

PARKETT NO. 85 2009 CHF 45 E 30 US \$32

PARKETT
5 years

MARIA LASSNIG

BEATRIZ

MILHAZES

JOSH SMITH

SPECIAL COLLABORATION:
JEAN-LUC MYLAYNE

Josh Smith

Josh Smith

I met Josh Smith's books before I met Josh Smith. There were four of them in a pile on a shelf in my son Christopher's studio. Josh was at the time Christopher's new assistant. I am addicted to artists' books—holding them, "reading" them, gives me a high. I was introduced to the genre by Dieter Roth, a close friend and the father, the son, and the holy ghost of contemporary artists' books. A note of caution for the reader: Invited to write about an artist, there is a strong temptation, rarely if ever avoided, to write about oneself—and as Oscar Wilde said, "I can resist everything except temptation."

Next to torture, art persuades most.

—George Bernard Shaw

Josh's earliest extant books, the ones I first encountered, had titles that described their contents, for example, *Lives, Adventures, Exploits: Frank and Jesse James* (June, 2000). The books, hand-bound compilations of photocopies of sets of drawings, many with a unique painted cover, were in an edition of twenty; that number has crept up over the past eight years from twenty to fifty to one hundred and, in a recent instance—*New York Death Trip 4* (2008)—to one thousand. There were earlier books, books I have never seen, since they were lost in a 1999 studio fire—a loss I regret, but paradoxically, one that seems to have affected Josh considerably less.

Art is Art. Everything else is everything else.

—Ad Reinhardt

The making of books has continued to concentrate (capture) a significant portion of Josh's attention—production is high, indeed ever higher. The books are not easy to categorize: Most contain reproductions that run the gamut from fine drawings to quick sketches, to variations on one or more patterns, to

IRA G. WOOL is the A.-J.-Carlson Professor of Biochemistry and Molecular Biology at The University of Chicago. His most recent article, "The Identification of the Molecular Determinants of the Cyclic, Sequential Binding to the Ribosome of the Elongation Factors Tu and G" appeared in *The Journal of Molecular Biology*.

Josh Smith Is not Afraid

IRA G. WOOL

just scribbles; others are simply collections of catalogue pages. Books of drawings predominate and the images most often are faces, fish, or his name. Not all of the books are equally successful. The best, however, are smashing triumphs, able to hold their own with the best of the species.

A good artist has less time than ideas.

—Martin Kippenberger

Josh has made books in collaboration with other artists. A particularly successful joint venture was with Christopher Wool—*Can Your Monkey do the Dog*. Herewith, an edited (altered) account of their modus operandi as described in a press release in 2007 by the Belgian publisher MFC-Michèle Didier:

Christopher Wool and Josh Smith employ digital imaging and Photoshop to create an artwork "for four hands." At the start, one of them proposes an image of a work from his corpus. From this basic picture, the other generates a second image by adding and/or removing elements. A third layer is often added by one of the artists. The absence of constraints and lack of censorship regulates the alternating interventions. The choice to keep or not to keep a work, after the successive alterations, is made by "common consent." Eventually, it becomes impossible for the artists themselves to distinguish precisely who has done what.

Previous Pages: JOSH SMITH, installation view / *Installationsansicht*, La Sucrière, Lyon Biennial, 2007.
(ALL PHOTOS: COURTESY OF THE ARTIST AND LUHRING AUGUSTINE, NEW YORK)

JOSH SMITH, UNTITLED, 2006, acrylic and oil on canvas, 60 x 48" / OHNE TITEL, Acryl und Öl auf Leinwand, 152,4 x 121,9 cm.

JOSH SMITH, UNTITLED, 2007, oil on canvas, 60 x 48" / OHNE TITEL, Öl auf Leinwand, 152,4 x 121,9 cm.

Art is never finished, only abandoned.

—Leonardo da Vinci

Josh not only makes books, he now publishes them. He has established a press, 38th Street Publishers, whose mission is to release low-budget books by artists who do not have the means to publish on their own or who do not want to get involved with the usual commercial publishers. This is an example, one of many that might be cited, of Josh's generosity, and of his artistic brotherhood. Moreover, Josh insists that the books be eminently affordable.

There are three rules for making successful art. Unfortunately, no one knows what they are. —I.G.W.

The encounter with the four books on the shelf led to an inaugural studio visit (summer 2001), an imperative repeated on every subsequent trip to New York. The studio was a single room in a building on Fifth Avenue at 116th Street. Over time the studio itself became a work of installation art—a close approximation can be seen in photographs of Francis Bacon's studio. The floor was often covered with several inches of sawdust from the sawing of stretchers, and littered with drawings; the walls were papered with photocopies of a pattern drawing; and in a corner there was a large barrel of drawings. The drawings, I want to make clear, were frequently masterful—many are precursors to what were soon to become his breakout *Name Paintings*. A visit to Josh's studio has always elicited in me a feeding frenzy.

Art is made to disturb. Science reassures.

—Georges Braque

While Josh may not be a master draftsman in the lineage that proceeds from Picasso to de Kooning to Dieter Roth, he has, nonetheless, quite often made drawings of astonishing power; moreover, their variety and their quantity are remarkable. There is a notable example: In 2005, the directors of the Taxter & Spengemann Gallery in Chelsea asked Josh to do an exhibition. He said there was a show he would like to do if they had a few free days between exhibitions. Not long afterwards the opportunity arose and he

mounted a signal exhibition of 717 small (5 x 8 inch) pencil and ink drawings of faces. The drawings, done in a host of styles, many conceived by Josh for the occasion, were attached by paper clips to string, strung back and forth across the gallery's long walls. Photocopies of the 717 faces were later bound in a book two and a half inches thick—a perfect catalogue of the show.

More in love with their response to art than with the art.

—Anonymous

No matter how stunning Josh's books and drawings, the heart of his art is his paintings. The paintings are lush, lush in all the meanings of the word—delicious, opulent, sumptuous, luxuriant, and intoxicating. Despite these qualities they remain tough. The paintings have a curious power—they get better each time one returns to them. The work declares, if a declaration is needed, that painting is not dead.

The artist must seize the Zeit by the Geist. —I.G.W.

There are two distinguishing characteristics of Josh's art—diversity and volume. His art practice includes: paintings, drawings, books, sculpture (his one incursion an installation of painted bar stools at Reena Spaulings in 2004), prints (Josh trained as a printmaker and his oeuvre includes woodcuts, silk screens, and lithographs), posters (mainly announcements of exhibitions, some silk screened on canvas and, in one case, fifty variants based on a single image for the NY Art Book Fair, 2006), invitation cards, collages, beer coasters, and hundreds of decorated skateboards. Josh's commitment to prolificacy—near countless paintings, drawings, and books—is so strong as to make one wonder whether it is intentional or compulsive.

Everything is what it is, and not another thing.

—Bishop Joseph Butler

It was Dieter Roth who preached "quantity instead of quality." The declaration implied a radical disparagement of the masterpiece, and scorn for the machinations of the art market. Roth writes:

JOSH SMITH, *FISH*, 2006, lithograph, 22 x 30" /
FISCH, Lithographie, 55,6 x 76,2 cm.

...INSTEAD OF SHOWING QUALITY (*surprising quality*)
WE SHOW QUANTITY (*surprising quantity*)
I got this idea (Quantity instead of Quality) in this way:
"QUALITY" in BUSINESS (f.i. advertising) is just a subtle
way of being Quantity-minded:
Quality in advertising wants expansion and (in the end)
Power = Quantity.
*So, let us produce Quantities for once!*¹⁾

Dieter Roth has certainly influenced Josh—not only has Josh adopted, knowingly or unknowingly, Roth's quantity-based art philosophy; other aspects of Josh's making of art also seem to reflect the influence of Roth.

Create like a god, command like a king, work like a slave.
—Constantin Brancusi

In his relatively short career—his first solo exhibition was in 2003—Josh has created several distinctive and personal bodies of work, work with which he is closely identified. The first invention is the *Name Paintings*—art in which the central image is his given and family name. There has to be a strong presumption that Josh has used the *Name Paintings* as a device to enter or approach abstraction—a way of avoiding narrative subject matter, yet benefiting from an iden-

tifiable image—just as de Kooning used the figure of a woman and many artists, particularly Joan Mitchell, used landscape. In the beginning his name was painted in grisaille on either wood panel or on canvas and consumed the entire picture plane. The construction and the orientation of his signature varied but was always painterly with a suggestion of abstraction. In some, especially the earlier paintings, the only discernable image was "JOSH SMITH," and in one exceptional instance his name created an approximation of the figures in *LES DEMOISELLES D'AVIGNON* (1907). Josh is not afraid of Picasso. Later there were name paintings adorned with second images and/or decoration done in a variety of bright colors. Josh is not afraid of color. The *Name Paintings* remain the work most closely associated with Josh.

I close my eyes in order to see. —Paul Gauguin

The second Josh Smith invention is the *Palette Painting*. Each palette, on a 16 x 20 inch canvas, has the colors used in one painting. No attempt is made to "paint" the palette; Josh insists that if there is any purposeful intervention the palette is spoiled. The *Palette Paintings* are radical—a powerful idea and a unique undertaking. The chance aspect is reminiscent of the experiments of the Surrealists. Since they

JOSH SMITH, *bar stool* / *Barhocker*, 2008.

are literally palettes—surfaces on which Josh mixes paint—it is not clear why they are so successful, nor why some work better than others. Josh has also made a few “pseudo-palette” paintings; for these he blotted sections of a large (60 x 48 inch) wet painting in progress with the same sort of canvas that he uses for an authentic palette. Several of this type were shown at the Susanne Hilberry Gallery in Detroit in 2006. They are beautiful.

Ambiguity in art, paradoxically, must be coherent and opacity must not be promiscuous (arbitrary); both must add to the energy of the work. —Anonymous

A recent project is a series of spectacular paintings of fish. Josh is an avid fisherman with a history of employing fish imagery in his art—a history that dates back to his student days at the University of Tennessee. One of his artists’ books is a compendium of drawings of all the species of fish in Tennessee, over 300 of them. On a visit to Chicago Josh insisted on a trek to the Shedd Aquarium before undertaking anything else—he went, several notepads in hand, from tank to tank, making quick sketches of the aquatic residents. Josh’s piscine paintings are a combination of realistic, if exaggerated, representation and painterly abstraction. The fish are often depicted in action; moreover, they have a personality—some benign looking acrobats showing off their swimming and leaping skills, some monsters one would not want to meet in a dark stream. Once again, Josh is not entirely satisfied with them, but they are, in my opinion, killer paintings.

Art is a harmless pleasure. —Samuel Johnson

There are other themes in Josh’s paintings—the poster paintings for one and the mirror paintings for another. As Josh has noted, he does not want to close any doors; indeed, it is his conceit that there are no doors.

Conversation in a museum in front of a Vuillard.

Father: “Do you like the painting?”

Son: “Yes.”

Father: “Should I have them wrap it up?”

Son: “No, I’ll eat it here.” —I.G.W. and C.D.W.

Still another Josh contrivance is his brand of collage.

Certainly, Josh did not invent collage, but his are so different as to approach invention. The collaged papers are a mixed bag of flat waste—found advertisements, poster announcements for his shows, beer coasters, computer printouts of his drawings and/or paintings, newspapers, maps, blank sheets—all pasted on 60 x 48 inch wood panels. The collaged paper is often painted over.

Overheard in a large room at the National Gallery Washington with paintings by Jackson Pollock, Philip Guston, Barnett Newman, and Willem de Kooning: A man to his wife, “Let’s get the hell out of here.” —I.G.W.

The white whale that Josh continues to pursue is abstraction—the development of another signature style—like a baseball pitcher who has a dominant fastball, but wants a mean slider as well. He claims he has not yet landed his prey, although this is something of a contradiction since his show in 2007 at Lühring Augustine was titled “Abstraction.” In any case, the search for the whale goes on. There is in this the ambitious (driven) side of Josh.

Overheard at MoMA, NY

Young lady in front of the Monet water lilies triptych: “We have that picture at home. Framed!”

Young male companion: “But not as large.” —I.G.W.

What is on display in Josh’s art are his most prominent characteristics—courage, the bravery to try almost anything, and self-confidence—qualities leading, perhaps, to his one weakness, a lack of self-censorship. Nonetheless, as the artist Amy Sillman has pointed out in her comments for the publication *Josh Smith: Hidden Darts Reader* (2008), you cannot help but admire Josh’s speed, brashness, audacity, and the not caring. To which I add, Amen!

“Chicken,” she says suddenly when the name Poussin is mentioned, adding “One just had it for lunch.”

—attributed to Queen Elizabeth II

1) Dieter Roth, “daily mirror” (Reykjavik: forlag ed, 1961), Introduction, reproduced in *dieter roth gesammelte werke band 10* (Köln, London, Reykjavik: Edition Hansjörg Meyer, 1970), unpaginated.

Josh Smith, studio, New York, 2008.

Josh Smith fürchtet sich nicht

IRA G. WOOL

Ich kannte Josh Smiths Bücher, bevor ich Josh Smith kennenlernte. Vier davon lagen im Atelier meines Sohnes Christopher aufgestapelt in einem Regal. Josh war damals Christophers neuer Assistent. Ich bin süchtig nach Künstlerbüchern – sie anzufassen, sie zu «lesen» versetzt mich in einen Rauschzustand. In dieses Genre eingeführt hat mich Dieter Roth, ein enger Freund und zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist des zeitgenössischen Künstlerbuchs. Ein warnender Hinweis an die Leserinnen und Leser: Wenn man gebeten wird, über einen Künstler zu schreiben, ist die Versuchung gross, über sich selbst zu schreiben, und man widersteht ihr selten bis nie, wie schon Oscar Wilde sagte: «Ich kann allem widerstehen ausser Versuchung!»

Neben der Folter hat Kunst die grösste Überzeugungskraft.
– George Bernard Shaw

Joshs früheste, noch erhaltene Bücher, jene, die ich zuerst kennenlernte, hatten Titel, die ihren Inhalt

IRA G. WOOL ist A.-J.-Carlson-Professor für Biochemie und Molekularbiologie an der University of Chicago. Sein jüngster Artikel, «The Identification of the Molecular Determinants of the Cyclic, Sequential Binding to the Ribosome of the Elongation Factors Tu and G», ist im *Journal of Molecular Biology* erschienen.

beschrieben, etwa *Lives, Adventures, Exploits: Frank and Jesse James* (Leben, Abenteuer, Taten: Frank und Jesse James – Juni 2000). Die Bücher, handgebundene Sammlungen photokopierter Zeichenserien, der Umschlag häufig ein gemaltes Unikat, erschienen in einer Auflage von zwanzig; diese Zahl ist im Lauf der letzten acht Jahre auf fünfzig bis hundert angestiegen, und letzthin – im Fall von *New York Death Trip, 4* (New Yorker Todestrip, 4, 2008) – sogar auf tausend. Es gab noch ältere Bücher, die ich nie zu Gesicht bekommen habe, weil sie 1999 einem Atelierbrand zum Opfer fielen – ein Verlust, den ich bedaure, der Josh selbst zu meiner Verblüffung jedoch sehr viel weniger auszumachen scheint.

Kunst ist Kunst. Alles andere ist alles andere.
– Ad Reinhardt

Die Herstellung von Büchern hat weiterhin einen grossen Teil von Joshs Aufmerksamkeit in Anspruch genommen – die Produktion ist intensiv, ja sogar noch immer im Wachsen begriffen. Leicht einzuordnen sind die Bücher nicht: die meisten enthalten Reproduktionen, welche die ganze Skala von der herrlichen Zeichnung über die flüchtige Skizze zu Variationen eines oder mehrerer Grundmuster, bis hin zur blossen Kritzelei umfassen, andere bestehen

lediglich aus ausgewählten Katalogseiten. Die Bücher mit Zeichnungen dominieren jedoch; die Bilder zeigen meistens Gesichter, Fische oder den Namen des Künstlers. Nicht alle Bücher sind gleich gut gelungen. Die besten sind jedoch schlicht überwältigend und vermögen gegen die besten ihrer Gattung zu bestehen.

Ein guter Künstler hat weniger Zeit als Ideen.

– Martin Kippenberger

Josh hat auch Bücher in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern gemacht. Ein besonders geglücktes Joint Venture war jenes mit Christopher Wool, *can your monkey do the dog*. Hier eine redigierte (leicht überarbeitete) Schilderung des *modus operandi* der beiden – sie beruht auf einem Presstext des Verlages (2007, MFC-Michèle Didier, Brüssel): *Christopher Wool und Josh Smith setzen auf digitale Bildbearbeitung und Photoshop, um ein Kunstwerk «zu vier Händen» zu*

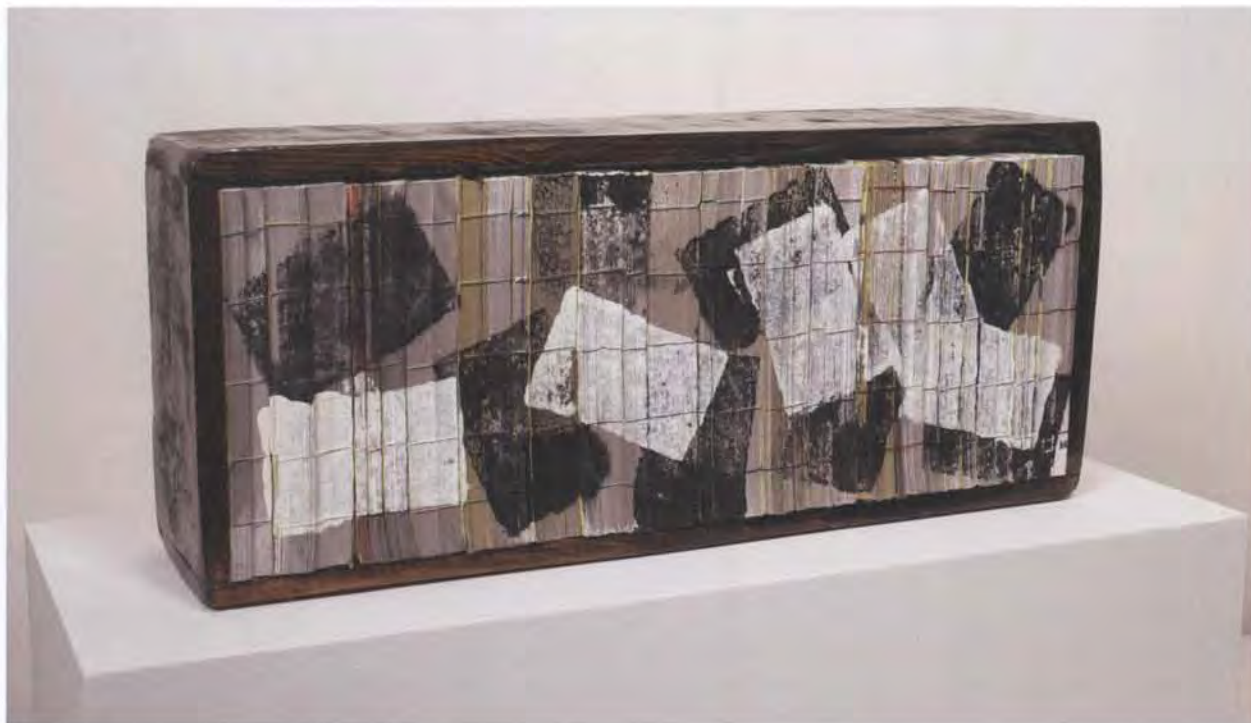

JOSH SMITH, *Encyclopedias / Enzyklopädien, Paris, 2008.*

JOSH SMITH, *set of artist books, 2000–2004, box, 2007 / Künstlerbücher, Schachtel.*

schaffen. Zunächst schlägt einer von beiden ein Bild einer Arbeit aus seinem Werk vor. Ausgehend davon, erzeugt der andere ein zweites Bild, indem er Elemente hinzufügt oder entfernt. Oft setzt einer der Künstler noch eine dritte Schicht obendrauf. Die abwechselnden Interventionen sind absolut frei von Zwängen und Zensur. Die Entscheidung, ob ein Werk bestehen bleibt oder nicht, erfolgt nach dem Veränderungsprozess in «wechselseitigem Einverständnis». Am Ende vermögen die Künstler selbst oft nicht mehr zu unterscheiden, wer genau was getan hat.

Ein Kunstwerk ist nie abgeschlossen, man hört nur auf, daran zu arbeiten.

– Leonardo da Vinci

Josh macht nicht nur Bücher, inzwischen verlegt er sie auch. Mit 38th Street Publishers hat er einen Verlag gegründet, der es sich zur Aufgabe macht, Bücher in einer Auflage von 1000 möglichst kostengünstig herauszubringen: Bücher, die sonst durch die Maschen fallen würden, von Künstlern, die nicht über die Mittel verfügen, sie selbst zu produzieren, oder

JOSH SMITH, ENCYCLOPEDIA, 2007, mixed media, 28 handmade books, 10 x 24 x 6" / ENZYKLOPÄDIE, verschiedene Materialien, 28 handgefertigte Bücher, 25,4 x 61 x 15,3 cm.

die keinen Vertrag mit einem kommerziellen Verlag abschliessen wollen. Dies ist nur eines von zahllosen Beispielen für Joshs Grosszügigkeit und seine Solidarität mit anderen Künstlern. Er legt auch grossen Wert darauf, dass die Bücher erschwinglich bleiben.

Es gibt drei Regeln, um erfolgreiche Kunst zu machen. Leider weiss niemand, wie sie lauten.

– I. G. Wool (frei nach W. Somerset Maugham).

Die Begegnung mit den vier Büchern im Regal meines Sohnes führte zu meinem ersten Atelierbesuch bei Josh (im Sommer 2001), ein unverzichtbares Muss, das bei jeder späteren Reise nach New York wiederholt wurde. Sein Atelier bestand aus einem einzigen Raum in einem Haus an der Fifth Avenue

nahe der 116th Street. Mit der Zeit wurde es selbst zum Installationskunstwerk – auf den Photos von Francis Bacons Atelier sind gewisse Ähnlichkeiten zu erkennen. Oft war der Boden vom Zuschneiden der Keilrahmen mit mehreren Zentimetern Sägespänen bedeckt sowie mit Zeichnungen übersät; die Wände waren mit Photokopien eines gezeichneten Dessins tapeziert und in einer Ecke stand eine grosse Tonne voller Zeichnungen. Diese Zeichnungen, das möchte ich klar festhalten, waren oft meisterhaft – viele waren Vorläufer der später zum Durchbruch führenden *Name Paintings*. Jeder Besuch in Joshs Atelier löste bei mir unweigerlich eine unersättliche Gier nach mehr aus.

Die Kunst ist bestimmt zu beunruhigen; die Wissenschaft macht sicher. – Georges Braque

Auch wenn Josh vielleicht kein Meister der Zeichnung vom Stamm eines Picasso, de Kooning oder Dieter Roth ist, hat er doch etliche erstaunlich starke Zeichnungen geschaffen; bemerkenswert ist zudem ihre Vielfalt und grosse Zahl. Dafür gibt es ein sprechendes Beispiel: 2005 wurde Josh von der Galerie Taxter & Spengemann in Chelsea angefragt, ob er ausstellen wolle. Er sagte, er wäre gerne dazu bereit, wenn sie ein paar freie Tage zwischen zwei Ausstellungen hätten. Es dauerte nicht lange, bis sich die Gelegenheit ergab, und er stellte eine sagenhafte Ausstellung auf die Beine, eine Schau bestehend aus 700 kleinen (12,7 x 20,5 cm) Stift- und Tuschezeichnungen von Gesichtern. Die in den unterschiedlich-

ten – vielfach von Josh für diese Gelegenheit ausgedachten – Stilen gefertigten Zeichnungen wurden mit Büroklammern an Schnüren befestigt, die den langen Wänden der Galerie entlang hin und her gespannt waren. Die Ausstellung dauerte nur eine Woche. Photokopien der 700 Gesichter wurden später zu einem sechseinhalb Zentimeter dicken Buch gebunden – ein perfekter Ausstellungskatalog.

Mehr ins eigene Kunsterlebnis verliebt als in die Kunst.
– Anonym

Doch wie atemberaubend schön Joshs Bücher und Zeichnungen auch sein mögen, den Kern seiner Kunst bildet die Malerei. Und die ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Augenschmaus: herrlich, üppig, prächtig, verschwenderisch und berauschend. Trotz dieser Eigenschaften bleiben die Bilder kompromisslos. Sie haben eine seltsame Kraft – jedesmal, wenn man zu ihnen zurückkehrt, werden sie besser. Wenn es denn noch der Kundgabe bedarf, tut dieses Werk kund, dass die Malerei nicht tot ist.

Der Künstler muss die Zeit beim Geist packen.
– I. G. Wool

Joshs Kunst hat zwei charakteristische Merkmale: Vielfalt und Volumen. Zu seinem künstlerischen Œuvre gehören Gemälde, Zeichnungen, Bücher, eine Skulptur (sein bisher einziger Vorstoss in diese Domäne war eine Installation aus bemalten Barstühlen bei Reena Spaulings, 2004), Druckgraphik (Josh ist ausgebildeter Kunstdrucker, seine Arbeiten umfassen Holzschnitte, Siebdrucke und Lithographien), Plakate (vorwiegend Ausstellungsplakate, einige davon Siebdrucke auf Leinwand, in einem Fall auch fünfzig Varianten ein und desselben Bildes für eine Künstlerbuchmesse), ferner Einladungskarten, Collagen, Bierdeckel und Hunderte dekorativ gestalteter Skateboards. Joshs intensive Produktivität – beinahe unzählige Bilder, Zeichnungen und Bücher – ist so enorm, dass man sich fragt, ob sie bewusst gewählt oder zwanghaft ist.

Alles ist, was es ist, und nicht etwas anderes.
– Bishop Joseph Butler

Es war Dieter Roth, der «Quantität statt Qualität» predigte. Diese Parole war mit einer radikalen Ab-sage an das Meisterwerk und einer Verachtung der Machenschaften des Kunstmarktes verbunden. Roth schreibt:

... STATT QUALITÄT (erstaunliche Qualität)
PRÄSENTIEREN WIR SO QUANTITÄT (erstaunliche
Quantität)
Ich habe eine Idee (Qualität statt Quantität):
QUALITÄT im GESCHÄFTLICHEN (das heisst in der
Werbung) ist nur eine subtile Art von Quantitäts-
orientiertheit. Qualität in der Werbung will Expan-
sion und (letztlich)
M a c h t = Quantität.
A l s o produzieren wir für einmal Quantität.¹⁾

Dieter Roth hat Josh mit Sicherheit beeinflusst – Josh hat nicht nur, bewusst oder unbewusst, Roths auf die Quantität bauende Kunstphilosophie übernommen, auch in anderen Facetten seines Kunstschaffens scheint sich Roths Einfluss zu spiegeln.

Schaffe wie Gott, gebiete wie ein König, arbeite wie ein Sklave! – Constantin Brancusi

Im Lauf einer relativ kurzen Karriere – seine erste Einzelausstellung war 2003 – hat Josh einige unverwechselbare, sehr persönliche Werkgruppen geschaffen, Arbeiten, mit denen er sich stark identifiziert. Seine erste Erfindung war das *Name Painting* mit seinem eigenen Vor- und Familiennamen als zentralem Bildmotiv. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Bilder ein Kunstgriff waren, um zur Abstraktion zu gelangen oder sich ihr zumindest anzunähern – eine Möglichkeit, narrative Inhalte zu vermeiden und dennoch auf ein erkennbares Bild zurückgreifen zu können –, ähnlich wie de Kooning die weibliche Figur und viele Künstler, insbesondere Joan Mitchell, die Landschaft verwendet haben. Anfangs war der Name in Grisailletechnik gemalt, entweder auf einem Holzpaneel oder auf Leinwand, und nahm die gesamte Bildfläche ein. Aufbau und Ausrichtung des Namenszuges waren unterschiedlich, aber immer malerisch, mit einem Zug ins Abstrakte. Bei einigen, insbesondere früheren Gemälden war «JOSH SMITH»

das einzige erkennbare Bildmotiv, und in einem Einzelfall stellte der Namenszug eine Annäherung an die Figuren von LES DEMOISELLES D'AVIGNON (1907) dar. Josh fürchtet sich nicht vor Picasso. In späteren Namenbildern tauchten Zweitbilder und/oder Ausschmückungen in vielen fröhlichen Farben auf. Josh hat keine Furcht vor der Farbe. Nach wie vor sind die *Name Paintings* die Werke, die man am ehesten und engsten mit Josh in Verbindung bringt.

Ich schliesse meine Augen, um zu sehen.

– Paul Gauguin

Die zweite Josh-Smith-Erfindung ist das *Palette Painting*. Jede Palette, auf einer Leinwand von 40x50 cm, weist die Farben auf, die für ein bestimmtes Bild verwendet wurden. Er versucht nicht, die Palette zu «malen»; Josh betont, dass jeder bewusste Eingriff das Bild verderben würde. Die *Palette Paintings* sind radikal – eine starke Idee und ein einzigartiges Unterfangen. Der aleatorische Aspekt erinnert an die Experimente der Surrealisten. Da es sich tatsächlich um Paletten handelt – Flächen, auf denen Josh Farben mischt –, ist nicht ganz klar, warum sie so erfolgreich sind, und auch nicht, warum einige besser funktionieren als andere. Josh hat auch ein paar «Pseudo-*Palette Paintings*» gemalt; dazu hat er Ausschnitte eines grossen (150x120 cm), nassen, noch in Arbeit befindlichen Gemäldes mit derselben Art Leinwand abgeklatscht, die er für die eigentlichen *Palette Paintings* verwendet. Mehrere Bilder dieses Typs waren 2006 in der Susanne Hilberry Gallery in Detroit ausgestellt. Sie sind wunderschön.

Paradoxerweise muss die Mehrdeutigkeit in der Kunst logisch stimmig sein, die Unschärfe darf nicht verworren (beliebig) sein; beide müssen zur Energie des Werkes beitragen.
– Anonym

Ein neueres Projekt besteht aus einer Serie spektakulärer Fischbilder. Josh ist ein begeisterter Fischer und hat schon in der Vergangenheit den Fisch als Motiv verwendet. Das reicht bis in seine Studentenzeit an der University of Tennessee zurück. Eines seiner Künstlerbücher ist ein Kompendium von Zeichnungen aller Fischarten in Tennessee, es sind über

300. Etliche seiner Druckgraphiken zeigen Fische in Aktion. Bei einem Besuch in Chicago bestand Josh, bevor er irgendetwas anderes zu unternehmen bereit war, auf einem Ausflug zum Shedd Aquarium. Mit mehreren Skizzenblöcken in der Hand ging er von einem Aquariumtank zum nächsten und machte flüchtige Skizzen von den darin schwimmenden Bewohnern. Joshs *Fish Paintings* sind eine Mischung aus realistischer, etwas übertriebener Darstellung und malerischer Abstraktion. Oft sind die Fische in voller Aktion abgebildet, ausserdem sind es echte Persönlichkeiten: einerseits gutmütig wirkende Akrobaten, die ihre Schwimm- und Sprungkünste zur Schau stellen – andererseits Ungeheuer, denen man lieber nicht in einem dunklen Strom begegnen möchte. Auch mit diesen Gemälden ist Josh nicht vollauf zufrieden, meiner Ansicht nach sind es jedoch absolute Killer.

Kunst ist ein harmloses Vergnügen.

– nach Samuel Johnson

Unter Joshs Bildern finden sich noch weitere thematische Serien – etwa die *Poster Paintings* (Plakatgemälde) oder die *Mirror Paintings* (Spiegelgemälde). Wie Josh festhält, will er keine Tür zuschlagen, ja er bildet sich sogar ein, dass es gar keine Türen gibt.

Gespräch in einem Museum vor einem Vuillard.

Vater: «Gefällt dir das Bild?»

Sohn: «Ja.»

Vater: «Soll ich es einpacken lassen?»

Sohn: «Nein, ich ziehe es mir hier rein.»

– I. G. W. und C. D. W.

Eine weitere Errungenschaft von Josh ist seine besondere Art von Collage. Natürlich hat Josh die Collage nicht erfunden, aber seine Collagen sind so ganz anders, dass es einer Erfindung nahekommt. Die Collage-Dokumente sind ein Sammeldepot von zweidimensionalem Müll – ausgeschnittene Anzeigen, eigene Ausstellungsplakate, Bierdeckel, Computerdrucke eigener Zeichnungen und/oder Bilder, Zeitungen, Landkartenausschnitte, leere Seiten –, alles auf Holzplatten von 150x120 cm geklebt. Das Papier der Collagen ist häufig bemalt.

Gehört in einem grossen Saal der National Gallery in Washington mit Bildern von Jackson Pollock, Philip Guston, Barnett Newman und Willem de Kooning. Ein Mann zu seiner Frau: «Zum Teufel, nichts wie raus hier!»

– I. G. W.

Der weisse Wal, dem Josh unermüdlich nachjagt, ist die Abstraktion – die Entwicklung eines weiteren unverwechselbaren Stils –, wie ein Werfer im Baseball, der über einen hervorragenden schnellen Ball verfügt, aber auch einen tückischen Gleiter im Repertoire haben will. Er behauptet, er habe seine Beute noch nicht an Land gezogen, obwohl das im Widerspruch steht zu seiner Ausstellung «Abstraction» bei Luhring Augustine, 2007. Wie dem auch sei, die Jagd nach dem Wal geht weiter. Darin zeigt sich Joshs ehrgeizige (oder zwanghafte) Seite.

Gehört im MoMA, New York.

Junge Dame vor Monets SEEROSEN-Triptychon: «Dieses Bild haben wir zu Hause, gerahmt!»

Junger männlicher Begleiter: «Aber nicht so gross.»

– I. G. W.

Was uns Joshs Kunst vor Augen führt, sind gleichzeitig seine hervorstechendsten Charaktereigenschaften: sein Mut, seine Unerschrockenheit fast alles auszuprobieren und sein Selbstvertrauen; wobei diese Qualitäten vielleicht seine einzige Schwäche andeuten, einen Mangel an Selbstzensur. Doch wie die Künstlerin Amy Sillman hervorgehoben hat, «kann man gar nicht anders, als Joshs Tempo, Dreistigkeit, Kühnheit und Unbekümmertheit zu bewundern».²⁾ Dem kann ich nur beipflichten – Amen!

«Hühnchen», sagt sie plötzlich, als der Name Poussin fällt, und fügt hinzu: «Das gabs eben zu Mittag.»

– Queen Elizabeth II

(Übersetzung: Suzanne Schmidt)

1) Dieter Roth, *daily mirror books*, forlag ed, Reykjavik 1961, Einleitung. (Zitat hier aus dem Englischen übersetzt.)

2) Josh Smith, *Josh Smith, Hidden Darts/Hidden Darts Reader*, Walther König, Köln 2008, S. 38–40. (Zitat hier aus dem Englischen übersetzt.)

Front/
Vorderseite

EDITION FOR PARKETT 85

JOSH SMITH

PARKETT BOOK COLLAGE, 2009

Mixed media, ink and collage on wood (front and back),
Each work unique, 24 x 18 x $\frac{3}{4}$ ".
Edition of 38/XV, signed and numbered.

Verschiedene Materialien, Druckfarbe und Collage auf
Holz (Vorder- und Rückseite),
Unikat, 60 x 45 x 2 cm.
Auflage 38/XV, signiert und nummeriert.

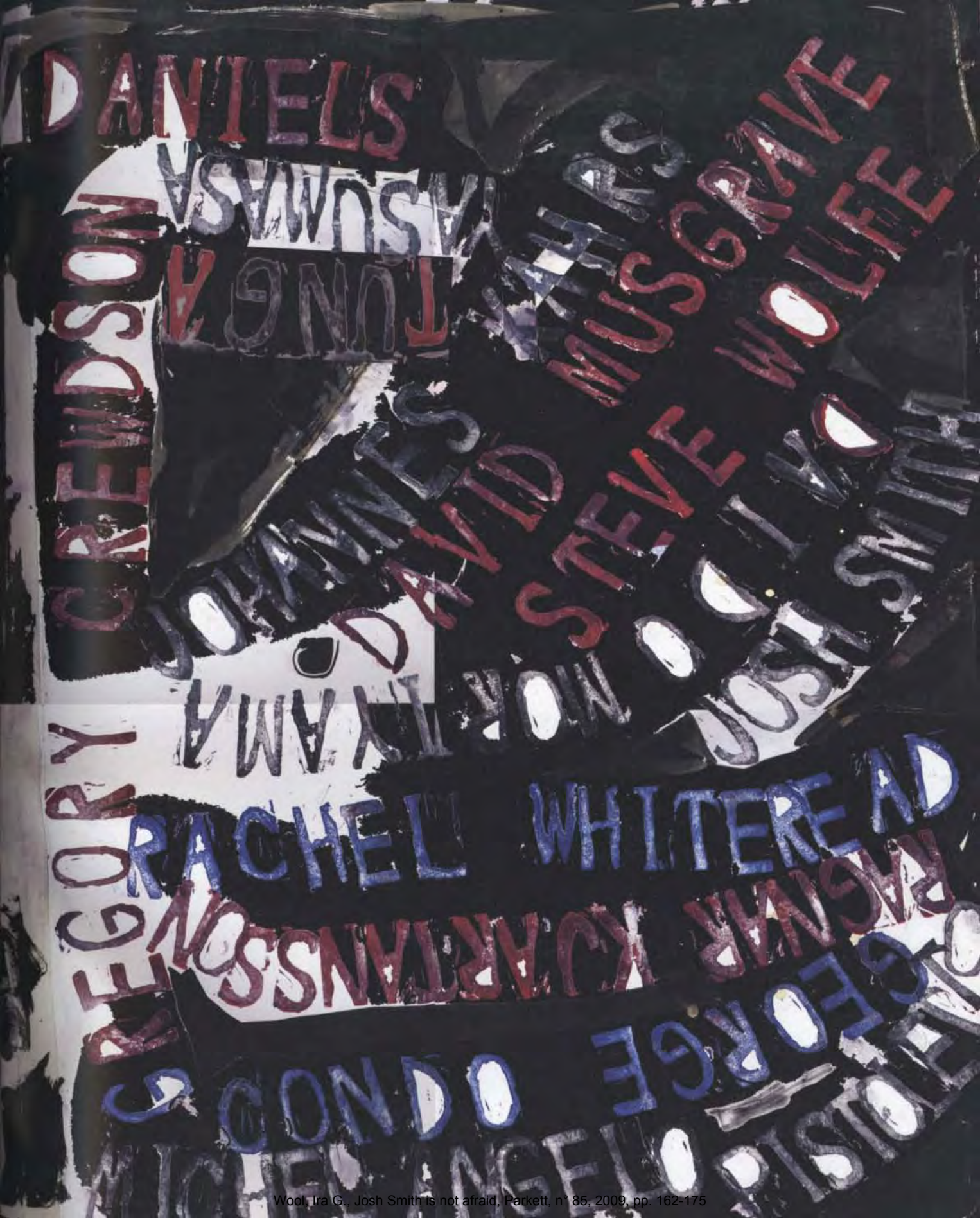

Back/
Rückseite

ISBN 978-390758245-9

53200

9 783907 582459

www.parkettart.com