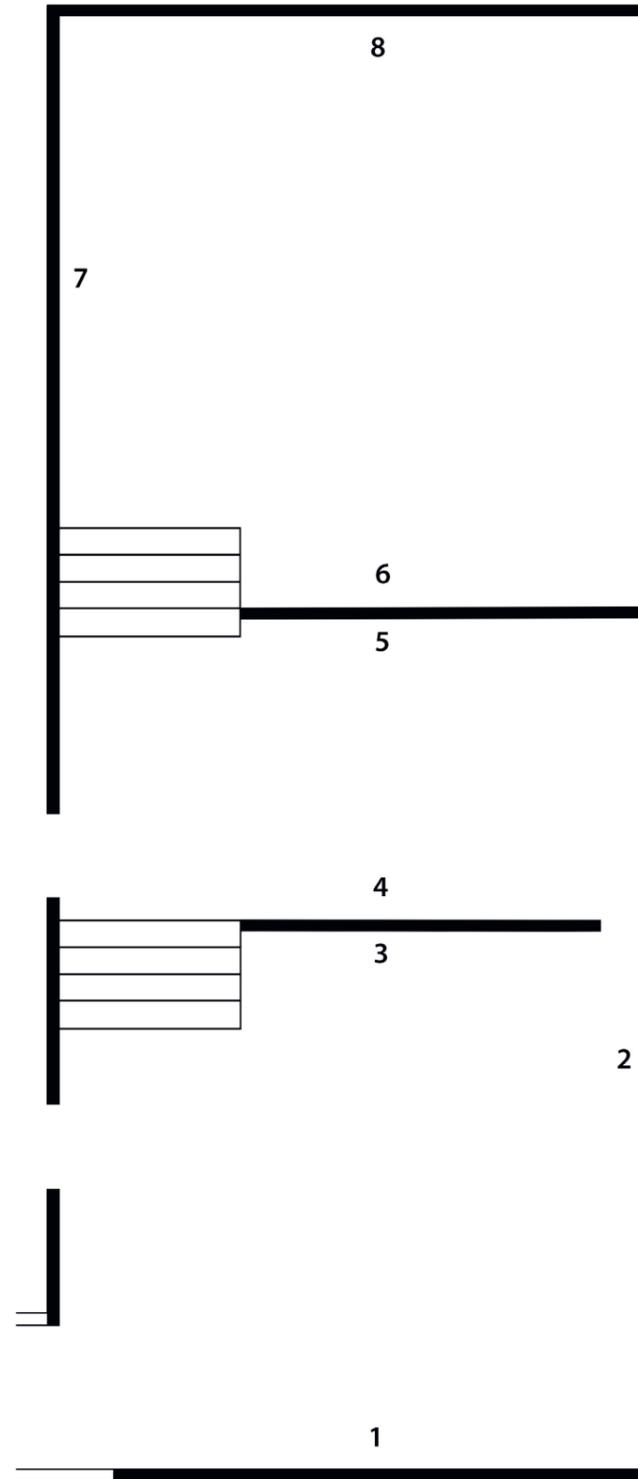

Katja Davar

Bobbin Tales From Landscape Blues

- 1 *Compass in Tree, 2023*
Pitt graphite matt pencil, black & silver graphite powder, varnish on 250 g/m papier collé
145 × 230 cm
- 2 *Still dreaming, she knew it was time to set sail, 2023*
Pitt graphite matt pencil, black & silver graphite powder, varnish on 250 g/m papier collé
145 × 230 cm
- 3 *Show me the Code_ 02, 2023*
Wall drawing, black & silver graphite powder, varnish.
Dimensions variable
- 4 *Angels in Elastic Empires (I), 2023*
Pitt graphite matt pencil, black & silver graphite powder, varnish on Bockingford 400g paper
152,4 × 121,9 cm
- 5 *Angels in Elastic Empires (II), 2023*
Pitt graphite matt pencil, black & silver graphite powder, varnish on Bockingford 400g paper
152,4 × 121,9 cm
- 6 *Tomorrow's Twilight Mood, 2023*
Pitt graphite matt pencil, black & silver graphite powder, varnish on 250 g/m papier collé
145 × 230 cm
- 7 *Distant Shades of Peppermint Policies, 2023*
Pitt graphite matt pencil, black & silver graphite powder, varnish on 250 g/m papier collé
145 × 230 cm
- 8 *Show me the Code_ 03, 2023*
Wall drawing, black & silver graphite powder, varnish.
Dimensions variable

www.katjadavar.com

BERNHARD KNAUS | FINE ART

Niddastrasse 84, 60329 Frankfurt am Main, Fon +49 (0) 69 244 507 68
knaus@bernhardknaus.de, bernhardknaus.com
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 13–18 h, Samstag 11–15 h u. n. Vereinbarung
An gesetzlichen Feiertagen geschlossen.

Katja Davar

Bobbin Tales From Landscape Blues

09.09. - 28.10.2023

Cosmic Fabrics and Laced Universes

In the ancient Greek language there is a word for the butterfly. It is *psyche*, which in turn is a synonym for the expression *soul*. As early as the 16th century, the butterfly was considered to be a symbol of the cycle of life and death and a metaphor for the central idea of the epoch that is now called the Renaissance: a rebirth of knowledge. During this time, special butterflies were brought to Europe from India, Mexico or Madagascar in the context of colonial expansion efforts. People marveled at the magnificent coloring of the then foreign animals, for example the morpho butterfly with the bright blue upper side of its wings, which contrasts strongly with the brown-colored underside. This coloring serves as camouflage against enemies, as we know today.

Kosmische Stoffe und verwobene Universen

In der altgriechischen Sprache gibt es ein Wort für den Schmetterling. Es lautet *Psyche*, was sich wiederum mit dem deutschen Ausdruck *Seele* übersetzen lässt. Bereits im 16. Jahrhundert galt der Schmetterling als ein Symbol für den Kreislauf aus Leben und Tod und als eine Metapher für den Grundgedanken der Epoche, die heute als Renaissance bezeichnet wird: eine Wiedergeburt des Wissens. Während dieser Zeit wurden im Zuge kolonialer Expansionsbestrebungen besondere Falter aus Indien, Mexiko oder Madagaskar nach Europa gebracht. Man bestaunte die prächtige Farbgebung der damals fremden Tiere, zum Beispiel den Blauen Morphofalter mit seiner leuchtend blauen Flügeloberseite, die im starken Kontrast zu seiner braun gefärbten Flügelunterseite steht. Diese Farbgebung dient zur Tarnung gegen Feinde, wie man heute weiß.

So wie sich die Gelehrten der Renaissancezeit auf die Antike bezogen, um neues Wissen sowie neue Technologien und Konzepte zum Umgang mit ihrer Gegenwart hervorzubringen, orientiert sich auch Katja Davar in ihrer Arbeit an historischen Eckpunkten. Die Schmetterlingsmotive der Zeichnungen *Angels in Elastic Empires* im Format 153 × 123 cm entstammen ihrer liebsten Enzyklopädie aus dem Jahr 1968. Die im Buch in schwarz-weiß abgedruckten Fotografien unterschiedlicher Arten sollten jedoch nur als grobe Referenz verstanden werden. Katja Davar übersetzt diese Bilder ins Hier und Jetzt. In den Arbeiten aus dieser Reihe liegt der Fokus insbesondere auf der Plastizität der Schmetterlingsflügel, deren realitätsgetreuen

Just as the scholars of the Renaissance period referred to antiquity to produce new knowledge, technologies and concepts for dealing with their present time, Katja Davar also draws from historical events in her work. The butterfly motifs of the 153 × 123 cm drawings *Angels in Elastic Empires* relate to her favorite encyclopaedia from 1968. The book’s black and white photographs of different species should only be understood as a rough reference as Katja Davar translates these images into the present. The focus of the butterfly works lies particularly on the plasticity of the wings. Their realistic details in combination with flowing traces of liquid graphite hint at the actual flapping of wings, the animals’ first movement after metamorphosis. The dynamic effect of these drawings, resulting from their motifs and artistic technique, goes hand in hand with the idea of finding a way to visualize new beginnings.

Katja Davar’s large-format landscape drawings are closely connected to the idea of an intellectual rebirth as she confronts landscapes as areas charged with immense political tension. As humans alter landscapes, so in turn do landscapes alter us. Through looking at dense landscapes we witness our desires for an intact paradise yet simultaneously we shift our longing to wanting to create a utopia for tomorrow. The background of the drawings are monotypes executed in graphite and varnish. The landscapes are sculpted out of the monotypes with a pencil. There is a formal rigor in this new series of works, the drawn elements appear almost collaged against the background. One point of reference shared by all the landscape works are rock and cliff formations from Joachim Patinir’s *Weltlandschaften* (world landscapes). These are recognizable either as direct visual quotations or slightly altered, for example rotated or

Details in der Kombination mit fließenden Tuschespuren den tatsächlichen Flügelschlag, die erste Bewegung der Tiere nach der Metamorphose, erahnen lässt. Die auf Motivik und künstlerischer Technik basierende dynamische Wirkung dieser Zeichnungen geht auf die Idee zurück, eine Darstellungsweise des Wiederbeginns zu finden.

Eng verbunden mit diesem Gedanken sind auch Katja Davars großformatige Landschaftszeichnungen, in denen sie die politisch stark aufgeladene Bedeutung von Landschaften thematisiert, denn mit jedem menschlichen Eingriff in die Umwelt, verändert sich auch etwas in uns Menschen. Bei dem Anblick dichter Landschaften werden wir Zeugen unserer Sehnsucht nach einem intakten Paradies, welche sich im gleichen Zuge in ein Verlangen danach verwandelt, Utopien für Morgen zu schaffen. Bei den Zeichnungen handelt es sich um Monotypien mit collagierten Malereielementen. Ausgangspunkte dieser Werke sind unter anderem Gesteinsformationen aus den *Weltlandschaften* Joachim Patiniers. Diese sind als direkte visuelle Zitate oder verfremdet, etwa gedreht oder in veränderter Größe, erkennbar. Katja Davar bezieht sich so auf die Anfänge der Landschaftsmalerei. Der flämische Maler Patinir wird oft als einer der Pioniere dieses Genres bezeichnet, da seine Gemälde als frühe Beispiele für konstruierte Ideallandschaften gelten, in denen biblische oder mythologische Figuren nicht mehr das Hauptsubjet sind. Vielmehr rücken bei Patinir die genaue Studie und Abbildung einzelner Naturelemente in das Zentrum der Aufmerksamkeit. Typisch für diese Darstellung ist eine Vogelperspektive, die den Blick über weite

resized. Katja Davar refers to the immergence of autonomous landscape painting as a genre. The Flemish painter Patinir is often described as one of the pioneers of this genre, as his paintings are regarded as early examples of constructed ideal landscapes in which biblical or mythological figures are no longer the main subject. Rather, Patinir’s attention focused on the precise study and depiction of individual elements of nature. Typical of these depictions is a non-realistic bird’s-eye view over vast landscapes, for the aim was to show an entire universe in one painting – a revolutionary development as then, aviation was only a distant dream. Katja Davar’s paintings also give different landscapes space on the canvas, but they share this space with numerous other elements. Since the creation of Joachim Patinir’s paintings, the world has changed significantly.

Human history can be understood as numerous layers which are superimposed with each new generation. Katja Davar is interested in this conglomerate of stories and events. In the artist’s landscape drawings, Renaissance motifs are therefore combined with natural elements drawn from real life and geometric structures. The result are collaged sceneries that on the one hand seem like a mirror of the present and on the other hand as if they have fallen out of time – futuristically ahead or stuck in versions of the past on a never-ending search for a historical a priori. The turquoise colored background of the works references a technique for creating spatial depth and an atmospherically paling horizon in Renaissance paintings, known as *Sfumato*.

Temporal layers also form the basis of the wall drawings *Show me the Code*. At roughly the same time that Patinir was constructing his world landscapes, the first pattern book for bobbin lace was published in Italy. The patterns of the wall drawings are interpreted from the book

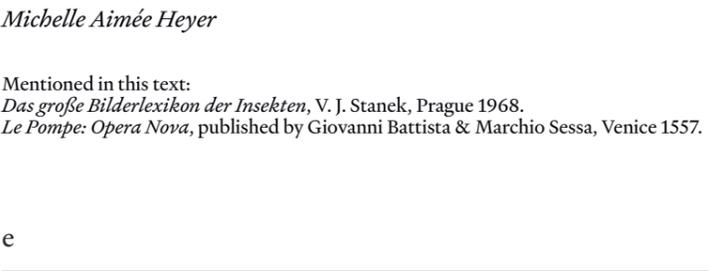
Landschaften eröffnet, denn das Ziel war es, ganze Universen in einem Bild zu zeigen – ein revolutionärer Gedanke, denn zu dieser Zeit war die Luftfahrt noch ein ferner Traum.

Auch Katja Davars Zeichnungen geben Landschaften Raum auf der Leinwand, jedoch teilen sich diese den Bildraum mit zahlreichen weiteren Elementen. Seit der Entstehung von Joachim Patinirs Gemälden hat sich die (Um-) Welt stark verändert. Nimmt man die menschliche Geschichte wörtlich, so legen sich mit jeder Generation mehr und mehr neue Schichten übereinander. Katja Davar interessiert dieses Konglomerat von Komponenten. In ihren Landschaftszeichnungen vereinen sich Renaissancezitate mit nach realer Vorlage gezeichneten Vegetationselementen und geometrischen Strukturen. Im Ergebnis entstehen collagierte Szenerien, die einerseits wie Momentaufnahmen der Gegenwart wirken und andererseits wie aus der Zeit gefallen – futuristisch ihrer Zeit voraus oder in der Vergangenheit auf der nie endenden Suche nach einem historischen Apriori. Der türkisblau gefärbte Hintergrund der Werke verweist auf die räumliche Tiefe und den atmosphärisch verblasenden Horizont der Gemälde der Renaissance, bekannt als *Sfumato*.

Zeitliche Schichten bilden auch die Basis der Wandzeichnung *Show me the Code*. Die Vorlagen für die über mehrere Wände interpretierten Spitzenmuster finden sich in dem 1557 veröffentlichten Spitzenmusterbuch *Le Pompe*. Das erste Musterbuch für Klöppelspitze stammt aus der Zeit, als in Italien das Klöppeln erfunden wurde. Seine Anfänge hatte das Handwerk in Mailand, von wo aus es sich schnell in ganz Europa und darüber hinaus ausbreitete und zu einem luxuriösen Merkmal für Zugehörige mächtiger und reicher Gesellschaftsschichten wurde. Katja Davars Wandarbeit setzt die für die Renaissanceära typischen

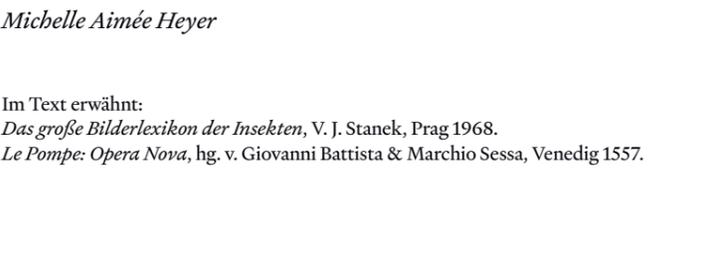
Le Pompe. This first pattern book for bobbin lace dates to the time when bobbin lace was invented in Italy. The craft had its beginnings in Milan, from where it quickly spread throughout Europe and beyond, becoming a luxurious item for members of the powerful and wealthy social classes. Katja Davar’s wall pieces shows the geometric lace patterns typical of the Renaissance era in a new context. It is the framework of the show and a portal to the artist’s landscape drawings. The increased interest in the expansion of space in painting began at a similar time to the European urge for territorial expansion. Katja Davar’s metaphorical use of lace ties these two aspects together in a subtle way.

The works in the exhibition *Bobbin Tales From Landscape Blues* are about culture and exploitation, about power and wealth, about danger and violence - but they also deal with beauty and the desire for something new, for knowledge. Through technological developments in the arts, cartography and the sciences, many established truths lost their plausibility in sixteenth century Europe. European society began to question the finitude of the cosmos and the Christian worldview. Finite space became infinite. Katja Davar is interested in showing a world where fragmented histories are woven together, through the visualization of landscape and nature and the perception of space. Perhaps many of our most contemporary and profound global problems are rooted in this epoch – after all the past is not too far from the present.

geometrischen Spitzenmuster in einen neuen Kontext. Sie ist der Rahmen der Ausstellung und ein Portal zu den Landschaftszeichnungen der Künstlerin. Das verstärkte Interesse an einer räumlichen Erweiterung in der Malerei begann zeitgleich mit dem europäischen Drang nach territorialer Expansion. Katja Davars metaphorischer Einsatz von Spitze verknüpft diese beiden Aspekte auf subtile Weise miteinander.

Die Werke der Ausstellung *Bobbin Tales From Landscape Blues* drehen sich in inhaltlicher wie auch in technischer Hinsicht, um Kultur und Ausbeutung, um Macht und Reichtum, um Gefahr und Gewalt – aber sie beschäftigen sich auch mit Schönheit und dem Verlangen nach Neuem, nach Wissen. Durch technologische Entwicklungen in der Kunst, der Kartographie und den Wissenschaften verloren viele etablierte Wahrheiten im Europa des 16. Jahrhunderts ihre Plausibilität. Die europäische Gesellschaft begann damit, die Endlichkeit des Kosmos und die christliche Weltanschauung infrage zu stellen. Der endliche Raum wurde unendlich. Katja Davar möchte eine Welt zu zeigen, in der fragmentierte Geschichten durch die Visualisierung von Landschaft, Natur und Raumwahrnehmung miteinander verwoben sind. Vielleicht haben viele unserer aktuellsten und tiefgreifendsten globalen Probleme ihre Wurzeln in dieser Epoche – die Vergangenheit ist schließlich nicht allzu weit von der Gegenwart entfernt.

Im Text erwähnt:

Das große Bilderlexikon der Insekten, V. J. Stanek, Prag 1968.

Le Pompe: Opera Nova, hg. v. Giovanni Battista & Marchio Sessa, Venedig 1557.