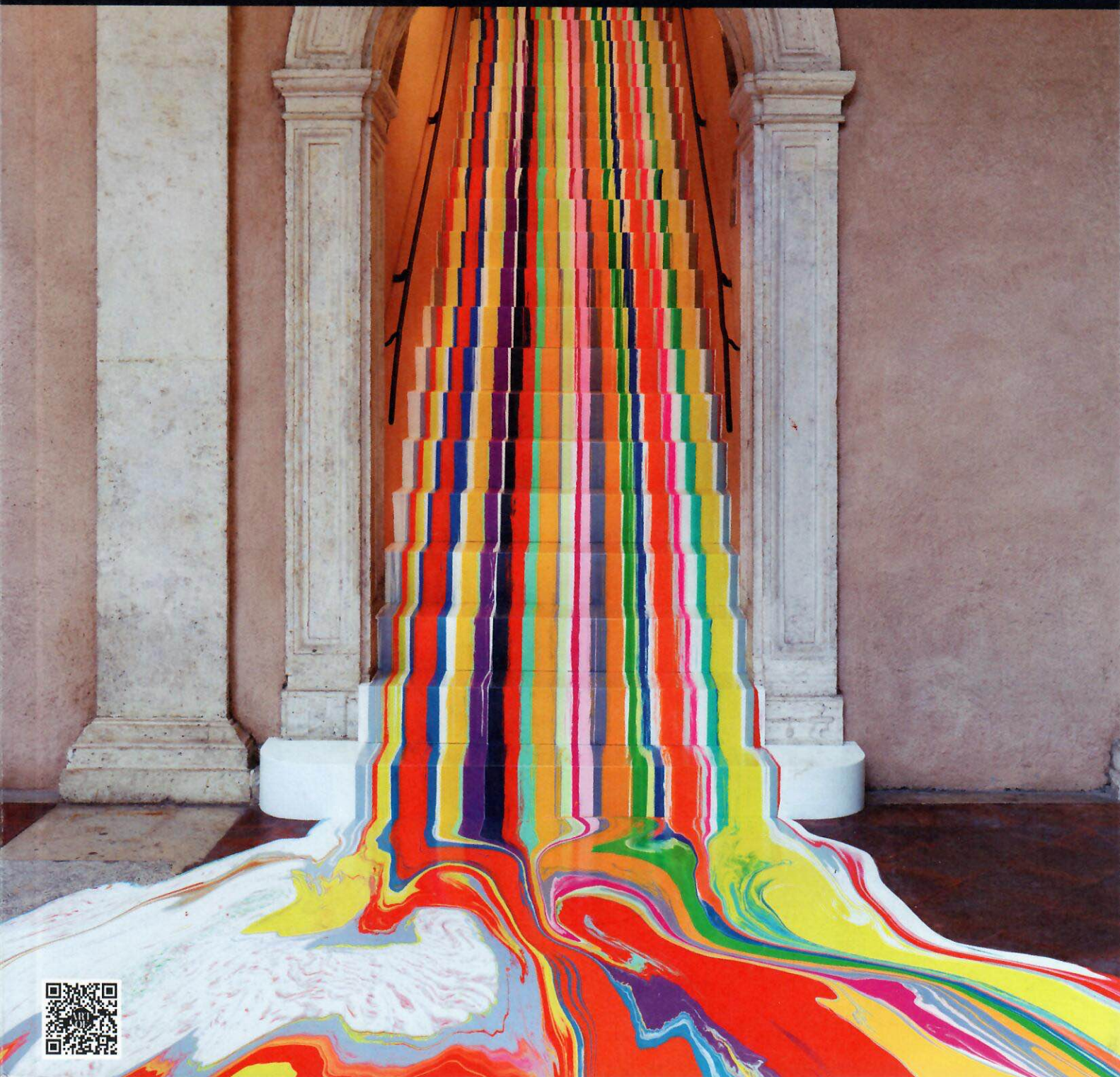

ART OF

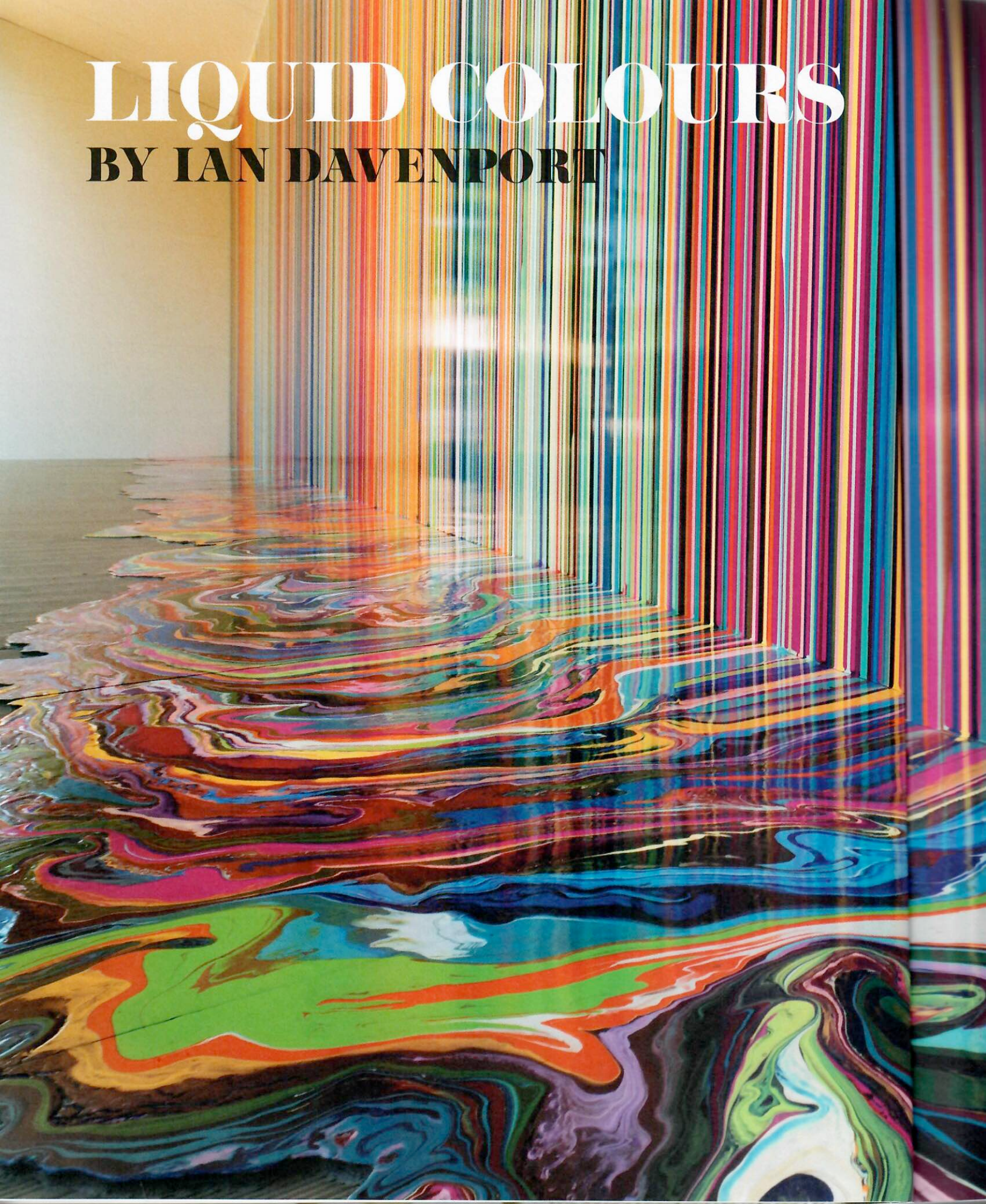
DESIGN | TRAVEL | ART | FOOD | SPORTS | PORTRAIT

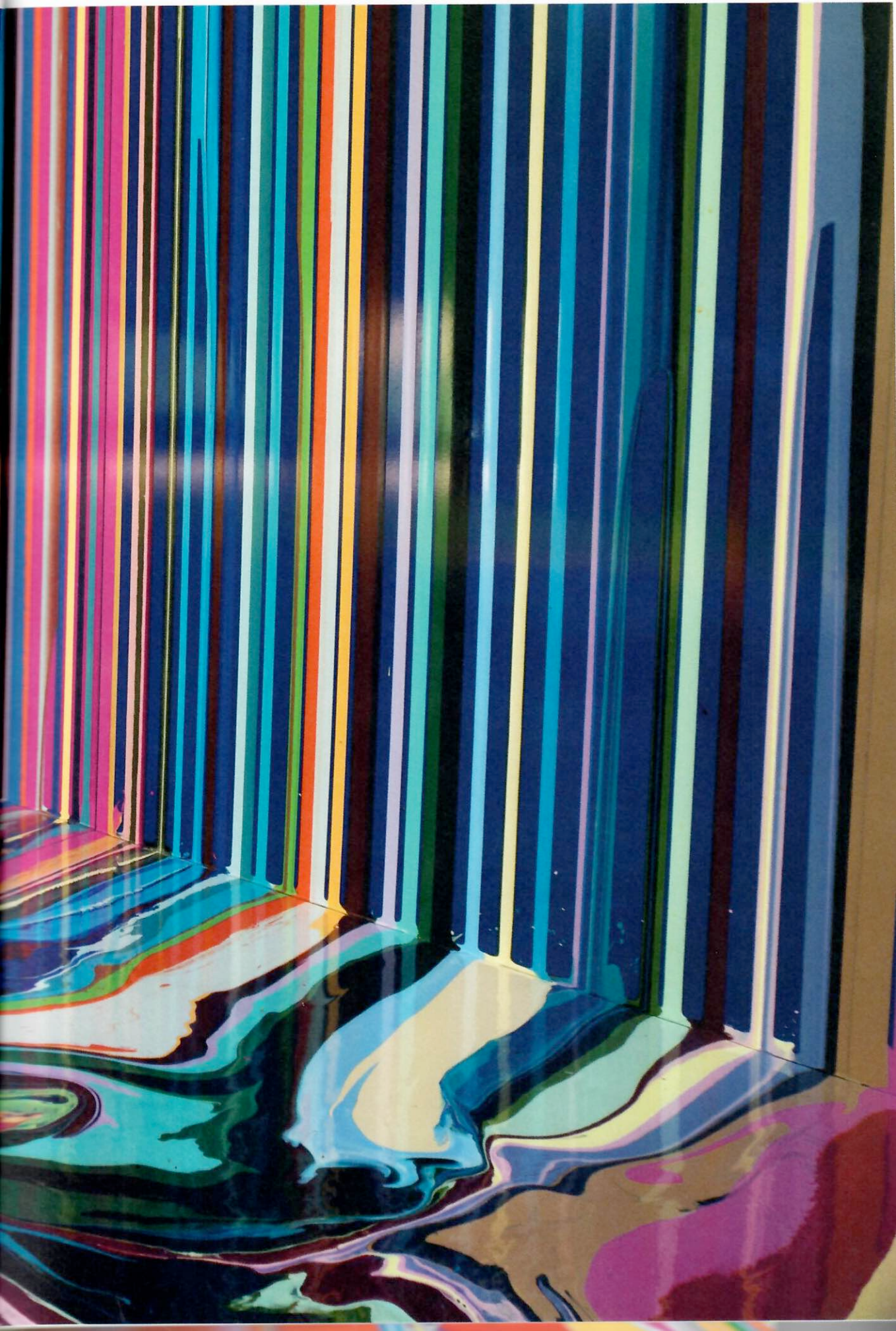
VOLUME 13 / DEUTSCH / ENGLISH

LIQUID COLOURS

BY IAN DAVENPORT

In 1988, he was part of Damien Hirst's famous exhibition *Freeze* in the London Docklands, which is considered the birthplace of the Young British Artists. Only three years later, at the tender age of 25, Ian Davenport was nominated for the Turner Prize, the "Oscar" of the art industry. His painting 'Giardini Colourfall' at the 2017 Venice Biennale spanned 14m wide, including 1000 colours. His work enveloped the Jelmoli department store in 2016 with his pop-up artwork in Christo's style; and has poured down staircases in the exhibition 'Crazy' currently on show at Chiostro del Bramante in Rome – as seen on our cover page. Fascinating! On the occasion of his recently opened exhibition "Mirrors and Light" at Galerie Andres Thalmann (Zurich) we had the pleasure of interviewing Ian Davenport.

previous page

Giardini Colourfall, 2017

Acrylic on aluminium mounted onto aluminium panel with floor section. 380 x 1400 cm. Image courtesy of Todd White
On display at The Swatch Pavilion, for the 2017 Venice Biennale.

© Ian Working on Poured Painting Magenta, Orange, Magenta, 1999, image courtesy of Sue Arrowsmith.

© Portrait of Ian Davenport,
© Daniel Chardon.

Tell us about the project in Chiostro del Bramante in Rome (our cover)!

It was a very challenging project. It took about six months of research and preparation! And then we had to build a replica of the staircase in Rome in my studio, all this was very time consuming. The actual painting process was done relatively quickly. The painting had to be completed within a single day because I needed to work into the colours while they were still wet! It was a unique and wonderful project. To make an artwork that interacts with a historic architectural monument was a unique but challenging opportunity.

For example, we were very concerned about not causing damage to any of the architectural elements. We had to find a way to fit our colours into the space because we weren't allowed to screw into the walls. It took quite a few site visits, measuring everything to a T and then wedging in the artwork.

I finished painting the day before Christmas. And then time was getting narrow until the artwork was dry enough to varnish it. It was one of the most stressful events I've ever done. But it was worth it. The juxtaposition really seems to work between the historical architecture and the contemporary, very colourful element we gave it.

Are you going more into architectural, that is to say, multi-dimensional artwork?

It creates a really interesting dynamic. I've been interested in it for quite a long time. Travelling to Italy and seeing a lot of frescoes and murals inspired me. But it's also good to have a balance between doing those projects and then having studio practice as well. I'm really interested in colour, and the effects that colour can have on people. Then scale becomes really important because it adds so much drama.

The reaction of the people to Chiostro del Bramante?

People respond to an artwork like this very differently than in a gallery. It is an informal setting, they are more relaxed. They'll have photographs taken of themselves on the staircase. They engage with it in a very playful way. Because they can walk on it and literally enter it. It's very touching to see that it makes people happy. And it attracts thousands of people to the site.

After the restrictions of the pandemic, in a way this kind of physical manifestation in itself was a release for me, a return to freedom. When the paint flowed it was under my control totally, mind you, a little bit might have been in the lap of the gods also. My wife said later on: "It looks a bit like an angel, the way it's spread out with

these two wings." It's in moments like this that you can feel that everything fits together.

How did you become an artist?

My mother had been to art school, my dad was an engineer. With them leaving blueprints and pens on the table, I got used to drawing and painting very early on, gaining a lot of confidence. At the age of 17, 18, I just felt I had to become an artist. Winning village prizes at first, I knew I could do this on a higher level. I was very lucky to study art at Goldsmiths at the University of London. I was at the right place at the right time. The dynamic and competitive atmosphere was extraordinary.

How did you begin your painting career?

At the beginning I worked monochromatically with juxtapositions between shiny and matte paints. Gradually I started to reintroduce colour. For some people it was quite a shock because they became comfortable with the kind of vocabulary that I set up and they recognised my work. And I had quite a lot of early success. But even though all my galleries and collectors wanted me to carry on the old way, I couldn't make this art anymore. I felt that I had to change something. It's intuitive, following your instinct. You're

Ian in the studio, 2018 ,
Photography courtesy of Ian Davenport
Studio

r:
Chromatic Tiger, 2021
Charity project, commissioned by WWF.
Image courtesy of Ian Davenport Studio.

taking a risk and you don't know why, but you have to follow it. You have to get lost as an artist, that's kind of scary. At first everything collapses and looks pretty hopeless. Then you build back up again. Getting lost is part of how you develop as a person and as an artist.

And then you discovered the poured lines?
I watched the flow of paint with fascination. The gravity that makes it flow downwards and the randomness of the path inspired me to experiment with it. I started to apply the colours with a syringe at the top of a painting and let them flow downwards on thin steel sheets. In the beginning, the drips found their own way. Irregular and organic patterns would emerge, moving downwards in slight curves. It was up to chance to determine the picture. Then I began to direct the paths of the drop. They became straighter, linear. But there is always an element of surprise, the balance between control and coincidence is crucial.

Would you say there is a connection between these images and music?
It's about rhythm. The poured lines in different colours are like a musical composition, the sequence of colours has a way of reminding one of repeated refrains in a

song, the rhythm of a drum or the guitar I play in my studio from time to time. Both conjure up specific feelings and energies.

How did you develop the splatter technique as a completely different approach?
I did a workshop with 22 children. They were quite naughty really. They started squirting each other in the face with the paint. There were black paint drops everywhere, then at one point, everything began to look fantastic and it was all full of beautiful colours and looked great. Back at my studio I thought: these splotches look really dynamic, an expression of freedom, very joyful and spontaneous. For me it was interesting to disrupt my very structured sort of painting.

Working alone during the pandemic, it was easier to work on paper than use heavy industrial materials. I was able to introduce an element of play into the work. I also developed a series of mirrored paintings, where I began painting from the center and working to the outside edge. I poured lines based on the idea of symmetry and mirroring. It was a reaction of sorts to the Covid-19 lockdowns, people reflecting on their lives. The mirror reflects the idea of self awareness.

Your own Covid reflection?
First a quiet time. I could really be creative. After eight to ten weeks I started to miss seeing people and the connection with nature. I became aware of how important relationships with friends and family really are.

What are your reference points in your oeuvre?
I've used nature or other paintings as a kind of colour reference in the work. I'm very interested in light and the effects of light and colour. I live in the city, sometimes it's just really good for my head to be in nature, breathe fresh air, see the sky, to be among trees and natural phenomena, I guess, it's a spiritual sort of thing.

Are the puddle paintings opening up additional dimensions?
Yes, people can walk on it! My paintings become quite precious and people are protective about them. But my paint is quite a tough material, and with a conventional varnish you can walk on it ... in Rome some 4000 people walk up and down the stairs every weekend. So it's doing pretty good.

How do you perceive social media?
My artwork is normally shown in a tra-

ART

ditional gallery context. I have an artist working in my studio, Hannah Tilson, she set me up an Instagram account in 2015. It was really interesting that people of different spectrums of society responded to what I was making and became interested in my work. So it just opened up a bigger audience. And I've become more interested in using different spaces, like

the monastery in Rome. It could also be a film or a projection on a big building, or a watch as we did with Swatch. I think we will always go on experimenting and discovering new ways – that's part of being an artist!

Ian, thank you very much for the interview!

WWW.IANDAVENPORTSTUDIO.COM

Ian in the studio, 2018,
Photography courtesy of Ian Davenport
Studio

🌐 Ian Davenport im Farbenfluss

Im Jahr 1988 war er Teil von Damien Hirsts Ausstellung Freeze in den Londoner Docklands, die als Geburtsstätte der Young British Artists gilt. Nur drei Jahre später, mit 25 Jahren, wurde Ian Davenport für den Turner-Preis, den "Oscar" der Kunstbranche, nominiert. Sein Gemälde "Giardini Colourfall" auf der Biennale von Venedig 2017 erstreckte sich über eine Breite von 14 Metern und umfasste 1000 Farben. Seine neueste Installation fließt im Chiostro del Bramante in Rom die Treppen hinunter (Titelseite). Faszinierend!

Anlässlich seiner kürzlich eröffneten Ausstellung "Mirrors and Light" in der Galerie Andres Thalmann hatten wir das Vergnügen, mit Ian Davenport ein Interview zu führen.

Erzählen Sie uns von der Treppe in Rom (unser Titelbild)!

Es war ein sehr anspruchsvolles Projekt. Recherche und Vorbereitung dauerten sechs Monate! In meinem Londoner Studio bauten wir zeitaufwändig die Treppe genau nach. Der eigentliche Malprozess musste innerhalb eines Tages fertiggestellt sein, weil die Farben eingearbeitet werden, während sie noch feucht sind! Ein Kunstwerk zu schaffen, das mit einem

historischen Baudenkmal interagiert, war wundervoll, aber auch herausfordernd.

Wir durften z.B. unter keinen Umständen Schäden an den architektonischen Elementen verursachen, mussten einen Weg finden, unsere Farben in den Raum einzupassen, ohne Schrauben anzusetzen. Es waren einige Besuche vor Ort nötig, um alles genau auszumessen. Die Treppe, über welche sich 500 Jahre lang Mönche bewegten, hat sich im Laufe der Zeit verformt, das zu berechnen war richtig schwierig.

Einen Tag vor Weihnachten wurde ich mit dem Malen fertig! Und dann wurde die Zeit knapp, bis das Kunstwerk trocken genug war, um es zu lackieren. Das war eine der stressigsten Aktionen, die ich je gemacht habe. Aber sie war es wert, das Publikum hat toll reagiert. Das Zusammenwirken von historischer Architektur und zeitgenössischer, farbenfroher Kunst, scheint wirklich zu funktionieren.

Wollen Sie solch mehrdimensionale Kunstwerke noch weiterentwickeln?

Es ergibt sich einfach eine tolle Dynamik. Ich interessiere mich schon seit langem für das Thema. Auf meinen Reisen durch Italien war ich beeindruckt von den Fres-

ken und Wandmalereien. Sie haben mich inspiriert. Das Spannende daran ist die Dramatik, welche meine Kunstwerke im grossen Masstab entfalten.

Wie unterscheidet sich denn die Reaktion der Menschen?

Die Menschen reagieren auf ein Kunstwerk wie dieses viel entspannter. Sie lassen sich auf der Treppe fotografieren. Sie beschäftigen sich auf sehr spielerische Weise mit dem Werk. Sie können es begehen, betreten. Es hat mich sehr berührt, die Menschen so glücklich zu sehen. Und sie kommen zu Tausenden.

Nach der Pandemie war diese Arbeit auch eine Befreiung für mich selber. Und in fließender Farbe steckt ja immer auch ein Götterfunke. Meine Frau sagte: "Die Treppe sieht ein bisschen aus wie ein Engel, der seine beiden Flügel ausbreitet." In solchen Momenten weiss man, dass alles stimmt.

Wie haben Sie sich zum Künstler entwickelt?

Meine Mutter hatte eine Kunstschule besucht, mein Vater war Ingenieur. Zeichnen und Malen war natürlicher Bestandteil meiner Kindheit. Ich gewann schnell

Gardini Colourfall, 2017

Image courtesy of Todd White

On display at 57th Venice Biennale 2017.

Cork Street Fantasy Project

Image courtesy of Ian Davenport Studio

Ian Davenport Studio. Photography by Laurent Y. Thalmann.

Selbstvertrauen, einige Preise und wusste schon mit 17, 18 Jahren, dass ich auf diesem Gebiet ein hohes Niveau erreichen kann. Mein Glück war, an der Goldsmiths University of London Kunst zu studieren. Hier herrschte zu dieser Zeit eine aussergewöhnlich dynamische Atmosphäre.

Wie entwickelte sich Ihre Malerei?

Zu Beginn arbeitete ich monochrom im Wechselspiel von glänzenden und matten Farben. Sukzessive begann ich mehr Farben einzusetzen. Für einige Leute war das ein Schock. Ich war zuvor bereits sehr erfolgreich und Kunden wie Galeristen waren von mir eine bestimmte Bildsprache gewohnt. Aber ich konnte nicht mehr im alten Stil weitermachen. Ich folgte meinem Instinkt, der mir zu verstehen gab, etwas ändern zu müssen, ohne zu wissen warum. Um sich als Künstler weiterzuentwickeln, muss man sich zeitweise verlieren. Am Anfang bricht alles zusammen, sieht hoffnungslos aus. Dann kämpft man sich wieder an die Oberfläche.

Und dann haben Sie die Poured Lines (fliessenden Linien) entdeckt?

Ich betrachtete die der Schwerkraft folgende, nach unten fließende Farbe. Die Zufälligkeit des Weges hat mich inspiriert. Ich begann, die Farben mit einer Spritze aufzutragen und sie auf dünnen Stahlblechen nach unten fließen zu lassen. Zu Beginn finden die Tropfen ihren eigenen Weg, es entstehen zufällige, leicht kurvige Muster. Dann begann ich, die Tropfen zu lenken. Sie wurden geradliniger, linearer.

Gibt es eine Verbindung zwischen diesen Bildern und Musik?

Es geht um Rhythmus. Die gemalten Farblinien sind wie eine musikalische Komposition, die Abfolge der Farben erinnert an sich wiederholende Refrains in einem Lied, den Rhythmus einer Trommel oder der Gitarre, die ich von Zeit zu Zeit in meinem Studio spiele.

Wie kommt man denn plötzlich zu einer solch gegensätzlichen Splatter-Technik?

22 Kinder waren für einen Workshop bei mir zu Gast. Sie fingen an, sich gegenseitig zu bemalen. Überall war Farbe! Gleichzeitig sah es fantastisch bunt aus! Zurück in meinem Atelier dachte ich: Die Dynamik dieser Kleckse ist fröhlich und spontan. Sie ermöglichten mir, meinen sehr strukturierten Malstil zu durchbrechen. Auf mich alleine gestellt, verzichtete ich in der Pandemie auf schwere industrielle Materialien. Die «Splatters» auf Papier brachten ein spielerisches Element in meine Arbeit. Eine andere Reaktion auf Covid 19 war die Entwicklung der Serie von symmetrischen Spiegelbildern (mirrored paintings), bei denen ich von der Mitte ausgehend zum äußeren Rand hin male. Sie stehen für die Thematik der Reflexion und Selbsterkenntnis.

Wie haben sie die Covid-Einsamkeit erlebt?

Zuerst war es eine wundervoll ruhige Zeit. Ich konnte wirklich kreativ sein. Nach acht bis zehn Wochen begann ich, die Menschen und die Natur zu vermissen. Da wird einem bewusst, wie wichtig Freunde und Familie wirklich sind.

Wo suchen Sie Bezugspunkte oder Ruhe für Ihre Kunst?

Ich habe die Natur oder Gemälde berühmter Maler als Farbreferenzen in meinen Arbeiten verwendet. Ich interessiere mich grundlegend für die Wirkung von Licht. Da tut es manchmal einfach gut, Natur, Himmel und Bäume zu betrachten und sich inspirieren zu lassen.

Die Puddle Paintings (Pfützenbilder) eröffnen neue Dimensionen?

Ja, die Leute können darauf gehen! Meine Bilder sind wertvoll und wollen natürlich geschützt werden. Aber Farbe ist ein ziemlich robustes Material, und dank eines herkömmlichen Lacks kann man sie problemlos begehen. Die Treppe in Rom wird jedes Wochenende von etwa 4000 Menschen begangen. Es hält also.

Wie wichtig sind Ihnen Soziale Medien?

Meine Kunstwerke sind normalerweise in einer Galerie ausgestellt. Die Künstlerin Hannah Tilson, die in meinem Atelier arbeitet, erstellte 2015 einen Instagram-Account. Es war wirklich erstaunlich, zu sehen, wieviele Menschen aus allen Gesellschaftsschichten sich für meine Kunst interessieren. Es inspirierte mich, meine Kunst weiter zu öffnen, wie mit der Klostertreppe in Rom. Es könnte auch ein Film sein oder eine Projektion. Es ist wichtig, weiter zu experimentieren – das ist Teil des Künstlerdaseins!

Ian, wir bedanken uns herzlich für das Interview!

Olympia 2018

Large-scale Puddle Painting. Acrylic on aluminium mounted onto aluminium panel, 290 x 200 x 100cm,
Mirrors and Light exhibition at Galerie Andres Thalmann, 2022, © Photo: Daniel Chardon