

FABIAN MARCACCIO FLEX-PAINTANTS

GALERIE THOMAS SCHULTE, 29 OCTOBER TO 3 DECEMBER 2022

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte GmbH
Charlottenstraße 24
D-10117 Berlin

Phone: 0049 (0)30 20 60 89 90
Fax: 0049 (0)30 20 60 89 91 0
mail@galeriethomasschulte.de

Opening hours: Tue – Sat,
12pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.de

Fabian Marcaccio, *Almost Framed*, 2021/2022, Silicone and oil on 3D printed polyurethane, metal wire reinforcements
Courtesy Fabian Marcaccio and Galerie Thomas Schulte, Berlin

Galerie Thomas Schulte presents Fabian Marcaccio's *Flex-Paintants*—the artist's fifth solo exhibition with the gallery—featuring new sculptural *Flex-Paintants* in the gallery's main space and digital *Animation Paintants* in the Corner Space. Created in the last two years during the pandemic, the works on view reveal a pronounced corporeality, even when set in tension with their own dissolution. Here, Marcaccio again works to expand the concepts, material, space, and temporality of painting in the digital age.

The *Flex-Paintants* are hand-painted and composed of 3D-printed polyurethane and silicone. Bridging digital technology and organic matter in aesthetic, material, and production, the resulting images are highly articulated and textured, though in varying states of abstraction and decomposition. They are set in dialogue with one another, the space, and the viewer as the boundaries of the painting medium are both extended and broken down. Between dissolution and coagulation, they are interstitial beings: from their flexible silicon makeup to their phenomenological effects. Hung relatively low and hovering slightly from the wall's surface, intricate shadows are produced around their edges and in their gaps.

In tandem with Marcaccio's process-oriented approach, the experience of viewing—the process of perception—becomes a source of action in the paintings: their appearance changes depending on our position and proximity. A ghostly image seen from a distance reveals a complex (re)organizing structure when seen up close. At times, they cannot be fully experienced unless approached from a particular angle. The titular words in *Love-Hate*, for example, are given particular weight—visible along two opposing edges of the work, the letters form the supporting element on which the entire painting quite literally hinges.

Marcaccio's term *paintant*—a composite of *painting* and *mutant*—gives expression to the transformation the images seem to undergo, specifically in the context of biogenetics and the emergence of new genetic character. The *Flex-Paintants* are sometimes even suggestive of molecular structures—as though we are seeing the DNA of a painting—like in the delicate interweaving of *Ready-Made Identity*. Their fibers alternately intertwining and coming undone, they are like paintings being turned inside out—we are not looking at, but into them.

Identifiable figures and forms, or else suggestions of them, sometimes come through. We might recognize faces, grids and networks, plant-like tendrils and greenery, or some combination. Fingers meld with green vines, for example, simultaneously reaching out and getting reabsorbed into the elaborate tangle of constituent color segments. In one work, the indent of a face starts to resemble a pool—becoming a source of reflection for the face of the viewer, while burrowing into the surface like a muddy footprint.

What is being emphatically demonstrated is that, like the body, painting is wet, ever-changing and in flux. Taking shape as a series of frozen moments,

they could liquefy in an instant, further evolving into yet unseen variants. One painting, which suggests ocean waves, most clearly embodies this wetness. The image is taken up entirely by shades of blue with white foamy ridges. The reference is clear, but, as in Marcaccio's work more broadly, it has been flipped around, or mutated: this body of water is shown vertically, the anchor to the horizon removed, becoming uncanny.

The hand-painted and digital animations in the *Animation Paintants* are dematerialized by their very nature, though a certain bodily wetness still pervades—through goopy, translucent liquids and sticky biomorphs that resemble innards, skin, or open wounds. Installed in the street-facing Corner Space of the gallery, the works are also interstitial. But whereas the *Flex-Paintants* beckon more intimate proximity and one-on-one attention, the *Animation Paintants* are situated between inside and outside—they overflow onto the street, where they can be seen as a group.

Here, painting is conceived as a temporal event. Brushstrokes swim by on screen as a heaving body of viscous, heavily mixed pigment ripples and erupts in *The Leroy's*. A shimmering surface of brushstrokes, pulsating and skin-like, then lights up in flashes like a neural network. In *Desprend*, a structure of ropey tentacles recalling woven textile, gnarled branches or muscle tissue briefly catches a ghostly white sheet in its net. Subsequently, and repeatedly, the sheet falls through its gaps and is caught again as gushes of multicolored liquids splash up against it in a continual remaking.

At times, atmospheric and titular cues bring the abstract animations closer to a specific reference. Like *The Flight*, for instance, in which the title, a backdrop of greenery, and sounds like stormy winds morph the floating brushstrokes into a flock of birds and flapping wings. While in *Emergers*, highly articulated brushstrokes become alien creatures resembling organs or tissue, rising up from a pool of sickly green ooze. The title *Emergers* even seems to encapsulate the current body of work as a whole. The abstract and fluid nature of both the *Flex-Paintants* and the *Animation Paintants* leave them susceptible to myriad associations, bringing an increased sense of intimacy and immediacy: always emerging, they never fully crystallize.

Marcaccio locates the specificity of painting in its wetness. It's also the characteristic that, for him, brings the medium into close proximity with the organic. In the works on view, digital media are employed to extend both their own limits and the aesthetic possibilities and behaviors of painting—with all of the liquid processes that making entails. The result is a pictorial continuity that absorbs, breaks apart and reorganizes into a complex composite, an organic whole.

Text by Julianne Cordray

Fabian Marcaccio was born in Rosario in Argentina in 1963. His work poses the question whether traditional painting traditions can survive the digital age. In order to investigate this, he uses printmaking transfer techniques to make his pieces, while manipulating generally held conventions of painting. This cutting-edge style has afforded him international acclaim since the 1990s. More recently, he has relied upon digital and industrial techniques such as 3D-printing to infuse his painting process with spatial and temporal concerns. The results are environmental paintings, animations, and “paintants” that combine digitally manipulated imagery, sculptural form and three-dimensionally painted surfaces.

Fabian Marcaccio studied at the University of Philosophy in Rosario, Argentina. In 2011, he was awarded the Bernhard Heiliger Award for Sculpture. He has made a name for himself through numerous international solo exhibitions, including Makasiini Contemporary, Turku (2017), Casa Daros, Rio de Janeiro (2014), Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria (2013), Museum Lehmbruck (2012), Museum Haus Esters, Krefeld (2012), Georg-Kolbe-Museum, Berlin (2011), FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand (2005), Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2005), DA2 Domus Artium 2002, Salamanca (2005), Kunstmuseum Liechtenstein (2004), Miami Art Museum (2004), Kölnischer Kunstverein and Württembergischer Kunstverein (2000). Important group exhibitions include Kunstmuseum Liechtenstein (2015), Southern California Institute of Architecture, Los Angeles (2014), FRAC-Auvergne, Clermont-Ferrand (2013), Museum Morsbroich (2011), Museum für Moderne Kunst, Frankfurt a.M. (2011), Biennale in Sevilla (2007), Kunstmuseum Bochum (2007), Riverside Park, New York (2006), and Documenta (2002). Marcaccio’s work can be found in many private and public collections, including Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, Blanton Museum of Art, Austin, Daros Collection, Zurich, Elgiz Museum of Contemporary Art, Istanbul, Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld, Kunstmuseum Liechtenstein, MACRO, Rosario, MADC San José, MIT List Visual Arts Center, Museum für Moderne Kunst, Frankfurt a.M., and Sammlung Goetz, Munich. Fabian Marcaccio lives and works in New York City.

FABIAN MARCACCIO FLEX-PAINTANTS

GALERIE THOMAS SCHULTE, 29. OKTOBER ^{BIS} 3. DEZEMBER 2022

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte GmbH
Charlottenstraße 24
D-10117 Berlin

Phone: 0049 (0)30 20 60 89 90
Fax: 0049 (0)30 20 60 89 91 0
mail@galeriethomasschulte.de

Opening hours: Tue – Sat,
12pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.de

Fabian Marcaccio, *Almost Framed*, 2021-2022
Silikon und Öl auf 3D-gedrucktem Polyurethan, Metalldraht-Verstärkungen
©Fabian Marcaccio, New York

Die Galerie Thomas Schulte präsentiert Fabian Marcaccios fünfte Einzelausstellung mit neuen skulpturalen *Flex-Paintants* im Hauptraum sowie digitalen *Animation Paintants* im Eckraum der Galerie. Die in den letzten zwei Jahren während der Pandemie entstandenen Werke bestechen durch eine ausgeprägte Körperlichkeit, die zugleich in Spannung zu ihrer eigenen Auflösung stehen. Wieder einmal arbeitet Marcaccio daran, die Konzepte, das Material, den Raum und die Zeitlichkeit von Malerei im digitalen Zeitalter zu erweitern.

Die *Flex-Paintants* sind handbemalt und bestehen aus 3D-gedrucktem Polyurethan und Silikon. Durch die Verschmelzung von digitaler Technologie und organischer Materie in Ästhetik, Material und Produktion sind die entstandenen Bilder hochgradig artikuliert und strukturiert, obgleich sie sich in unterschiedlichen Stadien der Abstraktion und Zersetzung befinden, wodurch sie in einen Dialog miteinander treten, mit dem Raum und dem Betrachter. Die Grenzen des Malmediums werden erweitert und durchbrochen. Zwischen Auflösung und Verdichtung sind sie Zwischenwesen: von ihrer flexiblen Silikonbeschaffenheit bis zu ihren phänomenologischen Wirkungen. Relativ niedrig aufgehängt und leicht von der Wandoberfläche abstehend, bilden sich an ihren Rändern und in ihren Zwischenräumen komplexe Schattenbilder.

Im Kontext mit Marcaccios prozessorientiertem Ansatz wird die Erfahrung des Betrachtens, also der Prozess der Wahrnehmung, zu einer Quelle des Handelns in den Gemälden: Ihre Gestalt verändert sich je nach Standort und Nähe. Ein geisterhaftes, aus der Ferne betrachtetes Bild offenbart aus der Nähe seine komplexe (neu-)organisierende Struktur. Manchmal kann man sie nur aus einem bestimmten Blickwinkel heraus vollständig erfahren. Die titelgebenden Worte von *Love-Hate* zum Beispiel erhalten ein besonderes Gewicht. Diese sind an den zwei gegenüberliegenden Rändern des Werks zu sehen und bilden das tragende Element, an dem das gesamte Gemälde buchstäblich aufgehängt ist.

Marcaccios Begriff „Paintant“ ist ein zusammengesetztes Wort aus „painting“ und „mutant“ und drückt die Verwandlung aus, die die Bilder zu durchlaufen versuchen, nämlich im Kontext der Biogenetik und der Entstehung eines neuen genetischen Charakters. Die *Flex-Paintants* lassen nicht selten an molekulare Strukturen denken, als würden wir die DNA eines Gemäldes sehen, wie in der feinen Verflechtung von *Ready-Made Identity*. Ihre Fasern, die sich abwechselnd verflechten und wieder lösen, sind wie Malereien, die von innen nach außen gekehrt werden. Wir schauen nicht auf, sondern in die Bilder hinein.

Hier und da lassen sich Figuren und Formen identifizieren oder Vermutungen ausmachen. Wir erkennen beispielsweise Gesichter, Gitter und Netzwerke, pflanzenartige Ranken und Grünzeug oder eine Kombination daraus. Finger verschmelzen mit grünen Ranken, strecken sich aus und werden gleichzeitig wieder in das kunstvolle Gewirr der einzelnen Farbsegmente zurückgesogen. In der Arbeit *Reverse Representation* gleicht die Vertiefung eines Gesichts einem Teich. Er wird zur Spiegelung für das Gesicht des Betrachters, das es wie ein matschiger Fußabdruck in die Oberfläche eindringt.

Was gezeigt wird, ist, dass die Malerei, wie der Körper, feucht ist, ja flüssig ist, sich ständig verändert und im Wandel begriffen ist. Die Bilder, die als eine Reihe von eingefrorenen Momenten Gestalt annehmen, können sich in einem Augenblick verflüssigen und sich in noch nicht gesehene Varianten entwickeln. Die Arbeit *Seascape*, die an Meeresswellen erinnert, verkörpert das Nass am deutlichsten. Das Bild besteht fast

vollständig aus Blautönen und weißen Schaumkronen. Der Bezug ist klar, aber wie in Marcaccios Werk im Allgemeinen wurde er umgedreht oder mutiert: Dieses Gewässer wird vertikal gezeigt, der Orientierungspunkt am Horizont ist verschwunden und wirkt dadurch unheimlich.

Die handgemalten und digitalen Animationen in den *Animation Paintants* sind trotz einer gewissen Körperlichkeit in Form von klebrigen Flüssigkeiten und Biomorphe, die an Innerein, Haut oder offene Wunden erinnern, von Natur aus entmaterialisiert. Die Arbeiten im zur Straße gelegenen Corner Space der Galerie sind ebenfalls gleichsam interstitiell. Doch während die *Flex-Paintants* eine intimere Nähe und persönliche Aufmerksamkeit verlangen, befinden sich die *Animation Paintants* zwischen innen und außen und strömen als Gruppe auf die Straße hinaus.

Hier ist die Malerei als zeitliches Ereignis konzipiert. Pinselstriche schwimmen auf dem Bildschirm vorbei, während in *The Leroy's* ein wogendes Gebilde aus zähflüssigen, stark gemischten Pigmenten auf und ab fließt. Eine schimmernde Oberfläche aus Pinselstrichen, pulsierend und hautähnlich, leuchtet dann in Blitzen auf wie ein neuronales Netz. In *Desprend* fängt eine Struktur aus seilartigen Tentakeln, die an gewebte Textilien, knorrige Äste oder Muskelgewebe erinnern, kurz ein geisterhaftes weißes Blatt in ihrem Netz ein. Anschließend fällt das Tuch immer wieder durch die Lücken und wird erneut aufgefangen, während Ströme vielfarbiger Flüssigkeiten in einer ständigen Wiederholung gegen das Tuch spritzen.

Manchmal bringen atmosphärische und titelgebende Hinweise die abstrakten Animationen näher in einen konkreten Zusammenhang. So zum Beispiel in *The Flight*, wo der Titel, ein grüner Hintergrund und Geräusche wie stürmische Winde die schwebenden Pinselstriche in einen Schwarm von Vögeln und flatternden Flügeln verwandeln. In *Emergers* hingegen werden die stark ausgeprägten Pinselstriche zu fremdartigen, organ- oder gewebeähnlichen Formen, die sich aus einer Lache ekelerregend grünen Schlamms erheben. Der Titel *Emergers* scheint sogar das aktuelle Werk als Ganzes zu umschreiben. Die abstrakte und fließende Natur sowohl der *Flex-Paintants* als auch der *Animation Paintants* erlaubt unzählige Assoziationen und verleiht ihnen ein verstärktes Gefühl von Intimität und Unmittelbarkeit: Sie sind immer im Entstehen begriffen und kristallisieren sich nie vollständig heraus.

Marcaccio verortet die Besonderheit von Malerei in ihrer Nassheit. Es ist diese Eigenschaft, die für ihn das Medium in die unmittelbare Nähe des Organischen bringt. In den hier gezeigten Arbeiten werden digitale Medien eingesetzt, um sowohl ihre eigenen Grenzen als auch die ästhetischen Möglichkeiten und Verhaltensweisen der Malerei zu erweitern – mit all den flüssigen Prozessen, die die Produktion mit sich bringt. Das Ergebnis ist eine malerische Kontinuität, die absorbiert, auseinanderbricht und zu einem komplexen organischen Ganzen zusammenfließt.

Text von Julianne Cordray

Fabian Marcaccio wurde 1963 in Rosario, Argentinien, geboren. Seine Arbeit wirft die Frage auf, ob traditionelle Maltraditionen das digitale Zeitalter überleben können. Um dies zu untersuchen, verwendet er für die Herstellung seiner Werke druckgrafische Transfertechniken und manipuliert dabei allgemeingültige Konventionen der Malerei. Dieser bahnbrechende Stil hat ihm seit den 1990er Jahren internationale Anerkennung eingebracht. In jüngster Zeit setzt er digitale und industrielle Techniken wie den 3D-Druck ein, um seine Malerei mit räumlichen und zeitlichen Aspekten zu verbinden. Das Ergebnis sind Umweltbilder, Animationen und *Paintants*, die digital bearbeiteten Bilder, skulpturale Formen und dreidimensional bemalte Oberflächen kombinieren.

Fabian Marcaccio studierte an der Universität für Philosophie in Rosario, Argentinien. Im Jahr 2011 wurde er mit dem Bernhard-Heiliger-Preis für Bildhauerei ausgezeichnet. Er hat sich durch zahlreiche internationale Einzelausstellungen einen Namen gemacht, darunter Makasiini Contemporary, Turku (2017), Casa Daros, Rio de Janeiro (2014), Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria (2013), Museum Lehmbruck (2012), Museum Haus Esters, Krefeld (2012), Georg-Kolbe-Museum, Berlin (2011), FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand (2005), Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2005), DA2 Domus Artium 2002, Salamanca (2005), Kunstmuseum Liechtenstein (2004), Miami Art Museum (2004), Kölnischer Kunstverein und Württembergischer Kunstverein (2000). Wichtige Gruppenausstellungen waren u.a. Kunstmuseum Liechtenstein (2015), Southern California Institute of Architecture, Los Angeles (2014), FRAC-Auvergne, Clermont-Ferrand (2013), Museum Morsbroich (2011), Museum für Moderne Kunst, Frankfurt a.M. (2011), Biennale in Sevilla (2007), Kunstmuseum Bochum (2007), Riverside Park, New York (2006), und Documenta (2002). Marcaccios Arbeiten befinden sich in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen, darunter das Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, das Blanton Museum of Art, Austin, die Sammlung Daros, Zürich, das Elgiz Museum of Contemporary Art, Istanbul, das Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld, das Kunstmuseum Liechtenstein, das MACRO, Rosario, das MADC San José, das MIT List Visual Arts Center, das Museum für Moderne Kunst, Frankfurt a.M., und die Sammlung Goetz, München. Fabian Marcaccio lebt und arbeitet in New York City.