

Discover – Surprise – Tomorrow

Dietmar Brixy's „überraschende“ Reise zum künstlerischen Selbst

*„Es gibt in Wahrheit zwei Reisen:
die Reise vom Ursprung zum Leben in der Welt
und die Reise vom Leben in der Welt zurück zum Ursprung.“
Hazrat Inayat Khan*

Mit dem Alleinstellungsmerkmal ist es kompliziert: Ganz gleich, ob in Zeiten der Globalisierung oder politischer Extreme. Der Krisen, des Wandels. Oder „immer schon“. Nicht jedoch für den ungewöhnlich erfolgreichen, zeitgenössischen Maler Dietmar Brixy, so scheint es. Den „echten Monnemer Bub“. Den durch sein einmaliges Künstlerhaus regional verwurzelten, durch seine mit dem Gebäude beispiellos verwobene Arbeit überregional bekannten, durch seine herausragende „Handschrift“ international arrivierten Künstler. Kurz: für „Brixy“ als das erstaunlich produktiv und intensiv gelebte Ideal eines Gesamtkunstwerks.

Denn: Ganz gleich, wo auf der Welt – ob auf Kunstmessen, in galeriebetriebenen One-Artist-Shows in New York, Istanbul, Brüssel, deutschlandweit – allerorten erkennt man untrüglich einen „echten Brixy“. Seine bildimmanente Auseinandersetzung mit der Natur, dem Licht, der Farbe. Immer ein Perzeptionsvergnügen, weil wir in ein unnachahmliches, virtuos modelliertes, plastisches Materialbilderlebnis eintauchen. Greifbar geformt durch Brixy's einmalige, abstrakt-gegenständliche Mixtur von Farbgesten, Farbspuren, Farbgraden. Untrennbar verwoben mit spektakulärem Lichtempfinden, das er aus der „Urkraft Malerei“ speist.

Surprise, 2015
160 x 210 cm

Dietmar Brixy's "Surprising" Journey to His Artistic Self

*"In truth, there are two journeys:
the journey from the origin to life in the world
and the journey from life in the world back to the origin."
Hazrat Inayat Khan*

It's a complicated thing, the unique selling point, whether in times of globalization, political extremes, crisis and change, or simply in times "as they always have been". But for Dietmar Brixy, an unusually successful contemporary painter, it all seems quite straightforward. Brixy, "a Mannheimer through and through", is an artist rooted in his region, not least because of the unique artist's house he made there. He has also become a nationally-known artist, thanks to works uniquely bound up with that building. And he has won international renown with his exceptional, highly personal style. In short: things seem uncomplicated for Brixy, this living – and astonishingly productive – ideal of a *Gesamtkunstwerk*.

A "genuine Brixy" is unmistakable, wherever in the world you see one, whether at art fairs or solo shows in New York or Istanbul, in Brussels or in cities all over Germany. Instantly recognizable: the inimitable way his pictures engage with nature, with light, with colour. The pleasures of perception they accord, their way of immersing us in a unique and highly tactile experience of the image. These highly palpable images are formed by Brixy's unique combinations: his weaving together of gestures, traces and degrees of colour. The result is both abstract and representational, woven together by a spectacular sensibility towards light, fuelled by a "primal force of painting".

Dies im Blick, ist gerade jene bildkünstlerische, spannende „Entdeckungsreise“ aufsehenerregend, die Brixy in den letzten vier Jahren angetreten hat. 2012 mit der gleichnamigen Serie „Discover“ begonnen und bis 2014 weiterentwickelt. Mit der er unter dem Motto „Surprise“ 2015/16 auf völlig Unerwartetes stößt. Und mit der ihm Mitte des Jahres 2016 durch die neue Werkreihe „Tomorrow“ als gewaltiger Zukunftsentwurf und furioser „Blick zurück nach Vorn“ eine echte Überraschung gelingt! Nicht zuletzt, weil Brixy sein expressives Tun unter dem kraftvollen Zeichen des „Erforschens, Findens, Wandels“ begreift. Nicht zuletzt, weil seine malerische Passion unverkennbar um Farbmateri- alität, Auftragstechnik und Wirkungsästhetik rankt.

Was wir also in „Discover“ während des Durchwanderns einer von Blatt- werk tropfenden, dichten Urwaldwildnis erleben, ist ein bemerkenswerter, künstlerischer Arbeitsprozess: Wir verfolgen ihn über mehrfarbig durchsetz- te Farbspurengewächse, welche die Bildkomposition horizontal und vertikal in Handlungsräume aufteilen. Sie machen den Vorhang auf für subtile Ein-, Durch- und Ausblicke. Für Bildtiefen und weite Horizonte. Oft in fernöstlich, meditativer Anmutung. Damit rückt der Maler Farbflächen ins Bildzentrum. Lesbar als Nebelbänke, als das stille Mäandern von Gewässern, als stim- mungsvolle Lichttemperaturen von Tages- und Jahreszeiten. Stets mit dem Anspruch, dass die Sprache seiner Bildwelt für den Betrachter offen bleibt. Die maßgebliche „Entdeckung“: „Wir sehen dem Künstler bei der Schöpfung zu, dem Gestaltungsprozess des Bildes. (...) in ganz unterschiedlichen Techniken, (...) in verschiedenen Phasen.“ (Dr. Reinhard Spieler)

Das Werkzeug für das Erkunden des neuen Terrains „Farbflächen“, mit dem Brixy die Erarbeitung von Strukturvielfalt anvisiert, ist der Duktus. Sein „Über- die-Leinwand-Gehen“ mit Fingern, Händen, Pinseln, Spachteln. Der bewusst scharf abgesetzte Gestus. Die Intensität, die sich als Transparenz, Farbver- wischung oder Farbdichte manifestiert. Als aufgeraute, gebürstete Farbe. Als Farbe, die Wellen schlägt, Falten wirft, zu Farbrippen erstarrt. Kombiniert mit einem Freilegen, Herausschälen und Negieren von Zonen, Bewegung, Raum- tiefen, Formen innerhalb seiner enorm pastosen Schichtenmalerei.

Anfang 2015 schwimmt sich Brixy innerhalb dieses Kosmos mit der Serie „Sur- prise“ frei. Die Palette (schon 2014 stark auf Schwarz und Hell-Dunkel-Kon- traste konzentriert) bleibt weiter dunkel und farbintensiv konträr, während Brixy selbst auferlegte, kompositorische „Glättungsversuche“ aufzubrechen sucht. Das Motiv der ablesbaren Urwaldwildnis tritt sichtbar zurück. Rankt nunmehr als sparsam angedeutete Zitation von Blattwerk und reduzierter Geste ins Bildgeschehen. Intensiver in den Fokus rückt das Spiel mit Farbe, verstanden als virtuose Licht-Variation. Als Farbvibrationen und irisieren- de Zonen nicht von dieser Welt. Präsentiert als zigfache Bilder im Bild. Ganz gleich ob, im kleinen Keilrahmengeviert oder auf dem Wände sprengenden Großformat.

Discover, 2012
160 x 210 cm

Even against this background, Brixy's latest journey has been particu- larly spectacular, an exhilarating four-year "journey of discovery", a passage through and of the image. The journey began in 2012 with the eponymous "Discover" series, then continued to develop over the subsequent two years. As it passed into 2015 and 2016, under the motto "Surprise", the journey took Brixy somewhere quite unexpected. Appearing in the middle of 2016, the series "Tomorrow" was a true surprise, ushering in a powerful vision of the future, a furious "look back forward". A vision based on Brixy's conception of the expressive act, focussed on his powerful idea of "explore, find, change". Throughout, a passion for painting pervades the materiality of the paint, the techniques of its application, its aesthetics of impact.

In "Discover", we wander through a dense tropical wilderness, water dripping from the foliage. We experience a remarkable artistic process, following its workings through the knotted growths of paint, the horizontal and vertical traces which divide the composition into zones of action. But these traces are only the start of a subtle series of glimpses, perspectives and views, of wide horizons and profound depths of the image. Often, these give a meditative im- pression, a hint of the East. In this way, Brixy brings planes of colour to the very centre of the image. These could be read as banks of fog, as the quiet meandering of streams, as the atmospheric light-temperatures of a day or a season. Brixy's ambition here is always to keep the visual language open for the spectator. This, then, is the crucial "discovery": "We watch as the artist creates, observing the formation of the image (...) in very different techniques (...) in various phases." (Dr. Reinhard Spieler)

Style, a very personal style, is the tool Brixy uses to explore this new terrain of "colour planes"; it is the device he deploys as he works his way through struc- tural variety. It is here in his "walking over the canvas", with fingers, hands, brushes, palette knives. Gestures sharply detached, deliberately so. An inten- sity which appears as a kind of transparency, in the blurring or density of paint. As roughened, brushed paint. Paint that sets off waves, paint wrinkling and hardening into ridges. This surface materiality combines with Brixy's treat- ment of zones, dynamics, spatial depths and forms: within his dense impasto painting, these elements are exposed, revealed and negated.

In early 2015 we suddenly saw Brixy break another barrier to swim freely through the visual world he inhabits. The colour palette (which a year pre- viously had concentrated on black, with strong contrasts of light and dark) remained dark, contrastive, intensely coloured, but Brixy now stopped trying to "level off" his compositions after the act, as he had done in the past. The result: the decipherable jungle wilderness recedes into the background, re- sidually present as occasional hints of foliage, or as reduced gestures within the image. In its place, the play of paint emerges more clearly into focus, here expressed as virtuoso variations of light, as unearthly shimmerings and vi- brations of colour. There are countless pictures within the pictures, whether a small squared canvas or an image of a room-bursting scale.

So erzählen Brixys „Surprise“-Gemälde von kaum zu verortenden „Zwischenwelten“ innerhalb einer enormen Dichte von hinter-, über-, und nebeneinander gestapelten Ebenen. Gestisch beackert, negiert und wieder freigelegt. Dass das Unvollendete auftaucht, in Form von ganzen Farbtubenabdrücken, abrupt Stehengelassenem, großflächigen Aussparungen, oder sich der in Action-Painting-Manier besprenkelte Bildhintergrund nach vorne drängt, ist nur konsequent in Brixys neu aufgefasster Genesis.

„Surprise“ bedeutet aber auch für den Betrachter: Eintauchen in stürmische Farbspurenmeere, Höhlenlandschaften, Fantasiewelten voller Magie und archaischer Urkraft. In antike mythologische Szenarien. Durchwabert von irrisierenden Zonen, separiert durch abgestorbene Natur, vereinzelt erwachenden Trieben. Wie Odysseus einst am sirenenvollen Ufer sind wir gestrandet. Werden verlockt, vernebelt, getäuscht. Und verfolgen eine „Bühnen“-Bild gewordene Balladenwelt. Diese scheint geradezu durchpulst von Goethes Technik der „Systole und Diastole“. Einem im Gemälde eruptiv inszenierten, malerischen „Ein- und Ausatmen“. Nicht zuletzt deshalb branden Wellen auf. Tauchen wir in einen düster-grellen Farbmodulationskosmos. Blicken über gefährvolles Gewässer in Tropfstein-Höhlen mit verwitterten Säulen, versteinertem Leben. Wobei uns Brixxy mutig durch ein völlig unerwartetes Farbkombinationsspektrum steuert.

Schon auf dem Weg zu „Tomorrow“ wandeln wir in den „Surprise“-Werken in konzeptionell überbordenden Bild-Ballungs-Räumen. Immer wieder donnert in kreisender Bewegung die archaische „Urkraft Malerei“ heran. Im Sturm des Lebens. Hat sie sich aus der diffusen Eden-Landschaft der „Discover“-Bilder manifestiert? Dürfen wir die Idee des Urknalls erahnen? Und somit den künstlerischen Konnex von Inhalt und Form? Gewiss.

Denn erstaunlicher Weise weicht Brixys kraftvoll-gestaltetes Strudeln in seinen jüngsten Arbeiten einem furiosen Kampf der Elemente, welcher einer nie gekannten (Farb-)Licht-Werdung Platz macht: So stehen wir fasziniert und irritiert vor atemberaubenden Weltuntergangs- und Weltentstehungs-szenarien. Vor Brixys meisterhaftem Umgang mit der Farbmaterie. Gestaltet zu gurgelnder Biomasse, pulsierender Lava, zu sich drohend auftürmender Tornado-Gebärde, zu einem wütenden Eismeer. Im expressiven Sog von infernalischem gewaltiger Endzeitentwürfe und Bilder des Neuanfangs erkennen wir Brixys unglaubliche Reise zum künstlerischen Selbst. Die erneut Großes, Fantastisches, Unerschöpfliches erahnen lässt... Ganz im Sinne des „Verwandeln“ eines Vincent van Gogh: „Die Kunst ist eifersüchtig, sie will nicht, dass man eine Unpässlichkeit über sie stellt, also, ich lasse ihr ihren Willen.“

Dr. Melanie Klier

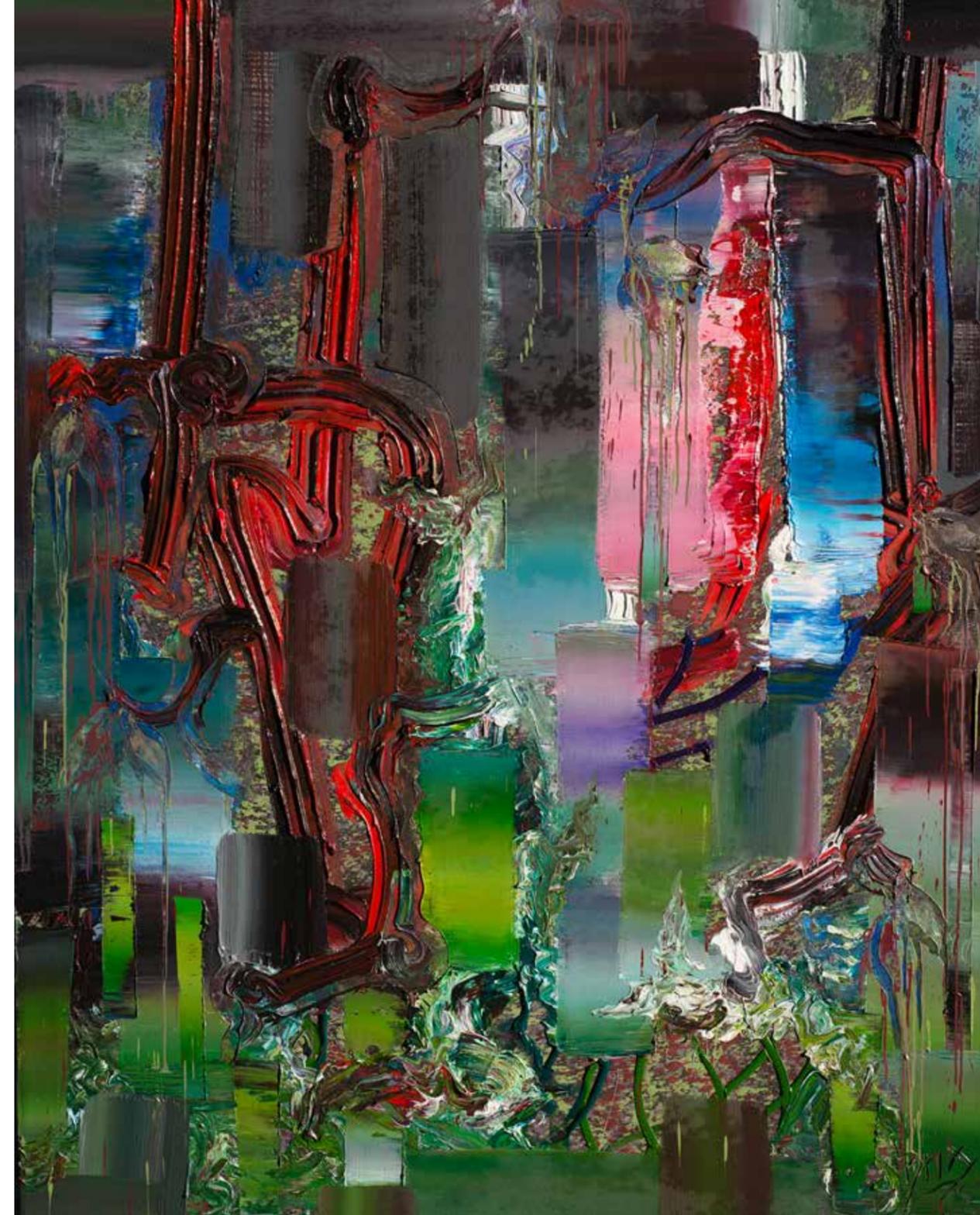
Brixxy's "Surprise" paintings speak of "in-between worlds", almost unplaceable, discernable only within an enormous density of overlapping layers. A surface ploughed up with gestures, then negated and finally re-exposed. Entirely consistent with Brixxy's reconceived mode of creation is the newly prominent appearance of the *unfinished*: we see abrupt abandonments, swathes of empty space, whole tubes of paint simply squeezed out. Or the background, dribbled on as in an action painting, seems to push its way to the front.

But "Surprise" also holds surprises for the spectator, who is here immersed in stormy seas of paint, in landscapes of caves, in fantasy worlds full of magical, primal forces. In ancient mythological scenarios. All is suffused with shimmering zones, separated by moments of perished nature, scattered through with awakening drives. We are stranded, as once Odysseus was, near the Sirens' fatal shore. We are tempted, befogged, misled. We track through a haunted world of ballads. All somehow seems to pulse. As Goethe urged, this is an art moved by the systole and diastole of the heartbeat. The images seem almost to erupt, the paint itself to inhale and exhale. And so waves well up within it. We plunge into a cosmos of colour modulations, from dark to dazzling bright. We gaze over the dangerous waters of a stalactite cave, through to weathered columns and petrified life, as Brixxy boldly brings us through a wholly unexpected spectrum of colours and combinations.

On our way to "Tomorrow", in "Surprise", we move through dense spaces, teeming with concepts. Again and again, the archaic "primal force of painting" thunders around us. In the storm of life. Did all this emerge from Brixxy's "Discover" paintings, with their diffuse Edenic landscapes? Is there a hint of the "Big Bang" here? And hence the connection of content and form? Yes, unquestionably.

Astonishingly, in these latest works, Brixxy's powerful swirls give way to something else: a furious battle of the elements, and then, in turn, a new becoming of light and colour. We stand, fascinated and puzzled, before these breath-taking scenarios of world-destruction and world-creation. Before Brixxy's superb handling of the materiality of paint, here formed into gurgling biomass, into pulsing lava, into towering, threatening tornadoes, into raging seas of ice. Amidst this maelstrom of infernal images – from apocalypse to new beginnings – we recognize Brixxy's incredible journey to his own artistic self. We are given a renewed glimpse of greatness, of the fantastic, of the inexhaustible... Something very like the "transformation" that overcame an artist like Van Gogh, who once said: "Art is jealous; she will not allow illness to take precedence over her. And I give in to her."

Dr. Melanie Klier

Surprise, 2015
180 x 140 cm