

Howard Hodgkin

As Time Goes By

Vernissage Donnerstag, 26. August 2010, 17-20 Uhr
Ausstellung, 27. August - 23. Oktober 2010

Howard Hodgkin zählt zu den renommiertesten zeitgenössischen Künstlern Grossbritanniens. Seine Werke visualisieren vibrierende Farbklänge, die an der Grenze zwischen Figuration und Abstraktion Emotionen und Erinnerungen auslösen. In seinem jüngsten, überdimensionalen Werk *As Time Goes By* setzt Hodgkin seine üppigen, fluiden Malgesten mit grösster Spontaneität und Heftigkeit ein und erzeugt so ein betörendes Meisterwerk. Mit einer Breite von rund sechs Metern ist dieses Werk die grösste Druckgrafik, die er bis anhin geschaffen hat. Die Galerie Andres Thalmann präsentiert dieses raumgreifende Schlüsselwerk aus Hodgkins aktueller Schaffensperiode im Kontext seines druck-graphischen Oeuvres.

In einer vielzitierten Aussage umschreibt Howard Hodgkin seine künstlerische Position: "I am a representational painter but not a painter of appearances. I paint representational pictures of emotional situations." In seinen sinnlichen Farbkompositionen evoziert Hodgkin die Erinnerung an Begegnungen und Orte und die damit verbundenen Stimmungen. Seine Erinnerungen werden durch den Malakt lebendig. Hodgkin schafft oft widersprüchliche Kompositionen. Eindrücke und Gefühle rekonstruiert er und verunklärt sie gleichzeitig, indem er intensive Farbkontraste mit deutlichen Zeichen durchsetzt und sukzessive übereinander schichtet. Mit einem gemalten Rahmen wird die suggestive Wirkung der pulsierenden Farbräume noch akzentuiert. In der Bildstruktur kommen die Konfigurationen nur verhüllt zum Vorschein. Oft kreiert Hodgkin mit aneinander gereihten Farbtupfern oder breiten Pinselstrichen eine zusätzliche Ebene, die sich dem Bild als Textur einschreibt. Im Werk *As Time Goes By* geraten die Farbtupfer, die Hodgkin gerne als autonome Zeichen definiert, zum eigentlichen Bildgegenstand. In ihrer spontanen Setzung bilden sie ein loses Raster. Da die Tupfer in unterschiedlichen Farben und zuweilen übereinander aufgetragen sind, entstehen mehrere Raster, die sich visuell überlagern und der Komposition eine starke Tiefenwirkung verleihen.

Seit den späten siebziger Jahren erzeugt Hodgkin druckgrafische Blätter. Zahlreiche Werkserien sprechen von seinem Bestreben, druckspezifische Methoden fortwährend auszureizen und mit seinen malerischen Errungenschaften zu verbinden. Der Künstler bereichert die Druckgrafik um eine wesentliche Innovation, indem er die Handkolorierung als integralen Bestandteil in den Druckprozess einführt. Während Grafiken üblicherweise am Schluss von Hand koloriert werden, setzt Hodgkin sie zunehmend in den unterschiedlichen Druckphasen ein. Die von Hand aufgetragenen Malgesten verleihen den Blättern eine üppigere Textur und verstärken durch ihren dezenten Glanz das Oszillieren der Bildebenen.

Im Rahmen seiner Druckgrafik entwickelte Hodgkin einen eigenständigen Zyklus. Inspiriert von Postern gestaltete er unter anderem seine grossformatigen Palmen-Bilder. In einer plakativen Formensprache hat er Sinnbilder entwickelt, die eine exotische Atmosphäre versprühen. Über Howard Hodgkins druckgrafische Oeuvre ist 2003 im Thames & Hudson Verlag unter der Federführung von Liesbeth Heenk und Nan Rosenthal ein umfangreicher Catalogue Raisonné erschienen. 1932 in London geboren, besuchte Howard Hodgkin die Camberwell School of Art und die Bath Academy of Art in Corsham. Im Jahre 1984 vertrat der Künstler Grossbritannien an der Biennale von Venedig. Ein Jahr später war er Turner-Preisträger. Seit über vierzig Jahren figurieren seine Werke in internationalen Ausstellungen sowie in wichtigen öffentlichen und privaten Sammlungen auf der ganzen Welt. Zu seinen bedeutenden Ausstellungen gehört die Schau *Paintings 1975-1995*, die am Metropolitan Museum of Art in New York eröffnet wurde und in Fort Worth, Düsseldorf und London Halt machte, gefolgt von einer grösseren Retrospektive am Irish Museum of Modern Art in Dublin (2006), die von Tate Britain und vom Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia in Madrid übernommen wurde. Das Metropolitan Museum of Art in New York zeigt bis November 2010 Hodgkins Serien *Into the Woods* und *Venice*, die sich in der Sammlung des Museums befinden.

Ruth Littman

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

Howard Hodgkin

As Time Goes By

Opening Thursday 26th August 2010, 5-8 p.m.
Exhibition 27th August - 23rd October 2010

Howard Hodgkin is one of Britain's leading contemporary artists. His vibrantly colourful works oscillate between figuration and abstraction; they visualise and evoke feelings and memories. Hodgkin's latest giant work, As Time Goes By, combines his exuberant, fluid painterly gesture with great spontaneity and verve, and is a beguiling masterpiece. Some six metres wide, this is his biggest print so far. Galerie Andres Thalmann proudly presents this key work alongside other pieces from Hodgkin's recent print series.

In a much-quoted statement Hodgkin described his position as an artist: "I am a representational painter but not a painter of appearances. I paint representational pictures of emotional situations." His sensual colour compositions evoke memories of places and encounters and the sentiments associated with them. The act of painting revives his memories. In his compositions Hodgkin often creates dramatic contrasts, both reconstructing and obscuring his impressions and feelings by superimposing layers and juxtaposing intense colour contrasts and distinct marks. Painted frames enhance the suggestive effect of his pulsating colours.

Motifs tend to be embedded in Hodgkin's pictorial structures. He often creates additional levels consisting of lines of wide brush strokes or splashes of colour, which inscribe themselves as texture. He has defined the splashes as autonomous signs, which in As Time Goes By are the actual subject. Spontaneously placed, in various colours and with some overlapping, the splashes create several visually superimposed grids that give great depth to the composition.

In the late 1970s Hodgkin embarked on printmaking. Many series document his endeavour to push the boundaries of this genre and to combine printing and painting techniques. His innovative contribution to printmaking has been to treat hand colouration as an integral element of the printing process where it usually occurs at the end. Hodgkin, however, has increasingly integrated colouration at various stages of the process. His hand-painted prints acquire a more voluptuous texture, with the paint's gleam producing an oscillation between visual levels.

Hodgkin has created an autonomous print cycle. Inspired by posters he designed, among others, his large-scale palm images. He has developed emblems in a bold formal idiom that exude an exotic atmosphere. A comprehensive catalogue raisonné on Howard Hodgkin's printed oeuvre, edited by Liesbeth Heenk and Nan Rosenthal, was published by Thames & Hudson in 2003.

Howard Hodgkin was born in London in 1932 and attended Camberwell School of Art and the Bath Academy of Art, Corsham. In 1984, he represented Britain at the Venice Biennale and in the following year won the Turner Prize. He has exhibited internationally for over four decades and his work is included in major public and private collections all over the world. Major museum surveys include Paintings 1975-1995 which opened at the Metropolitan Museum of Art, New York and toured to Fort Worth, Düsseldorf, and London; a major retrospective at the Irish Museum of Modern Art, Dublin (2006) travelling to Tate Britain and Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. Until November 2010 the Metropolitan Museum of Art, New York, shows Hodgkin's series Into the Woods and Venice from its collection.

Ruth Littman