

BODE

HUSHED NEON

Dana James

03.02. – 10.03.2024

Bode is pleased to present *Hushed Neon*, a solo exhibition of Dana James, where the artist explores embracing and resisting beauty, the duality of femininity, as well as the contradictions of human-made artifice inside a natural world.

James' paintings, ultimately awash in luminosity, coalesce bright, airy pastel palettes with weathered, recycled canvas in order to achieve the desired level of contradiction and controversy. As a result, large fields of smooth color are offset by a flurry of mark making. These marks are akin to scars on otherwise flawless skin, diaphanous but permanent, heavy with history. Important to the artist's process is creating selective moments of shifting light in each piece. It can be a literal glow created by varied treatments and iridescent pigment, summoning the glinting of the ocean, the magic felt in the vastness of nature as a child, and the flashing of color just before drifting into sleep. One cannot but notice traces of iridescence flicker across the surface like a dragonfly's moonlit wing, denoting transformation and direction within the painting's moving composition. Besides, James incorporates straight lines and distinct contours within the amorphous pools of color that largely define each piece. This provides control and structure, while emphasizing the painting's autonomy through bleeds and off-kilter strokes.

The vocabulary of chosen materials is well-calculated. The artist uses bright hues and dark explosive pigments subsumed in layers of muted wax to convey the transience of existence, – the colors and images one may see while drifting into sleep or in a memory. Time vanishes in pieces that expand into multi-paneled constructions. There is no beginning or end to the composition, inviting the viewer into the folds to question the dissonance between the edges. For James, the concept of time is compelling, as a mode of measurement or as a measure of existence; as a matter of quietude and stillness. Thus, the paintings turn into visual diaries that speak to contradiction, as moments of latency buzzing with intermittent activity. They serve as reminders that we are small and predictable creatures, constantly creating and shedding beautiful accounts of the earth and its elements.

There is a strong focus on materiality and roughness in the presented body of work. James uses a wide variety of multifarious materials, including paint, acrylic, raw pigment, encaustic, wax, marker, ink, pastel, and pencil, – all these to create dynamism and movement. *Hushed Neon* is born out of the color palette, which is largely focused on neon shades cascading over dusky browns, purplish blacks and earth tones. The title of the show itself contains duality and contradiction, as well as the "action" it presents. In this body of work the artist is developing the idea of a "quiet" neon painting, figuring out how to reach that balance. At the same time the neon, that we frequently observe within human made electric signs, references the idea about a man-made artifice inside a natural world, that runs like a red thread through the entire exhibition. The golden and yellow elements of the paintings, similar to golden artifacts, creep out from the dirty surfaces the artist has created. Other images are obscured by blurry dark spots almost like from an old polaroid, and are in the action of blinking, which brings to mind the way memory distorts imagery. Much like an old movie reel, sections are cut and begin again and again.

...

Dana James (b. 1986, New York, NY, US) is a contemporary artist who lives and works in New York, US. Since graduating from the School of Visual Arts in 2008, her work has been exhibited extensively and can be found in private and public collections around the world, including UBS Art Collection and Gibson & Dunn. James is represented by Hollis Taggart Contemporary in New York, NY, US, and by Bode in Berlin, DE. Most recent solo exhibitions include *Dana James: Pearls & Potions* (2023, Hollis Taggart, New York, NY, US), *Something I Meant to Say* (2021, Hollis Taggart, New York, NY, US) and *Otherwise All Was Silent* (2020, Bode, Berlin, DE). The artist has participated at numerous two-person and group shows at Gruin Gallery, Los Angeles, CA, US; PM/AM, Miami, FL, US; Gruin Gallery, Los Angeles, CA, US; Moberg Gallery, Des Moines, IA, US; Marquee Projects, Bellport, LI, US, among others. James was featured as one of the "Top 20 Artists Shaping the New Decade" by *Daily Collector* in 2020. James' artwork has also been reviewed in *Artforum* and *New York Magazine*, among others.

Bode
Reinbeckstr. 29
12459 Berlin

bode.gallery
hello@bode.gallery

Instagram: bode.gallery

HUSHED NEON
Dana James
03.02. – 10.03.2024

Bode freut sich, *Hushed Neon* zu präsentieren, die Einzelausstellung von Dana James, in der die Künstlerin die Akzeptanz von und den Widerstand gegen die Schönheit, die Dualität der Weiblichkeit, sowie die Widersprüche der vom Menschen geschaffenen Kunstwerke in einer natürlichen Welt untersucht.

In den vor Leuchtkraft strotzenden Werken verschmelzen helle luftige Pastellfarben mit recycelten Leinwänden, um den gewünschten Grad der Widersprüchlichkeit und Kontroverse zu erreichen. Infolgedessen werden große Felder glatter Farbe durch eine Flut von Markierungen ausgeglichen. Diese Markierungen sind wie Narben auf ansonsten makelloser Haut, – durchsichtig, aber dauerhaft und geschichtsträchtig. Wichtig für den künstlerischen Prozess ist, in jedem Werk selektive Momente mit dem wechselnden Licht zu schaffen. Es kann ein buchstäbliches Leuchten sein, das durch verschiedene Behandlungen und irisierende Pigmente erzeugt wird und an das Glitzern des Ozeans, an den Zauber, den man als Kind in der Naturwelt empfand, sowie an das Aufblitzen von Farben kurz vor dem Einschlafen erinnert. Man kann die Spuren des Schillerns kaum außer Sicht lassen, die wie die Flügel einer Libelle im Mondlicht über die Oberfläche flackern und die Verwandlung und Richtung innerhalb der bewegten Komposition des Bildes anzeigen. Außerdem baut James gerade Linien und klare Konturen in die amorphen Farbflächen ein, die jedes Bild weitgehend bestimmen. Dies sorgt für Struktur und unterstreicht gleichzeitig die Autonomie des Gemäldes durch Anschnitte und schräge Striche.

Die Künstlerin verwendet helle Farbtöne und dunkle, explosive Pigmente, die in Schichten aus gedämpftem Wachs eingebettet sind, um die Vergänglichkeit der Existenz zu vermitteln – die Farben und Bilder, die man beim Schlafen oder während eines Erinnerungsprozesses sieht. Die Zeit verschwindet in Stücken, die sich zu mehrschichtigen Konstruktionen ausdehnen. Die Komposition hat weder einen Anfang noch ein Ende und lädt Betrachter*Innen ein, in die Falten einzutauchen und die Dissonanz zwischen den Rändern zu hinterfragen. Für James ist das Konzept der Zeit zwingend – als Messmethode oder als Maß für die Existenz; als eine Angelegenheit der Ruhe und Stille. So werden die Gemälde zu Tagebüchern, die über Widersprüchen erzählen, zu Momenten der Latenz, wenn es von unterbrochener Aktivität wimmelt. Sie erinnern uns daran, dass wir kleine berechenbare Kreaturen sind, die ständig schöne Zeugnisse der Erde und ihrer Elemente erschaffen und abwerfen.

In den ausgestellten Werken liegt der Schwerpunkt auf Materialität und Rauheit. James verwendet unterschiedliche Materialien, darunter Farbe, Acryl, Rohpigment, Enkaustik, Wachs, Marker, Tinte, Pastell und Bleistift, – um Dynamik und Bewegung zu erzeugen. *Hushed Neon* ist aus der Farbpalette entstanden, die sich auf Neontöne konzentriert, die über düstere Braun-, Purpur- und Erdtöne fallen. Der Titel der Ausstellung beinhaltet eine Dualität und einen Widerspruch, ebenso wie die "Aktion", die er darstellt. Dabei entwickelt die Künstlerin die Idee einer "ruhigen" Neonmalerei und findet heraus, wie sie dieses Gleichgewicht erreichen kann. Gleichzeitig verweist das Neon, das wir häufig in elektrischen Schildern sehen, auf die Idee eines von Menschen geschaffenen Kunstwerks in einer natürlichen Welt, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Ausstellung zieht. Die gelben Elemente der Gemälde, die goldenen Artefakten ähneln, schleichen sich aus den schmutzigen Oberflächen, die die Künstlerin geschaffen hat, heraus. Andere Bilder sind durch verschwommene dunkle Flecken verdeckt, fast wie auf einem alten Polaroid, und befinden sich in der Phase des Blinzeln, was an die Art und Weise erinnert, wie die Erinnerung Bilder verzerrt. Ähnlich wie bei einer alten Filmrolle werden Abschnitte herausgeschnitten und erneut abgespielt.

...

Dana James (*1986, New York, NY, USA) ist eine zeitgenössische Künstlerin, die in New York, USA lebt und arbeitet. Seit ihrem Abschluss an der School of Visual Arts 2008 wurden ihre Arbeiten in zahlreichen Ausstellungen gezeigt. James' Werke befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen weltweit, darunter in der UBS Art Collection, sowie in der Sammlung von Gibson & Dunn. James wird von Hollis Taggart Contemporary in New York, NY, USA, und von Bode in Berlin, DE, vertreten. Unter ihren letzten Einzelausstellungen sind *Dana James: Pearls & Potions* (2023, Hollis Taggart, New York, NY, USA), *Something I Meant to Say* (2021, Hollis Taggart, New York, NY, USA) und *Otherwise All Was Silent* (2020, Bode, Berlin, DE). Die Künstlerin hat an zahlreichen Duo- und Gruppenausstellungen teilgenommen, u.a. in der Gruin Gallery, Los Angeles, CA, USA; PM/AM, Miami, FL, USA; Gruin Gallery, Los Angeles, CA, USA; Moberg Gallery, Des Moines, IA, USA; Marquee Projects, Bellport, LI, USA. James wurde von *Daily Collector* unter "Top 20 Artists Shaping the New Decade" 2020 gelistet. Dana James' Werke wurden, u.a. in *Artforum* und in *New York Magazine* dargestellt.