

TITLE: Walk In Progress

ARTIST: Geran Knol

DATES: 14.01.2023-07.04.2023

TEXT BY: Florence Rodenstein

PHOTOGRAPHER: Roberto Ruiz

TEXT:

ENG

The “theme and variations” structure is particularly well known in classical music, and some compositions that follow this method have been incredibly successful, such as Bach's famous “Goldberg Variations”. It is a formal technique in which the same material is repeated in different ways. But this means of approaching the creative process is also common in art. To put just a few examples, at the end of the 19th century, Monet made a series of paintings in La Vallée de la Creuse where he explored the effect of natural light on the same landscape. This was his first planned and defined series. And during the 60s, “artists challenged the traditional reverence for the unique masterpiece and instead explored the possibilities of repetition and change. (...) The works do not present final aesthetic solutions, but rather they express a moment in the infinite multitude of possibilities”¹.

Dutch artist Geran Knol naturally connects with this way of seeing the world and creating. Both as an artist and as a musician, he explores repetition and variation in a conscious and intuitive way. He started his career as an illustrator, but in 2020 he started painting on canvas and from then on there was a paradigm shift. Physical matter gained more and more importance until reaching the present time. In addition to drawing and painting, he now manipulates found fabric to stitch and patchwork it into distorted patterns and collage.

The title of this solo exhibition, "Walk in Progress", refers precisely to the idea of series and constant search. Geometric and human figures are recurrent in his work, but they are evolving. The artworks exhibited here explore lines and grids on which a human figure stands out, always looking sideways and alone. In fact, from the narrative or even emotional point of view, the isolated figures, with no defined features and a certain melancholic air, seem to explore a chosen or imposed state of solitude. But Knol also likes his work to highlight his naïve signature, which softens what we see. And indeed, there is something poetic about this mix of humor, nostalgia, and innocence.

In addition to reproducing the same figures numerous times, Knol is interested in establishing a set of rules or limitations to later connect with the creative freedom within that structure. Sometimes the size of the fabric works as a limit, or the rule is to follow a certain geometric pattern. As David Hockney, one of the painters who has influenced him the most, said: "You've got to plan to be spontaneous"². In a way, Knol's work

---

¹ “Variations on a Theme”. The USC Fisher Museum of Art. (2015). <https://fisher.usc.edu/2015/06/09/variations-on-a-theme/>

² Wollheim, B. (2009). “David Hockney: A Bigger Picture”. Coluga Pictures.

functions with dichotomies: variation and repetition, flatness and depth, limits and spontaneity. Looking at “An Outside Scene” and “A Bigger Outside Scene” (whose titles are actually inspired by two works by Hockney) one can truly understand the meaning of this search and experience how subtle variations can convey similar yet distinct emotions.

Florence Rodstein

CAST

La variación sobre un mismo tema es particularmente conocida en la música clásica, y algunas composiciones que siguen este método tuvieron un éxito inmenso, como las famosas “Variaciones Goldberg” de Bach. Se trata de una técnica formal en la que un mismo material se repite de distintas maneras. Pero esta forma de enfocar el proceso creativo también es habitual en el arte. Por poner algunos ejemplos, a finales del siglo XIX, Monet realizó una serie de pinturas en La Vallée de la Creuse donde exploraba el efecto de la luz natural sobre un mismo paisaje. Fue su primera serie planificada y definida. Y en los años 60, “los artistas desafiaron la reverencia tradicional por la obra maestra única, y exploraron las posibilidades de repetición y cambio. (...) Las obras no presentan soluciones estéticas definitivas, sino que expresan un momento en la infinita multitud de posibilidades”³.

El artista holandés Geran Knol conecta naturalmente con esta manera de ver el mundo y de crear. Tanto en su faceta de artista como de músico, explora la repetición y la variación de una forma consciente y a la vez intuitiva. Empezó su carrera como ilustrador, pero en el año 2020 comenzó a pintar sobre lienzos y a partir de entonces hubo un cambio de paradigma. Además del dibujo y la pintura, en la actualidad manipula tejidos para coserlos y mezclarlos en patrones distorsionados y collages.

El título de esta exposición individual, “Walk in Progress”, remite justamente a la idea de las series y de la búsqueda incesante. Las figuras geométricas y humanas son una constante en su trabajo, pero van evolucionando. Las obras expuestas aquí exploran líneas y cuadrículas sobre las cuales sobresale una figura humana solitaria, que siempre mira de costado. De hecho, desde el punto de vista narrativo o incluso emocional, las figuras aisladas, sin rasgos definidos y con un cierto aire melancólico, parecen explorar un estado de soledad, elegido o impuesto. Pero a Knol también le gusta que en su trabajo resalte su firma *naïve*, que suaviza lo que vemos. Y, de hecho, hay algo poético en esta mezcla de humor, nostalgia e inocencia.

Además de reproducir numerosas veces las mismas figuras, a Knol le interesa marcar una serie de reglas o limitaciones para luego conectar con la libertad creativa dentro de esa estructura. A veces, el tamaño del tejido funciona como límite, o la regla es seguir un cierto patrón geométrico. Como dijo David Hockney, uno de los pintores que más le han influenciado, “debes planear ser espontáneo”⁴. En cierto modo, el trabajo de Knol funciona con dicotomías: variación y repetición, planitud y profundidad, límites y espontaneidad. Mirando “An Outside Scene” y “A Bigger Outside Scene” (cuyos títulos están justamente inspirados en dos obras de Hockney), podemos comprender el sentido de esta búsqueda y experimentar cómo variaciones sutiles pueden transmitir emociones similares y a la vez dispares.

Florence Rodstein

---

³ “Variations on a Theme”. The USC Fisher Museum of Art. (2015). <https://fisher.usc.edu/2015/06/09/variations-on-a-theme/>

⁴ Wollheim, B. (2009). “David Hockney: A Bigger Picture”. Coluga Pictures.