

BODE

COLOR CODED

Gene A'Hern, Patrick Alston, Matthew Eguavoen, Nate Lewis, Alexis McGrigg, Gabriel Mills, Anoushka Mirchandani, A'Driane Nieves, Tariku Shiferaw, José Yaque
29.04.– 28.05.2023

Color is not real. Despite our extraordinary experience of color perception, all colors are mere illusions, in the sense that, although people normally think that objects appear colored because they are colored, this belief is mistaken. It is the purview of the skilled artist to harness the illusion of color to create meaningful work. Artists invented the first pigments—a combination of soil, animal fat, burnt charcoal, and chalk—as early as 40,000 years ago, creating a basic palette of five colors: red, yellow, brown, black, and white. Since then, the history of color has been one of perpetual discovery, whether through exploration or scientific advancement. However, color is not a physical property of an object - it is a sensation, just like smell or taste. Neither objects nor lights are colored, but colors are the result of neural processes. Paradoxically, color can affect our mood, heart rate, blood pressure, and respiration.

If color is in fact an illusion, how do we assess our relationship with visual art? What are the things happening beyond our mind's ability to process? What is coded beyond our perception? Through figuration and abstraction, the ten artists in Color Coded push the possibilities of color as a tool to stimulate our imagination and challenge our visual senses.

- - -

Gene A'Hern (b. 1993 in Australia) is an artist based in New South Wales, Australia. At the core of his practice is a deep engagement with drawing. Gestural marks are made with a combination of processes revealing an eruption of recognizable elements from his everyday landscape: mountain peaks, rain, sky, and bushland. Oscillating between abstraction and landscape, portrait and still life painting, A'Hern's work is arbitrarily engaged in modernist painting yet looks inward to echo a unique pictorial language, as depth and movement reveal a lyrical illustration of place.

Patrick Alston (b. 1991 in New York) energetically creates works that, along with the interplay of titles, trigger thought-provoking and reflective topics including but not limited to socio-politics, identity, language, and the psychology of color. Alston's re-contextualized subjects, rich palettes and complex compositions are dramatized exhilarating energies, expressed through gestural mark making that help to project an unwritten aesthetic that makes up the urban landscape.

Matthew Eguavoen (b. 1988 in Nigeria) depicts his figurative and portrait subjects using a combination of oil paint, acrylic paint, charcoal, and graphite pencils to document stories that encompass the emotions and demeanor of his muse to the viewer of his work. Eguavoen uses his work to address the societal, economic, and political views across the complex intersectionality that Nigerians face in different facets of life.

Nate Lewis (b. 1985 in Pennsylvania, US) is recognized for his intricate works on paper, which combine elements of photography, printmaking, sculpture, and drawing. Lewis sculpts patterns and textures akin to cellular tissue and topography. Rather than serving as a medium, the paper is transformed into the subject. This transformation is especially pronounced in Lewis's abstract paper "quilts", which are reminiscent of East-Asian painting scrolls. Handmade from pulp, they are microcosms of fundamental life forces – water, pressure, matter, and chance.

BODE

Alexis McGrigg (b. 1989 in Mississippi, US) uses celestial space as a metaphor for the autonomy of Blackness, redefining its agency as a fixed idea or way of being and leaning into its fluidity and ability to be more complex than we allow ourselves to understand. With this in mind, on a larger scale, *It – Blackness*, having its foundation in the body and the black experience, has the ability to manifest as an intangible space that releases its dependence on the physical body. Through her paintings, she seeks to allow the viewer a wider perspective of the vastness of our existence.

Gabriel Mills (b. 1992, New Rochelle, NY) is an American artist, whose paintings hold space for contemplation about time, recognition, and presence. A versatile array of painting methods are demonstrated throughout his practice, serving as an adequate platform to explore the complexities of experience and sensation. Mills begins with thick broad layers of paint that he then refines into shorter gestures and precise color arrangements, resulting in topographical surfaces that balance texture and atmosphere.

Anoushka Mirchandani (b. 1988, Pune, IN) is an Indian-born, San Francisco-based artist. Her practice examines her experience as an Indian, Immigrant, Other, Woman. Mirchandani's work probes ancestry, personal history, cultural and sociopolitical environments through a diasporic lens, exploring the micro-tensions and identity transformations that are part and parcel of code-switching and assimilation in a foreign land. For Mirchandani, the spaces, transparencies, opaque shapes, limbs, and forms in each painting are a reminder of all the multifaceted parts of ourselves, both the vulnerable, and the impenetrable.

A'Driane Nieves (b. 1982 in Texas, US) gives visible shape to the internal biological and emotional processes of adaptation, recovery, healing, and transformation. Nieves' work allows her to carve out—and take up—space where the fullness of her humanity as a Black, queer, neurodivergent woman can be expressed without retribution. It is her hope that holding space in her work for expressing her fullest self encourages others to do the same.

Tariku Shiferaw (b. 1983 in Ethiopia) is known for his practice of mark-making that explores the metaphysical ideas of painting and societal structures. This formal language of geometric abstraction is executed through densely layering material to create “marks,” gestures that interrogate space-making and reference the hierarchy of systems. As the artist explains, “A mark, as physical and present as cave-markings... reveals the thinker behind the gesture—an evidence of prior markings of ideas and self onto the space.”

José Yaque (b. 1985 in Cuba) is a contemporary artist working across several mediums including painting, installation, art object, drawing, among other art forms. Through his multidisciplinary practice, he explores the relationship between man and nature. Not only does he refer to nature as that which is organic, but everything that surrounds and accompanies the human; everything from the sky to the earth's center.

About the curator:

Dexter Wimberly is an American curator based in Japan who has organized exhibitions in galleries and institutions around the world including the Museum of Arts and Design in New York City, The Green Family Art Foundation in Dallas, KOKI Arts in Tokyo, and The Third Line in Dubai. His exhibitions have been reviewed and featured in publications including *The New York Times* and *Artforum*; and have received support from The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, and The Kinkade Family Foundation. Wimberly is a Senior Critic at New York Academy of Art, and the founder and director of the Hayama Artist Residency in Japan. He is also the co-founder and CEO of the online education platform, CreativeStudy.

COLOR CODED

Gene A'Hern, Patrick Alston, Matthew Eguavo, Nate Lewis, Alexis McGrigg, Gabriel Mills, Anoushka Mirchandani, A'Driane Nieves, Tariku Shiferaw, José Yaque

29.04.– 28.05.2023

Farbe ist nicht real. Trotz unserer außergewöhnlichen Erfahrung in der Farbwahrnehmung sind alle Farben bloße Illusionen. Obwohl Menschen normalerweise denken, dass Objekte farbig erscheinen, weil sie farbig sind, ist dieser Glaube falsch. Es ist die Aufgabe der erfahrenen Künstler:innen, die Illusion von Farbe zu nutzen, um bedeutungsvolle Arbeiten zu schaffen. Bereits vor 40.000 Jahren erfanden Künstler:innen die ersten Pigmente – eine Kombination aus Erde, tierischem Fett, gebrannter Holzkohle und Kreide – und schufen eine grundlegende Palette von fünf Farben: Rot, Gelb, Braun, Schwarz und Weiß. Seitdem war die Geschichte der Farbe eine Geschichte ständiger Entdeckungen, sei es durch Erforschung oder wissenschaftlichen Fortschritt. Farbe ist jedoch keine physikalische Eigenschaft eines Objekts – sie ist eine Empfindung, genau wie Geruch oder Geschmack. Weder Gegenstände noch Lichter sind farbig, Farben sind das Ergebnis neuronaler Prozesse. Paradoxerweise kann Farbe unsere Stimmung, Herzfrequenz, Blutdruck und Atmung beeinflussen.

Wenn Farbe tatsächlich eine Illusion ist, wie beurteilen wir dann unser Verhältnis zur bildenden Kunst? Welche Dinge passieren, die unser Verstand nicht verarbeiten kann? Was ist jenseits unserer Wahrnehmung kodiert? Durch Figuration und Abstraktion erweitern die zehn Künstler:innen in Color Coded die Möglichkeiten der Farbe als Werkzeug, um unsere Vorstellungskraft anzuregen und unsere visuellen Sinne herauszufordern.

Gene A'Hern (geb. 1993 in Australien) ist ein Künstler, in dessen Mittelpunkt seiner Praxis eine tiefe Auseinandersetzung mit dem Zeichnen steht. Gestische Markierungen werden mit einer Kombination von Prozessen gemacht, die eine Eruption erkennbarer Elemente aus seiner alltäglichen Landschaft enthüllen: Berggipfel, Regen, Himmel und Buschland. Zwischen Abstraktion und Landschaft, Porträt- und Stilllebenmalerei, beschäftigt sich A'Hern willkürlich mit modernistischer Malerei, blickt jedoch nach innen, um eine einzigartige Bildsprache widerzuspiegeln, da Tiefe und Bewegung eine lyrische Illustration des Ortes offenbaren.

Patrick Alston (geb. 1991 in New York) schafft energiegeladene Werke, die zusammen mit dem Wechselspiel der Titel zum Nachdenken anregende und reflektierende Themen auslösen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sozialpolitik, Identität, Sprache und Farbpsychologie. Alston's neu kontextualisierte Themen, reichhaltige Farbpaletten und komplexe Kompositionen sind dramatisierte, aufregende Energien, die durch gestisches Markieren ausgedrückt werden und dazu beitragen, eine ungeschriebene Ästhetik zu projizieren, die die Stadtlandschaft ausmacht.

Matthew Eguavo (geb. 1988 in Nigeria) zeigt seine figurativen und Porträtmotive mit einer Kombination aus Ölfarbe, Acrylfarbe, Kohle und Graphitstiften, um dem Betrachter seiner Arbeit Geschichten zu dokumentieren, die die Emotionen und das Verhalten seiner Muse umfassen. Eguavo verwendet seine Arbeit, um die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Ansichten über die komplexe Intersektionalität anzusprechen, mit der Nigerianer in verschiedenen Facetten des Lebens konfrontiert sind.

Nate Lewis (geb. 1985 in Pennsylvania, USA) ist bekannt für seine komplizierten Arbeiten auf Papier, die Elemente der Fotografie, Druckgrafik, Skulptur und Zeichnung kombinieren. Lewis formt Muster und Texturen, die Zellgewebe und Topografie ähneln. Das Papier dient nicht mehr als Medium, sondern wird zum Sujet. Besonders ausgeprägt ist diese Transformation in Lewis' abstrakten Papierquills, die an ostasiatische Bildrollen erinnern. Handgefertigt aus Zellstoff sind sie Mikrokosmen grundlegender Lebenskräfte – Wasser, Druck, Materie und Zufall.

Alexis McGrigg (geb. 1989 in Mississippi, USA) verwendet den himmlischen Raum als Metapher für die Autonomie des Schwarzseins, definiert seine Handlungsfähigkeit als eine feste Idee oder Seinsweise neu und stützt sich auf seine Fluidität und Fähigkeit, komplexer zu sein, als wir es uns erlauben zu verstehen. Vor diesem Hintergrund hat Es – das Schwarzsein, dessen Grundlage im Körper und in der schwarzen Erfahrung liegt, in einem größeren Maßstab die Fähigkeit, sich als immaterieller Raum zu manifestieren und seine Abhängigkeit vom physischen Körper auflöst. Durch ihre Bilder versucht McGrigg, dem Betrachter eine breitere Perspektive auf die Weite unserer Existenz zu ermöglichen.

Gabriel Mills (geb. 1992, New Rochelle, NY) ist ein amerikanischer Künstler, dessen Gemälde Raum zum Nachdenken über Zeit, Anerkennung und Präsenz bieten. In seiner gesamten Praxis wird eine vielseitige Palette von Malmethoden demonstriert, die als angemessene Plattform dienen, um die Komplexität von Erfahrung und Empfindung zu erforschen. Mills beginnt mit dicken, breiten Farbschichten, die er dann zu kürzeren Gesten und präzisen Farbarrangements verfeinert, was zu topografischen Oberflächen führt, die Textur und Atmosphäre ausbalancieren.

Anoushka Mirchandani (geb. 1988, Pune, IN) ist eine in Indien geborene und in San Francisco lebende Künstlerin. Ihre Praxis untersucht ihre Erfahrung als Inderin, Immigrantin, Andere, Frau. Mirchandanis Arbeit untersucht Abstammung, persönliche Geschichte, kulturelle und soziopolitische Umgebungen durch eine diasporische Linse und untersucht die Mikrospannungen und Identitätstransformationen, die ein wesentlicher Bestandteil von Code-Switching und Assimilation in einem fremden Land sind. Für Mirchandani erinnern die Räume, Transparenzen, undurchsichtigen Formen, Glieder und Formen in jedem Gemälde an all die facettenreichen Teile von uns selbst, sowohl die Verletzlichen als auch die Undurchdringlichen.

A'Driane Nieves (geb. 1982 in Texas, USA) gibt den inneren biologischen und emotionalen Anpassungs-, Genesungs-, Heilungs- und Transformationsprozessen sichtbare Gestalt. Nieves' Arbeit ermöglicht es ihr, Raum zu schaffen und einzunehmen, wo die Fülle ihrer Menschlichkeit als schwarze, queere, neurodivergente Frau ohne Vergeltung zum Ausdruck gebracht werden kann. Sie hofft, dass es andere ermutigt, das Gleiche zu tun, wenn sie in ihrer Arbeit Raum dafür gibt, ihr vollstes Selbst zum Ausdruck zu bringen

Tariku Shiferaw (geb. 1983 in Äthiopien) ist bekannt für seine Praxis des Markierens, die die metaphysischen Ideen der Malerei und gesellschaftliche Strukturen erforscht. Diese formale Sprache der geometrischen Abstraktion wird durch dichte Materialschichten ausgeführt, um „Markierungen“ zu schaffen, Gesten, die die Raumgestaltung hinterfragen und auf die Hierarchie von Systemen verweisen. Wie der Künstler erklärt: „Eine Markierung, so physisch und präsent wie Höhlenmarkierungen ... offenbart den Denker hinter der Geste – ein Beweis für frühere Markierungen von Ideen und Selbst im Raum.“

José Yaque (geb. 1985 in Kuba) ist ein zeitgenössischer Künstler, der in verschiedenen Medien arbeitet, darunter Malerei, Installation, Kunstobjekt, Zeichnung und andere Kunstformen. Durch seine multidisziplinäre Praxis erforscht er die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Er bezeichnet nicht nur die Natur als das Organische, sondern alles, was den Menschen umgibt und begleitet; alles vom Himmel bis zum Erdmittelpunkt.

Über den Kurator:

Dexter Wimberly ist ein in Japan lebender amerikanischer Kurator, der Ausstellungen in Galerien und Institutionen auf der ganzen Welt organisiert hat, darunter das Museum of Arts and Design in New York City, The Green Family Art Foundation in Dallas, KOKI Arts in Tokio und The Third Line in Dubai. Seine Ausstellungen wurden rezensiert und in Publikationen wie The New York Times und Artforum vorgestellt; und wurden von der Andy Warhol Foundation for the Visual Arts und der Kinkade Family Foundation unterstützt. Wimberly ist Senior Critic an der New York Academy of Art und Gründer und Leiter der Hayama Artist Residency in Japan. Er ist außerdem Mitbegründer und CEO der Online-Bildungsplattform CreativeStudy.