

Suzanne McClelland

TOY

Vernissage Donnerstag, 15. April 2010, 18-20 Uhr
Ausstellung, 16. April - 5. Juni 2010

Die New Yorker Künstlerin Suzanne McClelland kreiert mitunter raumgreifende „walk-in-paintings“ wie beispielsweise 1992 im Whitney Museum in New York. In der Galerie Andres Thalmann präsentiert sie ihre Gemälde und Monotypien auf eigens erstellten Tapeten. McClelland lässt die überbordenden Formensprachen der unterschiedlichen Medien direkt aufeinanderprallen und schafft so ein schillerndes Environment, das sich über den gesamten Ausstellungsraum erstreckt.

Suzanne McClelland transformiert in ihren Werken Worte zu Bildern. Die Wörter, die ihren Arbeiten zugrunde liegen, sind meist nicht erkennbar. Buchstaben werden in wilder Manier über- und gegeneinander gesetzt und über den Malgrund verstreut. Der Betrachter trifft immer wieder auf eine Fülle von „e“s und „o“s. Die dichten Schriftgebilde evozieren Sprachlaute und erzeugen oft schrille oder helle Resonanzräume, die von nebligen Bilduntergründen getragen oder von milchig-weissen Malschichten zurückgedrängt und wieder zum Verstummen gebracht werden.

Seit den 1990er Jahren erforscht McClelland den Ausdruck und die Bedeutung von spezifischen Wörtern oder Sätzen. Ihre Werke basieren nicht auf Texten, sondern auf Äusserungen der gesprochenen Sprache. Entsprechend ordnet die Künstlerin Wörter nicht einer rigiden Textstruktur unter, die ein Lesen von links nach rechts und von oben nach unten vorgibt. Vielmehr bilden die Mehrdeutigkeit der direkten Rede und die herausragende Bedeutung der Sprachmelodie die eigentliche Triebkraft ihrer Kompositionen.

In ihren seriell angelegten Werkserien *Toy*, *Heap* und *Erase* erkundet McClelland das Bedeutungsspektrum der abgebildeten Wörter, indem sie Buchstaben und Laute in allen möglichen Variationen aufeinanderprallen lässt. Die Schriftzeichen werden in dichten Netzen aneinander gekoppelt – oder übereinander gestapelt und aufgetürmt. Bisweilen werden sie bis zur vollständigen Unkenntlichkeit angehäuft. Als Gegenzug zur Akkumulierung setzt McClelland weisse Farbfelder ein, die frühere Malschichten partiell oder vollständig auslöschen. Die lichten Farbräume unterbrechen den Wortschwall und erzeugen zuweilen ein Moment der Stille.

In ihren Monotypien befasst sich McClelland mit dem Zeichen „O“, das als Buchstabe, Zahl oder abstrakte Form gelesen werden kann. In den je einzigartigen Blättern der Druckserie mutiert das „O“ zu verschiedenen Formen wie Ovalen, Spiralen und fließenden Schriftzügen. Oft greifen die „O“s wie zufällig ineinander; zum Teil werden sie von gemalten und gedruckten Scheiben und Spinnweben überdeckt. Die Motive einzelner Monotypien dienen als Vorlage für die Tapeten, die McClelland in der Galerie Andres Thalmann situationspezifisch einsetzt.

Ruth Littman

Suzanne McClelland

TOY

Opening Thursday 15th April 2010, 6-8 p.m.
Exhibition 16th April - 5th June 2010

New York artist Suzanne McClelland occasionally creates expansive „walk-in-paintings“ such as her 1992 piece at the Whitney Museum in New York. At Andres Thalmann Gallery she presents her paintings and monotypes superimposed on uniquely crafted wallpapers. McClelland juxtaposes the exuberant formal languages of various media and thereby creates a pulsating environment that embraces the entire gallery.

In her works the artist transforms the sounds of words into visual language. Only rarely can one read the words that inform her pieces. Characters are superimposed, juxtaposed and scattered across the canvas. The viewer often encounters a plentitude of e's and o's. The dense constellations of ciphers evoke the sounds of speech; they often produce sharp or bright resonating chambers that seem to hover on a fog-like surface. Elsewhere they are pushed back and silenced by opaque milky-white layers of paint.

Since the 1990s McClelland has explored the sound and meaning of specific words and sentences. Her works are not based on texts but on the utterances of spoken language. Accordingly, the artist does not subjugate words to a strict textual structure imposed by reading from left to right, top to bottom. Rather, it is the ambiguity of direct speech and the prominence of intonation that propel her compositions.

In her serially linked bodies of work Toy, Heap and Erase, McClelland explores the semantic range of the depicted words by allowing characters and sounds to clash in every possible way. Letters are linked up in dense networks or piled up to precarious stacks. Occasionally, they accumulate to a point of density where their identity is completely obliterated. As a counterpoint to this accumulation, McClelland introduces fields of white paint that completely or partially obliterate preceding layers. These luminous spaces interrupt the torrent of words and may introduce a moment of stillness.

In her monotypes McClelland is concerned with the sign o, which can be read as a letter, a number or an abstract shape. The o's dissolve into a variety of shapes – ovals, spirals, and writing. Some forms seem to weave over and under each other; many are collaged with painted and printed spheres and webs. The publication “Suzanne McClelland: Rock and Shift” (2008), provides an overview of this cycle that is so rich in variation. The motifs from some monotypes provide the pattern for the wallpapers that McClelland specially crafted for the exhibition space at the Andres Thalmann Gallery.

Ruth Littman