

**MICHAEL
JANSSEN**

YAFENG DUAN

GALERIE MICHAEL JANSSEN
BLEIBTREUSTR. 1 10623 BERLIN
TEL +49 (0)30 259 272 50 FAX +49 (0)30 259 272 518
MICHAELJANSSEN.GALLERY INFO@MICHAELJANSSEN.GALLERY
TUE—SAT 11 AM—6 PM

Yafeng Duan – Dark and Bright

Breathing is a term, which holds deep spiritual significance in the creative vocabulary of the Chinese artist Yafeng Duan. Introduced to the tradition of ink-wash painting by her father at an early age, Duan developed her artistic instinct through a close observation of nature — by tracing the enigmatic Qi, a vital force that links all living beings together. In classical Chinese philosophy, Qi (breath) is a fundamental category similar to energy in Western philosophical teachings. The captivating patterns of Duan's abstract landscapes are ethereal footprints of Qi, observed and captured on her breathing canvases.

Yafeng Duan's works find connection to traditional Chinese painting through an intense relationship with nature. However, her further education at the Bauhaus University in Weimar led the artist to reconsider her initial understanding of art, and to develop a synthesis between formal practice and frequent rebellion against it. According to her own statement, Duan uses European techniques to give her paintings a haptic quality and physical presence. Her methodical approaches reflect the processes that shaped the evolution of 20th century art through to the New Abstraction of 1990's.

The deeply introspective atmosphere of Yafeng Duan's abstractions is transmitted through the spatial superimpositions of color fields and the interplay of linear constellations. Multilayered sculptural brushstrokes recall earth formations shaped by age-old geological processes. Translucent, watery layers of paint exude the soothing stillness of a lake on a hot summer day. The interest the artist takes in the concept of duality can be observed in „Bright Paintings“ and “Dark Paintings”, the two key series of work Duan has been developing for more than 10 years. The oscillating compositions in „Bright Paintings“ actively dialogue with the dense textural layering of “Dark Paintings”, influenced by the works of Danish neo-expressionist Per Kirkeby. In both series, Duan uses color overlaps to play with the perception of space, allowing it to alternate, build and disappear.

In the non-narrative abstract compositions of Yafeng Duan, color is a language encouraging a subjective game of association that preserves the possibility of ambiguity. This explains the intuitive application of paint on her canvases: the spontaneous oscillations of Duan's brushstrokes follow the deep breathing of her transcendental landscapes. Rather than creating them, the artist watches the elements in her paintings evolve and interact with each other.

For Duan, the process of painting is the result of a subjective decision, detached from the politically conditioned contemporary narratives. Simultaneously existing in different, often contradictory cultural contexts, the artist explores dichotomic ideas with a gentle curiosity. Though now distanced from the tradition of Chinese ink-wash painting, Duan's art preserves a spiritual element within it — what Kandinsky called “Stimmung”, the essential spirit of nature. Soulfulness is an intrinsic quality of Yafeng Duan's art. Approaching the inner world of shapes and textures, she experiments with the inherent aesthetic potential of nature. The pictorial atmosphere intuitively created by the artist is a mental space where time is frozen and gravity is suspended — a place that allows the viewer to reconnect and breathe.

Text: Karina Abdusalamova

YAFENG DUAN

Born in 1973 in Hebei, China

Lives and works in Berlin

EDUCATION

- 2011 Bauhaus Universität Weimar
- 2001 Chinesische Malerei, China Central Academy of Fine Arts, Beijing, CHN

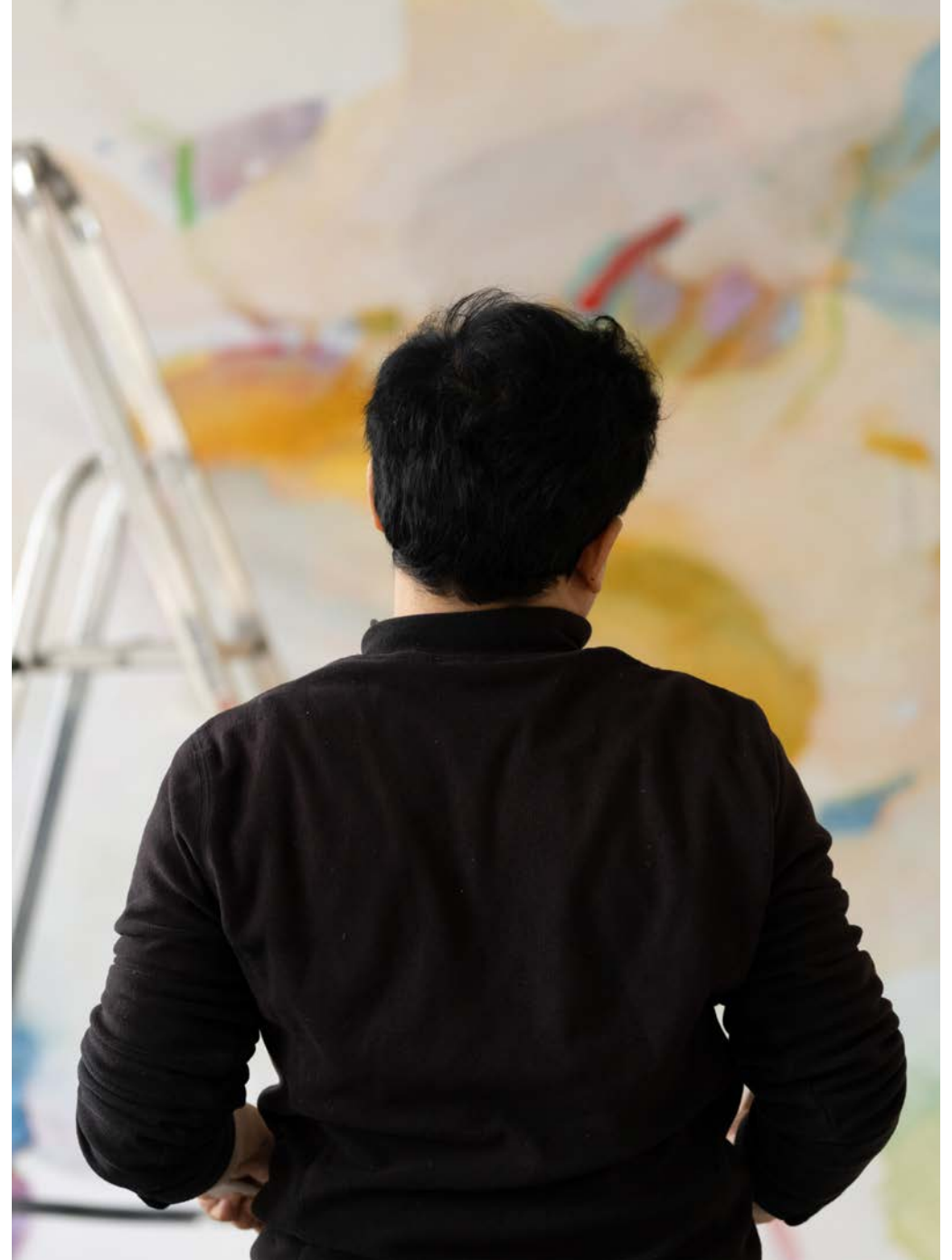
SOLO EXHIBITIONS

- 2023 form of the formless (wú wù zhī xiàng) Michael Janssen Berlin, DE
- 2022 Yafeng Duan - Neue Bilder. Alexander Ochs Private Gallery, Berlin, DE
- 2020 Walden. Alexander Ochs Private Gallery, Berlin, DE
- 2019 Zwischen den Jahren. Alexander Ochs Private Gallery, Berlin, DE
- 2018 Yafeng Duan. Galerie Marek Krlewski, Freiburg, DE
- 2011 Der Geworfene Raum. Galerie Ling, Berlin, DE
Ungegenständliche Malerei. Freies Museum Berlin, DE
- 1998 Lianchi Museum. Baoding, CHN

GROUP EXHIBITIONS

- 2023 LET'S MIX (Part I), Galerie Michael Janssen, Berlin, DE
LET'S MIX (Part II), Galerie Michael Janssen, Berlin, DE
- 2017 Permanent Artist @ TheArtScouts. Galerie TheArtScouts, Berlin, DE
- 2016 The Essence. Galerie TheArtScouts, Berlin, DE
Summer in the City. Galerie TheArtScouts, Berlin, DE
- 2015 Take Five. Galerie TheArtScouts, Berlin, DE
- 2011 Der Geworfene Raum. Galerie Ling, Berlin, DE
Out of Structure. Galerie Walden, Berlin, DE
CaseStudies. Freies Museum Berlin, DE
II. Kunstlawine Erfurt. Kunsthau Erfurt, DE
- 2009 Bilderwahn 4". Galerie Eigenheim, Weimar, Germany
Vom Labor zum Projekt. Neues Museum, Weimar, Germany
Bauhaus Contemporary Art - Elfi Fröhlich & Students. Galerie pack of patches, Jena, DE
Kunststudentinnen und Kunststudenten stellen aus. Bundeskunsthalle, Bonn, DE

2008 Exkursionen. Galerie Rothamel, Erfurt, DE
2007 Junger deutscher und polnischer Kunst. Friedrich-Schiller-Universität, Jena, DE
1999 Chinese National Art Exhibition. Hebei Museum, Shijiazhuang, CHN

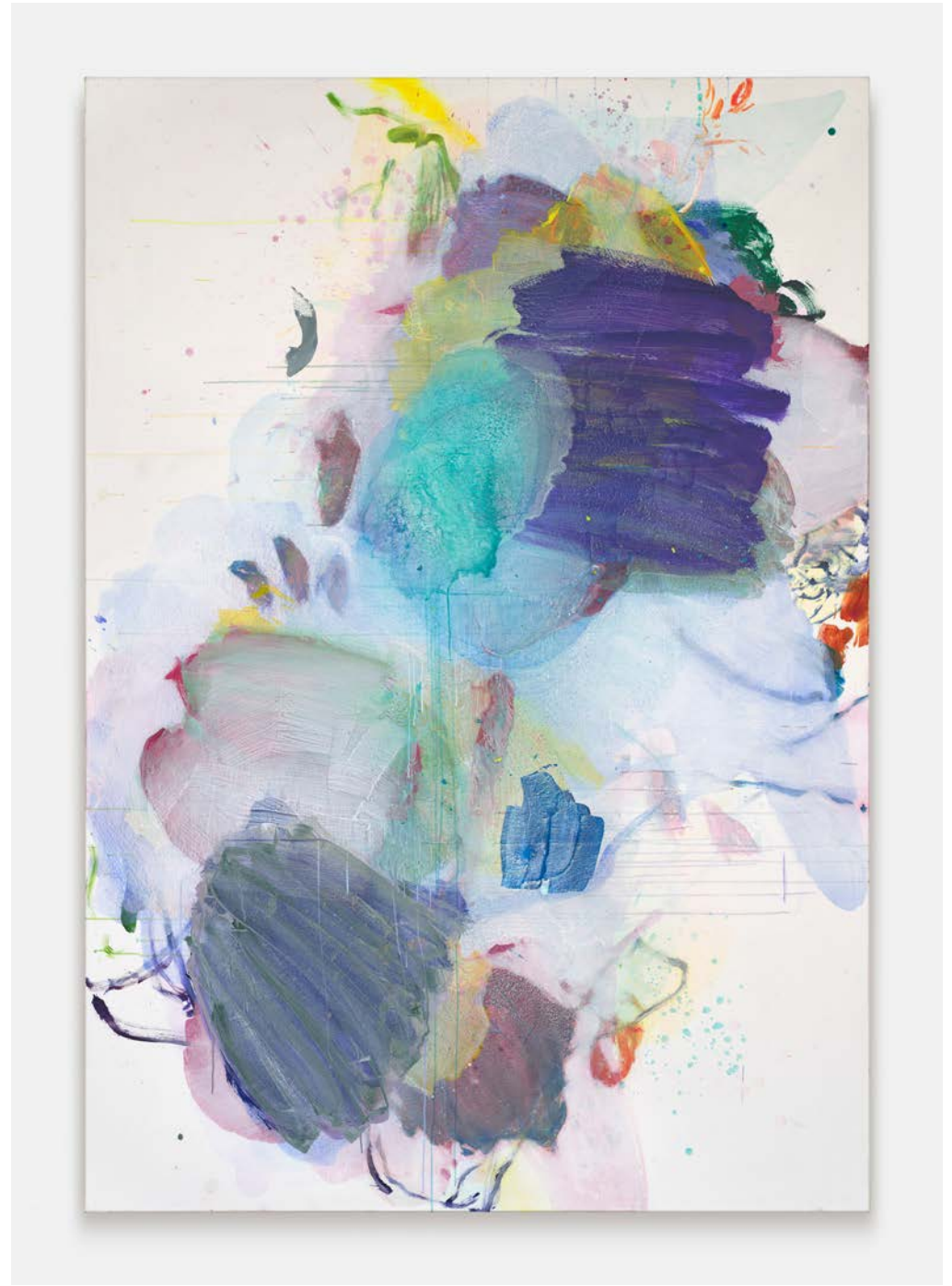

Yafeng Duan, Untitled No.67-2022, 2022, mixed media on canvas, 300 x 240 cm

Yafeng Duan, form of the formless, 2023, Installation view at Michael Janssen Berlin

Yafeng Duan, Untitled No.50-2022, 2022, mixed media on canvas, 260 x 180 cm

Yafeng Duan, Untitled No.51-2022, 2022, mixed media on canvas, 180 x 260 cm

Yafeng Duan, Untitled No.13-2023, 2023, mixed media on canvas, 195 x 280 cm

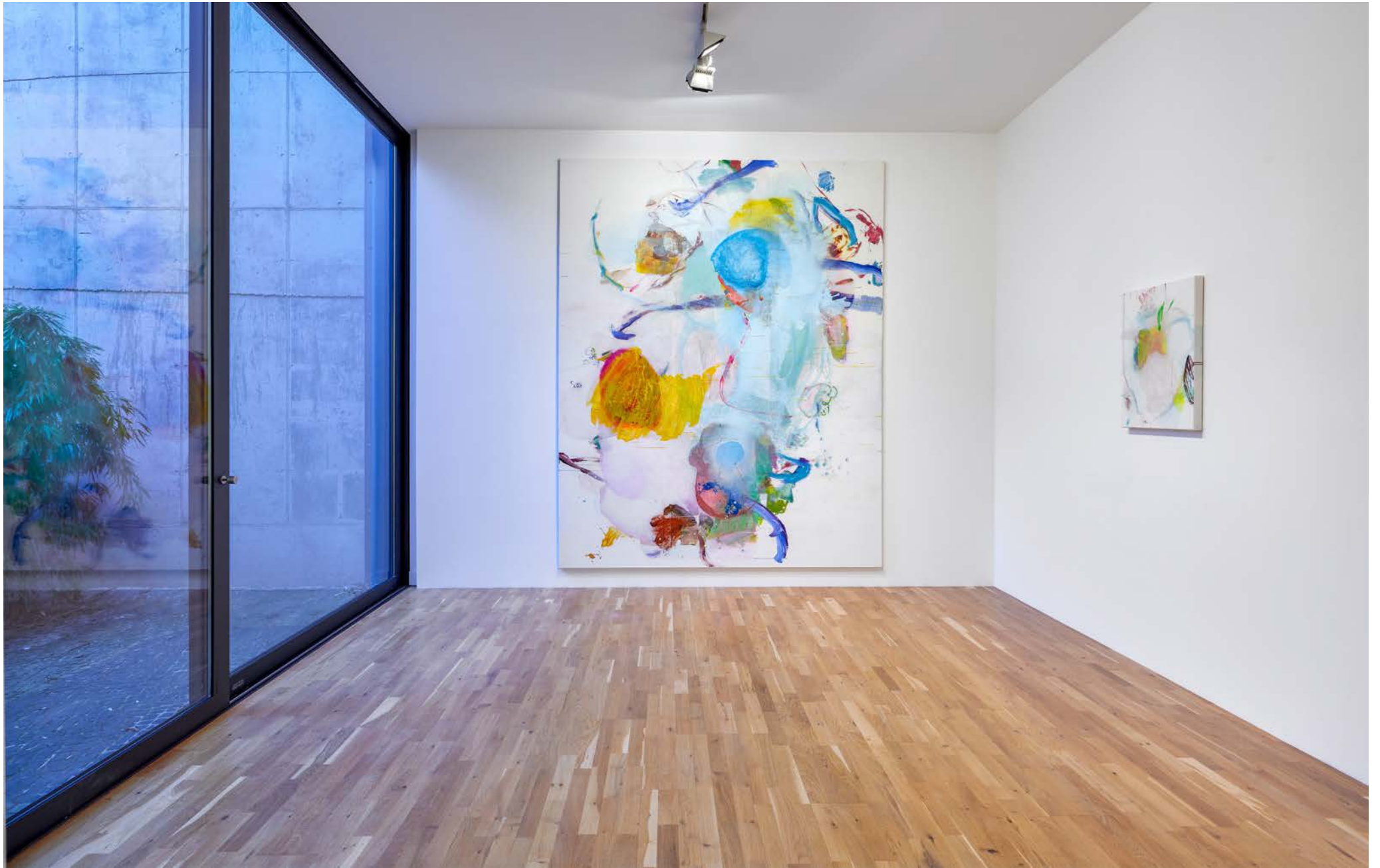

Yafeng Duan, Untitled No.44-2022, 2022, mixed media on canvas, 180 x 260 cm

Yafeng Duan, Untitled No.06-2023, 2023, Mixed media on canvas, 120 x 160 cm

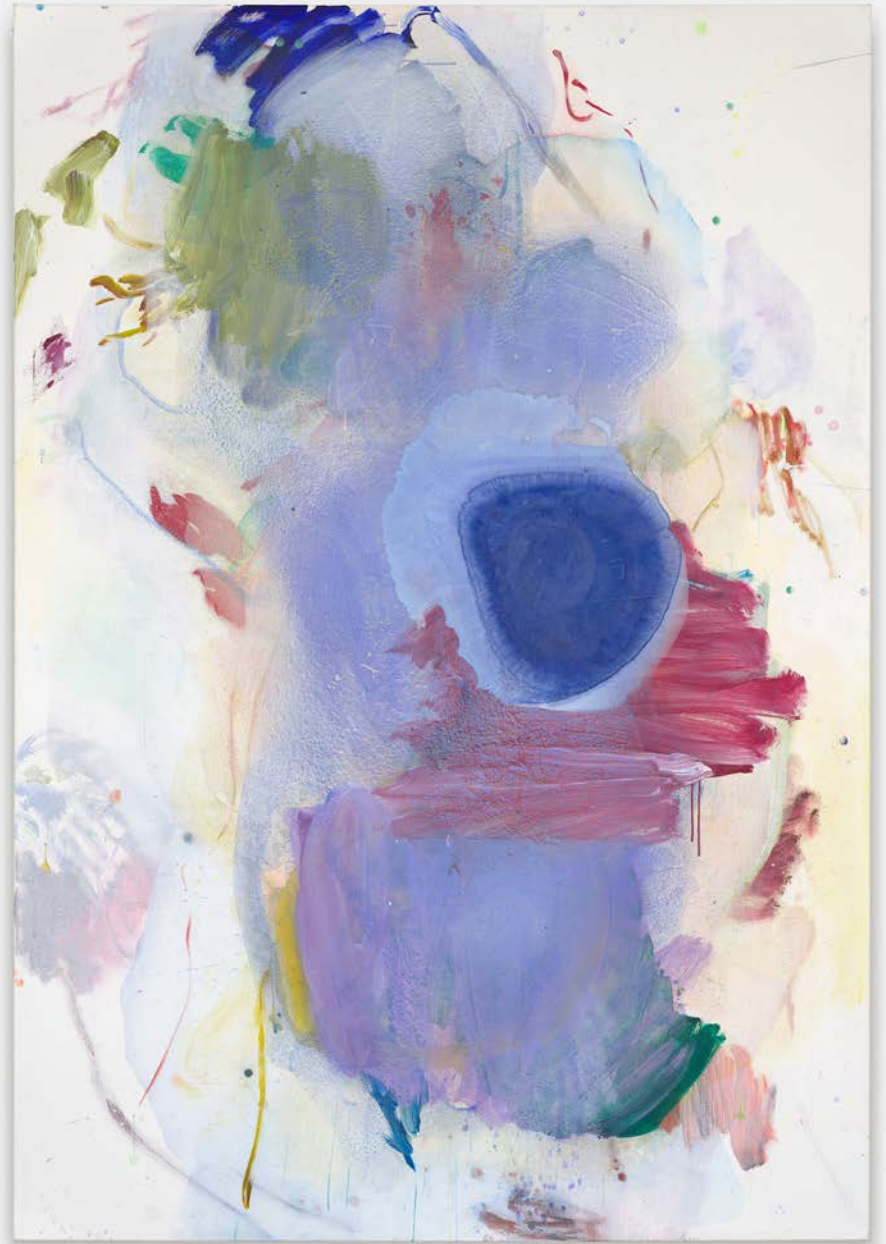

Yafeng Duan, form of the formless, 2023, Installation view at Michael Janssen Berlin

Yafeng Duan, Untitled No.64, 2022, mixed media on canvas, 260 x 180 cm

Yafeng Duan, Untitled No.49, 2022, mixed media on canvas, 260 x 180 cm

Yafeng Duan, form of the formless, 2023, Installation view at Michael Janssen Berlin

Yafeng Duan, Untitled No.43-2023, 2023, mixed media on canvas, 180 x 260 cm

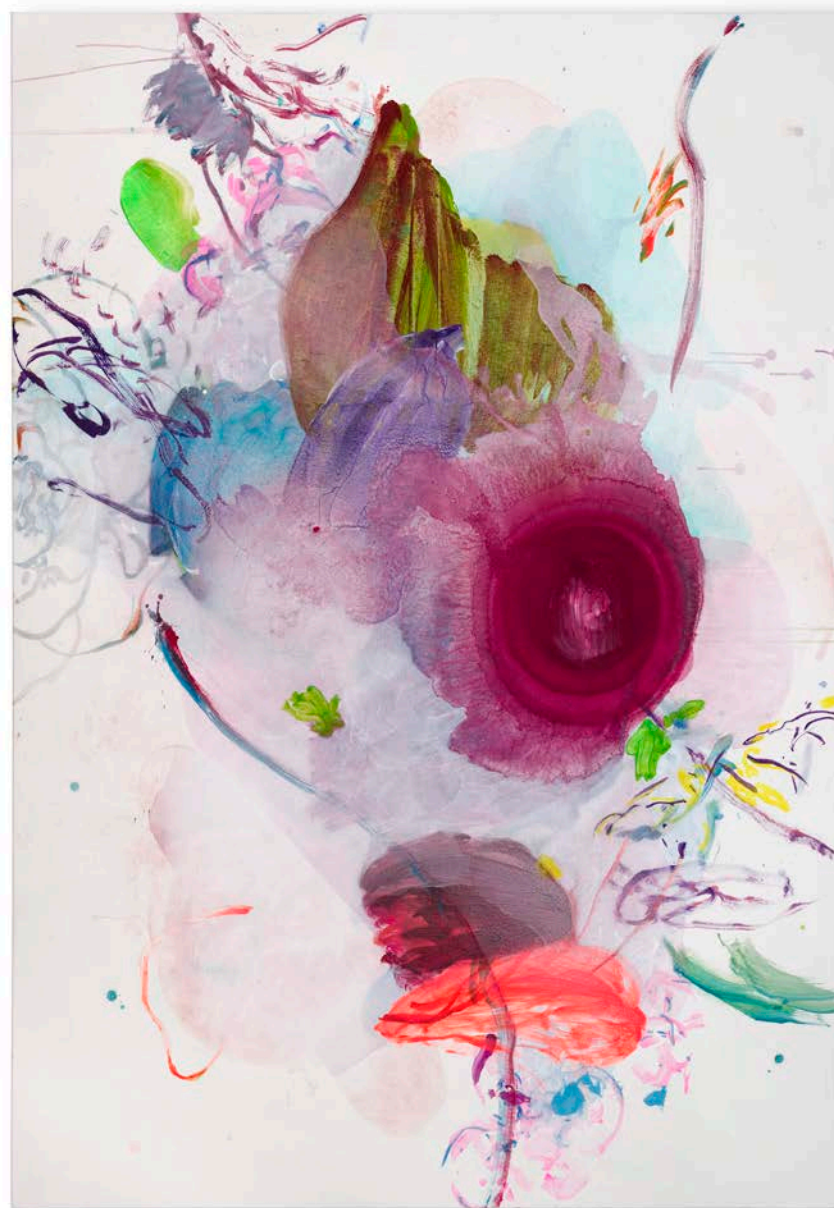

Yafeng Duan, Untitled No.43–2023, 2023, mixed media on canvas, 180 x 260 cm

Yafeng Duan, Untitled No.66-2022, 2022, mixed media on canvas, 260 x 180 cm

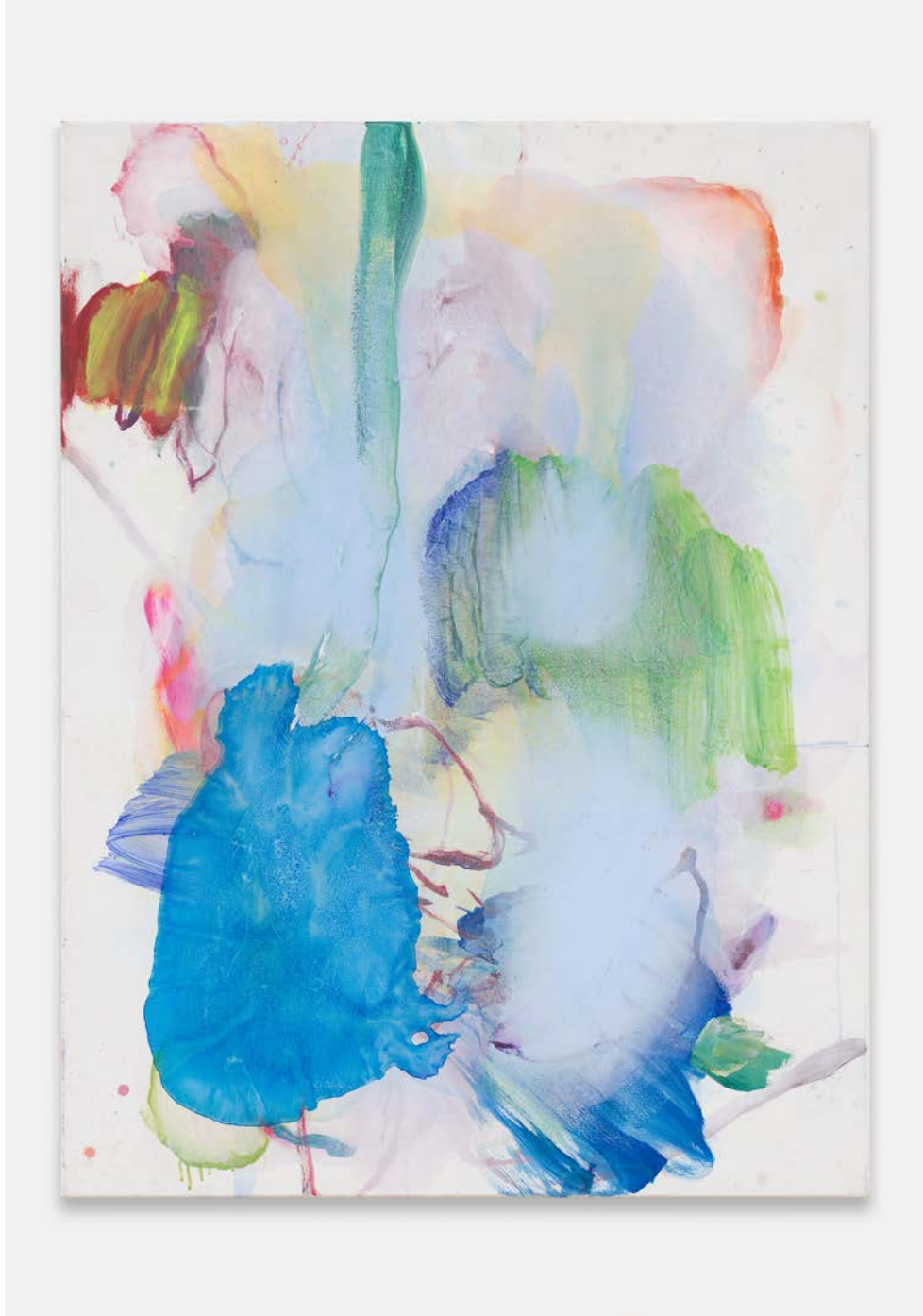

Yafeng Duan, Untitled No.43-2023, 2023, mixed media on canvas, 260 x 180 cm

Yafeng Duan, form of the formless, 2023, Alternative installation view at Michael Janssen Berlin

Yafeng Duan, Untitled No.05-2023, 2023, mixed media on canvas, 140 x 105 cm

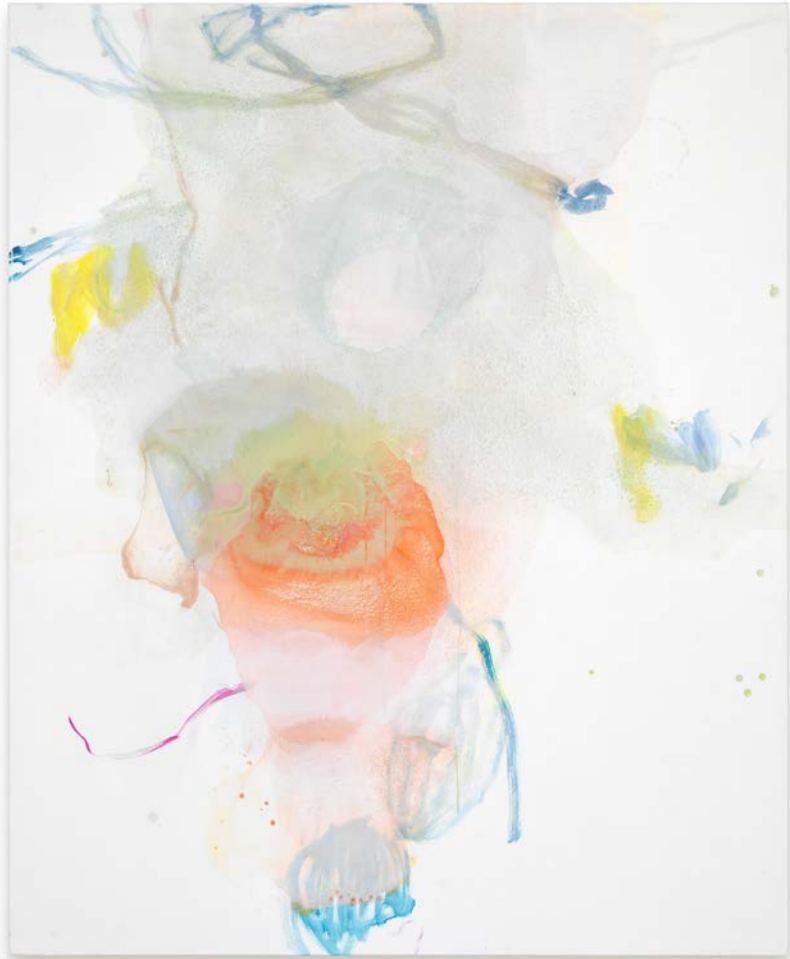

Yafeng Duan, Untitled No.16-2023, 2023, mixed media on canvas, 95 x 70 cm

Yafeng Duan, Untitled No.18-2023, 2023, mixed media on canvas, 80 x 60 cm

Yafeng Duan, Untitled No.32-2021, 2021, mixed media on canvas, 220 x 180 cm

Yafeng Duan, Untitled No.31-2021, 2021, mixed media on canvas, 220 x 180 cm

Yafeng Duan, Untitled No.30-2021, 2021, mixed media on canvas, 210 x 170 cm

Yafeng Duan, Untitled No.40-2021, 2021, mixed media on canvas, 260 x 180 cm

Yafeng Duan in her studio in Berlin

Yafeng Duan, Untitled No.20-2023, 2023, mixed media on canvas, 75 x 55 cm

Yafeng Duan, Untitled No.21-2023, 2023, mixed media on canvas, 75 x 55 cm

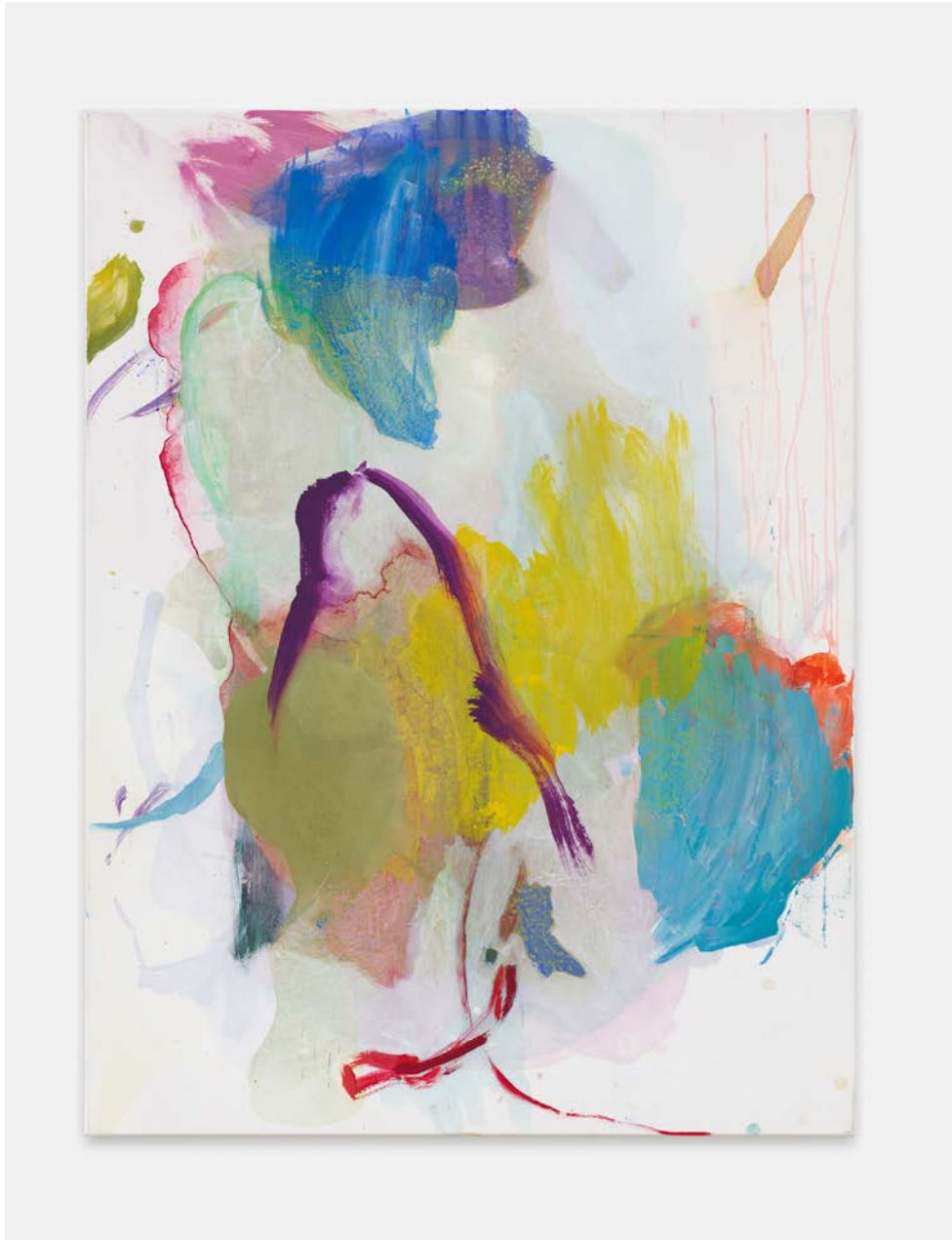

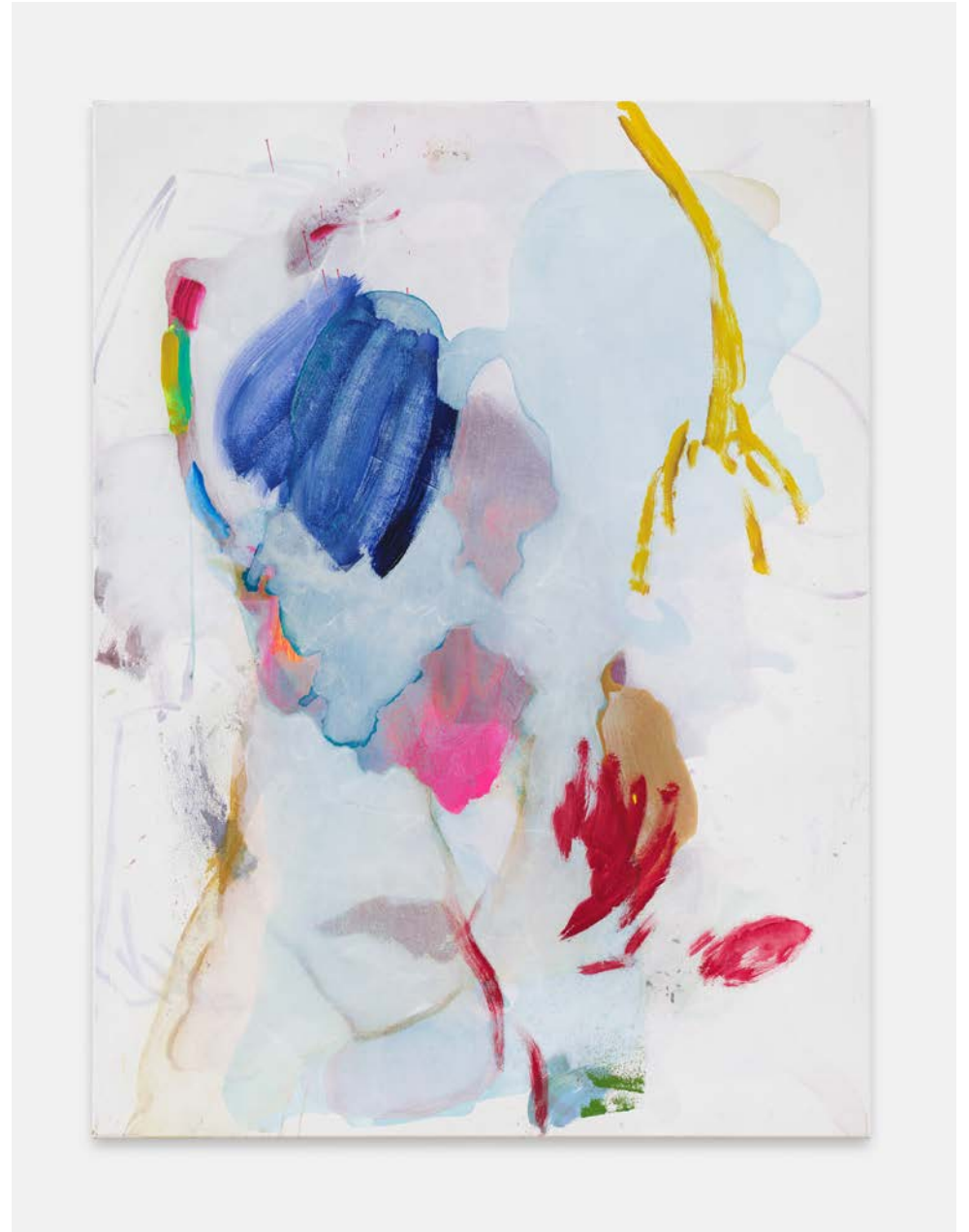
Yafeng Duan, Untitled No.04-2023, 2023, mixed media on canvas, 140 x 105 cm

Yafeng Duan, Untitled No.07-2023, 2023, mixed media on canvas, 140 x 105 cm

Yafeng Duan, Untitled No.03-2023, 2023, mixed media on canvas, 140 x 105 cm

Yafeng Duan, Untitled No.02-2023, 2023, mixed media on canvas, 140 x 105 cm

Yafeng Duan in her studio in Berlin

Stille Hommage an den Iran
Sepideh Ahadi in den Kant-Garagen

Jetzt lesen – Exklusiv für Abonnenten

Yafeng Duan, „Untitled No. 70“ (220 x 180 cm) ist im vergangenen Jahr entstanden.

Am Horizont leuchten die Farben Abstrakte Malerei von Yafeng Duan

Blumen vielleicht. Ein viel­farbiger Strauß in der Vase, von Yafeng Duan bis an die Grenzen zur Abstraktion interpretiert. Doch die einfache Auflösung ihrer großformatigen Motive gibt es von der in Berlin lebenden Malerin nicht. Bloß dass ihr die Natur bevorzugt als Spiegel der eigenen seelischen Verfassung dient, erläutert sie in einem Gespräch.

Dabei ist Yafeng Duan, 1973 in Hebei im Norden Chinas geboren

und nach einem Studium der Tischmalerei 2005 über Weimar nach Berlin an die Universität der Künste gekommen, überhaupt nicht versprochen. Im Gegenteil: Die Künstlerin spricht gern und tiefgründig über ihre Arbeit. Aber schon der Titel ihrer Einzelausstellung in der Galerie von Michael Janssen, „Form of the Formless“ weist auf die Unmöglichkeit hin, Yafengs Malerei bis ins letzte Detail in passende Worte zu packen.

Hell und dunkel, pastos oder transparent sind Begriffe, die die Künstlerin auf den Leinwänden mit Emotionen verbindet. Man fühlt sie geradezu in ihrem eindrucksvollen Überblick auf das Schaffen der jüngeren Zeit. Zu sehen sind lauter ungenständliche Kompositionen, in denen sich die Farben zu Landschaften verdichten oder lockere Arrangements bilden, in denen man Konkretes zu erkennen glaubt. Es bleibt aller-

Zur Ausstellung
Yafeng Duan eröffnet ihre Ausstellung in der Galerie Michael Janssen, Bleibstr. 1, am 27. Januar von 18-21 Uhr. Die Bilder hängen bis zum 18. März in der Galerie (Di-Fr von 11-18 Uhr, Sa von 11-16 Uhr).

dings bei solchen Ahnungen, denn der Titel, ein Zitat des chinesischen Philosophen Lao-tzu, erinnert an den ewigen Widerspruch abstrakter Malerei: Yafeng Duan geht es nicht darum, das Sichtbare möglichst genau wiederzugeben. Vielmehr lässt sie sich von ihren sensiblen Wahrnehmungen zu Bildern inspirieren, in denen man sich selbst wiederum verlieren kann. Ein Gewinn für beide Seiten. (fmx)

YAFENG DUAN – NEUE BILDER

28 Jan 2022 – 26 Mar 2022

Yafeng Duan, o.T. - Nr. 2, 2022, Mischtechnik auf Leinwand/Mixed media on canvas, 210 x 175 cm, Foto: Gunter Lepkowski

Das Atmen, das Ein- und Ausatmen, auch das Atmen der Kunst, ihrer Kunst wurde zu einem wesentlichen Topos und der Arbeit Yafeng Duans, und bei genauerer Betrachtung ihrer Biografie sehen wir: schon früh lernte sie in ihrer Familie die Kunst zu atmen. Im Zentrum ihr Vater, dessen Kunst, mit Ausnahme der beschriebenen dunklen Zeit, große Eigenheit und Autonomie zeigt und doch vom Staat in Auftrag gegeben wird. Ein für den westlichen Blick diametraler Widerspruch, der sich für Chinesen aufhebt im Ying und Yang, dem dualen, aus dem *Daoismus* gewachsenen Prinzip.

Yin und Yang, ursprünglich vermutlich Begriffe für die *Dunkelheit am Südufer des Flusses*, für einen *Schattigen Ort* (yin) und konträr das *Strahlen der Sonne, die sonnige Anhöhe auf der Südseite der Berge* (yang). Yin und Yang ist mehr als das heute im Westen dazu vorhandene Wissen, verkürzt auf die Prinzipien männlich und weiblich und deren Vereinigung zu einem Ganzen.

In der westlichen Kunst bietet vielleicht die Arbeit des nordamerikanischen Komponisten *John Cage* und seiner aus dem *I Ging* resultierenden Praxis des Zufalls die beste Annäherung. Das Prinzip Zufall finden wir auch in Yafeng Duans Malerei. Einmal sagte sie mir, das Wichtigste beim Malen sei für sie, den Kopf auszuschalten, sich führen zu lassen. Wie beteiligt sich die Farbe, wie verhalten sich Leinwand und Papier, wohin führt der Pinsel die Hand der Künstlerin?

Leicht und dicht, hell und dunkel, innere und äußere Welt, breiter Pinselduktus und feine Linien in der Tradition der Tuschemalerei, Kampf und Zulassen, massive Flächen und schwebende Farben, das Ein- und Ausatmen des Körpers, Osten und Westen: vielleicht lässt sich bei der Betrachtung dieser Begriffspaare ein Zugang zu Yafeng Duans Malerei schaffen. Vielleicht finden wir die Aufhebung dieser Paarungen im von der Künstlerin gemalten Bild.

Der Kunsthistoriker und Kurator Harald F. Theiss schreibt:

Der gleichermaßen vom Zufall und Veränderung bestimmte Malprozess offenbart Räume, die sich als solche erst bei längerer Betrachtung der Bilder im Kopf erschließen. Nicht alle bleiben. Einige verformen sich wieder, verschwinden oder scheinen sich gänzlich aus ihren Grenzen und von den Rändern der „lebendigen“ Leinwände her aufzulösen. In der hinterlassenen Leere wachsen zunehmend atmosphärische Bildräume – verstärkt zu beobachten in der aktuellen Werkgruppe, welche die Künstlerin den sogenannten *Hellen Bildern* zuordnet.

Das Buch YAFENG DUAN ist bei [KERBER ART](#) frisch erschienen und ist im Buchhandel erhältlich, ISBN 978-3-7356-0800-0.