

KAWS "IMAGINARY FRIENDS"

Galerie Perrotin, Paris / 3 November - 22 December 2012

KAWS is many things to many audiences. He is an artist, a collector, a designer, a brand, a celebrity, and an entrepreneur. These multiple identities, which are both autonomous and interdependent at the same time, point toward an interconnectedness in contemporary culture between real and virtual worlds, between the personal and the public – art, technology, life and the seamless relationship between and among them in the era of social media. Boundaries between people, places, and things today are fluid and porous giving rise to a new visual language that facilitates a dynamic social and cultural exchange. KAWS speaks this language, incorporating familiar images in his work, which in their different permutations function as a multiplicity of signs and symbols that communicate all at once something new and strange.

His work is multilayered with art historical associations and allusions that betoken a practice motivated by recent art history, shaped by a keen understanding of how images function emotionally and intellectually, and driven by a passionate, almost existential relish for painting. For example, works by KAWS recall the early Hard-edge abstractions of Stella and Noland, or the serial repetition of Warhol, or perhaps also the frenetic energy of Lichtenstein's diagonal stripes and Benday patterns. You can trace the multiple strands of influence in KAWS elsewhere - from the sophisticated formal conventions of Japanese woodblock prints to the sensational imagery of postwar graphic design in Japan, to the irreverent delight of the Chicago Imagists and their Bay area counterparts in everything grotesque and raunchy.

KAWS's use of color is very specific and is charted out in schematic drawings that delineate areas of unmodulated hues, establishing formal rhythms and relationships. In elaborate works such as "HALF FULL" and "HALF EMPTY", these monochromatic shapes stand alone as color fields that have all the associative capacity of Ellsworth Kelly's shaped paintings, while together representing fragments of a complex, multi-dimensional whole. Images in these works emerge from a violent clash of intensely saturated color and appropriately seem to depict figures engaged in a fistfight. Their color combinations recall the dark architectural fantasies of the late Al Held and summon the 1980s era of New Romanticism, video gaming, and celebration of all things synthetic. The 1980s are, in fact, a wellspring of influence for KAWS – we arrive at "COMPANION", for example, by way of Jeff Koons' faux-inflatable "Rabbit"; through Raymond Pettibon's comics inspired album and zine covers; and Keith Haring's irrepressible "Radiant Baby."

The AIDS-related work of General Idea in the 1980s also seems relevant to how images like "COMPANION" and "CHUM" function: GI's interest in Burroughs' "word virus" led them to invent their own "image virus" conflating Robert Indiana's "Love" logo with the acronym AIDS. Similarly, by appropriating and modifying the well-known Michelin Man, KAWS has invented an ambiguous image that is imprinted upon our consciousness like a retinal afterimage. It insists itself upon our imagination through its unlimited repetition and its aggressive posture, thrusting toward us like an offensive lineman. All of the identical contours of the nine "CHUM" paintings in the exhibition are painted with unique color combinations. Viewed in rapid sequence, they begin to have the pulsating effect of concentric rings in Noland's iconic target paintings while at the same time evoking the words of Kandinsky, becoming quite literally "vibrations of the soul" – words that inspired the theory of equivalence that so inspired Alfred Stieglitz in the early 20th-century. Perhaps "CHUM", "COMPANION", and their accomplices are equivalents for KAWS himself, representing many different things to many different people while corresponding to shifting states of awareness, feelings, and the distant interconnectedness that conditions who we are now and how we relate to a world continually in flux.

Michael Rooks

Wieland Family Curator of Modern and Contemporary Art
High Museum of Art

KAWS « IMAGINARY FRIENDS »

Galerie Perrotin, Paris / 3 novembre - 22 décembre 2012

Kaws incarne des choses différentes pour ses différents publics. Il est artiste, collectionneur, designer, une marque, une célébrité et un entrepreneur. Ces multiples identités, qui sont à la fois autonomes et interdépendantes, tendent vers une interconnexion, dans la culture contemporaine, des mondes réels et virtuels, de l'intime et du public – l'art, la technologie, la vie et la relation transparente qui les lie au sein d'une ère de réseaux sociaux. Les frontières entre les personnes, les lieux et les choses sont fluides et poreuses permettant un nouveau langage visuel qui facilite un échange dynamique à la fois social et culturel. KAWS parle ce langage, utilisant des images familières dans son travail, qui dans leurs permutations fonctionnent comme une multiplicité de signes et de symboles qui communiquent tous à la fois quelque chose de nouveau et d'étrange.

Son travail abonde en associations et allusions à l'histoire de l'art récent, façonné par une compréhension assidue du fonctionnement des images, émotionnellement et intellectuellement, guidé par une délectation passionnée, quasi existentielle pour la peinture. Par exemple, certaines œuvres de KAWS rappellent les premières abstractions Hard-edge de Stella et de Noland, ou la répétition sérielle de Warhol, ou peut-être encore l'énergie frénétique des motifs Benday et des diagonales de Lichtenstein. On peut remarquer de multiples autres influences de KAWS - allant des conventions formelles sophistiquées des estampes japonaises à l'imagerie sensationnelle du graphisme d'après-guerre au Japon, à l'euphorie irrévérencieuse des Imagistes de Chicago et son pendant à San Francisco dans ce qu'elle a de grotesque et de sensuel.

KAWS utilise la couleur de manière très spécifique, par des dessins schématiques qui délimitent des teintes non modulées, instaurant des rythmes et des relations formelles. Dans des œuvres aussi élaborées que « HALF FULL » et « HALF EMPTY », ces formes monochromes forment des champs de couleurs qui ont la capacité associative des Shaped paintings de Ellsworth Kelly, tout en représentant les fragments d'un système complexe et multidimensionnel. Les images dans ces œuvres émergent du choc de la couleur extrêmement saturée et semblent décrire avec justesse des figures engagées dans une lutte. La combinaison de leurs couleurs rappelle les sombres fantasmes architecturaux du tardif Al Held et convoque le Nouveau Romantisme des années 1980, les jeux vidéo et la célébration de l'univers synthétique. Les années 1980 sont, en fait, une véritable source d'inspiration pour KAWS - ainsi « COMPANION » qui a des airs du « Rabbit » faussement gonflable de Jeff Koons ; à travers l'album et la couverture de Raymond Pettibon inspiré des comics ; et l'irrépressible « Radiant Baby » de Keith Haring.

Aussi, le travail sur le SIDA de General Idea dans les années 1980 est pertinent dans l'analyse des œuvres telles « COMPANION » et « CHUM » : l'intérêt de GI pour le « word virus » de Burroughs leur a fait inventer leur propre « image virus » combinant le logo « Love » de Robert Indiana avec l'acronyme AIDS. De la même manière, en appropriant et en modifiant le bibendum Michelin mondialement connu, KAWS a inventé une image ambiguë qui s'est imprimé dans nos consciences comme une image rétinienne. Elle persiste dans notre imagination à travers sa répétition illimitée et sa posture agressive, se jetant vers nous comme un attaquant de première ligne. Tous les contours identiques des neuf peintures « CHUM » de l'exposition sont peints avec des combinaisons de couleurs uniques. Aperçus en séquence rapide, ils semblent avoir l'effet palpitant des cercles concentriques des fameuses « target paintings » de Noland, évoquant également les mots de Kandinsky, personnifiant littéralement les « vibrations de l'âme » - des mots qui ont inspiré la théorie de l'équivalence de Alfred Stieglitz au début du 20ème siècle. Peut-être que « CHUM », « COMPANION » et leurs complices sont des équivalents de KAWS lui-même, incarnant différentes choses pour différentes personnes, tout en correspondant à des états aléatoires de conscience et d'émotions, et l'interconnectivité distante qui conditionne qui nous sommes maintenant et comment nous sommes reliés à un monde continuellement en flux.

Michael Rooks

Wieland Family Curator of Modern and Contemporary Art
High Museum of Art

From left to right / de gauche à droite :

"CHUM (KCA5)", 2012
Acrylique sur toile montée sur panneau /
Acrylic on canvas over panel
213 x 172 x 3 cm / 84 x 68 inches x 1 3/4 inches

"HALF EMPTY", 2012
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
305 x 244 cm / 120 x 96 inches

Born in 1974 in Jersey City, USA, KAWS lives and works in Brooklyn, New York.

SOLO SHOWS (selection)

- 2013** Sculpture Plinth Exhibition Program: KAWS, Pennsylvania Academy of Fine Arts, Philadelphia, USA
- 2012** "The Nature of Need", Galerie Perrotin, Hong Kong ; "KAWS: Down Time", High Museum of Art, Atlanta, USA
- 2011** "Companion (Passing Through)", High Museum of Art, Atlanta, USA; "FOCUS: KAWS", Modern Art Museum of Fort Worth, USA; "Hold The Line", Honor Fraser Gallery, Los Angeles, USA; "Passing Through", The Standard, New York, USA ; "Passing Through", Aldrich Museum of Contemporary Art, Ridgefield, USA
- 2010** "Passing Through", Harbour City Museum of Art, Hong Kong ; "KAWS", The Aldrich Museum of Contemporary Art, Ridgefield, USA; "Pay the Debt to Nature", Galerie Perrotin, Paris, France; Galeria Javier Lopez, Madrid, Spain
- 2009** "The Long Way Home", Honor Fraser, Los Angeles, USA
- 2008** Gering & López Gallery, New York, USA; "Saturated", Galerie Perrotin, Miami, USA
- 2003** "Original Fake", BAPE Gallery, Tokyo, Japan
- 2002** Elms Lesters Painting Room, London, UK; "C9", MU Art Foundation, Eindhoven, The Netherlands
- 2001** "Tokyo First", Parco Gallery, Tokyo, Japan
- 1999** 1999: Colette, Paris, France

GROUP SHOWS (selection)

- 2012** "White Columns Benefit Exhibition and Auction", White Columns, New York, USA
- 2011** "PRETTY ON THE INSIDE", organized by Erik Parker and KAWS, Paul Kasmin Gallery, New York, USA; "Art in the Streets", Museum of Contemporary Art, Los Angeles, USA; "Party Animals" & "FACEMAKER," Royal/T, Los Angeles, USA
- 2010** "Mutant Pop", curated by Joe Grillo, Laura Grant, and Brandon Joyce, Galleri Loyal, Malmo, Sweden; "It Ain't Fair", OHWOW, Miami, USA; "The Reflected Gaze - Self Portraiture Today", The Torrance Art Museum, Torrance, USA
- 2009** "Just what is it that make today's painting so different, so appealing", Gering & López Gallery, New York, USA; "Stages", organized by Lance Armstrong and Nike, Galerie Perrotin, Paris, France; "Alpha Exotica", curated by Dimitrios Antonitsis, Hydra School Projects, Athens, Greece; The New Yorkers, V1 Gallery, Copenhagen, Denmark; "Plastic Culture", Harris Museum and Art Gallery, Preston, UK; "I Can't Feel My Face", Curated by KAWS, Royal/T, Los Angeles, USA
- 2008** "Everything Else", Franklin Parrasch Gallery, New York, USA
- 2007** POPcentric, Gering & López Gallery, New York, USA
- 2006** "Info Babble", Richard & Dolly Maass Gallery, Purchase, New York, USA; "Ugly Winners", Galerie Du Juor Agnes B., Paris, France
- 2004** "Beautiful Losers", curated by Aaron Rose and Christian Strike, Le Tri Postal, Lille, France; Palazzo Dell'Arte, Milan, Italy; USF Contemporary Art Museum, Tampa, USA; Contemporary Museum, Baltimore, USA; Orange County Museum of Art, Newport Beach, USA; Yerba Buena Arts Center, San Francisco, USA; Contemporary Arts Center, Cincinnati, USA
- 2003** "SK8 on the Wall", Parco Gallery, Tokyo, Japan
- 2002** "Session the Bowl", Deitch Projects, New York, USA; "ALIFE Shop", Deitch Projects, New York, USA; "Coded Language", City Gallery Chastain, Atlanta, USA
- 2001** "Shortcuts", Nicosia Municipal Arts Centre, Athens, Greece; Pierides Museum of Contemporary Art, Athens, Greece; "New Acquisitions from the Dakis Joannou Collection", Deste Foundation, Athens, Greece; Lakai Group Cultural Centretztt

Press contacts

Héloïse Le Carvenec, Head of Press & Communication : heloise@perrotin.com + 33 1 42 16 91 80
Andrea Goffo, Press Officer : andrea@perrotin.com +33 1 76 21 07 11