

GALERIE MARIA BERNHEIM

If you're looking for a straight line go to the sea

Thomas Sauter

20 January - 25 February 2017

One of art history's best-known disputes took place during the Renaissance—the quarrel between the schools of Florence and Venice over whether painting's claim to represent reality was based on line or on color. What was at stake was nothing less than the claim to primacy in perception: between head and body, thought and the senses.

In choosing the title "*If you're looking for a straight line go to the sea*" for his solo exhibition in the Galerie Maria Bernheim, Thomas Sauter makes an ironic reference to the absence of straight lines in his painting's form. But Sauter (b. 1984 in Chur, Switzerland, today living and working in Zurich) is unquestionably also describing a paradox: that it is impossible to calculate distance in relation to the horizon, since the sea's surface offers no reference point with which to relate distance. This idea also describes a fundamental principle of Sauter's visual language. His oil paintings do not constitute pictorial space through spatial coordinates, but rather through an arrangement of thinly applied color planes, highly direct in their vividness. They seem like sections of something larger, details of a structure enlarged to immeasurable proportions. In this, they correspond to the usual vocabulary of visual abstraction, but Sauter's painting goes further, engaging with conditions of painting itself. By defining composition through negative forms, and thereby reining in his own painterly idiom, he questions the very idea of the painterly gesture, and more. In fact, he does not exclusively use canvas as a painting medium; he also applies paint to objects like tools and car rims, wrenching painting out of its two-dimensionality. Sauter's praxis confidently leaves behind every kind of medium-specificity, an idea once raised to a dictum by critic Clement Greenberg. In this exhibition, his open approach to painting arrives at an installation-like staging, with Sauter presenting four large-format diptychs, all of an equal size, positioned free-standing within the gallery space. The pictures are arranged in twos, each with its back to the other, supported on wooden struts. The positioning effectively prevents the spectator from looking at the works simultaneously. This prompts the viewer to move, since the blocked view of the whole demands that the body assumes a number of different positions within the space. But more importantly, it transposes the detail-like quality of Sauter's motifs into spatial experience. Removing the diptychs from the wall also means his abstract narration is confronted with reality; in other words, he makes the events in the gallery and the activity visible through the windows into the actual frame of the narration. The stringent placement pattern is broken by a further diptych, hung across a corner. Here, Sauter's engagement with the diptych format becomes explicit, making reference to the original function of the hinged, two-sided foldable picture, whose narration is grounded in a simultaneous joining and separation of its elements. In giving over his painting to the principle of two-sidedness, Sauter not only highlights its potential to expand, he announces the removal of its boundaries.

Sauter's works develop their specific dynamic because they are never limited to themselves. Rather, they oscillate between picture and space, between gesture and form, between abstraction and object, never coming down on one side or the other. They open themselves up to visibility, but without ever entirely revealing themselves. They do not hustle for attention-grabbing effects; instead, they present a challenge. The painter Asger Jorn saw art's potential as "agitation (action) and not description." Sauter's works are marvelous in their constant narrow evasion of final determination. They show that what is, is not everything: herein lies their engagement, their agitation. This is their appeal to the senses and their challenge to the mind.

Nadine Droste, translation: Brian Hanrahan

GALERIE MARIA BERNHEIM

If you're looking for a straight line go to the sea

Thomas Sauter

20 Januar - 25 Februar, 2017

Einer der bekanntesten Zwiste der Kunstgeschichte entbrannte in der Renaissance zwischen den Kunstschulen von Florenz und Venedig: In der Frage, ob der Wirklichkeitsanspruch der Malerei durch Linie oder Farbe auszudrücken sei, ging es um nichts weniger als Kopf oder Körper, dem Denken oder dem Empfinden, das alleinige Primat der Wahrnehmung einzuräumen.

Wenn Thomas Sauter (*1984 in Chur, lebt und arbeitet in Zürich) seiner Einzelausstellung in der Galerie Maria Bernheim den Titel *If you're looking for a straight line go to the sea* gibt, dann verweist er nicht nur augenzwinkernd darauf, dass seine Malerei der Geraden als Form entbehrt. Er beschreibt damit durchaus ein Paradox: Denn im Angesicht des Horizonts wird die Bestimmung einer Strecke deshalb zur Unmöglichkeit, weil die Meeresoberfläche keinen Referenzpunkt liefert, um Distanzen in Relation zu setzen. Damit ist ein wesentliches Prinzip seiner Bildsprache beschrieben. Sauters Ölmalereien konstituieren ihren Bildraum nicht über räumliche Koordinaten, sondern über eine Anordnung von Farbflächen, direkt in ihrer Farbigkeit und dünn im Auftrag. Sie erscheinen ausschnitthaft, wie Details einer ins Unermessliche vergrößerten Struktur. Doch was soweit dem Vokabular abstrakter Formsprache entspricht, wird bei Sauter zu einer Auseinandersetzung mit den Festschreibungen der Malerei: Der Künstler befragt nicht nur das Konzept der malerischen Geste, wenn er seine Komposition über Negativformen definiert und damit den eigenen malerischen Duktus in die Schranken weist. Tatsächlich verwendet Sauter nicht ausschließlich Leinwand als Malgrund, sondern appliziert Farbe auch auf Gegenstände wie Werkzeuge und Autofelgen, um die Malerei aus ihrer zweidimensionalen Beschränkung zu reißen. Jegliche Art der Medienspezifität, wie sie prominent von dem Kunstkritiker Clement Greenberg zum Diktum erhoben wurde, lässt Sauters Praxis getrost hinter sich. Sein offener Umgang mit der Malerei mündet in dieser Ausstellung in einer installativen Inszenierung: Sauter präsentiert vier großformatige Diptychen gleichen Maßes freigestellt im Raum. Paarweise mit dem Rücken zueinander an Holzverstrebungen montiert sind die Werke räumlich so positioniert, dass die Möglichkeit ihrer gleichzeitigen Betrachtung unterlaufen wird. Dies provoziert einerseits Bewegung, denn sofern dem Blick die Übersicht verwehrt wird, ist der Körper aufgefordert, verschiedene Perspektiven im Raum einzunehmen. Vor allem aber übersetzt Sauter das Ausschnitthafte seiner Motive in eine räumliche Erfahrung. Die Loslösung der Diptychen von der Wand bedeutet für ihn zudem, die eigene abstrakte Narration mit der Realität zu konfrontieren - das Geschehen in der Galerie, das Treiben vor den Fenstern zu ihrem Rahmen zu erklären. Gebrochen wird die stringente Setzung durch ein weiteres, über Eck gehängtes Diptychon. Hier wird Sauters Auseinandersetzung mit dem Diptychon als Format explizit: Er verweist auf die ursprüngliche Funktion des zweiteiligen, durch Scharniere verbundenen Klappbildes, dessen Erzählung sich über das gleichsame Trennen und Verbinden von Bildelementen aufbaut. Wenn Sauter seine Malerei dem Prinzip der Doppelseitigkeit aussetzt, zeigt er nicht nur, dass diese das Potential hat, sich zu erweitern, sie kündigt damit zugleich ihre Entgrenzung an.

Sauters Arbeiten entwickeln ihre spezifische Dynamik, weil sie sich nie auf sich selbst beschränken, sondern oszillieren - zwischen Bild und Raum, Geste und Form, Abstraktion und Gegenstand, ohne dem jeweils anderen zu verfallen. Sie öffnen sich der Betrachtung, ohne sich je ganz preis zu geben, heischen nicht nach Effekten, sondern fordern heraus. Der Maler Asger Jorn sah das Potential der Kunst darin, „Agitation (Aktion) und nicht Deskription“ zu sein. Sauters Werke schrammen auf eine wunderbare Art stets daran vorbei, sich in einer endgültigen Bestimmung einzulösen. Es ist ihr Einsatz, ihre Agitation, gleichsam an das Empfinden zu appellieren und das Denken herauszufordern, indem sie zeigen, dass das, was ist, nicht alles ist.

Nadine Droste