

HAL BUCKNER
shapes and shadows

shapes

Berlin Art Projects proudly presents "Shapes and Shadows" the European debut solo exhibition by American sculptor Hal Buckner. We cordially invite you to join us for the opening on Friday July 23, 2010 from 7 to 9pm, in our Showroom space at Unter den Linden 40.

Seated at the heart of Buckner's work is a fascination with line and light; his creations draw inspiration from world-famous artworks, mass media and pop culture. Crafted from light aluminum sheeting – polished to a shine, matte or deep black – he draws and creates forms, simple contours molded into clearly recognizable motifs.

Sculptures that behave like drawings – at first glance, the viewer is completely taken in by the elegance of the line that Hal Buckner uses to tenderly depict the female form. The work shows the artist's versatility, and his ability to create using only a gestural figure, space and perspective. At the moment the viewer is confronted with the work, the female body suddenly appears out of nothing, rendered only as a powerful line. Its contours remain open, incomplete and doubled by the play with light and shadow. Icons of art history are dispossessed of their content and drawn in as a sketch. Buckner plays with the viewer's knowledge and ability to recognize the images by reducing well-known masterpieces by Leonardo, Michelangelo and Botticelli to the brink of near unrecognizability.

A second glance at the work betrays what the perfectly-cut forms are concealing. On an empty wall, Buckner's work has the look of the written word as its meaning dissolves, revealing the stark nakedness of white. The figures are an ephemeral delimitation of emptiness, tiny battles against the unformed. Interior and exterior are divided only by the contours of a body, and yet they are all of the same material. Buckner expresses himself with the line, and yet what actually forms the work is the fleeting, the unsaid, the space of the viewer. The artist's work lives in his filling these forms and silhouettes with his knowledge and imagination.

Hal Buckner (*1938 in Whidbey Island, Washington) | 1964 – 1971 studied painting and sculpture at the University of Seattle, Washington and Oregon under Larry Rivers among others. 1986 – 1995 taught at the following US universities: Southwestern Oregon Community College, Oregon; Long Island University, New York; Marywood College, Pennsylvania; Keystone Junior College, Pennsylvania | Professor Emeritus at Pierce College, Washington | lives and works in Southampton, New York.

Valeria Schwarz

CANDY N° 5 | 1997 | EMAILLELACK AUF ALUMINIUM | 76 x 107 x 3 cm

BABY JEMS ONE | 2008 | EMAILLELACK AUF ALUMINIUM | 30 x 91 x 8 cm

BABY JEMS TWO | 2008 | EMAILLELACK AUF ALUMINIUM | 36 x 84 x 8 cm

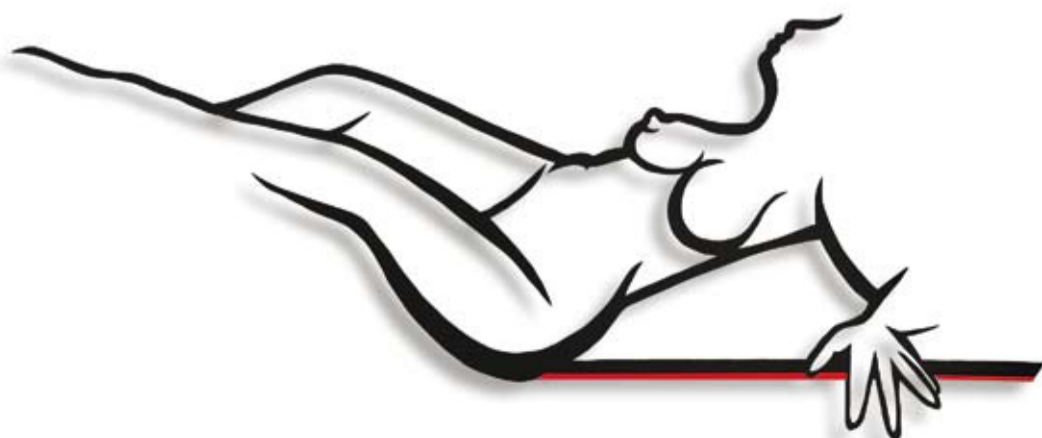
shadows

GIA PRIMA PANDORA | 2004 | EMAILLELACK AUF ALUMINIUM | 69 x 145 x 4

MATISSE, MATISSE | 2006 | EMAILLELACK AUF ALUMINIUM | 213 x 86 x 4 cm

JEN N° 24 | 2006 | EMAILLELACK AUF ALUMINIUM | 102 x 244 x 4 cm

Unter dem Titel „Shapes and Shadows“ präsentiert Berlin Art Projects die erste Einzelausstellung des in den USA geborenen und lebenden Bildhauers Hal Buckner in Berlin und Europa. Zur Eröffnung der Ausstellung am Freitag, den 23. Juli 2010, 19 bis 21 Uhr, in unserem Showroom Unter den Linden 40 laden wir Sie herzlich ein!

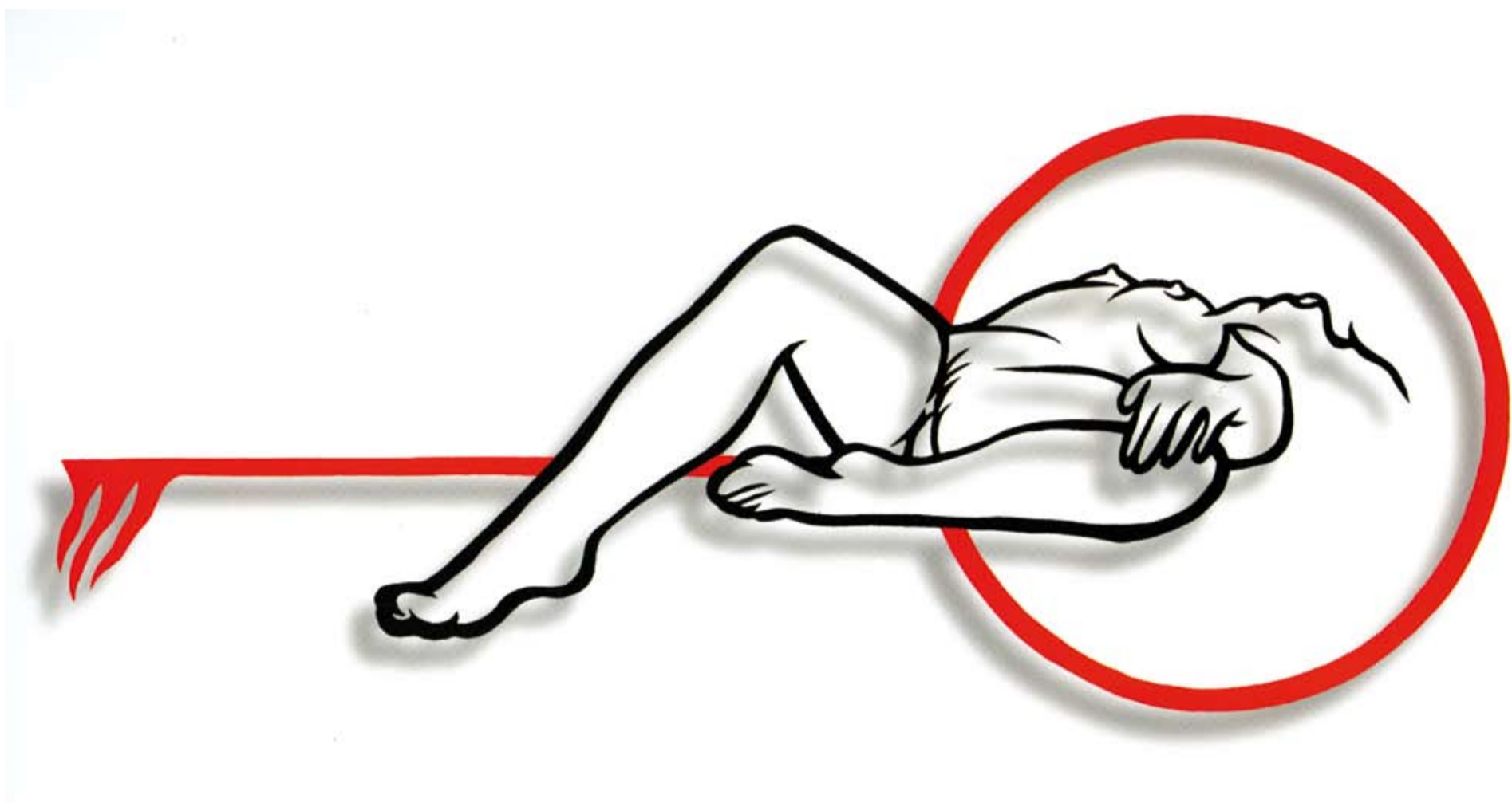
Die Linie und die Faszination für Licht und Schatten bestimmen Buckners Schaffen. Er schöpft aus dem Fundus weltbekannter Kunstwerke, aus Massenmedien und Popkultur. Aus leichten Aluminiumplatten – glänzend poliert, matt oder tiefschwarz – zeichnet und bildet er Formen, einfache Konturen, die das Dargestellte klar erkennen lassen.

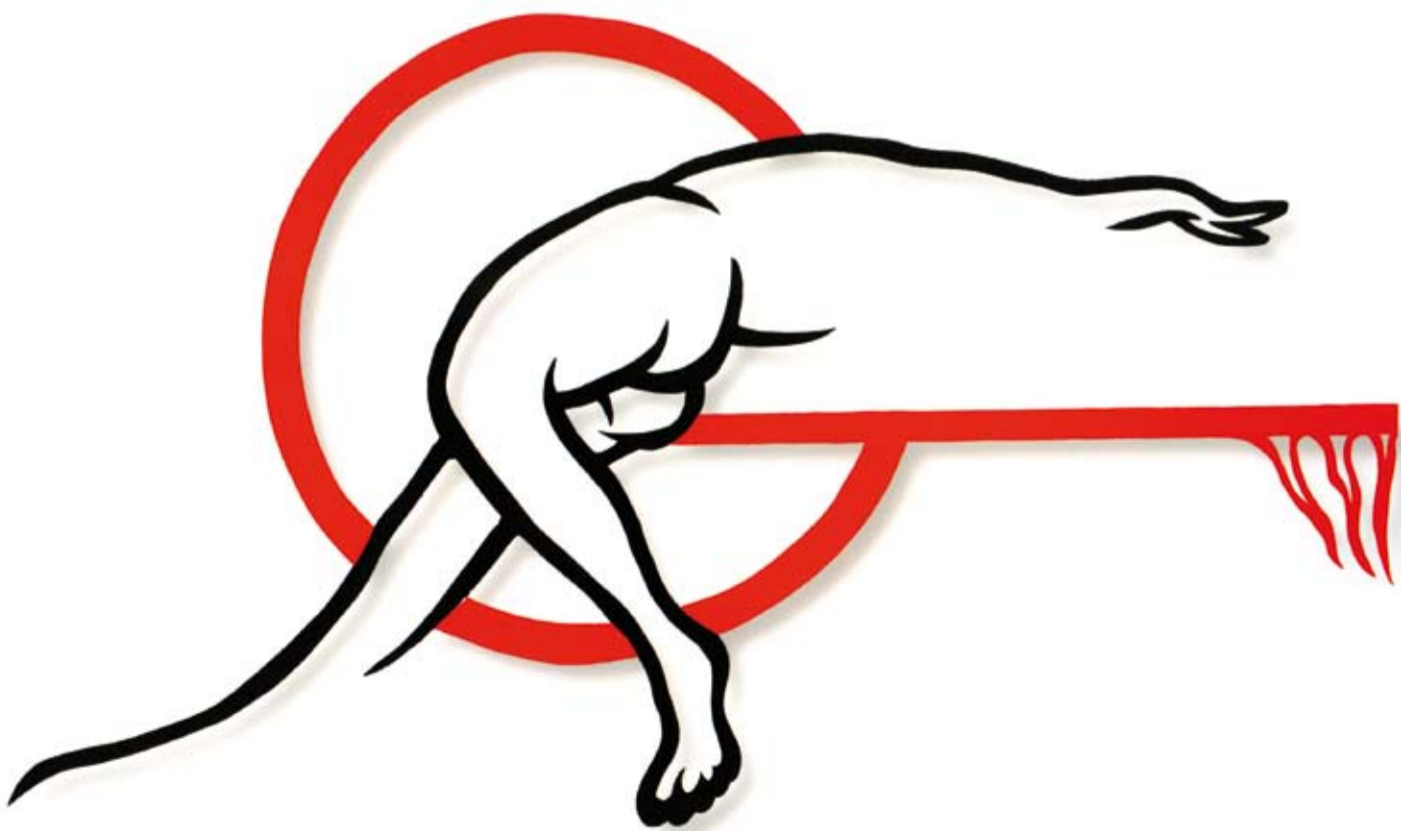
Skulpturen, die sich wie Zeichnungen verhalten – Bei einem ersten Blick auf die Werke wird man durch die Eleganz der Linie bezaubert, mit der Hal Buckner auf zarte Weise die weibliche Figur darstellt. Die Arbeiten zeigen die Vielseitigkeit des Künstlers, der mit nur einer Geste Figur, Raum und Perspektive schafft. In bewegten Positionen wird der feminine Körper im Augenblick des Genusses durch die kraftvolle Linie aus dem Nichts gezeichnet. Seine Kontur bleibt oft offen, unvollständig und wird durch das Spiel von Licht und Schatten verdoppelt. Ikonen der Kunstgeschichte werden ihres Inhalts entzogen und skizzenhaft nachgezeichnet. Buckner spielt mit der Kenntnis und dem Erkennen des Betrachters, indem er weltbekannte Meisterwerke von Leonardo, Michelangelo und Botticelli bis auf den allerletzten Punkt des Erkennbaren reduziert.

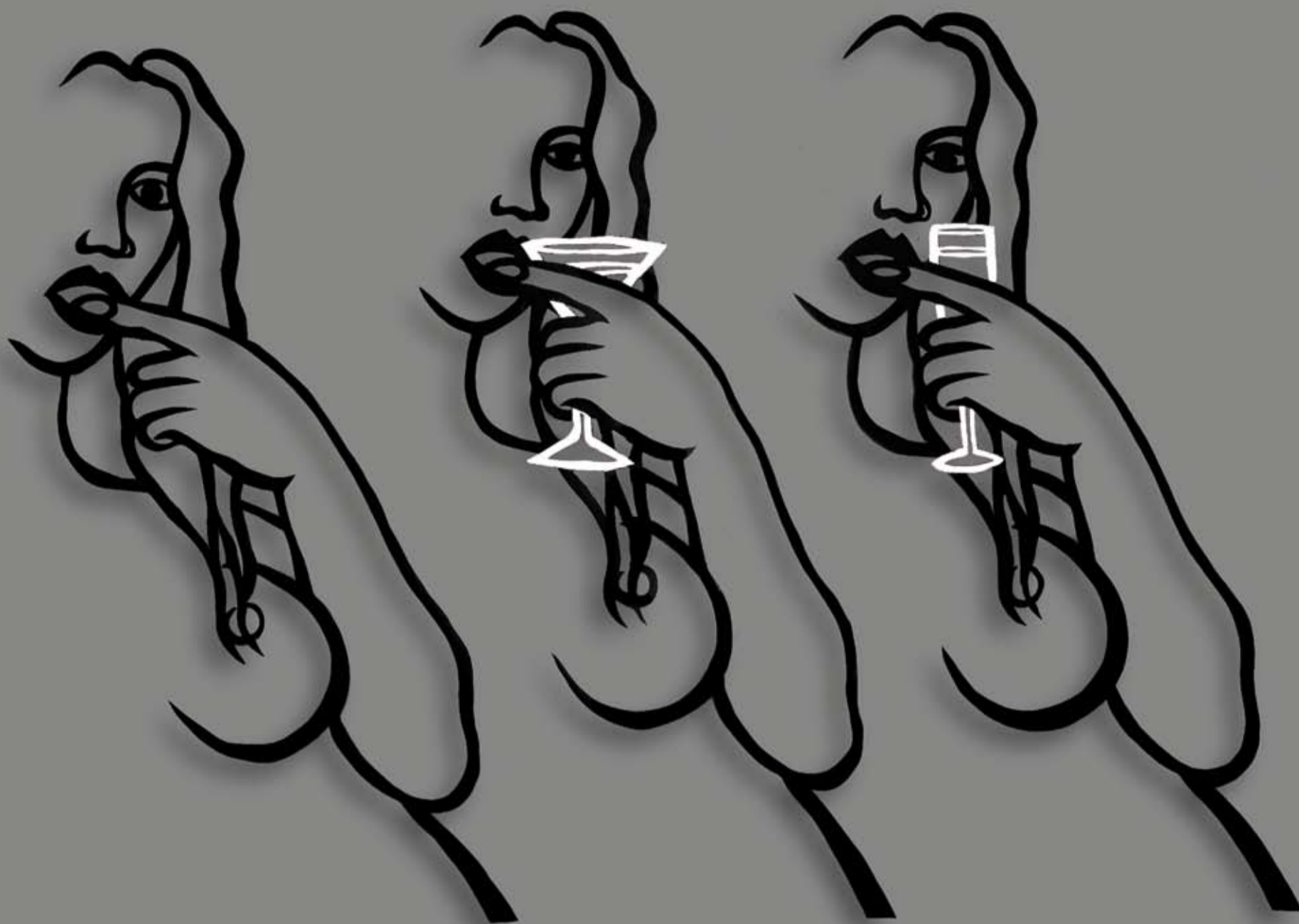
Ein zweiter Blick auf die Werke verrät, was sich hinter den perfekt geschnittenen Formen verbirgt. Auf der leeren Wand erscheinen die Arbeiten Buckners wie geschriebene Wörter, die nach der Aussage verschwinden und die Nacktheit des Weißes enthüllen. Die Figuren sind eine vorübergehende Abgrenzung der Leere, kleine Schlachten gegen das Ungeformte. Innen und Außen werden nur durch den Umriss eines Körpers getrennt, bestehen doch aus derselben Materie. Buckner äußert sich durch die Linie, doch was tatsächlich die Werke formt, ist das Flüchtige, das Ungesagte, der Raum des Betrachters. An ihm ist es, die Formen und Silhouetten mit seinem Wissen und seiner Phantasie auszufüllen.

Hal Buckner (*1938 in Whidbey Island, Washington) | 1964 – 1971 studiert Malerei und Bildhauerei an den Universitäten von Seattle, Washington und Oregon u.a. bei Larry Rivers | 1986 – 1995 Lehraufträge an folgenden Universitäten in den USA: Southwestern Oregon Community College, Oregon; Long Island University, New York; Marywood College, Pennsylvania; Keystone Junior College, Pennsylvania | Professor Emeritus am Pierce College, Washington | lebt und arbeitet in Southampton, New York.

Valeria Schwarz

Light as a Feather | Hal Buckner's Jen Series and his new figurative group, Homage to Leonardo

Unlike the silhouettes of a shadow theatre, Buckner's figures embrace both light and shadow. Their soft shapes and interior lines vary in dimensions and create the illusion of foreshortening and space. They often develop out of the blue, and reduce to nothing at their end. Light seems to rest on the feminine bodies with pleasure. Light edges stay blank and are completed to the closeness of the figure by the viewers gaze.

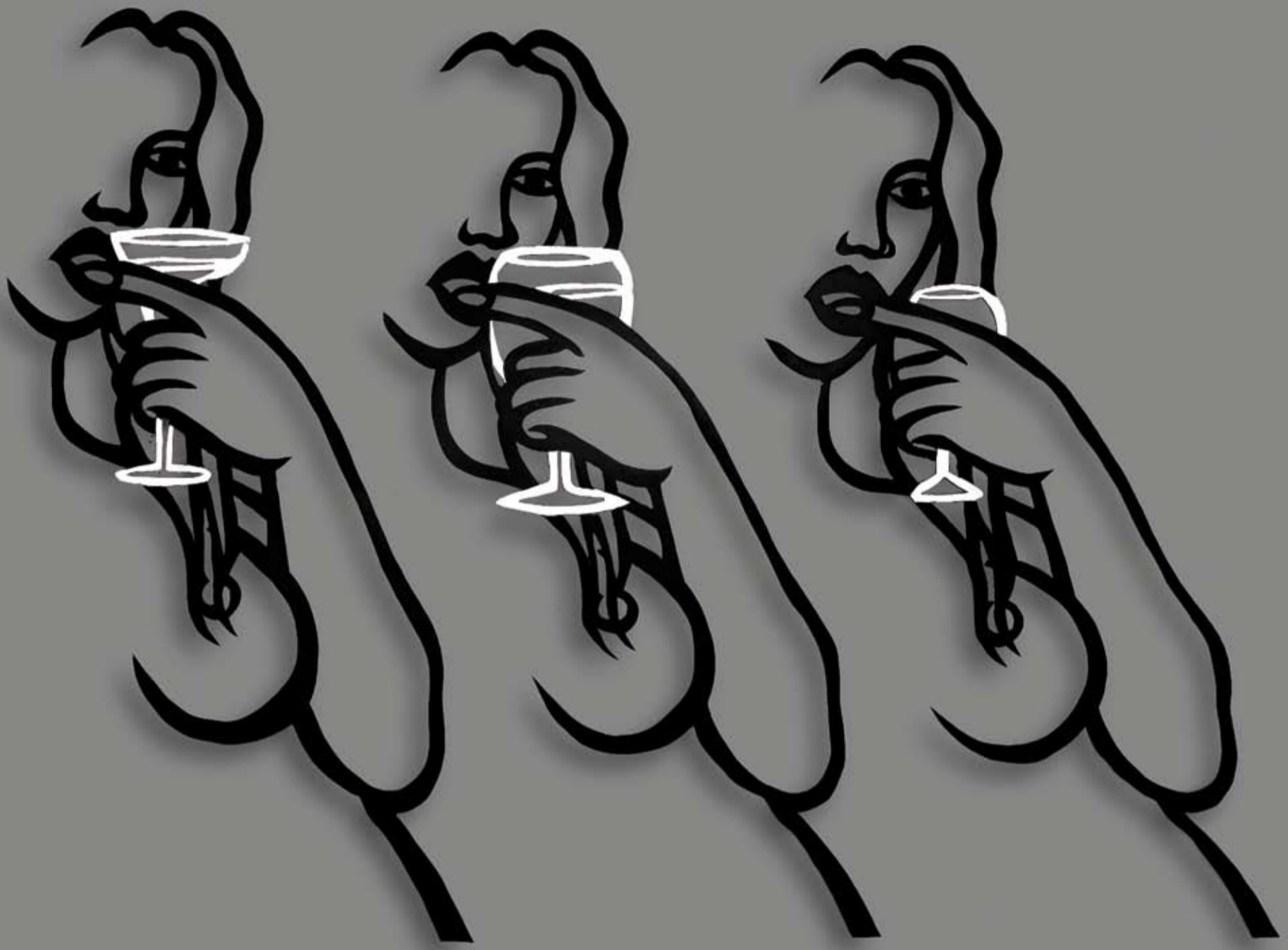
The softly carved forms of the *Jen Series* (2006), rest on nothing much more than a black and red line. It evokes the genre of landscape. At first glance, the abstracted forms can be read

as illusional elements of a landscape, gently following and playing around its horizontal line. The horizon line also emphasizes the scriptural character of Buckner's figures. It functions both as base for the reclining figure and as abbreviation for its surrounding space. Self standing line and illusion of space are held in balance.

Cut out from aluminum, his figures are "light as a feather", as Buckner says. The material's connotations add to their elegance: Aluminum is both luxurious and contemporary. The hand carved objects are mounted on the wall at a distance, so that the lines redouble in their shadows. The material appears together with its

silhouette, as if – after the Platonic parable – the effigy performed together with its evidence.

When one talks in terms of drawing in the visual art, the Florentine Renaissance is said to be the school of schools. Michelangelo, who learned in the studio of the painter Ghirlandaio, became a sculptor before he painted his fresco cycle in the Sistine Chapel. Leonardo da Vinci worked with the sculptor Verrocchio, before he wrote his *Paragone*, where he criticized sculpture and put painting into the first place. They all met in the media of drawing. In the art of the Quattrocento shape and shadow always precede color, whereby Florentine painting is described as intellectual

Leicht wie eine Feder | Hal Buckners
Jen-Serie und seine neue Figurengruppe
Homage to Leonardo

Anders als bei den Silhouetten von Scherenschnittbildern umfassen Hal Buckners Figuren gleichzeitig Licht und Schatten. Ihre weichen Umrisse und Binnenlinien variieren in ihren Dimensionen und schaffen illusionäre Verkürzungen im Raum. Die eleganten Linien scheinen oft aus dem Nichts zu kommen und sich in dieses zurückzuziehen. Auf den femininen Körpern scheint das Licht genussvoll zu liegen. Dabei bleiben Lichtkanten oft Leerstellen, die vom Blick ihrer Betrachter zur Geschlossenheit der Figuren ergänzt werden können.

Die weich geschnittenen Gestalten der *Jen-Serie* (2006) ruhen auf nicht viel mehr als einer

rot unterstrichenen Linie. Sie evoziert zunächst das Genre der Landschaft. In einem ersten Zugriff kann man die abstrahierten Formen als Landschaftselemente lesen, die ihre Horizontlinien geschwungen umspielen. Gleichzeitig fungiert sie als Sockel für die sich ihr anschmiegende Figur und als Kürzel für ihren Raum. Die selbstständige Linie und der illusionierte Raum halten sich in diesen Arbeiten die Waage.

Aus Aluminiumplatten ausgeschnitten, seien seine Figuren „leicht wie eine Feder“, wie Buckner sagt. Die Anmutung dieses Metalls trägt zu Eleganz der Skulpturen Buckners bei: Aluminium ist gleichzeitig ein luxuriöses

und zeitgenössisches Material. Die von Hand geschnittenen, federleichten Objekte werden auf Abstand an die Wand montiert, so dass sich die Linien in ihren Schatten verdoppeln. Das Material erscheint zusammen mit seinem Schattenbild an der Wand, wie wenn, nach dem platonischen Gleichnis, das Abbild zusammen mit seinem Beweis aufträte.

Was den Status der Zeichnung in der europäischen Kunst angeht, gilt die Florentiner Renaissance als die Schule der Schulen. Michelangelo, der in der Werkstatt des Malers Ghirlandaio ausgebildet wurde, machte eine Karriere als Bildhauer, bevor er den Freskenzyklus

and rich in form. Later the Venetian masters began to work with a more direct colorism.

It is only logical that Hal Buckner retranslates the paintings of the two most famous renaissance artists into two dimensional drawings and a game of light and shadow, cut out as a sculpture and placed and connected directly to the wall, like fresco painting.

Buckner's most recent work is a group of figures titled *Homage to Leonardo* (2008). It alludes to Leonardo da Vinci's *Last Supper*. From the large scaled fresco painting by Leonardo it is said that the Central Christ and John to his right are two of the most androgynous figures of art history. The Christ is supposed to add female qualities to our image of God's Son. The figure of Saint John has been analyzed, whether Leonardo has integrated the lineaments of Mary Magdalen into the favourite disciple's face. Its graceful attitude and inwardly turned smile make it comparable with Leonardo's *Leda and the Swan*.

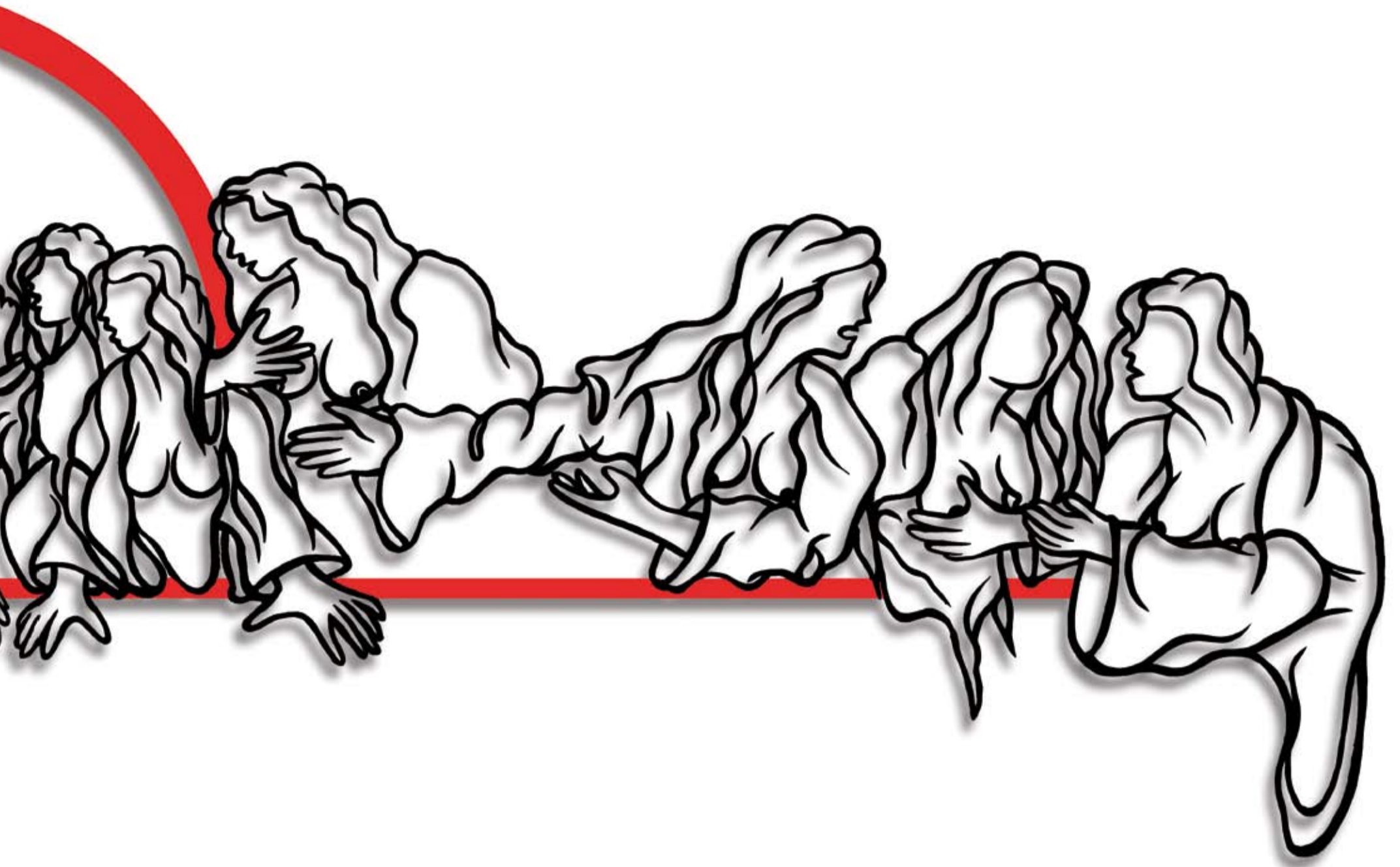
Buckner not only emphasizes and underlines the female element in this *Last Supper* scene but creates a complete female figure group composition. Buckner's work preserves the outlines of the four groups of three figures whose gestures express attentiveness, sympathy, and engaged communication, but it is a group of women, who briskly converse. The middle solo figure with outstretched arms forms a triangle and the center of the composition. Long hair and richly draped coats play around the feminine bodies without fully mantling their nakedness. Buckner substitutes for the long supper table with a fine horizontal line in red, merging the group into a broad freeze. Leonardo's famous foreshortening of the room, which seems to

add a further alcove to the refectory of the convent of Santa Maria delle Grazie in Milan, is also replaced with the flat surface of the wall. Instead of the coffered ceiling and the wall's niches, creating a corona around Christ's pate, here a red half circle draws a wide bow around the central figure's head.

Although Hal Buckner works with elementary contours, compared to the fresco his group of figures has an air of softness and opulence. The horizontal line that supports the gesturing half figures from below creates a time arrow which makes a readable tracking of the questions, answers, references and comments from the heart possible. This horizon is a space vector, presenting the rich gestures in unagitated tranquillity.

In Buckner's work "female eternal" appears to be taken close-by in terms of time and space, therein corresponding to both renaissance philosophy and Pop-Art. The praised eternal female beauty is here, beyond the narrative structure, developed as a theme with variations. The symbolic axis of the composition is not the vertical that we know as reference for eternity. Buckner's red horizontal line and half circle bow are – like the evening with its promising sunset – the backdrop for this celebration of female beauty. In Buckner's *Homage to Leonardo* and in his *Jen Series* it is the horizon that refers to the sublime.

Angela Breidbach

der Sixtinischen Kapelle schuf. Leonardo da Vinci arbeitete bei dem Bildhauer Verocchio, bevor er seinen berühmten Wettstreit der Künste, den Paragone, schrieb, in dem er die Skulptur kritisiert und die Malerei in den ersten Rang hebt. Sie alle trafen sich im Medium der Zeichnung. In der Kunst des Quattrocento gehen Umriss und Schatten dem Auftrag der Farbe immer voraus, womit die Florentinische Malerei als intellektuell und formenreich beschrieben wird. Erst die Venezianischen Meister haben mit einem direkteren Kolorismus gearbeitet.

So ist nur logisch, dass Hal Buckner die Malerei der zwei berühmtesten Florentinischen Meister in die zeichnerische Kontur und das Spiel aus Licht und Schatten rückübersetzt, die er als zweidimensionale Skulptur ausschneidet und, wie die Freskomalerei, direkt mit der Wand in Verbindung bringt.

Hal Buckner aktuellste Arbeit ist eine vielfigurige Gruppe mit dem Titel *Homage to Leonardo* (2008). Sie bezieht sich auf das „Letzte Abendmahl“ von Leonardo da Vinci. Von dem großformatigen Fresko Leonardos sagt man, der zentrale Christus und Johannes zu seiner Rechten seien zwei der vielleicht androgynsten Figuren der Kunstgeschichte. Von dem Christus heißt es, dass er unserem Bild des Sohnes Gottes auch weibliche Eigenschaften befügen würde. Die Figur der Johannes wurde dahingehend untersucht, ob Leonardo die Züge der Maria Magdalena in das Angesicht des Lieblingsjüngers einbezogen hat oder ob er sie gar ganz mir diesem Kopf dargestellt habe. Die anmutige Haltung und das nach innen gewandte Lächeln machen sie Leonardos Figur der „Leda mit dem Schwan“ vergleichbar.

Hal Buckner betont und unterstreicht das weibliche Element in der Abendmahlsszene nicht nur, sondern schafft eine komplette weibliche Figurengruppe. Buckners Arbeit erhält die Umriss der vier Dreiergruppen, deren Gesten Aufmerksamkeit, Anteilnahme und gesprächiges Engagement ausdrücken, aber es ist eine Gruppe von Frauen, die sich hier rege unterhält. Die mittige Solofigur bildet mit ausgestreckten Armen ein Dreieck und das Zentrum der Komposition. Lange Haare und weich geschwungene Gewänder umspielen die femininen Körper, ohne ihre Nacktheit ganz zu verhüllen. Die lange Abendmahlstafel wird bei Buckner durch eine feine horizontale Linie in Rot ersetzt, welche die Figuren wie zu einem breiten Fries zusammenfasst. Die berühmte Flucht des Raumes bei Leonardo, der im Refektorium des Mailänder Konventes Santa Maria delle Grazie eine weitere Nische zu schaffen scheint, wird ebenfalls gegen die lichte Fläche der Wand ausgetauscht. Statt der Kassetten und Wandnischen, die bei Leonardo einen Strahlenkranz um das Haupt Christi bilden, spannt sich ein roter Halbkreis in einem weiten Bogen als Aureole über den Kopf der zentralen Figur.

Obwohl Hal Buckner mit elementaren Umrissen arbeitet, strahlt seine Figurengruppe gegenüber dem Fresko Weichheit und Üppigkeit aus. Die Horizontale, die die bewegte Gestik der Halbfiguren von unten stützt, bildet einen Zeitpfeil, an dem entlang man die Fragen, Antworten, Verweise und Herzensäußerungen geradezu lesbar verfolgen kann. Dieser Horizont ist ein räumlicher Vektor, der die reichen Gesten in unaufgeregter Ruhe präsentiert.

Das Weibliche bei Buckner erscheint zeitlich und räumlich in die Nähe geholt, ganz wie es der Renaissance-Philosophie oder den Bildern der Pop-Art entspricht. Die Figuren bilden einen narrativen Zusammenhang reicher emotionaler Gesten. Darüber hinaus führt uns Buckner die Schönheit des weiblichen Motivs wie ein Thema mit Variationen vor Augen. Einmal mehr wird in dieser Arbeit, wie bei Goethe, das „Ewig Weibliche“ evoziert. Im Unterschied zu den abstrakten Gemälden Barnett Newmans dient bei Buckner die Horizontale zusammen mit dem Bogen im Hintergrund, zusammen eine Kurzform der untergehenden Sonne, als Verweis des Sublimen.

Angela Breidbach

SISTENE CHAPEL SERIES - THE CEILING | 2004 | EMAILLELACK AUF ALUMINIUM
SISTENE CHAPEL SERIES - THE LAST JUDGEMENT | 2004 | EMAILLELACK AUF ALUMINIUM

THIRTY THREE VENUS TRAP | 2007 | EMAILLELACK AUF ALUMINIUM | 23 x 20 x 5 cm

BERLINARTPROJECTS

WWW.BERLINARTPROJECTS.DE
SHOWROOM | UNTER DEN LINDEN 40 | D-10117 BERLIN
FAX +49(0)30700 11 86-86 | TEL +49(0)30700 11 86-0
PROJECT SPACE | AUGUSTSTRASSE 50 | D-10119 BERLIN
FAX +49(0)30240 87 606-20 | TEL +49(0)30240 87 606-0

IMPRESSUM

TEXTE VALERIA SCHWARZ, DR. ANGELA BREIDBACH ÜBERSETZUNG AMY PATTON
GESTALTUNG ELIF YUCA REDAKTION ANNA VON BODUNGEN PRODUKTION DRUCK SCHÖNEWEIDE
© BERLIN ART PROJECTS 2010 AUFLAGE 500 STÜCK JULI 2010 ISBN: 978-3-941640-09-8

SPONSORED BY

contemporary
ISTANBUL