

SASKIA NEUMAN GALLERY

Saskia Neuman Gallery presenterar stolt Niklas Delins första soloutställning på galleriet, *Vid varje ö - At each Island*. Utställningen är en svit av verk som tillsammans utforskar måleriets egenskaper i förhållande till ljus. Utifrån en mörk grund trevar försiktigt de ljusa pigmenten ut på ytan, i olika lager av olja möts tonerna i tunt skiftande fält. Arbetet är delikat, mörkret rör sig mot ljuset i en konstant rörelse. Ur springorna träder ett motiv fram - berättelsen om en blick, ensamhet och vemod.

Utställningens titel är ett utdrag från Jonna Bornemarks bok "Horisonten finns alltid kvar": *Vid varje ö väntar en ny horisont*. I utställningen har meningens påstående övergetts och lämnats odefinierad. Likt en ofärdig tanke placeras vi mitt i en händelse. Målningarna vänder sig till det ögonblicket, de besvarar inga frågor och fäster inga påståenden - de är tankar och blickar som positionerar sig mellan ett före och ett efter, innan spektrat rört sig från svart till vitt.

Måleriet tar form utifrån personliga fotografier. Motiven är objekt, miljöer, och i fotografiet söker Delin ljuset. I fotot skapas brytningar mellan färgerna, minimala pixlar som skiftar i ton. I relation till varandra skapar punkterna av färg ett motiv, som genom blicken och handen förändras på den målade ytan. Arbetet är en konstellation av bilden, där strävan är ett visuellt spel i sökandet efter ljuset på en mörk yta. Mellan motiv och taktilitet föds det tredje. Likt kroppar som rör sig utanför sin tvådimensionella yta, breder en närvaro ut sig i rummet och bjuder in till intima skildringar av konstnärens egen blick.

I verket *One of Souza's black paintings* bryter sig ljuset loss från mörkret. Delin mötte Francis Newton Souzas konstnärskap några år tidigare, i en utställning på The Barbican Centre i London. Ett av verken, *Untitled (Head of Man)* från 1965 fängslade Delins blick. Målningen var svart, men i reflektioner av ljuset skapades skiftningar där ett motiv trädde fram. Den lyste, betedde sig oförståeligt. I sitt eget måleri möter den platta, hårda ytan tonerna av svart pigment. Dess kraftfulla penseldrag slukar ljuset, och i en enda rörelse, exploderar ljuset i rummet. Det är fångsten av ett ögonblick, ett tillstånd mellan sanning och föreställning.

Konstnärskapet återkommer ofta till ensamheten och vemodet. Utan att vara sorglig, är ensamheten en källa för näring. En inre stämning som inger känslan av att komma i kapp, en nollställning. I målningarna syns tålmodigheten, sökandet och mänsklig strävan. Viljan att fånga upp minnesbilder och ge dem en kropp att visa sig i. Fotografiet fungerar som en sista anhalt innan blicken måste vidare. Vetskapen att upplevelsen är autonom och subjektiv, existerar bara just nu. Vemodet föds med insikten att tiden pågår. Fotografiet blir ett bevis,

SASKIA NEUMAN GALLERY

en ängslig handling att försöka binda komponenter. Det är inte nostalgi, det är inte saknad, det är tiden som berättar att nuet är passerat, och nya moment väntar.

Tidens gång är närvarande i målningarnas kroppar. Månen träder fram ur mörkret och påminner oss om tidens konstanta rörelse. Den är en trygg punkt, vars dans är ett långsamt och sobert utspel. I verken *A starry towel* och *Solblekt handduk* blir färgen en referens till övergångar och förändringar. Minnesbilden av klara toner av blått och rött har förtvinat och bleknat. Det svarta har blivit brunt. Här blir ljus inte motsatsen till skugga, här är tidens gång utdragen och pågående. Ljuset och tiden går sida vid sida, och där emellan skymtas konstnärens blick.

I verket *Untitled, 2022* är ljuset dovt. I dunklet urskiljs igenkännbara former av ikoner, eller människor. Förlagan, ett minimalt föremål köpt i ett kloster i Georgien, lyser i ljuset. I fotografiet fryses ett ögonblick när detaljerna blänker, där färg och ljus är i ett komplett samspel. Det existerar bara i en sekund. Verket är ett utforskande av måleriet i förhållande till ytan. Ikonerna blir referenser till en historisk konstform där det platta genomsyrar formen likväl som motivet. Delins strävan rör sig bortom sökandet av djupet, det utmanar ytan att bli levande och röra sig ut i rummet. Formerna av skuggor och siluetter utger sig för att vara, och det vackra avslöjas när de inte längre är det.

Längst in i utställningen hänger verket *Emma Jönsson, 2023*. Konstnären beskriver mötet med verket *New York* av Emma Jönsson, placerat på samma plats, som en lek mellan det självklara och det oförståeliga. Broderiet påminde om teckning och samspel av abstrakta färgfält på samma gång. Formerna, siluetter centrerade i en cirkel på en rektangulär yta och de rosa fälten som påminde om ikonernas skuggor på den mörka ytan. En historia som läggs fram utan att berättas. Verket blir en symbol för en dialog mellan uttryck och tolkning, en visuell förlängning mellan konstnärskap, upplevelser och blickar.

Niklas Delins målningar tar sig an arbetet att närma sig nyckeln till en mening. Motivens betydelse rör sig bortom figuration och avbildning. Blicken börjar frågan med hur istället för vad och i sökandet finner konstnären dialogen. Någoting som talar till en, ett utbyte och ett samtal mellan sig själv och det vi ser. Den samtida amerikanska konstnären Leidy Churchman konstnärskap använder måleriet som en utforskning av medvetandet, strävan att utöka det som är kännbart. Samtidigt är det en radikal sammanställning av igenkännbara motiv. Konstellationen är stor och diffus, där Churchman's identitet inte kan manifesteras genom endast ett verk, eller ett objekt. Det är kopplingarna mellan dem som berättar och ger svar. På liknande vis reflekterar Delins konstnärskap över existens. Tillsammans blir motiven en

SASKIA NEUMAN GALLERY

identitet som konstitueras, det är sambanden som pekar på meningen. Det är ett konstant sökande, där svaren inte alltid är tydliga eller stabila. De rör på sig, länkas samman på nya sätt. Vissa stannar längre än andra, medan vissa förblir tecken på tidens förgänglighet.

Niklas Delin är född i Stockholm 1989. Delin studerade konst på Trondheim Academy of Fine Arts och senare på Konstfack i Stockholm. *Vid varje ö* är Niklas Delins första soloutställning på Saskia Neuman Gallery.