saturated blackness of the ground not only emphasises the fragility of the ephemeral, it also produces an undercurrent that seems to pull the viewer in.

The bold colours, hard contours and stylization of Sultan's Lantern Paintings are reminiscent of Pop Art; the stark colour contrasts in the lantern motifs elevate them to emblematic status. Colours are more muted in Sultan's Lantern Flowers, where it is only the enamel gloss that distinguishes the motifs from the matte ground, producing an ambivalent interplay – a push and pull between foreground and background.

Donald Sultan substitutes industrial materials for more traditional ones such as brush, pigments and canvas. A technique devised in the 1970s to render his paintings more physical has since become his brand mark: he covers thick Masonite panels with linoleum, which he smears with tar. Then he proceeds to cut out his motifs using a knife or soldering iron before filling the negative forms with spackling paste, and applying paint or a thin coat of enamel to the motifs only. In some of his series, the works are finished off with an application of screen-printing. The raw ground that Sultan describes as "something brutal and beginning" provides an exciting contrast to the painstakingly elaborated motifs.

The artist developed his technique in the context of Process and Pop Art that dominated the 1970s New York art world. His works may be interpreted as a blending of the two movements, for example when he combines materials and processes unrelated to art with the stylistic and iconographic strategies of Pop Art.

Sultan's repertoire covers the classical still-life motifs of fruit and flowers, but also includes objects of everyday use. His large series of lemons, ambivalent in their execution and often centrally depicted on black, caused a stir in the art scene. There is clearly a symbolic hint in the sensual contours and well-defined tips of the fruits. Occasionally, the lemons are depicted as black objects, as if to emphasize their compositional relevance.

He was only 37 when the Museum of Modern Art in New York honoured his oeuvre by presenting a solo show of his Black Lemons. His works feature in the permanent collections of many prestigious institutions, including The Museum of Modern Art, the Dallas Museum of Art, and the Metropolitan Museum of Art. A monograph of Sultan's 30-year career entitled "Donald Sultan: The Theater of the Object" was published in 2008. The Andres Thalmann Gallery is proud to present a selection from his most recent series.

Ruth Littman