

Portrait: Keltie Ferris
On the Air

KELTIE FERRIS
[[[GENAU]]], 2018

Keltie Ferris shows something that almost seemed no longer possible: abstraction entirely lacking in irony—a portrait of an exceptional painter.

As is true of many good painters, there's one thing for sure that can be said about her work: it's damn good painting! But we still find ourselves on the most bizarre terrain. For example, the controversial appointment of Brett Kavanaugh as Supreme Court Justice. Or the question that poses itself for big city dwellers who are no longer so young, but not yet old: whether that was enough city life, whether it might not be better to move to the country. Or the peculiarities of the German language.

The American painter, born in Louisville, Kentucky in 1977, has titled her new exhibition at the Berlin gallery Klemm's Genau, and she explains that in the following way: "I only speak a little German, but the term seems to mean as much as the English word 'specific,' but in the sense of totally. We Americans are always saying 'totally,' that came from the West Coast and spread across the entire country and is supposed to sound eccentric. But genau doesn't sound very hip. It expresses agreement: I am entirely with you! But also a certain sternness."

But even after this brief opening, it should be already be clear; Keltie Ferris goes about the world with her senses wide awake, with a fine sense for nuances and reverberations. She placed three brackets around her exhibition title that emit like radio waves and at the same time seem like the frames that she builds herself for her large format abstract works: [[[Genau]]]. This artist, these paintings are "on the air." But the affirmative genau or "exactly," also expresses Ferris' view of painting. In an entirely non-ironic way, she professes her allegiance to abstract expressionism in the tradition of the New York school. Wholeheartedly and unstrategically, her paintings say "yes" to painting, something that is hardly a given in light of the fact that this old, reactionary medium has been under pressure to justify itself for decades now.

"Higher beings command: paint the upper right corner black!," Sigmar Polke already made fun of abstraction in the late 1960s. This was followed by decades of good, anti-painting statements by Albert Oehlen or Christopher Wool, Amy Sillman or Kai Althoff. But in recent years in particular, there have increasingly been not such good ones, where you can barely see the art behind all the sarcasm.

Keltie Ferris has nothing against humor, she just thinks jokes without an element of truth to them aren't especially funny. And her truth is that she is much

too interested in the world to succumb to sarcasm. She prefers to take apparently simple things like the word *genau* and complicate them until they reveal a higher truth: at the start of her career, when she just moved into her studio in Brooklyn, Keltie Ferris let herself be inspired by New York's urban space, from the systems and forces that keep city life intact and challenge it. Ribbons made using a spray gun blur in a nervous urban sea, the gestural rebels against order: images full of energy and ecstasy. In the meantime, Ferris is now taking things a bit more easily: she's had a child with her partner, moved out to the country and turned her back on New York, at least for a while. The painting *A to FAR Rockaway*, a title that alludes to the subway line that runs from downtown Manhattan all the way out to Rockaway Peninsula on the Atlantic, takes us along to this new world. Heavy shades of blue and purple crash like the waves of the ocean over this large-format abstraction. Shapes emerge, overlap, and cross one another, shapes dissolve. Thickly applied surfaces of paint spill off the image, drawing our gaze back to the depth of the sea, until we find ourselves surfacing somewhere else. "Waves are energy, potential, possibility: and of course they are the most abstract things in the world, and so the subject seems fitting for me as an abstract painter," according to Keltie Ferris. "I mean, does this image have any relationship to what a wave really is? Or do we just see the effects of a wave? How do we imagine something that we cannot really imagine?"

"I'm interested in things that modernism excluded: graffiti, folk-art, decoration," according to Ferris. Her paintings combine worlds that are actually irreconcilable. The A-train also links two actually irreconcilable worlds. For naturally there are endless numbers of wave paintings, by the Romantics like William Turner and Caspar David Friedrich or by Claude Monet, but the sea and the sublimity of nature appeared for the last time non-ironically on canvas with post-war abstract expressionism. Ferris takes an earlier point in time as her point of departure, the 1920s. In this period, painters like Arthur Dove, Marsden Hartley, John Marin and Georgia O'Keeffe explored a specifically American version of modernism for the very first time. Inspired by European post-impressionism on the one hand and domestic folk art on the other, they make nature the source of their abstractions. O'Keeffe paints her famous flower paintings, Marin is drawn to the raw coasts of Maine, Hartley, after spending many years in Europe, returns to rural New England. In purely abstract forms, they seek to express the essence of the American experience, its vitality, its spirituality. All the while reading the drop out books by Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, or Walt Whitman that some escapist hipsters are probably still lugging about with them in their jute bags.

Art history loses sight of the influence of American regionalism on postwar modernism. Clement Greenberg's ideal of a painting where form is identical to content, or Werner Haftmann's famous formula of the "universal language of abstraction" propagated the notion of a universalism independent of time and place. In so doing, the colorful gorges of a Clyfford Still Grand Canyon become image, Jackson Pollock and Mark Rothko are not conceivable without Harley and Dove nor their for nature's sublime.

“I was always interested in what modernism excluded: graffiti, folk-art, decoration,” according to Keltie Ferris. And so she locates her pictures in two spheres: abstract expressionism and folk art, sensuality and concept, city and country. BQE to Flora + Fauna shows a flower in the grass, a motif between Georgia O’Keeffe and the pattern on a bed sheet. Black, sprayed lines result in a drawing-like scaffolding that between which the layers of paint are applied centimeters thick. Ferris colors the interstitial spaces using the exact technique that every art school condemns as children’s or hobby painting. She shrugs at this: “The picture accepts its limitations in the two-dimensional, but not in the three-dimensional.” But almost as if she wanted to counteract this animation, a grid of gray and white blurs rains through the colors, deletes the motif and send us back into the void.

Maybe it’s good that Keltie Ferris grew up in Kentucky in an environment where the profession of a painter was just not an option. “As immigrants, my parents were entirely focused on leading a proper life as a taxpayer, so it seemed to them unethical to want to become an artist.” Ferris started out as a professional field hockey player, also not a job for the long haul. She then decided to become a designer or architect, and visited a painting class as part of her preparation. Even attending art academy seemed to justify herself in her own eyes and in the eyes of those around her: at least you can become a teacher.

It wasn’t until age thirty that Ferris had her first exhibition, and recognition came as a real shock to her. “I thought what I did was really obscure. It was inconceivable to me that somebody else might be interested in it,” she says referring to her paintings. “I still sometimes think today: who painted that? Have I become a florist? As an abstract painter?! I was never tortured by the question ‘Why paint?’ But what I really struggle with is the content. Of course I’m interested in things like the refugee crisis or gaps in income or the appointment of Justice Kavanaugh. As a filmmaker or writer, you can take a position on that directly. But as a painter, the nicest thing is when people see something in your pictures that is something other than what you intended,” according to Keltie Ferris. The “exactly” of painting is placed in three brackets. A stone, that falls into the water, a hole in the matrix, a dance of the molecules, scarcely graspable, already a step further. Story’s Room is a mid-sized picture by Ferris, on which waves in light shades of gray spill over the canvas, reverberating from left to right like sound waves. The picture emerged when Ferris and her partner were waiting for the birth of their child. “Before the baby was born, when we didn’t know what it was going to be, we called our kid ‘Story,’” she explains. But that was only the beginning.

Monopol Magazin 11/2018; text by Sebastian Frenzel

Auf SENDUNG

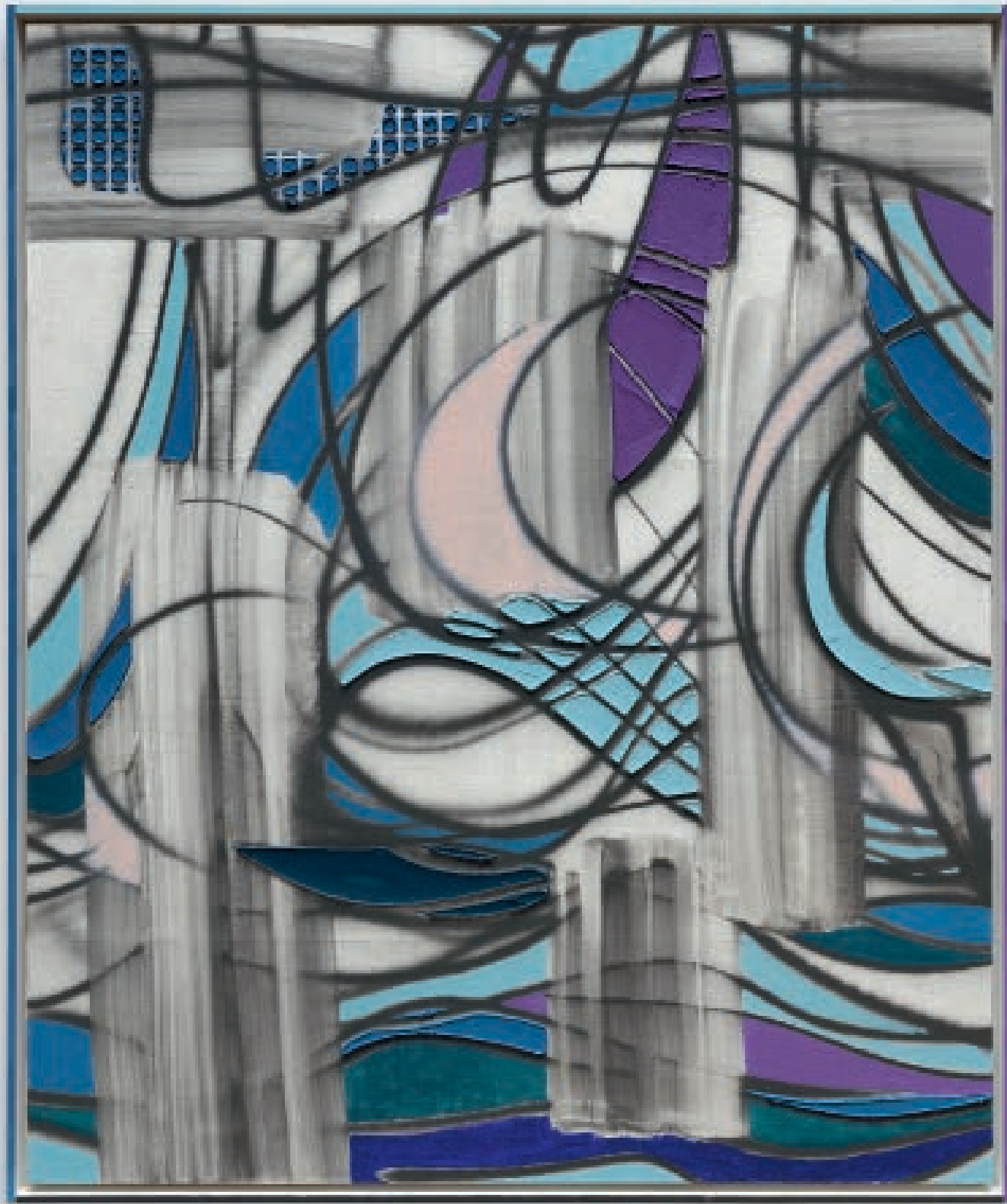

KELTIE
FERRIS
„[[[GENAU]]“,
2018

**KELTIE FERRIS ZEIGT, WAS KAUM
NOCH MÖGLICH SCHIEN
IN DER ZEITGENÖSSISCHEN KUNST:
ABSTRAKTION, GANZ OHNE
IRONIE. PORTRÄT
EINER AUSNAHMEMALERIN**

Text
Sebastian Frenzel

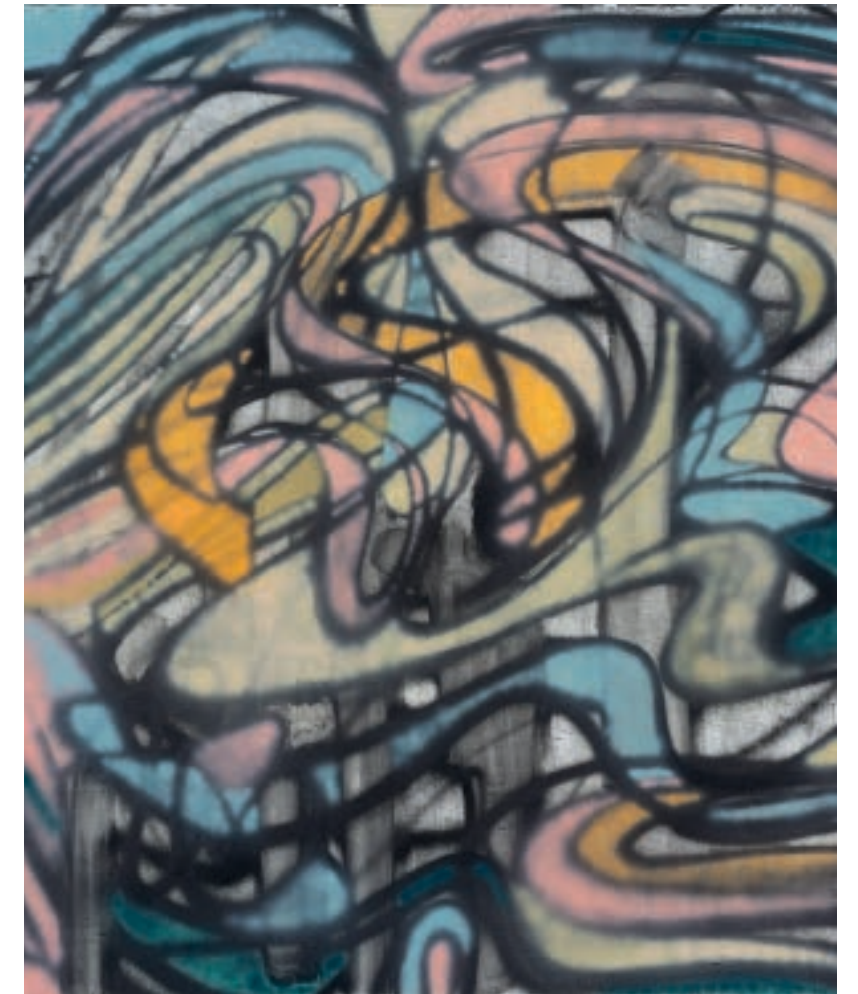

„A TO FAR ROCKAWAY“, 2018

Fotos: © Keltie Ferris, Mark Woods.com, Courtesy the artist and Mitchell-Innes & Nash, New York, Klemm's, Berlin und Kadel-Wilborn, Düsseldorf. © Nick Ash (vorherige Doppelseite).
 © Keltie Ferris, Mark Woods.com, Courtesy the artist and Mitchell-Innes & Nash, New York, Klemm's, Berlin und Kadel-Wilborn, Düsseldorf

Porträt.KELTIE FERRIS

Wie im Fall vieler sehr guter Maler lässt sich auch über das Werk von Keltie Ferris einerseits genau nur das sagen: verdammt gute Malerei! Während man gleichzeitig auf das abwegigste Terrain kommt. Zum Beispiel auf die umstrittene Berufung von Brett Kavanaugh zum Richter am Supreme Court. Auf die Frage, vor der so mancher nicht mehr ganz junge, aber auch noch nicht alte Metropolenbewohner steht: ob es jetzt mal gut ist mit dem Innenstadtleben, ob man raus aufs Land ziehen sollte. Oder auf die Besonderheiten der deutschen Sprache. „Genau“ hat die 1977 in Louisville, Kentucky geborene US-Amerikanerin ihre neue Ausstellung in der Berliner Galerie Klemm's betitelt, und sie erklärt das so: „Ich spreche nur ein wenig Deutsch, aber mir scheint der Begriff so viel zu bedeuten wie das amerikanische *specific*, allerdings im Sinne von *totally*. Wir Amerikaner sagen immer *totally*, das ist von der Westküste übers ganze Land geschwappt und soll irgendwie exzentrisch wirken. ‚Genau‘ klingt nicht so hip. Es drückt Zustimmung aus: Ich bin ganz bei dir! Aber auch eine gewisse Strenge.“

„((BEDSTUY))“, 2016

FERRIS' Interesse an der Welt ist zu groß für Sarkasmus. Lieber nimmt sie scheinbar einfache Dinge und verkompliziert sie, bis eine höhere WAHRHEIT aufscheint

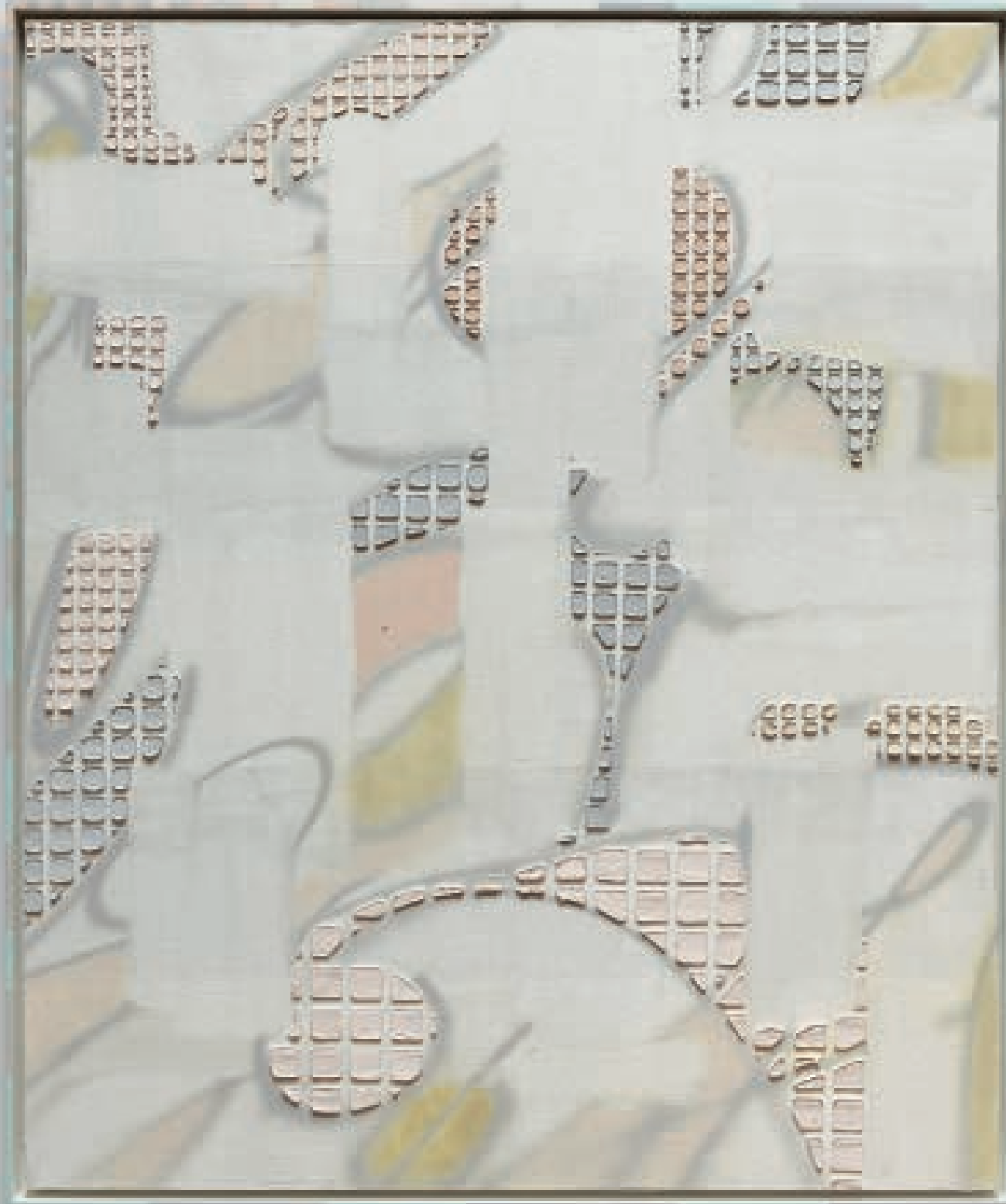
Schon nach diesem kleinen Einstiegsexkurs dürfte klar sein: Keltie Ferris geht mit hellwachen Sinnen durch die Welt, einem feinen Sensorium für Zwischentöne und Schwingungen. Um ihren Ausstellungstitel hat sie drei eckige Klammern gelegt, die wie Radiowellen abstrahlen und gleichzeitig wie die selbst gebauten Rahmen wirken, die sie neuerdings um ihre großformatigen Abstraktionen baut: [[[Genau]]]. Diese Künstlerin, diese Bilder sind auf Sendung.

Das affirmative „Genau“ drückt dabei auch Ferris' Einstellung zur Malerei aus. Auf völlig unironische Art bekennt sie sich zum abstrakten Expressionismus in der Tradition der New York School. Aufrichtig und unstrategisch sagen ihre Bilder Ja zur Malerei, was kaum selbstverständlich ist, steht dieses

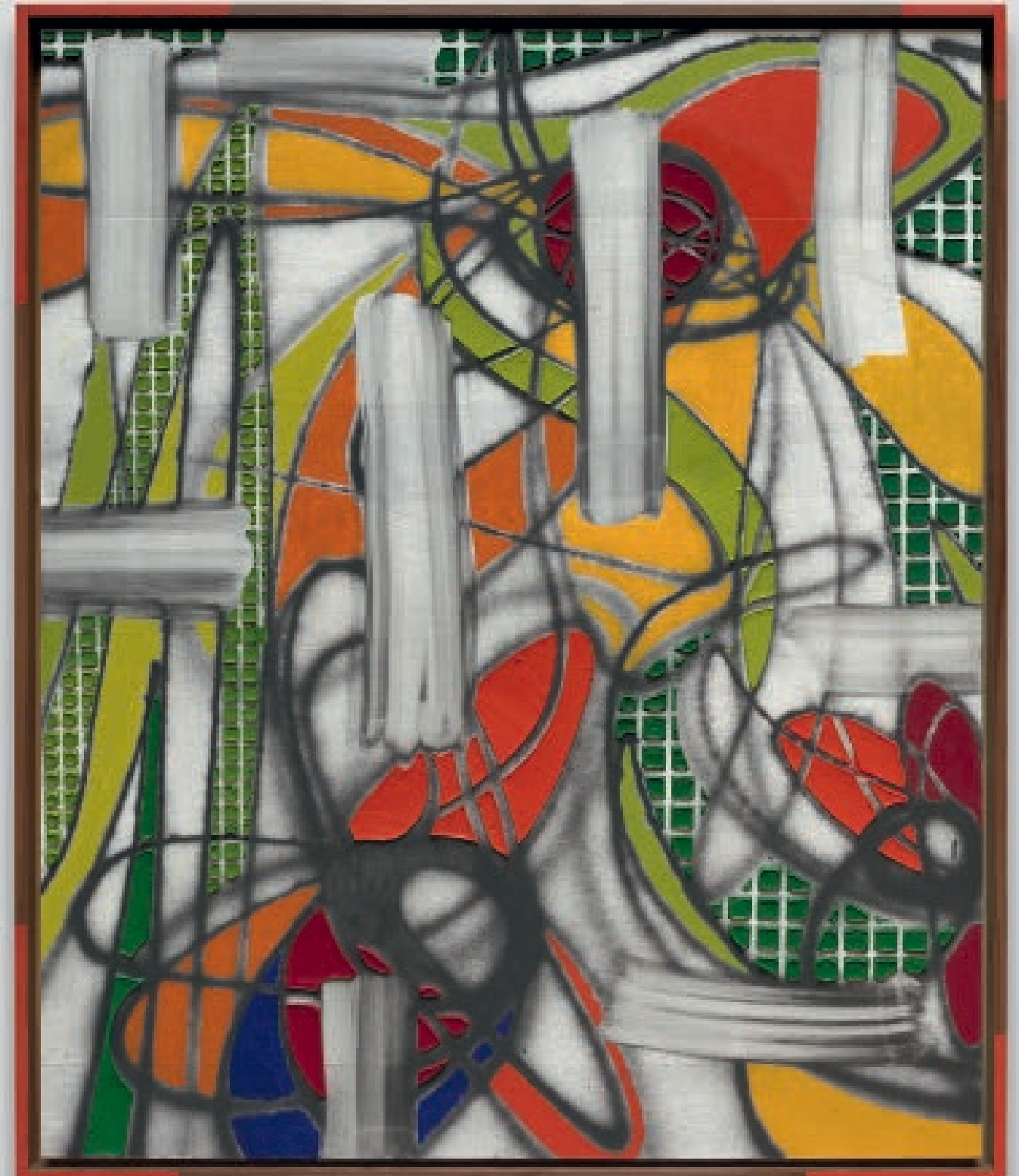
alte, reaktionäre Medium doch seit Jahrzehnten unter Rechtfertigungsdruck. „Höhere Wesen befahlen: rechte obere Ecke schwarz malen!“ – so veralberte Sigmar Polke Ende der 60er-Jahre die Abstraktion. Es folgten Jahrzehnte guter anti-malerischer Pointen von Albert Oehlen oder Christopher Wool, Amy Sillman oder Kai Althoff. Doch gerade in letzter Zeit auch zunehmend weniger gute, bei denen man vor lauter Sarkasmus die Kunst nicht mehr sehen konnte.

Keltie Ferris hat nichts gegen Humor, nur hält sie Witze ohne Wahrheit nicht für besonders lustig. Und ihre Wahrheit ist, dass sie sich viel zu sehr für die Welt interessiert, um in Sarkasmus zu verfallen. Lieber nimmt sie scheinbar einfache Dinge wie das Wort „Genau“ und verkompliziert sie so lange, bis sie eine höhere Wahrheit preisgeben. Zu Anfang ihrer Laufbahn, als sie gerade ihr Atelier in Brooklyn bezogen hatte, ließ sich Keltie Ferris vor allem vom Stadtraum New Yorks inspirieren, von den Systemen und Kräften, die das Metropolenleben zusammenhalten und herausfordern. Mit der *spray gun* aufgeschossene Bahnen kreisen über Farbmuster hinweg, flirrende Pixel verschwimmen im nervösen Großstadtmeer, das Gestische begehrt gegen die Ordnung auf: Bilder voller Energie und Ekstase.

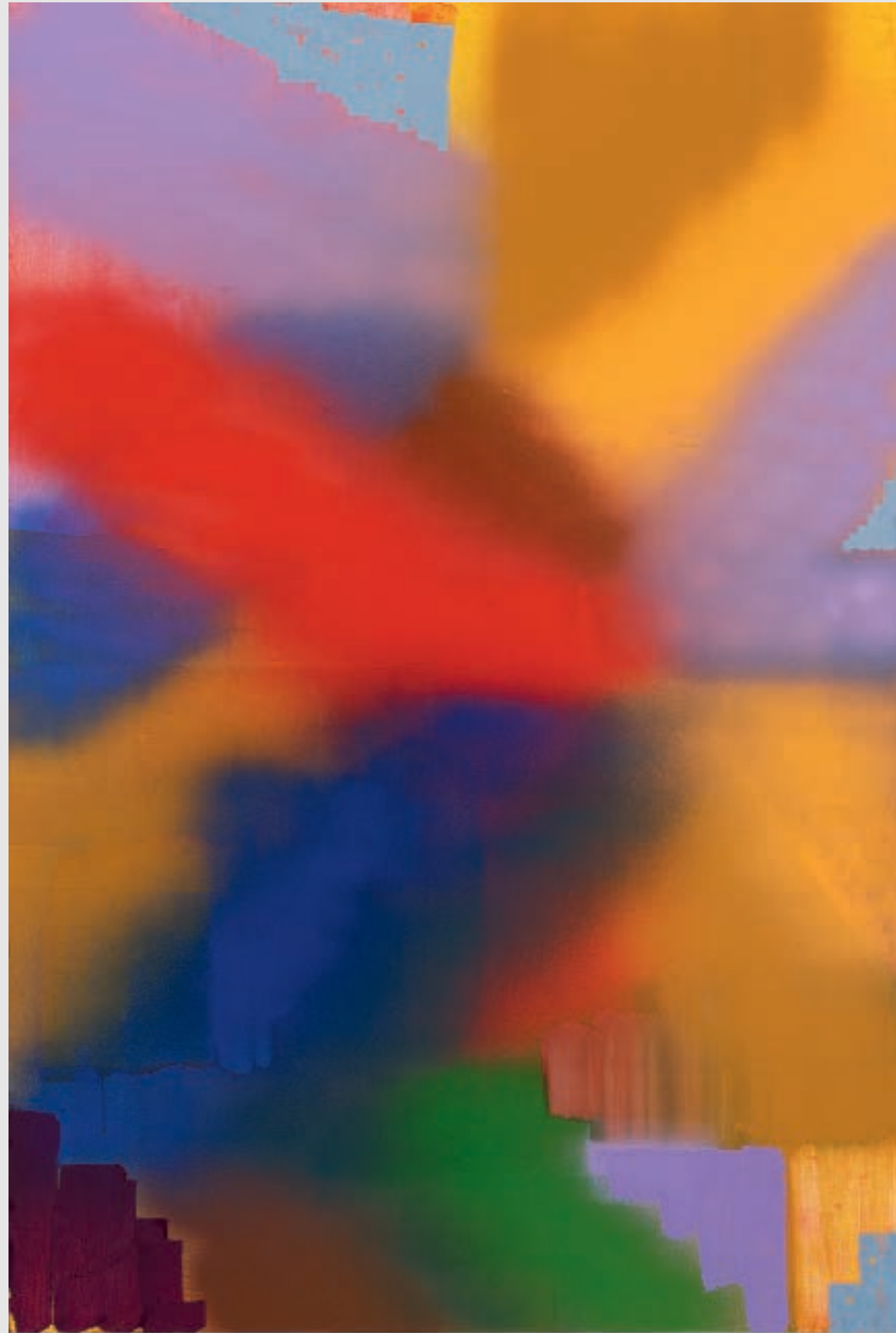
Mittlerweile lässt Ferris die Dinge etwas ruhiger angehen. Zusammen mit ihrer Partnerin hat sie ein Kind bekommen, ist aufs Land gezogen und hat New York zumindest zeitweise den Rücken gekehrt. Das Bild „A to FAR Rockaway“, dessen

„BAYOU IGLOO“, 2018

„BQE TO FLORA + FAUNA“, 2018

„*C*O*N*T*A*C*T“, 2016

Fotos © Keltie Ferris, MarkWoods.com, Courtesy the artist and Mitchell-Innes & Nash, New York, Klemm's, Berlin und Kadel-Willborn, Düsseldorf (z) (vorherige Doppelseite).
© Keltie Ferris, MarkWoods.com, Courtesy the artist and Mitchell-Innes & Nash, New York, Klemm's, Berlin und Kadel-Willborn, Düsseldorf

Titel auf die U-Bahnlinie anspielt, die von der Innenstadt bis zur Rockaway-Halbinsel am Atlantik führt, nimmt uns mit in diese neue Welt. Schwere Blau- und Lilatöne schlagen wie die Wellen des Ozeans durch diese großformatige Abstraktion. Formen entstehen, überlagern und durchkreuzen sich, Formen lösen sich auf. Dick aufgetragene Farbflächen schwappen aus dem Bild, Auswaschungen ziehen den Blick zurück in die Tiefe des Meeres, bis man an anderer Stelle wieder auftaucht.

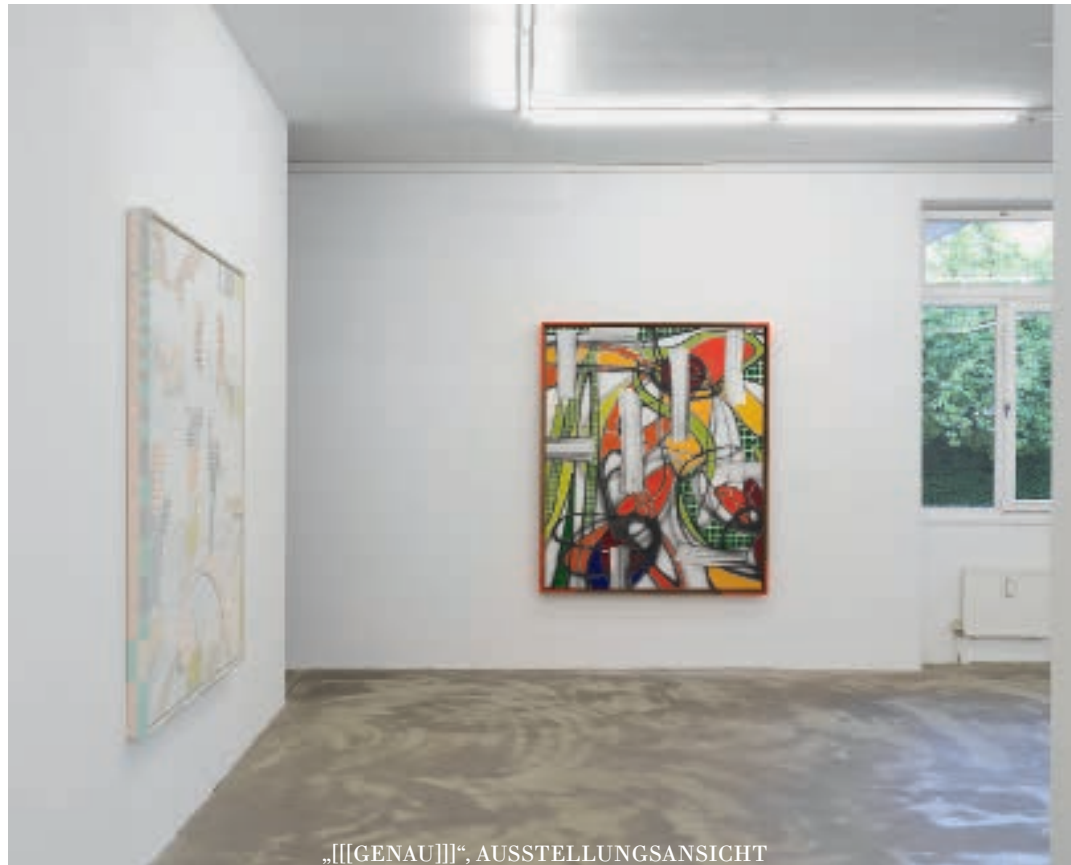
„Wellen sind Energie, Potenzial, Möglichkeit – und natürlich sind sie die abstraktesten Dinge in der Welt, und so schien das Thema für mich als abstrakte Malerin nur passend“, sagt Keltie Ferris. „Ich meine, steht dieses Bild in irgendeiner Beziehung zu dem, was eine Welle wirklich ist? Oder sehen wir nur die Effekte einer Welle? Wie stellt man sich etwas vor, das man sich eigentlich nicht vorstellen kann?“

»Mich interessiert, was die Moderne ausgeschlossen hat: Graffiti, Folk-Art, Dekoration«, sagt FERRIS. Ihre Bilder verbinden eigentlich unversöhnliche Welten

Der A-Train stellt aber auch die Verbindung her zwischen zwei eigentlich unversöhnlichen Welten. Denn natürlich gibt es unendlich viele Wellenbilder, von Romantikern wie William Turner und Caspar David Friedrich oder von Claude Monet, doch unironisch kommen das Meer und die Erhabenheit der Natur zum letzten Mal mit dem abstrakten Expressionismus der Nachkriegszeit auf die Leinwand.

Ferris setzt mit ihrer neuen Serie zeitlich früher an, in den 20er-Jahren. In jener Zeit erkunden Maler wie Arthur Dove, Marsden Hartley, John Marin und Georgia O'Keeffe erstmals eine spezifisch amerikanische Spielart der Moderne: Inspiriert vom europäischen Postimpressionismus auf der einen und von der heimischen Folk-Art auf der anderen Seite, machen sie die Natur zur Quelle ihrer Abstraktionen: O'Keeffe malt ihre berühmten Blumenbilder, Marin zieht es an die raue Küste von Maine, auch Hartley kehrt nach Jahren in Europa ins ländliche Neu-England zurück. In rein abstrakten Formen will man die Essenz der *American experience* ausdrücken, ihre Vitalität, ihre Spiritualität. Nebenbei liest man die Aussteigerbücher von Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau und Walt Whitman, die ja auch heute wieder mancher eskapistisch gestimmte Hipster in seinem Jutebeutel trägt.

Was in der Kunstgeschichte aus dem Blick geriet, ist der Einfluss des American Regionalism auf die Nachkriegsmoderne. Clement Greenbergs Ideal einer Malerei, deren Form mit ihrem Inhalt identisch ist, oder Werner Haftmanns berühmte Formel von der „Weltsprache Abstraktion“ propagierten die Vorstellung eines zeit- und ortsungebundenen Universalismus. Dabei sind die Farbschluchten eines Clyfford Still bildgewordene

„[[[GENAU]]]“, AUSSTELLUNGSANSICHT
GALERIE KLEMM'S, BERLIN, 2018

Grand Canyons, sind Jackson Pollock und Mark Rothko weder ohne Hartley und Dove denkbar noch ohne ihre Faszination für das Sublime der Natur.

„Mich hat immer schon interessiert, was die Moderne ausgeschlossen hat: Graffiti, Folk-Art, Dekoration“, sagt Keltie Ferris. Und deshalb stellt sie ihre Bilder zugleich in zwei Sphären – abstrakter Expressionismus und Folk-Art, Sinnlichkeit und Konzept, Stadt und Land. „BQE to Flora + Fauna“ zeigt eine Blume im Gras, ein Motiv zwischen Georgia O'Keeffe und Bettlakenmuster. Schwarze, aufgesprayte Linien ergeben ein zeichnerisches Gerüst, zwischen dem die Farbschichten zentimeterdick aufragen: Ferris hat die Zwischenräume koloriert, also genau das Verfahren angewandt, das jede Kunsthochschule als Kinder- oder Sonntagsmalerei verpönt. Sie zuckt bloß die Achseln: „Das Bild akzeptiert seine Beschränkungen im Zweidimensionalen. Aber nicht im Dreidimensionalen.“ Doch als wollte sie diese Verlebendigung gleich wieder konterkarieren, regnet ein Raster grau-weißer Verwischer durch die Farben, löscht das Motiv aus und schickt uns zurück in die Leere.

Vielleicht hatte es sein Gutes, dass Keltie Ferris in Kentucky in einem Umfeld aufwuchs, in dem der Beruf Maler keine Option war. „Meine Eltern waren als Migranten ganz fokussiert auf ein anständiges Leben als Steuerzahler, da schien es unethisch, Künstlerin werden zu wollen.“ Ferris war zunächst professionelle Feldhockeyspielerin, kein Job für die Ewigkeit. Sie entschied, Designerin oder Architektin zu werden, und besuchte eher als Vorbereitung eine Malklasse. Und selbst den Besuch der Kunsthochschule schien sie immer noch vor sich und ihrem Umfeld rechtfertigen zu müssen: Damit kannst du ja immer noch Lehrerin werden.

Erst mit 30 Jahren hatte Ferris ihre erste Ausstellung, die Anerkennung traf sie wie ein Schock. „Was ich machte, hielt ich für obskur. Unvorstellbar, dass sich jemand anderes dafür interessieren könnte“, sagt sie und deutet auf ihre Bilder. „Ich denke heute noch manchmal: Wer hat die gemalt? Bin ich jetzt zur Fleuristin geworden? Als abstrakte Malerin?! Die Frage ‚Warum malen?‘ hat mich nie gequält. Aber womit ich wirklich kämpfe, ist Inhalt. Natürlich interessieren mich Dinge wie die Flüchtlingskrise oder Einkommensgefälle oder die Berufung des Richters Kavanaugh. Als Filmemacher oder

als Autor kannst du dazu direkt Stellung beziehen. Als Maler ist es das Schönste, wenn die Menschen in deinen Bildern etwas anderes sehen als das, was du beabsichtigt hast.“

»Als Maler ist es das Schönste, wenn die Menschen in deinen Bildern etwas anderes sehen als das, was du beabsichtigt hast«, sagt KELTIE FERRIS

Das „Genau“ der Malerei steht in drei Klammern. Ein Stein, der ins Wasser fällt, ein Loch in der Matrix, der Tanz der Moleküle, kaum zu greifen, schon wieder weiter. „Story's Room“ heißt ein mittelformatiges Bild von Ferris, auf dem Wellen in leichten Gelbtönen über die Leinwand schwappen, von links nach rechts schwingen wie Schallwellen. Das Bild entstand zu der Zeit, als Ferris und ihre Partnerin auf ihr Kind warteten. „Bevor es geboren wurde, als wir nicht wussten, was es werden würde, nannten wir unser Kind ‚Story‘“, erzählt sie. Aber das war nur der Anfang der Geschichte. ●

KELTIE FERRIS „[[[GENAU]]]“,
Galerie Klemm's, Berlin, bis 10. November

„STORY'S ROOM“, 2018