

Bernard Ammerer

Dreamers

Exhibition at Gallery Frey, Salzburg 2018

Gibt es einen Ort, an dem die Bilder entstehen?

Oder besser: gibt es einen Ort, an dem die Bilder des Bernard Ammerer entstehen?

Denkt er sie sich aus, erfindet er sie oder findet er sie und lässt sie zu?

Und wo genau bilden sie sich?

Offensichtlich sind die Arbeiten des Künstlers der Realität, der Abbildung von etwas Realem verpflichtet und offensichtlich gibt es etwas, das diesen ersten Eindruck nachhaltig irritiert.

Die aktuelle Ausstellung in der Galerie Frey in Salzburg umfasst zwei große Themenkreise, verschiedene Arbeiten schließen an frühere Motive des Künstlers an. Es handelt sich um Malerei, die man gemeinhin "figurativ" nennt. Bernard Ammerer malt "klassisch", Öl auf Leinwand, man findet kleinere sowie eine Reihe von mittelgroßen Formaten. Diese Bilder scheinen sich durch ihre Formate aufeinander zu beziehen, sie wirken wie der Ausdruck eines übergeordneten Anliegens.

Der Betrachter, die Betrachterin sieht sich mit verschiedenen Personen oder Figuren konfrontiert, die alle in leeren oder nur angedeuteten Räumen dargestellt sind. Voller Energie und Übermut könnte der erste, oberflächliche Eindruck von diesen salto-springenden Figuren sein. Doch die im Sprung oder im freien Fall befindlichen Körper schweben über einem vagen, schachbrettartigen Muster. Eine Joggerin, fast lebensgroß und mit ebenmäßigen Gesichtszügen, hält direkt auf den Betrachter zu. Der Raum, in dem sie läuft hat sich jedoch in einige perspektivische Linien aufgelöst, gerade so wie sich die Landschaft unterhalb des, "freigestellt" und ins Bild hineinmontierten, Mannes in nachdenklicher Pose auf eine zeichnerisch-andeutende Abstraktion reduziert hat.

Die irritierende Wirkung dieser und ähnlicher Arbeiten des Künstlers beruht auf der Beziehung zwischen Figur und Hintergrund. Die Figur/Grund Relation als eines der wesentlichsten Mittel um eine zweidimensionale Fläche in ein Bild/Imago zu transformieren, ist hier als solche thematisiert und damit in die Erzählung "aufgehoben". Die Narration, der offensichtliche Bildinhalt enthält so eine unterschwellige Botschaft, die in der Betrachterin auf Resonanz stoßen wird.

Wie zur Verstärkung dieses Spiels mit Meta-Ebenen ist dem melancholischen Denker ein großes Wolkenbild zugeordnet. Vielleicht kann es ihn erden, doch dass es nur ein Bild ist, ein Ausschnitt, zeigt klar der weiße unbearbeitete Bildteil im unteren Drittel an.

Die Malerei, auch jene "nach der Natur", erzeugt durch Farbauftrag die Illusion eines Raumes.

Wie diese Illusion Präsenz herstellt, trägt wesentlich zur Aussage des Bildes bei.

Für eine zweite Gruppe von Arbeiten in dieser Ausstellung scheint der Künstler die gegenteilige Strategie einzuschlagen. Nun sind nicht Bodenlosigkeit und Fehlen einer Verankerung in der Perspektive Ursache des Unbehagens. Landschaft, Wald, Weizenfeld sind vorhanden, einige geschwungene Linien suggerieren glaubwürdig den See, in dem ein kleiner Junge steht.

Was tut er dort?

Im Wald, der lebendig und vertraut wirkt, sind in halbtransparenter Manier Figuren zu sehen, die zwischen den Bäumen verschwinden. Sie sind wie Zeichen einer anderen Realitätsebene.

Ein weiterer See, wieder ein kleiner Junge: diesmal wird der See zur überdimensionalen Welle, die alles zu verschlingen droht. Eine gewaltige Verzerrung, die wie selbstverständlich wirkt - nur eine leichte Drehung der Bildfläche, so scheint es!

Dies führt zurück zu der Frage: woher stammen die Bilder?

"Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen." beginnt der Roman, der sich auf die Suche nach der verlorenen Zeit begibt. Im Zwischenreich des Erwachens formen sich jene unwillkürlichen Erinnerungen, auf die das Bewusstsein keinen Einfluss hat. Die "Memoires involontaires" gleichen den Bildern, die der Maler am rationalen Verstand vorbei schleust und für seine traumartigen Bildfindungen nützt. Rätselhafte Elemente als direkter Ausdruck des Imaginären hält er fest, im Wachzustand würden sie wieder verschwinden. Das Unbewusste nutzt Metapher und Metonymie, beides sprachliche Strukturen, um der Darstellbarkeit willen. Verschieben und Verdichten, so erlangen diese Bilder und die darin enthaltenen Erzählungen allgemeinen Charakter.

Diese "Arbeit der Darstellbarkeit" wird von der Malerei ein zweites Mal geleistet.

Das flüchtige Bild/Imago wird zum Tableau, doch damit kehrt über die Mittel der Malerei etwas vom Unverständlichen und Nicht-Sagbaren zurück. In der Realitätsebene des Bildes, dem "Als-Ob" einer realistischen Darstellung bleibt als Irritation ein imaginärer Rest.

Daniela Hölzl

Is there a place where images originate?

Or more precisely: is there a place, where the images of Bernard Ammerer originate?

Does he make them up, does he invent or does he find them and consent to them?

And where exactly do they take shape?

Obviously the works of the artist have an obligation to reality, to the depiction of something real, and equally obviously there is something that disturbs this first impression radically.

The current exhibition at the Galerie Frey Salzburg comprehends two great thematic complexes; several take up earlier motifs of the artist's work. We are confronted with the kind of painting commonly called "figurative". Bernard Ammerer is a "classic" sort of painter; he paints with oil on canvas; the pictures come in smaller format with a few in a more medium size. Through their dimensions the pictures appear to be referring to each other, this relation seems to be the expression of a more general concern.

The viewer is faced with persons or figures depicted spaces, empty or just hinted at. A first, superficial glance at these somersaulting figures could give an impression of energy and high spirits. But these jumping or falling bodies are suspended above a pattern, undefined but reminiscent of a chessboard.

A female jogger, almost lifesize and with regular features, comes straight at the viewer. The space that she inhabits has however dissolved into a few perspectival lines, just as the landscape below the pensive man, to all appearance almost copied and pasted into the picture, has been reduced to a sketchily suggestive abstraction.

The unsettling effect of these and other of the artist's works is a result of the relationship between figure and background. This relationship as one of the fundamental ways of transforming a two-dimensional surface into a picture/*imago*, is here made a central theme and so lifted up into the narrative. The narrative, that is to say, the obvious content of the picture takes on as a result a subliminal message, which strikes an echo in the viewer.

As if to reinforce this play with meta levels, the melancholy thinker is placed against another large canvas showing cloud formations. Maybe he can be earthed by it, but that this is only a picture, an extract, is clearly shown by the white, unworked strip, which takes up the lower third of the canvas. Painting, even painting "after nature", creates, through the application of paint, the illusion of space. The way in which this illusion evokes presence significantly contributes to the meaning of the picture. With a second group of works in this exhibition, the artist seemingly pursues an opposed strategy. Now it is not the lack of contextual ground or the absence of a relationship to perspective which is the cause of unease. Landscape, forest, wheatfields are visible, a few curved strokes credibly suggest the lake in which the boy stands.

But what is he doing there?

In the forest, which seems alive and familiar, one can discern half transparent figures, which appear to be disappearing between the trees.

They are like indicators of a different plane of reality. Another lake, again a little boy: this time the lake turns into an oversized wave, threatening to swallow everything. A mighty distortion, which appears to be quite natural – just a simple tilt in the picture's surface, or so it seems! This takes us back to the question: where do the images originate?

"Over a long period I went to bed early." With these words begins the novel, that is in search of lost time. In the twilight of waking arise those involuntary memories, over which consciousness can exert no control. The *memoires involontaires* resemble those pictures that the painter sneaks past the guard of the rational mind and uses for his dreamlike image-inventions. He clings to enigmatic elements as the direct expression of that which is imaginary, and which disappears in a waking condition.

The unconscious uses metaphors and metonymies, both of them linguistic structures which make embodiment possible. Shifts and intensifications give these images and the narratives they contain their common character.

This work of embodiment or representation is performed a second time by the art of painting.

The fleeting image (*imago*) is turned into a *tableau*, but through the means of painting, something incomprehensible and unutterable returns. In the picture's level of reality, the "as-if" of a realistic representation, there remains an imaginary residue which is unsettling.

Daniela Hölzl

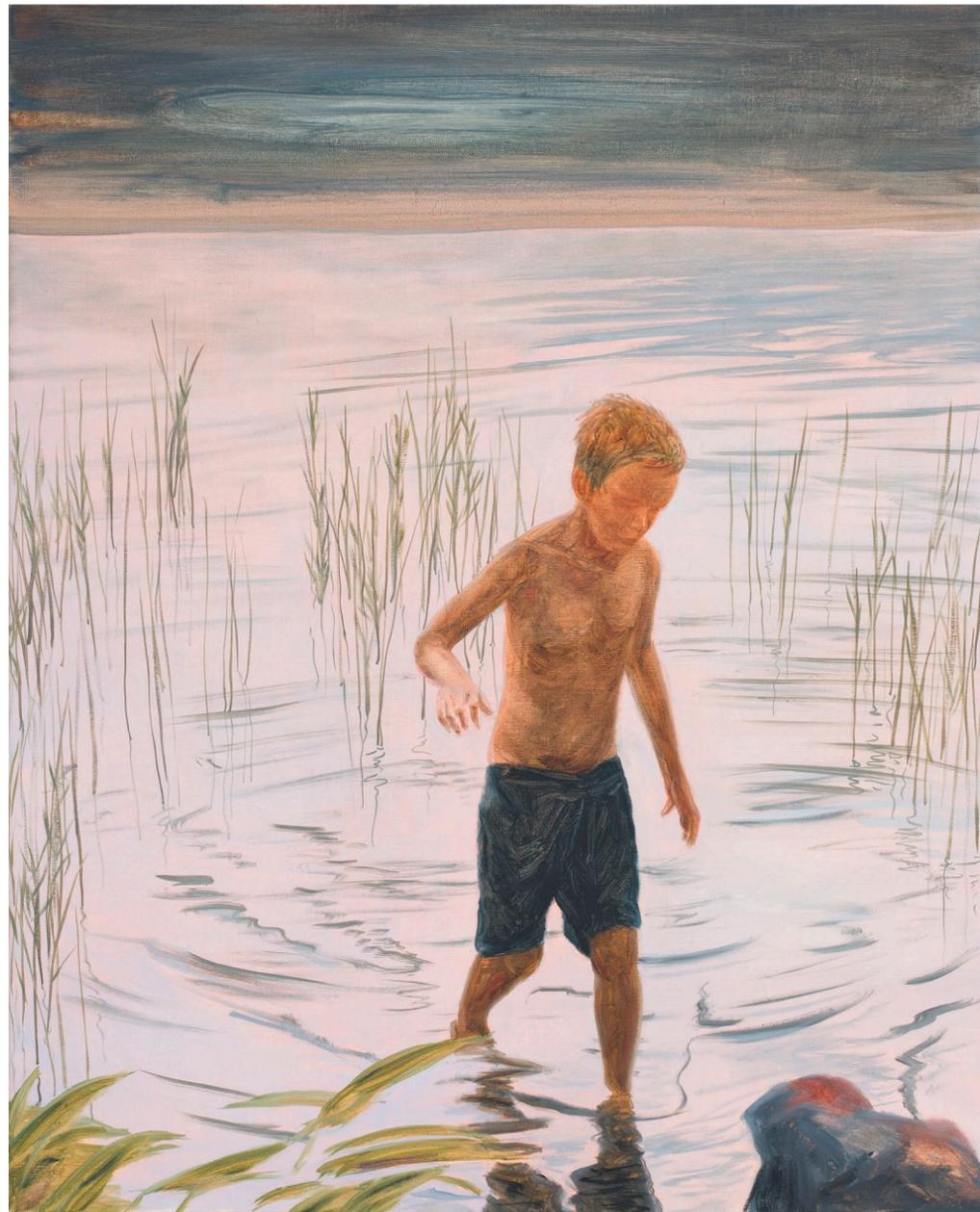

Stormy Dawn, 2017, Öl auf Leinwand, 50 x 70 cm

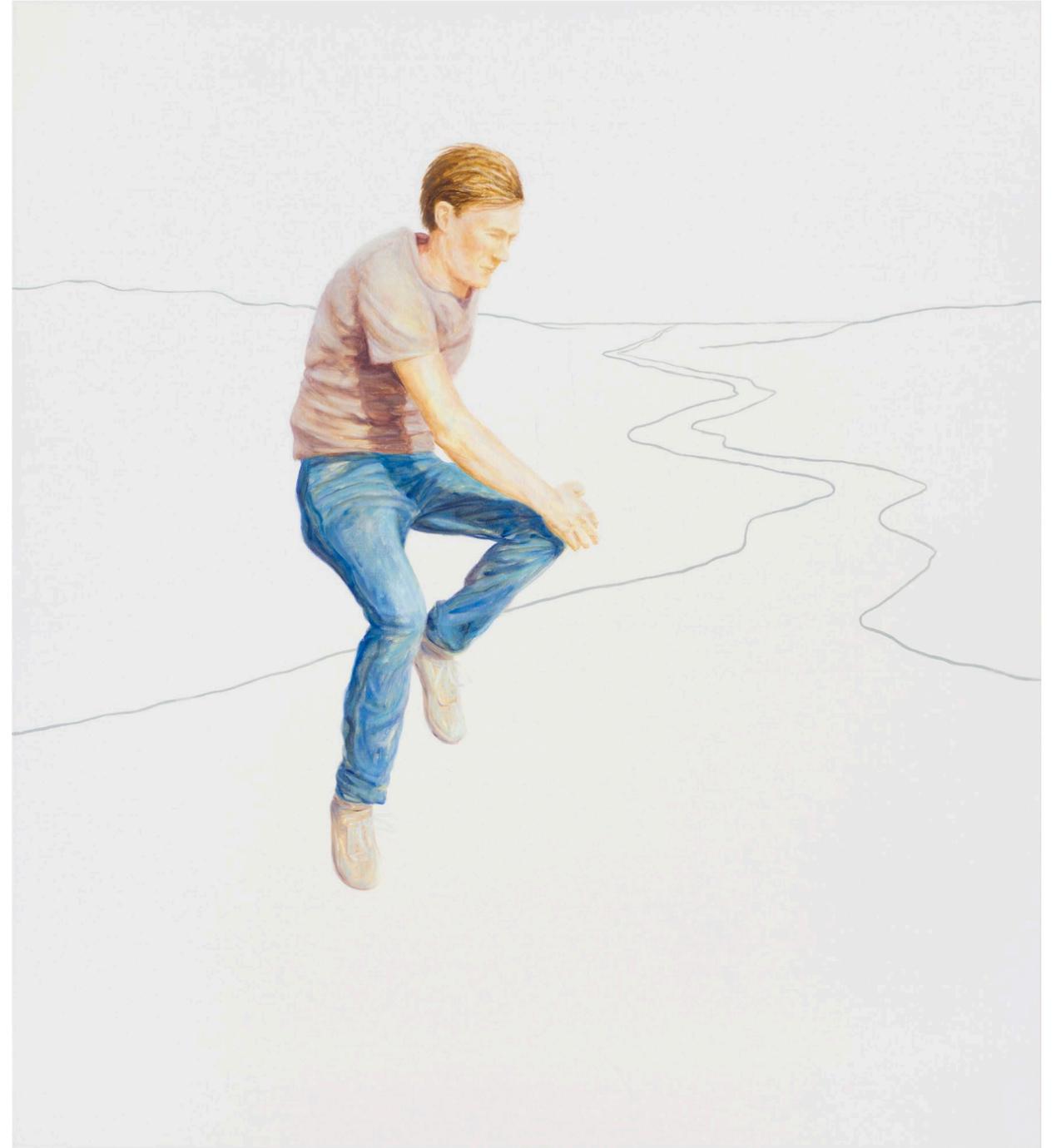
Vanishing Point 2, 2018, Öl auf Leinwand, 150 x 170 cm

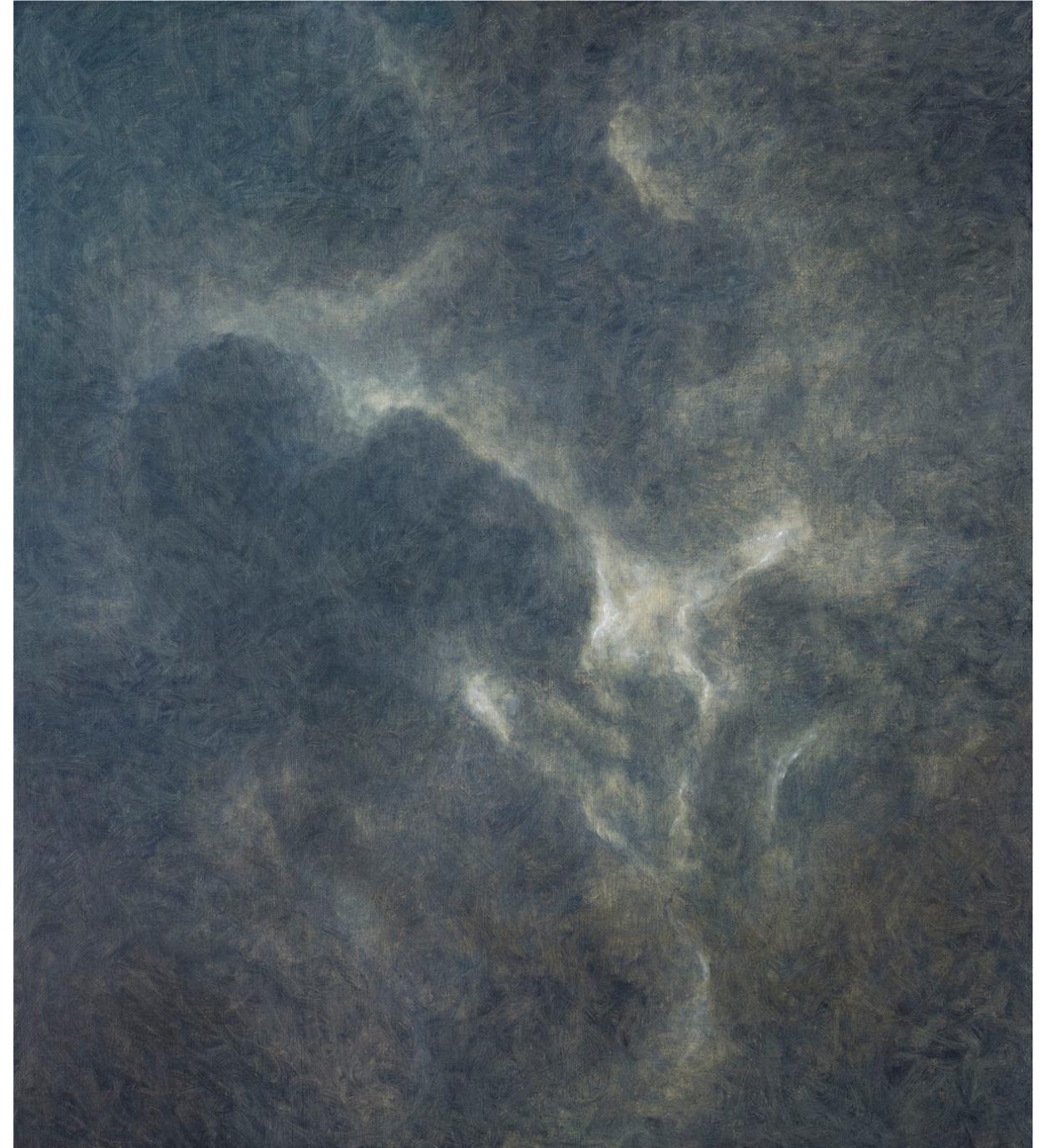
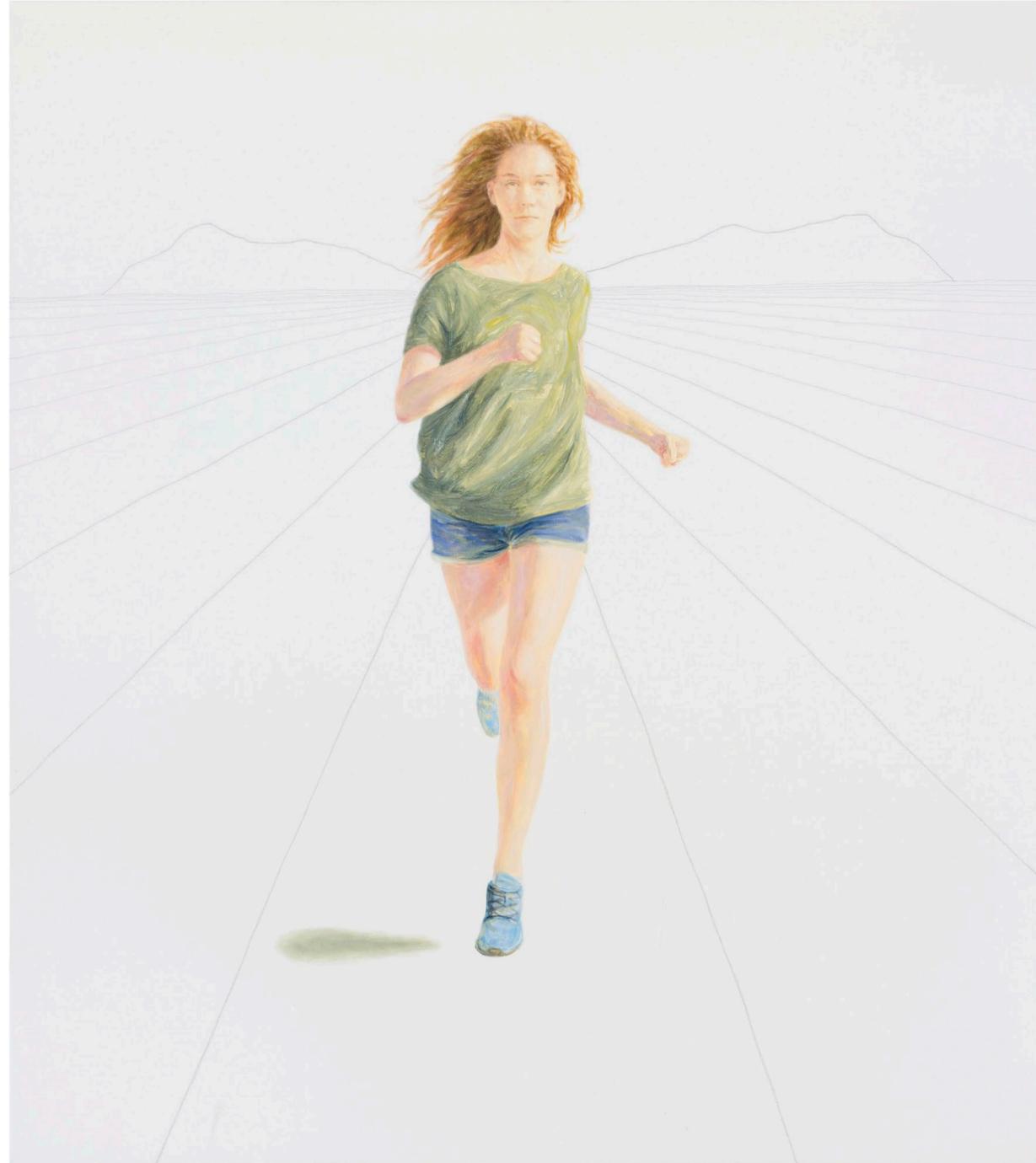

Journey, 2018, Öl auf Leinwand, 70 x 90 cm

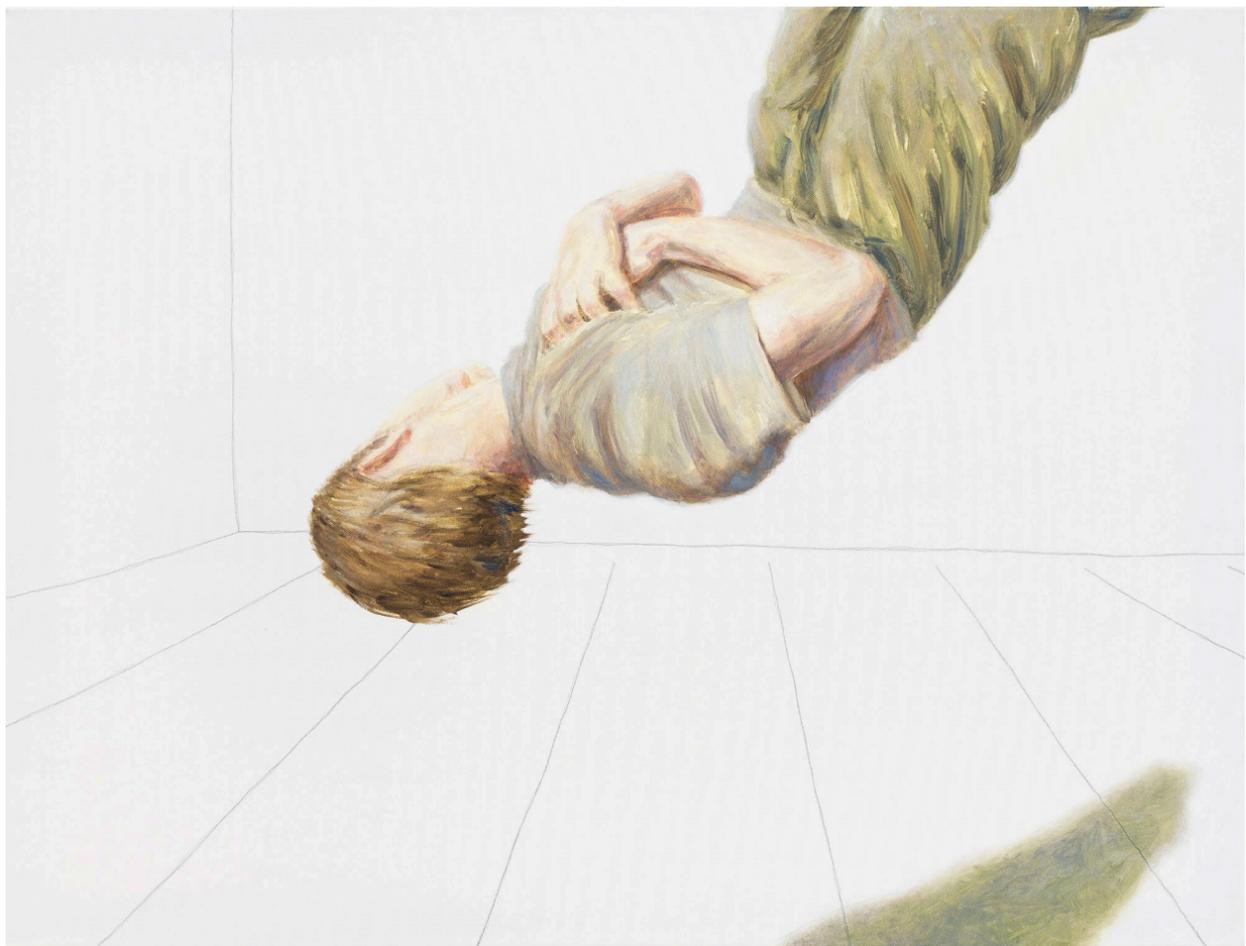
Absent, 2015, Öl auf Leinwand, 200 x 170 cm

Dreamers 2, 2017, Öl auf Leinwand, 170 x 150 cm

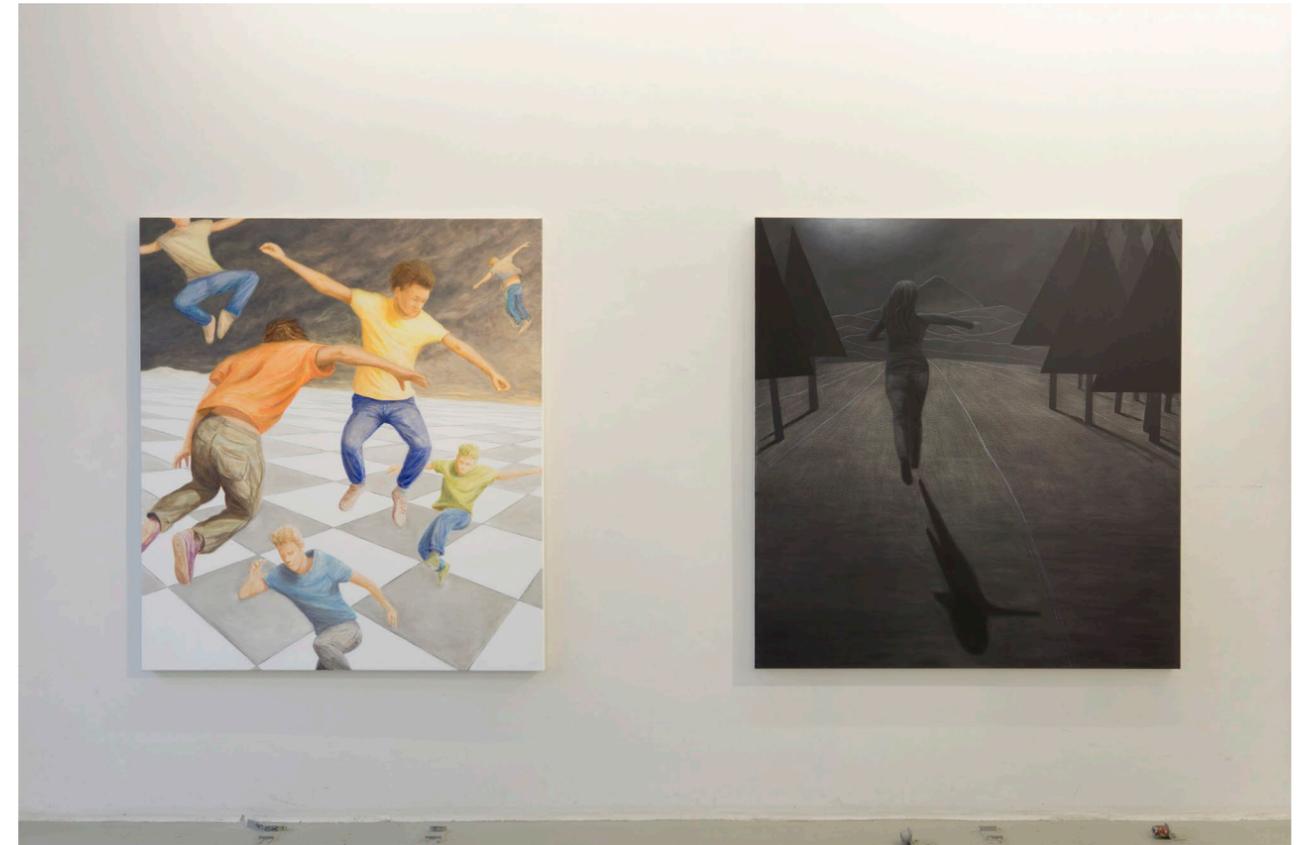
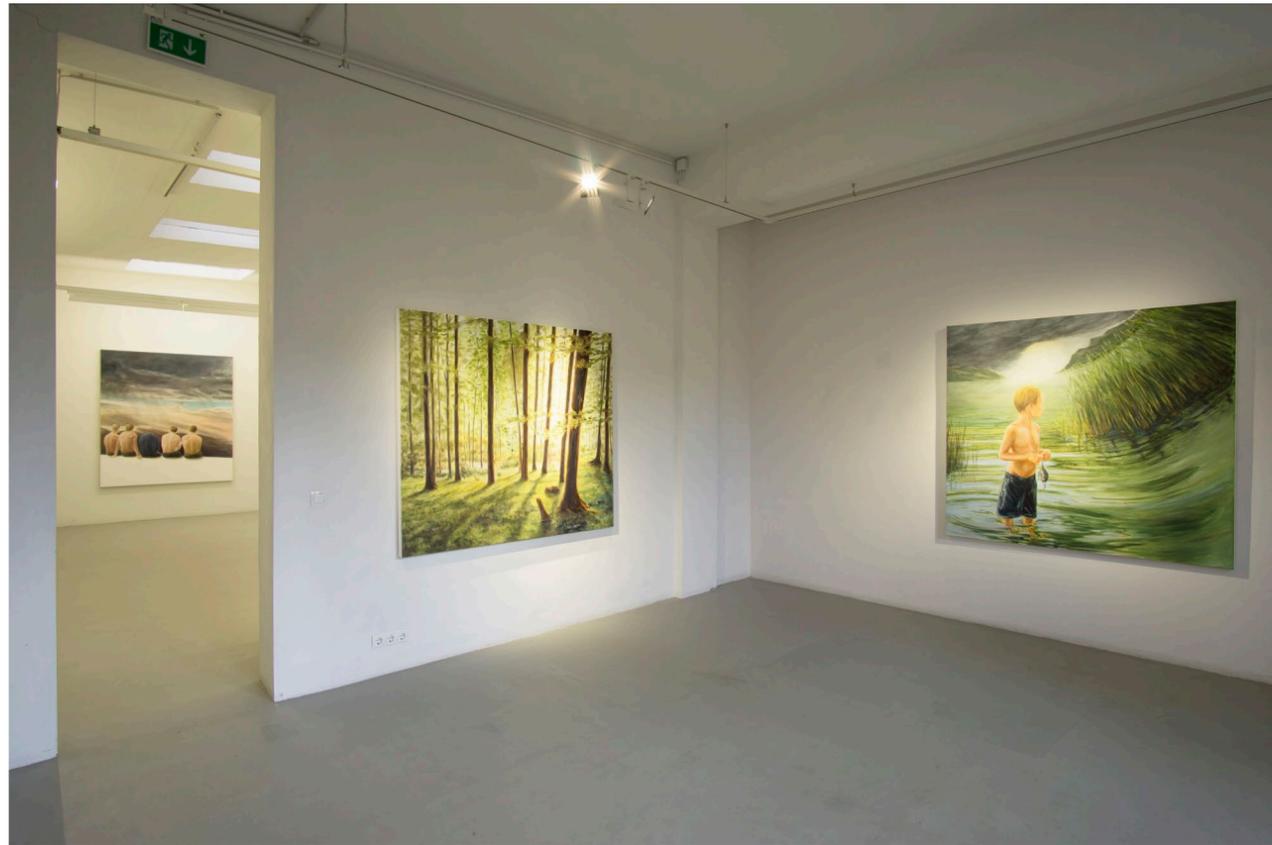

Exhibition views:

Biografie

- 1978 geboren in Wien
- 2001 Abschluss des Studiums der Rechtswissenschaften
- 2003 – Universität für angewandte Kunst
2010 Wien bei Johanna Kandl und Wolfgang Herzig
- 2004 Teilnahme an der Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg bei Xenia Hausner

Biography

- 1978 born in Vienna
- 2001 university degree in law
- 2003 – University of Applied Arts Vienna,
2010 student of Johanna Kandl and Wolfgang Herzig
- 2004 Academy of Fine Arts Salzburg,
student of Xenia Hausner

Ausstellungen (Auswahl) / Exhibitions (selection)

- 2018 „Dreamers“, Galerie Frey, Salzburg (solo)
- 2017 „Winter Salon“, 532 Gallery Thomas Jaeckel, New York, USA (group)
„Himmel Ewig Blau“, Kunstmuseum Lanwan, Qingdao, China (group)
„Hi(ghly) unreal“, Galerie Frey, Wien (solo)
- 2016 „Interface“, 532 Gallery Thomas Jaeckel, New York, USA (solo)
„Auf Augenhöhe“, Galerie Frey, Salzburg (group)
„Unframed“, Galerie Raum-mit-Licht, Wien (group)
- 2015 DAGONG Art Museum, Qingdao, China (group)
„Figur, Struktur. STRABAG Artcollection“, RLB Kunstbrücke, Tirol (group)
- 2014 „Figuration zwischen Traum und Wirklichkeit“,
Museum Angerlehner, Wels (group)
„Subjekt“, Galerie Robert Drees, Hannover, Deutschland (group)
„vorher nachher“ Galerie Frey, Wien (solo)
- 2013 „A better Place“, Galerie Frey, Salzburg (solo)
„Pulse Miami art fair“, Miami, USA (Solopräsentation)

- 2012 „State of Mind“, Galerie Frey, Wien (solo)
„ABC“, Stadtgalerie Ternitz (group)
„Preview“, Galerie Frey, Salzburg (group)
- 2011 „You choose“, Berlin Art Projects, Berlin, Deutschland (solo)
- 2010 „The Essence“, Künstlerhaus, Wien (group)
Diplomausstellung Universität für angewandte Kunst
- 2009 „Exit strategies“, Galerie Frey, Wien (solo)
First Danube Biennale, Meulensteen Art Museum, Bratislava, Slowakei (group)
- 2008 „7 parallel 7“, Artexpo, Museum für zeitgenössische Kunst, Bukarest, Rumänien (group)
„6 X 3“, Galerie Frey, Wien (group)
„The Essence“, Museum für angewandte Kunst Wien (group)
- 2007 „RED“, Galerie Frey, Wien (group)
Preisträgerausstellung Strabag Art Award, Strabag Kunstforum, Wien (group)
Qingdao Art Museum, Qingdao, China (group)
„move“, Strabag Kunstforum, Wien (solo)
- 2006 „The Essence“, Museum für angewandte Kunst Wien (group)
„Two Perspectives“, Galerie Frey, Wien (solo)
„REAL“, Kunsthalle Krems (group)
- 2005 „New Perspectives“, Galerie Frey, Wien (group)
„Frisch gestrichen“, Akademie der bildenden Künste Wien (group)
„Malstrom“, Universität für angewandte Kunst Wien (group)
„Alle reden vom Wetter“, Hotel Kunsthof, Wien (group)
- 2004 Stadtgalerie Vienna (group)

Auszeichnungen / Awards

- Preisträger Strabag Art Award
Ö1 Talentstipendium
Zahlreiche Messeteilnahmen im In- und Ausland

Contact:

contact@bernardammerer.com
www.bernardammerer.com
www.galerie-frey.com

Text: Daniela Hölzl
Translation: Klemens Leitner

All images © Bernard Ammerer