

Jasper Johns (*1930)

Scent, 1974

[Duft]

Enkaustik, Acryl und Öl auf Leinwand/

Encaustic, acrylic, and oil on canvas

182 × 320 cm

Sammlung Ludwig, Schenkung Peter und

Irene Ludwig / Ludwig Collection, Donation

Peter and Irene Ludwig

- DE Neben seinem engen Freund Robert Rauschenberg ist Jasper Johns einer der Wegbereiter der Pop Art – seine Experimente mit Serialität und Materialität schlugen eine Brücke zwischen Abstraktem Expressionismus und den nachfolgenden Kunstströmungen wie Pop Art, Minimalismus und Konzeptkunst. Johns verwendete oftmals dasselbe Motiv in unterschiedlichen Medien, um Möglichkeiten der Darstellung zu erkunden. Sowohl die ikonischen Gemälde der US-amerikanischen Flagge als auch abstrakte Schraffuren sind besonders charakteristisch für sein Werk. Letztere verdeutlichen trotz des augenscheinlichen Chaos' eine bewusste Kontrolle über Form und Gestik: eine deutliche Ansage gegenüber den freien, impulsiven Pinselstrichen des Abstrakten Expressionismus. Das 1974 entstandene Werk *Duft* entpuppt sich bei näherer Betrachtung als eine aus drei Teilen bestehende Arbeit. Besonders ins Auge fallen dabei die sich wiederholenden grünen, orangen und violetten Strichbündel, die in ihrer formalen Anordnung an ein Prisma erinnern. Die leuchtende Farbigkeit wird durch tiefer liegende Farbschichten verstärkt, die mit den Farben Gelb, Magenta und Cyan-Blau im Komplementärkontrast zu den Strichbündeln stehen. Auf jeder der drei Tafeln arbeitete Johns mit anderen Materialien. Dabei erscheint die linke Tafel durch die Verwendung von Wachsfarbe auf ungrundierter Leinwand etwas dunkler. Die Verwendung von Acrylfarbe auf der mittleren Tafel und von Ölfarbe auf der rechten erzeugt dagegen eine strahlende Helligkeit beziehungsweise einen warmen, matten Schimmer. Jede Tafel ist wiederum in vertikale Bildbahnen unterteilt, die einem wiederkehrenden Muster folgen: Die jeweils letzte Bildbahn einer Tafel wiederholt sich in der ersten Bildbahn der angrenzenden. So verbindet Johns die unterschiedlichen, im ersten Eindruck undurchdringlich flimmernden Elemente zu einem komplexen Gesamtkonzept mit durchkalkuliertem Rhythmus, gespickt mit kunsthistorischen Anspielungen – beispielsweise auf Jackson Pollocks letztes Werk, das gleichnamige *Scent* aus dem Jahr 1955.
- EN Alongside his close friend Robert Rauschenberg, Jasper Johns is one of the great pioneers of Pop Art; his experiments with seriality and materiality bridged the gap between Abstract Expressionism and subsequent art movements such as Pop Art, Minimalism, and Conceptual Art. Johns often used the same motif in different media in order to explore varying possibilities of representation. Both his iconic U.S. flag paintings as well as his abstract hatchings are particularly characteristic

of his work. Despite the apparent chaos, the latter emphasize a deliberate control over form and gesture: a clear statement against the free and impulsive brushstrokes of the Abstract Expressionists. On closer inspection, Johns' 1974 painting *Scent* reveals itself as a work consisting of three parts. Repeating green, orange, and violet bundles of strokes are particularly striking: Their formal arrangement is reminiscent of a prism. Their luminous vibrancy is intensified by deeper layers of color, whose yellow, magenta and cyan blue hues stand in complementary contrast to the bundled linework. Johns worked with different materials on each of the three panels. Here, the left panel appears slightly darker due to the use of wax paint on unprimed canvas. The use of acrylic paint on the middle panel and of oil paint on the right creates a radiant brightness and a warm, matte shimmer, respectively. Each panel has been subdivided once more into vertical panels that follow a recurring pattern: the last image of each panel is repeated in the first image of the adjacent panel. In this way Johns has combined various elements, which at first glance seem to flicker impenetrably, into a complex overall concept with a decidedly calculated rhythm that has been peppered with art historical allusions, such as a nod to Jackson Pollock's eponymous final work *Scent* from 1955.

Annette Lagler