

PARTS PROJECT

Robert Holyhead

02

OPEN GROUND

Untitled (Shaped), 2006
Oil on canvas
45.7 x 30.5 cm

Inleiding

Open grond toont schilderijen en tekeningen van Robert Holyhead (UK, 1974).

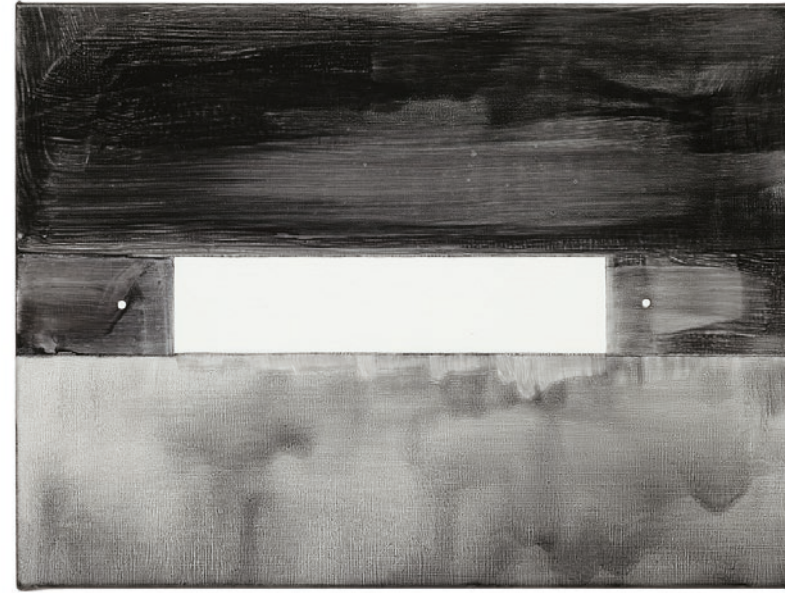
De kunstenaar maakte samen met een Nederlandse verzamelaar een keuze uit werken van de afgelopen tien jaar.

Niet omdat 'tien jaar' zo mooi klinkt, maar omdat het ongeveer tien jaar geleden is dat de verzamelaar het werk van Holyhead leerde kennen en aangetrokken door de eigenheid van het werk in het vliegtuig sprong, Holyhead ontmoette en werk van hem aankocht. Belangrijker dan dat valt de ontmoeting samen met de periode waarin Holyhead schilderijen begon te maken waarin hij iets herkende van waar hij naar zocht. Schilderijen die langzaamaan voorbij gingen aan het kritisch bevragen van de schilderkunst en die grond openden voor antwoorden. De tentoonstelling laat zien wat hij bedoelt.

Introduction

Open Ground showcases paintings and drawings by Robert Holyhead (b. 1974, UK). The artist and a Dutch collector have cooperated to make a selection of works from the last decade.

They chose this period not because ten years is a nice round number but because it was about that long ago that the collector became acquainted with Holyhead's work and, drawn to its individuality, hopped on a plane, met the artist and bought some of his work. And, more importantly, Holyhead says it was around the same time that he began producing paintings he felt were starting to achieve his aims. The paintings had begun to go beyond a critical interrogation of painting and were opening up a territory where answers could be sought. This exhibition shows what he means.

Untitled (Black), 2012
Oil on canvas
30.5 x 40.6 cm

De schilderijen van Robert Holyhead ogen eigenzinnig én vertrouwd tegelijkertijd. Monochrome geschilderde vlakken worden in toom gehouden door de witte ondergrond, die onherroepelijk deel uitmaakt van het schilderij. Zijn werken lijken in eerste instantie misschien wel abstract en minimaal, maar bij beter kijken zijn ze helemaal niet in deze termen te vangen. Abstract? De schilder weet niet eens hoe hij een puur abstract schilderij zou moeten maken. Minimaal? Holyheads schilderijen zijn evengoed overdadig.

The paintings of Robert Holyhead seem at once uniquely personal and familiar. Monochromatic painted surfaces are brought under control by a white ground that forms an inextricable part of the work. At first sight, the paintings may seem abstract and minimalist, but on closer viewing, one sees that these terms are inadequate descriptors. Abstract? Holyhead says he wouldn't know how to go about making a purely abstract painting. Minimalist? These paintings can just as easily be called opulent.

Atelierpraktijk

Wie naar Holyheads schilderijen kijkt, kijkt naar het resultaat van maximaal twee, drie dagen schilderen. Daarna is het doek af en herneemt hij het niet meer: er volgen geen aanpassingen, geen overschilderingen, geen nieuwe toevoegingen. Deze tijdsduur, het korte ontstaansmoment, is een essentieel onderdeel van Holyheads werkwijze: een vloeiend proces van verf opbrengen en verwijderen met kwast, doek of vinger.

Aan het schilderen gaat een minutieus en langdurig traject vooraf. Eén onderdeel daarvan is het prepareren van de doeken, dat gemiddeld twee tot drie maanden duurt. Zijn ondergrond

Studio practice

Looking at one of Holyhead's paintings, one is seeing the result of two or three days' painting at most. After that, the canvas is finished, and the artist does not return to it: there will be no more fine-tuning, no overpainting, no new additions. The brevity of the creation period is an essential element of Holyhead's method, which involves a fluid process of applying and removing paint using a brush, cloth or finger. Before beginning to paint, the artist carries out a meticulous, lengthy

bestaat uit meerdere beschilderde lagen, die uiteindelijk afgewerkt worden met een laag witte olieverf. Als het gaat om de tijd die in een handeling wordt gestoken, kun je dus bedenken dat de ondergrond minstens zo belangrijk is als het geschilderde oppervlak.

De werkelijke voorbereiding voor het ontstaan van een schilderij vindt niet plaats in dit letterlijk klaarmaken van het doek, maar speelt zich af in de kleine waterverfschilderijen die Holyhead dagelijks in zijn atelier maakt. Ze worden door velen, en door hemzelf, liever tekeningen genoemd vanwege hun directe, persoonlijke en snelle karakter. Het zijn uitgebreide studies naar kleur, naar vorm, naar het gedrag en de mogelijkheden van verf, naar ruimte, schaal en naar eenheid van beeld. Uit die studies pakt hij de aspecten (gevoeligheden) die werken, die hem aanstaan, die hij spannend vindt, maar die ook nog enig risico vormen om op het doek te herenemen. En die elementen verwerkt hij vervolgens in zijn schilderijen, waarvan er slechts een tiental per jaar ontstaan. De tekeningen zijn dus nooit één op één studies voor de schilderijen, maar fungeren als hun testgrond.

preliminary process. One element is the preparation of the canvas, which takes on average two to three months to complete. A ground of multiple painted layers is finished with a layer of white oil paint. If the time spent on each action is any indication, one can conclude that the ground is at least as important as the painted surface. But the true prelude to a painting's coming into being consists not in the readying of the actual canvas but rather in the creation of the small watercolours Holyhead makes every day in his studio. Many people, including the artist himself, prefer to call them drawings because of their immediacy, speed, and personal nature. They are detailed investigations into colour, form, and the behaviour and capacities of paint; into space, scale, and the unity of the image. From these studies, Holyhead starts to select particular sensibilities that have potential but whose transfer to canvas nevertheless carries risks. He then incorporates these new elements in his paintings, of which he produces only about ten a year. The drawings never serve as one-to-one studies for the paintings but instead function as testing grounds.

Studio view,
London, May 2014

Untitled (Breaks), 2015
Oil on canvas
63.5 x 38.1 cm

Untitled (Veer), 2015
Oil on canvas
58.4 x 38.1 cm

Herhaald onderzoek

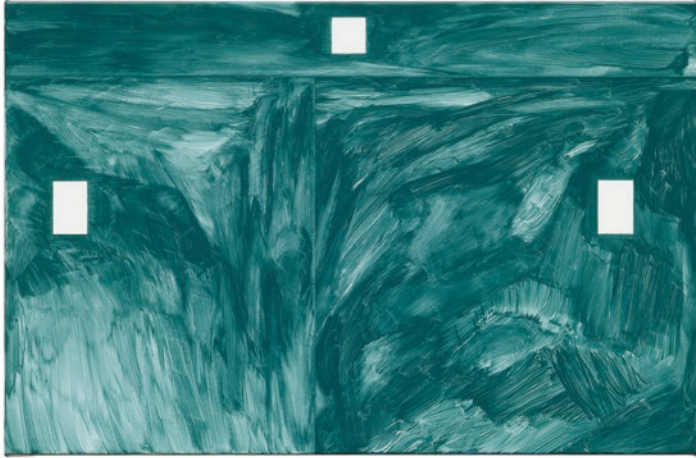
In zijn werk zijn vaak dezelfde elementen terug te vinden in uiteenlopende tekeningen en schilderijen die ondanks hun verwantschap altijd hun eigenheid behouden. Dat kan variëren van een bepaalde verfstreek tot een specifieke kleur, van een (net-niet)symmetrie tot een uitgesproken vorm. Cirkels komen bijvoorbeeld regelmatig terug. Een geometrische vorm die in Holyheads handen alle meetkundige precisie verliest. Zoals in *Untitled* (2009) waar acht lege onregelmatige halfronde cirkels de rand van het doeken bevolken. De acht punten zijn met regelmaat maar zonder échte nauwkeurigheid door Holyheads duim uitgeveegd uit het roestbruinachtige verfoppervlak. In *Untitled* (*Deep Red*) uit 2012 en *Untitled* (*Breaks*) uit 2015 bevinden zich ook weer cirkels, die hier eerder als ruimtelijke 'gaten' lijken te fungeren. In *Untitled* (*Deep Red*) zijn de cirkels niet uit de verf weggeveegd maar zijn de kleine ronde vlakken leeg gelaten en zijn de contouren van de cirkels door Holyhead geschilderd in een dialoog met de woelige, zinderende kwaststreken van de rest van het schilderij. In het blauwe schilderij *Untitled* (*Breaks*) werkt het weer anders. Daar zijn de cirkels wél weggeveegd uit beschilderde vlakken. Maar ondanks die techniek wordt rondom het 'gat' toch de suggestie van een soort rand of contour gewekt. Je kunt je voorstellen dat Holyhead zo nieuwsgierig was naar de manier waarop de geschilderde rand van de cirkel in voorafgaande tekeningen en het schilderij uit 2012 functioneerde dat hij dat element in *Untitled* (*Breaks*) weer gebruikt, zij het op een heel andere manier.

Repeated investigations

Recurring elements can often be discerned in Holyhead's varied drawings and paintings, which always retain an individuality in spite of their relatedness. These repeated elements vary from a particular type of brushstroke to a specific colour; from an almost-but-not-quite symmetry to a clear-cut shape. Circles, for example, appear regularly. In Holyhead's hands, the geometrical form loses all mathematical precision. For instance, in *Untitled* (2009), eight blank irregular semicircles populate the edges of the canvas. These notches have been erased from the rust-coloured painted surface, regularly yet imprecisely, by Holyhead's thumb. *Untitled* (*Deep Red*) (2012) and *Untitled* (*Breaks*) (2015) also feature circles, which function more as spatial "holes". In *Untitled* (*Deep Red*), the circles are not erased from the paint; instead, small round areas have been left blank, their contours painted by Holyhead in dialogue with the restless, shimmering brushstrokes that otherwise make up the work. The blue-toned painting *Untitled* (*Breaks*) works in a different way. Here, the circles have been erased from painted areas, but despite the technique, around the "hole" there is the impression of a sort of edge

Untitled (*Deep Red*), 2012
Oil on canvas
55.9 x 35.6 cm

Untitled (Eye), 2014
Oil on canvas
33 x 50.8 cm

Wat opvalt binnen al die schetsen en schilderijen is de relatie van de witte leeggelaten stukken doek met de beschilderde delen van het vlak, die elkaar in de greep houden. In 2014 benoemt Holyhead dat hij het gevoel had dat 'er iets gebeurt' in zijn schilderij wanneer 'the ground is left open, where a specific part of the canvas remains unpainted or where the scale is intriguing in relation to colour and form.' Het oeuvre dat ruwweg in de afgelopen tien jaar is ontstaan is een tomeloze exploratie van die aspecten.

De wereld buiten het atelier

Zijn schilderijen lijken voornamelijk elkaár te informeren en vormen een op zichzelf staande eenheid, die weinig met buitenwereld te maken lijkt te hebben. Maar de wereld buiten het atelier houdt zich maar al te graag op in Holyheads schilderijen, zij het op een bijna

or contour. One can imagine that Holyhead was curious about how the painted edges of circles functioned in preliminary drawings and the 2012 painting and therefore chose to use the same element in *Untitled (Breaks)*, but in an entirely different way.

Especially striking in all of these drawings and paintings is the relationship between the blank white areas of canvas and the painted sections, which seem to hold each other in check. In 2014, Holyhead spoke of his sense of "something happening" in his work when "the ground is left open, where a specific part of the canvas remains unpainted or where the scale is intriguing in relation to colour and

Untitled (Move), 2014
Oil on canvas
38.1 x 58.4 cm

ontastbare, onbeschrijfelijke manier. In *Untitled (Eye)* uit 2014 geeft de hoge horizontale lijn samen met het liggende formaat van het schilderij de suggestie van een landschap, maar vervolgens ontbreekt iedere bevestiging van die gedachte. Een dergelijk gevoel van herkenning kan zich weleens vaker opdringen bij het kijken naar het werk van Holyhead. In andere werken zou je een doorsnede van een kanaal kunnen ontwaren, een brug, een waternival, een flatgebouw of een sterrennacht. Als echt abstracte schilderijen ziet Holyhead zijn werk niet: 'I pick up on things that are a little bit peculiar and that exist awkwardly in the world, that are already abstract. It's much more to do with seeing something which becomes abstract in my mind over time before becoming a motif in the studio or eventually a gesture or form in a painting. I'm not so sure how they come in or where they have come from. My work doesn't

form." The oeuvre he has produced in the last ten years or so represents an unbridled exploration of these aspects.

The world outside the studio

Holyhead's paintings seem mainly to inform each other and to make up a self-contained whole that would appear to have little to do with external reality. Yet the world outside the studio is very much present in Holyhead's paintings, albeit in a nearly impalpable, ineffable way. In *Untitled (Eye)* (2014), the high horizontal line combined with the painting's width suggests a landscape, but beyond that, there is nothing else to bear out this idea. A similar feeling of recognition often imposes itself as

Detail *Untitled*, 2010
Oil on canvas
53.3 x 33 cm

Untitled, 2010
Oil on canvas
114.3 x 76.2 cm

have any particular reference points outside of itself yet external influences creep in as I make it. As such, my painting presents both a type of personal language and some familiarity with the world.'

Beschouwende kunstenaar

Holyhead maakt zijn schilderijen meestal in groepen speciaal voor een op handen zijnde tentoonstelling. Zo'n groep hoeft niet opgevat te worden als een serie schilderijen die onderling sterke zichtbare visuele verbanden hebben, maar eerder als een speciaal gecureerd gezelschap dat een diversiteit aan mogelijkheden tentoonstelt. Holyhead lijkt bij het maken van de groepen altijd rekening te houden met de relatie tussen de werken en het effect daarvan op de beschouwer, met wat wél of niet werkt, alsof hij tegelijkertijd kunstenaar en curator is. Dat sluit aan bij de manier waarop hij ook tot zijn schilderijen komt. Aan de ene kant als de alsmat testende, zoekende, oefende, experimenterende kunstenaar, en tegelijkertijd daarvan afstand nemende, als beschouwer kijkend welke aspecten van die tekeningen werken en vervolgens bijna als een curator die aspecten selecterend om tot nieuwe, verse mogelijkheden te komen.

Een dergelijke eenheid tussen de beschouwer en kunstenaar is ook terug te zien in het werkelijke moment (die paar dagen) van schilderen. Alhoewel dat proces de hoogste concentratie vergt, is het niet als een roes waarin Holyhead zichzelf in het schilderen verliest.

one looks at Holyhead's work. In other works, a cross-section of a canal, a bridge, a waterfall, an apartment building or a starry night can sometimes be discerned. Holyhead does not regard his works as true abstract paintings. "I pick up on things that are a little bit peculiar and that exist awkwardly in the world, that are already abstract," he says. "It's much more to do with seeing something which becomes abstract in my mind over time before becoming a motif in the studio or eventually a gesture or form in a painting. I'm not so sure how they come in or where they have come from. My work doesn't have any particular reference points outside of itself yet external influences creep in as I make it. As such, my painting presents both a type of personal language and some familiarity with the world."

A contemplative artist

Holyhead usually makes his paintings in groups for upcoming exhibitions. A group of paintings should not necessarily be regarded as a series of works with strong visible links

Detail of installed watercolours at gallery
Max Hertzler, Paris 2016.
Watercolour on paper, each 21.1 x 15.2 cm

Untitled (Shapes), 2014
Oil on canvas
119.4 x 76.2 cm

Untitled, 2009
Oil on canvas
51 x 30.5 cm

Tijdens het schilderen kan hij afstand nemen van zijn rol als schilder en maakt hij bewuste keuzes wat de verf wel, of niet mag doen. Hoe uitbundig, weelderig, misschien wel barok, de geschilderde oppervlakten bij Holyhead ook kunnen zijn, hij laat niet toe dat verf met het schilderij op de loop gaat, of het schilderij met hem. Hij geeft zichzelf niet over aan de verf: hij beperkt haar, overmeestert haar, maar laat zich ook nog wel door haar verassen. De toeval-ligheden of verstoringen op het doek zijn dan ook altijd bewust geaccepteerd. Die beknotte,

but rather as a specially curated collection displaying a broad range of possibilities. As he creates these groups, Holyhead always appears to be considering the dialogue between the works and how this conversation is encountered by the viewer, thinking of what works and what doesn't, as if he is at once artist and curator. This dovetails with the way in which he creates each painting. He plays the constantly testing, searching, practising, experimenting artist while at the same time looking from a distance, as a viewer, to see which aspects of his drawings work and then, curator-like, selecting those aspects in order to re-negotiate his vocabulary and create a fresh set of answers for the language.

During the actual painting stage - those two or three days - a similar marriage of viewer and artist can be seen. Although this process demands the utmost concentration, it is not a form of intoxication in which Holyhead loses himself in the act of painting. As he works, he is able to distance himself from his role as a painter, and he makes deliberate choices with regard to what the paint is and is not allowed to do. As exuberant, luxuriant, and perhaps even baroque as Holyhead's painted services can

Untitled (Nairs), 2007
Oil on canvas
40.6 x 25.5 cm

Untitled (Sharp), 2015
Oil on canvas
55.8 x 35.5 cm

of bedachtzame, weelderigheid houdt ook verband met Holyheads eindeloze zoektocht naar eenheid in zijn beelden. Een balans tussen het geschilderde en het onbeschilderde vlak, tussen de zwierigheid van verfstreken en de rigide vormen.

Dat *Open grond* schilderijen uit verschillende periodes, jaren en groepen bij elkaar brengt, is bijzonder. Dat gebeurde niet eerder in een tentoonstelling van Holyheads werk. Natuurlijk is ook hier sprake van een zorgvuldig geselecteerde groep schilderijen en tekeningen. Ze geven gezamenlijk een beeld van de zoektocht die hem als kunstenaar al tien jaar drijft en die resulteert in geconcentreerde, lichte en eigenzinnige schilderijen die in hun eenvoud, hun eenheid en hun afgewogen ontstaansproces antwoorden formuleren op wat schilderkunst vandaag de dag kan zijn.

be, he never allows the paint to run away with the painting, or the painting with him. He does not submit to the paint: he limits it, overpowers it, but also allows himself to be surprised by it. Accidents and disturbances on the canvas are always consciously accepted. This restricted or cautious luxuriance is linked to Holyhead's endless quest for unity in his images - for a balance between the painted and unpainted surface, between elegant brushstrokes and rigid shapes.

Open Ground is unique in the way it brings together paintings from different periods, years and groups. Never before has an exhibition of Holyhead's work been approached in this manner. Of course, this group of paintings and drawings has been carefully selected. Together, the works show us the quest that has driven the artist for a decade and that has brought about these concentrated, light-filled, individualistic works that - through their simplicity, their unity, their rich imagery and their measured creation - formulate answers to the question of what painting can be.

Detail *Untitled (Step)*, 2015
Oil on canvas
121.9 x 68.6 cm

ADDRESS

Parts Project
Toussaintkade 49
2513 CL Den Haag
+31 (0)70 - 449 29 61
info@partsproject.nl
www.partsproject.nl

OPENING HOURS

Thursday - Saturday 12.00 - 17.00
Sunday 13.00 - 17.00

Brochure published in conjunction with the exhibition
Open Ground, Parts Project, The Hague,
22 May - 10 July 2016.

Text

Judith de Bruijn

Translation

Laura Martz

Design

Eindeloos (Loes Schepens)

Images © Robert Holyhead

Many thanks to the lenders including Cees van den Burg,
Francis and Helen Outred, Susanna Heron and
Karsten Schubert

With assistance from Galerie Max Hetzler and
Karsten Schubert

Photographic credits

FXP London, Matthew Hollow

Photographic credits (Installation Images)

Marc Damage

Print

ANDO Graphic

Cover

Untitled (Paris blue), 2012

Oil on canvas

33 x 45.7 cm

