

Niko Luoma

Plane Adaption

Eröffnung: 16. September 2015, 18 – 21 Uhr
Ausstellung: 17. September – 24. Oktober 2015

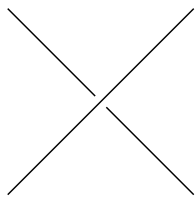
Gallery Taik Persons ist hoch erfreut, Niko Luoma mit einer neuen Einzelausstellung in Berlin zu präsentieren.

Seit zehn Jahren befasst sich Luoma anhand des fotografischen Mediums mit gänzlich abstraktem visuellem Inhalt. Seine Arbeitsmethode beinhaltet eine kalkulierte analoge Technik, bei der einzelne Negative wiederholt belichtet werden, manchmal sogar tausende Male, woraus seine als „abstrakte Fotografien von Zeit“ bezeichneten Werke hervorgehen. Die fotografische Funktion wird selbst zum Inhalt: Was Luomas Arbeiten miteinander gemeinsam haben, ist ihre Selbstreferenzialität, insofern als sie medienreflexiv auf den Moment der Belichtung, den Prozess ihrer eigenen Genese, zeigen. Obgleich präzise Parameter und Zahlenfolgen durch Luoma systematisch vorbestimmt werden, weiß er nie, wie das Endresultat aussehen wird. Seine Arbeiten konstituieren sich durch das ihnen inhärente Spannungsverhältnis von Ordnung und Zufall.

Schauen wir auf die ausgestellten neuen Arbeiten aus Luomas aktueller Serie Adaptations [Adaptionen] (2015), sind wir zunächst überrascht zu erfahren, dass diese nach Vorlage von Werken Pablo Picassos und Diego Velázquez' entstanden sind. Je länger wir jedoch hinschauen, desto sichtbarer nehmen die jungen Damen von Avignon, die Frau mit Mandoline und Die Hoffräulein, welche ursprünglich von den beiden spanischen Malern Anfang des 20. bzw. Mitte des 17. Jahrhunderts geschaffen wurden, vor unseren Augen Form an, irgendwo zwischen Effekten des Trompe-l'œil und des Magischen Auges. An seine zuletzt in Berlin gezeigte Ausstellung Variations on a Standard of Space [Variationen eines Standards des Raumes] (2013) anknüpfend, ist es nach wie vor Luomas Ziel, „Bilder zu produzieren, die den Verlauf der Zeit visualisieren“. Dies wird nicht nur durch den zeitbasierten Ansatz seines technischen Arbeitsprozess deutlich. Die Auswahl der Picasso-Vorlagen zeichnet einen konkreten zeitlichen Verlauf nach, der sich über fast vier Dekaden im Leben jenes Malers erstreckt: eine stetig präsente, zunehmend durchdringende Erforschung abstrakter Form. Luomas Serie stellt sodann die Abstraktion dieser Abstraktionen dar. Der Titel der Serie, Adaptations, veweist ferner auf die Verbindung zwischen Picasso und dem älteren Velázquez. Sie referenziert Picassos eigenen Adaptionen aus dem Jahr 1957, die 58 Versionen von Velázquez' Bildnis Die Hoffräulein umfassen. Luoma gibt uns damit einen Hinweis auf seinen Begriff des Adaptierens: Genauso wie Picasso „leichte Veränderungen“ bei seinen Interpretationen vornahm, um ausgesuchte Aspekte des Velázquez-Werkes zu „isolieren und hervorzuheben“, macht sich Luoma Motive und Kompositionen Picassos zu Eigen und legt dabei einen Fokus auf die Auseinandersetzung mit „Licht als Raum und Raum als Quelle des Lichts“. Luomas Frau mit Mandoline ist ein anschauliches Beispiel: Vergewegenwärtigen wir Picassos Darstellung aus dem Jahr 1910, wird nachvollziehbar, wie die zentrierte Komposition der menschlichen Figur in das, was wir in Luomas Version als schwarze Leerstelle wahrnehmen, transformiert worden ist. Diese Leerstelle ist jedoch kein „Substitut“ der Figur. Sie zeigt den nicht-exponierten Bereich des Films, ist selbst Substanz und lediglich eine Inversion von Licht-Raum-Verhältnissen. So erklärt Luoma auch, dass die Farben in seinen Arbeiten nicht die originalen Charaktere des Originalbildnisses illustrieren sollen; vielmehr signifizieren sie die besetzten räumlichen Flächen und Konstellationen in einer Sequenz von Ereignissen, die sich auf der Leinwand abspielen.

Neben Luomas Adaptionen zeigt die Ausstellung zwei neue Arbeiten (2015) aus seiner Foto-Serie Idea of a Cube Randomized to the Plane [Idee des Kubus zufällig auf der Fläche angeordnet]. Außerdem werden seine als Prototypen bezeichneten Drahtskulpturen, welche 3-D Interpretationen der „flachen Kuben“ dieser Serie darstellen, in Form von Schwarzweißaufnahmen gezeigt. Die Serie bildete eine Basis aus der Luomas Variations on a Standard of Space hervorgingen, die sich mit „Cézannes geometrischen Körpern“ von Kubus, Kegel und Kugel befassen. Die Arbeiten sind als Studien zu verstehen, die sich mit übergreifenden, vom Kubismus inspirierten Themen der Interpretation, Übertragung und Transformation von Gestalt und Volumen zwischen zwei- und dreidimensionalen Formen, Formaten und Medien auseinandersetzen. Das unentwegte Organisieren, Dekonstruieren und Wiederaufbauen des visuellen Raums ist tatsächlich eine niemals endende Adaption von Raum.

Niko Luoma wurde 1970 in Helsinki geboren. Er studierte Fotografie an der New England School of Photography, Boston, der School of the Museum of Fine Arts, Boston und der University of Art and Design, Helsinki. Er ist Professor an der University of Art and Design und ein integrativer Bestandteil der Helsinki School. Luomas Arbeiten sind vielfach publiziert und werden weltweit ausgestellt. Sie befinden sich in zahlreichen Sammlungen, u.a. der Finnish National Gallery, des Kiasma Museum of Contemporary Art und des Danish National Museum of Photography. Zu seinen Auszeichnungen und Stipendien in jüngerer Zeit zählen eine Förderung durch den Arts Council of Finland (2014) und der William Thuring Award (2013). Luoma ist Mitglied der Union of Artist Photographers [Vereinigung der Künstlerfotografen], Finnland. Er lebt und arbeitet in Helsinki.

Opening: September 16, 2015, 6 – 9 pm
Exhibition: September 17 – October 24, 2015

Gallery Taik Persons is highly pleased to present Niko Luoma with a new solo exhibition in Berlin.

The past ten years have seen Luoma continually working with entirely abstract visual content through the medium of photography. His method involves a calculated, analogue technique of repeatedly exposing a single negative to lines of light, sometimes up to thousands of times, thus generating what has been denoted as “abstract photographs of time”. Photographic function becomes content itself: what Luoma’s works have in common is their self-referentiality, in that they point towards the moment of exposure the process of their own creation in medium-reflexive way. Though intricately systemized parameters and number sequences are determined by Luoma prior to the exposures, he never knows what the final result will look like. His works are constituted by their inherent tension of order and chance.

When we look at the new works on display from Luoma’s current series Adaptations (2015), we are at first surprised to learn that they are modeled on pieces by Pablo Picasso and Diego Velázquez. However, the longer we look, the more apparent do the Ladies of Avignon, the Woman with Mandolin, and the Maids of Honor, originally created by the two Spanish painters in the early 20th and mid-17th centuries respectively, take form before our eyes, somewhere in between effects of trompe l’oeil and Magic Eye. Following his previous solo exhibition Variations on a Standard of Space at Gallery Taik Persons in 2013, Luoma’s aim “to produce images that visualize the passage of time” continues to be of particular interest. This is not only reflected in the technical process of his time-based approach. The chosen Picasso works as models retrace a specific time passage of nearly four decades within that painter’s oeuvre: an ever-present, increasingly penetrating inquiry of abstract form. Luoma’s series, then, presents an abstraction of those abstractions. The series title, Adaptations, further indicates the link between Picasso and the older Velázquez. It references Picasso’s own series of adaptations made in 1957, comprising 58 versions of Velázquez’ painting Maids of Honor. Luoma thus gives us a hint towards his personal definition of adapting: just like Picasso “made slight changes” in his interpretations, so as to “isolate and highlight” select aspects of Velázquez work, Luoma in turn makes use of Picasso’s motifs and compositions with his primary focus on handling “light as space and space as a source of light”. Luoma’s Woman with Mandolin is a vivid example: recalling Picasso’s rendering of 1910, we can see how the centered composition of the human figure is transformed into what we perceive as a black void in Luoma’s version. This void, however, does not “substitute” the figure. Showing the unexposed area of film, it is substance itself, and merely an inversion of light-space relations. Similarly, Luoma explains that the colors in his works are not meant to illustrate the original painting’s characters; rather, they signify occupied spaces and spatial constellations among an organized sequence of events taking place on the canvas.

Next to Luoma’s Adaptations, the exhibition shows two new works (2015) from his series of photographs Idea of a Cube Randomized to the Plane. His Prototype wire-sculptures, which are 3-D interpretations of this series’ “flat cubes”, are further shown in form of black-and-white photographs. The series provided a basis from which Luoma developed his Variations on a Standard of Space focusing on “Cézanne’s geometric solids” of cube, cone, and sphere. The works present studies dealing with Cubism-inspired themes of interpreting, transferring, and transforming shape and volume between two- and three-dimensional form, format, and medium. The persistent organizing, deconstructing, and rebuilding of visual space is actually a never-ending adaptation of space.

Niko Luoma was born in 1970 in Helsinki. He studied photography at the New England School of Photography, Boston, The School of the Museum of Fine Arts, Boston, and the University of Art and Design, Helsinki. He is a professor at the University of Art and Design and an integral part of the Helsinki School. His works have been widely published and exhibited all over the world. They are represented in numerous collections, including those of the Finnish National Gallery, the Kiasma Museum of Contemporary Art, and the Danish National Museum of Photography. Among his many received awards and stipends are the recent grant of the Arts Council of Finland (2014) and the William Thuring Award (2013). Luoma is a member of the Union of Artist Photographers, Finland. He lives and works in Helsinki.