Ausdruck und Kunst

Zu den gemalten Bildern von Helena Zähnler

Roland Scotti, Kurator Liner Museen Appenzell

Auf der Webseite von Helena Zähnler findet man ein, vielleicht auch das Credo der Malerin und Objektkünstlerin: „Malen bedeutet für mich Freiheit, Abschalten und währenddessen die Welt um mich herum ausblenden. Die Ergebnisse sind teils farbenfrohe, teils mehr von Strukturen beherrschte Kunstwerke und Objekte.“ In diesem subjektiven Statement formuliert Helena Zähnler wie nebenbei zentrale Begriffe der modernen und postmodernen Malerei: Freiheit, Automatismus, Selbst-Realisation und Selbsttätigkeit der Farbe beziehungsweise der Malmaterialien.Ihre Arbeiten, die von fern an die Bilder der abstrakten Expressionisten, der informellen Materialmaler oder der lyrischen Abstrakten erinnern, sind ebenso – wie das Zitat – subjektive Stellungnahmen, zur Kunst, zum Leben, zum eigenen Selbst. In gewisser Weise vergisst sich Zähnler, sobald sie ihr Atelier betritt – sie „schaltet ab“, um im Umgang mit dem Malmaterial, eben im künstlerischen Prozess umso unmittelbarer zu anderen, vielleicht verborgenen, vielleicht nicht so alltagstauglichen Facetten ihrer Persönlichkeit zu gelangen. Im Zentrum steht dabei sicher die Emotion, das Herauslassen, das Herstellen und Zeigen von Gefühlen, von Sanftheit und Aggression, die in keinem anderen Medium so anschaulich, so ungefiltert ausgedrückt werden könnten.

Aber Helena Zähnler bindet die fast kunsttherapeutische Dimension zurück an systematische Methoden der Bildfindung oder der bildnerischen Erfindung. Sie zähmt das Unbewusste – durchaus mit dem Ziel, das nicht mehr oder noch nicht Verbalisierbare zu strukturieren, ihm eine Form zu geben, die es ermöglicht, darüber zu sprechen, ohne es in endgültiger Art und Weise zu benennen. Damit stellt sie sich in eine Tradition der Kunstgeschichte, die – nach der Begründung der Psychologie durch Sigmund Freud – das „Natürliche“ der humanen Imagination, der menschlichen Sehnsüchte, aber auch der Albtraumwelten als abbildbar oder darstellenswert in die Kunst integrierte: letztlich eine Kunst, die weniger beschreibt, sondern die assoziative Bild-Räume öffnet, in denen die Betrachter Spuren eigener Empfindungen, Träume, Erlebnisse entdecken können.

So lässt Zähnler zu, dass manche ihrer Bilder in der formalen Gliederung an Landschaften erinnern. Ebenso verknüpft sie durch Materialcollagen oder Stoffabdrücke ihre nichtfigurative Malerei mit der allgemeinen, der alltäglichen Wahrnehmungswelt; sie erlaubt ein „scheinbares“ Wiedererkennen. „Scheinbar“, weil diese Dinge im Kontext ihrer Malerei eine andere Funktion als im Alltag erhalten; sie werden umgedeutet, verlieren ihre Haftung an das Banale und werden zu Zeichen, zu ästhetischen Chiffren. Diese Chiffren sind letztlich nicht mehr rückführbar oder gar entschlüsselbar – die Betrachter folgen Spuren, die mehr andeuten als preisgeben. Möglicherweise ist das so, weil das Ziel von Zähnler eben nicht ein Bericht über ihre persönliche Verfassung ist, sondern das in sich harmonische und auch etwas hermetische Bild, das in der Hauptsache einfachen, erkenn- und lesbaren ästhetischen Regeln folgt. Mit diesen Malprinzipien, mit diesen Regeln – das reicht von der Farbkombination bis zur linearen Mikro- und Makrostruktur – die sie sich selbst gibt, gelangt Zähnler immer wieder zu neuen, teils beunruhigenden, teils raffinierten, teils anmutigen Vorstellungswirklichkeiten, in denen das Sehen, wenn es die angebotene Freiheit annimmt, zum Erlebnis werden kann.

Expression and art

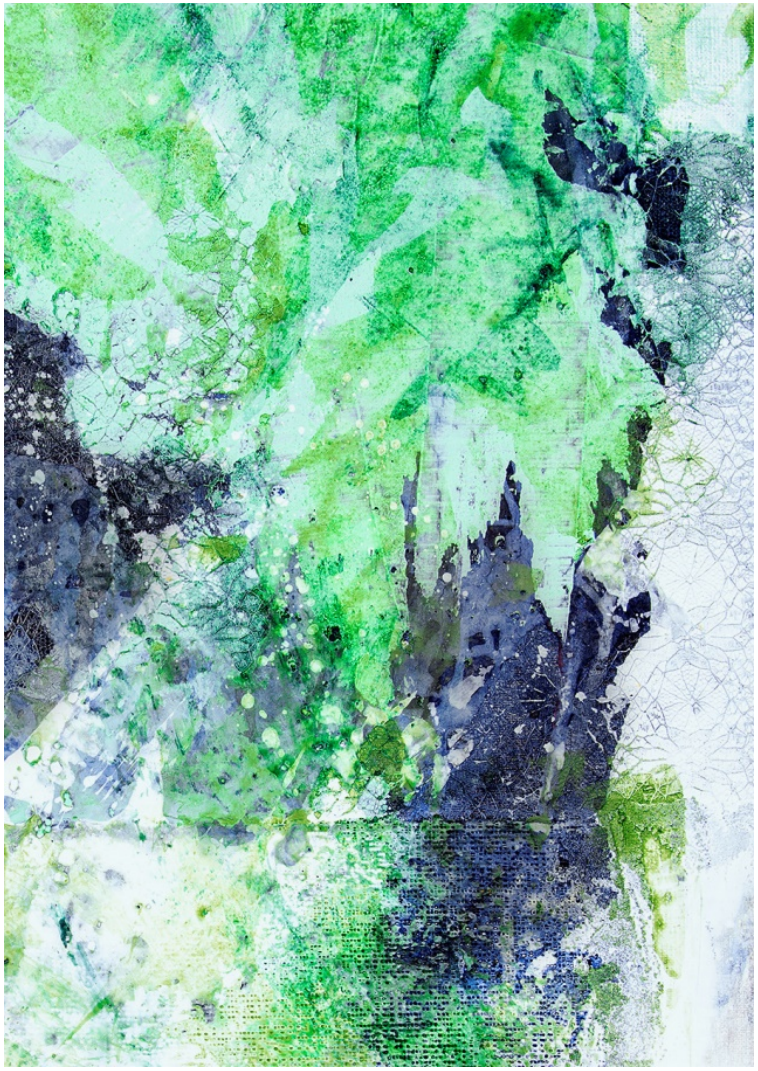
On Helena Zähnler’s painted images

Roland Scotti, Kurator Liner Museen Appenzell

A credo can be found on Helena Zähnler’s website, which is perhaps the credo of this painter and object artist: "For me, painting means freedom and switching off, while blocking out the world around me. The results are artworks and objects that are sometimes colourful and sometimes governed more by structures." In this subjective statement, Helena Zähnler quite casually formulates key concepts of modern and postmodern painting: freedom, automatism, self-realisation and self-directed autonomy of colour or painting materials.

Her works (which, when seen from a distance, are reminiscent of paintings by the abstract expressionists or by informal material painters, or else of lyrical abstracts) are also subjective statements on art, on life and on herself, much like the quotation above. In a way, as soon as Zähnler enters her studio, she forgets herself – she "switches off", so that when handling the painting material, within the actual artistic process, she can obtain more immediate access to other facets of her personality that are perhaps concealed, perhaps not so compatible with everyday life. Here, the central element is certainly emotion, the release, production and display of feelings, of gentleness and aggression, which could not be expressed in such a graphic, unfiltered way in any other medium. However, Helena Zähnler reins back the almost art-therapy-like dimension to systematic methods of visual composition or of artistic invention. She tames the subconscious – with the definite goal of structuring that which can no longer (or not yet) be verbalised, of giving it a form that makes talking about it possible, without naming it in any definitive manner. She thus positions herself within an art-historical tradition that (since the founding of psychology by Sigmund Freud) has taken the "natural" aspect of human imagination and of human desires, but also of nightmarish worlds, and integrated it into art, as something that is portrayable or worthy of representation: ultimately, this is art that describes less and instead opens up associative image spaces, in which the observers can discover traces of their own sensations, dreams and experiences.

Thus, Zähnler lets some of her images have a formal structure reminiscent of landscapes. She also links her non-figurative painting with the general everyday perceptual world by means of material collages or fabric prints; she allows "ostensible" recognition. "Ostensible" because in the context of her painting, these things take on a function that differs from their function in everyday life; they are reinterpreted, they lose their adherence to the banal and become signs, aesthetic ciphers. In the end, these ciphers can no longer be traced and certainly not decoded – the observers follow leads that imply more than they reveal. Perhaps this is because Zähnler’s goal is in fact not a report on her personal constitution, but an inherently harmonious and also somewhat hermetic image that follows aesthetic rules, which are mainly simple, identifiable and legible. With these painting principles, with these rules that she gives herself (the scope of which ranges from the colour combination through to the linear microstructure and macrostructure), Zähnler repeatedly accesses new, partly unsettling, partly sophisticated, partly charming imagined realities, in which seeing can become an experience, if it accepts the offered freedom.



Titel: Asparagus, 2014

Acrylic mixed media on canvas

80x 80 cm

Titel: Copacabana

Acrylic mixed media on canvas

100 x 100 cm