

MARKUS SAILE

False Horizon

September 11 - November 07

Markus Saile's second solo exhibition at Mai 36 presents, for the first time, large-scale works that touch upon, and at times almost exceed, the dimensions of the human body and the associated function of the painting as a counterpart to it. The colours of the paintings unfold as a spatial dramaturgy: green and yellow each shape their own rooms, while blue works set distinct accents within the constellations of the exhibition. Through the arrangements and intervals of the architecture-related installation, specific correspondences emerge between the paintings, activating viewers and inviting them to set their gaze in motion and forge connections.

A large-scale painting in a pale, yellow ground (Untitled), like several other works in the exhibition, presents an indeterminate monochrome field. It is traversed by fluid horizontal structures that emerged in the process of applying the paint. Superimposed upon these are sweeping curves that seem to suggest an architectural space. The exhibition title, *False Horizon*, points to the tendency to search for references to reality within the paintings without being able to verify them with certainty. A *false horizon* is, first and foremost, a perceptual disturbance that occurs when a horizontal line is mistakenly interpreted as the horizon. The coordinates by which we locate ourselves in space are fundamentally shaken. Saile's paintings, however, do not make any claim to a 'correct' horizon. Their abstract pictorial spaces are negotiated and modulated performatively on the surface through the act of painting, thereby also evoking references to the potentially infinite space of digital 3D modeling.

In this process, Saile works with gestures of concealment and revelation whose dynamism and engagement with the picture field evoke cinematic procedures: the gaze is held back, redirected, then partially released and opened up again. Within the exhibition's arrangements, it can leap from one painting to another. What becomes visible in the traces of the painterly and material processes always appears in relation to what eludes the gaze. In the successive and overlapping layers of colour, each brushstroke is at once an event in the making of the painting and a record of what has been covered, shifted or preserved. Tension arises through transposition: between the flatness of the picture support and the suggestion of volume; between the static image and the movement implied by the trace of the brush.

Structure and depth develop through the superimposition of gestures, sweeps and loops. As the process unfolds, colours accumulate at the edges of the picture surface, while traces of successive layers converge into lines of demarcation. At the edges of the wooden panels, the paintings assert their material boundaries. Their structure holds the pictorial field within its outer limits. Yet on the picture surface, spatial relations remain unstable and potentially open out into the surrounding space. Texture becomes light; colour alternately comes forward and recedes. Brushstrokes meet, connect and at the same time retain their independence; they trace a gesture that is both present and already in the process of disappearing, held at the threshold of visibility within an embodied process of continual negotiation. The viewing subject is invited to situate themselves in relation to the painting and the space, and to reflect on the *false horizons* that emerge between them.

Text by Mareike Dittmer

Markus Saile's (b. 1981 in Stuttgart, lives and works in Cologne, Germany) recent solo exhibitions include Z2O Project, Rome; Artothek, Cologne; Galerie DREI, Cologne; A+B Gallery, Brescia; NAK Neuer Aachener Kunstverein, Aachen; and Galerie Markus Lüttgen, Düsseldorf, among others.

His work was included in the survey exhibition "Jetzt! Painting in Germany Today", presented at Kunstmuseum Bonn, Museum Wiesbaden, Kunstsammlungen Chemnitz – Museum Gunzenhauser, and Deichtorhallen Hamburg. His works have also been featured in exhibitions at Arp Museum Bahnhof Rolandseck; STRABAG Kunstforum, Vienna; Museo Licini, Ascoli Piceno; Pinacoteca Emilio Notte, Ceglie Messapica; Paik Hae Young Gallery, Seoul; Bel Ami, Los Angeles; Temporary Gallery, Cologne; Galerie Crone, Vienna; and RECEPTION, Berlin, among others.

MARKUS SAILE

False Horizon

11. September - 7. November

Markus Sailes zweite Einzelausstellung bei Mai 36 zeigt erstmals grossformatige Arbeiten, die die Grenzen menschlicher Körperdimensionen und der damit verbundenen Funktion des Bildes als Gegenüber berühren oder fast schon überschreiten. Die Farbigkeit der Bilder entfaltet sich als räumliche Dramaturgie: Grün und Gelb prägen jeweils eigene Räume, blaue Arbeiten setzen eigenständige Akzente in den Konstellationen der Ausstellung. Durch die Setzungen und Leerstellen der architekturbezogenen Hängung entstehen spezifische Korrespondenzen zwischen den Bildern, die die Betrachtenden aktivieren und dazu anregen, ihren Blick in Bewegung zu versetzen und Verknüpfungen herzustellen.

Ein in hellgelbem Grundton gehaltenes Grossformat (Untitled) weist, wie weitere Arbeiten in der Ausstellung, eine unbestimmte, monochrome Fläche auf. Sie wird von fluiden horizontalen Strukturen durchzogen, die während des Farbauftrags entstanden sind. Darüber legen sich geschwungene Kurven, die einen architektonischen Raum anzudeuten scheinen. Der Titel der Ausstellung, *False Horizon*, weist auf die Neigung hin, in den Bildern Realitätsbezüge zu suchen, ohne diese verlässlich verifizieren zu können. Ein *false horizon* ist zunächst eine Wahrnehmungsirritation, die entsteht, wenn eine horizontale Linie fälschlicherweise als Horizont gedeutet wird. Die Koordinaten, mit denen wir uns im Raum verorten, geraten grundlegend ins Wanken. Ihre abstrakten Bildräume werden im Malprozess performativ auf der Fläche verhandelt und moduliert, wodurch sie auch Bezüge zum potenziell unendlichen Raum digitaler 3D-Modellierungen herstellen.

Dabei arbeitet Saile mit Gesten des Verdeckens und Enthüllens, die in ihrer Dynamik und ihrem Umgang mit dem Bildfeld auf filmische Verfahren verweisen: Der Blick wird aufgehalten, umgelenkt, dann wieder partiell freigegeben, geöffnet. Innerhalb der Hängungen in der Ausstellung kann er von Bild zu Bild überspringen. Was in den Spuren der malerischen und materiellen Prozesse sichtbar wird, erscheint immer im Verhältnis zu dem, was sich dem Blick entzieht. In den aufeinanderfolgenden und sich überlagernden Farbschichten ist jeder Pinselstrich zugleich ein Ereignis im Entstehungsprozess des Gemäldes und ein Zeugnis dessen, was überdeckt, verschoben oder erhalten wurde. Spannung entsteht aus der Übertragung: zwischen der Flächigkeit des Bildträgers und der Andeutung von Volumen, zwischen dem statischen Bild und der durch die Spur des Pinsels implizierten Bewegung.

Struktur und Tiefe entwickeln sich in der Überlagerung von Gesten, Schwüngen und Schleifen. Aus dem Prozess ihrer Entfaltung sammeln sich die Farben an den Rändern der Bildfläche, laufen die Spuren aufeinanderfolgender Schichten zu Abgrenzungslinien zusammen. An diesen Rändern der hölzernen Tafeln behaupten die Gemälde ihre materiellen Grenzen. Ihre Struktur hält das Bildfeld innerhalb der äusseren Begrenzung fest. Auf der Bildfläche bleiben die räumlichen Beziehungen jedoch instabil und öffnen sich potenziell in den Raum. Textur wird zu Licht, Farbe tritt abwechselnd hervor und zieht sich zurück. Pinselspuren treffen aufeinander, verbinden sich und bewahren zugleich ihre Eigenständigkeit; sie zeichnen eine Geste nach, die sowohl präsent als im Verschwinden begriffen ist, festgehalten an der Grenze des Sichtbaren in einem verkörperten Prozess fortwährender Aushandlung. Das betrachtende Subjekt ist aufgefordert, seine eigene Verortung im Verhältnis zu Bild und Raum vorzunehmen und die *false horizons* zu reflektieren.

Text von Mareike Dittmer

Zu den jüngsten Einzelausstellungen von Markus Saile (*1981 in Stuttgart, lebt und arbeitet in Köln) zählen unter anderem Z2O Project, Rom; Artothek, Köln; Galerie DREI, Köln; A+B Gallery, Brescia; NAK Neuer Aachener Kunstverein, Aachen; sowie Galerie Markus Lüttgen, Düsseldorf.

Seine Arbeiten waren in der Überblicksausstellung „Jetzt! Painting in Germany Today“ zu sehen, die im Kunstmuseum Bonn, im Museum Wiesbaden, in den Kunstsammlungen Chemnitz – Museum Gunzenhauser sowie in den Deichtorhallen Hamburg präsentiert wurden. Darüber hinaus wurden seine Werke unter anderem im Arp Museum Bahnhof Rolandseck, im STRABAG Kunstforum, Wien, im Museo Licini, Ascoli Piceno, in der Pinacoteca Emilio Notte, Ceglie Messapica, in der Paik Hae Young Gallery, Seoul, bei Bel Ami, Los Angeles, in der Temporary Gallery, Köln, in der Galerie Crone, Wien, sowie bei RECEPTION, Berlin, ausgestellt.