

SPRÜTH MAGERS

Works from 1962 - 1964 in dialogue with Francis Picabia and Marcel Duchamp

Craig Kauffman

Sprüth Magers Berlin april 30 - june 25 2016

Public reception: April 29, 2016 | 6-9 pm

In Sprüth Magers inaugural exhibition with the Craig Kauffman Estate, the gallery will present a selection of early works on paper and plastic pieces from the 1960s that examine diagrammatic and fragmented abstract female forms as a precursor to his later three-dimensional wallworks. Following a period of travel in Europe from 1959–61, Kauffman returned to his native Los Angeles to commence work on several series that looked to his personal interests in the historical avant-garde. Foremost was a reworking of the nude as machine that took place some decades earlier by Marcel Duchamp and Francis Picabia. Their shared interests in new materials and the mechano-erotic human form inspired Kauffman to react against the abstract painting of the 1950s. A selection of their works in the exhibition investigates this dialogue.

In a series of collages and drawings dating from 1961–63, sensual and mechanical pendulous forms are derived from lingerie catalogues – both as source material and the ground onto which he works. Borrowing shapes from these commercial magazines, the increasingly abstracted designs incorporate underwear bursting at the seams, perilous high heels and isolated sections of an erotically charged female form. These often appear as technical appendages, creating a diagrammatic bionic form. Trailing tentacles and teats resemble limp hosiery or loosely drawn anatomical diagrams, reducing the human body to its constituent parts.

These forms underwent subsequent degrees of abstraction and his plastic works continued in a similar vein: experimenting with acrylic lacquer applied to the back of clear plastic. This technique ensured the front remained sleek and flat - a lustrous surface for fetishized fragments of the human form. The use of colour incorporates both saccharine primary colours, seemingly fresh out of the can, and hues more akin to skin tones. By displaying these larger panels in shadow box frames, ambient light is captured behind the intensely coloured translucent plastic, making them seemingly float and cast shadows on the white backing. Kauffman also discovered he could spray rather than brush the lacquer on. This execution demanded clear planning and precision as, typically, they could not be reworked. His first experiments in vacuum forming then took place in 1964, making use of a commercial process that was still in its infancy, to add literal depth to some of his bulbous two-dimensional forms.

The dialogue with Marcel Duchamp is clear in these works, particularly in his experiments with painting on transparent surfaces, often with similar mechanical forms. *Nine Malic Moulds* (1914/15), a small study for a section of *The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even* (1915-23), presents the bachelors from the latter work as a cluster of bulbous machine parts, as if a set of plugs or gears for a greater machine. Similarly, *Nude Descending A Staircase* (1937) dramatically represents the body in motion with the tessellated planes appearing like polished pistons. These reproductions circulated in his *Boîte-en-valise* (1935-41), a suitcase containing miniatures of sixty-eight of the artist's works.

Presented as originally printed in the journal *291*, published by Alfred Stieglitz, Francis Picabia's *Portrait of a*

Young American Woman in a State of Nudity (1915) strips down the tradition of the female nude by presenting only a linear diagram of a spark plug. These erotically charged 'Machine Drawings' resemble both circuit diagrams and the electrical fixings they represent. The form is functional yet phallic and simultaneously mimics the contours of a woman's body.

The influence of Duchamp and Picabia upon Kauffman is evident, particularly during the early stage of his career as he navigated the transition from figuration to abstraction. Yet rather than follow them closely, he created his own visual vocabulary to describe the mechano-erotic human form across various media.

Craig Kauffman was born in 1932 in Los Angeles and died in 2010. Selected solo exhibitions include Frank Lloyd Gallery, Santa Monica (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008); the Whitney Museum of American Art, New York (1987), Pace Gallery, New York (1972, 1970, 1969, 1967); and the Ferus Gallery, Los Angeles (1967, 1965, 1963). A comprehensive retrospective organised by the La Jolla Museum of Contemporary Art, San Diego, toured through 1981-82. Selected group exhibitions include the Los Angeles County Museum of Art (2015, 2007, 2000, 1981, 1973); the Museum of Contemporary Art, Los Angeles (2010, 2004, 1991) and the Centre Pompidou, Paris (2006). Additionally, his work will be on view in the upcoming group exhibition *Beat Generation* at the Centre Pompidou, Paris (June – October, 2016).

The Berlin gallery is concurrently presenting solo exhibitions by Thea Djordjadze and Alexandre Singh.

For more information and press enquiries, please contact Silvia Baltshun (sb@spruethmagers.com).

Public reception: 29.04.2016, 6 – 9 pm

Opening hours: Tue - Sat, 11 am – 6 pm

Works from 1962 - 1964 in dialogue with Francis Picabia and Marcel Duchamp

Sprüth Magers Berlin april 30 - june 25 2016

Public reception: April 29, 2016 | 6-9 pm

In Sprüth Magers' erster Ausstellung mit dem Nachlass von Craig Kauffman präsentiert die Galerie eine Auswahl früher Arbeiten auf Papier und aus Kunststoff aus den 1960er Jahren. Die schematisch dargestellten, fragmentierten und abstrahierten weiblichen Formen in diesen Werken stellen eine Vorstufe zu Kauffmans späteren dreidimensionalen Wandarbeiten dar. Nachdem er von 1959 bis 1961 Europa bereist hatte, kehrte Kauffman ins heimische Los Angeles zurück. Von einem persönlichen Interesse an der historischen Avantgarde geleitet nahm er dort die Arbeit an mehreren Serien auf, in denen er an Darstellungsformen des Akts als Maschine anknüpfte, wie sie einige Jahrzehnte zuvor von Marcel Duchamp und Francis Picabia entwickelt worden waren. Ihr geteiltes Interesse an neuen Materialien und einer mechanisch-erotischen Sichtweise der weiblichen Form, inspirierte Kauffman der abstrakten Malerei der 1950er Jahre einen andersartigen Ansatz entgegenzuhalten. Eine in der Ausstellung präsentierte Auswahl von Werken Duchamps und Picabias geht diesem künstlerischen Dialog nach.

In einer Reihe von Collagen und Zeichnungen, die von 1961 bis 1963 datieren, sind lustbetonte und maschinenartige, hängende Formen zu sehen, die von Reproduktionen aus Katalogen für Damenunterwäsche abgeleitet sind. Die Kataloge dienten für Kauffman sowohl als motivische Vorlagen sowie als Untergrund, auf dem er arbeitete. Hieraus entlehnte Formen mündeten in zunehmend abstrakte Kompositionen in denen sich an den Nähten aufgeplatzte Dessous und gefährlich hohe Stöckelschuhe mit Fragmenten der erotisch aufgeladenen weiblichen Figur verbinden. Häufig wirken diese wie technische Komponenten die in Kauffmans Arbeiten zu schematisierten, bionischen Formen werden. Gliedmaßen wie herabhängende Tentakel oder Brustwarzen erinnern an schlaffe Strumpfwaren oder gleichen locker ausgeführten, anatomischen Schemazeichnungen, in denen der menschliche Körper in seine separaten Bestandteile zerlegt wird.

Die Formen durchlaufen unterschiedliche Stadien der Abstraktion die auch in Kauffmans Wandarbeiten aus Kunststoff erkennbar sind. Hierfür experimentierte er mit Acryllack, der auf der Rückseite von transparentem Kunststoff aufgetragen wurde. Durch diese Technik war gewährleistet, dass die Vorderseite glatt und unversehrt blieb und in eine glänzende Fläche für fetischisierte Fragmente der menschlichen Form resultierte. In der Farbauswahl verbinden sich Primärfarben, offenbar unvermischt der Farbdose entnommen, mit unterschiedlichen Abstufungen von Hauttönen. Die Präsentation dieser größeren Formen in kastenartigen Distanzrahmen lässt das Raumlicht durch das intensiv farbige, durchscheinende Plastik dringen, sodass die Objekte zu schweben scheinen und ein Schattenwurf auf dem weißen Hintergrund zu beobachten ist. Kauffmans Arbeitsweise, den Lack aufzusprühen, anstatt ihn mit dem Pinsel aufzutragen, erforderte genaue Planung und Präzision, da die Farbschichten nicht nachträglich überarbeitet werden konnten. 1964 führte er zusätzlich erste Experimente mit dem Vakuumformverfahren durch – einem industriellen Verfahren, das damals noch in den Kinderschuhen steckte und das er einsetzte, um einigen seiner zweidimensionalen Formen mehr Tiefe zu verleihen.

Ein Dialog mit Marcel Duchamp ist in Kauffmans Werk deutlich erkennbar, insbesondere in Hinblick auf dessen Experimente mit Malerei auf transparenten Oberflächen, in denen häufig ebenfalls maschinenartige Formen auftauchen. In *Nine Malic Moulds* (1914/15), einer kleinformatigen Studie für ein Detail aus *The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even* (1915-23), präsentieren sich die Junggesellen als Ansammlung bauchiger Maschinenteile, wie ein Satz Zapfen oder sonstiges Zubehör zum Getriebe einer größeren Maschine. Auf ähnlich dramatische Weise stellt *Nude Descending A Staircase* (1937) einen Körper in Bewegung dar, wobei die mosaikartig zusammengesetzten Flächen an polierte Kolben erinnern. Diese Reproduktionen waren in seiner *Boîte-en-valise* (1935-41) in Umlauf – einem Koffer, der Miniaturmodelle von 68 Werken des Künstlers enthielt.

Präsentiert in der Form, wie ursprünglich in der von Alfred Stieglitz publizierten Zeitschrift *291* abgedruckt, reduziert Francis Picabias *Portrait of a Young American Woman in a State of Nudity* (1915) die Tradition des weiblichen Aktes auf ihren Kern, indem es nichts als eine lineare, schematisch dargestellte Zündkerze zeigt. Picabias erotisch aufgeladene Maschinenzzeichnungen erinnern sowohl an Schaltpläne als auch an die

elektrischen Komponenten, die sie repräsentieren. Ihre Form ist sowohl funktional als auch phallisch und suggeriert zugleich die Konturen eines weiblichen Körpers.

Der Einfluss von Duchamp und Picabia auf Kauffman ist unverkennbar, insbesondere zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn, als er den Übergang von der Figuration zur Abstraktion vollzog. Doch statt diesen Leitbildern streng zu folgen, entwickelte er ein eigenständiges visuelles Vokabular, um die mechano-erotische menschliche Form in unterschiedlichen Medien zu untersuchen.

Craig Kauffman wurde 1932 in Los Angeles geboren und verstarb 2010. Zu seinen wichtigsten Einzelausstellungen zählen unter anderem Präsentationen in der Frank Lloyd Gallery, Santa Monica (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008), dem Whitney Museum of American Art, New York (1987), der Pace Gallery, New York (1972, 1970, 1969, 1967), und der Ferus Gallery, Los Angeles (1967, 1965, 1963). Eine vom La Jolla Museum of Contemporary Art in San Diego organisierte Retrospektive tourte von 1981 bis 1982. Kauffman nahm an zahlreichen Gruppenausstellungen teil, unter anderem dem Los Angeles County Museum of Art (2015, 2007, 2000, 1981, 1973), dem Museum of Contemporary Art, Los Angeles (2010, 2004, 1991) und am Centre Pompidou, Paris (2006). Zusätzlich werden Arbeiten von Craig Kauffman in der Gruppenausstellung *Beat Generation* im Centre Pompidou, Paris (Juni – Oktober) zu sehen sein.

Sprüth Magers präsentiert in Berlin zeitgleich Einzelausstellungen von Thea Djordjadze und Alexandre Singh.

Für weitere Informationen und Presseanfragen kontaktieren Sie bitte Silvia Baltschun (sb@spruethmagers.com).

Ausstellungseröffnung: 29.04.2016, 18 – 21 Uhr

Öffnungszeiten der Galerie: Dienstag – Samstag, 11 – 18 Uhr