

Ian Davenport

Recent Paintings, Works on Paper and Prints

Vernissage Donnerstag 30. August 2012, 17-20 Uhr
Ausstellung 31. August - 27. Oktober 2012

Bleiglasfenster faszinieren Ian Davenport ebenso wie die Sonnenblumen Vincent van Goghs oder die Animationsfilm-Serie The Simpsons. „Ich bin nicht an der Narration eines Bildes interessiert“, erklärt der britische Künstler seine vielseitigen Vorlieben, „sondern an den Farben.“ Farben spielen in seinem Werk die tragende Rolle. Die Energien, die sich durch Kombinationen verschiedener Farbtöne wecken lassen, fühlbar zu machen, ist seine Intention. Dabei folgt der 1966 in Kent geborene Künstler dem Diktum Bridget Rileys: „Farbenergien benötigen ein neutrales Vehikel, um sich ungehemmt entwickeln zu können“. Bei Davenports Werk sind diese Vehikel Streifen.

Donald Judd und Brice Marden werden oft als Leitfiguren Davenports genannt. Doch weisen seine Bilder, vor allem die *Puddle Paintings* (Pfützen Bilder), deutlich über minimalistische Konzepte hinaus. Ian Davenport, der auch Schlagzeug in einer Band spielt, spürt den musikalischen Qualitäten in der abstrakten Malerei nach. Er setzt nicht isolierte Farben ein, sondern komponiert mit einem Bündel an Tönen. Ein Dutzend Farben und mehr setzt er, auf vorgetöntem Malgrund, in lückenlosen Streifen aneinander und erzeugt so einen kraftvollen Groove. Davenport unterwandert die kühle Strenge des Minimalismus mit einer Prise Anarchie. So auch in seiner Selbstfindungserzählung, die den Mythos vom Künstler auf Suche nach Transzendenz ironisiert. Als Student am renommierten Goldsmiths College in London litt er an Hunger und Heimweh und malte sich, in einem Akt künstlerischer Selbsthilfe, eine Tafel Schokolade. Sein Lehrer identifizierte das Bild sofort als Gitter im Geist der Minimal Art.

Aufmüpfige Eigenständigkeit zeigt Davenport, der 1991 für den Turner Prize nominiert war, auch in der Wahl seiner Arbeitsmittel. Er verwendete Dispersionsfarben, da es ihm gefiel, das zu tun, was man als Künstler nicht tun sollte, wechselte später aber zu qualitativ hochwertigeren Acrylfarben. Er trägt die Farben mit einer Spritze am oberen Bildrand auf und lässt sie auf dünnen Stahlblechflächen abwärts fließen. In seinen *Puddle Paintings* unterbricht er den Fluss der Farbe, indem er den unteren Teil der Blechplatte zu einer waagerechten Fläche biegt, auf der die Farblinien zu Pfützen auslaufen. Zufall und Berechnung treffen in Davenports Werk überraschend aufeinander.

Das gilt besonders für seine jüngsten *Puddle Paintings*, die die Farbskalen von Meisterwerken der Kunstgeschichte zitieren. Davenport analysiert digitalisierte Bilder von Hans Holbein d.J. bis Cézanne am Computer. In der Ausstellung zu sehen sind Paintings, die nach Gemälden von Paul Gauguin und Pierre Bonnard entstanden. Die Bekanntheit von Maler und Werk spielt für Davenport keine Rolle. Ihn interessiert, welche Farben ein Künstler zur Verfügung hatte (in früheren Jahrhunderten deutlich weniger als heute), wie er sie eingesetzt, zur Geltung gebracht hat. In einem langen Prozess komponiert Davenport aus der Farbpalette eines historischen Bildes ein neues Werk, in dem die Temperatur des Originals fühlbar ist; die Struktur aber folgt dem Rhythmus Ian Davenports.

Gemeinsam mit den Paintings sind in der Ausstellung auch Unikate auf Papier sowie Farbradierungen zu sehen, die mit der Malerei in einem eindrucksvollen Dialog stehen. Für seine grossformatigen Drucke, betörend wie bildgewordene Melodien, verwendet Davenport das aufwendige Verfahren der Ätzradierung, bei der das Druckmotiv in eine Beschichtung geritzt und dann im Säurebad in die eigentliche Druckplatte geätzt wird. Um den Fluss der Farben auf Kupferplatten zu bringen, malt Davenport Studien, die er fotografiert. Auf der Basis des digitalisierten Fotos entstehen drei Druckvorlagen. Eine für die Farbbahnen 1, 4, 7; eine mit den Farblinien 2, 5, 8; und die dritte mit den Farbbahnen 3, 6, 9 usw. Die Druckplatten werden nacheinander abgezogen. Um ein sauberes, überschneidungsfreies Druckbild zu erlangen, ist eine Sorgfalt nötig, die im fertigen Print hinter die beglückende Harmonie der Farbklänge zurücktritt.

Alice Henkes

Galerie Andres Thalmann
Talstrasse 66
CH-8001 Zürich
phone +41 44 210 20 01
fax +41 44 210 20 02
galerie@andresthalmann.com
www.andresthalmann.com

Ian Davenport

Recent Paintings, Works on Paper and Prints

Opening Thursday 30th August 2012, 5-8 p.m.
Exhibition 31st August - 27th October 2012

Ian Davenport, born in Kent, England, in 1966, is as fascinated by stained-glass windows as by Vincent van Gogh's sunflowers or The Simpsons. „I'm not interested in the narrative aspect, only in the colours,“ the artist explains his eclectic tastes. Colour plays a pivotal role in his work, in which he wishes to render palpable the energy arising from the combination of various hues of colour. Emulating Bridget Riley's dictum, „Colour energies need a virtually neutral vehicle if they are to develop uninhibitedly.“ Davenport has chosen the stripe for his vehicle.

Donald Judd and Brice Marden are often cited as role models for Davenport. But his works – especially his Puddle Paintings – clearly point beyond minimalist concepts. Davenport also plays the drums in a band, and in his abstract paintings explores art's musical qualities. Rather than using separate colours, he composes with the tonalities of a dozen or more, placing contiguous stripes on a pre-tinted ground and thereby producing a powerful groove.

A hint of anarchy cuts through Davenport's cool Minimalist severity. This is true also for the tale of how he found his artistic identity, an ironic take on the myth of the artist's quest for transcendence: he was a hungry and homesick student at Goldsmiths College in London when, in an act of artistic self-help, he painted a bar of chocolate. His teacher immediately identified the painting as a grid in the spirit of Minimal Art.

The 1991 Turner Prize nominee also demonstrates a rebellious autonomy in his choice of materials. For example, doing what artists were not supposed to do, he initially used dispersion paints, switching to higher quality acrylic paints later on. He places a paint-filled syringe at the top of a sheet of thin steel, allowing the paint to flow downward. In his Puddle Paintings he breaks the flow of colour by bending the bottom part of the metal sheet so that it becomes a horizontal plane on which the lines of paint can expand into puddles. In Davenport's work control meets chance with surprising effects. This is particularly true for his most recent Puddle Paintings, which quote the colour scales of historic masterpieces, paintings by Hans Holbein the Younger or Cézanne, for example, which Davenport digitalises and submits to computer analysis.

The exhibition features Puddle Paintings after works by Paul Gauguin and Pierre Bonnard, but whether or not a painter or painting are famous is irrelevant. Davenport is interested in the kinds of paints historic artists were able to use (far fewer in earlier times than at present), the way in which paints were used, and to what effect. In a complex procedure, Davenport composes a new piece based on the colour palette of a historic painting. The temperature of the originals emanates from the Puddle Paintings while their structure follows Davenport's rhythm.

The show also features a selection of Davenport's works on paper – each a unique specimen – and extraordinary colour prints, which engage in a fascinating dialogue with the paintings. His large-scale prints, as entrancing as tuneful melodies made visible, have been produced according to the highly complex traditional method of dry-point etching, in which a needle scratches through the etching ground placed on the surface of a copper plate; the plate is then placed in an acid bath where the chemical action produces the lines of the drawing. In order to transfer the flow of colour to the plate, Davenport photographs a painted study, transferring the digital image onto three plates – one each for the bands of colour 1, 4 and 7; 2, 5 and 8; and 3, 6 and 9; etc. The production of a clean image without overlaps in the successive printing stages requires extreme care, a care that is ultimately eclipsed by the colours' exhilarating harmony.

Alice Henkes

Galerie Andres Thalmann
Talstrasse 66
CH-8001 Zürich
phone +41 44 210 20 01
fax +41 44 210 20 02
galerie@andresthalmann.com
www.andresthalmann.com