

JUAN USLÉ NORTE ABIERTO

GALERIE THOMAS SCHULTE
14 SEPTEMBER TO 28 OCTOBER 2023

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.com

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

Juan Uslé, *Ahí vivía yo*, 2023, Vinyl dispersion and dry pigment on canvas, 198 × 112 cm | 78 × 44 1/8 in

Repetitions and variations radiate across a series of new medium-scale paintings by Juan Uslé in *Norte Abierto* at Galerie Thomas Schulte. Opening on the occasion of Berlin Art Week, the exhibition marks the artist's ninth solo exhibition at the gallery.

In elongated, vertical canvases comprising horizontal rows of stacked brushstrokes, Uslé's paintings are full of oscillations: gradients in a state of flux. As well as contradictions: they are paced and structured though meandering, marked by lyrical turns. The environments they open up are woven from continuous, processual paths that are nonetheless susceptible to sudden shifts, interruptions and moments of pause.

This openness and continuity filters through the works in the exhibition. *Heaven adventure*, for example, conjures an upward motion. A horizontal series of dark brown bars frame expanses of blue, like the rungs of a ladder, or the windows of a highrise building – towering up beyond the edge of the canvas, stretching ever taller. Perhaps we're seeing the sky, or a reflection of it against transparent glass panes. Wavering someplace between natural landscape and urban architecture, the work offers a vague orientation – further underlined by a subtle yet incongruous strip that cuts between the image's top and bottom sections like a horizon line. But even within the bands of metallic dark brown that constitute the painting's bottom third, light blue shines through in small flashes between fissures, unsettling a prescribed relationship between earth and sky.

Here, the rows of brushstrokes are fluid, gently folding ribbons that glimmer like satin and flow like waves – undulating between flatness and depth. There's an airiness to them, as though they never fully touch down on the surface, but only lightly graze it. With a translucent iridescence like crepe paper, it seems implausible that such a structure can remain intact.

It is in this sense of adventure that we find our way into Uslé's paintings – to be immersed in the experience of them. Or, taking into account the liquid character of their medium: submerged. This perception is prompted by another work in dialogue with *Heaven adventure*, titled *Rumor Sumergido*. The rhythms and shades of the monochromatic blue painting reach another level of depth and expansiveness, conveying a particular sensitivity to fluctuations in light and motion. Its overlapping of rows, brushstrokes and blues produce a gridlike effect in places, similar to a woven textile – complete with wobbly edges, frays, folds and inconsistencies. Once again, there is an upward motion: darker, more dense blues flood the bottom half, giving way to paler shades, light and space near the top. There's a sensation of drifting up from the water's depths to its surface, or moving from night into day. Within this expanse, small points of light appear like lens flare, and brush marks become electrically illuminated. A clash of wave-like blues again forms a horizon of sorts, here buried in the painting's bottom third.

Such horizontal movement is turned over in *Tres veces más* – in effect bringing moments of interference and unexpected shifts not only into individual

works, but across the group of paintings as a whole. Here, the consecutive bands of brushstrokes that run vertically up and down the canvas come to resemble streets in aerial view or a cropping of skyscrapers. There are two prominent colors: deep teal and muted lavender. While bright segues into bold yellow, red and blue run under, trail off and break with the image's more or less consistent vertical edges in a cluster of slender cables. Here, the work's currents and waves become more electrically charged: both in the wiry strands of primary colors, as well as their glitchy presence. We can follow along similar lines into *Ahí vivía yo*, where parallel stripes of blue and red find stable ground at the painting's center. And further still, into *Oculto en la belleza*, a striking canvas primarily consumed by reds that flicker like static noise.

Throughout, there's a visible change in tempo that occurs, like fastforwarding, slowing down or rewinding a film. The pace and direction of Uslé's marks and the resulting light that shimmers from them take on different effects, carrying distinct emphases and intonations: at times soft, curved and sprawling, at others more tightly sequenced and flattened out.

In accumulations of time, color, gestures and signs, the repetitional continuity of the works gives way to a richly layered fabric, a constellation of experiences and sensations. We can peer through the cracks and slippages, soak up the reflections that bounce off the surface, follow the threads that construct the whole – line by line, row by row. Like screens, they offer glimpses into another layer of reality, another place, which only unfolds as we navigate through. What Uslé guides us towards is something submerged, hidden – lying just behind, or just beyond, and continuing just out of view.

Text by Julianne Cordray

Juan Uslé, born 1954 in Santander, Spain, has developed a rich painterly oeuvre that operates in the space between pure abstraction and emotionally intense subjective expression. Since the early 1980s he sought to create paintings informed—on a meta-narrative level—by his personal experience, while also reflecting the fundamental rules of his pictorial vocabulary.

Juan Uslé received his training at the Escuela Superior de Belles Artes San Carlos in Valencia. He participated in the 51st Venice Biennale (2005) and exhibited at documenta 9 in Kassel (1992). In 2002, he was awarded Spain's National Art Prize. His painting and photography has been presented in numerous individual exhibitions in the US and Europe, including Bombas Gens Centre d' Art, Valencia (2021), Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela (2014), Kunstmuseum Bonn (2014), Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma (2010), Fundación Bancaja, Valencia (2008), Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (2007), and “la Caixa” Foundation, Barcelona (2006). He was also in numerous group exhibitions including Guggenheim Museo Bilbao (2022/2023), Centro Botín, Santander (2021), Zeit Contemporary Art, New York (2021), Columbus Museum of Art Columbus, Ohio (2019), Musée D' Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxembourg (2018), Museum of Art, Birmingham, Alabama (2017), Museo Picasso, Málaga (2016), Fundación Luciano Benetton, Venice (2015), Museo Reina Sofía, Madrid (2013), Moscow Museum (2011), Hammer Museum, Los Angeles (2010), Museum of Modern Art, Dublin (2009), MUDAM Luxemburg (2008). His work is part of various public collections, including Boston Museum of Fine Arts, Museo Reina Sofía, MOMA, Pompidou, “la Caixa” Foundation, MUMOK, MIGROS, Musée d'Art Moderne Luxembourg, SMAK, Tate Modern, Moderna Museet, New York Public Library, Serralves Museum, Museum Morsbroich, Sammlung Goetz, Marugame Hirai Museum, and Saatchi Collection. Juan Uslé lives and works in New York City and Saro in Cantabria, Spain.

JUAN USLÉ NORTE ABIERTO

GALERIE THOMAS SCHULTE
14. SEPTEMBER ^{BIS} 28. OKTOBER 2023

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.com

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

Juan Uslé, *Ahí vivía yo*, 2023, Vinyl-Dispersion und Trockenpigment auf Leinwand, 198 × 112 cm | 78 × 44 1/8 in

Wiederholungen und Variationen erstrecken sich über Juan Uslés Serie von mittelformatigen Gemälden in der Ausstellung *Norte Abierto* in der Galerie Thomas Schulte. Diese Ausstellung wird anlässlich der Berlin Art Week 2023 eröffnet und ist die neunte Einzelausstellung des Künstlers in der Galerie.

Auf langgestreckten, vertikalen Leinwänden, die aus horizontalen Reihen übereinandergelegter Pinselstriche bestehen, sind die Gemälde von Uslé voller Oszillationen: Gradienten im Fluß. Wie auch Widersprüche: sie sind rhythmisiert und strukturiert, aber auch mäandernd, und sie zeichnen sich durch lyrische Wendungen aus. Die Umgebungen, die sie eröffnen, sind aus kontinuierlichen, prozesshaften Pfaden gewoben, die trotzdem anfällig für plötzliche Verschiebungen, Unterbrechungen und Pausen sind.

Diese Offenheit und Kontinuität ziehen sich durch alle Arbeiten in der Ausstellung. *Heaven adventure* beispielsweise beschwört eine Aufwärtsbewegung. Eine horizontale Serie dunkelbrauner Balken rahmen blaue Flächen ein, wie Sprossen einer Leiter oder Fenster eines Hochhauses – die über den Rand der Leinwand hinaufragen und sich weiter in die Höhe strecken. Vielleicht sehen wir den Himmel oder dessen Spiegelung in transparenten Glasscheiben. Irgendwo zwischen natürlicher Landschaft und städtischer Architektur schwankend, bietet die Arbeit nur eine ungefähre Orientierung – was noch weiter durch einen subtilen und dennoch unvereinbaren Streifen betont wird, der wie eine Horizontlinie zwischen dem oberen und unteren Teil des Bildes verläuft. Aber selbst innerhalb der Streifen aus metallischem Dunkelbraun, die das untere Drittel des Bildes ausmachen, scheint in kleinen Blitzen blaues Licht zwischen Rissen hindurch und bringt die eigentlich klare Beziehung zwischen Erde und Himmel durcheinander.

Hier sind die Pinselstriche fließende, sanft gefaltete Bänder, die wie Satin schimmern und wie Wellen fließen – wogend zwischen Flachheit und Tiefe. Ihre Luftigkeit lässt vermuten, sie würden sich nie ganz auf der Oberfläche niederlassen, sondern diese nur leicht berühren. Mit einem transluzenten Schillern wie Krepppapier erscheint es eher unwahrscheinlich, dass eine solche Struktur intakt bleiben kann.

Es ist mit diesem Gefühl des Abenteuers, dass wir unseren Weg in Uslés Gemälde finden – und uns in die Erfahrung dieser Bilder vertiefen können. Oder, bedenkt man das flüssige Wesen ihres Mediums: in sie eintauchen können. Diese Wahrnehmung wird von einer weiteren Arbeit im Dialog mit *Heaven adventure* ausgelöst, nämlich *Rumor Sumergido*. Die Rhythmen und Schatten des monochromatischen blauen Gemäldes erreichen einen anderen Grad an Tiefe und Ausdehnung und transportieren eine besondere Sensibilität für die Fluktuationen von Licht und Bewegung. Das Überlappen von Reihen, Pinselstrichen und Blautönen führt an bestimmten Stellen zu einem rasterartigen Effekt wie bei einer gewebten Textilie – mit wackligen Rändern, Ausfransungen, Falten und Unstimmigkeiten. Wieder gibt es eine Aufwärtsbewegung: dunklere, dichtere Blautöne fluten die untere Hälfte und machen weiter oben Platz für

blässere Töne, Licht und Raum. Man hat den Eindruck eines Auftreibens aus den Tiefen des Wassers zu seiner Oberfläche oder einer Bewegung von der Nacht in den Tag hinein. Innerhalb dieser Fläche erscheinen kleine Lichtpunkte wie Linsenlichtreflexionen und Pinselspuren werden elektrisch beleuchtet. Ein Zusammenstoß von wellenähnlichen Blautönen bildet wieder eine Art Horizont, hier begraben im unteren Drittel des Bildes.

Eine solche horizontale Bewegung wird in *Tres veces más* umgedreht – praktisch werden so Momente des Eingreifens und unerwartete Verschiebungen nicht nur in einzelne Arbeiten eingeführt, sondern ziehen sich durch eine ganze Gruppe von Bildern. Die aufeinanderfolgenden Streifen aus Pinselstrichen, die vertikal die Leinwand auf und ab verlaufen, erinnern an Straßen aus der Vogelperspektive oder an gestutzte Wolkenkratzer. Es gibt zwei hervorstechende Farben: ein tiefes Blaugrün und ein gedämpftes Lavendel. Während darunter helle Übergänge in kühnes Gelb, Rot und Blau verlaufen, sich verlieren und mit den mehr oder weniger einheitlichen vertikalen Rändern als ein Bündel von dünnen Kabeln brechen. Hier werden die Strömungen und Wellen der Arbeit stärker elektrisch aufgeladen: sowohl in den drahtigen Strähnen aus Primärfarben als auch in ihrer leicht störenden Präsenz. Wir können in *Ahí vivía* yo ähnlichen Linien folgen, wo parallele Streifen aus Blau und Rot im Zentrum des Gemäldes einen festen Grund finden. Und noch weiter in *Oculto en la belleza*, einer markanten Leinwand, die hauptsächlich von Rottönen eingenommen wird, die wie Störgeräusche flimmern.

Durchweg finden sichtbare Veränderungen im Tempo statt, wie wenn man einen Film schnell vorspult, ihn langsam abspielt oder zurückspult. Das Tempo und die Richtung von Uslés Markierungen und das daraus entstehende Licht, das aus ihnen heraus schimmert, führen zu ganz unterschiedlichen Effekten und transportieren deutlich unterscheidbare Betonungen und Intonationen: manchmal weich, gebogen und ausgedehnt, manchmal enger sequenziert und verflacht.

In Kumulationen von Zeit, Farbe, Gesten und Zeichen weicht die sich wiederholende Kontinuität der Arbeiten einem reich geschichteten Gewebe, einer Konstellation von Erfahrungen und Empfindungen. Wir können durch die Spalten und Abweichungen hindurchspähen, die von der Oberfläche abprallenden Spiegelungen aufsaugen und den Fäden folgen, aus denen das Ganze konstruiert ist – Linie für Linie, Reihe für Reihe. Wie Wandschirme oder Sichtschutze bieten sie uns flüchtige Einblicke in eine andere Schicht der Wirklichkeit, ihren anderen Ort, der sich nur entfaltet, während wir uns durch die Malereien hindurch navigieren. Uslé führt uns zu etwas, das unter Wasser liegt, versteckt – es liegt gerade dahinter, oder gerade jenseits, und geht außerhalb unseres Blickfeldes weiter.

Text von Julianne Cordray

Übersetzung von Wilhelm Werthern

Juan Uslé, geboren 1954 in Santander, Spanien, hat ein reichhaltiges malerisches Werk entwickelt, das sich zwischen reiner Abstraktion und emotional intensivem subjektiven Ausdruck bewegt. Seit den frühen 1980er Jahren schafft er Bilder, die auf einer meta-narrativen Ebene von seinen persönlichen Erfahrungen geprägt sind und gleichzeitig die grundlegenden Regeln seines bildnerischen Vokabulars widerspiegeln.

Juan Uslé erhielt seine Ausbildung an der Escuela Superior de Belles Artes San Carlos in Valencia. Er nahm 2005 an der 51. Biennale von Venedig teil und stellte 1992 auf der documenta 9 in Kassel aus. Im Jahr 2002 wurde er mit dem Nationalen Kunstpreis Spaniens ausgezeichnet. Seine Malerei und Fotografie wurde in zahlreichen Einzelausstellungen in den USA und Europa präsentiert, darunter Bombas Gens Centre d' Art, Valencia (2021), Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela (2014), Kunstmuseum Bonn (2014), Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma (2010), Fundación Bancaja, Valencia (2008), Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (2007) und Stiftung „la Caixa“, Barcelona (2006). Sein Werk war auch in zahlreichen Gruppenausstellungen zu sehen, darunter Guggenheim Museo Bilbao (2022/2023), Centro Botín, Santander (2021), Zeit Contemporary Art, New York (2021), Columbus Museum of Art Columbus, Ohio (2019), Musée D'Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburg (2018), Museum of Art, Birmingham, Alabama (2017), Museo Picasso, Málaga (2016), Fundación Luciano Benetton, Venedig (2015), Museo Reina Sofía, Madrid (2013), Moscow Museum (2011), Hammer Museum, Los Angeles (2010), Museum of Modern Art, Dublin (2009), MUDAM Luxemburg (2008). Seine Arbeiten sind Teil verschiedener öffentlicher Sammlungen, darunter Boston Museum of Fine Arts, Museo Reina Sofía, MOMA, Pompidou, Stiftung „la Caixa“, MUMOK, MIGROS, Musée d'Art Moderne Luxembourg, SMAK, Tate Modern, Moderna Museet, New York Public Library, Serralves Museum, Museum Morsbroich, Sammlung Goetz, Marugame Hirai Museum, und Saatchi Sammlung. Juan Uslé lebt und arbeitet in New York City und Saro in Cantabria, Spanien.