

STACK AND DANGLE

(Marta Cassina)

[ENGLISH]

JARILAGER Gallery Cologne is proud to present new works from acclaimed British artist Rose Wylie (b. 1934, UK). Wylie finds inspiration for her visually compelling, large-scale paintings through an endless variety of sources, from personal recollections, daily encounters, contemporary cinema, art history and the natural world, to news, everyday objects and renowned architectures. These might include something she likes the look of, like a carrot peeler or a pansy, a scene from Sir David Attenborough's iconic *Planet Earth* documentary series, a portrait of a model spotted in Malick Sidibé's photographs or Museum Ludwig's facade. Wylie's images, painted on un-primed, un-stretched canvases, are bold, gestural, naïve and joyful – an anarchic escape from boredom. In occasion of her celebrated exhibition at Serpentine, London (2017), *The Guardian* wrote about her: 'She paints with total freedom from any law of God, man or the Royal Academy.'

For Wylie, titles are playful labels. 'If you like a title, that is the title,' seems to be her way. Something similar happened with *Stack and Dangle*: she sought to infuse her title with a sense of sound and rhythm, even entertaining the whimsical idea of adding umlauts for an extra German flair. Plus, she aimed for something catchy and reflective of her practice. Wylie is a natural born stacker, piling up literally everything in her life: books, plates, newspapers, colour cans, visions and memories. There is a deliberate penchant for repetition and accumulation in her work, due to the vastness of her subject, but also to her method. She makes numerous preliminary drawings of the same idea, which may change slightly, and then chooses one or several for the painting. During this process, some alternatives are reconsidered or simply built on, while others are redirected, and some are left dangling. Wylie's ideas grow organically within the picture frame, but also evolve from painting to painting and within the exhibition space. That is why her canvases are usually set up close together, creating filmstrip-like sequences, privileging connections and openness between them, rather than empty spaces and isolation.

The title also relates to a double painting from the series *Life Drawing*, which Wylie refers to as *Stack and Dangle*, because the top canvas is stapled onto the wall, unstretched, and the lower one is dangling underneath, half on the wall and half pulled out onto the gallery floor. *Life Drawing* are oil paintings, yet they are consciously made to look scratchy and resemble chalk drawing. For *Long*

White Girl (2023), Wylie experimented ‘a new way of navigating the body.’ She was intrigued by the idea of correcting her earlier portraits of Namibian model Venantia Otto, feeling they did not fully capture the girl’s slender silhouette. She started afresh from the shoulder and then thought: ‘I’m not going to think. I will keep going until I hit the other end,’ which accounts for the portrait’s elongated, nearly abstract appeal. Ignoring accuracy and anatomical proportions is a signature touch. Her brush is only guided by the visual impact of the subject in relation to the canvas space.

Wylie definitely prefers visual excitement over beauty, which she views as both antiquated and impersonal. Her work as a whole seems to stem from those moments when she responds with an emotional investment to something that involves her intensely and stacks up in her memory. *Film Notes*, for example, are depictions of movie scenes that trigger her personal memories and feelings. Here again, Wylie finds working from memory a useful way to avoid literal reproductions. Reality blurs with accumulation as memory filters and condenses, adding excitement to revealing the artwork’s journey from its original reference.

Stack and dangle also features Wylie’s glazed-ceramic sculptures and *Museum Works on Paper*. The relationship between the two collections is evident in her artistic vision. In a conversation with Wylie about her recent transition into producing sculptures, she claimed they hold a unique allure due to their ability to exist outdoors, resonating with her hope for art to be free and affordable for all. At the same time, she pays homage to museum buildings – the ones she has already exhibited in or aspires to exhibit in – not just for their architectural significance, but also because they symbolise spaces where art becomes accessible to the public.

Wylie has a fierce, passionate soul. She believes in the importance of preserving our planet. She loves freedom, skies, birds – everything that flies and escapes. She paints against the exclusion of marginalised cultures by incorporating their visual language in her own. There exists an implicit political undercurrent in her work, although it defies conventional classification as strictly political. This distinction arises from Wylie’s rejection of overt slogans, boundaries or ideological agendas of any kind. Well, her work is not about ideologies, it is about an unwavering devotion to the act of vision – an unbounded, universal, pre-argumentative love for everything which deserves to be seen. Her political stance is an exquisite painterly act. It is ‘the blue and yellow’ over a mountain top, the ‘shiny brown’ of black skin, a woman’s magnetic chest, the gentle roundness of a leaf.

[DEUTSCH]

Die JARILAGER Galerie präsentiert neue Werke der renommierten britischen Künstlerin Rose Wylie (geb. 1934, Großbritannien). Wylie lässt sich für ihre visuell überzeugenden, großformatigen Gemälde von einer Vielzahl an Quellen inspirieren, wie persönlichen Erinnerungen, täglichen Begegnungen, dem zeitgenössischen Kino, der Kunstgeschichte und der Natur, sowie Nachrichten, Alltagsgegenständen und berühmten Architekturen. Es kann sich dabei um etwas handeln, das ihr gefällt, wie beispielsweise ein Karottenschäler, ein Stiefmütterchen, eine Szene aus Sir David Attenboroughs Dokumentarserie *Planet Earth*, ein Model auf den Fotos von Malick Sidibé oder die Fassade des Ludwig Museums. Wylies Bilder sind auf unbehandelten und ungespannten Leinwänden gemalt und zeichnen sich durch ihre kühne, gestische, naive und fröhliche Art aus – eine anarchische Flucht aus der Langeweile.

Titel sind für Wylie spielerische Etiketten. „Wenn dir ein Titel gefällt, dann ist es der Titel“, scheint ihr Motto zu sein. So war es auch bei *Stack and Dangle*: Sie versuchte, dem Titel ein Gefühl für Klang und Rhythmus zu geben, und kam sogar auf die Idee, Umlaute hinzuzufügen, um ein zusätzliches deutsches Flair zu schaffen. Außerdem wollte sie etwas Eingängiges schaffen, das ihre Praxis widerspiegelt. Wylie ist eine geborene Stackerin, die alles in ihrem Leben stapelt: Bücher, Teller, Zeitungen, Farbtöpfe, Visionen und Erinnerungen. Es gibt eine bewusste Vorliebe für Anhäufung in ihrer Arbeit, die durch die Breite ihres Themas, aber auch durch ihre Methode bedingt ist. Sie fertigt viele Vorzeichnungen derselben Idee an, die sich leicht verändern können, und wählt dann eine oder mehrere für das Gemälde aus. Während dieses Prozesses werden einige Alternativen erweitert, während andere neu ausgerichtet werden und einige in der Schwebe bleiben. Wylies Ideen wachsen organisch im Rahmen des Bildes, entwickeln sich aber auch von Bild zu Bild und im Ausstellungsraum weiter.

Der Titel bezieht sich auch auf ein Doppelbild aus der Serie *Life Drawing*, das Wylie *Stack and Dangle* nennt. Die obere Leinwand ist ungespannt an die Wand geheftet und die untere baumelt halb an der Wand und halb auf dem Boden der Galerie. Bei den *Life Drawing* handelt es sich um Ölgemälde, die jedoch absichtlich so gestaltet sind, dass sie kratzig aussehen und an Kreidezeichnungen erinnern. Für *Long Brown Girl* (2023) experimentierte Wylie mit einer „neuen Art, den Körper zu navigieren“. Sie war fasziniert von der Idee, ihre früheren Porträts des namibischen Models Venantia Otto zu korrigieren, da sie das Gefühl hatte, dass sie die schlanke Silhouette des

Mädchens nicht vollständig einfinden. Sie fing wieder bei der Schulter an und dachte: „Ich werde nicht nachdenken. Ich mache einfach weiter, bis ich am anderen Ende bin“, was dem Porträt seinen langgezogenen, fast abstrakten Reiz verleiht. Kaum Genauigkeit und anatomischen Proportionen sind ein Markenzeichen der Künstlerin. Ihr Pinsel wird nur von der visuellen Wirkung des Motivs im Verhältnis zur Leinwand geführt.

Wylie bevorzugt eindeutig visuelle Aufregung gegenüber Schönheit, die sie als antiquiert und unpersönlich betrachtet. Ihr gesamtes Werk scheint aus Momenten zu stammen, in denen sie emotional auf etwas reagiert, das sie intensiv betrifft und sich in ihrem Gedächtnis festsetzt. *Film Notes* sind beispielsweise Darstellungen von Filmszenen, die ihre persönlichen Erinnerungen und Gefühle auslösen. Auch hier empfiehlt Wylie die Arbeit aus dem Gedächtnis als nützliche Methode, um wörtliche Reproduktionen zu vermeiden. Durch die Anhäufung verschwimmt die Realität, während die Erinnerung filtert und verdichtet, was die Reise des Kunstwerks von seinem ursprünglichen Bezugspunkt zu einem spannenden Erlebnis macht.

Stack and Dangle zeigt auch Wylies Glas-Keramik Skulpturen und *Museum Works* auf Papier. Die Beziehung zwischen den beiden Sammlungen ist in ihrer künstlerischen Vision offensichtlich. Wylie erklärte in einem Gespräch, dass sie kürzlich begonnen hat, Skulpturen herzustellen, da sie im Freien stehen können, was ihrer Hoffnung entspricht, dass Kunst frei und für alle erreichbar sein kann. Gleichzeitig würdigt sie die Museumsgebäude, in denen sie bereits ausgestellt hat oder ausstellen möchte, nicht nur wegen ihrer architektonischen Bedeutung, sondern auch, weil sie Räume symbolisieren, in denen Kunst für die Öffentlichkeit zugänglich wird.

Wylie hat eine leidenschaftliche Seele. Sie liebt die Freiheit, den Himmel, die Vögel – alles, was fliegt und sich bewegt. Sie malt gegen die Ausgrenzung marginalisierter Kulturen, indem sie deren Bildsprache in ihre eigene integriert. Es gibt einen impliziten politischen Unterton in ihrem Werk, obwohl es sich der Einordnung als streng politisch entzieht. Diese Unterscheidung ergibt sich aus Wylies Ablehnung Abgrenzungen oder ideologischer Agenden jeglicher Art. In ihrem Werk geht es nicht um Ideologien, sondern um eine unerschütterliche Hingabe an den Akt des Sehens – eine universelle Liebe zu allem, was es wert ist, gesehen zu werden. Ihre politische Haltung ist ein exquisiter malerischer Akt. Es ist das „Blau und Gelb“ über einem Berggipfel, das „glänzende Braun“ schwarzer Haut, die magnetische Brust einer Frau, die sanfte Rundung eines Blattes.

[KOREAN]

[JARILAGER Gallery] 야리라거 갤러리 쥘른은 세계적으로 사랑받는 영국 출신인 아티스트 로즈 와일리(Rose Wylie, 1934년생)의 새로운 작품을 자랑스럽게 선보입니다. 와일리는 작품은 시각적으로 시선을 사로잡는 대형 작품들이 주를 이룹니다.

와일리는 자신의 개인적인 추억, 일상적인 만남, 현대 영화, 미술 역사 및 자연 세계, 뉴스, 일상의 물건 및 유명한 건축 등 다양한 것에서 영감을 얻습니다. 영국의 동물학자 데이비드 아텐버러 백작의 '지구 행성' 다큐멘터리 시리즈의 한 장면, 말릭 시디베(Malick Sidibé)의 사진에서 발견한 모델의 초상화, 뮤지엄 루트비히(Museum Ludwig)의 입면 등 매우 다양합니다. 와일리의 작품은 솔직하고 대담하며 그러면서도 순진함이 드러나고 명랑한데 이것들은 진부함으로부터의 혁명적 탈출입니다. 2017년 런던의 서펜타인(Serpentine) 갤러리에서 개최된 그녀의 전시회에 관해 가디언(The Guardian)은 다음과 같이 썼습니다: '그녀는 신의 법, 인간의 법, 또는 영국 로열 아카데미의 어떠한 법으로부터도 완전히 자유롭게 그립니다.'

그녀의 작품 제목들은 모두 흥미로워 마치 '제목이 마음에 든다면, 그것이 곧 제목이다'라고 말해주는 것 같습니다. 'Stack and Dangle'이란 작품의 제목안에 소리와 리듬의 감각을 넣어놓으려고 했고, 추가적인 독일 풍미를 위해 움라우트를 추가하는 등 제목에 기발한 아이디어를 보여주었습니다. 로즈는 본능적으로 자신의 마음이 끌리는 것을 마음에 담아 쌓아두고 그것들을 실천적으로 표현하는 삶을 지향해왔습니다. 책, 접시, 신문, 화사한 빛깔의 병, 환상 및 기억 등, 삶에서 마주하는 모든 것들은 그녀의 기억에 저장되었다가 작품으로 표현됩니다. 같은 아이디어에 수 없이 다른 도상을 만들고 그 안에서 그 중 하나 또는 여러 개를 선택하여 작품으로 만듭니다. 이 과정에서 원래 그렸던 도안이 새롭게 재고되거나 그대로 사용되기도 하며 일부는 다시 그려지기도 합니다. 또한 일부는 새로운 도상이 이전 이미지위에 바로 겹쳐지기도 합니다. 와일리의 아이디어는 그림 프레임 내에서 서로 유기적으로 연결되어 있고 서로다른 작품들도 전시 공간 내에서 서로 조화를 이루며 새로운 이미지를 조성해냅니다. 작품의 캔버스는 전시공간에서 서로 가깝게 배치되어 필름 토막처럼 연결지어져 영화적 이미지의 연속성을 만들어냅니다. 그 작품들은 개별적으로 독립적이지만 또한 유연하게 연결되어 있습니다.

작품 'Stack and Dangle'의 구성은 Life Drawing' 시리즈의 더블 페인팅과 맥락적으로 관련이 있습니다. 그 시리즈의 상단 캔버스는 벽에 스테이플로 고정되어 있고 하단 캔버스는 늘어져 바닥으로 내려져 있습니다. 절반은 벽에 있고, 나머지 절반은 갤러리 바닥에 놓여 있습니다. 'Life Drawing'은 오일 페인팅이지만, 그림이 아닌 것처럼 보여주기 위한 의도를 내포하고 있습니다.

2023년작인 'Long Brown Girl'에서는 와일리가 '신체를 탐색하는 새로운 방법'을 실험했습니다. 그녀는 나미비아출신의 모델 베난티아 오토(Venantia Otto)의 초상화가 그 소녀의 기다란 몸의 실루엣을 완전히 표현하지 못했다고 느꼈습니다. 그녀만의 방법으로 수정하는 아이디어에 매혹을 느껴 소녀의 어깨부터 새롭게 시작했고, 그리고 '다른쪽 끝에 도달할때까지 계속해서 길게 내려갈것이다'라고 생각하며 과감하게 수정을 마무리합니다.그 실험으로 그 작품은 완전히 추상적인 매력을 갖게 되었습니다. 정확도와 해부학적 비율을 무시하는 것은 와일리 작품에 대한 특징적 접근입니다. 그녀의 붓은 캔버스 공간과 관련된 주제의 시각적 영향에서 자유롭게 움직입니다.

와일리는 아름다움보다 시각적인 흥분을 선호합니다. 그녀는 그저 아름답기만 한것은 구시대적이고 개인적 감정이 무시된 것으로 보기 때문입니다. 그녀의 작품은 그녀가 강렬하게 반응한 기억들이 모여 발현됩니다. 예를 들어, 'Film Notes'는 그녀의 개인적인 기억과 감정을 유발하는 영화 장면의 묘사입니다. 여기서도, 와일리는 기억에서 작업하는 것이 글자적 재현을 피하는 유용한 방법이라고 생각합니다. 현실은 기억의 필터와 응축으로 축적되어 원래 기억으로부터 새로운 여정을 만들어냅니다.

'Stack and dangle'은 와일리의 유약을 입힌 조각 및 종이 작업도 포함하고 있습니다. 이 두 컬렉션 간의 관계는 그녀의 예술적 비전을 보여줍니다. 그녀는 최근 조각 제작에 대한 대화에서, 세라믹조각이 모든 사람이 자유롭게 저렴하게 사용할 수 있다는 점에대한 매력을 언급했습니다. 와일리는 박물관의 건물이 조각을 전시하는 건축적 의미뿐만 아니라 예술이 대중에게 접근 가능한 공간이 되는 상징성에 대한 감사를 표했습니다.

자유,하늘,새 등 자유롭게 날아다니는 모든것을 좋아하는 와일리는 와일리는 우리가 살고있는 지구의 환경을 보존하는것이 매우중요하다고 믿는 열정적인 영혼의 소유자입니다.

그녀는 명백한 슬로건,경계 또는 이념적 의제를 거부합니다. 그리고 자신의 작품이 정치적으로 해석되는 전통적 분류를 거부합니다. 그러나 소외되고 억압된 문화를 자신의 시각적 언어로 표현합니다. 이것은 이데올로기에 관한 것이 아니라 그녀가 믿는 비전에 관한 흔들리지 않는 헌신 즉 모든 것에 대한 무한하고 보편적이며 논쟁의 여지가 없는 사랑에 관한 것입니다. 그녀의 정치적 입장은 그녀의 회화적 행위로 절묘하게 표현됩니다.