
BEAT ZODERER | *From the Disappearance of Color into the Lightness*
28 Apr – 24 Jun 2023

Taubert Contemporary freut sich, mit *From the Disappearance of Color into the Lightness* die neue Ausstellung von Beat Zoderer zu präsentieren, mit jüngsten Arbeiten des Schweizer Künstlers. Die Ausstellung besteht aus mittelformatigen Gemälden - überwiegend Acryl auf MDF -, in denen Beat Zoderer in unterschiedlichen Serien mit Farb- und Lichtstrukturen spielt, und dabei die Tiefe und Bewegung der Bildmaterie ergründet.

Beim Besuch der Ausstellung spürt man, dass der Prozess der Konzeption und Ausführung jeder einzelnen Serie eine bedeutende Komponente des Vergnügens und der Entdeckung beinhaltet: Es gibt Variationen von Systemen, in denen große Punkte oder Kreuzungen vorherrschen, Zickzacklinien, Quadrate oder andere geometrische Figuren, Linien, die von anderen Linien durchquert werden, Winkel, die sich vervielfachen, Überlagerungen, die Volumen evozieren, Spiele mit Dreidimensionalität, optische Effekte... Das großformatige Diptychon mit dem Titel *Ahlener Diptychon* ist eines der Werke, das den Titel der Ausstellung am besten illustriert: eine Komposition aus farbigen Trapezen dehnt sich horizontal aus und scheint sich auf einem hellen Hintergrund auflösen zu wollen.

Zur Vertiefung seiner bildnerischen Forschung - die sich auf das Werk von Mondrian, den Minimalismus der 1960er Jahre und die Op-Art bezieht - geht Beat Zoderer von geometrischen Formen und Primärfarben aus, um sich in einen künstlerischen Prozess zu vertiefen, in dem Fehler und Unfälle beabsichtigt sind und paradoxerweise leuchtende Erfolge darstellen. Ein Beispiel dafür ist das Werk *Tektur*, in dem das Papier Falten wirft und ein metallisches Aussehen annimmt, während es die Acrylfarbe absorbiert. Auch die Wahl von Trägermaterialien wie MDF oder Forex - häusliche oder industrielle Trägermaterialien anstelle der kanonischen Leinwand - zeugt vom Interesse des Schweizer Künstlers, eine gewisse Mehrdeutigkeit, eine gewisse Verwirrung, eine Relativierung gewisser ästhetischer Kategorien oder einfach den Anschein zu erwecken, etwas zu sein, was es nicht ist. Oder andersherum.

Beat Zoderer ist jedoch kein rein konzeptueller Künstler. Sein Werk hat auch eine emotionale und poetische Dimension. Goethe sprach vom Licht als einer göttlichen Energie, durch die Inspiration und Wissen in uns eindringen. Die von Zoderer in dieser Ausstellung präsentierten Werke scheinen von innen heraus zu leuchten: Der Kontrast zwischen den Primärfarben und dem weißen Licht erzeugt ein Gefühl von Energie und Vitalität, während die Graustufen in den laminierten Forex-Stücken einen eher kontemplativen Zustand hervorrufen.

Beat Zoderers Werke leben gleichzeitig in der Welt der Abstraktion sowie der realen, konkreten. Ihre Formen sind uns zugleich vertraut und fremd, so dass es ihnen gelingt, einen Weg zu skizzieren, der die Kunst mit dem Leben verbindet: In jeder Farbe, jedem Material, jeder Oberfläche der einzelnen Werke kommt die Einzigartigkeit ihrer Substanz zum Ausdruck. Und wir, die BetrachterInnen, können dank des Lichts eine offene und unmittelbare Beziehung zur Quelle des Bildes und damit auch zu seinem Wesen erleben: Die Form, schrieb Goethe, kann niemals von der Substanz getrennt werden; sie bedeutet das Gleiche und ist das Gleiche.

– Juan Mut

Knesebeckstr. 90
10623 Berlin
Germany

+49 30 2529 4095

office@taubert
contemporary.com

taubert
contemporary.com

Beat Zoderer *1955 in Zürich, Schweiz
lebt und arbeitet in Wettingen, Schweiz and Genua, Italien

BEAT ZODERER | From the Disappearance of Color into the Lightness
28 Apr – 24 Jun 2023

Taubert Contemporary is pleased to present From the Disappearance of Color into the Lightness, the new exhibition by Beat Zoderer that brings together part of his most recent work. The exhibition consists of medium-format paintings -mostly acrylics on MDF- in which the Swiss artist, in several distinct series, plays with color and light structures until he finds and emphasizes the depth and movement of the pictorial matter.

When visiting this exhibition, one senses that there is a significant component of enjoyment and discovery in the process of conceptualization and execution of each of the series: there are variations of systems in which large points or intersections predominate, zig zags, squares or other geometric figures, lines traversed by other lines that multiply the angles, superimpositions that highlight volumes, games with three dimensions, optical effects... The large format diptych, entitled Ahlener Diptych, is one of the works that best illustrates the title of the exhibition: a composition of colored trapezoids expands horizontally and seems to want to disintegrate on a luminous white background.

To deepen in his pictorial research — related to the work of Mondrian, the minimalism of the 1960s and op art — Zoderer starts from geometric shapes and primary colors to delve into an artistic process in which errors and accidents are deliberate and constitute, paradoxically, luminous successes (an example of this is the piece Tektur, in which the paper wrinkles and takes on a metallic appearance as it absorbs the acrylic paint). Likewise, the choice of supports such as MDF or Forex - domestic or industrial supports instead of the canonical canvas- tells us of the Zurich artist's interest in fostering a certain ambiguity, a certain bewilderment, in relativizing some aesthetic categories or, simply, in making something appear to be what it is not. Or vice versa.

However, Zoderer is not a purely conceptual artist. His work also has an emotional and poetic dimension. Goethe spoke of light as a divine energy through which inspiration and knowledge penetrate us. The works presented by Zoderer in this exhibition seem to glow from within: the contrast generated between the primary colors and the white light creates a sense of energy and vitality, while the scales of gray, in the laminated Forex pieces, evoke a more contemplative state.

Zoderer's works simultaneously inhabit the world of abstraction and the real, concrete world. Their forms are at once familiar and strange to us, so that they manage to outline a path that links art with life: in every color, every material, every surface of each of the pieces in this exhibition, the uniqueness of their own substance is expressed. And we, the viewers, thanks to the light, can experience a frank and direct relationship with the source of the painting, and therefore also with its essence: form, wrote Goethe, can never be separated from substance; it means the same thing and it is the same thing.

– Juan Mut

Knesebeckstr. 90
10623 Berlin
Germany

+49 30 2529 4095

office@taubert
contemporary.com

taubert
contemporary.com

Beat Zoderer *1955 born in Zurich, Switzerland
lives and works in Wettingen, Switzerland and Genoa, Italy