

Andy Denzler
Spectral Paintings

Nov 03 – Dec 21, 2023

Opening: November 02, 6-8pm, Zahnradstrasse 21, Zurich (Maag)

With *Spectral Paintings*, Galerie Peter Kilchmann Zurich for the first time features a series of new works by Swiss painter Andy Denzler. The paintings are a further evolution of his approach to create plains of imagination and projection and increase the artist's scope by capturing transient moments rooted in our collective memory. The exhibition entails paintings from the *Goya* and *Spectral* series as well as corresponding studies.

In his recent work, the artist expands his subject of distorted realities and opens up the canvas as well as the narrative of his paintings. Instead of urban individuals in their respective sceneries, he uses vintage photographs and classic movies - what the artist describes as our collective memory - as sources for the motifs in his paintings. While human figures remain at the core of his painterly exploration, in *Spectral Paintings* he paints them in combination with bold, expressive brush strokes that strongly evoke American abstract expressionists of the 1950s and the European *Neue Wilde* of the 1970s and 80s. His new works navigate this neo-expressionist mannerism by alternating between his familiar muted, earthy colors and newly included brightly colored plains and lines in free-flowing shapes within his compositions.

The origins of the *Spectral Paintings* lie in a period of intense introspection by the artist. Due to the pandemic, Denzler spent much of his time isolated in his studio in Zurich. Within these circumstances, themes such as fleeting interpersonal bonds and the transience of life and its components came into the artist's mind. Instead of staging his composition with urban creatives or capturing scenes on public streets, he rummaged through photo-historical archives to find content for his work. At the same time, he studied the paintings of Francisco de Goya and read about his history. The Spanish painter from the Romantic period only found the necessary freedom to fill his canvases with dramatic, socially critical content after he freed himself from the commissioned relationship with court painting. This liberation in relation to the content of his works left Denzler with a latent need to free himself from his own perceived artistic obligations. The works in the *Goya* series represent the beginning of this new phase. Together with a realization and a deepened sense of what fades with time, it led him to deconstruct and analyze not only the composition of his own persona but also the progression of his creative process.

In his artistic practice, Denzler has been inherently driven to creatively express himself through various media - be it in his twenties as a trained graphic designer, followed by his comprehensive activities as a landscape and street photographer, or as a producer of his own music. It was not until his late twenties that he realized that painting was his preferred medium to express all layers of visual and sensual elements belonging to the emotional, spiritual, and social issues he aimed to convey. It was then that he shifted his artistic activities from photography to painting, combining the two. In all of his creative undertakings, he meticulously learned the technical skills involved to precisely execute his artistic vision. This ambition was due to a deep respect for each respective artistic craft.

Photography has been at the center of Denzler's creative process. Until recently, he has been using photographs of urban creatives and street sceneries as a reference, often in conjunction with collage. With this technique, Denzler created scenes on the canvas that contained intimate spaces that evoked feelings of voyeurism and allowed the viewer interpretations out of a distant perspective. The subjects in Denzler's paintings were placed in introspective and toned-down settings in which they appeared to mysteriously phase in and out of their present and their past. He paints them with an understated sensibility for intimacy and nostalgia.

Despite the new emphasis on the inclusion of expressionist painting, photography is still a crucial element in his work. In *Spectral Paintings*, Denzler initiates the work with photorealistic facial features of the protagonists. He paints them in monochrome colors making them appear like excerpts from Black & White photographs. This is a nod to the vintage photographs and movies he uses as source material. He thereby provides an entry point for the viewer to the work. As Denzler paints the figure and composes it seemingly as unfinished, sometimes only revealing a small part of a face, the spectral aspect of it allows for open associations and personal projection. Once this access point is created Denzler executes the rest of the body as an abstract, almost ghostly, figure set in an environment of large color fields.

As he progresses on the canvas to create their surroundings, he quickly transitions into flattened forms, broadly painted color fields, intense brush strokes, and accentuation lines. The figures in the new paintings are set in critical moments of transition, transformation, or decisive action. They also express the artist's recent contemplations about transience and the otherworldly - the question of what lies between the here and there as well as how to capture a

wide multitude of possible realities and how to connect with them. His protagonists are not standing in an empty space, they much rather appear to be set in an open field containing lots of dynamic elements and apparitions.

Two of the landmark works of *Spectral Paintings* are *Boxer #1, after Visconti*, and *Boxer #2, after Visconti*. They exemplify not only the new combination of techniques in the current series – they also include Denzler's inclusion of critical observation and commentary on social issues. The scene depicted in the paintings is inspired by Italian director Luchino Visconti's 1960s film *Rocco and His Brothers / Rocco i suoi Fratelli* with Alain Delon. Set in Milan, it tells the story of a migrant family from southern Italy and its disintegration into the society of the industrial north. Simone, the second brother, struggles to adapt to urban life. He becomes attracted to a sex worker, who urges him to pursue a career in boxing, as a fast way to reach fame and wealth. The moment captured in the painting is when the brothers enter the boxing den in Milan. The artist shines a light on issues like poverty, social mobility, social injustice, and power struggles. However, at the same time, he instills his subjects with a powerful agency and the possibility to, at least in the viewer's imagination, succeed in their struggle.

Similarly, the painting series *Wild Vacation* refers to movies from the 1940s. Filmed during the Second World War, they each feature protagonists who face tragic or life-threatening circumstances in an environment that strongly limits their range of actions. The movie *Wild Vacation / Wilder Urlaub* tells the story of a Swiss deserter in 1943 and was released within the same period when Axis powers surrounded the country. The simple soldier Mitrailleur Hermelinger, played by Swiss actor Robert Trösch, allegedly slays a superior officer who harasses him and escapes to Zurich to hide where he lives under constant threat of being discovered. The series of paintings titled *Wild Vacation* entails several portrait studies of the actor – the abstracted shape leaves it up to the viewer to judge the characters' actions and motivations.

In *The Last Chance / Die letzte Chance*, an internationally acclaimed Swiss war movie from 1945, a duo of Allied soldiers escape from an Italian prison camp and make their perilous way to the Swiss border. The main actors had been prisoners of war in real life. Denzler captures the anxiety and uncertainty of the protagonists through the visibly concerned figures in the large-scale paintings. The chances of success in their journey into safety are as unquantifiable as their free-flowingly painted environment. Other works like the small painting *Dryland* address environmental issues, an eerie feeling about the scarcity of resources, and the overcoming of one's own helplessness in the face of monumental challenges.

Denzler's *Spectral Paintings* symbolize both a personal consideration about the passage of time, what stays behind, and a painter's sovereign ability to provide spaces for projection. It is an invitation to engage in an open dialogue with his work and give the viewer the opportunity to discover a deeper meaning on a more personal level.

Andy Denzler (*1965) was born in Zurich where he lives and works. He obtained a Master of Fine Arts degree at the Chelsea College of Art and Design in London in 2006.

His works have been exhibited in numerous solo and group shows in Europe, the United States and Asia in private and public institutions including the Gwangju Museum of Art, the Ludwig Museum in Koblenz, the Ludwig Galerie Schloss in Oberhausen, the Kunsthalle in Rostock, in Germany and he recently had a major retrospective at the Kunstforum in Vienna. In 2015, Denzler participated in the 6th Beijing International Biennale and in 2016, at the 6th Marrakech Biennale. His work is part of major collections including the Denver Art Museum, the Museum of Contemporary Art in Montreal, the David Roberts Art Foundation in London, the Tel Aviv Museum of Modern Art, the MOMA Moscow, as well as the Museum Würth in Schwäbisch Hall, in Germany, the Burger Collection in Hong Kong and the White Cube Collection in London.

For further information please contact: Thomas Ruettimann: thomas@peterkilchmann.com

Andy Denzler *Spectral Paintings*

3. November – 21. Dezember, 2023

Eröffnung: 2. November, 18 Uhr, Zahnradstrasse 21, Zürich (Maag)

Mit *Spectral Paintings* zeigt die Galerie Peter Kilchmann Zürich zum ersten Mal eine Reihe neuer Werke des bekannten Schweizer Malers Andy Denzler. Die Gemälde repräsentieren eine Weiterentwicklung seines Ansatzes, malerische Ebenen der Vorstellungskraft und Projektion zu schaffen. Mit den neuen Werken erweitert der Künstler zusätzlich seinen Spielraum vergängliche Momente festzuhalten, die in unserem kollektiven Gedächtnis verwurzelt sind. Die Ausstellung beinhaltet je eine Gruppe von Gemälden der *Spectral*- und der *Goya*-Serie, sowie einige begleitende Studien.

In seinen jüngsten Arbeiten erweitert der Künstler das gestalterische Potential der *shifted realities* und öffnet die Leinwand sowie die Narrative seiner Gemälde. Anstelle städtischer Individuen und urbanen Landschaften nutzt er Vintage-Fotografien und klassische Filme - vom Künstler als unser kollektives Gedächtnis bezeichnet - als Quellen für die Motive in seinen Arbeiten. Während menschliche Figuren weiterhin im Mittelpunkt seiner malerischen Auseinandersetzung stehen, gestaltet er sie in *Spectral Paintings* in Kombination mit ausdrucksstarken Pinselstrichen, die an die amerikanischen Neoexpressionisten der 1950er Jahre und die europäischen Neuen Wilden der 1970er und 80er Jahre erinnern. Seine neuen Werke steuern diesen neoexpressionistischen Manierismus an, indem sie in den Kompositionen zwischen seinen bekannten gedämpften, erdigen Farben und neu eingefügten leuchtend-farbigem Ebenen und Linien in frei fließenden Formen hin wechseln.

Die Ursprünge der *Spectral Paintings* liegen in einer Zeitperiode der intensiven Introspektion des Künstlers. Ausgelöst durch die Pandemie verbrachte Denzler einen Grossteil seiner Zeit isoliert in seinem Atelier in Zürich. Aufgrund der Umstände rückten Themen wie flüchtige zwischenmenschliche Bindungen und die Vergänglichkeit des Lebens und seiner Bestandteile in den Vordergrund des Künstlers. Anstatt seine Komposition mit urbanen Kreativen zu inszenieren oder Szenen auf öffentlichen Strassen einzufangen, stöberte er in fotohistorischen Archiven, um Inhalte für seine Arbeit zu finden. Gleichzeitig beschäftigte er sich mit den Gemälden von Francisco de Goya. Der spanische Maler aus der Zeit der Romantik fand erst nachdem er sich aus dem Auftragsverhältnis der Hofmalerei löste, die nötige Freiheit seine Leinwände mit dramatischen, sozialkritischen Inhalten zu füllen. Diese Befreiung in Bezug auf die Inhalte seiner Werke hinterliess bei Denzler ein latentes Bedürfnis sich ebenfalls von seiner empfundenen Verpflichtung zu lösen. Die Werke der *Goya*-Serie, die in der Zeit der Pandemie entstanden sind, bilden somit den Anfang dieser neuen Phase. Zusammen mit der Erkenntnis und einem vertieften Sinn für die Vergänglichkeit, veranlasste ihn die Zusammensetzung seiner eigenen Persönlichkeit zu dekonstruieren und zu analysieren.

In seiner künstlerischen Praxis war Denzler von Natur aus immer bestrebt, sich in verschiedenen Medien kreativ auszudrücken, sei es in seinen Zwanzigern als ausgebildeter Grafikdesigner, gefolgt von seiner umfassenden Tätigkeit als Landschafts- und Strassenfotograf oder als eigens produzierender Musiker. Erst in seinen späten Zwanzigern erkannte er, dass die Malerei sein bevorzugtes Medium ist, um alle Ebenen visueller und sinnlicher Elemente zu vermitteln, die zu den emotionalen, spirituellen und sozialen Themen gehören, die er zum Ausdruck bringen möchte. Zu diesem Zeitpunkt verlagerte er seine künstlerische Tätigkeit von der Fotografie hin zur Malerei und verband beides. Bei all seinen kreativen Unternehmungen erlernte er akribisch die erforderlichen technischen Fähigkeiten, um seine künstlerischen Visionen präzise umzusetzen. Dieser Ehrgeiz beruhte auf einem tiefen persönlichen Respekt vor dem jeweiligen künstlerischen Handwerk. Es war folglich die Analyse seiner Vergangenheit, die ihn dazu veranlasste, den Fokus seiner Beziehung zum Akt des Malens und den vielfältigen Möglichkeiten, die dieser einem Künstler bietet, neu zu bewerten. Im Laufe mehrerer Monate experimentierte er mit neuen Kompositionen und beschloss, die Narrativen seiner Arbeiten in neue Dimensionen zu treiben.

Die Fotografie steht als Vorlage stets im Mittelpunkt von Denzlers kreativem Prozess. Bis vor Kurzem verwendete er Fotografien von urbanen Kreativen und Strassenszenen als Referenz, oft in Verbindung mit Collagetechnik. Damit schuf Denzler Szenen auf der Leinwand, die intime Räume enthielten und voyeuristische Empfindungen hervorriefen. Sie ermöglichten dem Betrachter gleichzeitig aus einer distanzierten Perspektive zu interpretieren. Denzler platziert die Motive in seinen Gemälden in introspektive und abgedämpfte Umgebungen, in denen sie scheinbar auf mysteriöse Weise in ihre Gegenwart und ihre Vergangenheit eintauchen und wiederauftauchen. Er verbindet dies mit einer inhärenten Sensibilität für Intimität und Nostalgie.

Trotz der neuen Betonung der Einbeziehung der expressionistischen Malerei ist die Fotografie immer noch ein entscheidendes Element in seinem Werk. In *Spectral Paintings* beginnt Denzler seine Gemälde jeweils mit der fotorealistischen Gestaltung der Gesichtszüge der Protagonisten. Er malt sie in monochromen Farben und lässt sie wie Ausschnitte aus Schwarz-Weiss-Fotografien erscheinen. Dies ist ein Bezug zu den Vintage Fotos und Filmen, die er als Ausgangsmaterial verwendet. Damit bietet er dem Betrachter einen Einstiegspunkt in das Werk. Der Künstler malt in den neuen Werken seine Figuren als scheinbar unvollendet komponierte Motive, quasi phantomhaft (Englisch: spectral). In manchen Werken enthüllt er nur einen kleinen Teil eines Gesichts und ermöglicht durch diesen phantomartigen Aspekt offene Assoziationen und persönliche Projektionen. Sobald dieser Zugangspunkt geschaffen ist, führt er den Rest des Körpers als abstrakte, fast gespenstische Figur in einer Umgebung aus grossen Farbfeldern aus.

Während er auf der Leinwand fortschreitet, um die Umgebung der Szenerie zu erschaffen, wechselt er schnell über in abgeflachte Formen, breit gemalte Farbfelder, intensive Pinselstriche und Akzentlinien. Die Figuren in den neuen Gemälden befinden sich in kritischen Momenten des Übergangs, der Transformation oder des entscheidenden Handelns. Sie bringen auch die jüngsten Überlegungen des Künstlers über Vergänglichkeit und das Jenseits zum Ausdruck – die Frage, was zwischen dem Hier und Dort liegt und wie man eine Vielzahl möglicher Realitäten erfassen und sich mit ihnen verbinden kann. Seine Protagonisten stehen nicht im leeren Raum, sie scheinen vielmehr in einem offenen Feld mit vielen undefinierten dynamischen Elementen und Erscheinungen angesiedelt zu sein.

Zwei der wegweisenden Werke der *Spectral Paintings* sind *Boxer #1 after Visconti* und *Boxer #2 after Visconti*. Sie veranschaulichen nicht nur die neue Kombination der Techniken in der gegenwärtigen Serie – sie beinhalten auch Denzlers Einbeziehung sozialkritischer Beobachtungen und Kommentare zu gesellschaftlichen Themen. Die auf den Gemälden dargestellte Szene ist inspiriert aus dem *Rocco i suoi fratelli / Rocco und seine Brüder* des italienischen Regisseurs Luchino Visconti aus dem Jahr 1960 mit Alain Delon. Der Film spielt in Mailand und erzählt die Geschichte einer Einwandererfamilie aus Süditalien und deren Zerfall in der Gesellschaft des industriellen Nordens. Simone, der zweitälteste Bruder, hat Schwierigkeiten, sich an das Stadtleben anzupassen. Er fühlt sich zu einer Sexarbeiterin hingezogen, die ihn dazu drängt, eine Boxerkarriere einzuschlagen, um schnell zu Ruhm und Reichtum zu gelangen. Die in dem Gemälde festgehaltene Schlüsselszene ist der Moment als die Brüder die Boxhöhle in Mailand betreten. Der Künstler beleuchtet somit Themen wie Armut, soziale Mobilität, soziale Ungerechtigkeit und Machtkämpfe. Gleichzeitig verleiht er seinen Motiven eine starke Handlungsfähigkeit und die Möglichkeit, zumindest in der Vorstellung des Betrachters, in ihrem Kampf erfolgreich zu sein.

Ebenso beziehen sich die Gemälde der Serie *Wild Vacation* und *The Last Chance* auf Filme aus den 1940er Jahren. Diese wurden während des Zweiten Weltkriegs gedreht und zeigen jeweils Protagonisten, die in einem Umfeld welches ihre Handlungsmöglichkeiten stark einschränkt und mit tragischen oder lebensbedrohlichen Umständen konfrontiert werden.

Der Film *Wilder Urlaub (Wild Vacation)* erzählt die Geschichte eines Schweizer Deserteurs im Jahr 1943, als das Land von den Achsenmächten umzingelt war, und wurde im selben Jahr in den Kinos vorgeführt. Der einfache Soldat Mitrailleur Hermelinger, gespielt vom Schweizer Schauspieler Robert Trösch, tötet mutmasslich einen Vorgesetzten, der ihn schikanieren will. Darauf flüchtet er nach Zürich, um sich zu verstecken und lebt dort dementsprechend unter ständiger Gefahr entdeckt zu werden. Die Gemälde mit dem Titel *Wild Vacation* beinhalten mehrere Porträtstudien des Schauspielers – die abstrahierte Form überlässt es dem Betrachter, die Handlungen und Motivationen des Charakters zu beurteilen.

In *Die letzte Chance / The Last Chance*, einem international gefeierten Schweizer Kriegsfilm aus dem Jahr 1945, flieht ein Duo alliierter Soldaten aus einem italienischen Gefangenenlager und macht sich auf den gefährlichen Weg zur Schweizer Grenze. Die Hauptdarsteller waren im echten Leben Kriegsgefangene gewesen. Denzler fängt die Angst und Unsicherheit der Protagonisten durch die sichtbar beunruhigten Figuren in grossformatigen Gemälden ein. Die Erfolgsaussichten ihrer Reise in die Sicherheit sind ebenso undefinierbar wie ihre frei-fliessend bemalte Umgebung. Andere Werke wie das kleine Gemälde *Dryland* thematisieren Umweltthemen, ein unheimliches Gefühl der Ressourcenknappheit und die Überwindung der eigenen Hilflosigkeit angesichts monumentaler Herausforderungen.

Denzlers *Spectral Paintings* symbolisieren sowohl persönliche Reflexionen über den Lauf der Zeit und was zurückbleibt, sowohl als auch die souveräne Fähigkeit eines Malers, Räume für Projektionen zur Verfügung zu stellen. Es ist eine Einladung zu einem offenen Dialog mit seinem Werk und gibt dem Betrachter die Möglichkeit, eine tiefere Bedeutung auf einer persönlicheren Ebene zu entdecken.

Andy Denzler (*1965) wurde in Zürich geboren, wo er lebt und arbeitet. 2006 erwarb er einen Master of Fine Arts am Chelsea College of Art and Design in London.

Seine Werke wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in Europa, den Vereinigten Staaten und in Asien in privaten und öffentlichen Institutionen ausgestellt, darunter im Gwangju Museum of Art, Ludwig Museum in Koblenz, Ludwig Galerie Schloss in Oberhausen, Kunsthalle Rostock, und er hatte kürzlich eine grosse Retrospektive im Kunstforum in Wien. 2015 nahm Denzler an der 6. Internationalen Biennale von Peking und 2016 an der 6. Biennale von Marrakesch teil. Seine Arbeiten sind Teil bedeutender Sammlungen, darunter die des Denver Art Museum, MACM, Musée d'Art Contemporain, Montreal, die David Roberts Art Foundation in London, das Tel Aviv Museum of Modern Art, the MOMA Moscow, und ebenso das Museum Würth in Schwäbisch Hall, die Burger Collection in Hong Kong und White Cube Collection in London.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Thomas Ruettimann: thomas@peterkilchmann.com