

toby paterson

clusters

exhibition
31 august - 19 october 2013

Toby Paterson

Clusters

31. August - 19. Oktober

Die Galerie Lange + Pult freut sich, mit „Clusters“ die zweite Einzelausstellung von Toby Paterson in Zürich zu präsentieren.

Zwischen Kunst und Architektur, zwischen Flächigkeit und Plastizität bewegen sich die Werke des schottischen Künstlers und schaffen sich mit Mitteln wie Komposition, Dekonstruktion und Perspektivverschiebung einen Status, in dem die Frage nach Realität und Abstraktion ein zentraler Parameter ist.

Aus Städtebau und Nachkriegsmoderne schöpft Paterson seine Motive und billigt die Schönheit eines nüchternen Betonwegs oder verwehrten Firmengebäudes ebenso wie die eines alten Backsteinbaus. In Gemälden, Objekten und dreidimensionalen Konstruktionen verarbeitet er seine Motive mal mehr, mal weniger realistisch und stellt urbane Sehgewohnheiten infrage.

Die Arbeiten der Serie „Cluster Relief“ erscheinen als Ausdruck reiner Abstraktion, sind sie doch aus jeweils fünf rechteckigen, in unterschiedlichen Winkeln in den Raum ragenden, Paneelen konstruiert. Sie kokettieren mit platter Oberfläche und plastischer Tiefe, lassen den Blick schweifen zwischen Konturen, die sich messerscharf von der Wand und gegen sich selbst abgrenzen. Gleichzeitig produzieren sie Einblicke auf die dahinterliegende Wand und verbinden sich dadurch mit der umgebenden Architektur.

Das Spiel mit Plastizität und Fläche wird durch eine zusätzliche Ebene erweitert, wenn Paterson durch eine subtile Farbgebung jedem Paneel einen zwar monochromen, aber nuancenreichen, ja pittoresken Wert gibt. Die Farbtöne rhythmisieren nicht nur Werk und Raum, sondern schlagen eine Brücke zur Realität – handelt es sich doch um Farbtöne, die von real existierenden Bauten stammen und damit die urbane Wirklichkeit, die Alltagswelt nachbilden.

Somit schreibt sich die Realität im Kunstwerk ein und bietet dem Künstler die Möglichkeit, das Draussen – die Welt, die städtische Umgebung – mit dem Drinnen – dem Kunstwerk in seiner artifiziellen Umgebung – zu verschränken.

Auch die Gemäldeserie stellt die Frage nach Realität, Flächigkeit und Plastizität in den Raum. Als konsequente Weiterentwicklung der „Cluster Reliefs“ nimmt sie aber das Kompositionsprinzip in der zweiten Dimension auf:

Die sich überlappenden, ineinander fließenden, monochromen Farbfelder erzeugen optisch die Illusion von Plastizität, Schatten und sich vertiefenden oder erhebenden Flächen. Wo bei den „Clusters Reliefs“ die real existierende Plastizität Einblicke in die dritte Dimension gewährt, wird nun durch die in der Zweidimensionalität verankerte Malerei Räumlichkeit suggeriert.

Durch das Spiel sämtlicher, farbkompositorischer Lösungen zeugen die Oberflächen von starker Präsenz. Als chromatische Einheit und zugleich in Wechselwirkung zueinander stehend, zeigen sie mit Hilfe präziser, abstrakter Formmuster und geometrischer Farbfelder überraschende und irritierende optische Effekte auf.

Toby Paterson (*1974 in Glasgow) lebt und arbeitet in Glasgow.

Herausragende Anerkennung erhielt der schottische Künstler 2002 mit der Verleihung des renommierten Beck's Futures Art Price sowie mit zahlreichen Aufträgen für den öffentlichen Raum: Im Jahr 2008 schuf Paterson im Rahmen des Portavilion Projekts in London den Powder Blue Orthogonal Pavilion sowie für die Fassade der schottischen BBC Zentrale das ortsspezifische Werk Poised Array.

Jüngst übernahm und leitete Paterson in Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in London die künstlerische Gestaltung der Erweiterung der Docklands Light Railway.

Toby Paterson

Biography

Born 1974 in Glasgow, Scotland
Lives and works in Glasgow, Scotland

1991-95 BA, Glasgow School of Art, Glasgow, Scotland
1993 School of the Art Institute of Chicago, Chicago, USA

solo shows

- 2014 «Toby Paterson», The Modern Institute, Glasgow, Scotland
2013 «Clusters», Galerie Lange + Pult, Zurich, Switzerland
Duo show, LGP, Coventry, England
«Reconstructions», Mario Sequeira Gallery, Braga, Portugal
2012 «Quotidian Aspect», Grand Café, Saint Nazaire, France
«An Experiment for Total Environment», Durham Art Gallery, Durham, England
«Remnant», Glasgow Print Studio, Glasgow, Scotland
«paintings, prints & reliefs», The Smart Gallery, Aberdeen, England
2011 «Inchoate Landscapes», Peacock Visual Arts, Aberdeen, Scotland
2010 «Toby Paterson», The Fruitmarket Gallery, Edinburgh, Scotland
«Shifting Landscape», Renfrew Health and Social Work Centre, Renfrew, Scotland
«Ever Growing Never Old, Looped», Pavement Gallery, Manchester, England
«Mural», Pallant House Gallery, Chichester, England
«Upstairs at the Modern Institute: Toby Paterson», The Modern Institute, Glasgow, Scotland
2009 «Built Colour», Galerie Lange + Pult, Zurich, Switzerland
The Modern Institute, Glasgow, Scotland
«Various States», Void, Derry, North Ireland
2007 «Vague Space», Sutton Lane, London, England
«Generosity», Stroom, Den Haag, Holland
Stour Centre, Ashford Borough Council, Kent, England
2006 Tramway, Glasgow, Scotland
«Broken Arabesque», de Vleeshal & de Kabinetten van de Vleeshal, Middelburg, Holland
2005 Saltire Centre, Glasgow Caledonian University, Glasgow, Scotland
«Toby Paterson», Centre d'art Contemporain, La Synagogue de Delme, France
«Toby Paterson & Tobias Putrih», Kunstverein, Graz, Austria
«Blue/Black Plan In Situ», Galerie Fabienne le Clerc, Paris, France
Home Office Commission, London, England
2004 «Exploded Plan», Sutton Lane, London, England
«An Isometric Plan», Tate St. Ives, England
«Black Elegy», Gallery of Modern Art, Glasgow, Scotland
«New Festival», Glassbox, Paris, France
2003 «New Fassade», CCA, Glasgow, Scotland
«Emergency Exit», 88B, London, England
«New Plan», Glasgow, Scotland
Hallfield School, Project (in association Serpentine Gallery) , Paddington, London, England
«Patterns», Aberdeen University, Aberdeen, Scotland
2002 Franco Noero, Turin, Italy
«Toby Paterson & Martin Boyce», Foksal Gallery, Poland
2001 «New Newquayism» (with Alex Pollard), Glasgow Project Room, Glasgow, Scotland
1999 «Halcyon Approach», The Modern Institute, Glasgow, Scotland

group shows

- 2014 «Generation», Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh, Scotland
2013 «An Experiment for Total Environment» Durham Art Gallery, Durham, England
«Tomorrow was already here», The Museum of Contemporary Art of Monterrey, Monterrey, Mexico
«40/40», Glasgow Print Studio, Glasgow, Scotland
«Zürich», Galerie Lange + Pult, Auvornier, Switzerland
2012 «Tomorrow was already here», Museo Tamayo, Mexico City, Mexico
«British Modern Remade: Style, Design, Glamour», Horror' Parkhill, Sheffield, England

- 2011 «RSA 185th Annual Exhibition 2011», The Royal Scottish Academy, Edinburgh, Scotland
 «Tales of the City: Art Fund International and the GoMA Collection », Gallery of Modern Art, Glasgow, Scotland
 «The Sculpture Show», Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh, Scotland
- 2010-2011 «Does City / Münster matter?», AZKM, Münster, Germany
- 2010 «Les Lendemains d'hier», Musée d'art contemporain de Montréal, Montreal, Canada
- 2009 «Retromorphosis – Dresden's New Town», University of Herfordshire Galleries, Hatfield, England
 «Warszawa w budowie / Warsaw under construction», Museum of Modern Art, Warsaw, Poland
 «Powder Blue Orthogonal Pavilion», Warwick University, Warwick, Canada
 «All in One», Galerie Lange + Pult, Zurich, Switzerland
 «Supernova», Glynn Vivian Art Gallery, Swansea, Wales
- 2008 «100 Year, 100 Artists, 100 Works, dates?», Platform for Art, London, England
 «Retromorphosis», Centre for the Urban Built Environment, Manchester, England
 «The Local», SWG3, Glasgow, Scotland
 «How much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood», Kunstverein, Glasgow, Scotland
 «In Pieces», Christopher Landoni, London, England
 «Retromorphosis – Dresden's New Town», MAC, Birmingham, England
- 2007 «Language of Vision», MIMA, Middlesbrough, Scotland
 «Retromorphosis – Dresden's New Town», Fermynwoods Contemporary Art, Kettering, USA
 «Build it and they will come», Travelling Gallery, Scotland
 «Breaking Step», Museum of Contemporary Art, Belgrade, Hungary
 «Echo Room», Alcalá 31, Madrid, Spain
- 2006 «How to build a universe that doesn't fall apart two days after», CCA, San Francisco, USA
 Ocular Lab, Melbourne, Australia
 «Concrete Thoughts», The Whitworth Art Gallery, Manchester, England
 «Units moved», The Architecture Foundation, London, England
 «New Editions/Scotland», The Print Center, New York, USA
- 2005 «After the Rain» (wall painting), British Art Show, Baltic Centre for Contemporary Art, Gateshead, England
 «Supernova», ESPOO, Finland
 «Space Invaders», Kunsthaus Baselland, Basel, Switzerland
 «Sutton Lane in Paris», Galerie Ghislaine Hussenot, Paris, France
- 2004 «Interior view», De Zonnehof, Amersfoort, Holland
 «Britannia works», Ileana Tounta Contemporary Art Centre, Athens, Greece
- 2003 «Contemporary Abstraction», Glasgow Print Studio, Glasgow, Scotland
 «The square show», Bloomberg, London, England
 «Pretty little things», The Ship, London, England
 «Precise Modern Order», Rubicon Gallery, Dublin, Ireland
 «Civilia», Bluecoat Gallery, Liverpool, England
 «This was tomorrow», The new Art Centre, Salisbury, England
 «There's no land but the land up», Meyer Riegger Galerie, Karlsruhe, Germany
 «Common Place», The Lighthouse, Glasgow, Scotland
 «A Surface in between», Art House, London, England
 «Fresh», Edinburgh Printmakers, Edinburgh, Scotland
- 2002 «Model Forms», The Sculpture Study Galleries, England
 «Baltic Babel», Rooseum, Malmö, Sweden
 «Greyscale/CMYK», Tramway, Glasgow, Scotland
 «Roma Roma Roma», Rome, Italy
 «Happy Outsiders», Zacheta Gallery, Warsaw, Poland
 «Beck's Futures 3», ICA, London, England
 «Half the world away», Hallwalls CAC, Buffalo, USA
- 2001 «October», St. Vincent Street, Glasgow, Scotland
 «Here and Now», Aberdeen Art Gallery, Aberdeen, Scotland
 «NY/G3», Casey Kaplan, New York, USA
 «Circles, 4 One for One», ZKM, Karlsruhe, Germany
 «Beyond», DCA, Dundee, Scotland
- 2000 RSA, Edinburgh, Scotland
 «Gemini Sculpture Park», Henry Moore Institute, Scotland
 «Pavillon», Mark Muller, Zurich, Switzerland
 «Film Club», Roselea Drive, Glasgow, Scotland
 «Tonight», The Modern Institute, Glasgow, Scotland
 «Can 303's Heal?», Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki, Finland
- 1998 «Wallpaper Video», High St. Project, Christchurch, New Zealand
 «How to build a universe that doesn't fall apart two days later», Fly, Glasgow, Scotland
 «Host», Tramway, Glasgow, Scotland
- 1997 «Superstore», Norwich Gallery, Norwich, England
 «Tutor with an idea» 3 Month Gallery, Liverpool, England
 «European Couples and Others», Transmission, Glasgow, Scotland
- 1996 «Leave the Capitol», Edinburgh College of Art, Edinburgh, Scotland
 «World of Ponce», Southpark, Glasgow, Scotland
 «Independent Studios Exhibitions», 18 King Street, Glasgow, Scotland
 «Sick Building», Compartments project, Copenhagen, Denmark
 «Art for People», Transmission, Glasgow, Scotland

«Insanestupidphatfuctpervert», Cubitt Street, London, England
«Insanestupidphatfuctpervert», Concrete Skates, Glasgow, Scotland
«With Love Filthy Swan», Transmission, Glasgow, Scotland

public projects

2014 Le Grand Café, Saint Nazaire, France
2013 «Points of Contact» (in association with Collective Architecture), Dunfermline, Scotland
«Resetting» (with Stroom Den Haag), The Hague, Netherlands
2010-12 «Docklands Light Railway», Stratford International Extension, London, England
«Shifting Landscape», Renfrew Health and Social Work Center, Renfrew, Canada
2008 «Powder Blue Orthogonal Pavilion», Potters Fields Park, Southwark, London, England
2007 «Poised Array», BBC Scotland Headquarters, Pacific Quay, Glasgow, Scotland
permanent installation, Tramway, Glasgow, Scotland
2002 Permanent Installation, CCA, Glasgow, Scotland
1999-2001 Royston Road Parks Project, Royston, England

grants + awards

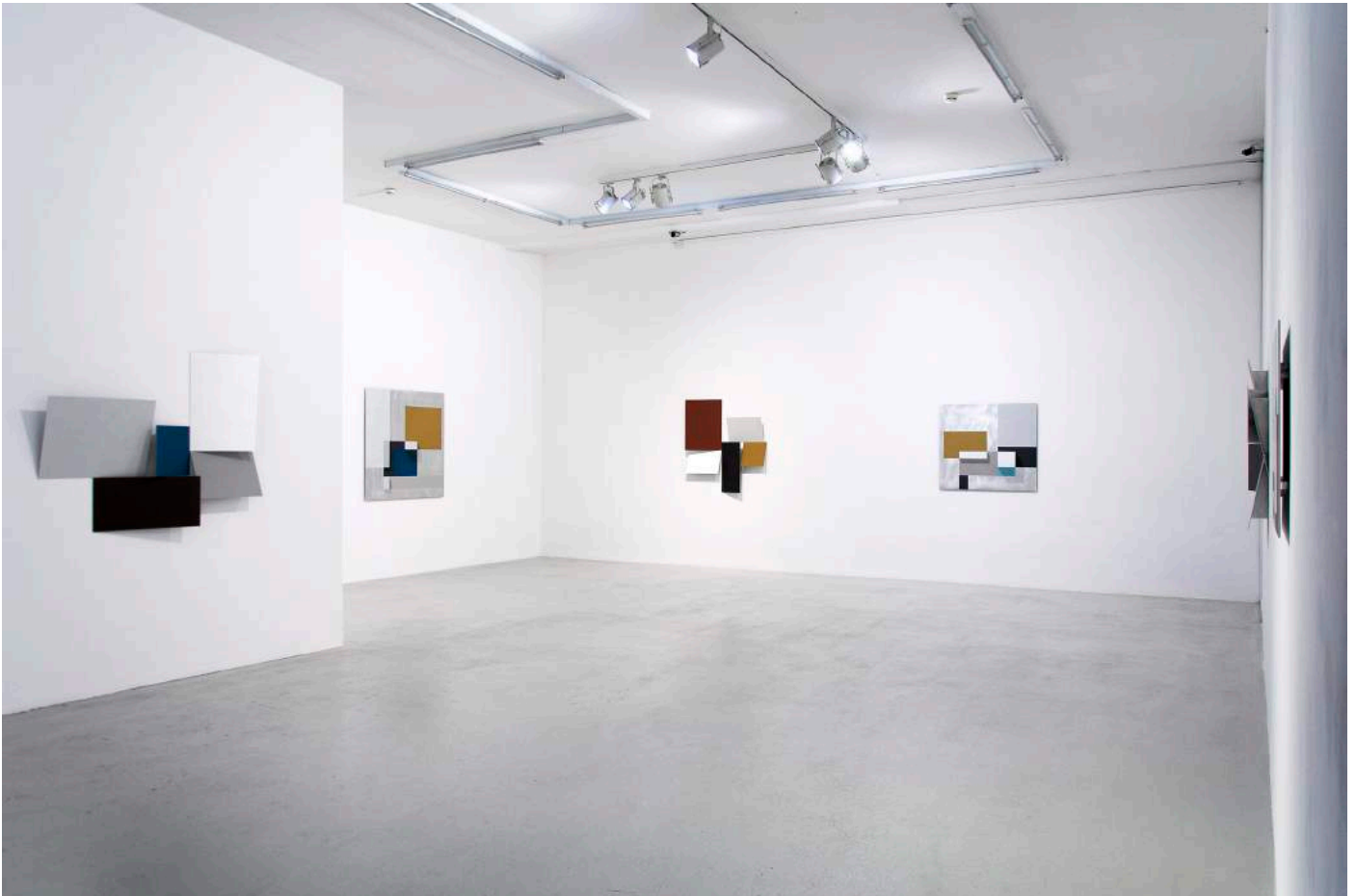
2006 Creative Scotland Award, Scotland
2002 Beck's Futures, London, England

public collections

BBC Scotland Headquarters, Glasgow, Scotland
CCA, Glasgow, Scotland
Gallery of Modern Art, Glasgow, Scotland
Museum Ritter, Waldenbuch, Germany

bibliography

2011 Thompson, Henrietta: «Toby Paterson: Inchoate Landscapes show», 2011.
2010 Byng, Malaika: «Toby Paterson: Consensus and Collapse», Edinburgh 2010.
Cousins, Mark: «Toby Paterson exhibition: Consensus and Collaps », in: Building Design magazine website, 2010.
Cloughton, Rachael: «Toby Paterson: Consensus and Collapse», in: The Journal Issue 31, 2010.
«Toby Paterson, Black Axonometric 1», in: a-n Magazine, 2010.
«Toby Paterson Edinburgh», in: The Guardian, 2010
2009 «Toby Paterson, Consensus and Collapse», Edinburgh 2009.
2008 «Toby Paterson, Ever growingnever old», Cat. The Modern Institute, Glasgow 2009.
2007 Emily Butler: «Echo Room», Cat. Consejería de Cultura y Deportes Comunidad de Madrid, British Council, 2007.
Branislav Dimitrijevic/Sinisa Mitrovic (eds.): «Breaking Step», Cat. Museum of Contemporary Art, Belgrade 2007.
2006 Sam Gathercole: «Reality and représentation», in: Concrete Thoughts, Cat. The Whitworth Art Gallery, 2006.
Luke Watson: «Balance of Space», in: MAP 6/2006.
2005 Dave Ball: «Toby Paterson», in: Concrete Thoughts, Cat. Withworth Art Gallery, University of Manchester, 2006.
Susan Daniel-McEloy/Sara Hughes (eds.): «Toby Paterson, An Isometric Plan», Cat. Tate St. Ives, St. Ives 2005.
Caroline Douglas: «Supernova», in: Supernova, Cat. British Council, London 2005.
Nick Hackworth: «Elegant vision of the urban», in: Evening Standart 15.02.2005.
Sabine Schaschl-Cooper/Eva Scharrer: «Space Invanders», Cat. Kunsthau Baselland, Basel 2005.
2004 Iain Gale: «Darkness in the City of Light», in: The Scotsman, 13.10.2004.
Katerina Gregos/Jason Kaldis (eds.): «Brittania Works», Cat. The Bristish Council, London 2004.
Moira Jeffrey: «Striking a true Paris match», in: The Herald, 22.10.2004.
Sarah Lowndes: «Tby Paterson» in: Frieze, 85/2004.
Felicity Lunn: «Shaping the Imagination», in: Interior View, Cat. De Zonnehof in Amersfoort, 2004.
Jan Verwoert: «World in Motion», in: Frieze 84/2004.
2003 Iain Gale: «Toby Paterson», in: Scotland on Sunday 9.11.2003.
Iain Gale: «Toby Paterson», in: The Scotsman 16.11.2003.
Moira Jeffrey: «The art that's a real steal», in: The Herald 7.11.2003.
Henry McKeown: «Wake-up call», in: The architects journal 22.05.2003.
Rebecca Gordon Nesbitt: « Toby Paterson», in: Matters 17/2003.
Sarah Tripp: «Toby Paterson», in: Art Monthly 267/2003.
Caroline Woodley/Steven Gartsido/Lars Bang Larsen: «Toby Paterson», Cat. CCA, Glasgow 2003.

«Toby Paterson - Clusters»
exhibition view, 2013
Galerie Lange + Pult, Zurich

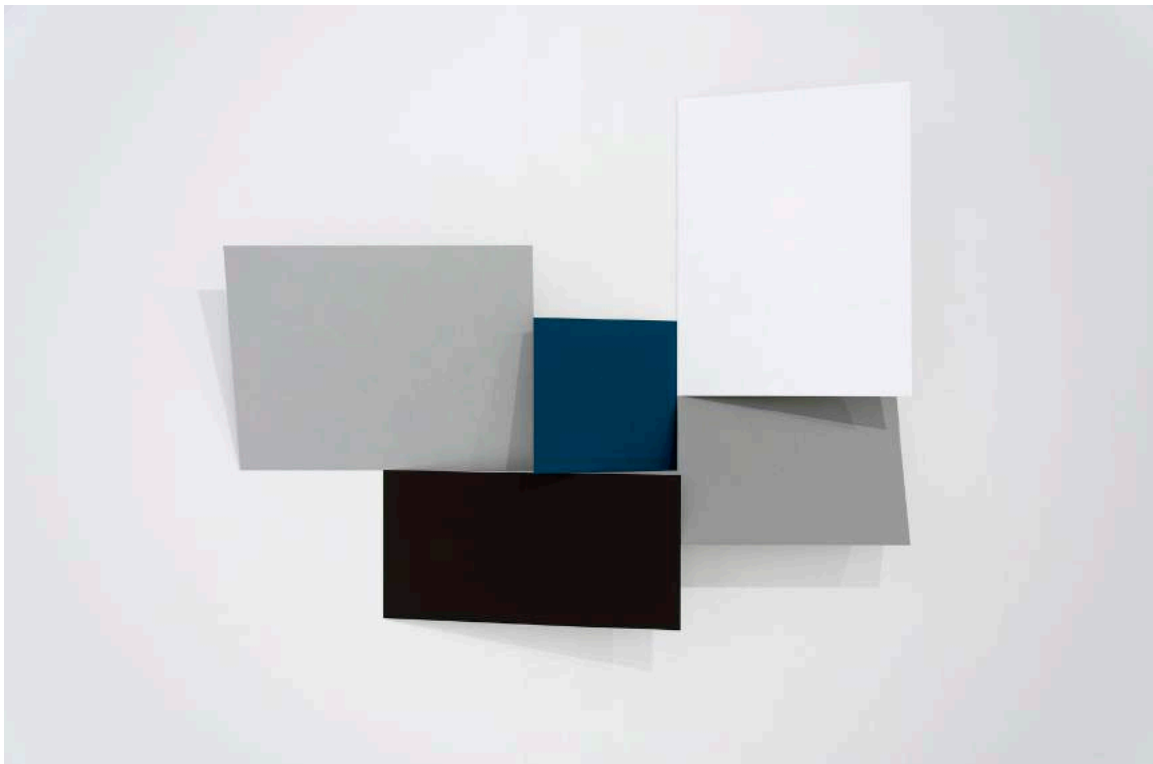
«Toby Paterson - Clusters»
exhibition view, 2013
Galerie Lange + Pult, Zurich

Toby Paterson

Four Clusters, 2013
acrylic and paper collage on board
26 × 35 × 2 cm

Toby Paterson

Cluster Relief (Riverside), 2013
acrylic on aluminium
135 × 105 × 10 cm

Toby Paterson

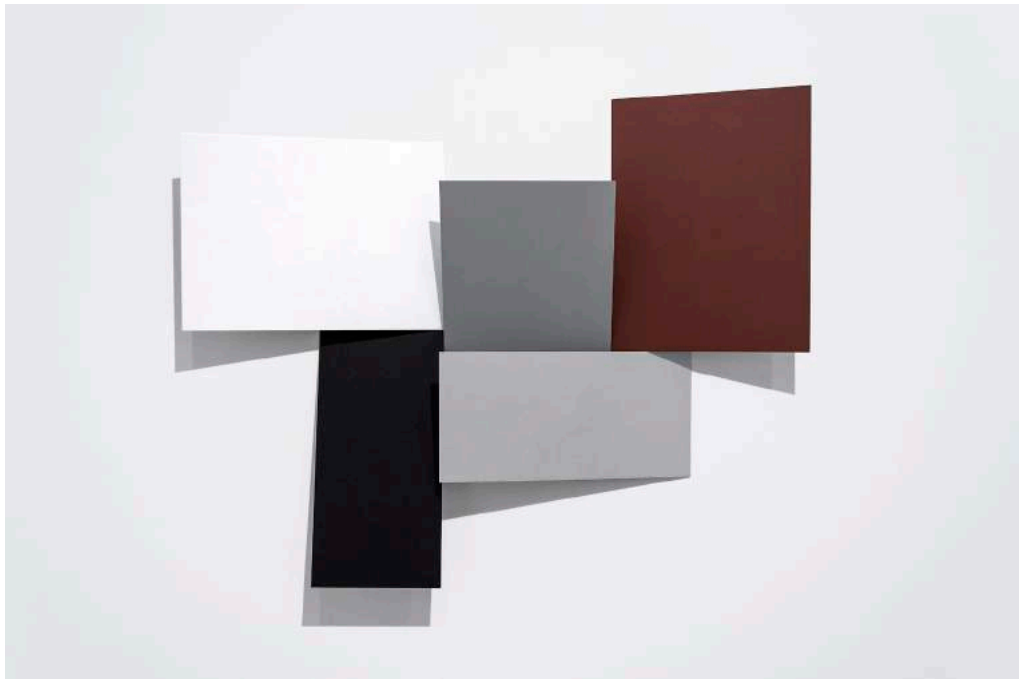
Cluster Relief (Soft Boundary), 2013
acrylic on aluminium
130 × 100 × 10 cm

Toby Paterson

Cluster Relief (Esplanade Form), 2013
acrylic on aluminium
145 × 115 × 10 cm

Toby Paterson

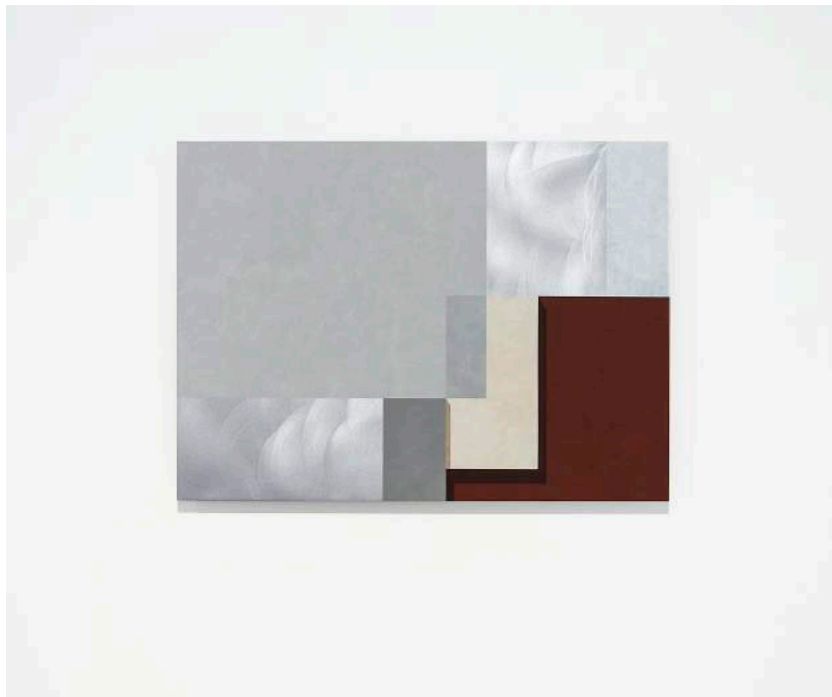
Cluster Relief (The Tenement), 2013
acrylic on aluminium
105 × 110 × 10 cm

Toby Paterson

Tempo House, 2013
acrylic on aluminium
95 × 75 × 2,5 cm

Toby Paterson

Second Amenity, 2013
acrylic on aluminium
75 × 55 × 2,5 cm

Toby Paterson

Landbanking 1, 2013
acrylic on aluminium
120 × 120 × 2,5 cm

Toby Paterson

The Exchange, 2013
acrylic on aluminium
100 × 80 × 2,5 cm