

K Ü N S T L E R H A U S
KÜNSTLERHAUS VEREINIGUNG
FACTORY

HERBERT BRANDL
THINK BIG

Aus der Sammlung Thomas Angermair
20.10. – 5.11.2023

HERBERT BRANDL THINK BIG

Aus der Sammlung Thomas Angermair

Ohne Titel, 2008
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
400 x 300 cm

Man kann sich schon fragen, was macht diese Landschaft heute da, ohne Autobahn, ohne Menschen, ohne Zivilisation. Das ist ja keine reale Landschaft. Es ist auch keine ideale Landschaft. Es ist eine Landschaft aus Farben, die aus dem Pinsel rinnt.

Herbert Brandl

Das Werk erscheint subjektiv, unbekümmert und lebensbejahend, der malerische Prozess in seiner kraftvollen Geste unmittelbar spürbar: Herbert Brandl hat in den vergangenen vier Jahrzehnten ein künstlerisches Œuvre von internationaler Dimension geschaffen, das sowohl in Figuration wie auch in Abstraktion einen bedeutenden Beitrag zur Malerei in der Gegenwart leistet. In den atmosphärischen Farbräumen sind häufig Anklänge an Landschaften und Naturräume zu entdecken, die Oberflächen erzeugen flirrende Licht- und Naturstimmungen, die an die Landschaftsmalerei von Claude Monet oder William Turner erinnern. Auf den großformatigen Bildern sind die Spuren des Malvorgangs oft deutlich sichtbar; erkennbare Pinselstriche, Übermalungen und Farbschlieren lassen den figurativen

Eigentlich sollte jede Arbeit Herbert Brandls mit einem deutlichen Warnhinweis versehen werden: „ACHTUNG! Das Betrachten dieses Werks kann süchtig machen!“

Und bei einzelnen schweren Verläufen kann dies offenkundig zu dem starken Verlangen führen, sämtliche Werke des Meisters zu besitzen, also stets für sich und bei sich zu haben. Aber auch die sehr häufig beobachteten Nebenwirkungen einer solchen Sucht sollten keineswegs unterschätzt werden. Die Realität verschiebt sich „zusehends“: Erkannte man früher beim Betrachten eines Gemäldes eine bestimmte Landschaft, so erblickt man nunmehr beim Beobachten sprudelnden Wassers, eines nebelumhüllten Berges oder des Versinkens der Sonne stets das Œuvre Brandls, hat also den Eindruck, dass sich die Natur mit erheblichem Aufwand bemüht, die Arbeiten Brandls bestmöglich nachzuahmen! Das vom Künstler Brandl geschaffene Abbild der Natur wird für den Süchtigen also zur Seiendheit – zur *ousia*. Und es führt offenbar kein Weg zurück.

Thomas Angermair

Ohne Titel, 2011
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
218 x 170 cm

Bildgegenstand hinter den Malakt zurücktreten. „So große Leinwände musst du auch körperlich in den Griff bekommen. Auf so großen Leinwänden darfst du auf keinem Millimeter versagen“, betont Brandl. „Deshalb ist für mich ein Plan notwendig, den ich aber oft in dem Moment, in dem ich an die Leinwand gehe, schon über Bord geworfen habe. [...] Es ist also eine Mischung aus totaler Vorbereitung und der Bereitschaft, die Vorbereitung fallen zu lassen, um in etwas Unkontrolliertes überzugehen.“

Ab etwa 2000 entsteht eine große Werkserie mit Gebirgslandschaften, für die Brandl Vorlagen vom Himalaja und von den Dolomiten verwendet. Der Künstler transformiert das emotional, historisch und symbolisch stark befrachtete Berg-

motiv in freie Malerei – es geht ihm nicht um das Abbilden und anschließende Wiedererkennen eines bestimmten Berges. Seine Bergbilder haben keine Titel: „[...] mich interessiert nicht, wie der Berg benannt wurde, sondern eher das Wesenhafte der Form des Berges. Der Prozess von der leeren Leinwand zum Berg auf der Leinwand ist für mich vielleicht das gespielte alpine Erlebnis.“

Die Ausstellung vereint Hauptwerke von Brandls Berg- und Landschaftsmalerei mit einer Reihe von außergewöhnlichen Bronzeskulpturen, die als dreidimensionale Malereien begriffen werden können und häufig Tiere wie Katzen oder Hyänen darstellen.

Günther Oberhollenzer

Zitate von Herbert Brandl aus: Interview von Robert Fleck, 2007, www.biennale07.at; Stella Röllig, Rolf H. Johannsen (Hg.), *Herbert Brandl. Exposed to Painting*, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2020; „Herbert Brandl im Gespräch mit Hans Ulrich Obrist“, in: Peter Weibel, Günther Holler-Schuster (Hg.), *Herbert Brandl*, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz 2002.

Ohne Titel, 2003
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
270 x 400 cm

HERBERT BRANDL THINK BIG

From the Thomas Angermair Collection

Actually, every one of Herbert Brandl's works should be clearly labelled: "WARNING: Viewing this art can be addictive!"

In certain severe cases, the addiction can lead to a strong desire to possess all of the painter's works, to have them always available for one's personal viewing pleasure. The quite frequently observed side effects of this addiction should by no means be underestimated. Reality is "increasingly shifted": Where you once saw a specific landscape when looking at a painting, you now, when seeing a babbling brook, mountain peak shrouded in fog, or the setting of the sun, see only the work of Brandl, and have the impression that nature is expending considerable effort to imitate Brandl's oeuvre as best it can! The nature images created by the artist become – for the addict – true beings, the *ousia*. And there seems to be no way out.

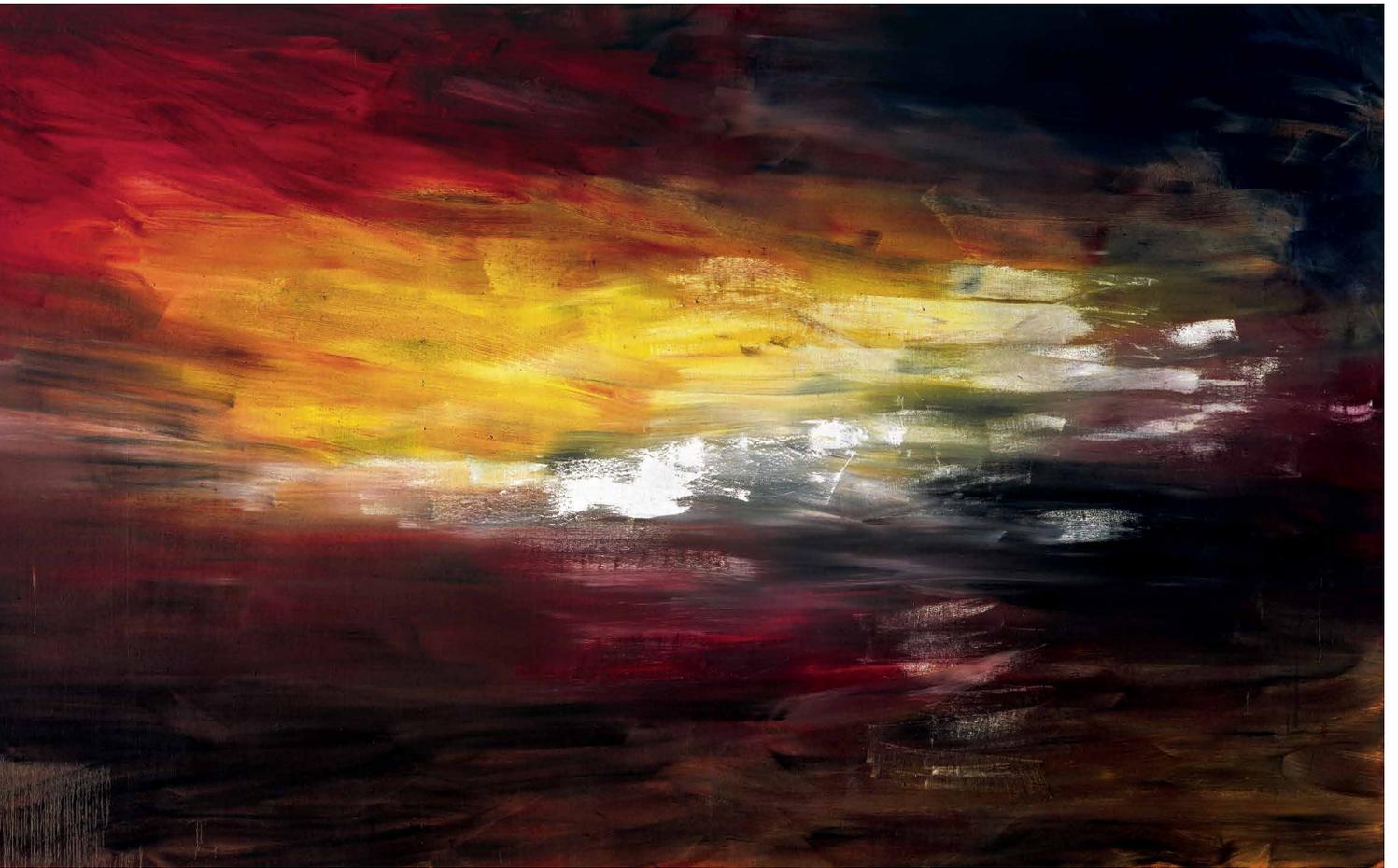
Thomas Angermair

You can ask yourself what this landscape is doing there today, without a highway, without people, without civilisation. It isn't a real landscape. It's not an idealised landscape either. It is a landscape of colours that flow from the brush.

Herbert Brandl

The work is subjective, carefree, and life-affirming, the powerful gesture of the painting process is immediately apparent: Over the past four decades, Herbert Brandl has created an artistic oeuvre of international significance, making a meaningful contribution to figurative and abstract contemporary painting. Echoes of landscapes and natural spaces can frequently be discovered in his atmospheric colour spaces; surfaces create shimmering light and earthly moods reminiscent of the landscape paintings of Claude Monet or William Turner. Traces of the painting process can often clearly be seen in the large pictures; visible brushstrokes, overpainting, and streaking colours allow the figurative subjects to take a backseat to the act of painting. "You have to physically gain control of such large canvases. On such a big canvas, there is not a millimetre of room for failure," emphasises

Ohne Titel, 2008
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
260 x 502 cm

Brandl. "This is why I need a plan, which I often throw overboard the moment I step up to the canvas. [...] There is a mix of total preparation and the willingness to drop those preparations and shift into uncontrolled waters."

In about the year 2000, Brandl began painting a large series of mountain landscapes, showing the Himalayas and the Dolomites. The artist transforms the emotionally, historically, and symbolically charged mountain motif into free painting – he does not want to portray one specific recognisable mountain. His mountain pictures have no titles: "I'm not interested in the name of a mountain, but rather in its essence, in the shape of the mountain. The process of going from a blank canvas to a mountain on the canvas is perhaps, for me, like a simulated alpine experience."

This exhibition combines major works from Brandl's mountain and landscape paintings with a series of extraordinary bronze sculptures that can be interpreted as three-dimensional paintings and often depict animals such as cats and hyenas.

Günther Oberhollenzer

Quotes from Herbert Brandl: Interview by Robert Fleck, 2007, www.biennale07.at; Stella Rollig, Rolf H. Johannsen (ed.), *Herbert Brandl. Exposed to Painting*. Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König 2020, "Herbert Brandl im Gespräch mit Hans Ulrich Obrist", in: Peter Weibel, Günther Holler-Schuster (eds.), *Herbert Brandl, Ostfildern-Ruit*: Hatje Cantz 2002.

Ohne Titel, 2019
Bronze, je / each 80 x 32 x 52 cm

Herbert Brandl wurde 1959 in Graz geboren. Er studierte bei Herbert Tasquil und Peter Weibel an der Hochschule (heute Universität) für angewandte Kunst in Wien. International wurde der Künstler durch die Teilnahme an bedeutenden Ausstellungen wie der documenta IX in Kassel 1992 und der Biennale di Venezia 2007 bekannt. Von 2004 bis 2019 lehrte Brandl als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Er lebt und arbeitet in Wien.

Herbert Brandl was born in Graz in 1959. He studied under Herbert Tasquil and Peter Weibel at the College (now University) of Applied Arts in Vienna. He became known internationally through his participation in important exhibitions such as the documenta IX in Kassel in 1992 and the Biennale di Venezia in 2007. Brandl taught as a professor at the Düsseldorf Art Academy from 2004 to 2019. He lives and works in Vienna.

Ausstellung / Exhibition
HERBERT BRANDL – THINK BIG
Aus der Sammlung / From the Collection
Thomas Angermair
Künstlerhaus Factory
20.10.–5.11.2023

Künstlerhaus,
Gesellschaft bildender Künstlerinnen
und Künstler Österreichs
Karlsplatz 5, 1010 Wien
T +43 1 587 96 63
office@kuenstlerhaus.at
www.kuenstlerhaus.at
facebook.com/kuenstlerhauswien
instagram.com/kuenstlerhauswien
© 2023 Künstlerhaus, Gesellschaft
bildender Künstlerinnen und Künstler
Österreichs

Kuratiert von / Curated by
Günther Oberhollenzer
Organisation
Peter Gmachl
Produktion / Production
Art Consulting & Production
Kommunikation, Presse /
Communication, PR
Alexandra Gamrot

© **Text**
Bei den Autor*innen / All copyrights
are with the authors
© **Abbildungen / Images**
Herbert Brandl, Markus Wörgötter (4–5)
Cover
Ohne Titel, 2003
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
400 x 290 cm
Gestaltung / Layout
Leopold Šikoronja
Lektorat / Copy Editing
Birgit Trinker
Übersetzung / Translation
Ada St. Laurent

 Bundesministerium
Kunst, Kultur,
öffentlicher Dienst und Sport

 **Stadt
Wien** | Kultur

 Almdudler

 B Bildrecht

 DOROTHEUM
SEIT 1707

 TRZESNIEWSKI
DIE UNAUSSPRECHLICH GUTEN BRÖTCHEN

 VÖSLAUER