

Jerry Salz is sinds 2007 senior kunstcriticus bij de New York magazine en daarvoor van 1998 tot 2007 bij the Village Voice. Hij ontving de Pulitzer Prize for Criticism 2018 en de National Magazine 2015 Award voor Columns & Commentary. Hij doceerde aan Columbia University, Yale University en The School of the Art Institute of Chicago, en schreef voor Frieze, Parkett en Art in America, naast vele andere publicaties. <https://www.youtube.com/watch?v=osyxibTEmcM>

JERRY SALTZ: THE ART WORLD PROBLEM

bekijk volgende You Tube video:

<https://www.youtube.com/watch?v=5if4g7F5pnl>

VERNOEMDE KUNSTENAARS:

Joseph Beuys (1921-1986) was een Duits beeldend kunstenaar. Hij maakte tekeningen, plastiek, sculptuur en installaties. Bekend werd hij met plastische objecten, performances en Fluxusconcerten. Hij was professor in Düsseldorf en wordt gezien als een van de meest invloedrijke Duitse kunstenaars uit de tweede helft van de twintigste eeuw. https://nl.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys

Robert Smithson (1938–1973) was een Amerikaanse land art-kunstenaar. Hij was een van de oprichters van de Land Art-beweging, wiens bekendste werk de Spiral Jetty is .
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Smithson

De Amerikaanse kunstenaar **Alice Neel (1900-1984)** is vooral een schilder van portretten of zoals ze het zelf noemde een 'verzamelaar van zielen'. Met haar schilderijstijl legde ze niet alleen het uiterlijk van de geportretteerde vast, maar ook diens stemming, onzekerheid of ijdelheid. Neel wordt inmiddels door kenners gezien als een van de meest belangrijke portretschilders van de twintigste eeuw en is een inspiratiebron voor hedendaagse kunstenaars als Marlene Dumas, Rinus Van de Velde en Elizabeth Peyton. <https://www.kunstmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/alice-neel>

Georgia O'Keeffe (1887-1986) was een Amerikaanse kunstenaar. Ze stond bekend om haar schilderijen van vergrote bloemen , wolkenkrabbers in New York en landschappen in New Mexico . O'Keeffe wordt erkend als de "moeder van het Amerikaanse modernisme ".
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_O%27Keeffe

Hilma af Klint (1862-1944) was een Zweedse kunstenaar en mysticus en een van de pioniers van de abstracte schilderkunst. Een aanzienlijk deel van haar abstracte werk dateert van vóór de eerste puur abstracte composities van Kandinsky . Ze behoorde tot een groep genaamd "The Five", een kring van vrouwen die geïnspireerd was door de theosofie en die geloofde in het belang van contact met de zogenaamde " High Masters " - vaak door middel van seances. Haar schilderijen, die soms op diagrammen lijken, waren een visuele weergave van complexe spirituele ideeën.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hilma_af_Klint

STELLINGEN:

'All art is contemporary art, because I'm seeing it now!'

'Art is good, bad, boring, ugly, useful to us or not.'

Kunstgeschiedenis is niet lineair, veeleer als een wolk, spaghetti of Smörgåsbord.

Vrouwen hebben het in de hedendaagse kunstwereld nog steeds moeilijker dan mannen om voor vol aanzien te worden.

Salz stelt een moratorium voor om vijf jaar lang geen tentoonstellingen meer van mannelijke kunstenaars in musea of galeries te brengen.

Dit om de aanwezige machtsstructuren, vooroordelen en ongelijkheid in de kunstwereld verbonden met gender, ras of kleur, woonplaats en/of cultuur tegen te gaan en te compenseren.

Onzekerheid is eenieders deel. (...Jij bent nep!)

Niemand wordt opgelegd actief te zijn binnen de kunsten.

'It's an all volunteers army.'

Vermijd zelfmedelijden en bitterheid:

Jaloersheid verstikt je innerlijk leven en vreet je werk levend op.

Cynisme meent alles te weten,

maar JE WEET helemaal NIETS!

Cynisme laat je niet meer twijfelen en verbant je uit de wereld van de paradox en het mysterie.

Kunst = Paradox

De paradox waar meerdere dingen waar zijn tezelfdertijd,

als een kom met meerdere handvaten.

There are many, many art worlds. Art contains multitudes.

('Do I contradict myself? I contain multitudes.'—Walt Whitman)

Artists know this feeling. You don't know what you're doing until you're doing it - and then you often do not know what you've done until the very end.

Je kan kunst niet (be)denken, kunst ontstaat in het proces van het maken.

Jasper Johns (°1930) droomt 's nachts dat hij een Amerikaanse vlag schildert.

'Vermijd alles wat je kan totdat je niet meer anders kan dan te doen wat je niet kan laten.' —J. Johns

Op vierentwintigjarige leeftijd vernietigt de kunstenaar Jasper Johns (1930) zijn gehele oeuvre tot dan toe, op vier werken na. Het is dan 1954, het jaar waarin hij de kunstenaar Robert Rauschenberg en de componist John Cage leert kennen. Een jaar later maakt hij de eerste van zijn tegenwoordig zo bekende schilderijen met de afbeelding van de Amerikaanse vlag.

Jasper Johns, Vlag, 1954/1955, encaustiek, olieverf en collage op stof, geplakt op triplex, 107 x 154 cm. Museum of Modern Art, New York

Andere motieven die Johns seriematig aanpakt binnen zijn oeuvre zijn cijfers, letters en schietschijven. Johns en Rauschenberg deelden een appartement en atelier in New York. Terwijl het abstract expressionisme daar hoogtij viert, zijn deze twee hechte vrienden bezig met figuratieve motieven in hun kunstwerken. Samen worden ze ook wel 'neo-dadaïsten' genoemd. Beiden zijn geïnspireerd door de Franse dadaïst Marcel Duchamp. Ook worden ze wel gezien als de voorlopers van de Amerikaanse pop art.

IS HET GEWOON EEN VLAG, OF IS HET EEN SCHILDERIJ?

De sterren en strepen van de Amerikaanse vlag zijn door Johns zo op het doek gezet dat er een spanningsveld ontstaat tussen een bekend symbool als de Amerikaanse vlag en de materiële eigenschappen die een schilderij kenmerken. In de laatste zin is er wel een overeenkomst tussen het werk van Johns en dat van zijn tijdgenoten, de Amerikaanse expressionisten Barnett Newmann en Jackson Pollock. Je kunt stellen dat hij de interesse voor de expressieve mogelijkheden van het materiaal deelt met de kunstenaars van het abstract expressionisme.

Via een nogal omslachtige en onverwachte techniek creëert Johns in 1954/55 het beeld van de Amerikaanse vlag. Een onderwerp, dat de latere pop art kunstenaars inspireerde. Hij brengt hete was, in combinatie met kleuropigment en collagemateriaal - zoals krantenknipsels - aan op een ondergrond. Johns keuze voor het schilderen met hete was - de techniek, die encaustiek wordt genoemd - is in zijn tijd beslist ongebruikelijk. Maar het biedt mogelijkheden, die het beoogde spanningsveld tussen het symbool en de toegepaste vorm en techniek articuleert. Tijdens het droogproces, komt de waslaag namelijk naar voren, het effect hiervan is dat het oppervlak van het schilderij oneffen aandoet, textuur krijgt. Er lijkt haast een driedimensionaal object te zijn gecreëerd. Johns kiest bewust voor motieven waarmee wij vertrouwd zijn, en die wij gewend zijn automatisch om te zetten in een conventionele betekenis, zonder dat we ons nog bewust zijn van de vorm. We staan tijdens het lezen van een tekst meestal niet uitvoerig stil bij de vormeigenschappen van de letters. We focussen ons eerder op de betekenis waar de combinatie van letters naar verwijst. Zo werkt het ook als we een vlag zien waar we vertrouwd mee zijn. We registreren welk land deze vlag vertegenwoordigt. We zijn ons op dat moment in de regel minder bewust van de kleurverhouding, de vlakverdeling en de tactiele materiaaleigenschappen van een dergelijke vlag.

In de jaren vijftig lijkt het idee van de Amerikaanse vlag als onderwerp voor een kunstwerk eigenlijk vrij absurd. Maar doordat het bewerkelijke maakproces zo zichtbaar wordt aan het oppervlak gaat het hier onmiskenbaar om een zorgvuldig opgezet kunstwerk. De manier waarop Johns de abstracte tekens tot leven laat komen, kan daarom een innerlijke strijd teweeg brengen bij een beschouwer: aan de ene kant is er immers de vertrouwdheid met een bekend beeld, een icoon, aan de andere kant is het op een hoogst ongebruikelijke manier weergegeven, met een grillig oppervlak, veroorzaakt door de eigenschappen van een schilderij, gemaakt met behulp van encaustiek.
<https://www.artsaloholland.nl/grote-meesters-kunstgeschiedenis/jasper-johns-amerikaanse-kunst>

Technische beheersing?

All great contemporary artists, schooled or not, are essentially self-taught and are de-skilling like crazy. I don't look for skill in art...Skill has nothing to do with technical proficiency... I'm interested in people who rethink skill, who redefine or reimagine it: an engineer, say, who builds rockets from rocks.

Jackson Pollock (1912- 1956) painted by dripping paint. So you can make fun of him. He only did that for 48 months, and then he knew he had to change.

Would you be able to change if you discovered something that had been there in the caves: the drip. He noticed this. Nobody else ever noticed this before. No one ever deployed it as a vehicle, as a new operating system that might create new surfaces, new ideas of composition and new ideas of internal scale. And a little thing we like to call abstraction and we also must remember because of this operating systems: that all art is abstract.

When you are looking at Michelangelo. That's just fresco paint on cement arranged in a way you can interpret. You may not be able to understand it. you need to experience it. Art is about experience.

Jerry Saltz, Art Critic - <https://www.youtube.com/watch?v=ORRLBpgM3BY>

Kunstenaars moeten een olifantenhuid ontwikkelen naar negatieve kritiek toe.

Kritiek is overigens altijd persoonlijk.

Yes, 85 percent of the art you see isn't any good. But everyone has a different opinion about which 85 percent is bad. That in turn creates fantastically unstable interplay and argument.

' Twenty two people are crossing a bridge into a village are twenty two people crossing twenty two bridges into twenty two villages.' — **Wallace Stevens**

Being critical of art is a way of showing art respect.

' Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better. ' —**Samuel Beckett**

Geen criticus kan zeggen wat een kunstenaar niet al minstens duizend keren zelf heeft bedacht.

People like me ... I'm just like you

Je bent RADIKAAL KWETSBAAR, als mens, als kunstenaar in je werk.

Art is a way of showing the outside world what your inside world is like.

Aanvallen van twijfel ...

'... but I'm a fucking genius!'

'Show up in your work.'

No one but you knows better what it is to be you.

WORK, WORK, WORK, WORK, WORK, WORK, WORK, WORK, WORK, WORK and WORK!

WORK MAKES WORK

and

YOU LEARN BY DOING

Je moet in staat zijn oude vampieren te vermorzelen

en er toe komen een nieuwe taal te spreken.

An artist has to be able to embed his/her thought in material.

Too often the thought is only on the wall label.

'STAY UP LATE, EACH NIGHT'

Je moet mensen van je eigen slag opzoeken

'SHOW UP!'

Kom naar buiten, treed naar buiten, maak je zichtbaar!

'I WANT TO DANCE NAKED IN PUBLIC'

JERRY SALZ

heeft nadat hij het kunstenaar-zijn opgaf, tien jaren als truckdriver gereden

voelde zich ellendig en verloren en besloot daarom op veertigjarige leeftijd kunstkritieken te gaan schrijven en zo terug actief te worden in de kunstwereld

'Avoid everything you can avoid. Then do what you can't avoid doing. Do what is helpless and unavoidable.' —**Jasper Johns**

leeft en werkt in New York, bezoekt 25-30 tentoonstellingen/week, waarna hij zich aan het schrijven zet

zegt hierbuiten geen sociaal leven te leiden, voelt zich sociaal onaangepast

'Schrijven is het meest verschrikkelijke wat er is'

Critici schreven tot voor kort in een onbegrijpelijke taal.

Deadlines hielpen hem een eigen stem, een eigen idioom te vinden.

Eerder gaf niemand een eigen mening, hij besloot de waarheid van waar hij wel en niet van hield neer te schrijven en te beargumenteren.

HOE SCHRIJVEN (voor kunstenaars en anderen):

Keep it simple

Keep it short

Write like you talk

Don't write smart

Don't go metaphysical

'Ik huilde toen de Aya sophia in Istanbul aan het zingen ging.'

All museums, every museum, ... Museums are wormholes, museums are ecstasy-machines, museums are garden of Eden where we go to commune with the ancestors and become new again.

Museums are the place that the judge who was hearing the war crimes at The Hague would go look at the Vermeers. And they asked the judge who heard some of the worst Bosnian warcrimes ever committed in the 1990's: 'You go to the Vermeers because they are beautiful, right? And he went: 'Oh no! I go to the Vermeers because they heal pain!'

'Art is not a noun.

Art is a verb.

Art is something that does something.'

'Art tells you things you didn't know you needed to know.'

'Art has been with us since the beginning.

It is a cosmic force

no more or no less important than philosophy, religion, eco-fuckinomics, politics, ...

Art is part of the whole ball of wax.'

– Jerry Saltz

Wie ook nog het denken van Jerry's vrouw, co-chief art critic van The New York Times leert kennen, verwijs ik naar hiernavolgende lezing, terug te vinden op YouTube :

ROBERTA SMITH - SHENKMAN LECTURE IN CONTEMPORARY ART 2014

"Criticism in the Expanded Field"

Roberta Smith will talk about how she became an art critic; her responsibilities as she sees them as well as the workaday nature of newspaper criticism, how her job and view of her job has changed over time and how both have been affected by academia, by social media and the globalized big-spending art world/market.

Roberta Smith was born in New York City in 1947 and raised in Lawrence, Kansas and graduated from Grinnell College, Iowa in 1969. She has written art criticism for the New York Times since October 1986. She was art critic for the Village Voice from 1981 to 1985 and in the 1970s, wrote for Artforum, Art in America and Arts Magazine. She worked on the Donald Judd catalog raisonné and has contributed essays to museum catalogs on various artists, including Judd, Alex Katz, Elizabeth Murray and Cy Twombly. Smith has lectured widely and taught at the School of Visual Arts, NYC and the Rhode Island School of Design. She received art criticism grants from the National Endowment for the Arts in 1975 and 1980. In 2003, she received the Frank Jewett Mather Award for Art Criticism from the College Art Association. Smith lives in New York City with her husband, Jerry Saltz, senior art critic for New York Magazine.

https://www.youtube.com/watch?v=jRBOVN_FTzs