

GALERIE BRIGITTE SCHENK

Press Release

MARIA ZERRES **NEW PAINTINGS**

Maria Zerres, Studio in Traunreut, 2016

Vernissage

February 3, 2017

Exhibition runs until April 7, 2017

Opening hours

Tuesday – Friday: 11 am – 6 pm

Saturday: 11 am – 3 pm

GALERIE BRIGITTE SCHENK

English

Maria Zerres' compositions come with a characteristic simultaneity of planes and events in paint, a witting lack of proportion, a use of different views in a single picture — all with confident, undaunted handling of paint and colour. The abstract and the figurative appear as part of the same canvas along with high pitches of colour, painted one upon the other and adjacent to each other in the composition of the painting. At any one time. It strikes a nerve. Anything goes, at the same time, anytime! Zerres interprets this aspect of the simultaneity of perspectival levels in her own entirely new way: she dispenses with its precision. There is a pronounced nonchalance in the way she mixes her own cocktail of an uninhibited drive to create and lucid visual analysis. As a result, the figure melts more and more into a form and – parallel to this – the form into a figure. It is not important *what* is depicted but only *how*. Trees, flowers, animals, women reading and skiers subordinate themselves to the formal struggle that pushes Zerres to her utmost limits. Occasionally Zerres will take to line alone as a means of distinguishing a figure from an abstract form-and-colour field. At the same time, these various planes will be so enmeshed reciprocally that one has the impression of four different paintings overlaid one on the other. Since the 2000s the artist's quest for extending form has taken a turn more radical still. To remarkably fitting effect she integrates the element of drawing into the painterly space of her paintings. There her drawing marks out its own space not only by dint of being a charcoal line, but also by consistently setting itself off against and excluding the picture ground.

Visiting Zerres at her studio in the early 1990s, artist A.R. Penck noted, 'Everything's right here', and, 'The empty space can be there without representing a gap; it is on a par with filled-out space. That makes for dynamism.' And then, 'Black and white are handled like colours. This is new.' One may be hard-put initially to consider the *FormFarbFigur* as an essential component of a zeitgeist that eschews commentary; but it is a perception that will seem inevitable in the light of the evolution of painting and of its inherent political potential, and it is a direct path to the secret of art.

GALERIE BRIGITTE SCHENK

Deutsch

Die von Maria Zerres entworfene Simultaneität von Ebenen und malerischen Ereignissen, ungenügenden Proportionen und verschiedenen Ansichten in einem einzigen Bild und der sichere, furchtlose Umgang mit Farbe reflektieren das Phänomen der Gleichzeitigkeit von Ebenen und ihrer direkten Verfügbarkeit in unserer aktuellen Zeit. Abstrakt und gleichzeitig figurativ und extrem farbig. Aufeinander und Nebeneinander. Jederzeit. Anything goes, at the same time, anytime. Zerres interpretiert den Aspekt der Simultaneität der perspektivischen Ebenen für sich vollkommen neu, indem sie auf dessen Präzision verzichtet. Sehr locker mixt sie ihren eigenen Cocktail aus ungestümem Schaffensdrang und klarer Bildanalyse. Als Konsequenz daraus verschmilzt die Figur immer mehr zur Form und parallel dazu die Form zur Figur. Es ist nicht wichtig, WAS dargestellt ist, sondern nur noch WIE. Bäume, Blumen, Tiere, lesende Frauen, Skifahrer ordnen sich dem formalen Ringen unter, das Maria Zerres bis ins Letzte herausfordert. Manchmal benutzt Zerres auch nur die Linie, um die Figur von dem abstrakten Form-Farbfeld abzusetzen. Gleichzeitig verweben sich aber die Ebenen so, als ob sich vier verschiedene Bilder übereinanderlegen. Das Forschen nach der Erweiterung der Form übertrumpft sich, wenn sie ab den 2000er Jahren das Element der Zeichnung kongenial in den malerischen Raum des Bildes integriert. Die Zeichnung setzt sich nicht nur durch den Kohlestrich ab, sondern durch eine konsequente Abgrenzung und Ausgrenzung vom Malgrund

A.R. Penck merkte bei einem Atelierbesuch von Maria Zerres Anfang der 90er Jahre an: „Hier ist alles richtig“ und „Der leere Raum kann bestehen, ohne eine Lücke darzustellen; er ist dem ausgefüllten Raum ebenbürtig. Das führt zur Dynamik.“ Und - „Schwarz und Weiß werden als Farbe behandelt. Das ist neu.“ Wengleich es zunächst schwierig erscheint, die Form-Farb-Figur als essentiellen Bestandteil eines Zeitnervs zu betrachten, der sich dem kommentierenden Moment entzieht, ist diese Erkenntnis aus der Evolution der Malerei heraus umso zwingender und führt geradewegs zum Geheimnis der Kunst.

GALERIE BRIGITTE SCHENK