

14.10.18-13.01.19 wo-zo, 10:00→17:00

Charline von Heyl Snake Eyes

NL

Met Snake Eyes haalt het MDD de schilderkunst van Charline von Heyl (*1960, Mainz) voor de eerste keer naar België. De Duitse in Amerika wonende kunstenaar is gekend voor haar vernieuwende, radicale benadering tegenover abstracte schilderkunst sinds de jaren 1980. Eerder dan het abstracteren van de ons omringende realiteit, vormen de beelden die ontstaan tijdens het improviseren op het canvas de kern van haar praktijk. Haar werk wordt vooral gedreven door intuïtie – een kleur, een beweging, of een gemoedstoestand geeft aanleiding tot krachtige en gebalanceerde composities die een eindeloos aantal interpretaties toelaten. Contemplatie en verbeelding vormen de sleutels tot haar werk.

De titel van de tentoonstelling onthult meteen deze enigmatische toon van von Heyls schilderijen. *Snake Eyes* behelst het

wereld van von Heyl, zijn betekenis nooit eenduidig, titels ambigue en waarheden niet gratuit. Met haar abstracte schilderkunst wil von Heyl de verbale taal overstijgen, ruimte geven aan de verbeelding en vooral de emoties van de kijker. Haar visueel innemende schilderijen vragen tijd om bekijken, begrepen en vooral 'geabsorbeerd' te worden. Ze dwingen als vanzelf tot verstilling.

"Ik probeer met de schilderijen een voorsprong te nemen op taal. Of beter nog, op het gebruik van zinnen... Ik wil gewoon dat de kijker definities negeert en iets meer persoonlijks en kwetsbaars ervaart, een plek waar gedachten en gevoelens elkaar ontmoeten, waar kijken aanvoelt als denken."

Von Heyls schilderkunst valt moeilijk te categoriseren. Ze houdt een gespannen middelen tussen vele uitersten.

Old Fish New Fish, 2016, olieverf en acrylverf op doek, 208,3x198,1cm, Daskal collectie, BE

idee van een andere – een vrije, speelse en subjectieve – blik. Zoals een dier, dient haar schilderkunst bekeken te worden zonder woorden. In de picturale

Het is een schilderkunst die evenveel gekenmerkt wordt door improvisatie, emotionele gestes en humor als door gebalanceerde composities

en formele inventies. Von Heyl begon met schilderen midden de jaren 1980 in Hamburg en Düsseldorf, in het kielzog van het Duitse neo-expressionisme en Bad Painting van mannelijke kleppers als Martin Kippenberger en Albert Oehlen. Deze punk generatie gaf radicaal antwoord op het modernisme aan de hand van ironie, appropriatie, quotaties en visuele overdaad. Von Heyl die begin jaren 1990 naar New York verhuisde, gaf met haar abstracte schilderkunst een geheel eigen alternatief.

"Het kan een onopgelost conflict zijn tussen voltooid en onafgewerkt, verknood en niet verknood. Of tussen inhoud en abstractie."

Elk van haar schilderijen is het resultaat van een doorgedreven zoektocht naar vernieuwing, bevraging van schilderkunst als medium, conventies over schoonheid en een consistente, procesmatige praktijk. Opvallend is het vocabularium en waaier aan technieken waarvan von Heyl zich moeiteloos bedient. In de tentoonstelling klinken kunsthistorische echo's gaande van het moderne raster tot knipogen naar het surrealisme, de Art Nouveau en het ideeëngooi van Fontana. Ook traditionele genres zoals het stilleven en het portret worden in werken als *Daydrinking*, *Blue Eye* en *Black Smile* resoluut aan banden gelegd. De kunstgeschiedenis wordt evenwel 'herkneed' en ingezet voor een eigen agenda: het genereren van een nieuw schilderkundig universum dat ontoert en bekoort.

Hoewel elk kunstwerk een heel eigen 'bubbel' creëert, is het duidelijk dat zij allen deel uitmaken van een en dezelfde taal. Von Heyl haalt steeds inspiratie uit haar directe omgeving – van literatuur, popcultuur en geschiedenis

tot persoonlijke verhalen en anekdotes. Haar schilderijen zijn gelaagd, resoluut evocatief en associatief. De schilderijen leunen in die zin dicht aan bij

Great Train Robbery, 2016, acrylverf, sputterf op doek, 208,3x198,1cm,
Private collectie, Boston

concrete poetry, new language of jazz improvisatie. De herkenbare figuratieve elementen (dennenbomen, vissen, textielpatronen, ...) triggeren samen met de materialen, kleuren en composities inhoud. Eerder dan het geven van een helder narratief, bespelen de schilderijen het gemoed, emoties en intellect.

Zoals in het werk van Asger Jorn of Bernard Buffet, speelt in de schilderkunst van von Heyl de lijn een essentieel rol. Het eerste element van elk nieuw werk is een lijn, waarvan de initiële beweging op het doek op haar beurt leidt tot een vorm. In de schilderijen staan dikwijls losse, schilderkundige partijen in juxtapositie met grafische elementen, zoals rasters, kaders, zigzags, spiralen en een harlekijnmotief. Von Heyl transponeert hier de verleidelijke kwaliteiten van grafisch ontwerp naar een schilderkundige taal. Samen met het groot formaat geven de

patronen het werk een sterke optische kwaliteit. In plaats van het klassieke perspectief, ontstaat een krachtige picturale ruimte die, zoals von Heyl

suggereert, geboorte geeft aan "een abstracte ruimte van stilte in de geest".

Charline von Heyl – Snake Eyes is georganiseerd in samenwerking met de Deichtorhallen Hamburg en het Hirshhorn Museum Washington DC.

DEICHTOR
HALLEN
INTERNATIONALE KUNST
HAMBURG

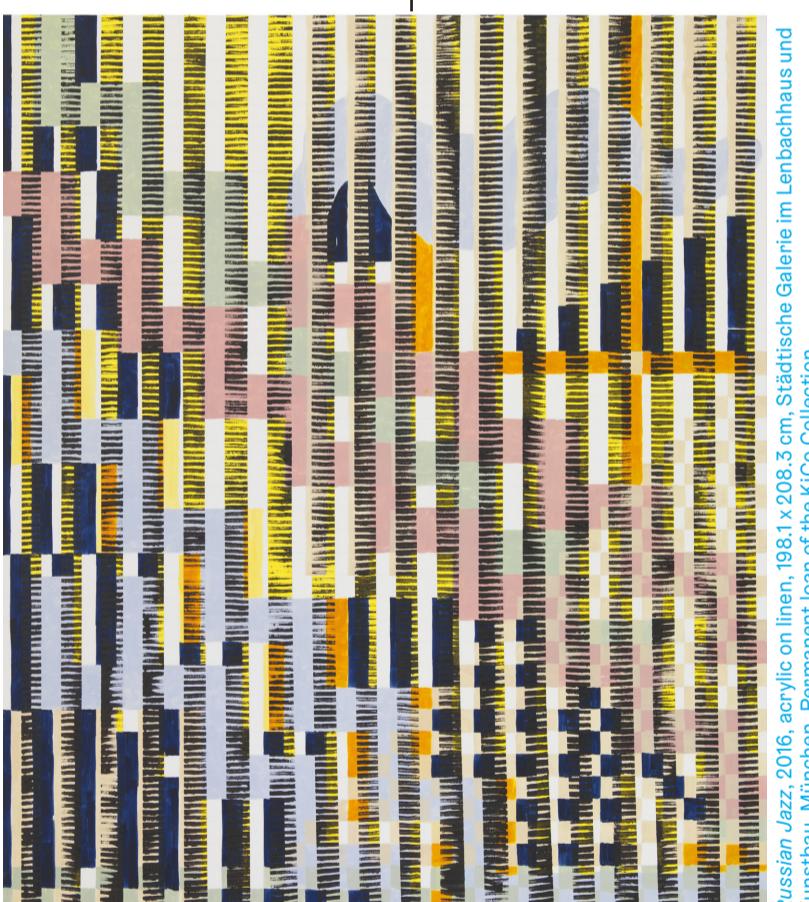
HIRSHHORN
MUSEUM

14.10.18-13.01.19 We-Su, 10:00→17:00

Charline von Heyl Snake Eyes

EN

With *Snake Eyes*, the MDD presents the abstract work of Charline von Heyl (b. 1960, Mainz) for the very first time in Belgium. Since the 1980s, this German artist, living in America, is known for her innovative, radical approach to abstract painting. Rather than abstracting the reality that surrounds us, the core of her practice stems from the images that arise during improvisation on the canvas.

Russian Jazz, 2016, acrylic on linen, 198.1x208.3 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München, Permanent loan of the KICo Collection

Her work is mainly driven by intuition – a colour, a movement, or a state of mind gives rise to powerful compositions that allow an endless number of interpretations. Contemplation and imagination are the key to her work.

The title of the exhibition immediately reveals the enigmatic tone of Charline von Heyl's painting. *Snake Eyes* embraces the idea of another – a free, playful and subjective – look. Like an animal, her paintings should be viewed without

words. In the pictorial world of von Heyl, meanings are never unambiguous, titles never ambiguous and truths are not gratuitous. With her abstract painting von Heyl wants to transcend the verbal language and seeks to give space to the imagination and especially to the emotions of the viewer. Her visually engaging paintings need time to be viewed, understood and above all to be 'absorbed'. They automatically instil a world of silence.

gestures and humour as by balanced compositions and formal inventions. Von Heyl started painting in Hamburg and Düsseldorf in the middle of the 1980s, in the wake of German neo-expressionism and Bad Painting by prominent male artists such as Martin Kippenberger and Albert Oehlen. This punk generation radically responded to modernism by means of irony, appropriation, quotations and visual excess. Von Heyl, who moved to New York in the early 1990s, provided a completely different alternative with her abstract painting.

"It might be an unresolved conflict between finished and unfinished, messed-up and un-messed-up. Or between content and abstraction."

Each of her paintings is the result of a thorough search for innovation, questioning painting as a medium, conventions about beauty and a consistent, process-based practice. Striking is the vocabulary and the range of techniques which von Heyl effortlessly uses. The exhibition features art-historical echoes ranging from the modern grid, surrealism, Art Nouveau and Fontana's ideas. Even traditional genres such as still life and portrait are resolutely renewed in works such as *Daydrinking*, *Blue Eye* and *Black Smile*. Art history, however, is 'reinvented' and implemented to express von Heyl's own world: the creation of a new pictorial universe that moves and inspires.

Although each art work creates a unique 'bubble', it is obvious that they all belong to one and the same language. Von Heyl invariably draws inspiration from her direct environment – from literature, pop culture and history to personal stories and anecdotes. Her paintings are layered, resolutely evocative and

Dark Nouveau, 2017, acrylic and charcoal on linen 198.1x208.3 cm, courtesy of the artist and Captain Petzel, Berlin

associative. In this sense, her paintings are closely related to concrete poetry or the new language of jazz improvisation. The recognizable figurative elements (pine trees, fishes, textile patterns, ...) trigger content together with the used materials, colours and compositions. Rather than giving a clear narrative, the paintings play with the mind, the emotions and the intellect.

As in the work of Asger Jorn or Bernard Buffet, the line plays an essential role in von Heyl's painting. The first element of each new work is a line whose initial movement on the canvas leads subsequently to a form. In the paintings there are often separate, painting clusters in juxtaposition with graphic elements, such as grids, frames, zigzags, spirals and a harlequin motif. Von Heyl transposes the seductive qualities of graphic design into a pictorial language. The large canvas size as well as the patterns give the work a strong optical quality. Instead of the classical perspective, a powerful pictorial space emerges that, as von

Heyl suggests, gives birth to "an abstract space of silence in the mind."

Charline von Heyl – *Snake Eyes* is organized in collaboration with Deichtorhallen Hamburg and the Hirshhorn Museum Washington.

DEICHTOR
HALLEN
INTERNATIONALE KUNST
HAMBURG

HIRSHHORN
MUSEUM

14.10.18–13.01.19 me-di, 10:00→17:00

Charline von Heyl Snake Eyes

FR

Avec *Snake Eyes*, le MDD présente l'œuvre de Charline von Heyl (*1960, Mayence) pour la première fois en Belgique. L'artiste allemande qui vit en Amérique est connue pour son approche innovante et radicale de la peinture abstraite depuis les années 1980. Ce n'est pas l'abstraction de la réalité qui nous entoure, mais bien les images qui prennent forme au gré de l'improvisation sur la toile qui sont au cœur de son art. Son œuvre est principalement le fruit de l'intuition : une couleur, un mouvement ou un état d'âme donne naissance à des compositions puissantes et équilibrées qui se prêtent à d'innombrables interpréta-

cours à l'imagination et, surtout, accueillir les émotions du spectateur. Ses peintures attirent l'œil et demandent du temps pour être analysées, décryptées et surtout "absorbées". Elles nous laissent figés.

"Avec mes peintures, j'essaie de prendre une longueur d'avance sur le langage. Ou mieux : sur l'utilisation de phrases. Je veux simplement que le spectateur aille au-delà des définitions, qu'il fasse une expérience personnelle et qu'il se laisse gagner par sa sensibilité. Devant mes œuvres, je veux que ses pensées et ses sentiments se confondent, qu'il regarde et pense en même temps."

Black Moon Shanty, 2017, acrylic, charcoal and oil on linen, 228.6 x 304.8 cm, Defares collection

tions. Les clés de son œuvre ? La contemplation et l'imagination. L'intitulé de l'exposition fait d'emblée référence au ton énigmatique des peintures de Von Heyl. *Snake Eyes* soutient l'idée d'un autre regard. Libre, ludique et subjectif. À l'image d'un animal, son travail doit être admiré sans mots. Dans le monde pictural de Von Heyl, les significations ne sont jamais univoques, les titres sont ambigus et les vérités ne sont pas gratuites. Avec sa peinture abstraite, Von Heyl entend transcender le langage verbal, laisser libre

La peinture de Von Heyl est difficile à catégoriser. Elle se situe à mi-chemin entre plusieurs extrêmes. Son œuvre se caractérise autant par l'improvisation, les gestes émotionnels et l'humour que par l'équilibre des compositions et le caractère conventionnel des inventions. Von Heyl a commencé à peindre au milieu des années 1980 à Hambourg et à Düsseldorf, dans le sillage du néo-expressionnisme allemand et du Bad Painting de peintres masculins tels que Martin Kippenberger et Albert Oehlen. Cette génération punk

a apporté une réponse radicale au modernisme par l'ironie, l'appropriation, les citations et la surcharge visuelle. La peinture abstraite de Von Heyl, qui s'est installée à New York au début des années 1990, en est une déclinaison unique.

"Il s'agit d'un conflit sans fin entre l'achevé et l'inachevé, entre l'ordre et le désordre. Ou entre le concret et l'abstrait."

Chacune de ses toiles est le résultat d'une recherche approfondie d'innovation, d'une remise en question de la peinture comme support, de conventions sur la beauté et d'une pratique cohérente et évolutive. Le vocabulaire et l'éventail des techniques qu'utilise sans peine Von Heyl sont saisissants. L'exposition fait écho à l'histoire de l'art, de la grille moderne au surréalisme, à l'Art nouveau et aux concepts de Fontana. Les genres traditionnels tels que la nature morte et le portrait sont également résolument domptés dans des œuvres telles que *Daydrinking*, *Blue Eye* et *Black Smile*. L'histoire de l'art est néanmoins « refaçonnée » et déployée pour son propre compte : la création d'un nouvel univers pictural qui charme et émeut.

Bien que chaque œuvre d'art crée une « bulle » qui lui est propre, il est clair qu'elles s'inscrivent toutes dans un seul et même langage. Von Heyl s'inspire toujours de son environnement immédiat, de la littérature, de la culture pop et de l'histoire à ses anecdotes et récits personnels. Franchement suggestifs et associatifs, ses tableaux sont réalisés en couches superposées. En ce sens, les peintures rappellent la poésie concrète, le langage nouveau ou l'improvisation jazz. Les éléments figuratifs reconnaissables (pins, poissons,

Private collection, New York

motifs textiles...) jouent avec les matériaux, les couleurs et le contenu des compositions. Plutôt que narrer clairement, les peintures jouent sur l'âme, les émotions et l'intellect.

À l'instar du travail d'Asger Jorn ou de Bernard Buffet, la ligne joue un rôle essentiel dans l'œuvre de Von Heyl. Le premier élément de chaque nouvelle peinture est une ligne, dont le mouvement initial sur la toile conduit à son tour à une forme. Les tableaux comportent souvent des éléments picturaux isolés juxtaposés à des éléments graphiques tels que des grilles, des cadres, des zigzags, des spirales et un motif arlequin. Von Heyl transpose ici les atouts du design graphique dans un langage pictural. En grand format, les motifs confèrent à l'œuvre un attrait visuel intense. Au lieu de la perspective classique, Von Heyl crée un puissant espace pictural qui donne naissance, comme elle le suggère, à "un espace abstrait de silence dans l'esprit".

L'exposition de *Charline von Heyl – Snake Eyes*, est organisée en collaboration avec le Deichtorhallen Hamburg et le Hirshhorn Museum Washington DC.

DEICHTOR
HALLEN
INTERNATIONALE KUNST
HAMBURG

HIRSHHORN
MUSEUM