

Zeitschrift: Parkett : the Parkett series with contemporary artists = Die Parkett-Reihe mit Gegenwartskünstlern

Band: - (2003)

Heft: 67: [Collaborations] John Bock, Peter Doig, Fred Tomaselli

Artikel: Fred Tomaselli : through a window, darkly = durch ein Fenster, ein dunkles Bild ...

Autor: Cameron, Dan / Schmidt, Suzanne

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-680082>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 04.10.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Through a Window, *Darkly*

DAN CAMERON

One of the most persistent challenges in the history of human society has been the struggle to determine our proper place in the natural order of things. Starting with the Romantic movement in art and poetry in the eighteenth century, the association of creative expression with the unbridled forces of nature became a convenient metaphor, but one that explained very little about the ultimate separation that has befallen humankind since the expulsion from paradise. Throughout the art of the twentieth century, nature is perhaps most conspicuous in her absence, since the most significant artistic movements, such as Cubism and Abstract Expressionism, unfolded in a way that made the outer world seem entirely barren and/or hostile. At the present moment, with the suburban mode of contemporary life now surpassing that of both urban and rural existence, it sometimes seems that all of our scientific and technological achievements have been attained at the cost of transforming our experience of the natural world into a kind of well-behaved topiary display of trimmed hedges and electrocuted mosquitoes. For those

DAN CAMERON has been Senior Curator at the New Museum of Contemporary Art, New York, since 1995, and is a frequent contributor to exhibition catalogues and art publications. He is also Artistic Director of the 8th Istanbul Biennial, which opens in September 2003.

whose contact with nature is somewhat more direct or at least regulated, the challenge still exists of reconciling everything we know (or don't know) in the postmodern universe with the knowledge that nature is still out there somewhere, and that we are, for better or worse, a part of it.

A painting by Fred Tomaselli usually requires a form of examination that is part aesthetic appreciation and part scavenger hunt. Quite often, the initial encounter involves a purely retinal response to a composition that is easily grasped in a single glance, and heightened by an equally direct approach to color and form. The clarity of his images also seems to point to an engagement with the viewer that sets aside the need for specialization, preferring to communicate across generational and class divisions like few other artists working today. His use of black as background color for virtually all of his paintings also enhances the tendency of his colors and forms to pop out of the background quite vividly. Not until this first impression of total clarity has passed does the necessity of examining the painting more closely present itself, at which point the highly unusual choice and application of materials in Tomaselli's work begin to set out the parameters for a second level of interaction.

While Tomaselli is unquestionably an artist driven by the populist desire to present imagery in its most

Preceding double page / Vorangehende Doppelseite: FRED TOMASELLI, UNTITLED (EXPULSION), 2000, photocollage, leaves, pills, insects, acrylic, and resin on wood panel, 84 x 120" / OHNE TITEL (VERTREIBUNG), Photocollage, Blätter, Pillen, Insekten, Acryl und Harz auf Holzpaneel, 213,4 x 304,8 cm. (PHOTO: ERMA ESTWICK)

FRED TOMASELLI, OCOTILLO NOCTURNE, 1993, leaves, pills, acrylic, and resin on wood panel, 72 x 54" / Blätter, Pillen, Acryl und Harz auf Holzpaneel, 182,9 x 137,2 cm. (PHOTO: JOHN BERENS)

recognizable form, he is also at heart an assemblag-
ist, one who eschews the invention of form in favor of
its laborious construction from pre-existing parts. He
is generally referred to as a painter in the traditional
sense of the word, but it is difficult to reconcile his-
torically sanctioned notions of studio practice with
Tomaselli's laborious method of developing form,
since, generally speaking, he does not usually paint
the imagery that populates his pictures. Instead,
the works are created through an elaborate tech-
nique involving the painstaking arrangement of hun-
dreds (sometimes thousands) of individual elements
within the picture plane, then holding them perman-
ently in place through an adroit combination of
acrylic and resin. It may be closer to collage or furni-
ture inlay than to easel painting as it is generally un-
derstood, but Tomaselli's combination of ephemeral
and highly durable materials, including a sturdy
wood armature, lends them a durable physical
presence.

Being embedded seems to be the first material
condition of Fred Tomaselli's paintings. The sinuous
lines that play themselves out into graceful arrange-

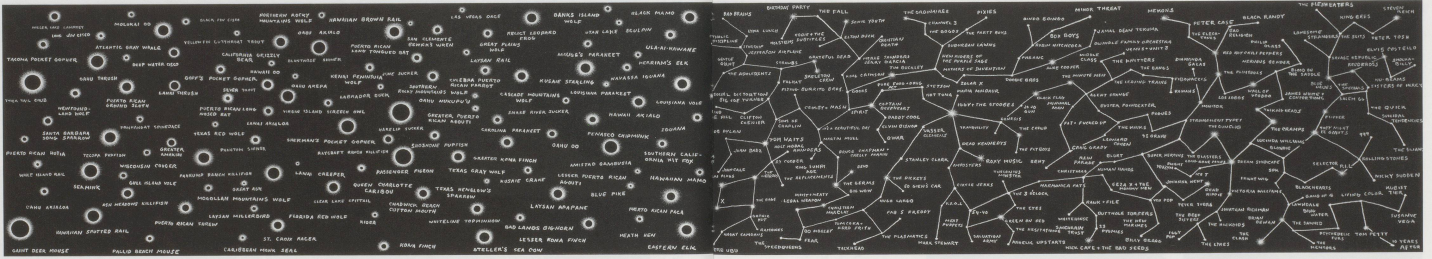
ments of color and texture could not exist without
the picture's physical depth, which enables the my-
riad individual elements in each picture to float in
what is subliminally experienced as a kind of amber,
where they may be seen but not touched. In the
transparent grip of these bonding forces, they re-
semble nothing so much as the minuscule treasures
of a particularly impassioned collector of natural ar-
tifacts, one who cannot resist the impulse to dupli-
cate nature's infinite abundance through a kind of
deliberate iconographic overkill. Yet Tomaselli's ten-
dency to lock inanimate forms into a frozen trans-
parency is also a direct reference to nature's own
methods of preserving forms over time, so that one
cannot help but think of fossils pressed into rocks or
specimens frozen into glaciers, where they may re-
main undisturbed for centuries.

Through choice of subject matter alone, Fred
Tomaselli can be readily identified as one of the
more recent incarnations of a spirit in American
painting that has long been closely engaged with the
furthest reaches of geographical and spiritual explo-
ration. Born and raised in southern California,

Tomaselli's art developed in large part out of the
postadolescent urge to derive cosmic meanings from
the direct experience of nature. In one sense, all of
his works function as landscape, but an early Surreal-
ist influence deflected his powers of observation
away from the need to objectively describe the land-
scape, and inspired him to try to reconstruct the ex-
perience of being part of the landscape in pictorial
form. This challenge does not differ significantly
from those faced by maverick artists like Gordon
Onslow Ford and Lee Mullican, Surrealists of the
desert landscape who, from the late thirties through
the fifties, carried André Breton's legacy into the
phantasmagorical territory pioneered in the twenties
by Georgia O'Keeffe. Seeking to render the powerful
impressions of the desert into tangible artistic forms,
they created new forms of abstraction that blended
primitivist iconography with intricately patterned
fields of blinding color. Like them, Tomaselli's ap-
propriation of the Southwest landscape as a refer-
ence point that reappears in various guises signals a
desire to present the familiar in a completely surpris-
ing way.

Most of Tomaselli's best-known works are immedi-
ately recognizable as emerging directly from a first-
hand experience of nature. However, some of his
paintings from the early nineties are probably better
described as landscapes of memory, in which he sets
out to render experiences like rock concerts or psy-
chotropic drug use in the form of a cosmic map, link-
ing apparently unrelated events and substances into a
celestial manifold of names. These may at first
seem unrelated to the more recognizable landscapes,
except insofar as they specify Tomaselli's rightful
subject as the experience of the individual con-
sciousness, whether verifiable or not. In addition,
Tomaselli has rendered these works as celestial maps,
so that the act of searching the nighttime sky for re-
cognizable points becomes a metaphor for a spiritual
voyage of self-discovery. This strong emphasis on sub-
jectivity sheds light on the degree to which the later
paintings, however easily identifiable, are nonethe-
less bound by an imperative to represent nature not
as it exists, but as it appears to be.

One of the most reliable aspects of Tomaselli's art
has been the incorporation of actual drugs into the

FRED TOMASELLI, EVERY ROCK BAND I CAN REMEMBER SEEING, EVERY VERTEBRATE THAT HAS BECOME EXTINCT SINCE 1992,
1990, Prismacolor pencil on Canson paper, 9 3/4 x 50" / JEDES ROCKBAND, DIE ICH MICH ERINNERE GESEHEN ZU HABEN, JEDES WIRBELTIER,
DAS SEIT 1992 AUSGESTORBEN IST, Prismacolor-Farbstift auf Canson-Papier, 24,8 x 127 cm. (PHOTO: EMMA ESTWICK)

Durch ein Fenster, ein dunkles Bild...

DAN CAMERON

Das Ringen darum, unseren eigenen Platz in der natürlichen Ordnung der Dinge zu bestimmen, ist eines der hartnäckigsten Probleme in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft. Seit der romantischen Kunst und Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts ist die Assoziation des künstlerischen Ausdrucks mit den ungezähmten Kräften der Natur zur bequemen Metapher geworden, einer Metapher allerdings, die kaum etwas zur Erklärung jener endgültigen Entfremdung beiträgt, die mit der Vertreibung aus dem Paradies über die Menschheit gekommen ist. In der Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts fällt die Natur am ehesten durch ihre Abwesenheit auf, gerade auch weil die wichtigsten Strömungen, wie Kubismus und abstrakter Expressionismus, sich in einer Weise entwickelten, welche die Aussenwelt völlig verödet und/oder feindselig erscheinen liess. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, wo das Leben in der Agglomeration gegenüber der urbanen oder ländlichen Lebensweise sehr viel häufiger, ja eigentlich zum Normalfall geworden ist, scheint es manchmal, dass unser ganzer wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt auf Kosten unserer Erfahrung der natürlichen Welt geht und uns zu einer

DAN CAMERON ist seit 1995 Senior Curator am New Museum of Contemporary Art, New York, und schreibt regelmässig in Ausstellungskatalogen und Kunstzeitschriften. Ausserdem ist er Künstlerischer Leiter der 8. Biennale in Istanbul, die ihre Tore im September 2003 öffnet.

FRED TOMASELLI, FAMILY EMBERIZIDAE, 1999,
paper and glue, 11 x 8 1/2" / FAMILIE DER EMBERIZI-
DAE (AMMERN), Papier und Leim, 27,9 x 21,6 cm.
(PHOTO: ERMA ESTWICK)

Art gepflegtem Ziergartendasein inmitten geschnittener Hecken und Elektrofallen für Moskitos geführt hat. Für jene, die noch in einem unmittelbaren oder geregelten Kontakt zur Natur stehen, bleibt die Herausforderung bestehen, alles, was wir wissen (oder nicht wissen), in einem postmodernen Universum mit dem Wissen darum zu vereinbaren, dass die Natur noch immer irgendwo da draussen ist und dass wir im Guten wie im Schlechten ein Teil von ihr sind.

Um einem Bild von Fred Tomaselli gerecht zu werden, braucht es einerseits Sinn für Ästhetik und andererseits eine Lust am Aufstöbern von Kleinigkei-

FRED TOMASELLI, 49 PALMS OASIS, 1994, pills, acrylic, and resin on wood panel, 48 x 48" /
49-PALMEN-OASE, Pillen, Acryl und Harz auf Holzpaneel, 122 x 122 cm. (PHOTO: JOHN BERENS)

ten wie auf dem Trödlermarkt. Häufig reagiert man bei der ersten Begegnung rein optisch auf eine in einem Blick erfassbare Komposition, welche auch durch den ebenso unkomplizierten Umgang mit Farbe und Form hervorsteht. Das Klare und Deutliche seiner Bilder scheint auch darauf hinzudeuten, dass er als Betrachter weniger den Spezialisten sucht, sondern – was heute nur wenige Künstler tun – lieber quer über alle Generationen- und Klassengrenzen hinweg kommuniziert. Seine Verwendung von Schwarz als Hintergrundfarbe in praktisch allen seinen Bildern unterstreicht noch die Wirkung, dass seine Farben und Formen sich plastisch vom Hintergrund abzuheben scheinen. Und erst nachdem dieser erste Eindruck völliger Klarheit verblasst ist, realisiert man, dass man das Bild genauer betrachten muss. Die höchst ungewöhnliche Wahl der Materialien und ihre Verwendung liefern dabei die Parameter für eine tiefer greifende Auseinandersetzung.

Zweifellos ist Tomaselli ein Künstler, der volksnah bleiben will und sich deshalb einer möglichst verständlichen Bildsprache bedient, aber gleichzeitig ist er auch ein genuiner Vertreter der Assemblage, einer, der Formen nicht neu erfinden will, sondern sie lieber mühsam aus bereits vorhandenen Elementen zusammensetzt. Er gilt allgemein als Maler im herkömmlichen Sinn, es fällt jedoch schwer, die traditionellen Vorstellungen künstlerischer Praxis mit Tomasellis aufwändiger Methode der Formentwicklung in Einklang zu bringen, denn gewöhnlich sind die Elemente, die seine Bilder bevölkern, nicht gemalt. Seine Arbeiten entstehen vielmehr in einem ausgeklügelten, aufwändigen Prozess, in dessen Verlauf hunderte (manchmal tausende) einzelner Elemente auf der Bildfläche angeordnet und dann mit einer geeigneten Mischung aus Acryl und Kunstharz an ihrem Platz fixiert werden. Vielleicht sind diese Arbeiten eher der Collage oder der Holzintarsientechnik verwandt als der Malerei im herkömmlichen Sinn, aber Tomasellis Verbindung von flüchtigen mit äußerst haltbaren Materialien – einschliesslich der jeweils robusten Fassung aus Holz – verleiht ihnen eine dauerhafte physische Präsenz.

Das Eingebettetsein scheint die materielle Grundvoraussetzung für Fred Tomasellis Bilder zu sein. Die geschwungenen Linien, die zu einem anmutigen

Spiel der Farben und Texturen zusammenfinden, wären undenkbar ohne die physisch erfahrbare Tiefe des Bildes, die den Myriaden einzelner Elemente in jedem Bild erlaubt zu schweben in diesem Material, das man unbewusst als bernsteinartig empfindet, weil darin alles sichtbar ist, aber nicht berührt werden kann. Im transparenten Griff dieser bindenden Kräfte ähneln die einzelnen Elemente nichts so sehr wie den winzigen Schätzen eines besonders leidenschaftlichen Sammlers kleiner Naturwunder, der dem Impuls nicht widerstehen kann, den unendlichen Reichtum der Natur in einer Art bewusstem ikonographischem Overkill noch einmal abzubilden. Tomasellis Hang, unbelebte Formen in erstarrter Transparenz einzuschliessen, ist jedoch auch eine direkte Referenz an die Methoden, die die Natur selbst verwendet, um Formen über längere Zeit zu bewahren; deshalb fühlt man sich unweigerlich an in Fels gepresste Fossilien oder in Gletschern erstarrte Lebewesen erinnert, die dort jahrhundertlang ungestört ruhen.

Schon aufgrund der Wahl seiner Themen ist Fred Tomaselli leicht als jüngerer Vertreter eines Zweiges der amerikanischen Malerei identifizierbar, der sich lange mit Inbrunst den kühnsten Vorstössen geographischer und spiritueller Forschung widmete. In Kalifornien geboren und aufgewachsen entwickelte Tomaselli seine Kunst zu einem guten Teil aus dem postadoleszenten Drang heraus, kosmische Bedeutungen aus der unmittelbaren Naturerfahrung abzuleiten. In einem gewissen Sinn funktionieren alle seine Werke als Landschaften, aber ein früher surrealistischer Einfluss lenkte seine Beobachtungsgabe weg vom Wunsch nach objektiver Landschaftsbeschreibung und brachte ihn dazu, die Erfahrung selbst Teil der Landschaft zu sein mit den Mitteln der Malerei zu rekonstruieren. Diese Problemstellung unterscheidet sich nicht wesentlich von derjenigen, der sich künstlerische Aussenseiter wie Gordon Onslow Ford und Lee Mullican gegenübersehen, zwei Surrealisten der Wüstenlandschaft, die von den späten 30er Jahren bis Ende der 50er Jahre André Bretons Vermächtnis in jenes phantasmagorische Reich hineintrugen, das die Pionierin Georgia O'Keeffe schon in den 20er Jahren bearbeitet hatte. Durch ihre Versuche, die starken Eindrücke der

FRED TOMASELLI, *ALL THE BIRDS I CAN REMEMBER SEEING, ALL THE DRUGS I CAN REMEMBER TAKING*, 1995, pills, leaves, Prismacolor pencil, acrylic, and resin on wood panel, 54 x 72" / *ALLE VÖGEL, DIE ICH MICH ERINNERE GESEHEN ZU HABEN, ALLE DROGEN, DIE ICH MICH ERINNERE EINGENOMMEN ZU HABEN*, Pillen, Blätter, Prismacolor-Farbstift, Acryl und Harz auf Holzpaneel, 137,2 x 182,9 cm. (PHOTO: JOHN BERENS)

Wüste in fassbarer künstlerischer Form festzuhalten, schufen sie neue Formen der Abstraktion, welche die Bildsprache des Primitivismus mit kompliziert gemusterten, grell leuchtenden Farbfeldern verband. Ähnlich signalisiert auch Tomasellis Appropriation der Landschaft des Südwestens, die in unterschiedlichster Form als Referenzpunkt auftritt, ein Bedürfnis, Vertrautes auf völlig überraschende Weise darzustellen.

Bei den meisten von Tomasellis bekannteren Werken erkennt man sofort, dass sie aus der direkten Naturerfahrung heraus entstanden sind. Allerdings lassen sich einige seiner Bilder aus den frühen 90er Jahren wohl zutreffender als Erinnerungslandschaften bezeichnen, in denen er versucht Erlebnisse wie Rockkonzerte oder Erfahrungen mit Psychodrogen in Form einer kosmischen Karte wiederzugeben, wobei er scheinbar voneinander unabhängige Ereignisse und Substanzen zu einer himmlischen Namensvielfalt verbindet. Diese Arbeiten mögen zunächst ohne Bezug zu den leichter durchschaubaren Land-

schaftsbildern erscheinen, abgesehen von der Tatsache, dass sie Tomasellis eigentliches Thema weiter ausführen: die Erfahrung individuellen Bewusstseins, egal, ob verifizierbar oder nicht. Zudem hat Tomaselli diese Arbeiten als Himmelskarten gestaltet, so dass der Akt des am Nachthimmel nach erkennbaren Punkten Suchens zur Metapher für eine spirituelle Selbsterfahrungsreise wird. Diese Betonung der Subjektivität wirft ebenfalls ein Licht darauf, in welchem Grad auch seine späteren Bilder, selbst wenn sie leicht zu entziffern sind, unter dem Imperativ stehen, Natur nicht darzustellen, wie sie ist, sondern so, wie sie zu sein scheint.

Einer der sich zuverlässig durch Tomasellis Kunst hindurchziehenden Aspekte ist der tatsächliche Einbezug von Drogen entweder im verwendeten Material oder im Bild selbst. In vielen Arbeiten aus den mittleren 90er Jahren geschah das jeweils in Form einer Ansammlung von Marihuanablättern, so angeordnet, dass sie alles Mögliche andeuten, von Hirnströmen bis zu Vogelschwärmen. Genauso häufig taucht bis heute regelmässig eine verblüffende Vielfalt pharmazeutischer Drogen auf, die ebenso ihrer Grösse und Farbe wie ihrer medizinischen Eigenschaften wegen zum Einsatz kommen. Diese Pillen und Kapseln, die im Allgemeinen so angeordnet sind, dass sie schwungvolle Bögen oder dichte Formhaufen bilden, unterstreichen jedoch auch die direkte Verbindung zwischen dem Geisteszustand des Betrachters und der Landschaftserfahrung. Und obwohl die Hinweise auf Haschisch und Pillen auf den ersten Blick den Gebrauch bewusstseinsverändernder Substanzen zur Entspannung zu propagieren scheinen, haben sie auch einen unschuldigeren Aspekt, nämlich: den Betrachter daran zu erinnern, dass das einzige Hindernis zwischen ihm und einer transzendentalen Naturerfahrung sein eigener Bewusstseinszustand ist. Wir spähen buchstäblich durch unser eigenes Bewusstsein hindurch, um die Natur ausserhalb unserer selbst wahrzunehmen, und je besser wir die Rolle dieses Filterungsvorgangs verstehen, desto reicher wird unser Austausch mit der Natur. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass, weil ja der Ruf nach der Natur im Grunde Ausdruck des Wunsches nach einer bewusstseinsverändernden Erfahrung sei, das Ziel sich mit

FRED TOMASELLI, RIPPLE TREES, 1994, pills, leaves, acrylic, and resin on wood panel, 48 x 48" /
WELLENBÄUME, Pillen, Blätter, Acryl und Harz auf Holzpaneel, 122 x 122 cm. (PHOTO: JOHN BERENS)

seiner natürlichen Umgebung eins zu fühlen, selbst eine Art geistiges Konstrukt sei, das zu seiner Realisierung tatsächlich weder Drogen noch Landschaften benötigt.

Dank seiner Fähigkeit, gleichzeitig unsere Erwartungen gegenüber der Landschaft und gegenüber der Abstraktion zu verändern, gehört Fred Tomaselli zur ersten Garde zeitgenössischer Maler. Insofern als seine Arbeit bewusst die Verwirrung und Angst hinsichtlich unserer Rolle innerhalb der Natur aufgreift, scheint sie einen besonders schwierigen Aspekt unserer Zeit anzusprechen. Deutet unser Hang, Wahrnehmungen in Begriffe zu fassen und die erhabensten Momente gewohnheitsmässig in Sprache zu verwandeln, vielleicht darauf hin, dass

wir uns weiter von unseren Ursprüngen entfernt haben, als wir annehmen, oder dass wir uns nach wie vor innerhalb derselben natürlichen Ordnung bewegen, der wir mit unserem scheinbar so unbeugsamen Willen wiederholt zu entkommen beziehungsweise die wir zu beherrschen versucht haben? Indem Tomaselli solche Fragen stellt, nicht um sie zu beantworten, sondern um durch das Fragen selbst voranzukommen, geht er ganz direkt und unerschrocken unseren tiefsten spirituellen Sehnsüchten auf den Grund. Es ist, als wisse er, dass ein Bild nichts anderes ist, als ein Ersatz für jenen Nachthimmel, unter dem er als Kind stand, erfüllt von Staunen über das unerklärliche Wunder der Wahrnehmung.

(Übersetzung: Suzanne Schmidt)