Ryan McLaughlin

Barbara

03·11 – 22·12·12

Lüttgenmeijer

Ryan McLaughlin *Barbara*

Installation view

Schinkel Nächte, 2012
egg oil tempera on
linen on board, frame
41 x 25 cm

Lüttgenmeijer

Ryan McLaughlin *Barbara*

Summer, 2012
egg oil tempera on
linen on board, frame
71 x 42 cm

Installation view

Fruit Wagon, 2012
egg oil tempera on
linen on board, frame
65 x 46 cm

Lüttgenmeijer

Ryan McLaughlin *Barbara*

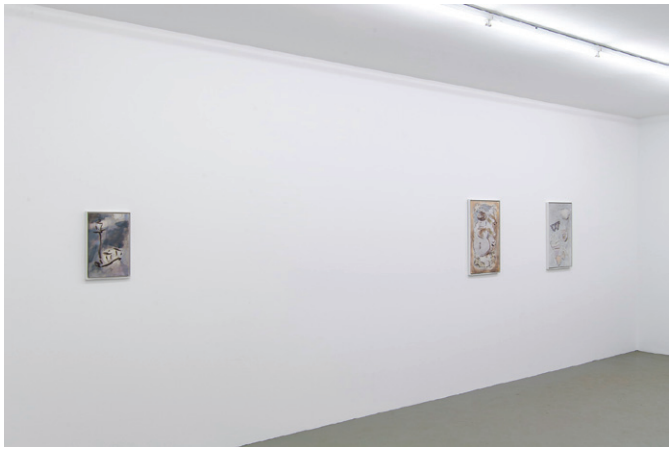
Winter, 2012
egg oil tempera on
linen on board, frame
71 x 42 cm

Installation view

Dork Bell, 2012
egg oil tempera on
linen on board, frame
43 x 30 cm

Lüttgenmeijer

Ryan McLaughlin *Barbara*



Installation view

Fruit Collage, 2012
egg oil tempera on
linen on board, frame
40,5 x 25 cm

Chicken Rabbit, 2012
egg oil tempera on
linen on board, frame
42 x 31 cm

Lüttgenmeijer

Ryan McLaughlin *Barbara*

Ryan McLaughlin at Lüttgenmeijer

The first view surprises: everything appears painterly but also as if in a comic. The subjects are succinct and simultaneously immovable in their composition. Sincerity can be detected, but still there are scenes full of wit and irony. From where does this feeling of enclosure come – from this loose brushstroke?

The second glance opens up a room full of reminiscences and references. McLaughlin's works stand firmly on art historical ground but never allow doubt concerning their contemporary nature. They are everyday commodities, which the artist transfers into two-dimensions. Clear shadows, as with a photo made with flash, give the objects plasticity and volume; however the pictorial space stays diffuse in its depth effect because of the frontal view of the objects. The figurative painting reaches a level of abstraction in which things transform from pure image to sign. In McLaughlin's images the typology of a classic comic connects to the formal astringency of Max Beckmann. The pictures should work simply and distinctly. In much still life the mathematically constructed composition creates a startling clarity: through separations, diagonals and angles; a refinement which can be found in the works of the French Baroque painter Chardin.

The arrangements can be read almost in a heraldic way. The work „Findet Martina" („Finding Martina", 2012) shows a tennis racket in front of a type of pedestal for a monument. Next to the laurel and strawberries (which are traditionally consumed with cream during the Wimbledon tournament) there are mussels and crabs cavorting on the canvas. Apart from being a laconic link to the tradition and exclusivity of this sport and a bow to the great tennis player Martina Navratilova, it also works as a remembrance of McLaughlin's childhood home, the American East Coast. The artist has lived in Berlin for several years and the city takes over ever more space in the newer works. Whether the artist engages with Schinkel candelabra or badly realised buildings such as those on Kottbusser Tor – one can always detect his examination of figure and plane, with dark contours and colourful inner structures.

The new works are painted in a mix of oil paint and egg tempura. McLaughlin uses this technique, first of all for its flat surface texture, but he also demonstrates with this a self-confidence in his graphic mastery. After preparing several studies, each brushstroke is placed freely and confidently. The loose generality with which mostly floral imagery is depicted is a charming obeisance to the painters of the French Rococo such as Watteau or Boucher. The decorative characteristics of the drawing style bring a new ease to the works. They obtain their power and charisma from the referentially rich coexistence of opposites.

Oliver Hell, October 2012

Lüttgenmeijer

Ryan McLaughlin *Barbara*

Ryan McLaughlin bei Lüttgenmeijer

Der erste Blick verwundert: Alles wirkt malerisch und doch wie ein Comic. Die Sujets sind lapidar und gleichzeitig unverrückbar in ihrem Aufbau. Ernsthaftigkeit ist zu spüren, und doch gibt es Szenen voller Witz und Ironie. Woher also kommt dieses Gefühl von Geschlossenheit – bei diesem lockeren Pinselstrich?

Der zweite Blick öffnet einen Raum voller Reminiszenzen und Verweise. McLaughlins Arbeiten stehen fest auf kunsthistorischem Grund, lassen aber niemals Zweifel an ihrer Zeitgenossenschaft. Es sind Dinge der Alltagswelt, die der Künstler in die Zweidimensionalität überführt. Starke Schatten, wie bei einer fotografischen Aufnahme mit Blitzlicht, geben den Gegenständen Plastizität und Volumen; trotzdem bleibt der Bildraum in seiner Tiefenwirkung diffus, da die Objekte oft frontal zu sehen sind. Die figurative Malerei erreicht einen Grad der Abstraktion, in der die Dinge sich vom reinen Abbild zum Zeichen wandeln. In McLaughlins Bildwelt verbindet sich die Typisierung eines klassischen Comics mit der Formenstrenge eines Max Beckmann. Die Bilder sollen einfach und eindeutig wirken. In vielen Stillleben erzeugt der mathematisch konstruierte Aufbau eine verblüffende Klarheit: durch Längenteilungen, Diagonalen und Winkel. Eine Raffinesse, wie sie aus den Werken des französischen Barockmalers Chardin spricht.

Geradezu heraldisch lassen sich die Arrangements lesen. So zeigt die Arbeit „Findet Martina“ (2012) ein Tennis-Racket vor einer Art Denkmalsockel. Neben dem Siegeslorbeer und den Erdbeeren (die man in Wimbledon mit Sahne verzehrt) tummeln sich Muscheln und Krabben auf der Leinwand. Neben einem lakonischen Verweis auf Tradition und Exklusivität dieses Sports und einer Verneigung vor der großen Tennisspielerin Martina Navratilova ist dies auch eine Erinnerung McLaughlins an seine Heimat, die amerikanische Ostküste. Der Künstler lebt seit einigen Jahren in Berlin, seither erobert die Stadt mehr und mehr Raum in den Arbeiten. Ob sich der Maler nun mit Ikonischem wie Kandelabern von Schinkel oder Missratenem wie den Bauten am Kottbusser Tor beschäftigt – immer erkennt man seine Auseinandersetzung mit Figur und Fläche, mit dunklem Umriss und farbiger Binnenstruktur.

Die aktuellen Arbeiten sind in Ei-Öl-Tempera ausgeführt. McLaughlin verwendet diese Maltechnik zum einen wegen ihrer matten Oberflächentextur, zum anderen demonstriert er hier, durchaus selbstbewusst, sein zeichnerisches Können. Frei und sicher ist der in vielen Studien vorbereitete Strich auf die Leinwand gesetzt. Die lockere Pauschalität, mit der vor allem Vegetabiles dargestellt ist, ist eine bezaubernde Verbeugung vor den Malern des französischen Rokoko wie Watteau oder Boucher. Der dekorative Duktus der Zeichnung bringt eine neue Leichtigkeit in die Arbeiten von McLaughlin. Aus dem beziehungsreichen Nebeneinander von Gegensätzen beziehen sie ihre Kraft und Ausstrahlung.

Oliver Hell, Oktober 2012