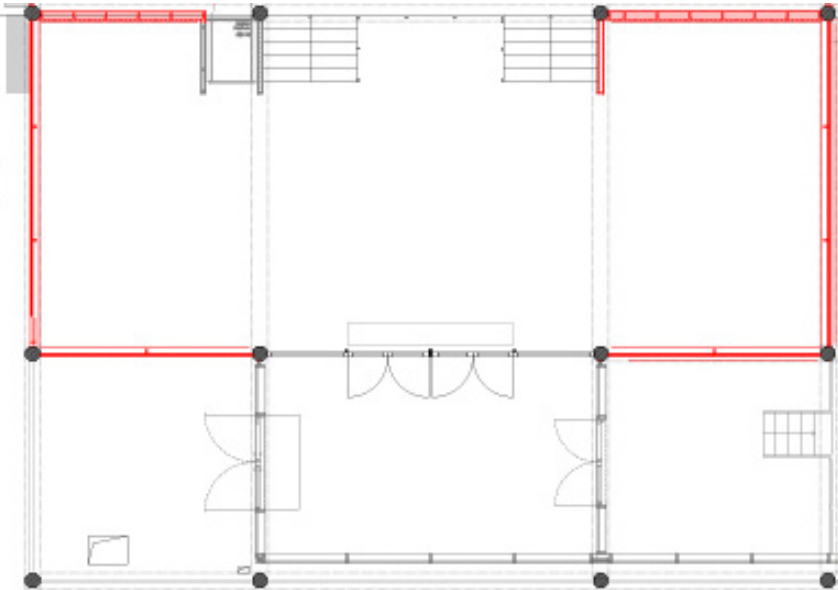

JOAN WITEK

25. April – 18. Juli 2021

Museum Wilhelm Morgner
Hans-Kaiser-Raum | Foyer

Zeichnung: leistungphasearchitekturbüro

Ich fühle mich hingezogen zu Schwarz wegen der Schönheit der Farbe und ihrer unendlichen Vielfalt für mich. Es ist eine Farbe, die meine Inspiration ist, seit ich zu malen begann.

I am attracted to black because of the beauty of the color and for me, its infinite variety. It is a color that has been my inspiration since I began painting.

JOAN WITEK

JOAN WITEK

Unmittelbar und intensiv sprechen Joan Witek's Werke unsere Empfindung an: Stark und zart, drückend und weit, klar und ungreifbar, meditativ und expressiv, rational und emotional – all die gegensätzlichen Qualitäten von Schwarz sind in ihren Arbeiten formuliert.

Sei es mit Wachsstift, Öl- oder Acrylfarbe, auf Pergament, Folie oder Leinwand: Die jeweiligen Besonderheiten ihrer vielfältigen Materialien arbeitet Joan Witek sorgfältig heraus, was ihren Werken einen starken haptischen Reiz verleiht. Fast fühlt man das knittrige Reispapier, den samtigen Pastellstift, das Schwimmen der Wasserfarbe auf der Folie oder das Einziehen der Tinte in weiches Bütten.

Nicht nur farblich, sondern auch formal leben die Werke dabei von der bewussten Reduktion der Mittel: Durch klare, horizontal und vertikal ausgerichtete Strukturen und reduzierte Formen – oft allein Linien – fokussiert Joan Witek das Verhältnis von Flächenproportionen sowie von Verdichtung, Ge-

JOAN WITEK

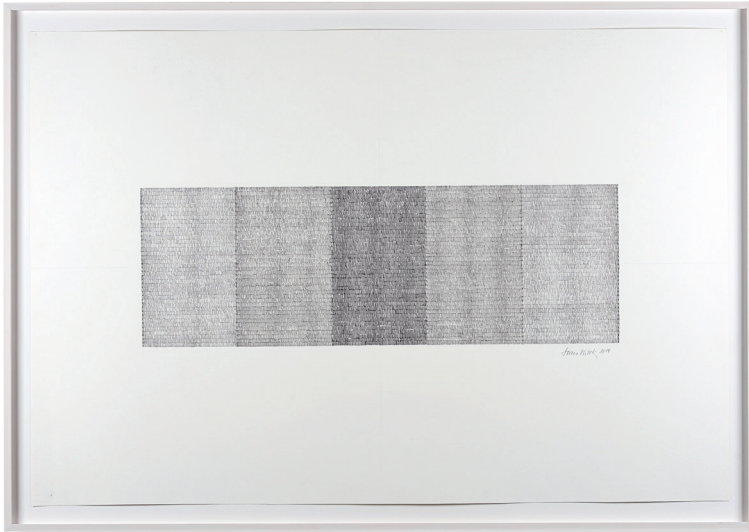
Joan Witek's works address our sensibilities directly and intensely: Strong and gentle, oppressive and expansive, clear and intangible, meditative and expressive, rational and emotional – all the contrasting qualities of black are expressed in her works.

Whether with wax crayon, oil or acrylic paint – on parchment, plastic film or canvas: Joan Witek carefully calculates the respective specific features of her diverse materials, bestowing her works a powerful haptic appeal. We can almost feel the creased rice paper, the velvety pastel pencil, the buoyancy of the watercolours on the film, or the ink's absorption into soft handmade paper.

Not only in regard to colour but formally as well, the vitality of the works derives from a deliberate reduction of means: using clear, horizontally and vertically aligned structures and reduced forms – often just lines – Joan Witek focuses on the relationships between surface proportions, and between con-

The Return | 1983 | Öl und Graphit auf Leinwand | 100 x 162 cm
Leihgabe Collection Joost van den Bergh, London

o.T. (D-277) | 2014 | Tinte auf Papier | 52,7 x 106,7 cm

schlossenheit und Öffnung. Neben den faszinierenden Bezügen von Makro- und Mikrostruktur macht das Zusammenspiel von geometrisch entwickelter Struktur und von händisch geschaffenen sowie durch das Farb- und Trägermaterial gefundenen Formen die Werke so spannend und zugänglich.

So basiert der prägende Eindruck von Blöcken in o.T. (D-277) auf unterschiedlichen Graden an Verdichtung und Öffnung im Rhythmus der mit kleinen Tintenstrichen in vordefinierte Streifen aufgetragenen schwarzen Farbe.

Wie eine Lupe auf dieses Schema erscheinen die Leinwandmalereien etwa derselben Schaffenszeit, z.B. P-161 oder P-163. Die Öffnung der blockartigen Gesamtstruktur setzt sich in den dichten Farbflächen selbst fort: Ihre Ränder sind weich und offen wie in der starken Vergrößerung eines Strichs, einem mikroskopischen Beobachten des Materials und seines Verhaltens: Während die Tinte hauchzart in die Fasern des Papiers auszieht, liegt auch der Wachsstift nicht als dichte Fläche auf der rauhen Leinwand, sondern bildet bei ein-

centration, closedness and opening. Besides the fascinating references of macro- and microstructure, it is the interplay between geometrically developed structure and forms created by hand as well as those discovered via the paint and carrying material that makes her works so exciting and accessible.

The defining impression of blocks in Untitled (D-277), therefore, is based on varying degrees of concentration and opening in the rhythm of the black colour, which is applied in predefined stripes using small ink strokes.

The canvas paintings from roughly the same period, e.g. P-161 or P-163, seem to take a magnifying glass to this scheme. The opening of the block-like overall structure continues within the dense colour areas: Their edges are soft and open like those of a powerfully magnified line, a microscopic observation of the material and its behaviour. The ink is drawn out gossamer-like into the fibres of the paper, and even the wax crayon does not lie as a dense surface on the rough canvas, but always forms a porous layer of colour when ap-

fachem Auftrag immer eine poröse Farbschicht. Verstärkt ist dies noch in den älteren Werken, etwa *The Return* (1983), formuliert.

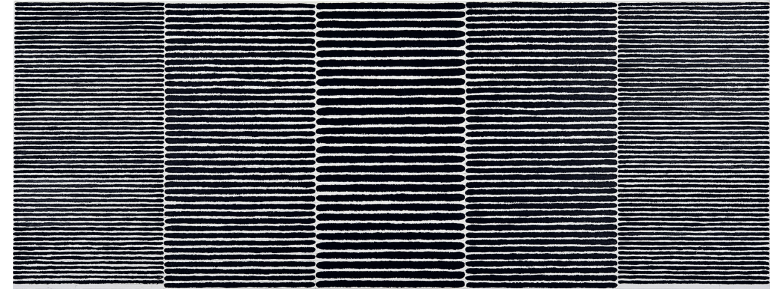
Die Öffnung der Fläche ist auch in die Tiefe zu beobachten: Das geknitterte Papier der „*Wrinkled Paper Drawings*“ bestimmt im Kleinen wie im Großen die Form und Durchlässigkeit der Farbflächen, das sensible aufeinander Eingehen der Materialien bewirkt aber auch einen starken räumlichen Charakter.

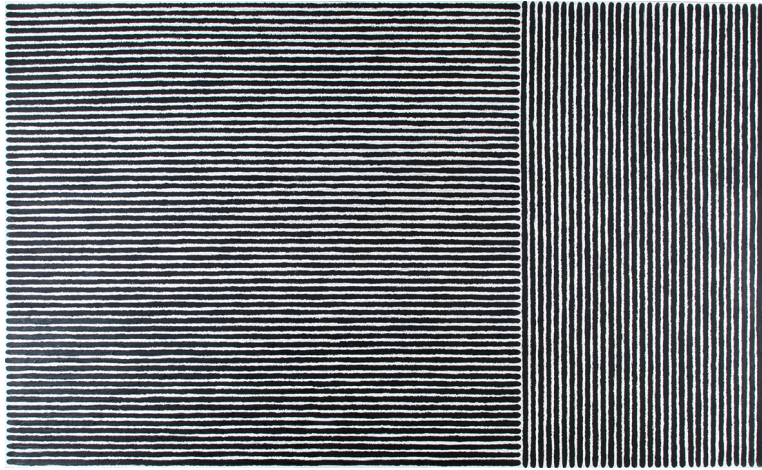
Dem Werk „*Encaustic*“ verleiht nicht nur der reliefhafte Auftrag des schwarz pigmentierten Waxes, sondern auch seine ungreifbare Transluzenz Tiefe. Auch die unbetiteltete Arbeit auf Folie (WC-253A) hat diese Räumlichkeit durch die (Semi)transparenz sowohl des Materials, als auch der Formen – selbst die zugrundeliegenden Stiftpfeile sind zwar parallel, aber nicht blockhaft gleich lang; das obenauf liegende Raster ist zart und durchlässig, selbst die schwärzesten Balken sind bei genauer Betrachtung keine ganz dichten Flächen; die dazwischen schwimmende helle Wasserfarbe bewegt sich frei in ihrer Dichte und unabhängig vom Raster. In der unbetitelten Zeichnung

plied only once. This is even more pronounced in the older works, such as *The Return* (1983).

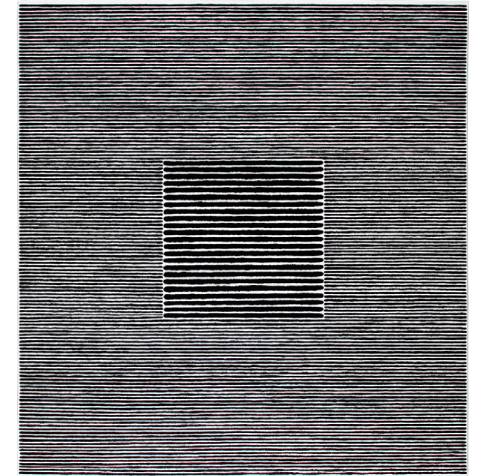
The surface opening can be observed into the depths as well: The crumpled paper of the *Wrinkled Paper Drawings* determines the form and permeability of the coloured surfaces on a small and a large scale; however, the sensitive interaction of the materials also creates a powerful spatial character.

It is not only the relief-like application of the black pigmented wax that lends the work *Encaustic* depth, but also its intangible translucency. The untitled work on film (WC-253A) also develops this spatiality through the (semi)transparency of both the material and the forms – even the underlying pencil lines are parallel, but not of the same length like blocks; the grid on top is delicate and permeable, and upon closer inspection even the blackest bars are not quite dense surfaces. The light watercolour, floating in between, moves freely in their density and appears independent of the grid. In the untitled drawing (D-289), the static vertical structure itself

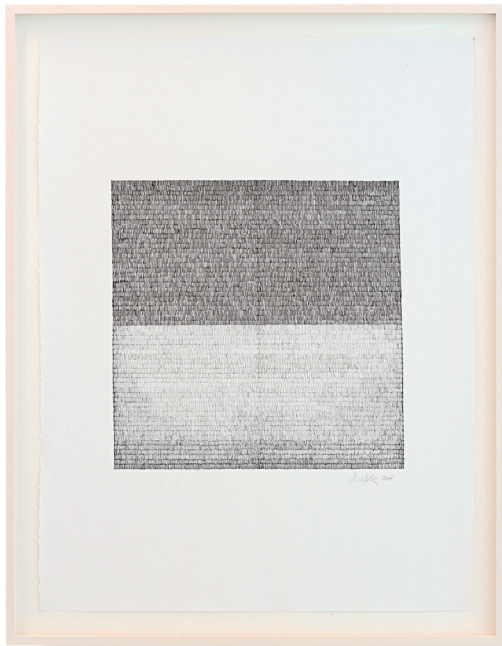

o. T. (P-161) | 2013 | Stift und Öl-Wachsstift auf Leinwand | 114,3 x 186,7 cm
Leihgabe Bartha Contemporary, London

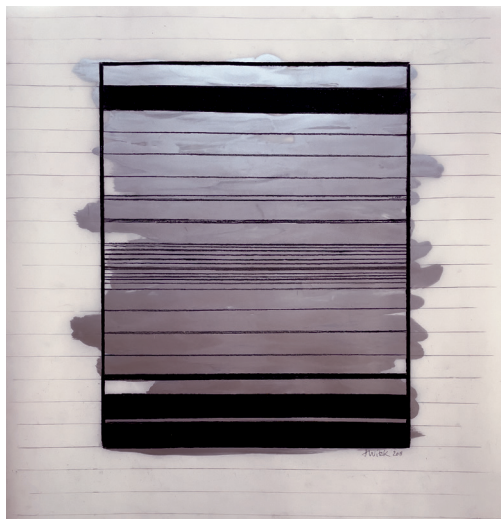
o. T. (P-165) | 2015 | Stift und Öl-Wachsstift auf Leinwand | 175,3 x 165,1 cm
Leihgabe Bartha Contemporary, London

o.T. (D-280) | 2014 | Tinte auf Papier | 76,2 x 57,8 cm

Letter to Gustav Klimt (D-278) | 2014 | Tinte auf Papier | 76,2 x 55,8 cm

(D-289) ist die statische senkrechte Struktur selbst aufgebrochen: ganz fragil lastet der dunklere Block auf dem helleren, leichteren und die gesamte Komposition scheint in der Kippe zu schweben.

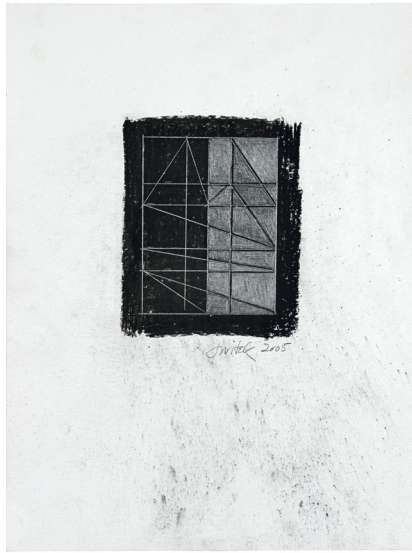
Die unterschiedlichen Grade des Schwarz – beeinflusst durch die Dichte und Beschaffenheit des Farbauftrags – zeigt besonders eindrucksvoll „Large Bunker Painting“ mit seiner großen, tiefschwarzen Fläche und der etwas lichterem Öffnung, die im Zusammenhang mit dem Titel an ein kleines Fenster denken lässt. Sogleich stellt sich ein geradezu körperliches Verständnis des Bildes ein.

Ihre Bildtitel entleiht Joan Witek verschiedenen Quellen – etwa „Transfigured Night“ nach Robert Dehmels Gedicht Verklärte Nacht. Die kurzen Titel schließen oft vielfältige Referenzen ein, wie auch Transfigured Night beispielsweise inhaltlich auf Hoffnung verweist, einen lyrischen Rhythmus trägt und zugleich Arnold Schönbergs Vertonung des Gedichts ins Ohr ruft. Damit tragen die Titel der Intensität und den vielschichtigen Ebenen der konkreten Werke Rechnung.

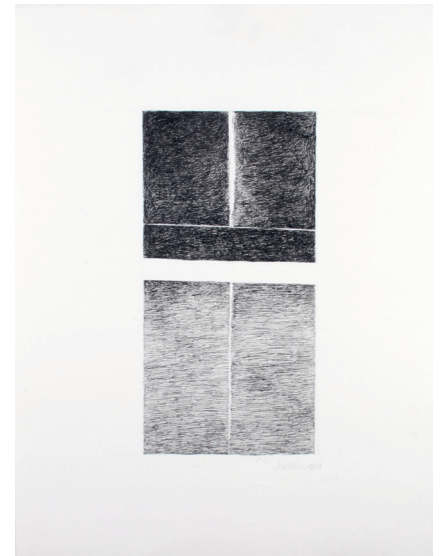
is broken up: the darker block rests with great fragility on the brighter, lighter one, and the whole composition seems to hover at tipping point.

The different degrees of black – influenced by the concentration and texture of the paint application – are particularly impressive in Large Bunker Painting with its sweeping, deep black surface and the somewhat lighter opening, which makes us think of a small window in connection with the work's title. Immediately, an almost physical understanding of the image emerges.

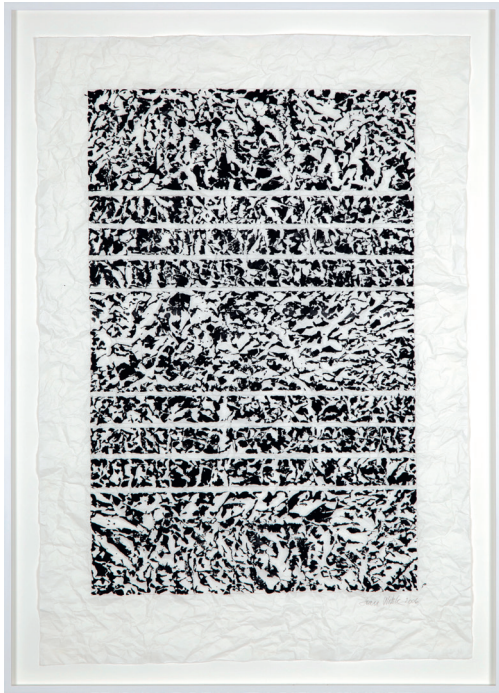
Joan Witek borrows her picture titles from various sources – e.g. Transfigured Night after Robert Dehmel's poem Verklärte Nacht. The short titles often include a wealth of references, again like Transfigured Night, whose content refers to hope: it carries a lyrical rhythm and at the same time calls to mind Arnold Schönberg's setting of the poem. In this way, the titles are compatible with the intensity and multi-layered quality of the concrete works.

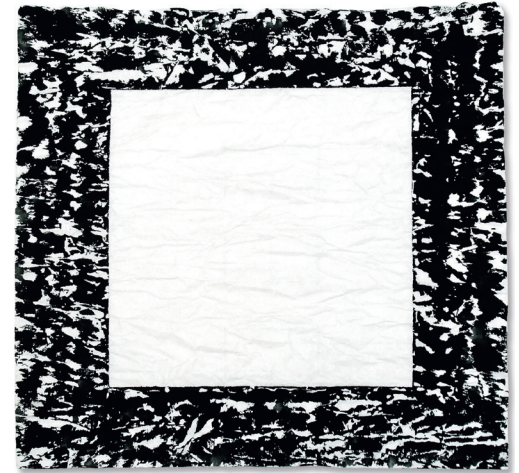
o. T. | 2005 | Pastell und Silberstift auf Papier | 32 x 24 cm

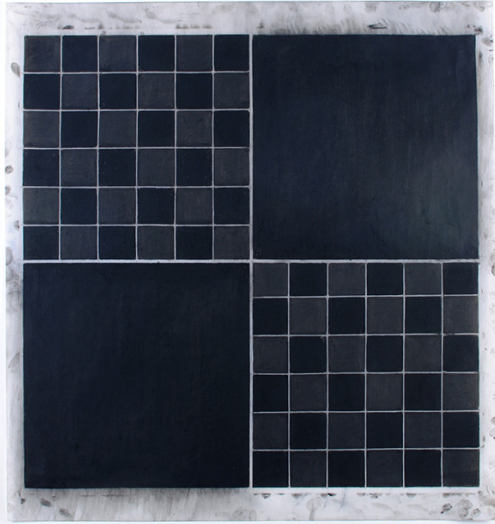
o. T. (D-289) | 2017 | Tintenstift auf Papier | 66 x 50 cm

Wrinkled Paper Drawing XV | (WC-221) | 2006 | Tinte auf Maulbeerbaumpapier | 91,5 x 53,5 cm

Wrinkled Paper Drawing XVIII | (WC-229) | 2006 | Tinte auf Papier | 49,5 x 53,5 cm

Study for Flamenco | 1997 | Pigmente und Graphit auf Papier | 58 x 55 cm
Leihgabe Bartha Contemporary, London

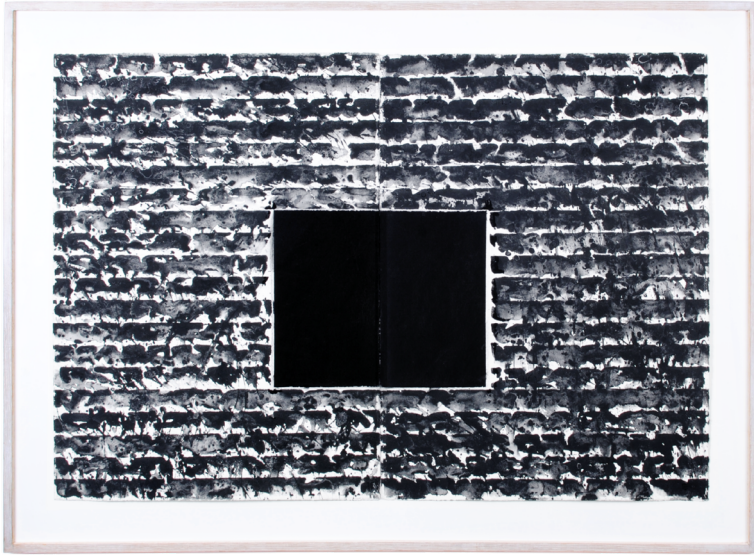
Flamenco | 1997 | Pigmente und Öl-Wachsstift auf Leinwand 61 x 61 cm
Leihgabe Bartha Contemporary, London

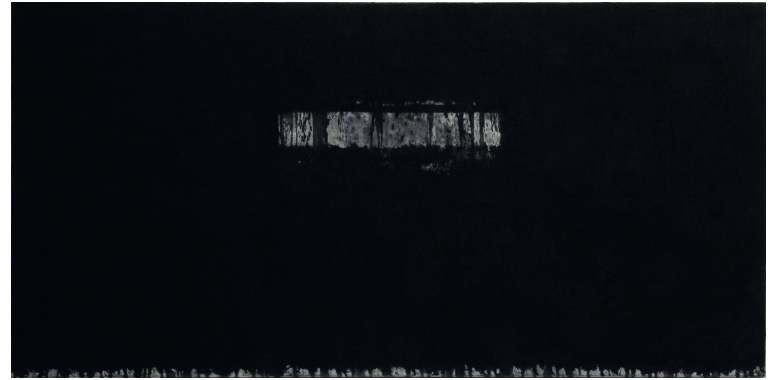
Encaustic | 1997 | Pigmente und Wachs auf Papier | 33 x 33 cm

Transfigured Night (P-108) | 1998
Öl-Wachsstift, schwarzes Frankfurter Pigment, Graphitpulver, Kreide auf Leinen | 61 x 61 cm

Bunker | 1995 | Aquarell und Bleistift auf Papier | 76 x 135 cm
Leihgabe Bartha Contemporary, London

Large Bunker Painting | 1992 | Mixed Media auf Leinwand | 86,4 x 172,8 cm

Joan Witek und Carl-Jürgen Schroth in Joan Witek's Studio in New York, 2018

KURZBIOGRAPHIE

Joan Witek, *1943, hat bis 2020 in New York City gelebt und gearbeitet, nun in Mexico.

Ihre Werke sind seit den 70er Jahren Teil beachtlicher Einzel- und Gruppenausstellungen. Im Museum Wilhelm Morgner findet nunmehr die erste museale Einzelausstellung in Europa ihrer Werke statt.

Sie sind Teil bedeutender Sammlungen, etwa des Museum of Modern Art und des Metropolitan Museum of Art, New York.

www.joanwitek.org

SHORT BIOGRAPHY

Joan Witek, *1943, lived and worked in New York City until 2020. She lives and works in Mexico.

Her works have been part of notable solo and group exhibitions since the 1970s. Museum Wilhelm Morgner is now hosting the first solo museum exhibition of her works in Europe.

They are part of important collections, such as the Museum of Modern Art and the Metropolitan Museum of Art, New York.

www.joanwitek.org

DANKSAGUNG

Sofern nicht anders vermerkt, sind die ausgestellten und abgebildeten Werke Teil der Sammlung Schroth.

Herzlicher Dank geht an Niklas von Bartha respektive die Galerie Bartha Contemporary, an Joost van den Bergh, an Marc Vlessing und Suzanna Taverne für Leihgaben und tatkräftige wie auch finanzielle Unterstützung. Ebenfalls danken wir Artist Estate Studio LLC, in persona Jason Andrew und Julia Gleich, für ihren engagierten Einsatz.

ACKNOWLEDGEMENTS

Unless otherwise stated, the exhibited and illustrated works are part of the Schroth Collection.

Sincere thanks go to Niklas von Bartha and the Bartha Contemporary, to Joost van den Bergh, to Marc Vlessing and Suzanna Taverne for their loans and active as well as financial support. We would also like to thank Artist Estate Studio LLC, in persona Jason Andrew and Julia Gleich, for their dedicated efforts.

Impressum Imprint

Herausgeber Stiftung Konzeptuelle Kunst
Postfach 2061, D-59480 Soest

Redaktion
und Text Juliane Rogge

Übersetzung Dr. Lucinda Rennison, Berlin

Fotografien Niklas von Bartha, London (UK), S. 17, 20, 23
Herbert Mathia, Aachen, S. 24
Sebastian Kempa, Hamm, S. 16
Matt Pia, London (UK), S. 3
Miriam Schroth, Soest, S. 12
Ulli Sowa, Soest, S. 4, 7 – 11, 14 , 15, 18, 19, 21, 22

Layoutvorlage,
Satz und
Bildbearbeitung Miriam Schroth

©2021 Stiftung Konzeptuelle Kunst, Soest
Joan Witek / Artist Rights Society (ARS), New York

Quelle des Zitats: <https://www.joanwitek.org/about>, zul. abgerufen 31. März 2021.
Source of quotation: <https://www.joanwitek.org/about>, last accessed on 31 March 2021.

RAUM SCHROTH

im Museum Wilhelm Morgner, Soest

JOAN WITEK

im Hans-Kaiser-Raum | Foyer

25. April – 18. Juli 2021

RAUM SCHROTH im Museum Wilhelm Morgner

Thomästraße 1 | 59494 Soest

Telefon +49 (0) 2921 14177

info@skk-soest.de | www.skk-soest.de

