

JOHN FRANZEN
Each Line One Breath



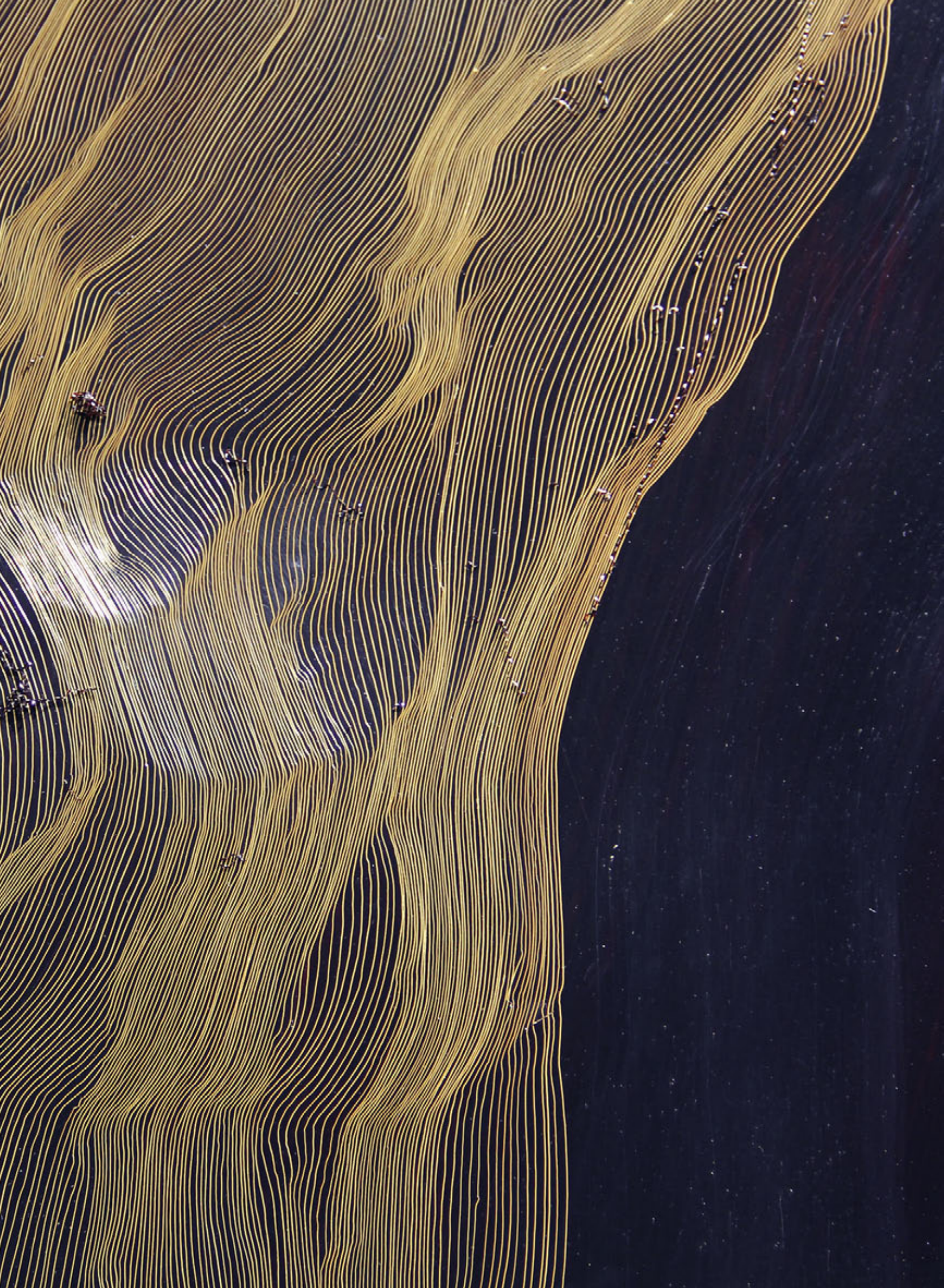
John Franzen
Each Line One Breath

*Pare down to the essence,
but don't remove the poetry.*
Leonard Koren









John Franzen im Kosmos

Ich war von dem akuten Leiden Präzision befallen. Ich drängte zum Äußersten der sinnlosen Begierde nach Verstehen, und ich suchte in mir die entscheidenden Punkte meiner Fähigkeit der Bewusstseins-Einstellung. Ich tat demnach, was ich konnte, die Dauer etwelcher Gedanken um ein Weniges zu verlängern. Alles, was mir leicht fiel, war mir gleichgültig und fast feindlich. Es schien mir, die Empfindung der Anstrengung müsse angestrebt werden, und ich schätzte die glücklichen Ergebnisse nicht, welche bloß die natürlichen Früchte unserer angeborenen Eigenschaften sind. Das will sagen, dass die Ergebnisse im allgemeinen – und folglich die Werke – mir weit weniger wichtig waren als die Energie des Schaffenden – der Wesenskern jener Dinge, auf die er hofft. Dies beweist, dass die Theologie sich ein bisschen überall wiederfindet.

Paul Valéry, Vorwort zu Monsieur Teste

Langsam ausatmend steht der junge Künstler an einem schweren Zeichentisch und zieht mit einem Edding-Stift auf einem dicken weißen Papierbogen eine gerade Linie von oben nach unten. Er wiederholt sie im immer gleichen Abstand ihrer Breite, bis sie den Bogen ausfüllt. Er atmet regelmäßig, und dennoch zeigt jeder der zahlreichen Bögen, die er so füllt, ein anderes Bild von Wellen, die nach einem Muster suchen. Weil ihn die Fülle der Varianten fasziniert, hat er sie auf Kupfer- und Messingplatten wiederholt und eine erste Edition geschaffen. John Franzen hat sich einem Ideal genähert.

Der iterative Prozess der Annäherung, der Logarithmikern bekannt ist, kreist hier um ästhetische Forderungen der Bildenden Kunst, die in der chinesischen Tuschmalerei eine bedeutende Rolle spielen. Der Kritiker Xie He formulierte im 5. Jh. ein Prinzip der Malerei, „qiyun Sheng-dong“ (Atem – Resonanz Leben-Bewegung), in dem der Atem des Malers die Natur animiert und motiviert. Der Atem führt den Maler zur „primordialen Linie“, die ein Meister erreicht, wenn er ein Bild mit EINEM Pinselstrich vollendet. Der Tang Meister Zhang Zao nennt das „nach außen reichen, um die Schöpfung nachzuahmen – nach innen wenden, um das Bewusstsein zu meistern“. Anders als in der europäischen Kunstgeschichte ist die gezeichnete Linie zugleich Schrift; Bild und Schrift entstehen gleichermaßen mit dem Pinsel und der Tusche; in der primordialen Linie vereinen sich die Signifikationen von Bild und Text.

Franzen hat „The Enlightening Remarks on Painting“ des experimentierfreudigen Landschaftsmalers des 17. Jh., Shih-Tao¹ gelesen, und erweitert die Vorstellung der primordialen Linie in einen „Holistischen Pinselstrich“, den er, einem „Urmeter gleich, in verschiedenen materiellen Varianten bis zum goldenen Stab als Objekt herstellt (der europäische Kunsthistoriker erinnert sich an die Kordelvariante „Trois stoppoges étalon“ des Pariser Urmeters von Marcel Duchamp 1913/14). Dort, wo er sich in seinen Schriften als Schamane kennzeichnet, fordert er: „The Holistic Brushstroke is fundamental to depicting everything in existence and is the root of all images. It is perceptible spiritually yet works mysteriously in the human mind so that my contemporaries remain unaware of it. Therefore, I, myself, established a „method“ of the Holistic Brushstroke. This „method“ is created out of „nomethod“ to string together all other methods.“

Die bildnerischen Ergebnisse dieser schwer zu fassenden Erklärung einer „Methode“ zeigen – im Gegensatz zu Franzens Schriften – keine Bezüge zu fernöstlichen Beispielen der Malerei oder Kalligrafie, wie sie in den letzten Jahrzehnten vor allem amerikanische Künstler wie Brice Marden hergestellt haben. Die kühle Gleichförmigkeit des Eddingstiftes führt die großen Blätter „One breath – one stroke“ eher in eine Sphäre naturwissenschaftlicher Poesie, in der Longitudinal- und Transversalwellen sich kreuzen und überschneiden wie die der Ozeane.

Die Höhe der Zeichnungen ist nicht nur durch die Länge des Arms, sondern durch den Umfang des Atems vorgegeben. Vertrauen erweckende, störungsfreie „bedingte Wahrscheinlichkeiten“ bestimmen die Muster, die Franzen zeichnet, wenngleich ihm widerwillig Annäherungen an Figuren unterlaufen („der Stier“).

Diese Morphogenese ist zwar stark an den biologischen Organismus des Schaffenden, sein Auge, seine Hand, seine Lunge, seinen Metabolismus gebunden, begleitet aber hier nicht die Entstehung von Lebewesen, wie sie Biologen beschreiben, sondern erzeugt Bilder, ästhetische Objekte, an die ihr Autor die Hoffnung eines neuen Anfangs knüpft. Er erinnert an die Düsseldorfer Gruppe ZERO, die 1958 manifestierte, an einem Nullpunkt zu beginnen. Der neue Nullpunkt ist für ihn der Strich, die Linie, die erste Entladung einer Energie – wie ein Urknall –, die kein Abbild transportiert, das von ihrer elementaren Wirkung ablenken könnte.

Wolfgang Becker

¹ Enlightening remarks on painting / by Shih-Tao. Transl. with an introd. By Richard E. Strassberg. Pasadena, Calif. 1989

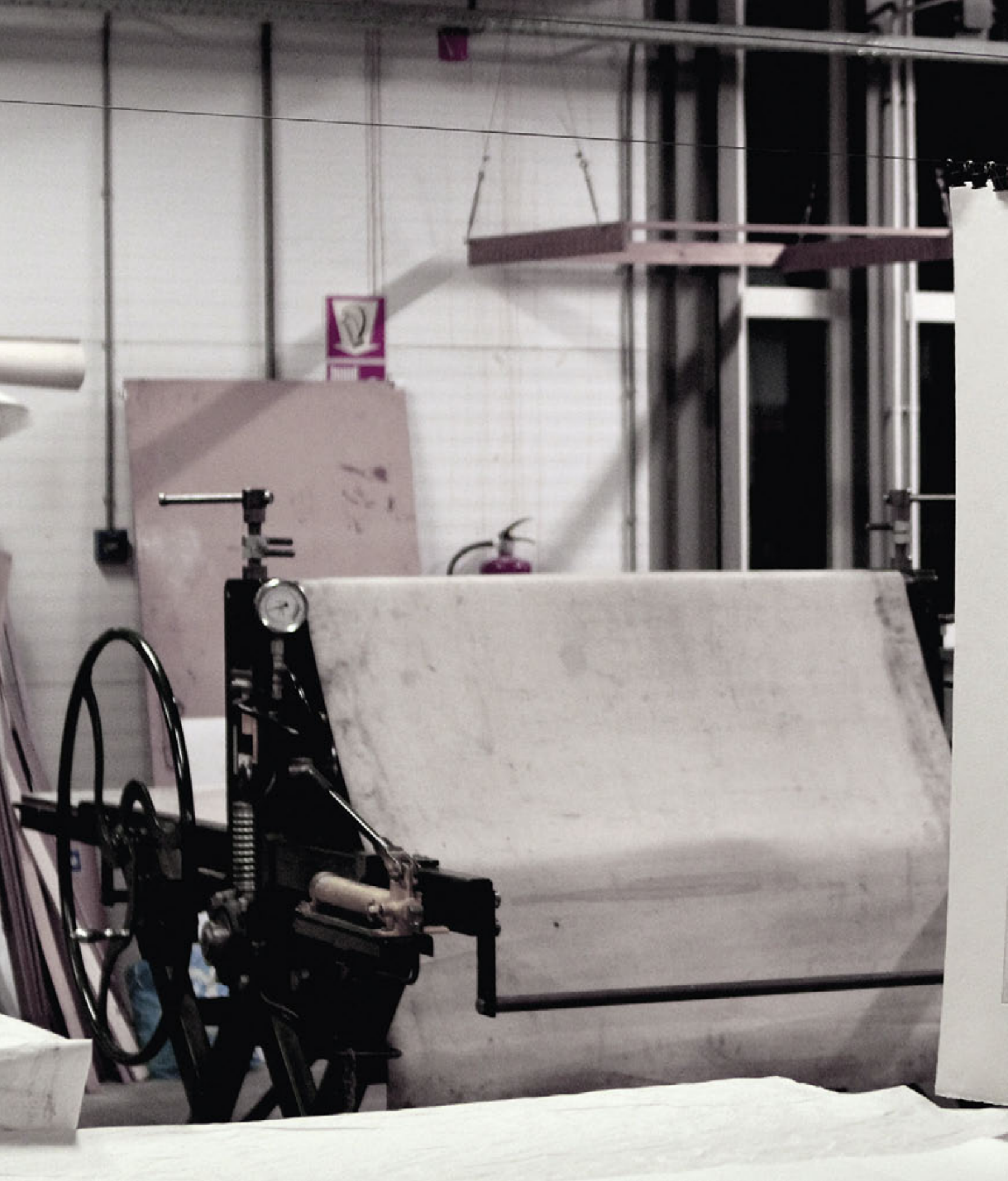
Striving to use ever-simpler forms to reach people's inner selves and complex thoughts. Simplicity leads to emptiness, the space where people's minds reside.

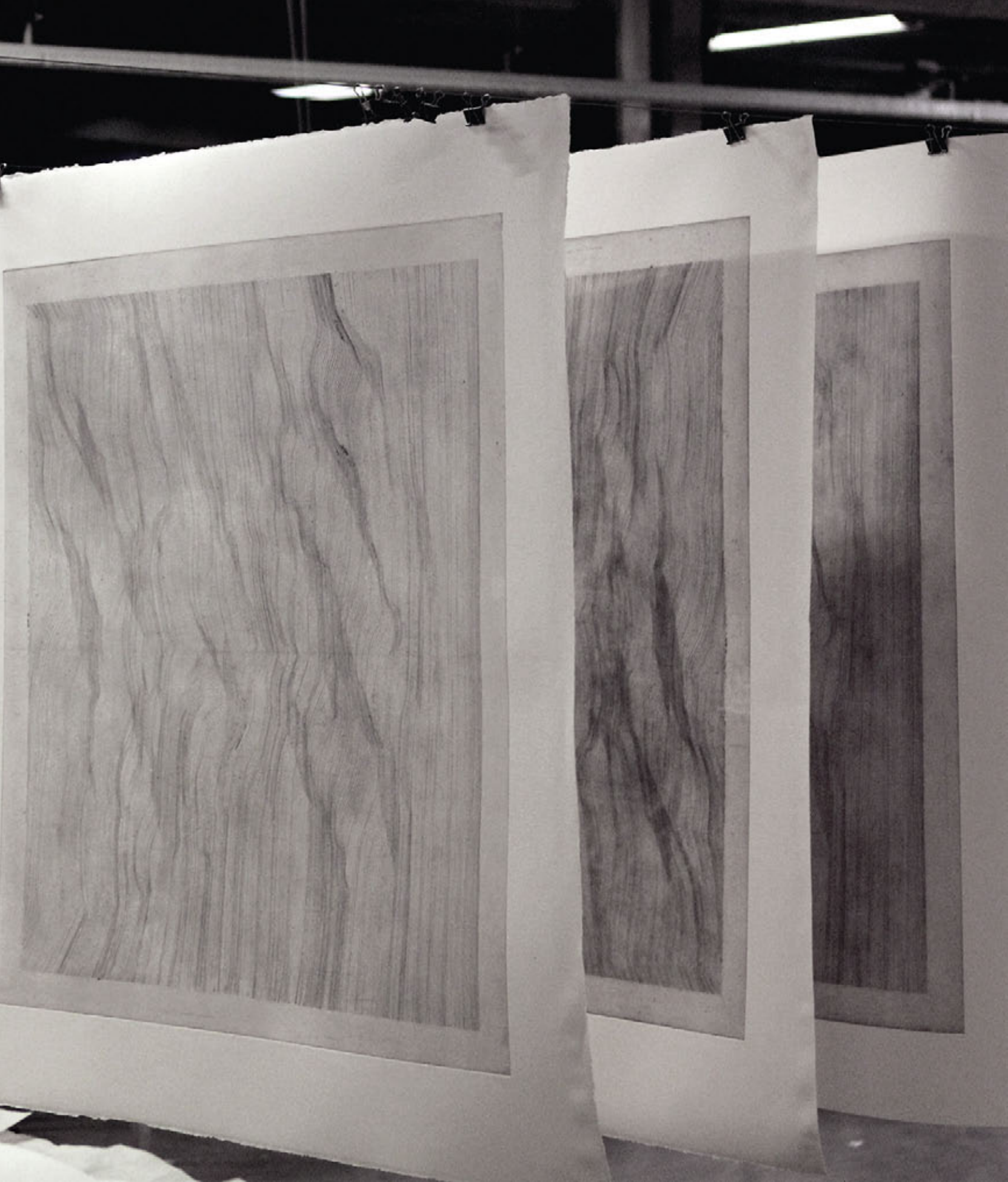
Ken'ya Hara











John Franzen in Cosmos

I was suffering from the acute ailment called precision. I tended toward the extreme of the reckless desire to understand, and I searched in myself for the critical points in my powers of attention.

In this way I was doing what I could to extend the duration of certain thoughts. Everything that came easy for me was of no interest, and almost an enemy. The sense of effort seemed to me the thing to be sought, and I saw no value in those lucky finds that are no more than the natural fruits of our native powers. That is, results in general – and consequently, works themselves – were much less important to me than the workman's energy, the substance of things he hopes for. This shows that theology is to be found almost everywhere.

Paul Valéry, preface to *Monsieur Teste*, translation by Jackson Mathews

Slowly exhaling, the young artist is standing at a heavy drawing table and is drawing an uninterrupted line from top to bottom on a thick white sheet of paper with a wide felt-tip pen. He repeats this in always the same distance and width until it covers the complete sheet. He breathes regularly, but still each of the numerous sheets that he covers like this presents a different picture of waves searching for a pattern. As he is fascinated by the wealth of variations, he has repeated them on copper- or brass plates and created a first edition. John Franzen has approached an ideal.

Here, the iterative process of approximation known to log-arithmics deals with aesthetic demands of the visual arts which play an important role in Chinese ink painting. In the 5th century the critic Xie He formulated a principle of painting, "qiyun Shen-dong" (breath – response life – movement), in which the breath of the painter animates and motivates nature. Breath guides the painter to the "primordial line" which a master achieves when he completes a painting in ONE stroke. The Tang master Zhang Zao calls this "reaching out to imitate creation – turning inside in order to master consciousness". Different from European art history, the drawn line is simultaneously writing; both painting and writing evolve by means of paintbrush and ink; significations of image and text unite in the primordial line.

Franzen read "The Enlightening Remarks on Painting" by the innovative landscape painter Shih-Tao¹, and he expands the idea of the primordial line into a "holistic brushstroke"

which he generates as objects in diverse material variations up to the golden staff, similar to a standard meter (the European art historian remembers Marcel Duchamp's cord object "trois stoppages étalon" of the Paris standard meter 1913/24). When he calls himself a shaman in his writings, he demands: "The Holistic Brushstroke is fundamental to depicting everything in existence and is the root of all images. It is perceptible spiritually yet works mysteriously in the human mind so that my contemporaries remain unaware of it. Therefore, I, myself, established a "method" of the Holistic Brushstroke. This "method" is created out of "nomethod" to string together all other methods."

In contrast to Franzen's writings, the pictorial results of this elusive explanation of a "method" show no references to Far-Eastern examples of painting or calligraphy the way they have been made during the last decades by mainly American artists such as Brice Marden. Rather, the reserved uniformity of the felt-tip pen leads the big sheets "One breath – one stroke" into a sphere of natural scientific poetry in which longitudinal and transversal waves cross and intersect like those of the oceans.

The height of the drawings is not only influenced by the length of the arm, but by the volume of the breath. The patterns Franzen draws are decided by reassuring, undisturbed "conditional likelihoods" although sometimes approximations of figures occur unwittingly ("the bull").

This morphogenesis may strongly depend on the creator's biological organism – his eye, his hand, his lungs, his metabolism; however, it is not associated with the development of living beings the way biologists describe them, but generates images, aesthetic objects their author connects with the hope of a new beginning. He is reminiscent of the Düsseldorf group of artists ZERO, which in 1958 claimed to start at a point zero. For him, the new point zero is the stroke, the line, the first discharge of energy – like a big bang –, which does not convey an image that might distract from its elementary impact.

Wolfgang Becker
Translation by Sabine Kranz

¹ Enlightening remarks on painting / by Shih-Tao. Transl. with an introd. By Richard E. Strassberg. Pasadena, Calif. 1989









John Franzen

geboren 1981 in Aachen

2003-08 Studium, Akademie der schönen Künste, Maastricht, NL
lebt und arbeitet in Maastricht

Ausstellungen

- 2015 RAUM für KUNST, Aachen
Arusha Gallery, Edinburgh, UK (G)
Art & Antiques Fair, Hertogenbosch, NL (G)
Artelli Gallery, Antwerpen, B
Oneiro, Paris, FR (G)
Morgen Contemporary, Berlin
- 2014 Havoc, Amsterdam, NL (G)
International Artist Award, Dubai, AE (G)
Shortlisted THFMF, London, UK (G)
AAA Auction, Amsterdam, NL (G)
Medi-Art, Luxemburg, L
Künstlerhaus Dortmund, Dortmund (G)
- 2013 Morgen Contemporary, Berlin
Galerie Freitag 18.30, Aachen (G)
Scope 13, Maastricht, NL
- 2012 De Glazen Kast, Rekem, B (G)
Ostrale Dresden, Dresden (G)
Depot Basel, Basel, CH (G)
Scope 13, Maastricht, NL
- 2011 Jan van Eyck, Maastricht, NL
- 2008 Tijdens Tefaf, Theater, Maastricht, NL
- 2007 Ship of Fools, Gallery Praga, Prag, CZ (G)

www.johnfranzen.com

Abbildungsverzeichnis

- Cover Studio, April 2015
- S. 1 „Singular Flux“, 2012, Mural Painting, 14 x 3 m
- S. 2-3 „Singular Flux N° 5“, 2015, Ink on Paper, 1,6 x 1 m
- S. 4 Detail, Making of „Each Line One Breath Black Brass“, 2015
- S. 7 „One Line“, 2015, Gold Resin on Paper, 1,5 x 0,5 m
- S. 8-9 „Each Line One Breath Black Brass N° 10“, 2015, 1 x 0,7 m
- S. 10-11 „Discharge Print Edition“, 2015
- S. 13 Detail, Making of „Each Line One Breath Aluminium“, 2015
- S. 14-15 „Each Line One Breath Aluminium N° 33“, 2015, 1,5 x 1 m
- S. 16 Gravurnadel

Herausgeber

RAUM für KUNST

© 2015 Sparkasse Aachen

John Franzen und Autoren

Kuratorin Helga Scholl

Texte Prof. Dr. Wolfgang Becker

Übersetzung Sabine Kranz

Fotografien John Franzen

Layout www.raykai.de

Druck druckerei frank, Aachen

Auflage 800

RAUM für KUNST

Friedrich-Wilhelm-Platz, 52059 Aachen

fon 02 41-4 54 45 10

www.sparkasse-aachen.de/raum_fuer_kunst

e-mail: raum-fuer-kunst@europost.de

RAUM für KUNST
AACHEN ■ ELISENGALERIE

