

OBSERVATIONAL LANDSCAPE
2016
ÖL AUF PAPIER
MIT EINGERISSENER ECKE
OIL ON PRIMED PAPER,
ONE EDGE HANDTORN
21 x 30 CM

Die amerikanische Malerin Caitlin Lonegan verbrachte im Spätsommer 2016 sechs Wochen als soart artist am Millstättersee. Ausgangspunkt für ihre Arbeiten sind normalerweise bestimmte Fragestellungen, entlang derer sie über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren Ideenstrukturen entwickelt. In dieser Phase erforscht sie die visuellen Phänomene, die sie beschäftigen, auf Papier und anderen kleinen Oberflächen sowie durch das Schreiben. Sobald eine Serie charakteristische Merkmale – eine visuelle Sprache, ein klares Thema und Begriffe – entwickelt hat, beginnt Lonegan mit der Umsetzung in klein-, mittel- und großformatige Arbeiten. Die Werkgruppen können bis zu 200 Zeichnungen und Gemälde umfassen. Als Lonegan an den Millstättersee reiste, hatte sie gerade die erste Hälfte eines Werkprozesses vollendet und wollte die Gelegenheit nutzen, hier unter anderen Parametern weiterzuarbeiten. Zum einen betraf dies das Material: In der relativ kurzen Zeit der Residency wäre es nicht möglich gewesen, Ölgemälde aus zahlreichen Farbschichten aufzubauen, wie es sonst ihrer Praxis entspricht. Zudem erkannte sie die Gelegenheit, sich dem Thema der wechselnden Erfahrung, das sie der Serie bereits in Los Angeles zugrunde gelegt hatte,

auf andere Weise anzunähern. Ausgestattet mit sechs großformatigen Leinwänden und viel Papier, widmete sie sich den Lichtbedingungen am See, dem Wetter und der Umgebung, um Reflexionen über ihr schwieriges Verhältnis zur Landschaftsmalerei als Genre und zur Idee des Sublimen anzustellen. Im Vergleich zu Los Angeles mit seinem heißen, trockenen Klima und seinem Hang zu „Künstlichkeit und Ironie“ erschienen ihr die Millstätter Bedingungen „so unwirklich wie ein Film“. Die Zeichnungen beruhen auf dem unmittelbaren Beobachten der Natur; zugleich stellen sie Fragen danach, wie vergleichbarer Orte Künstlern historisch als Inspirationsquelle dienen. Der vorläufige Titel der Werkgruppe *On Vernacular* spielt auf das Interesse der Künstlerin an, das Genre Landschaftsmalerei als eine Art Mundart aufzufassen, eine Form der traditionellen malerischen „Umgangssprache“, die ein bestimmtes Vokabular zur Verfügung hat. Die Kompositionen gründen auf Skizzen und Zeichnungen, deren Markierungen und Spuren in großformatige Bilder übersetzt werden. Diese Markierungen verweisen sowohl auf die Geschichte der Sprache der Malerei als auch auf Lonegans persönliche Reaktion auf den Ort. EE ■

CAITLIN LONEGAN

* 1982 in Long Island, New York. Lebt und arbeitet in Los Angeles. * 1982 in Long Island, New York. Lives and works in Los Angeles.

In late summer of 2016, the US American painter Caitlin Lonegan spent six weeks at the soart residence. Normally she begins with questions, and develops an idea structure through a long-term process of one to two years, during which she writes, and works on paper and small surfaces to explore the visual phenomena preoccupying her. She then implements the idea structure a range of small-scale, mid-scale and larger-scale paintings and works on paper. These bodies of work – which can consist of up to 200 drawings and paintings – are concerned with specific sets of interests, investigated by the artist and linked through narrative. When Lonegan arrived at Millstättersee she had just completed half of a cycle of her work and decided to use the opportunity to work within the very different parameters on offer. On the one hand this was a materials issue – during the relatively short residency it would not have been possible for her to build up her paintings with the numerous thin layers of oil as she usually does. On the other, she had been wondering for some time if it would be possible to capture the changing experience that had become her subject for her Los Angeles body of work another way. Having six large canvases and a great deal

of paper available, she turned to the light conditions on the lake, the weather, and to the place itself to reflect on her complicated relationship to landscape painting as a genre and the idea of the sublime. Coming from LA, a place marked by hot, dry, bright weather, and a tendency for irony and artifice, the conditions at Millstättersee felt like living in a movie. While at Millstättersee, Lonegan made a series of drawings informed by directly observing nature and considering how a place like this has inspired artists historically. The provisional title for the group, *On Vernacular*, refers to an interest in the exploration of the landscape as both a genre and as a kind of vernacular, traditionally a form of painterly *lingua franca* that commands a specific vocabulary. Lonegan's compositions are based on sketches and drawings whose marks and traces are incorporated into large-scale pictures. These marks not only refer to the history of painting language, but also to Lonegan's personal reaction to the place. ■

OHNE TITEL
UNTITLED
2016
ÖL, METALLISCHES ÖL,
IRISIERENDES ÖL AUF LEINWAND
OIL, METALLIC OIL,
IRIDESCENT OIL ON LINEN
TEIL DER SERIE MIT DEM
VORLAUFIGEN TITEL
PART OF THE SERIES,
PROVISIONALLY TITLED
'ON VERNACULAR'
130 x 114 CM

