

J E R E M Y   T H O M A S

Der Kontrast zwischen Material und Form könnte kaum größer sein: Stahl, mit Luft aufgeblasen zu organisch-weichen, höchst sinnlichen Gebilden, erscheint hier so, als wäre er elastisch wie Gummi. Man könnte an Samenkapseln denken, kurz vor dem Aufplatzen, deren pralle, dralle Formen gegeneinander pressen, mit tiefen Schlünden dazwischen. Ein konkav-konvexes Gedränge. Die üppigen Skulpturen von Jeremy Thomas erwecken nicht nur botanische, sondern auch erotische Assoziationen. Und Thomas steigert diese Wirkung noch durch eine spezielle Oberflächenbehandlung. Er arbeitet mit satt glänzenden industriellen Pulverbeschichtungen, wie sie sonst für landwirtschaftliche Maschinen verwendet werden, oder metallisch schillerndem, irisierendem Nagellack, den er in Fläschchen kauft, und kontrastiert diese jeweils an einer der Seiten seiner Skulpturen mit samtig-weicher Rostoberfläche.

Seit mehr als 10 Jahren nutzt der 1973 geborene Amerikaner, der in der Nähe von Santa Fe in New Mexico lebt und ursprünglich Malerei studiert hat, diese außergewöhnliche Form der Metallbearbeitung. Er

schneidet Stahlplatten formgleich zu Ellipsen und Kreisen, faltet sie zuerst, legt zwei oder mehr von ihnen übereinander, verbindet und verschweißt mehrere Elemente miteinander, schweißt sie luftdicht an ihren Kanten zusammen und erhitzt die entstandenen Formen in einem Schmiedeofen auf über 1200 Grad, bis sie so verformbar sind wie Ton. Dann muss es schnell gehen: Durch ein freigelassenes Loch, das er am Ende sichtbar lässt, pumpt er die Objekte mit Pressluft auf. Ihre Formen ergeben sich sozusagen durch eine Explosion – sie poppen auf wie Popcorn auf der heißen Herdplatte, aber natürlich nicht so unberechenbar. Thomas kann zumindest zum Teil kontrollieren, zu welchem Volumen sich der Stahl aufbauscht, je nachdem, welche Geometrien aus Flächen, Falten und Kombinationen davon er verwendet. Wobei bereits die geschmiedeten Ausgangsformen aus ineinandergefügten Kreis- und Ellipsenscheiben einen ästhetischen Reiz haben.

Der Herstellungsprozess der Skulpturen bleibt auch nach dem Aufbringen der Pulverbeschichtung ablesbar, an den Falten, Schweißnähten,

Graten und Wölbungen, und ist selbst ein wesentlicher Teil von Thomas' Kunst – im Gegensatz etwa zu den Ballonfiguren von Jeff Koons, der zwar ebenfalls aufblasbare Objekte entwirft, sie aber von banalen Schwimmtieren, einem Pudel oder goldenen Herzen abformen und dann aufwendig in Aluminium oder Edelstahl gießen lässt. Koons' Ballonfiguren werden so lange lackiert und hochglanzpoliert, bis keinerlei Produktionsspuren mehr sichtbar sind und eine vollkommen illusionistische Oberfläche entstanden ist. Thomas hingegen sagt, seine Skulpturen „wachsen“ bei der Herstellung, die organischen Formen ergäben sich da ganz natürlich. Manche stehen auf dem Galerieboden wie ein aufgeblähtes, gefräsriges Insekt und sperren ihre Mäuler auf, dass ihr rostfarbener Rachen zu sehen ist („Wiedler Blue“, S. 16/17). Bei anderen lässt sich noch deutlich die geometrische Ausgangsform herauslesen („Southern Tail Birdwing“, S. 8/9). Und wieder andere sind so ineinander verdreht und verkeilt, dass auch das nicht mehr möglich ist („Dichwicht Red“, S.5). Eine Explosion bedeutet eben immer auch Deformation.

Üblicherweise verwendet Thomas die Firmennamen von Landmaschinenherstellern als Titel. Er verweist damit auf den ursprünglichen Kontext der industriellen Farben, denn ansonsten kommen sie auf Traktoren, Mähdreschern und Pflügen zum Einsatz. Die neuesten Arbeiten indes tragen Titel wie „Neve Blue“ (S.25), „Belinda Purple“ und „Gei-Gei Pink“ (S.32); es sind Farbzeichnungen aus der amerikanischen Kosmetikindustrie, die sich auf den silbrig changierenden und dunkelviolett und pink schillernden Oberflächen der Schwellkörper wiederfinden – Thomas hat die Farbigekeit seiner Objekte zuletzt deutlich erweitert. Für eine zweite neue Werkreihe lässt er die Rohlinge komplett vernickeln und trägt partiell handelsübliche Acrylfarbe auf. In mehreren durchscheinenden Farbschichten aufgetragen, verleiht sie an diesen Stellen einen metallischen Glanz. Auch hier setzt Jeremy Thomas auf Kontraste: Das Synthetische der Farben und Lacke und das Organische der Formen, das Männliche und das Weibliche stehen sich gegenüber.

Markus Zehentbauer

JEREMY THOMAS

The contrast between material and form could hardly be greater: steel, inflated by pressurized air to create organic-soft, highly sensuous objects, appearing to be as elastic as rubber. The objects are reminiscent of seed pods shortly before they burst, the swollen, rounded forms of which press against one another, with deep chasms between them. A concave-convex compression of forms. The voluptuous sculptures of Jeremy Thomas evoke not only botanical but also erotic associations that the artist intensifies using a special treatment to finish the surfaces. He works with rich, glossy industrial powder coating which is normally used for farming machinery or with metallic shimmering nail polish that he buys in small bottles, contrasting them, on one side of his sculptures, with velvety-soft, rusted surfaces.

The American artist, who, born in 1973, lives near Santa Fe, New Mexico, and originally studied painting, has been practicing this unusual method of transforming metal for more than 10 years. He cuts steel plates into ellipses and circles, folds them and then lays two or more of them on top of each other, clamping and tack-

welding several elements together. The next step is to weld the seams together so that they are airtight and to heat the structure in a forge to more than 1200°C until it is as malleable as clay. Then he has to work quickly: he pumps pressurized air into a hole in the object which remains visible after the whole process is completed. These structures arise from a kind of explosion. The objects pop open like popcorn on a hotplate, but of course not as randomly. Thomas is able to control, at least in part, the extent to which the steel is inflated, depending on which geometrical shapes he creates from the surfaces, folds and combinations thereof. It is worthwhile noting that the original, forged structures made of interconnecting circles and ellipses are in themselves aesthetically pleasing.

Even after a powder coating has been applied, the creative process can still be traced – in the folds, the welding, the seams and bulges – and this is an essential part of Thomas's art, in contrast to the balloon figures of Jeff Koons, for example. His inflatables, derived from ordinary swimming animals, a poodle or yellow hearts, are cast in aluminum or stainless steel

in a laborious process. They are then lacquered and polished until there are no more traces of the production process and a completely impressionistic surface has been created. In contrast, Thomas's sculptures 'grow', as the artist describes it, during the creation process, the organic forms arising in a completely natural manner. Some of them lie on the gallery floor like engorged, voracious insects, their mouths open wide revealing rust-colored throats ('Wiedler Blue', pp. 16/17). With others the original geometrical structure is easily recognizable ('Southern Tail Bird-wing', pp. 8/9). And others are so intertwined and wedged together that the original structure is not recognizable at all ('Dichwitch Red', p. 5). An explosion always entails a deformation.

Normally Thomas uses the names of agricultural machine manufacturers as titles, thereby referencing the original context of these industrial paints used for tractors, combine harvesters, and plows. His newest works, however, have different titles, for example – 'Neve Blue' (p. 25), 'Belinda Purple' and 'GeiGei Pink' (p. 32) – names of colors used in the

American cosmetic industry. Using an expanded color palette, his inflatables now have iridescent silver, dark violet or dazzling pink surfaces. In a second series of works the raw steel is first plated with nickel. In a second step commercially-available paint is applied to parts of the structure in fine translucent layers creating a metallic gloss over the nickel. Here, too, Jeremy Thomas focuses on opposing features: the synthetic aspect of the paint and gloss finish clash with the organic forms, bringing to the fore the contrast between masculine and feminine elements.

Markus Zehentbauer

Dichwitch Red – 2013
Geschmiedeter Stahl, pulverbeschichtet
Forged mild steel and powder coat
38,1 x 38,7 x 45,7 cm
15.25 x 15.25 x 18 inches

Mini Tractor Red – 2012
Geschmiedeter Stahl, pulverbeschichtet
Forged mild steel and powder coat
85,7 x 95,3 x 58,4 cm
33.75 x 37.5 x 23 inches

Southern Tail Birdwing – 2012
Geschmiedeter Stahl, Nickel und Acryl
Forged mild steel, nickel and acrylic
40 x 35,6 x 45,7 cm
15.75 x 14 x 18 inches

Spitfire Red – 2012
Geschmiedeter Stahl, Nickel und Acryl
Forged mild steel, nickel and acrylic
38,1 x 50,8 x 39,4 cm
15 x 20 x 15.5 inches

Marliss Green – 2012
Geschmiedeter Stahl, pulverbeschichtet
Forged mild steel and powder coat
31,8 x 29,8 x 38,1 cm
12.5 x 11.75 x 15 inches

Alfa Blue – 2013
Geschmiedeter Stahl, pulverbeschichtet
Forged mild steel and powder coat
27,3 x 54,6 x 32,4 cm
10.75 x 21.5 x 12.75 inches

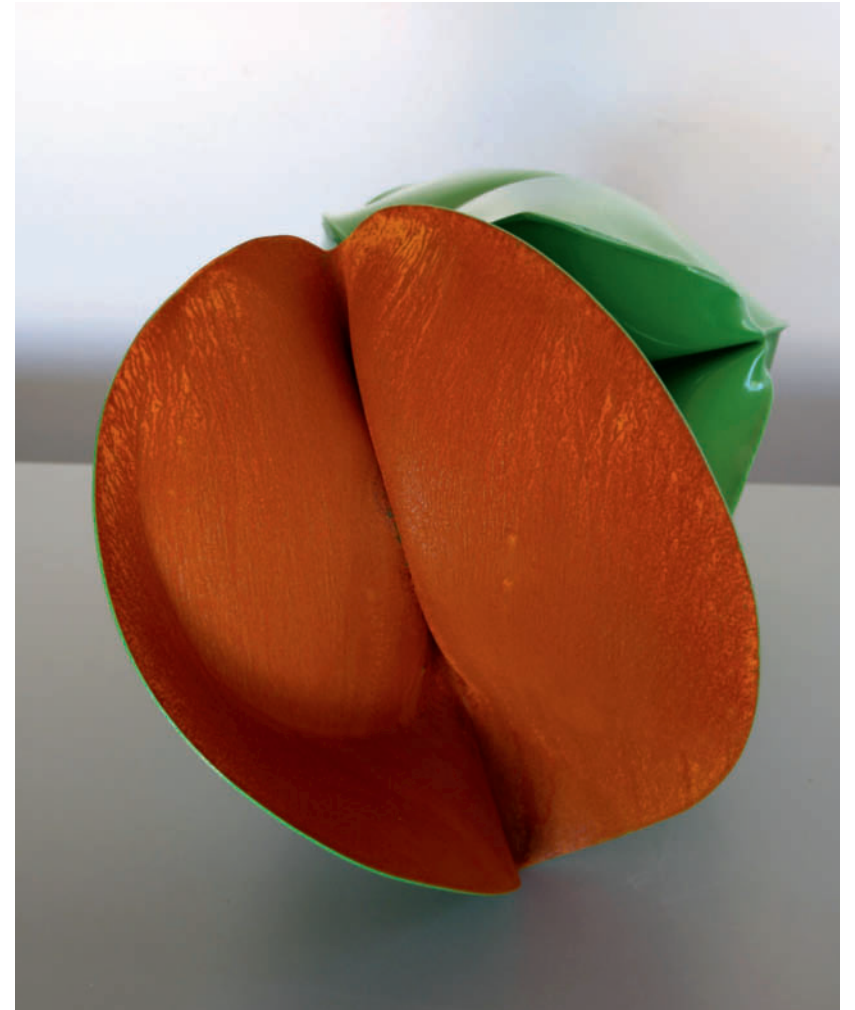
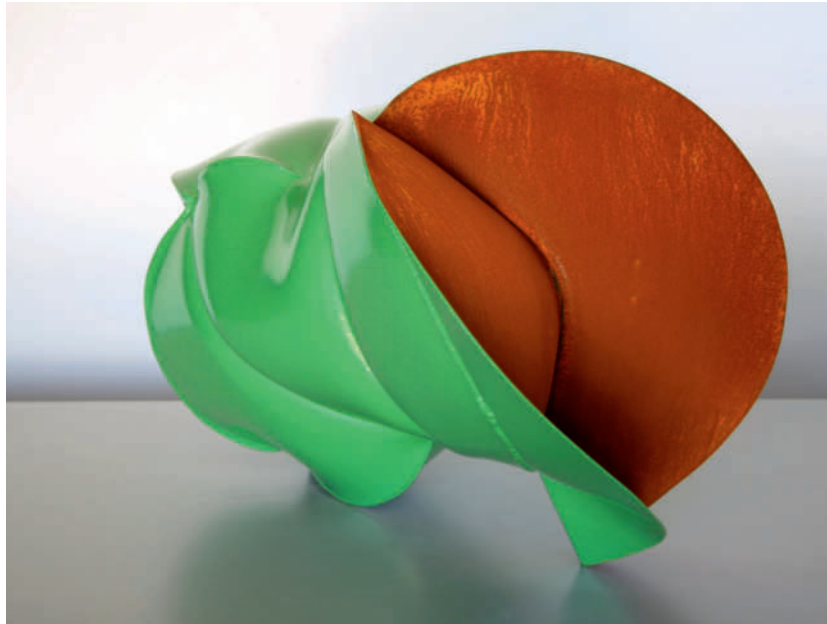

Wiedler Blue – 2012
Geschmiedeter Stahl, pulverbeschichtet
Mild steel and powder coat
173 x 223,5 x 165 cm
68 x 88 x 65 inches
ca. 125 kg

Tufline Orange – 2013
Geschmiedeter Stahl, pulverbeschichtet
Forged mild steel and powder coat
36,8 x 41,3 x 33 cm
14.5 x 16.25 x 13 inches

Bungatz Green – 2013
Geschmiedeter Stahl, pulverbeschichtet
Forged mild steel and powder coat
36,2 x 61 x 35,6 cm
14.25 x 24 x 14 inches

Ausstellungsansicht/Installation view
"Camber" – 2013, Bentley Gallery, Phoenix, AZ, USA

JEREMY THOMAS
ÜBER SEINE ARBEIT

Luft wird durch Luftdruck und Volumen definiert und so sind meine Objekte auch eine Art physikalische Erfahrung mit Druck und Volumen. Diese Formen zeigen was passiert, wenn Luft in eine geschlossene geometrische Konstruktion hineingepumpt wird. Die „Inflatables“ werden nicht im eigentlichen Sinne hergestellt sondern „wachsen“ gewissermaßen während des Herstellungsprozesses. Dieses „Wachsen“ wird aufgezeigt durch das entstandene Volumen und die gerissenen Schweißnähte. Das Schmieden des Stahls unter Luftdruck lässt das Material sich in einer Weise ausdehnen, dass es organischen Formen ähnelt und gibt so der vormals „flachen“ Geometrie ein animiertes Volumen. Die verwendeten Farben kamen ursprünglich ausschließlich aus dem Farbspektrum landwirtschaftlicher Gerätschaften, wurden aber in der letzten Zeit erweitert durch handelsübliche Farben aus der Auto- und Kosmetikindustrie, um so eine andere und auch doch lokalspezifische Farbvielfalt zur Verfügung zu haben. Diese Farbe akzentuiert die Form und bringt sie dadurch in den Kontext dieser Industrien, ohne jedoch eindeutig deren

Identität, Verwendung oder Umfeld zu implementieren. Der Gebrauch dieser speziellen Farben weckt zwar Assoziationen zu all diesen Branchen (denen man im Allgemeinen sehr maskuline oder feminine Attribute der Kraft und des Stolzes zuschreibt), liefert aber, aufgebracht auf diese sinnlich anmutenden Formen einen interessanten Gegenpol und Kontrast.

Eine sexuelle oder erotische Form ist jedoch nicht geschlechtsabhängig. Maskulinität bzw. Femininität erklärt sich nicht durch ein spezifisches Material, sondern sind eher soziale Konstrukte. Falten, Knicke, gebogene Linien, wulstartige Erhebungen – derartige Dinge lassen eine sinnlich erotische Formensprache entstehen. Dies kombiniert mit der glänzenden, harten Oberfläche einer synthetischen Pulverbeschichtung und/oder Farbe und der ledern-weich wirkenden, oxidierten Oberfläche des rohen rostigen Stahls, unterstützt die Erhöhung des Kontrastempfindens zwischen Künstlichem und Organischem.

Jeremy Thomas 25. 1. 2014

ARTIST STATEMENT

Air is measured in pressure and volume; similarly these objects are a physical experience of pressure and volume. These forms show the effect of air upon a confined geometric construct. The Inflatables are not fabricated so much as grown. The record of that growth is exhibited through the contained volume and the ruptured seams. The forging of steel while under air pressure expands the material in such a way that they reference organic form, thus giving animated fullness to the flat geometry. The colors used have evolved from the specific use of industrial farm equipment, to include the use of color from the cosmetic and auto industries, allowing for a wider color vocabulary that is contingent and vernacular. This color accentuates the form by recontextualizing the experience of these industries without the prescribed ideological notions of identity, purpose, and place. The contrast that is created by the use of color associated with these industries (which tend to be viewed as masculine and feminine points of pride) placed on sensual forms sets up an interesting juxtaposition.

Sexual or erotic form is not dependent on gender. Masculinity and femininity are not material forms but rather social constructs. Creases, folds, wrinkles, curved lines, bulges; these are things that make sensual erotic form. This, coupled with the contrast of the hard gloss surfaces of the synthetic powder coat and paint, to the soft leathery oxidized surface of the raw rusted steel, assist in heightening the sense of contrast between the synthetic and the organic.

Jeremy Thomas 1/25/2014

Neve Blue – 2013
Geschmiedeter Stahl, Nagellack
Forged mild steel and nail lacquer
20,3 x 27,9 x 16,5 cm
8 x 11 x 6.5 inches

Vor dem letzten Pressluftvorgang wird die große Skulptur aus der Esse geholt.

Sculpture being removed from forge for its final inflation.

Zu geometrischen Formen geschweißte Stahlplatten vor der Behandlung mit Pressluft.

Forms welded prior to inflation.

Die glühende Form kühlt nach dem Aufblasen ab.

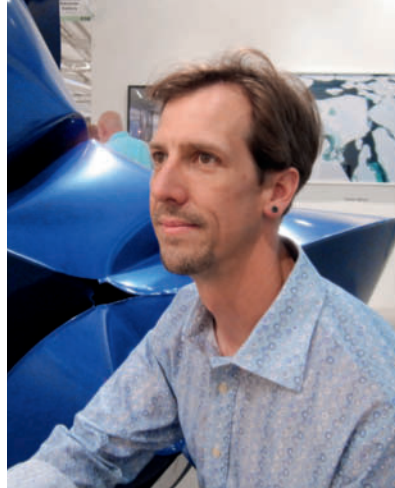
Glowing form cooling after inflation.

Eine mobile Esse ermöglicht das Bearbeiten von kleineren Objekten im Freien.

Working at a mobile furnace used to heat smaller pieces.

JEREMY THOMAS

Jeremy Thomas wurde 1973 in Ohio, USA geboren. Er lebt und arbeitet in Española, NM, USA.

Jeremy Thomas was born in 1973 in Ohio, USA. He lives and works in Española, NM, USA.

AUSBILDUNG
EDUCATION

- 1992–1996
B.F.A. The College of Santa Fe,
Santa Fe, NM, USA
- 1996
Praktikum, Schmiedekünstler Tom Joyce,
Santa Fe, USA
Internship, artist blacksmith Tom Joyce,
Santa Fe, NM
- 1993/1994
Praktikum, Tiefdruck Druckkunst, Internship
intaglio printmaking, painter/printmaker
Jean Richardson, Oklahoma City, OK
- 1992
Oklahoma Summer Arts Institute,
with artist Deloss McGraw
- 1991
Oklahoma Summer Arts Institute,
with artist Robert Z. Rahway

EINZELAUSSTELLUNGEN
SOLO EXHIBITIONS

- 2013
"Camber", Bentley Gallery, Phoenix,
AZ, USA
Peter Blake Gallery, Laguna Beach,
CA, USA
- 2012
"Dialogues in steel", Charlotte Jackson
Fine Art, Santa Fe, NM, USA
- 2009
"Ball", Charlotte Jackson Fine Art,
Santa Fe, NM, USA
"Cotton Module", Samuel Freeman,
Santa Monica, CA, USA

- 2008
"Implement", Charlotte Jackson Fine Art
and Charlotte Jackson Project Space
Santa Fe, NM, USA
- 2007
Patricia Faure Gallery, Santa Monica,
CA, USA
- 2006
"Inflatables", Charlotte Jackson Fine Art,
Santa Fe, NM, USA

- 1996
"Element and Image", Two Thesis
Exhibitions College of Santa Fe, Fine
Arts Gallery, Santa Fe, NM, USA

GRUPPENAUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)
GROUP EXHIBITIONS (SELECTION)

- 2013
"Art for Art's Sake", Fredrick R. Weis-
man Museum of Art, Malibu, CA, USA
"Embodying Colour", Kunsthalle Wies-
baden, Wiesbaden, DE
"The Nature of Abstraction", Peter Blake
Gallery, Laguna Beach, CA, USA
"On The Edge", Cheryl Hazan Contem-
porary, New York, NY, USA
"Learning to See: Josef Albers and
the Interaction of Color", Scottsdale
Museum of Contemporary Art, Scotts-
dale, AZ, USA
"All About Color", Charlotte Jackson
Fine Art, Santa Fe, NM, USA
"Faszination der Farbe", Galerie Renate
Bender zu Gast bei DavisKlemmGallery,
Wiesbaden, DE
- 2012
Fall Show: a group exhibition, Charlotte
Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA
"Faltwelten - It's all in the Fold", Galerie
Renate Bender, München, DE
"Pink", Charlotte Jackson Fine Art,
Santa Fe, NM, USA

2011
"Mostly Monochrome", Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA
"Black, White and Red", Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA

2010
Group exhibition of small works, Bentley Gallery, Scottsdale, AZ, USA
"Thirty Years of Collecting: A Recent Gift to the Museum", Scottsdale Museum of Contemporary Art, Scottsdale, AZ, USA

2009
"Mostly Sculpture (Damnit)", Samuel Freeman, Santa Monica, CA, USA
Group show, Vision West Gallery Denver, CO, USA

2007
"Purple Rain", Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA
"Off the Wall", Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA

2006
"That's Hot", Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA
"Clockwork Orange", Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA
"Collect 8" Center for Contemporary Art, Santa Fe, NM, USA

2005
"Yellow Show", Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA
Group Show, Rocket Gallery, London, UK
"Objects of Desire", Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA
Collect New Mexico, The Museum of Fine Art, Santa Fe, NM, USA

2004
Rocket Gallery, London, UK
"The Grass is Not Greener", Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA
"By Invitation", Charlotte Jackson Fine Art, Santa Fe, NM, USA
"Selections", Santa Fe Art Institute, Santa Fe, NM, USA

2003
Santa Fe Emerging Artist Expo, Santa Fe, NM, USA

2002
Monothon 16, Site Santa Fe, Santa Fe, NM, USA
Pojoaque Art Tour Group Exhibition, Sanchez Gallery, Pojoaque, NM, USA
Jett Gallery, Santa Fe, NM, USA

2000
Monothon 14, Site Santa Fe, Santa Fe, NM, USA

1996
Bricktown Gallery, Oklahoma City, OK, USA

1995
The College of Santa Fe Faculty and Student Art Show Fuller Lodge Art Center, Los Alamos, NM, USA

1994
Inn of the Anasazi, Santa Fe, NM, USA

1993
Quartz Mountain Collection '92, Goodard Art Center, Ardmore, OK, USA/
Philbrook Arts Center, Tulsa, OK, USA/
City Arts Center, Oklahoma City, OK, USA

1992
Quartz Mountain Collection '91, Philbrook Arts Center, Tulsa, OK, USA/
Oklahoma City Arts Museum, Oklahoma City, OK, USA
Young Talent in Oklahoma, City Arts Center, Oklahoma City, OK, USA

1991
Young Talent in Oklahoma, City Arts Center, Oklahoma City, OK, USA

ÖFFENTLICHE SAMMLUNGEN PUBLIC COLLECTIONS

Albright-Knox Gallery, Buffalo, New York, NY, USA
Scottsdale Museum of Contemporary Art, Scottsdale, AZ, USA
New Mexico Museum of Fine Arts, Santa Fe, NM, USA
Quartz Mountain Arts and Conference Center Lone Wolf, OK, USA (destroyed by fire)
Frederick R. Weisman Art Foundation, Malibu, CA, USA
J. Crew London, London, UK

PREISE UND EHRUNGEN AWARDS AND HONORS

1995
Visual Arts Advisory Council Outstanding Junior Award
The College of Santa Fe Outstanding Junior Award Academic Year

1994
The College of Santa Fe Outstanding Sophomore Award

Ausstellungsansicht/Installation view
"Embodying Colour" – 2013, Kunsthaus Wiesbaden, Wiesbaden, DE

IMPRESSUM/IMPRINT:

Herausgeber/Editor:
Galerie Renate Bender
Maximilianstr. 22/II
D-80539 München
Telefon: +49-89-307 28 107
Telefax: +49-89-307 28 109
galeriebender@gmx.de
www.galerie-bender.de

Textbeitrag/Text:
Markus Zehentbauer

Übersetzung/Translation:
Anne Heritage
Renate Bender
Katharina Schwinn

Fotografie/Photography:
John Dowed (S. 22/23)
Katharina Schwinn (S. 28)
alle übrigen Jeremy Thomas

Lithografie, Satz/
Lithography, typesetting:
Appel Grafik München GmbH

Auflage/Edition: 1.000
Februar 2014
February 2014

© Galerie Renate Bender
und Autoren/and Authors

Belinda Purple – 2013
Geschmiedeter Stahl, Nagellack
Forged mild steel and nail lacquer
20,3 x 25,4 x 19,1 cm
8 x 10 x 7.5 inches

GeiGei Pink – 2013
Geschmiedeter Stahl, Nagellack
Forged mild steel and nail lacquer
19,1 x 21 x 21,6 cm
7.5 x 8.25 x 8.5 inches

