

LOOCK

Loock Galerie

Potsdamer Straße 63
10785 Berlin
Deutschland

loock-galerie.de
info@loock.info

+49 30 394096850

Jonathan VanDyke Traunitz

January 25th, 2014 until March 08th, 2014

Opening reception: Friday, January 24th, 2014, 7-9pm

We are pleased to present an exhibition by Jonathan VanDyke, entitled "Traunitz". It is the artist's first solo exhibition in Germany.

New York-based VanDyke presents an installation combining performance, photography, video and painting. A 2,6m high wooden fence runs the length of the entire gallery, creating a series of enclosures. Mounted inside the fence are a number of paintings made by the artist with two dancers, David Rafael Botana and Bradley Teal Ellis, who are also a couple. VanDyke created intricate net costumes for the dancers, utilizing an open "diamond" pattern that refers to the clothing of the Harlequin, the entertainer. Wearing these paint-soaked nets, the dancers interpret VanDyke's choreography, pushing and pulling and pressing one another against raw canvas. Layers of paint record the movements of the body, generating an abstract surface that recalls Action Painting, Cubism, and the Gutai group. VanDyke departs from these modernist precedents through his use of collaborators: the works are not that of an individual author, but the result of an intensive relationship and a highly-articulated, yet still spontaneous, process. Another group of paintings are made from the paint-soaked shirts and pants that the dancers wore in the studio. The clothes are cut and sewn back together in the diamond pattern, and mounted on the fence so that the viewer sees both the front and back of each painting.

A series of black and white photographs, entitled Darkroom, reveals the dancers in action wearing their net suits. The title refers both to the historical darkroom, the lightless space in which black and white photographs were developed, and to the name commonly used for the back room of gay sex clubs. Mounted outside of the fence is a video, also entitled Traunitz, in which performers move with dripping paint and make gestures with their hands, communicating through a private, silent language. The same paintings that are in the exhibition (often in earlier stages of their development) appear as backdrops to this action. Also mounted outside of the fence is a sculptural work that slowly drips paint onto the floor: the sculpture "performs" the action of painting, making itself over and over again over the course of the exhibition.

In an essay accompanying the exhibition, artist and writer Caitlin Berrigan writes that: "VanDyke, like the Harlequin, is an artist between worlds of labor and play as much as his work exists between painting and performance. It is in this gap where the instability of the Harlequin's geometry takes hold. The hidden dimension in VanDyke's paintings is not the third dimension of Renaissance perspective and representational illusions of solid space, but rather the fourth dimension of time. Through the labor of producing painting, VanDyke gives glimpses and material evidence of the concealed dimensions of performance, intimacy and queer couplings."

In 2013 VanDyke presented solo exhibitions at Scaramouche and Court Square Project Space, both in New York, and at 1/9 unosunove in Rome, where he also took part in the Qwatz Artist Residency and presented a live performance. Recent solo projects include major works at the Albright Knox Art Gallery and as part of Performa 11 in New York City. He has presented live performance, including a piece featuring dancers Botana and Ellis, at the National Academy Museum, New York; Socrates Sculpture Park, New York; Vox Populi, Philadelphia; and The Power Plant, Toronto. His work has been reviewed in Art Forum, TimeOut New York, artforum.com, Modern Painters, Art Papers, The Philadelphia Inquirer, The Buffalo News, ArtSlant, White Hot, and Drone Magazine. He has received grants from the Mid-Atlantic Arts Foundation and the Joan Mitchell Foundation, has served as a resident at Yaddo, as an Emerging Artist Fellow at Socrates Sculpture Park, and as a Visiting Artist Fellow at The University of Chicago, Illinois State University, and Krabbesholm Art Academy, Denmark. He attended the graduate program at Bard College and the Skowhegan School.

LOOCK

Loock Galerie

Potsdamer Straße 63
10785 Berlin
Germany

loock-galerie.de
info@loock.info

+49 30 394096850

Jonathan VanDyke Traunitz

25. Januar 2014 – 08. März 2014

Vernissage: Freitag, 24. Januar 2014, 19 – 21 Uhr

Wir freuen uns am 24. Januar 2014 die erste Ausstellung von Jonathan VanDyke in Deutschland zu eröffnen. Die Werke des in New York lebenden Künstlers verbinden Performance, Fotografie, Video, Skulptur und Malerei.

Gezeigt werden Gemälde und Fotografien, die auf einer großflächigen, 2,6m hohen Zaunkonstruktion montiert sind. Die Installation erschließt sich wie ein Käfig, der die Galerie einnimmt. Die Gemälde präsentieren sich zum inneren des Käfigs hin und bilden das Interieur eines durchsichtigen Raumes. Sie sind auf Grundlage einer Performance des Tänzerpaars David Rafael Botana und Bradley Teal Ellis entstanden, deren Körper in einer Choreografie Farbspuren auf den Leinwänden und auf ihrer Bekleidung hinterlassen haben. VanDyke knüpft hier an kunstgeschichtlichen Referenzen des Nouveau réalisme, Action painting und der Gutai group an und entwickelt die historischen Ideen weiter.

Es gibt zum einen Gemälde, die Abbild der Performance selbst sind sowie Bilder, in denen VanDyke die Leinwände als Material für in Roben zerschnittene und wieder zusammengenähte Bilder nutzt.

Neben dem Video TRAUNITZ sind Schwarzweiß Fotografien auf der Außenseite des Zaungerüsts montiert, die unter dem Titel Darkroom die Tänzer in Aktion zeigen. Der Titel nimmt hier Bezug auf die Dunkelkammer, in dem Fotografien entwickelt werden sowie auch auf ein Hinterzimmer in Sex-Clubs.

Das Video Traunitz zeigt die Performer in ihrer Choreografie von VanDyke, wie sie mit Gestik und Mimik still miteinander kommunizieren. Im Hintergrund sind die Leinwände der Ausstellung zu erkennen, die sich hier jedoch noch in der Entstehungsphase befinden.

Eine weitere Skulptur, die den Titel "The Performers" trägt, ergänzt die Ausstellung. Hier tropft aus einem mit Leinwand bespannten Rahmen Farbe auf den Boden. Die Skulptur „performt“ den Akt des Malens über die komplette Ausstellungsdauer hinweg.

„Wie der Harlekin ist VanDyke ein Künstler zwischen den Welten von Arbeit und Spiel, wie auch seine Arbeit zwischen Malerei und Performance existiert. Genau in dieser Lücke greift die Instabilität der Geometrie des Harlekens. Die versteckte Dimension in VanDykes Malerei ist nicht die dritte Dimension der Renaissanceperspektive und die gegenständlichen Illusionen des stabilen Raums, sondern vielmehr die vierte Dimension der Zeit. Durch die Arbeit, die Malerei produziert, bietet VanDyke flüchtige Blicke und konkrete Belege für die versteckten Dimensionen von Performance, Intimität und queeren Paarungen.“

Aus einem Essay von Caitlin Berrigan über die Arbeit „Traunitz“

Jonathan VanDyke studierte am Bard College und der Skowhegan School in New York. VanDyke war Stipendiat der Mid-Atlantic Arts Foundation und der Joan Mitchell Foundation, nahm am „Emerging Artist Fellowship“ im Socrates Sculpture Park, als „Visiting Artist Fellow“ an der University of Chicago und an der Krabbesholm Art Academy in Dänemark, teil.

Im vergangenen Jahr wurde VanDyke bei Scaramouche und Court Square Project Space in New York gezeigt und war mit einer Einzelausstellung bei 1/9 unosunove in Rom zu sehen. Zuvor sind seine Performances auf der Performa 2011, Biennial of performance art in New York, dem Socrates Sculpture Park, New York, 2012 im Vox Populi, Philadelphia und 2013 im National Academy Museum, New York aufgeführt worden. Seine Arbeiten wurden im Art Forum, TimeOut New York, Modern Painters, Art Papers, The Philadelphia Inquirer, The Buffalo News, ArtSlant, White Hot, Drone Magazine und auf artforum.com besprochen.