

INS LEBEN EIN-BILDEN TILO BAUMGÄRTEL REFLEKTIONEN ÜBER DIE GROSSE SEHNSUCHT DES KÜNSTLERS PICTURING AND SHAPING LIFE

UM DEM ALLTÄGLICHEN LEBEN EINE FORM ZU GEBEN, BEDARF ES KEINER GROSSEN KÜNSTLERISCHEN FÄHIGKEITEN. FORMEN ZUR BEWÄLTIGUNG DES ALLTAGS STELLT DIE WELT FÜR UNS BEREIT. FREMDBESTIMMTE FORMEN EINER OBJEKTIVEN UND NÜCHTERNEN WELT FÜR EIN EBENSO FREMDBESTIMMTES LEBEN.

Was aber heißt es, jenseits heteronomer Strukturen einem Leben Ausdruck zu verleihen, das ein grundlegend anderes ist als das der anderen, von dem niemand außer mir selbst je adäquat wissen wird, selbst wenn er es wollte? Und was tun, wenn es genau dieses Leben ist, das mich bestimmt oder besser: wenn ich es selbst bin, dieses Leben?

Bekämpfe ich es und gehe zum Psychologen, der mir die Spinnereien schon austreibt und mir erklärt, wohin ich in der Welt gehöre? Oder habe ich den Mut zu meiner eigenen Welt und drücke mich aus?

NO EXCEPTIONAL ARTISTIC SKILLS ARE REQUIRED TO EXPRESS EVERYDAY LIFE. OUR WORLD PROVIDES TOOLS AND SHAPES TO COPE WITH IT. FOREIGN FORMS OF AN OBJECTIVE AND SOBER WORLD FOR A JUST AS FOREIGN LIFE.

But what does 'give expression' to life, beyond heteronomous structures, mean, a life that's fundamentally different from that of others; a life nobody else but me will intimately know, not even if someone else may wish to understand it. And what if this life is exactly what determines me, or rather if this life is me?

Do I fight it and go to a psychologist, who extracts these unhinged musings, and explains where I belong in the world? Or do I find the courage to express myself in my own world?

Tilo Baumgärtel expresses himself, and he's done so all his life by using the medium of pictures and images. He paints. He's an artist. He uses

Tilo Baumgärtel drückt sich aus. Schon sein Leben lang im Medium der Bilderwelt. Er malt. Er ist Künstler. Zeichnerische Malerei ist sein Stil und gekennzeichnet durch eine „Prägnanz der Einfachheit“. Ideen für Bilder bekommt er aus der Realität, seiner objektiven Umwelt. Es ist, so Baumgärtel, eine Vermutung, eine Ahnung, die zu einem Bild führen kann. Eine Vorahnung dessen, was kommen wird. Das Bild als Zukünftiges kündigt sich bereits in der Ahnung an. Zunächst eine Zeichnung. Daraus kann ein Bild entstehen, manchmal sogar noch ein Film oder eine Animation. Der Film dient ihm dafür, die Geschichten, die er in seinen Bildern erzählt, präziser darstellen zu können, komplexer, verständlicher. Es ist die Aufforderung, genau hinzuschauen und nachzudenken, was erzählt wird, was er von sich erzählt. Die Bilder sind seine Ausdrucksform, und sie funktionieren für ihn besser als Worte, um sich mitzutei-

graphic painting, characterised by a 'conciseness of simplicity'. He finds inspiration in reality, his objective environment. According to Baumgärtel, an assumption, an idea leads to an image. A premonition of what will come. The image of the future announces itself in the premonition. First, comes a drawing. This can be an image, sometimes even a film, or an animation. The film aids him in presenting the stories in his pictures more precisely, more complexly, more comprehensibly than he could on his own. It invites viewers to take a closer look and think about what's being narrated, what he reveals about himself. Pictures are how he expresses himself, trumping words when it comes to communication in art. The drawings, the sketches take on the traits of a diary, and he sketches what moves him, the external influences which make it into his inner world. However, not every drawing becomes a picture or a film.

4 ARTISTS

len – im Medium der Kunst. Die Zeichnungen, die Skizzen entstehen tagebuchartig, und was ihn berührt, was ihn von „außen“ trifft in seiner inneren Welt, das zeichnet er. Nicht aus jeder Zeichnung entsteht ein Bild, und auch nicht notwendigerweise ein Film.

Baumgärtels Gemälde sind Ausstellungen seiner Eigenwelt – hinein in die Welt der anderen, in die Fremde, die für ihn so einnehmbar wird. Er eignet sich in der Vermittlung durch seine Bilder Objektivitäten der anderen, äußeren Welt an und kann sie so aus sich heraus bestimmen. Die Bilder sind Boten, sie überbringen Nachrichten an die Außenwelt, um sich als der eigentliche künstlerische Stoff in äußere Form ein-bild-en zu können, hinein-bilden in die Welt der anderen. So ist es ihm möglich, die Fremde – die Welt der anderen – aus seiner Welt heraus zu bestimmen.

Stoff und Form sind als rauschhaft Dionysisches und apollinisch Formgebendes, als Stilmittel, Grundpfeiler der Kunst. Gemeinsam folgen sie einer großen Sehnsucht: sich sinnvoll zu vereinen als rauschhaft-ekstatische Momente der Zusammenkunft von äußerer und innerer Welt, von Heteronomie und Autonomie, von Objekt und Subjekt, von Wirklichkeit und Traum. Der Stoff sehnt sich nach dem Ausdruck und die Form nach innerer Erfüllung, um nicht erstarrt stehen zu bleiben oder blutlos umzukippen – um Essay, Versuch zu etwas Neuem sein zu können.

Baumgärtel's paintings are exhibitions of his own world - into the world of other people, a dive into a foreign world that becomes so engaging. Through his images, he takes the objectiveness of other, outer world and can thus determine them from within himself. The pictures are vessels, they convey messages to the external world to imagine themselves as the actual creative material in an external shape, penetrating into the world of others. He can determine the 'other' - the world of others - from his world. Materials and form are the euphoric Dionysian and Apollonian forms, the stylistic means, the cornerstones of art. Together they follow a great desire: to sensibly unite as dizzying, ecstatic moments upon the encounter of outer and inner world, of heteronomy and autonomy, of object and subject, of reality and dream. Materials long for expression, and form for inner fulfilment, so as not to stand still or fall bloodlessly - to be an attempt at something new. One can look at the drawings, precursors to Tilo Baumgärtel's large paintings of his own world. As attempts that aspire to the painting, to the image of the perfect self-expression of the artist's own world. I ask Tilo whether he's created his own 'perfect image'. Yes, he says, it's an image he could imagine living with. He would never get enough of this picture and, therefore, he would never put it in a corner, it could never get too much.

To be an artist, according to my thesis, means to be a subject, to be the main message, sit as an example for all of humanity and to understand the

Und so kann man die Zeichnungen, die den großen Eigenwelt-Gemälden Tilo Baumgärtels vorangehen, betrachten. Als Essays, als Versuche, die zum Gemälde streben, zum Bild des perfekten Selbst-Ausdrucks der Eigenwelt des Künstlers. Ich frage Tilo, ob es für ihn das eigene, selbst erschaffene „perfekte Bild“ gebe. Ja, sagt er, es wäre ein Bild, mit dem er sich vorstellen könnte, ganz zu leben. An diesem Bild würde er sich niemals sattsehen können und deshalb würde er es auch nie in die Ecke stellen, es könne ihm nie zu viel werden.

Künstler sein bedeutet, so meine These, sich selbst als Subjekt, als das Zu-Grunde-Liegende, exemplarisch für die gesamte Menschheit zu setzen und den Sinn der Welt und des Seins aus sich heraus zu verstehen. Im Absolutsetzen seiner selbst ist der Künstler Objekt und Subjekt zugleich und vereint so alle scheinbare Objektivität der Welt in sich. In diesem Sinne sagt Else Lasker-Schüler: „Von wem, wenn nicht von mir, sollte ich sonst in meinem Weltverständnis und meinem Blicken auf die Dinge ausgehen? Ich maße mir nicht an, einen anderen Standpunkt einzunehmen.“

Tilo Baumgärtel erzählt von seinem Leben als Leben mit Bildern. Er stellt sie manchmal als Schutzschild auf – wenn er wichtige Aufgaben des Alltags zu bewältigen hat. In seiner Nähe sind sie ihm existenzielle Sicherheiten, Hüter der Gunst der Götter des Schicksals. Ob Kunst für ihn Sinn mache, fragte ich ihn. Tilo

meaning of the world and existence from within oneself. In taking on this absolute approach, the artist is both object and subject and thus unites all the apparent objectivity of the world in himself. In this sense, Else Lasker-Schüler says: 'Who else, if not me, should comprehend the world and my view of things from within myself? I didn't presume to take a different stand.'

Tilo Baumgärtel describes his life as a life with pictures. He sometimes sets them up as a shield - when he has important everyday tasks to accomplish. Close to him, they become existential certainties, guardians of the favour of the gods of fate. I asked him if art made sense to him. Tilo nodded his assent: art makes sense on a level that affects him alone, as an individual. He's not concerned about art making sense for the whole of humanity. For him, however, painting has been something indispensable, something existentially necessary since childhood, perhaps similar to the writing of others in his diary - but it's not enough to regard painting as a mere matter of habit. His drawings and sketches are his keepers of memories. He has countless sketchbooks in his studio. Pictures are physical-mental expressions of something that rests within and is expressed in pictures, the artist sets it up in front of him - and can thus look at it from the outside and judge it. This also includes, of course, that it may be subject to evaluation by others. That takes courage. And who else would be willing and brave enough to publicly expose his innermost being to the evaluation of

KONSTANZE CAUSA

Dr Konstanze Causa is a philosopher of art. She completed her PhD on the topic 'Yearning bodies – a metatropy' at the University of Leipzig. Between 2002 and 2010, she served as member of the BoD of the Nietzsche-Gesellschaft e.V. She's taught at the Institute for Philosophy of the University of Leipzig, at the HGB Leipzig and at the Kulturwissenschaftlichen Institut of the University of Leipzig. Between 2012 and 2013, she was the temporary replacement of a junior professor at the University of Leipzig. She's been writing as a columnist for the 'Leipziger Zeitung' newspaper since March 2015. Publications: 'Askese als Verhaltensrevolte' (2015) / 'Denken des Empraktischen' (2016). www.empraxis.net

AUTHOR

ZWISCHEN SCHMERZ UND SCHÖNHEIT DINO VALLS BETWEEN PAIN AND BEAUTY

bejaht diese Frage: Kunst mache auf einer ihn allein, ihn individuell betreffenden Ebene Sinn. Sinnstifter für die gesamte Menschheit sein zu wollen, sei nicht sein Anliegen. Für ihn selbst aber ist das Malen schon seit seiner Kindheit etwas Unverzichtbares, etwas existenziell Notwendiges, vielleicht ähnlich dem Schreiben anderer in ihr Tagebuch. – Es reiche aber nicht aus, das Malen als reine Gewohnheitssache anzusehen. Seine Zeichnungen und Skizzen sind ihm Bewahrer von Erinnerungen. So hat er auch unzählige Skizzenbücher in seinem Atelier.

others, to send it out into the world, than an artist? To have the innermost, the expression of the soul, assessed in a foreign world and according to foreign standards, means to put one's beating heart on the table and allow others to hit it with a hammer.

But living his great desire as an artist doesn't mean he's God, nor that he's perfect. Rather, it means taking what is unattainable seriously, as a signpost; one needs courage - to follow all the courage of one's own being as an artist, the hunch pointing the way into the future, the uncertainty, the openness of life. Because you're always the first to go down this path. Lived desire means liveable unattainability and is probably always preferable to a life lived in lifeless satisfaction. I think Tilo Baumgärtel would agree with me.

Das Innerste, den Seelenausdruck, fremdweltlich und nach Maßstäben bewerten zu lassen, bedeutet: sein pochendes Herz auf den Tisch zu legen und zuzulassen, dass andere mit dem Hammer draufschlagen.

Als Künstler seine Große Sehnsucht zu leben heißt aber, weder Gott noch perfekt zu sein. Es heißt vielmehr: das Unerreichbare ernst zu nehmen, als Wegweiser. Und man braucht Mut – allen Mut seines je eigenen Künstlerseins, der wegweisenden Ahnung ins Zukünftige, Ungewisse, Offene zu folgen. Denn man ist immer der erste, der diesen Weg geht.

Gelebte Sehnsucht bedeutet lebbar Unerfüllbarkeit und ist wohl allemal einem Leben in lebloser Erfüllbarkeit vorzuziehen. Ich denke, dass Tilo Baumgärtel mir zustimmen würde.

- 1 ???????
- 2 ???????
- 3 ???????
- 4 ???????
- 5 ???????

„Das Wahre in der Kunst ist etwas nicht Existierendes. Die Tatsache, dass die Kunstwerke da sind, zeigt an, dass was nicht existiert, sein kann.“

Theodor W. Adorno

IN UNSEREM ALLTAG SIND WIR DARAN GEWÖHNT, ALLE ARTEN VON BILDERN ZU SEHEN, DIE DURCH IHRE HÄUFIGKEIT UND STÄNDIGE WIEDERHOLUNG UNS NACH UND NACH UNEMPFINDLICH GEGENÜBER GEWALT, ABER AUCH SCHÖNHEIT WERDEN LASSEN. DESHALB WIRD ES IMMER SCHWIERIGER, DASS EIN BILD, DAS NOCH NICHT EINMAL EIN ABBILD DER REALITÄT DARSTELLT, UNS ÜBERRASCHT, TRIFFT, VERSTÖRT, UNANGENEHM IST ODER SICH ZU UNSEREM BEDAUERN FEST IN DER ERINNERUNG VERANKERT. DOCH GENAU DIESE REAKTIONEN LÖSEN DIE BILDER VON DINO VALLS (* 1959, ZARAGOZA) BEIM BETRACHTER AUS, IN DEM SEINE FIGUREN IHN MIT IHREM DURCHDRINGENDEN BLICK, VOR DEM ES UNMÖGLICH IST ZU ENTKOMMEN, DIREKT KONFRONTIEREN.

Valls ist ein Künstler mit einer starken Persönlichkeit, der sich kraftvoll in der aktuellen Kunst durch seine

„Truth, in art, doesn't exist. The fact we have works of art means whatever doesn't exist can be.“

Theodor W. Adorno

WE'RE USED TO SEEING ALL KINDS OF IMAGES IN OUR DAILY LIFE: THEIR FREQUENCY AND CONSTANT REPETITION GRADUALLY MAKE US INURED TO VIOLENCE... BUT ALSO TO BEAUTY. HENCE THE INCREASING DIFFICULTY FOR A PAINTING, WHICH DOESN'T EVEN DEPICT REALITY IN THE TERMS WE UNDERSTAND, TO SURPRISE, MOVE, UPSET, AND DISCOMFORT US OR, SADLY, TO BE FIRMLY ROOTED IN OUR MEMORIES. YET DINO VALLS' PAINTINGS (*1959, ZARAGOZA) AWAKEN PRECISELY THESE REACTIONS IN VIEWERS: HIS SUBJECTS DIRECTLY CONFRONT THEM WITH THEIR UNWAVERING, PENETRATING GAZE WHICH LEAVES NO ROOM FOR ESCAPE.

Valls is an artist with a strong personality who stands out in contemporary art for his individuality and, logically, his decision to fly solo, working beyond current artistic trends. Using his invented figures, decontextualized objects, symbolism, enigmatic representations, and revisited tropes

Individualität und seinen kohärenten Solo-Pfad jenseits der momentanen künstlerischen Strömungen auszeichnet. Seine Arbeit beschäftigt sich durch seine erfundenen Figuren, die dekontextualisierten Objekte, die Symbolismen, die rätselhafte Darstellung und die aktualisierten Elemente der Kunstgeschichte mit den Zweifeln, Zwiespälten, Ängsten, Schmerzen und allem, was die Psyche und die unbewusste Welt des Menschen umgibt. Es ist seine persönliche Art, nach Antworten auf die ewigen Fragen zu suchen.

Seine Ausbildung als Künstler ist nicht dem konventionellen Weg gefolgt. Von Kindheit an und dank seines Vaters, Ingenieur von Beruf und passionierter Zeichner, begann er ständig mit den Stiften zu experimentieren. Sein Medizinstudium verband er immer mit der Kunst, so dass er nach seinem Abschluss nicht als Arzt, sondern als Maler tätig war. Diese medizinische Ausbildung hatte jedoch jahrelang einen enormen Einfluss auf die Thematik seiner Bilder. Durch das Wissen um die Anatomie seiner Charaktere, die Darstellung der medizinischen Instrumente, die kühle Ästhetik, mit Teilen der Er-

from history of art, his work tackles doubts, ambiguities, fears, pains, and everything relating to one's psyche and subconscious. This is his personal approach to finding answers to those eternal universal questions.

He didn't tread the 'traditional' path to become an artist. He started experimenting in every waking moment with pens as a child, pushed by his father, a trained engineer and a passionate draughtsman. Art became a constant in his life, and he practised it alongside his medical studies, so much so that after graduating he worked as a painter and not as a doctor. However, his studies strongly influenced the subjects of his paintings for years to come. Valls has infused his subjects with a certain vulnerability, obtained by his deep knowledge of anatomy, the representation of medical instruments, the cool aesthetics, parts of the story depicted outside the frame, and the passive role of his patients. They're depicted as helpless, fearful beings, set in peculiar positions, and he allows foreign hands to manipulate their bodies, turning the tableau into artistic normalcy. In short, he employs his medical perspective to reflect man's frailty.