

Pelagic Gesture

Paul Verdell

22.07. – 27.08.2023

That which is pelagic holds significant historical meanings across diverse cultures. The sea has a long and fluctuating role within the history of art and has been represented by almost every art movement in the past and continues to persevere in our collective imagination of possibility. From J.M.W. Turner's works to Emanuel Leutze's propagandist *Washington Crossing the Delaware* (1851); Claude Monet's *Water Lilies* series (1920 – 1926); Robert Smithson's *Spiral Jetty* (1970); Vija Clemins' *Untitled (Ocean)* (1977); and Olafur Eliasson's installation *Ice Watch* (2014), there is a vast history of how this element of nature demands our collective attention and propels curiosity and imagination.

Paul Verdell's *Pelagic Gesture* presents his latest body of work which he began during his time at the Black Rock Senegal residency and has continued since his return to his home-base Michigan. A series that he describes as embodiments of the self, the presented works demonstrate the persistent imagery of his window view of the sea from his Senegal-based studio. These works are not so much representational of the sea as they are the divulgence of how this -scape he had access to through his studio window has been internalized, processed, and interpreted by his succumbing to the physical self and his pure joy of color.

The works presented in this exhibition reject cynic pondering and salute unpredictability. While a certain detachment must occur between the ego and the physical self, it is in this body of work, Verdell's most abstract to date, that gets closest to self-portraiture. The works demonstrate a sense of presence not only through their bodily connection to the artist but a clear dialogue with the purity of color, space, and feeling. He is present within the works with a deeper understanding of himself in relation to the larger setting.

"I was still obsessed with the sea even coming back home to Michigan. So much of these were from memory and became gestures of something I was really inspired by." ... "It feels like poetry if that makes sense. You're taking experiences and painting without a clear picture. More of a clear feeling."

– Paul Verdell

Produced with oil sticks he has made himself, Paul Verdell communes with the context he once found himself in, his materials, and the works themselves. While the motivational process may refer to an impressionistic one, his production converses with the Abstract Expressionists through his application of an internalized poetic feeling for gesture and physicality. By allowing immediacy, gesture, and movement to command his physical response to the canvas, his practice has taken the horizon line, the seascape, into an exploration of a sense of purity through color. Layering pure pigments one on top of the other with a sense of play while moving around the studio, he allows his works to breathe while surrendering his next moves to an innate instinct for color and the images that are held in his imagination. It is by accepting the results that the works represent above all, the joy of the process.

- - -

Paul Verdell (b. 1991 in Long Beach, CA) is an American contemporary artist. He received a BFA from Bowling Green State University (2018). He has had residencies at Black Rock, Dakar Senegal (2022); Macedonia Institute, Chatham, New York, USA (2019); and Chautauqua School of Art Summer Artist Residency, Chautauqua, New York, USA (2017). Verdell has had solo exhibitions at Library Street Collective, Detroit, USA (2022 & 2021); Louis Buhl & Co., Detroit, USA (2021); GIFC Galleria Golf, Oslo, NO (2020); and o-oLA, Los Angeles, USA (2017). He has participated in group shows at Quappiprojects, Louisville, USA and False Cast Gallery San Diego, USA (2021); HVW8 Gallery, Berlin, DE (2018); Golsa, Oslo, NO (2018); and Soulland Copenhagen, DK (2017), among others. He lives and works in Detroit, Michigan.

Pelagic Gesture

Paul Verdell

22.07. – 27.08.2023

Das pelagische Meer hat in verschiedenen Kulturen eine bedeutende historische Bedeutung. Das Meer spielt in der Kunstgeschichte eine lange und wechselhafte Rolle und wurde in der Vergangenheit von fast jeder Kunstrichtung aufgegriffen und ist auch heute noch in unserer kollektiven Vorstellung von Möglichkeiten präsent. Von J.M.W. Turners Werken bis zu Emanuel Leutzes „Washington Crossing the Delaware“ (1851), Claude Monets „Seerosenserie“ (1920 - 1926), Robert Smithsons „Spiral Jetty“ (1970), Vija Clemins' "Untitled (Ocean)" (1977) und Olafur Eliassons Installation "Ice Watch" (2014) gibt es eine lange Geschichte, wie dieses Element der Natur unsere kollektive Aufmerksamkeit fordert und Neugier und Vorstellungskraft antreibt.

Paul Verdell präsentiert mit Pelagic Gesture sein neuestes Werk, das er während seines Aufenthalts im Black Rock Senegal begonnen und seit seiner Rückkehr in seine Heimat Michigan fortgesetzt hat. Diese Serie, die er als Verkörperung des Selbst bezeichnet, zeigt die beständige Bildsprache seines Blicks aus dem Fenster seines Ateliers im Senegal auf das Meer. Diese Werke stellen weniger das Meer dar, als dass sie zeigen, wie er diese Landschaft, die er durch sein Atelierfenster sehen konnte, verinnerlicht, verarbeitet und interpretiert hat, indem er sich seinem physischen Selbst und seiner reinen Freude an Farben hingab.

Die in dieser Ausstellung gezeigten Werke verweigern sich dem zynischen Nachdenken und begrüßen die Unvorhersehbarkeit. Obwohl eine gewisse Distanz zwischen dem Ich und dem physischen Selbst bestehen muss, kommt dieses Werk - Verdells bisher abstraktestes - dem Selbstporträt am nächsten. Die Werke zeigen ein Gefühl der Präsenz, nicht nur durch ihre körperliche Verbindung zum Künstler, sondern auch durch einen klaren Dialog mit der Reinheit von Farbe, Raum und Gefühl. Der Künstler ist in den Werken präsent und hat ein tieferes Verständnis von sich selbst in Bezug auf den größeren Rahmen.

"Selbst als ich nach Michigan zurückkehrte, war ich immer noch vom Meer besessen. Vieles davon entstand aus der Erinnerung und wurde zu Gesten von etwas, das mich wirklich inspirierte." ... "Es fühlt sich an wie Poesie, wenn das Sinn macht. Du nimmst Erfahrungen und malst, ohne ein klares Bild zu haben. Eher ein klares Gefühl."

– Paul Verdell

In seinen mit selbst hergestellten Ölstiften gefertigten Werken setzt sich Paul Verdell mit dem Kontext, in dem er sich einst befand, seinen Materialien und den Werken selbst auseinander. Während der Motivationsprozess sich auf einen impressionistischen Prozess beziehen mag, verweist seine Produktion auf die abstrakten Expressionisten, indem er ein verinnerlichtes poetisches Gefühl für Gesten und Körperlichkeit anwendet. Indem er es zulässt, dass Unmittelbarkeit, Geste und Bewegung seine körperliche Reaktion auf der Leinwand bestimmen, hat er die Horizontlinie, die Meereslandschaft, in eine Erkundung eines Gefühls der Reinheit durch Farbe verwandelt. Indem er reine Pigmente spielerisch übereinander schichtet, während er sich im Atelier bewegt, lässt er seine Werke atmen und überlässt seine nächsten Schritte einem angeborenen Instinkt für Farbe und die Bilder, die er in seiner Vorstellung hat. Indem er die Ergebnisse akzeptiert, stellen die Werke vor allem die Freude am Prozess dar.

Paul Verdell (geb. 1991 in Long Beach, CA) ist ein amerikanischer zeitgenössischer Künstler. Er erhielt einen BFA von der Bowling Green State University (2018). Er hatte Residencies bei Black Rock, Dakar, Senegal (2022); Macedonia Institute, Chatham, New York, USA (2019) und Chautauqua School of Art Summer Artist Residency, Chautauqua, New York, USA (2017). Verdell hatte Einzelausstellungen bei Library Street Collective, Detroit, USA (2022 & 2021); Louis Buhl & Co., Detroit, USA (2021); GIFC Galleria Golf, Oslo, NO (2020); und o-oLA, Los Angeles, USA (2017). Er hat an Gruppenausstellungen teilgenommen, unter anderem bei Quappiprojects, Louisville, USA und False Cast Gallery San Diego, USA (2021); HVW8 Gallery, Berlin, DE (2018); Golsa, Oslo, NO (2018); und Soulland Copenhagen, DK (2017). Er lebt und arbeitet in Detroit, Michigan.