

Benjamin Roth *Exploded View*

Opening zaterdag 19 november 16 – 18 uur

95,8 kwadraat: Renoband & pigment over voorstrijk op Diamondboard over Allgrund op hout, 2016

Benjamin Roth (Amsterdam, 1975) is geïnteresseerd in de constructie van een schilderij. Zo vraagt hij zich bijvoorbeeld af hoe het linnen is opgespannen en de spankracht is verdeeld. Of waarom het spieraam een opstaand randje heeft of een kruisverband. En belangrijker nog: hoe zulke basismaterialen en technieken het uiterlijk van een werk beïnvloeden. Roth wil dat proces laten zien, en belangrijker nog, die basis inzetten als materiaal zelf, waardoor een geheel nieuw werk ontstaat met een eigen esthetiek.

In zijn meest recente serie concentreert hij zich op de klassieke verhouding tussen drager – het doek of paneel – en het spieraam en speelt hij met alle vanzelfsprekende gegevens. Hij schildert achter het doek in plaats van erop (door het spieraam te beschilderen en transparant doek te gebruiken) zodat de functie van het doek verandert van drager naar beschermer waardoorheen we een voorzichtige glimp van de verf opvangen. In een ander werk onderzoekt hij de verhoudingen tussen lijst, kruisverband en spieraam. Hij plaatst ze in elkaar, maar niet zonder sommige zijdes eerst te versmallen zodat de vanzelfsprekende symmetrie wordt verbroken en er een nieuw spannend evenwicht ontstaat. Net als fundamentalistische schilders als Robert Ryman benadrukt Roth het tweedimensionale vlak en toont hij aan dat het schilderij als venster op de werkelijkheid een illusie is. Maar het

verschil is dat Roth er wel degelijk op uit is een nieuwe illusie te creëren. Daarvoor is het materiaal leidend. Roth denkt vanuit zijn materiaal en weet dat steeds op een onconventionele manier in te zetten. Soms als knipoog naar het uitbundige aanbod aan kunstenaarsbenodigdheden: zijn materiaalkeuze heeft iets lichtvoetigs en ironisch – alsof hij de werkwijze van de schilder van binnenuit op de hak neemt.

Maar vaker handelt hij vanuit nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden die het materiaal zelf biedt. Hij daagt het materiaal uit. Dat is goed te zien aan de werken waarin hij verschillende soorten ordinaire gipsplaat heeft gebruikt. Hij bewerkte de groen papieren coating met schuurmachines tot de zachtgrijze ondergrond blootlag en het groen zich als grillige lijnen aan de randen heeft teruggetrokken. Hij smeerde de naden dicht met contrasterend vulmiddel en gebruikt gipsplaatschroeven als belangrijke elementen in zijn compositie - nooit eerder speelde een gipsplaatschroef zo'n esthetische rol.

Het zijn materiaalonderzoeken, waarin controle en toeval hand in hand gaan en die stevast leiden tot subtiel afgewogen composities waarmee Roth de grenzen van schilderkunst verkent en overschrijdt.