

Gwen Hardie
Human Boundaries

I have known Gwen Hardie since 1984 when she was still studying for her Postgraduate Diploma at Edinburgh College of Art. In particular, I remember very well visiting her in her studio in West Berlin in the late 1980's. She had studied under Georg Baselitz while on a DAAD Art Scholarship. I was very impressed by how much her work had progressed, taking on board one of Baselitz's key precepts; that an artist should constantly challenge one's facility by introducing complications into the artist's process, putting 'sand' as it were into the smooth running machine in order to produce new artistic solutions, new discoveries. At that time, Hardie was exploring the possibilities of making sculpture. She had trained at Edinburgh College of Art, a school renowned for its painterly and especially colourist tradition. It was and is a medium in which she excels. Sculpture would lead her if not into the unknown, then the unaccustomed. Finding it awkward; dealing with three dimensions rather than two and having to work with real

tactile issues rather than evoking them by purely visual means, Hardie had to emerge from her comfort zone and rise to a new set of challenges. She did so supremely well, and we showed her new work in an exhibition at the Scottish National Gallery of Modern Art in 1990.

Hardie has always been fascinated by the human body, not so much as a physical entity, something to be comprehended as a whole, but rather for one particular aspect; the skin, the surface of the body. In the sculptures shown in our Gallery, Hardie gave the skin of her three-dimensional bodies a rough tactility, stressing their very real physical presence. In her more recent work, she has concentrated on the visual appearance of skin, its colour, its translucency, the way it changes in tone, the way it advances or recedes in our field of vision according to the interaction with other colours and/or varying degrees of light and shade. She has for the past several years concentrated on painting, imposing on herself set formats and sizes, first

tondos and now the square. The canvas has become the equivalent of skin. On it, Hardie has carried out in a tightly prescribed formal sequence, painterly exercises in colour, tone, light and shade, using the canvas as a sort of palette on which to mix her paints.

The delicate shifts in all these values, as they interact with each other, have a similar mesmeric quality to that achieved by Mark Rothko in his paintings where he balanced one colour against another. There is a meditative aspect to Hardie's work, which is underpinned by a powerful humanistic awareness of the wide spectrum of skin colours that Hardie encounters with her friends, on the streets and subways of New York where she now lives. In other words, these paintings are not simply formal exercises in capturing the complex fluctuations of our perceptions of colours, but a meditation on the incredible richness/multiplicity of humanity and, implicitly, the way that ethnicities are not fixed but fluid, especially in such a diverse city as New York.

Hardie's work clearly shows her roots in the strong painterly and colourist tradition of Scottish twentieth century art. But the Edinburgh College of Art was just a starting point. By moving to Berlin and studying with Georg Baselitz, her work gained a conceptual toughness and rigour that it still has today. Living in New York now and being exposed on a continuous basis, not only to the ongoing tradition derived from Abstract Expressionism – a strong emphasis on formalism and a highly subjective approach to painting, but also to the equally strong reaction against Abstract Expressionism – a new concern for the social context, for the application of systems and structures to reign in subjectivity, have given Hardie's work a new depth and complexity. This exhibition of her recent paintings in Berlin is a unique opportunity to map the journey that Hardie's work has taken over the last 35 years.

Keith Hartley
Deputy Director of Modern and Contemporary Art, National Galleries of Scotland, Edinburgh

Ich kenne Gwen Hardie seit 1984, seit ihrer Zeit als Post-Graduate-Studentin am Edinburgh College of Art. Besonders gut ist mir ein Besuch in ihrem Atelier in West-Berlin in den späten 1980er Jahren in Erinnerung. Sie studierte mit einem DAAD-Künstlerstipendium bei Georg Baselitz. Ich war sehr beeindruckt von dem Fortschritt in ihrem Werk; sie hatte einen Grundsatz von Baselitz angenommen, dass ein Künstler seine Möglichkeiten ständig durch Komplikationen herausfordern sollte, mit denen er sozusagen Sand in den ruhigen Lauf des Getriebes des künstlerischen Prozesses werfe, um neue künstlerische Lösungen, neue Entdeckungen hervorzubringen. Zu jener Zeit erkundete Hardie die Möglichkeiten der Bildhauerei. Das Edinburgh College of Art, wo sie studiert hatte, hatte einen Ruf für seine Tradition in Malerei und insbesondere im Kolorieren. In diesem Medium hat Hardie sich immer ausgezeichnet. Die Skulptur würde sie wenn nicht in unbekannte, so doch ungewohnte Bereiche führen. Das war heikel; für die Arbeit mit drei anstatt zwei Dimensionen

und mit Fragen der Haptik, die bislang nur mit malerischen Mitteln dargestellt worden waren, musste Hardie ihre Komfortzone verlassen und neue Herausforderungen annehmen. Dies geschah überaus erfolgreich und wir zeigten ihre neuen Arbeiten 1990 in einer Ausstellung in der Scottish National Gallery of Modern Art.

Hardie ist immer vom menschlichen Körper fasziniert gewesen, weniger als körperlicher Einheit, einem als Ganzes Aufzufassenden, sondern eher wegen eines bestimmten Aspekts: der Haut, der Oberfläche des Körpers. Bei den bei uns gezeigten Skulpturen hatte sie der Haut ihrer dreidimensionalen Körper eine raue Haptik verliehen und betonte dadurch deren sehr reale physische Präsenz. In jüngeren Arbeiten richtete sie das Augenmerk auf die visuelle Erscheinung von Haut, ihrer Farbe, ihrer Transluzenz, ihren tonalen Veränderungen, ihrem Hervor- oder Zurücktreteten in unserem Blickfeld je nach Wechselwirkung mit anderen Farben und/oder Gradierungen von Licht und Schatten. In den jüngsten

Jahren konzentrierte sie sich auf die Malerei, erlegte sich vorgegebene Formate und Dimensionen auf, zuerst in Rundbildern, nun im Quadrat. Die Leinwand wurde zum Äquivalent der Haut. Auf ihr führt Hardie, in engumschriebenen formalen Sequenzen von Gemälden, Übungen in Farbe, Ton, Licht und Schatten aus, mit der Leinwand als einer Art Palette, auf der sie ihre Farben mischt.

Die feinen Verschiebungen in diesen Werten, ihre Interaktionen, zeitigen eine ähnlich hypnotisierende Wirkung wie die Gemälde von Mark Rothko, in denen er eine Farbe mit der anderen ausbalanciert. Hardies Werk hat einen meditativen Aspekt, der unterfüttert ist von einem machtvollen humanistischen Bewusstsein des weiten Spektrums der Hautfarben, die sie bei ihren Freunden und auf den Straßen und in der U-Bahn von New York City antrifft, wo sie jetzt lebt. Mit anderen Worten, diese Gemälde sind nicht einfach formale Exerzitionen des Einfangens komplexer Wechselbewegungen in unserer Farbwahrnehmung, sondern sie sind

eine Meditation über den unglaublichen Reichtum, die unglaubliche Vielfalt des Menschlichen und, darin eingeschlossen, die nicht festgelegte Veränderlichkeit der Ethnien, zumal in einer so vielfältigen Stadt wie New York.

Hardies Werk stellt deutlich ihre Wurzeln in der starken Tradition von Malerei und Farbgebung in der schottischen Kunst des zwanzigsten Jahrhundert heraus. Doch das Edinburgh College of Art war nur ein Ausgangspunkt. Durch den Umzug nach Berlin und das Studium bei Georg Baselitz gewann ihre Arbeit eine konzeptionelle Robustheit und Kraft, die sie heute noch besitzt. In New York zu leben und ihre Arbeiten regelmäßig auszustellen hat Hardies Arbeit neue Tiefe und Komplexität verliehen, nicht nur in Hinsicht auf die lebendige Tradition in der Folge des Abstrakten Expressionismus – mit Schwerpunkt auf Formalismus und betont subjektiver Haltung zur Malerei, sondern auch auf die ebenso starke Reaktion gegen den Abstrakten Expressionismus – einem neuen Bewusstsein für den gesellschaftlichen Kontext,

für den Einsatz von Systemen und Strukturen zur Einfassung der Subjektivität. Diese Ausstellung ihrer jüngsten Gemälde in Berlin gibt Gelegenheit, den Weg zu verfolgen, den Hardies Werk in den letzten 35 Jahren genommen hat.

Keith Hartley

Stellvertretender Leiter Modern and Contemporary Art, National Galleries of Scotland, Edinburgh

04.29.19 (pale pink on warm green), 70 × 70 in. (178 × 178 cm), oil on canvas
Artist's studio, Brooklyn, 2020

07.30.20

(pale burnt umber on emerald green and pink)

20×20 in. (51×51 cm)

oil on canvas

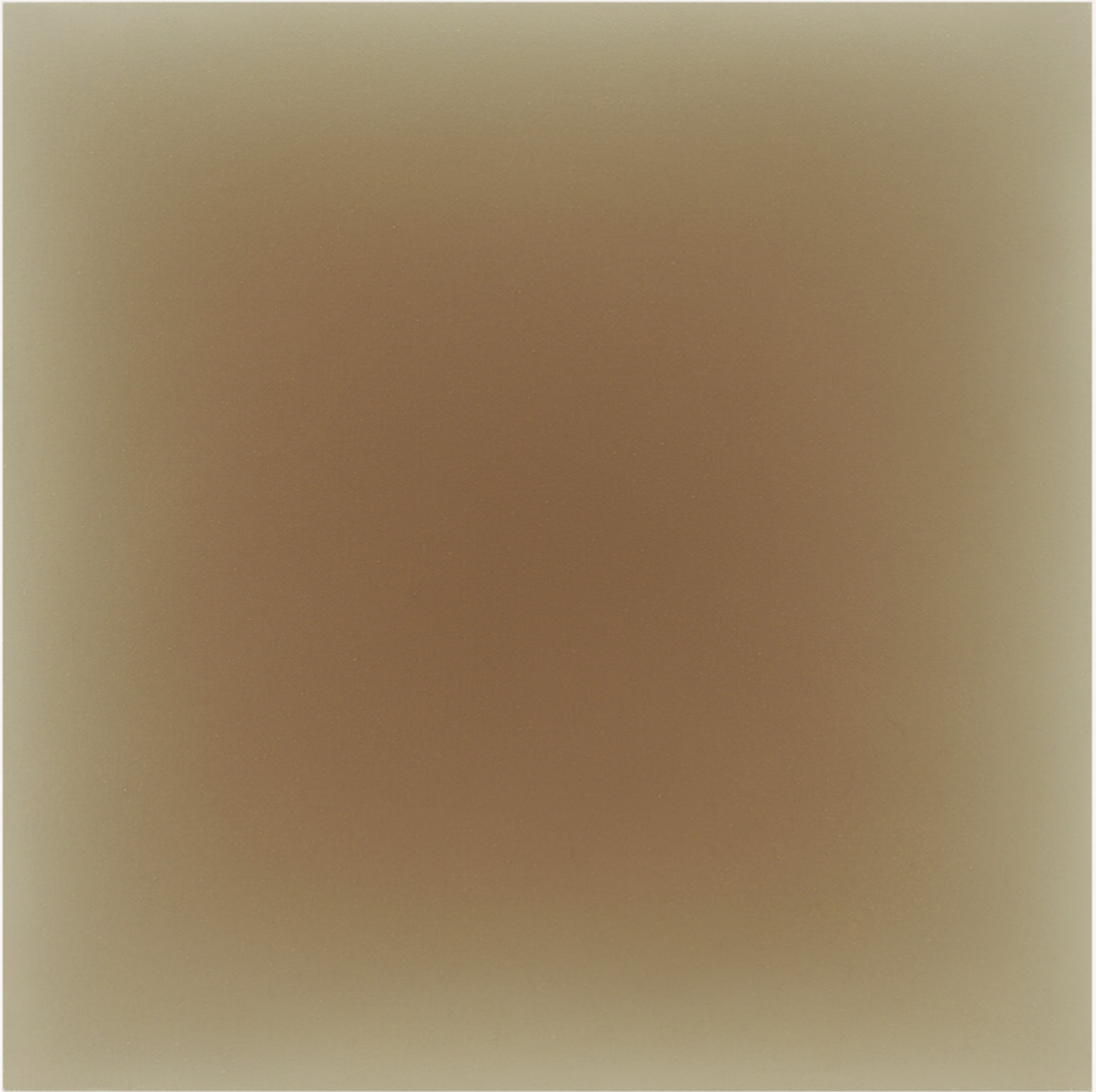
08.26.20
(mid brown pink on warm green and lilac)
42 × 42 in. (107 × 107 cm)
oil on canvas

04.21.20

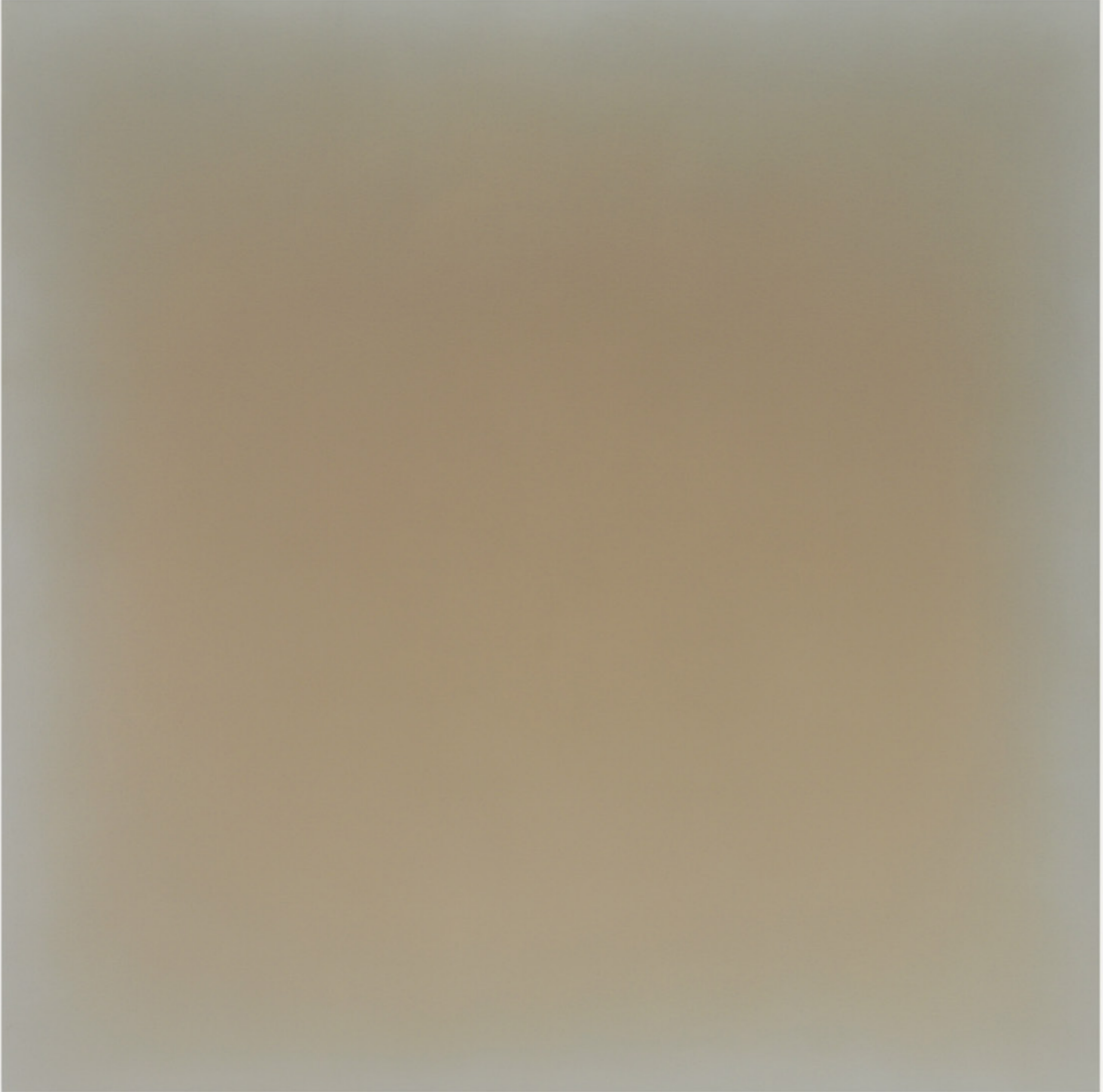
(mid warm brown on raw umber/green)

16×16 in. (41×41 cm)

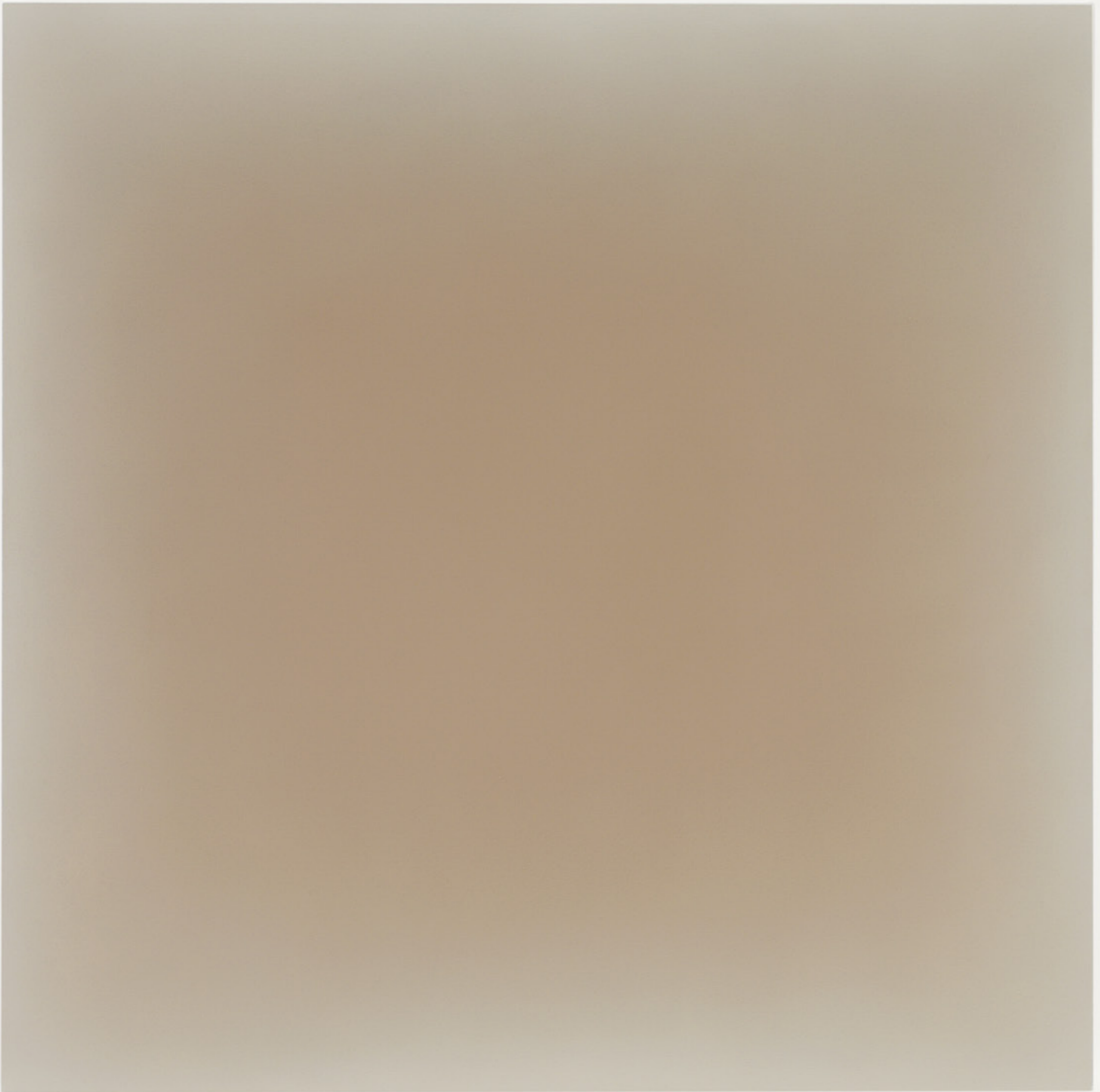
oil on canvas

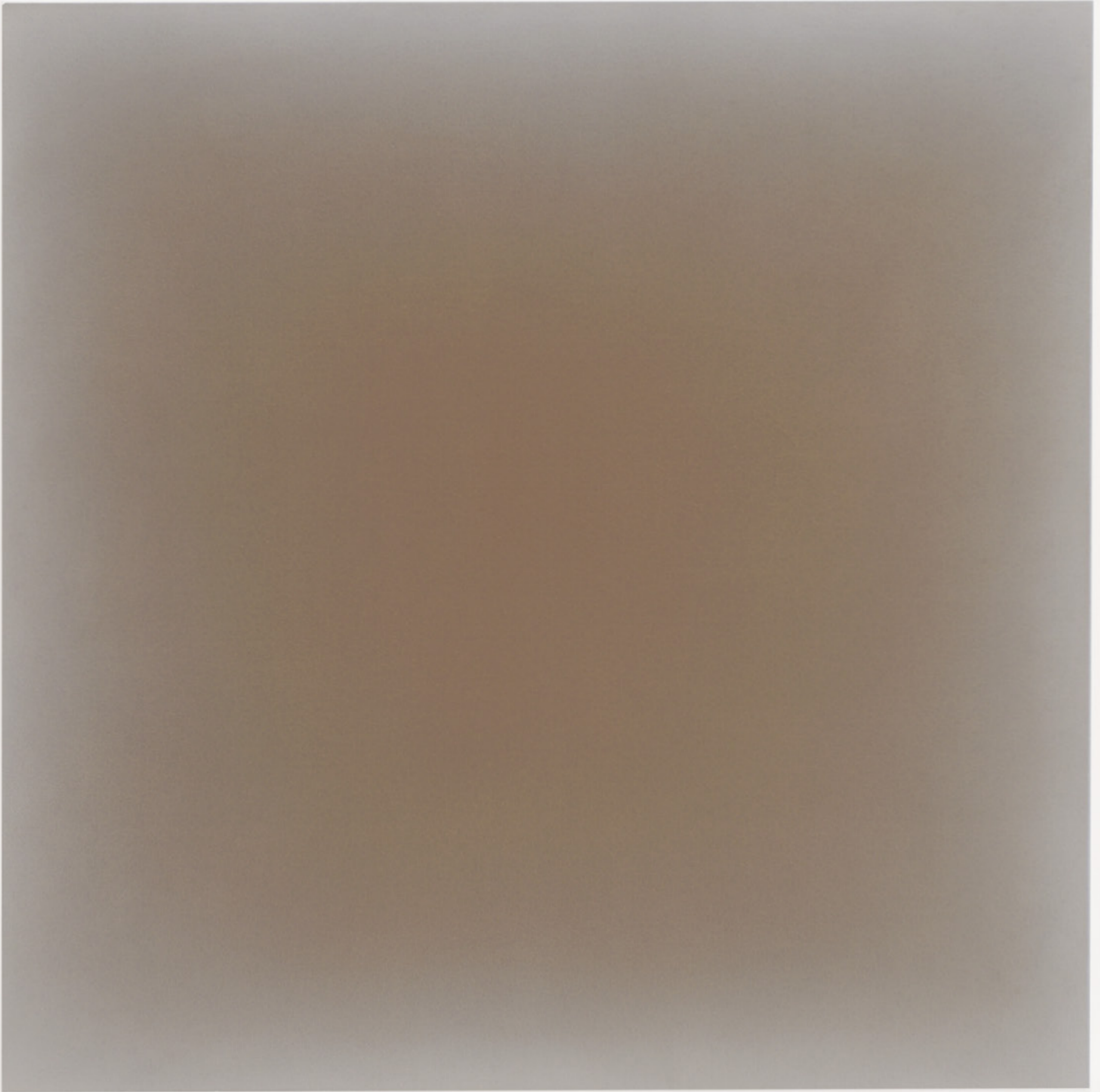
06.08.19
(mid-brown on grey/blue)
48 × 48 in. (122 × 122 cm)
oil on canvas

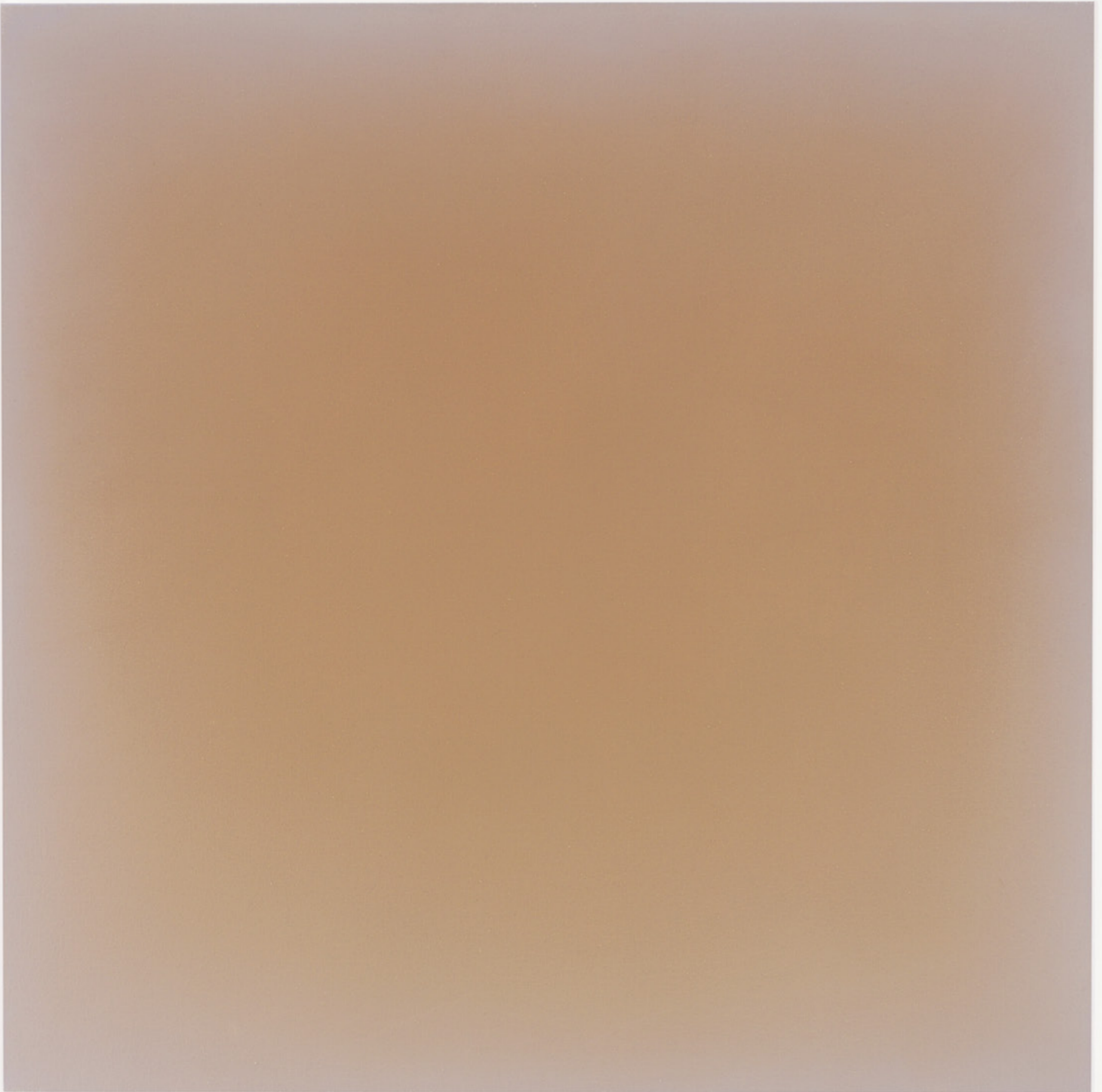
12.21.19
(warm pink on raw umber)
36 × 36 in. (91 × 91 cm)
oil on canvas

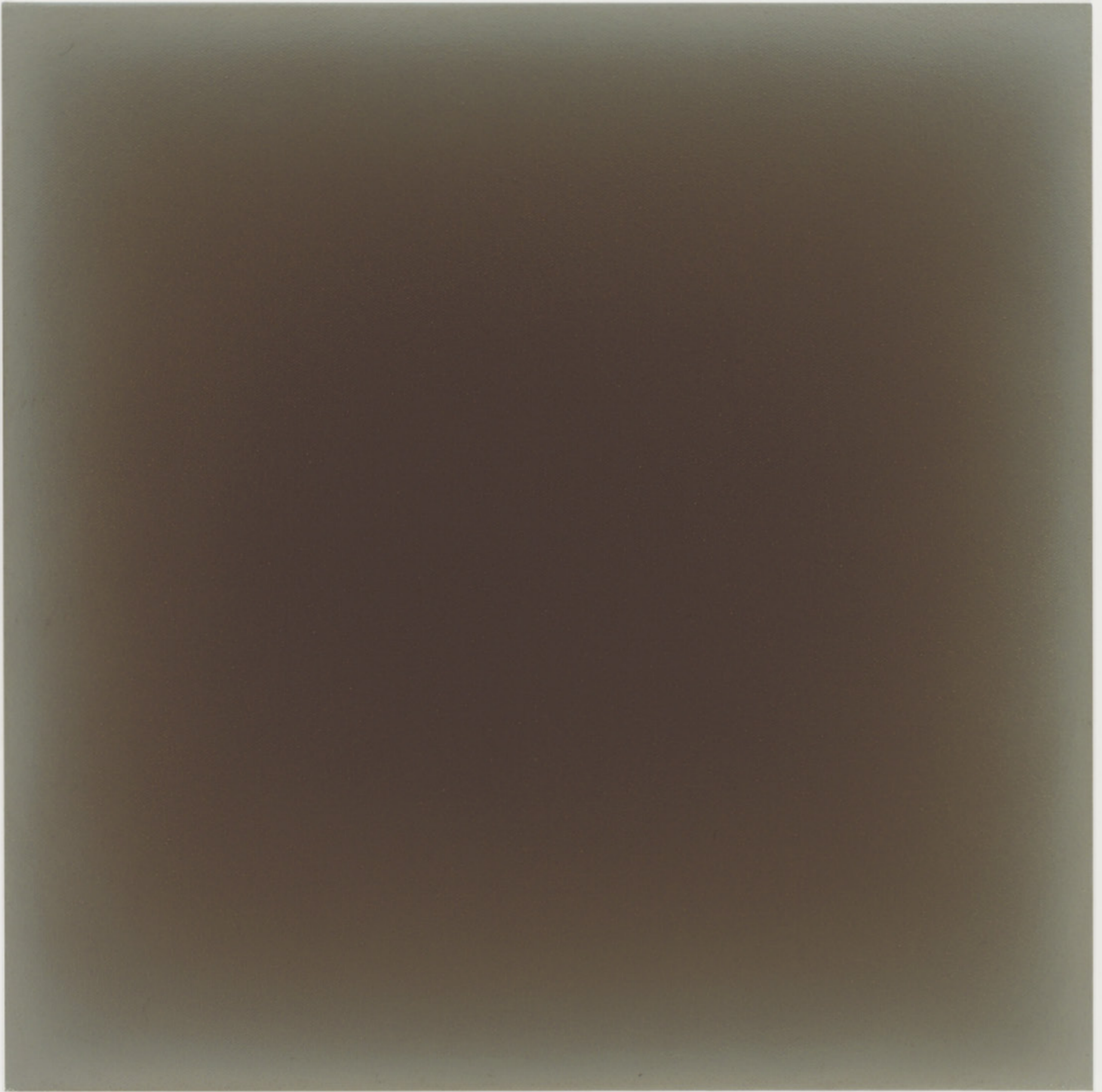
03.17.20
(orangey red brown on blue/grey)
30 × 30 in. (76 × 76 cm)
oil on canvas

10.02.19
(orangey brown on purple)
24 × 24 in. (61 × 61 cm)
oil on canvas

02.10.20
(dark brown on turquoise)
20×20 in. (51×51 cm)
oil on canvas

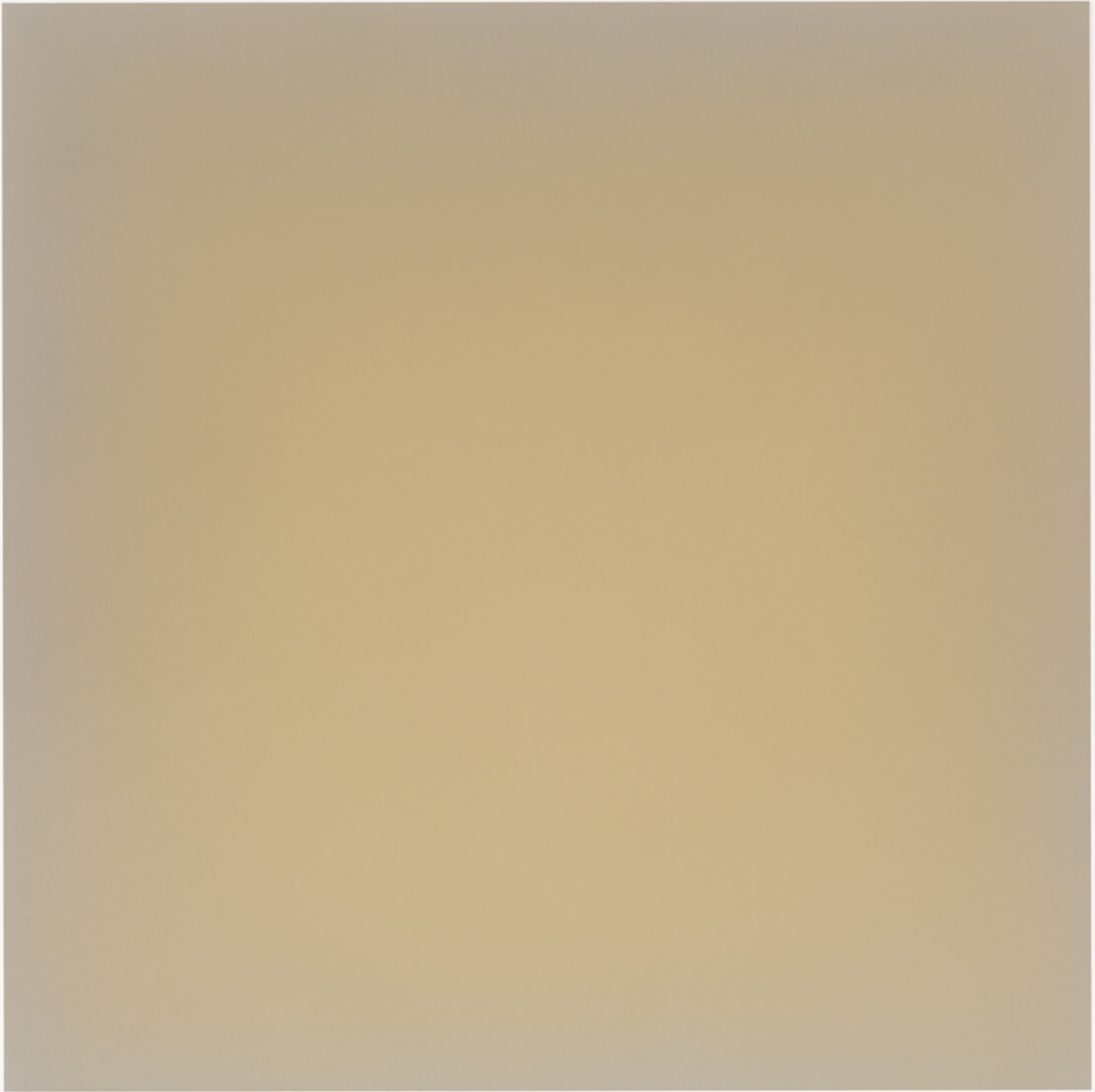
06.18.19
(light warm pink on pale grey)
40 × 40 in. (102 × 102 cm)
oil on canvas
Private collection

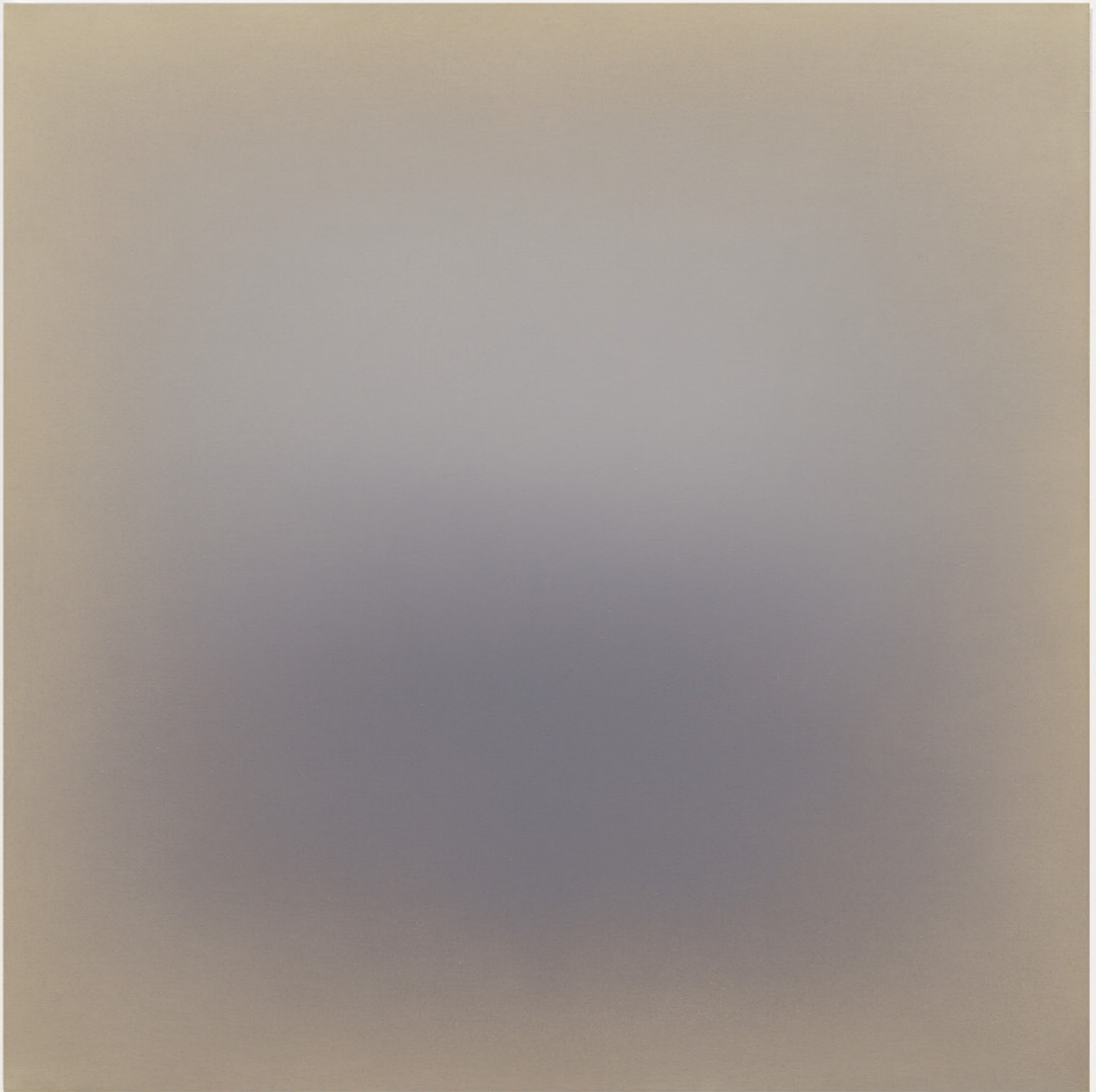
05.01.19
(deep red brown on mid grey)
40 × 40 in. (102 × 102 cm)
oil on canvas
Private collection

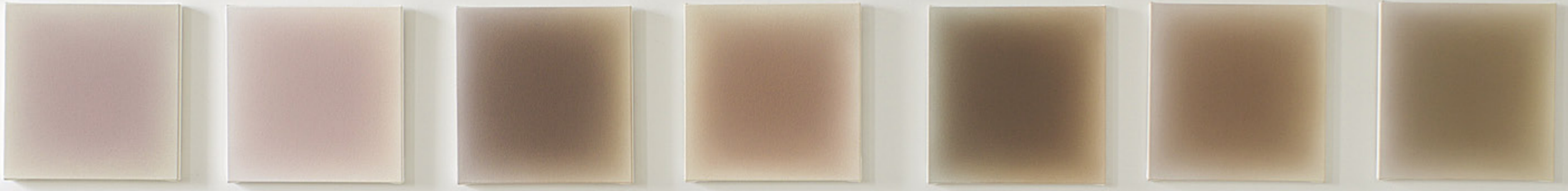
04.30.19
(golden raw sienna on raw umber)
40 × 40 in. (102 × 102 cm)
oil on canvas

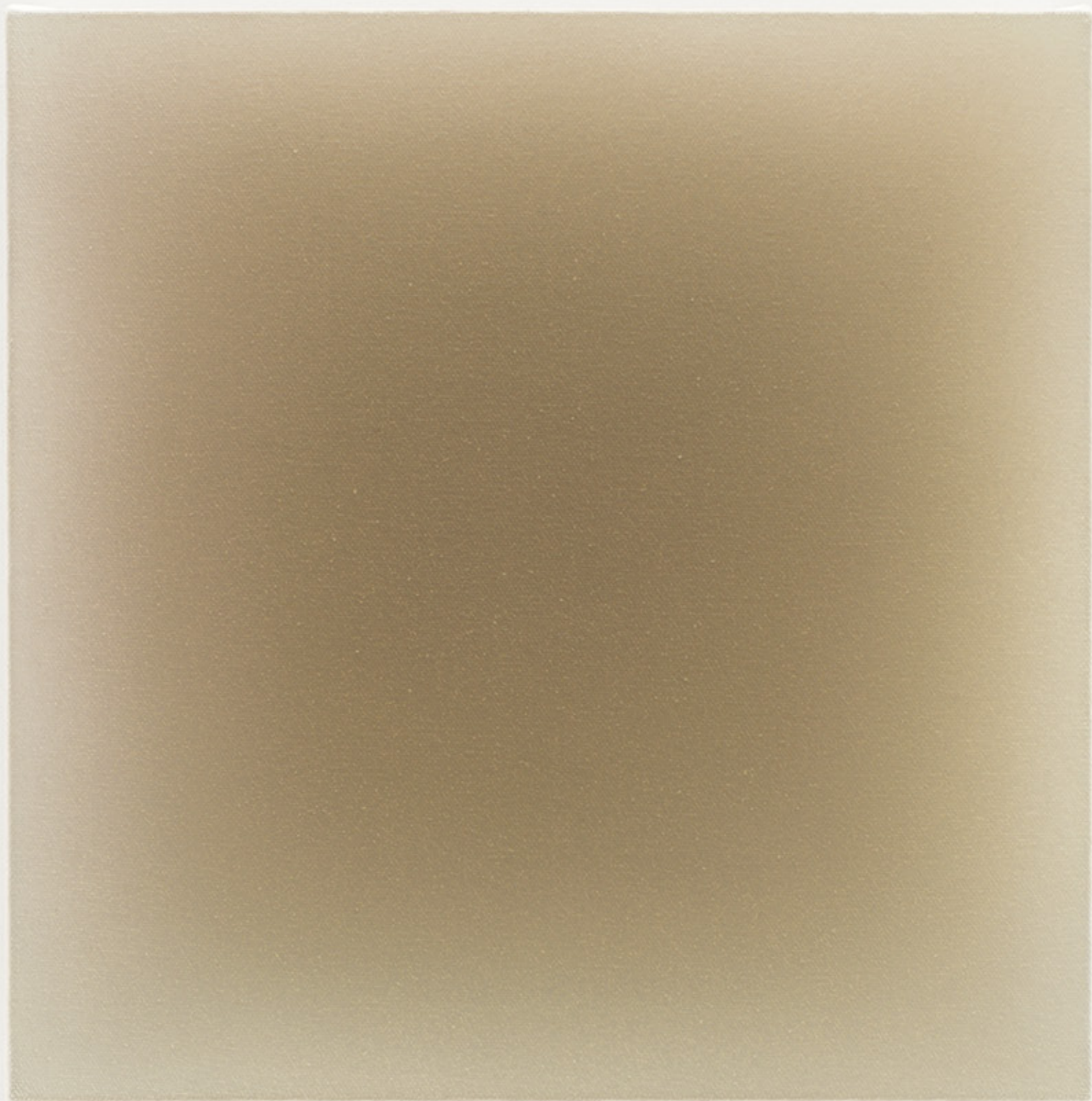

Verge 12.30.02
40 × 40 in. (102 × 102 cm)
oil on canvas

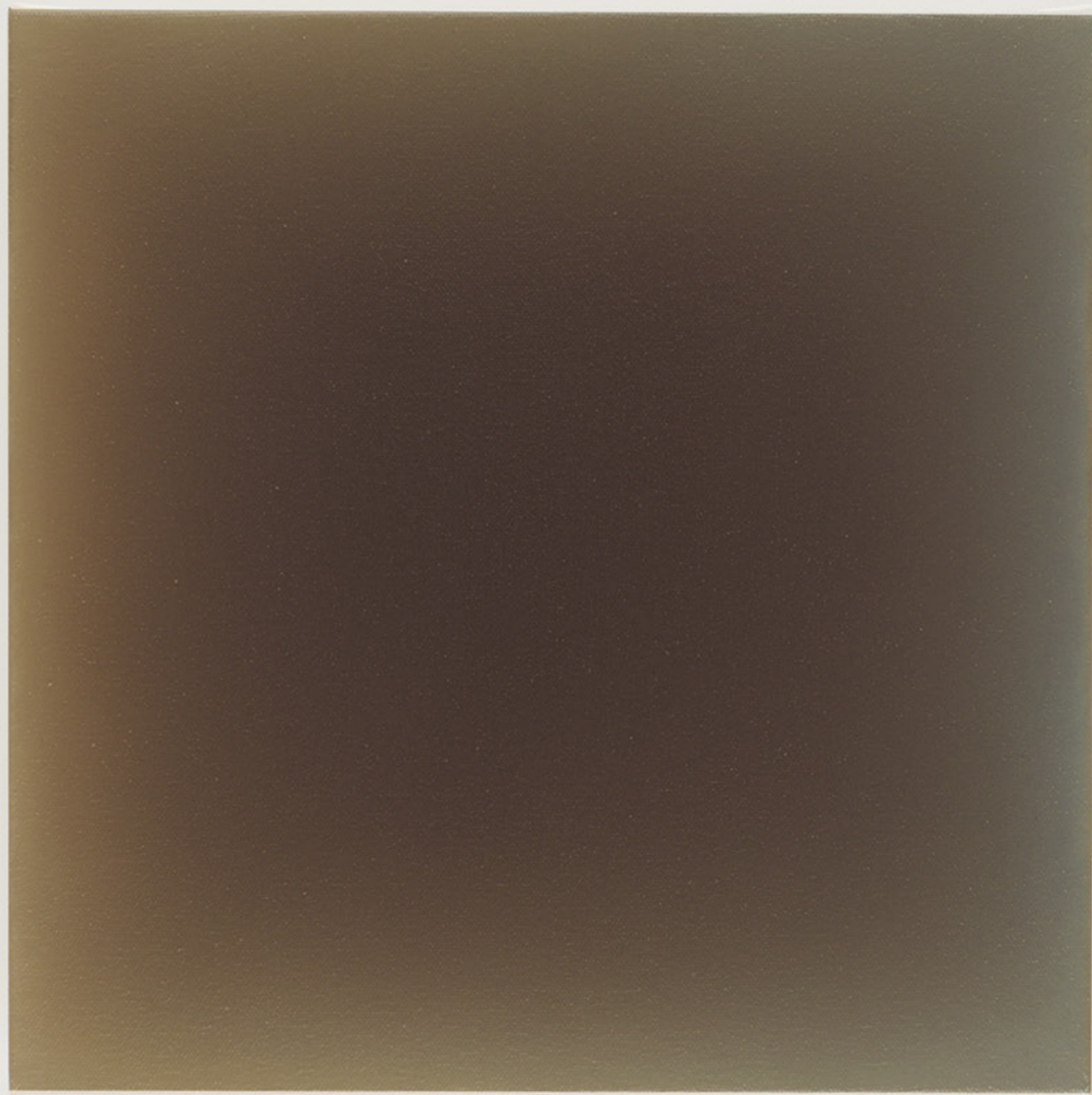

Artist's studio with 12-inches series, Brooklyn, 2020

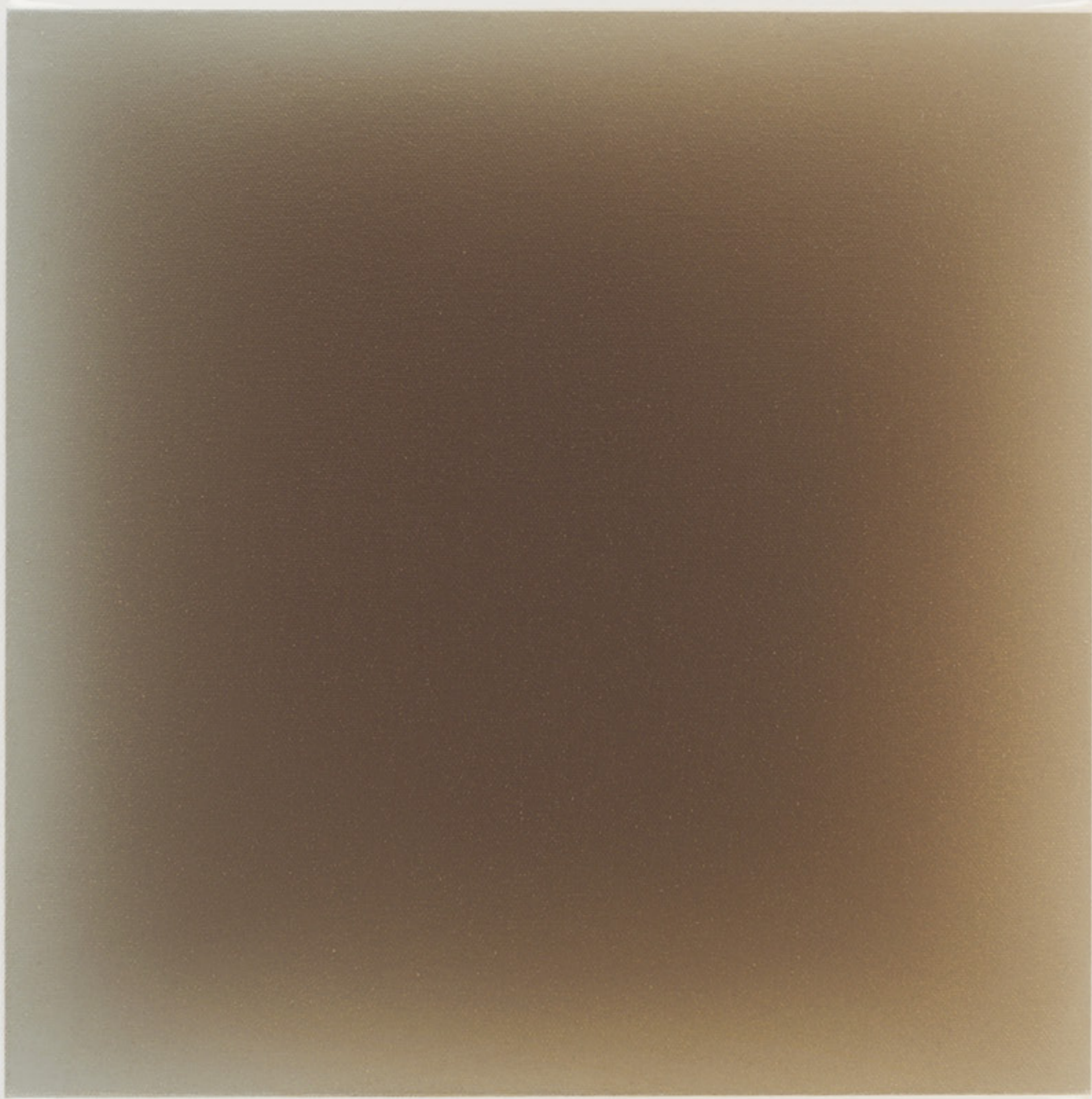

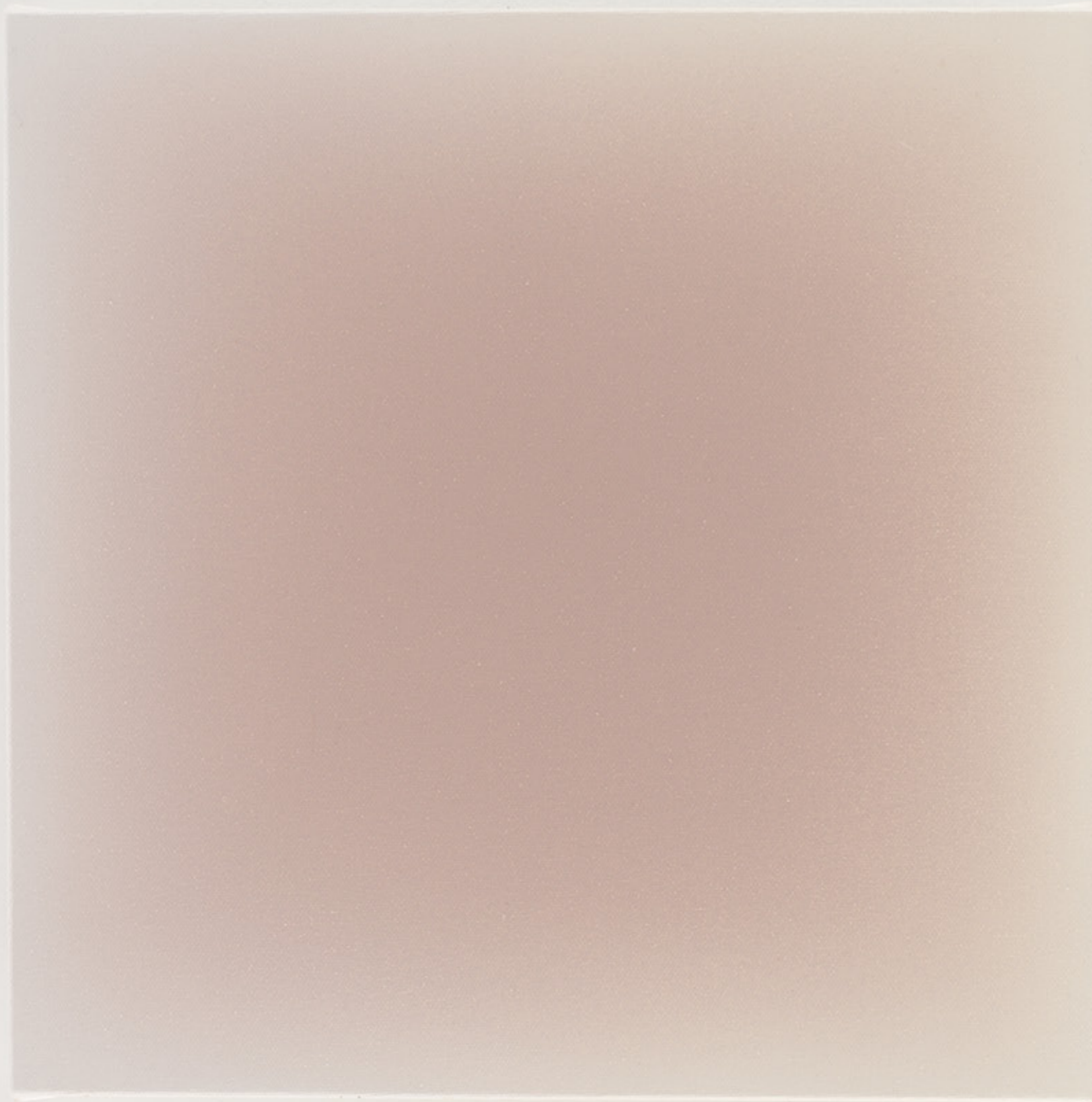
06.20.20
(raw umber on transparent earth red, ochre, green and purple)
12×12 in. (30×30 cm)
oil on canvas

05.13.20 (1)
(dark warm brown on orange and blue)
12 × 12 in. (30 × 30 cm)
oil on canvas

07.28.20
(burnt umber on blue and orange)
12×12 in. (30×30 cm)
oil on canvas

06.08.20
(pale cool pink on purple and yellow ochre)
12×12 in. (30×30 cm)
oil on canvas

“Human Boundaries” refers to skin both literally and metaphorically.

Acknowledging the canvas as an object, I transform the flat square into a kind of cube. Into this space, I paint a skin-like boundary, which appears to move, subtly expanding and contracting. The four corners and the edge of the format provide a stable, static counterpoint to this shifting apparition between physical presence and atmosphere. I use lighter/darker complementary color around the edges to dissolve the integrity of this skin-like boundary and to influence perception of its color.

The paintings in this show are an evolution of earlier “Verge” paintings (2000–2003) and studies of light and shadow on magnified surfaces of skin on the tondo format (2008–2018).

I make my own color wheels/spheres to better understand how

warm and cool colors relate when subject to increasing light or dark in the center. They often consist of three secondary colors – green, purple and orange – which, when blended, suggest the entire color spectrum within a more skin-like range. When selecting colors for the square paintings, I always relate them to the color wheel in some way.

Some square paintings counter-balance one color and its complementary; others have backgrounds which consist of two or four different colors, in varying degrees of saturation, blending from the outer edges to the skin tone/foreground in the center. Each painting balances fine adjustments in tone and color to create the illusion of movement. This fine-tuning between backgrounds and foregrounds reminds me of revelations that occur in small moments when painting from life.

My observation-based portrait studies of friends are ongoing – they are my lexicon of observed colors of human faces; evidence of skin tones, light, shadow and human presence.

Gwen Hardie
New York City, 2020

„Die Grenzen des Menschen“ meint wörtlich die Haut und ebenso Grenzen im übertragenen Sinn.

Ich fasse die Leinwand gegenständiglich auf und verwandele das flächige Geviert in eine Art Raumvolumen. In diesen Raum hinein male ich eine hautähnliche Grenzfläche, die sich zu bewegen, sich fast unmerklich auszudehnen und zusammenzuziehen scheint. Ihr Format mit seinen Ecken und Kanten schafft ein stabiles, statisches Gegengewicht für diese zwischen physischer Präsenz und atmosphärischer Stimmung changierende Erscheinung. Ich benutze hellere/dunklere Komplementärfarbe an den Rändern, um die Geschlossenheit dieser hautähnlichen Grenzfläche aufzulösen und die Wahrnehmung ihrer Farbe zu beeinflussen.

Die in dieser Ausstellung gezeigten Malereien sind

Weiterentwicklungen früherer Arbeiten der „Verge“-Gruppe (2000–2003) und Licht-und-Schatten-Studien auf Vergrößerungen von Hautoberflächen im Rundbildformat (2008–2018).

Ich mache meine eigenen Farbkreise und Farbräume, damit ich die Beziehungen warmer und kalter Farben unter zu- oder abnehmender Helligkeit im Zentrum besser erfassen kann. Häufig bestehen sie aus den drei Sekundärfarben – Grün, Violett und Orange – deren Mischungen auf das gesamte Spektrum des hautähnlichen Bereichs hindeuten. Die Farbwahl für die quadratischen Formate bezieht sich immer auf gewisse Weise auf den Farbkreis.

Von den quadratischen Formaten setzen einige eine Farbe mit ihrer Komplementärfarbe ins Gleichgewicht; bei anderen bestehen die Hintergründe aus zwei oder

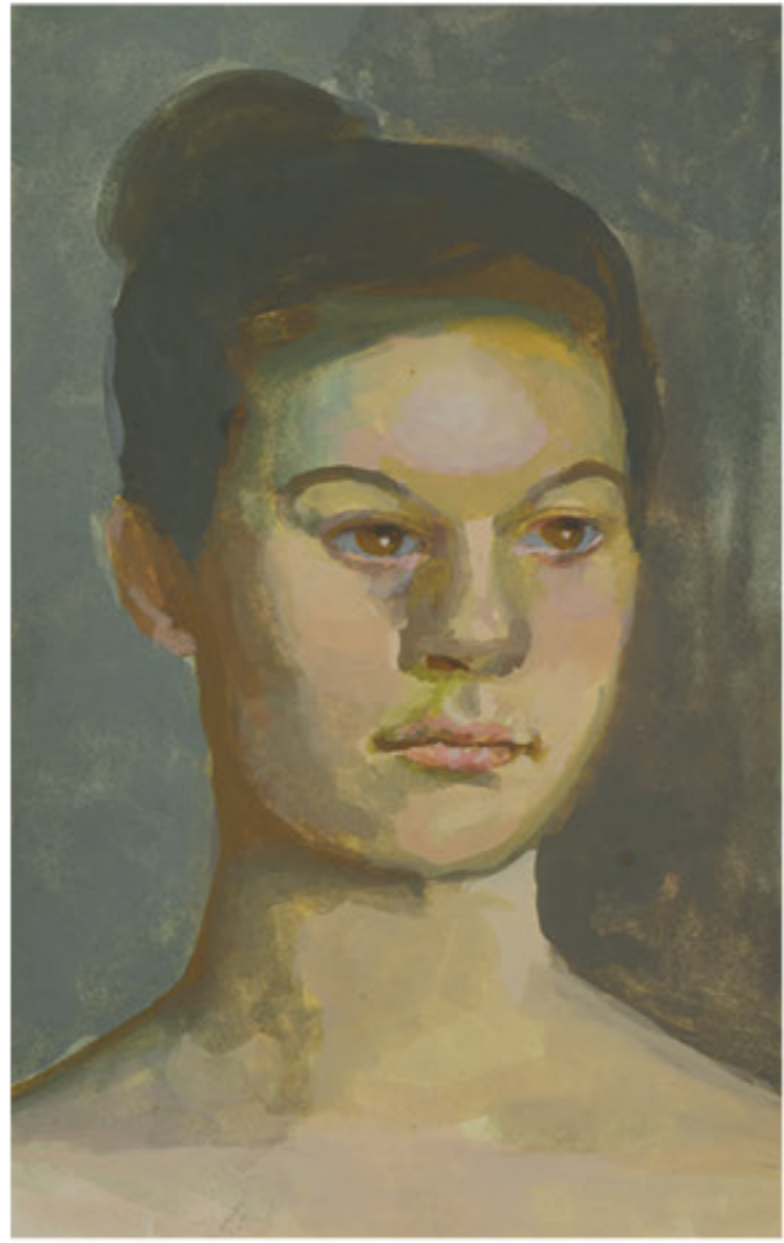
vier Farben in unterschiedlichen Sättigungsgraden und Verläufen von den äußeren Rändern zu dem zentralen Hautton/Vordergrund. Jedes Gemälde schafft mit feinen Regulierungen von Ton und Farbe die Illusion von Bewegung. Dieser Feinabgleich zwischen Vorder- und Hintergründen erinnert mich an die kurzen Momente, wenn sich beim Arbeiten mit dem lebenden Modell etwas offenbart.

Weiterhin entstehen Porträtstudien von Freunden auf der Basis von Beobachtung – sie sind mein Wörterbuch der an menschlichen Gesichtern beobachteten Farben; unmittelbare Zeugen von Hauttönen, Licht, Schatten und der Gegenwart des Menschen.

Gwen Hardie
New York City, 2020

16 portraits, 2016–2020, ongoing color studies, 8×5 in. (20×13 cm), gouache on paper

ARTIST BIOGRAPHY

Born and educated in Scotland, Gwen Hardie lived and worked in London and Berlin before settling in New York City in 2000. Her work was recently shown at PAN Amsterdam art fair with ASAP Gallery, Rotterdam; Chabot Fine Art, The Hague, and at the contemporary art fairs KunSTRAI in Amsterdam and Art The Hague, also with ASAP Gallery, in 2018 and 2019. Recent exhibitions include “Reality: Modern and Contemporary British Painting” at The Walker Art Gallery, Liverpool, July–November 2015 (previously at The Sainsbury Centre in Norwich) with Lucien Freud, Jenny Saville and others; “Skin Deep” a solo show at The Smoyer Art Gallery, Roanoke College, in April–May 2014, “Borderline; Depictions of Skin” at Garis & Hahn, New York City and “Skin; An Artistic Atlas”, with John Coplans, Marlene

Dumas and others at The Royal Hibernian Academy in Dublin. Her solo show “Boundaries” was in the Outer Hebrides, Scotland, at An Lanntair and Taigh Chearsabhagh in 2012–2013.

Hardie was the youngest living artist ever to be given a solo show at The Scottish National Gallery of Modern Art in Edinburgh in 1990. She lived in London in the 1990s and had solo shows with galleries such as Annely Juda Fine Art and Fischer Fine Art.

Private and public collections that have bought her work include The Metropolitan Museum of Art, New York, British Council, London, Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh, and the Calouste Gulbenkian Modern Collection, Lisbon.

Hardie has been awarded residencies at The Bogliasco

Foundation in Italy in 2006 and 2015, Yaddo, MacDowell and the VCCA in America.

Her work has been reviewed in UK and US publications such as *The Times*, *Art In America*, *The New York Times*, *The Glasgow Herald*, *The New Yorker*, *The Sunday Herald*, *Contemporary Visual Art*, *Time Out*, *The Scotsman* and *The Independent*.

KÜNSTLERINNENBIOGRAPHIE

Gwen Hardie, geboren und aufgewachsen in Schottland, lebte und arbeitete in London und Berlin, bevor sie sich im Jahr 2000 in New York City niederließ. Vor Kurzem wurde ihr Werk von der ASAP Gallery, Rotterdam, auf der Kunstmesse PAN Amsterdam und in der Chabot Fine Art, The Hague, gezeigt; 2018 und 2019 auf den Messen für zeitgenössische Kunst KunSTRAI in Amsterdam und Art The Hague in Den Haag, ebenfalls mit der ASAP Gallery. Zu den weiteren Ausstellungen in jüngerer Zeit gehören „Reality: Modern and Contemporary British Painting“ in der Walker Art Gallery, Liverpool, Juli bis November 2015 (und zuvor im Sainsbury Centre in Norwich) zusammen mit Lucien Freud, Jenny Saville und anderen; die Einzelausstellung „Skin Deep“ in der Smoyer Art Gallery, Roanoke College, im

April und Mai 2014; „Borderline; Depictions of Skin“ bei Garis & Hahn, New York City sowie „Skin; An Artistic Atlas“ zusammen mit John Coplans, Marlene Dumas und anderen in der Royal Hibernian Academy in Dublin. Ihre Einzelausstellung „Boundaries“ wurde 2012/2013 in Schottland auf den Äußeren Hebriden, in An Lanntair und Taigh Chearsabhagh gezeigt.

Hardie war die jüngste Künstlerin, deren Werk in der Scottish National Gallery of Modern Art in Edinburgh in einer Einzelausstellung 1990 gezeigt wurde. Sie wohnte in den 1990er Jahren in London und hatte dort Einzelausstellungen unter anderem in der Annely Juda Fine Art und der Fischer Fine Art Galerie.

Zu den privaten und öffentlichen Sammlungen, die ihre Arbeiten erworben haben, gehören das

Metropolitan Museum of Art, New York, das British Council, London, die Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh und die Modern Collection des Calouste Gulbenkian Museums in Lissabon.

Hardie wurde zu Künstlerresidenzen bei der Bogliasco Foundation in Italien, 2006 und 2015, sowie bei Yaddo, MacDowell und dem Virginia Center for the Creative Arts in den USA eingeladen.

Besprechungen ihres Werks finden sich unter anderem in *The Times*, *Art In America*, *The New York Times*, *The Glasgow Herald*, *The New Yorker*, *The Sunday Herald*, *Contemporary Visual Art*, *Time Out*, *The Scotsman* und *The Independent*.

Published by/ Erscheint bei:
Galerie Pugliese Levi
Auguststraße 62
10117 Berlin
puglieselevi.com

In conjunction with the
exhibition/ In Verbindung
mit der Ausstellung
Gwen Hardie:
Human Boundaries

© 2021 Galerie Pugliese Levi

All Works/ Alle Arbeiten:
© Gwen Hardie

All rights reserved/
Alle Rechte vorbehalten

ISBN 978-3-9818978-4-5

Special thanks to:
Gwen Hardie's private
collectors, ASAP Gallery,
and Keith Hartley

06.18.19 and *05.01.19* appear
Courtesy ASAP Gallery,
Rotterdam, The Netherlands

Photography/ Photographie:
Gwen Hardie

Translations from the English/
Aus dem Englischen:
Andreas Müller, Berlin

Design/ Gestaltung:
Binocular, New York

Printing/ Druck:
Kopa, Kaunas, Lithuania