

The logo for 'Luzera' is written in a white, elegant cursive script. A long, thin white line starts above the 'L', curves down and then up to underline the 'u', and then continues as a horizontal line under the rest of the word.

Luzera

JETZT

voll in die Materie

NOW

completely connecting with matter

Ausstellung

Berlin 4. Januar – 20. März 2021

BERLIN CAPITAL CLUB am Gendarmenmarkt

unter dem Patronat der Botschaft des Fürstentums Liechtenstein

Patric Neeser
Regional Development Manager
BERLIN CAPITAL CLUB am Gendarmenmarkt

« Eine Brücke bauen »

Meine sehr geehrten Damen, meine sehr geehrten Herren,
liebe Kunstfreunde,

ich darf Sie herzlich grüßen im Namen des Berlin Capital Club und will sagen: Wir sind sehr stolz, die Werke von Frau Barbara Walder, anlässlich ihrer Ausstellung „JETZT voll in die Materie“ den Mitgliedern und Freunden des Berlin Capital Club in unseren Räumlichkeiten präsentieren und näher bringen zu dürfen. Die ausgestellten Werke bilden eine anregende und vielfältige Ausstellung. Wenn Sie sich nun fragen, wie auch wir es uns gefragt haben, warum gerade eine Künstlerin aus Lichtenstein bei uns zu Gast ist, können wir Ihnen sagen: Wir möchten eine Brücke bauen. Gerade in so schweren Zeiten wie wir sie aktuell erleben und noch erleben werden ist es umso wichtiger Brücken zu bauen, Netzwerke zu öffnen und neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Kommunikation zu finden. Hierfür steht unser Club mit all seinen Werten und seiner Erfahrung aus nunmehr fast 20 Jahren Erfolgsgeschichte in Berlin und mit dem Netzwerk der International Associate Clubs weltweit an mehr als 250 Standorten.

Themen wie Natur, Freud & Leid, Leben, all das und vieles mehr drücken die Gemälde der geschätzten Künstlerin Barbara Walder aus. Genau das sind die Themen und Herausforderungen mit denen wir uns tagtäglich auseinandersetzen und denen wir uns auch in Zukunft stellen müssen. Lassen Sie es zu, interpretieren Sie und genießen Sie Ihre ganz individuellen Gedanken zu den ausgestellten Werken. EigenArt – so bezeichnet Frau Walder ihren künstlerischen Ausdruck. Das ist es was Sie finden werden. Sie werden die Dinge und Gegebenheiten des Alltags finden, auf eine ganz eigene Art dargestellt und mit Raum für Ihre eigene Interpretation.

Herzlichst
Ihr Patric Neeser

« Building a Bridge »

Ladies and Gentlemen,
dear Art Lovers,

in the name of the Berlin Capital Club, I'd like to welcome you warmly and I want to tell you that we are very proud to present Mrs. Barbara Walder's paintings to the members and friends of the Berlin Capital Club in our rooms on the occasion of her exhibition "NOW completely connecting with matter" and to give you a closer understanding of her works shown in this inspiring and diversified exhibition. If you ask yourself - as we did, too - why an artist from Liechtenstein out of all places is our guest, we can tell you that we'd like to build a bridge. Particularly in these difficult times that we are experiencing at the moment as well as in the future, it is all the more important to build bridges, to open networks and to find new possibilities of cooperating and communicating with each other. This is what our Club stands for with all its values and its experience of success that it has had for 20 years in Berlin and with the network of the International Associate Clubs all over the world at more than 250 places.

Topics like nature, life, as well as joy and suffering - this and a lot more is what you can find in the paintings created by Barbara Walder who we appreciate a lot. These topics are exactly the same challenges we have to deal with every day and we will have to cope with in the time to come, too. Allow yourself to be touched when you look at the paintings of this exhibition and interpret, enjoy your individual thoughts and associations. Mrs. Walder calls her artistic expression and style "EigenArt". This is what you are going to find, e.g. things and circumstances of everyday life shown in the typical way of her own kind of art, which give you the freedom to interpret everything on your own.

With warmest regards,
yours Patric Neeser

IM LICHT 2018
IN THE LIGHT
100 x 80 cm

Isabel Frommelt-Gottschald M.B.L.-HSG
Botschafterin
Botschaft des Fürstentums Liechtenstein

« Das Sinnbild der Brücke »

Barbara Walder nennt ihre Kunst konkret. Es gelingt ihr - behutsam, dann wieder sehr direkt - das Konkrete in der Vielschichtigkeit anzudeuten. Die Phantasie dahinzuführen: Zum Konkreten im Bild und in einem Selbst. Dorthin, wo Bewegung und gleichzeitig Fokus, wo Licht ist. Mit der Vielschichtigkeit in Barbara Walders Werken ist es wie im Leben, zu dem ihr intuitives, absichtsloses Arbeiten Bezüge schafft. Zu Ihren künstlerischen Stärken gehört auch, die Zufälle wahrzunehmen und diese umzusetzen.

Mit der Werk-Auswahl stellt Barbara Walder eine sinnbildliche Brücke dar, die auf dem Weg zu sich selbst, das innere Licht entdeckend stabiler wird. Dieser Zugang zum bewussten ICH ermöglicht der Künstlerin, wie sie schreibt, ein „mutig-liebendes, wahrhaft-freudiges Gehen in der äusseren Welt“, das Eintauchen in die Materie, sich mit ihr zu verbinden um damit JA zu sagen zu sich und zur MATERIE der Erde.

Mit dieser Ausstellung stellt die Künstlerin auch „Eine Brücke“ her für und zwischen Menschen - aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur, aus Liechtenstein und Deutschland, von irgendwo. Brücken für Begegnungen, für Zufälle, Naheliegendes und Überraschendes.

« The Bridge as a symbol »

Barbara Walder calls her art concrete. She has managed to imply what is concrete in something complex and multi-dimensional - delicately and sometimes directly. And she has been able to lead our imagination to what is concrete in a painting and in oneself, to lead it to a place where there are movement and focus at the same time and to where there is light. The multidimensionality in Barbara Walder's paintings can be compared to life which her intuitional and unintentional way of working relates to. Her artistic strengths are also characterized by her talent to realize coincidences and to implement them.

With the choice of works, Barbara Walder is representing a symbolic bridge which is getting more solid during her journey to herself and while discovering her inner light. Being able to access her conscious "I" in this way is something that allows her "to walk in the outside world in a courageous and loving as well as in a truly joyful way", she writes, as well as to immerse into matter and to connect with it, and when doing so, to say "YES" to herself and to the MATTER of the earth.

With this exhibition, the artist is also building 'a bridge' for and between people - for those who work in the fields of politics, economy, science and culture, and for those coming from Liechtenstein and from Germany - or from anywhere else. Bridges for meeting each other, for coincidences, for obvious things as well as for surprises.

About the Earth and Fire, Matter and Light

This is an exhibition about matter and light. With her 21 works in this exhibition, Barbara Walder wants to build a symbolic bridge between her inner und the outside world, between Berlin and Liechtenstein, Liechtenstein and Berlin. Whereas lots of bridges collapse - in reality like the one in Genoa, or metaphorically, like the one between the peoples facing each other here and there at the Mediterranean - Barbara has been targeting to build bridges to ourselves, bridges leading us to our inner light: by 'discovering' this light more and more, the bridge is getting more stable and 'concrete'.

Accessing our own interior self allows us to lovingly and joyfully reunite with the 'outside world'. Crossing this bridge also means fully merging into matter und connecting with it, and in fact without judgements or prejudices. Saying "yes" to one's Self is also an absolute "yes" to Mother Earth and to Father Heaven.

The artist says, "I'm connected to the past and looking into the direction of the future where there is the reason for the present time." This is another time travel between the past, the present and the future which upgrades the present moment, where the germ of the future is influencing the moment of today and where we can see something with Barbara before it appears in the present. And the real roots of this are paradoxically in the future as Joseph Beuys (1921-1986) puts it ("The reason is in the future").

With these works of a surprising and lyrical quality, which are at the same time informally aesthetic and artistic, with these works which have a deep ethic and eschatological importance, Barbara does not turn out to be passively 'reactive', but to be actively 'proactive', not only because in the present, she is anticipating the future development, but rather in the meaning that this expression has got in 1946 by the Austrian-Jewish psychologist, psychiatrist and philosopher Viktor Emil Frankl (1905-1997) in *"...trotzdem Ja zum Leben sagen - Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager"* (Viktor Emil Frankl, *Yes to Life in Spite of Everything*): It describes somebody taking responsibility for their own lives instead of trying to find the reasons in outer circumstances or in other people (the way 'reactive' people are acting instead), somebody trying to find their meaning in themselves because our reactions depend on ourselves and do not depend on an outer reason which simply makes us 'react' to it.

Barbara's process is developing in the direction of consciousness: "If I completely connect to matter, I'm able to let go of any judgement and to move to unity in duality. I am cheerful and live here and now, peacefully and joyfully." This is where the deep message of her gestural way of painting and the title of this exhibition, "Now", have to be found, in the present time being completely floating between the deep and earthy roots of the past and the luminous effects in the future.

This means reuniting and merging with the matter of the primordial beginning, which is the basis for the fruitful light of the future to reappear vehemently and eternally, a future that could already be seen and deeply experienced in the remote beginnings.

The artist's work is developing according to where she is going to ,randomly'. She is using diverse techniques based on continuous methods of experimentation, but is always rooted in matter, which means, in the earth, which is beloved by the artist and in which she finds her own origins again, the origins of her own Self. By putting layer on layer and pigment on pigment, Barbara is creating her own palimpsest, a multi-layered manuscript in order to share it and unconditionally give it to people who are willing to open themselves to the light of the heart, of the spirit and of the art and by doing so, to seize a unique imagination of a new Golden Age which might come true.

Every layer of her palimpsest diary painted in the meanders of the unconscious in a very personal way is disappearing for the eyes of the observer after the new layer has been superposed. But every layer below will be staying in the painting itself, hidden, but present in an intuitional way. No layer will be damaged or wiped out. But they have been documented by photos which were taken while the individual layers were implemented.

Each layer below will always be the foundation stone of every painting. This can be compared to a vividly beating heart in matter and to a light shining from inside (from below) into the outside room of the surface. Like that, each layer below is emitting its vibrating and aesthetic and artistic radiations of light to the observer who is involved and takes part in its charming and luminous universe made of earth and fire, matter and light.

Prof. Dr. Arch. Giampaolo Trotta

*Art critic of modern and contemporary art,
art historian, historian of architecture*

Von Erde und Feuer, von Materie und Licht

Eine Ausstellung zu Materie und Licht. Mit ihren einund-zwanzig Werken in dieser Ausstellung will Barbara Walder eine symbolische Brücke zwischen ihrer inneren und der äußeren Welt schlagen, zwischen Berlin und Liechtenstein, Liechtenstein und Berlin.

Während viele Brücken einstürzen - real, wie diejenige in Genua oder metaphorisch, wie diejenige zwischen den Völkern, die sich hier und dort am Mittelmeer gegenüber stehen - hat sich Barbara zum Ziel gesetzt, Brücken zu uns selbst zu schaffen, Brücken, die uns zum inneren Licht führen: Mit der immer größer werdenden 'Entdeckung' dieses Lichtes wird die Brücke selbst immer stabiler und 'konkreter'. Der Zugang zum eigenen tiefen Selbst führt dazu, dass man sich in Liebe und Freude auch wieder mit

dem 'Äußeren' verbinden kann. Diese Brücke zu überschreiten bedeutet auch, ganz in die Materie einzutauchen und sich mit ihr zu verbinden, und zwar ohne Urteile oder Vorurteile: Das „Ja“ zum Selbst ist auch ein bedingungsloses „Ja“ zu Mutter Erde und zu Vater Himmel. Das innere Licht ohne Absichten oder vorher festgelegte Programme 'zufällig' erleuchten zu lassen, das bedeutet auch, uns durch die Materie hindurch zur Liebe zu führen, was uns mit der Zuversicht in die Zukunft verbindet.

Wie sie selbst sagt: „Ich bin mit der Vergangenheit verbunden und in die Zukunft gerichtet, in der die Ursache der Gegenwart liegt.“

Eine weitere Zeitreise zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die den gegenwärtigen Moment aufwertet, wo der Keim der Zukunft den Augenblick des Heute beeinflusst und wir mit Barbara etwas sehen können, bevor es in der Gegenwart erscheint. Und dieses etwas hat paradoxerweise, wie Joseph Beuys sagte, seine eigentlichen Wurzeln in der Zukunft („die Ursache liegt in der Zukunft“).

Mit diesen Werken von überraschender und lyrischer, informell ästhetisch-künstlerischer Qualität und von tiefer ethisch-eschatologischer Bedeutung erweist sich Barbara als nicht passiv 'reaktiv', sondern als aktiv 'proaktiv', nicht nur weil sie in der Gegenwart die zukünftige Entwicklung vorweg nimmt, sondern vielmehr in der Bedeutung, die dieser Begriff 1946 durch den jüdischen Psychologen, Psychiater und Philosophen aus Österreich, Viktor Emil Frankl, in „... trotzdem Ja zum Leben sagen - Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager“ erhalten hat: Das ist nämlich jemand, der die Verantwortung für sein eigenes Leben übernimmt, anstatt die Ursachen in äußeren Umständen oder in anderen Menschen zu suchen (wie es statt dessen die 'Reaktiven' tun), und der den Sinn in sich selbst sucht, da unsere Reaktionen von uns selbst abhängen und nicht von einer äußeren Ursache, auf die wir einfach 'reagieren'.

Barbaras Prozess geht hin zum Bewusstsein: „Wenn ich mich vollständig mit der Materie verbinde, löse ich mich von jedem Urteil und gehe zur Einheit in der Dualität, ich bin heiter und lebe im Hier und Jetzt, in Frieden und Freude.“ Darin liegt die tiefe Botschaft ihrer gestischen Malerei und der Titel dieser Ausstellung, „Jetzt“, nämlich in einer Gegenwart, die in einem völligen Schwebезustand zwischen den tiefen und erdigen Wurzeln in der Vergangenheit und den leuchtenden Auswirkungen in der Zukunft ist. Ein vollständiges Rückverbinden und Verschmelzen mit der Materie des Uranfangs, aus der heftig die ewige Wiederkehr zum fruchtbaren Licht einer Zukunft auftaucht, die bereits in den fernen Anfängen gesehen, erfahren und wieder erlebt wurde.

Ihre Arbeit entwickelt sich auf ihren eigenen 'zufälligen' Wegen, mit verschiedensten Techniken, auf kontinuierlichen Experimentiermethoden basierend, aber immer in der Materie verwurzelt, das heißt, in der Erde, die die Künstlerin liebt, und in der sie ihre eigenen Ursprünge wiederfindet, nämlich die Ursprünge des eigenen Ichs.

Schicht für Schicht, Pigment auf Pigment erstellt Barbara ihr persönliches Palimpsest, ein vielschichtig überschriebenes Manuskript, um es zu teilen und bedingungslos Menschen zu schenken, die bereit dafür sind, sich dem Licht des Herzens, des Geistes und der Kunst zu öffnen und damit eine einzigartige Vorstellung eines möglichen, neuen Goldenen Zeitalters zu ergreifen.

Jede untere Schicht ihres, in den Mäandern des Unbewussten sehr persönlich gemalten Palimpsest-Tagebuches verschwindet vor den Augen des Betrachters durch die Überlagerung der neuen, darüber liegenden Schicht.

Doch jede untere Schicht bleibt immer noch im Gemälde selbst - sie ist verborgen und intuitiv, aber nicht zerstört oder vernichtet und ist nur in fotografischen Bildern während der Ausführungsphase dokumentiert.

Sie wird immer der Grundstein der Arbeit selbst bleiben, wie ein lebendig schlagendes Herz in der Materie, ein Licht, das von innen (von unten) in den Außenraum der Oberfläche strahlt, um überall ringsherum mit schwingenden, ästhetisch-künstlerischen und energischen Lichtreflexen auf den Beobachter auszuströmen, der an ihrem bezaubernden und leuchtenden Universum aus Erde und Feuer, Materie und Licht beteiligt ist.

Prof. Dr. Arch. Giampaolo Trotta
Kritiker der modernen und zeitgenössischen Kunst,
Kunsthistoriker, Architekturhistoriker

The EarthWoman

Everything opens with the great material and gestural, as well as expressionist vision of the EarthWoman and of its primordial gift, being at the same time original Venus and Mater Matuta (Goddess of auroral light and of growth) who was born and rose like Venus from those geographies of the soul gestibly engraved in the land of its pigments scattered on old worn papers. In fact, in her informal naturalism, she uses colors made with pigments of soil from various regions, such as France, just as Salvatore Emblema, in his abstract paintings, used pigments coming from 'his' Vesuvius in order to create flowers (the famous Flowers of Vesuvius) and syntheses of landscapes in the manner of Rothko and with informal Morlottian accents.

The unconditional, total and disinterested gift of Mother Earth is love, but, as the ancient Greeks had already distinguished, it is not ἔρως (eros), the passionate desire to possess the other person, but feminine ἀγάπη (agápē), charitable love, which refers to that primacy of the Matriarchy which Barbara herself alludes to in other works. For the artist, 'Agápē' is the original form of love as it was thought to be in the beginning and as it should be developed by the conscious "I".

Taking up the lesson, taught by Monet and Cézanne, of 'obsessive' observation and of the dilated decomposition of nature, Barbara, as has already done Ennio Morlotti, in the 'landscape' of that opulent 'EarthWoman' - in which we can glimpse or sense streets, reliefs and rivers as in an abstract geographical map - and above all in the visions of 'foreign' and distorted lands, has overcome almost every realistic residue of vision, abolished distance and the depth of perspective and has made nature an impenetrable wall, which is closed in front of the gaze of the apparently impotent and incapable.

The painting itself becomes nature and the dense materiality of color becomes its luxuriant flesh, shabby, humiliated and wounded, sometimes torn, a dense chromatic labyrinth with no apparent way out, an anguished loss of sight of a man standing in front of the wall of his own bitter destiny. Only when continuing his cathartic journey 'to the roots' of his 'history' and his native country, does the glimpse of heaven appear in the landscapes, and the earthly and material wall is diluted in permeable and luminous fades that open up to the wind of freedom.

Die ErdFrau

Alles öffnet sich mit der großen expressionistischen, materiellen und gestischen Vision der ErdFrau und ihres Urgeschenks. Sie ist gleichzeitig ursprüngliche Venus und Mater Matuta (Göttin des Frühlichts und des Wachstums), die wie Venus geboren wird und aus jenen Landschaften der Seele auftaucht, die gestisch in die Landschaft ihrer auf altem und abgenutztem Papier verstreuten Pigmente graviert sind. Tatsächlich verwendet sie in ihrem informellen Naturalismus Farben, die mit Pigmenten aus Erdboden hergestellt wurden, der aus verschiedenen Regionen stammt, beispielsweise aus Frankreich, ebenso wie Salvatore Emblema (1929-2006) in seinen abstrakten Werken auf den verschlissenen Juteleinwänden die Erd-Pigmente benützt hat, die von ‚seinem‘ Vesuv kamen, um Blumen entstehen zu lassen (die berühmten Fiori del Vesuvio - „Blumen des Vesuv“) sowie in den Synthesen von Landschaften nach Art von Mark Rothko (1903-1970) und informellen Akzenten wie bei Ennio Morlotti (1910-1992).

Das bedingungslose, vollkommene und uneigennütziges Geschenk von Mutter Erde ist die Liebe, aber wie es schon die alten Griechen unterschieden, nicht der ἔρως (Eros), der leidenschaftliche Wunsch, den anderen zu besitzen, sondern vielmehr das weibliche ἀγάπη, die Agape, die sich auf die Vorherrschaft des Matriarchats bezieht, auf das Barbara selbst in anderen Werken anspielt. Für die Künstlerin ist Agape die Urform der Liebe, so wie sie ursprünglich gedacht ist und vom bewussten ICH entwickelt werden soll.

Indem sie selbst, wie auch schon Ennio Morlotti, die Lektion von "obsessiver" Beobachtung und von ausgehnter Zerlegung der Natur von Monet und Cézanne in der ‚Landschaft‘ jener üppigen ‚ErdFrau‘ - in der ange-deutete Straßen, Bergreliefs und Flüsse wie in einer abstrakten geographischen Karte erahnt werden können - und vor allem in den Visionen ‚fremder‘ und entstellter Länder übernimmt, übertrifft sie fast jeden realistischen Rest der Vision, schafft den Abstand und die perspektivische Tiefe ab und macht aus der Natur eine undurchdringbare Wand, die dem anscheinend unvermögendem Blick verschlossen bleibt.

Die Malerei selbst wird zur Natur, und die dichte Materialität der Farbe wird zu ihrem üppigen Fleisch, schäbig, gedemütigt und verwundet, manchmal zerrissen, ein dichtes Farbenlabyrinth ohne erkennbaren Ausgang, ein beklemmend verirrter Blick des Menschen vor der Wand seines eigenen bitteren Schicksals. Nur in der kathartischen Fortsetzung seiner Reise zu den ‚Wurzeln‘ seiner ‚eigenen Geschichte‘ und seiner Heimat erscheint in den Landschaften ein sich öffnender Himmelsspalt und die erdige Wand, sowie das Material verwässert in durchlässigem und leuchtendem Verblasen, das sich dem Wind der Freiheit öffnet.

Die ErdFrau 2018
The EarthWoman
295 x 130 cm

IN THE LIGHT

A powerful work, a masterly symphonic orchestration incorporating the artist's whole poetics and philosophy. This work represents the climax, the mythical and concrete apotheosis of her journey on a path which shows us how to reach the opposite end of this bridge which the artist is extrapolating out of ourselves, out of the 'holy' matter and out of the interior of the warm and safe earth.

It is out of the earthy mixtures that exactly the embryonic light comes into being that develops out of the infinite source of love, of harmony and of peace with ourselves and with everything around us in nature. Here the black and seemingly inert matter - solid rough, porous, trenched with lines and having become wrinkled by history and personal experiences - is gleaming in pure white and pale reflexions of light (which, like in the visual colour spectrum consists of the complete range of colours). These are reflexions of light which are radiating into the universal azure blue from where fragments from the past of the existence are appearing, purified.

Letters of apparently meaningless text fragments which, coming from the deep layers of our being, are again blossoming at the surface. They are clean and pure like the white robes described in the Apocalypse written by St. John: „The robes had had been washed and made white in the blood of the Lamb“ (Revelation 7: 14). The 'resurrected' matter is still matter, but quite a 'different' one. It was a long as well as patient journey leading over unknown paths and bridges that Barbara was walking along with openness towards herself and towards the natural world, without any predefined programmes or prejudices. Instead, she accepted where the flow and the positive energy were taking her.

Starting with an old poster from 2018 and its seemingly symbolic and cosmic eye, Barbara put white layers on it which are partly covering its rippled materiality, but discover and - what is more - open it at the same time. Then, on this first layer of her concrete and ideal palimpsest (which is, formally speaking, abstract and figurative in a total osmosis), she superposed another sketched and gesturally 'poured' layer with earthy paint which, by coincidence, created forms, forms that are torn, which open up and superpose one another in wrinkled weals like the bark of a tree. Thus they are representing indefinite, drifting continents with matter disintegrating in poetical and expressionistically abstract decollages. These are getting blue and, from a man's meaningless matter having become inert and 'dead' when he has separated from his own Self, it is turning into a vivid matter which is gleaming inside - completely emerged in light and taking the colours of a deep existential expressionism.

This means moving from the earth to the light following to an upward process of evolution which does not contrast matter with spirit, or body with soul, but has them merge in a joyful and existentialist harmony without the previous dualisms - by an abstraction of colour full of charm, which is almost velvety in its kaleidoscopic shades.

IM LICHT

Eine meisterhafte sinfonische Orchestrierung in einem kraftvollen Werk, das die gesamte Poetik und Philosophie der Künstlerin verkörpert. Dieses Werk stellt den Höhepunkt dar, die mystisch-konkrete Apotheose ihres Weges, eines Weges, der uns allen einen Hinweis gibt, wie das gegenüberliegende Ende dieser Brücke zu erreichen ist, nämlich jener Brücke, welche die Künstlerin aus uns selbst, aus der 'heiligen' Materie und aus dem Inneren der warmen und sicheren Erde heraus extrapoliert.

Aus den erdigen Gemischen entsteht jenes innere embryonale Licht, das sich dann aus der unendlichen Quelle der Liebe, der Harmonie und der Eintracht mit uns selbst heraus und mit allem, was uns in der Natur umgibt, entwickelt. Hier leuchtet die schwarze und scheinbar träge Materie - fest, rau, porös, von Linien durchzogen und durch die Geschichte und persönliche Erfahrungen faltig geworden - in weißen und reinen, farblosen Lichtreflexionen auf (die aber, wie im visuellen Spektrum, die gesamte Farbpalette in sich vereinigen), Lichtreflexe, die in das universelle Azur-Blau ausstrahlen, aus dem Fragmente aus der Vergangenheit der Existenz gereinigt auftauchen.

Es sind jene Buchstaben von scheinbar bedeutungslosen Schriftfragmenten, die aus den tiefen Schichten unseres Seins an der Oberfläche 'wieder erblühen', sauber und rein wie jene weißen Gewänder aus der Apokalypse des Johannes, die „durch das Blut des Lammes rein gewaschen wurden“ (Offenbarung 7:14). Die 'auferstandene' Materie ist immer noch Materie, aber eine 'andere' als davor. Ein langer, geduldiger Weg, der über unbekannte Pfade und Brücken führte, den Barbara mit Offenheit sich selbst und der natürlichen Welt gegenüber zurückgelegt hat, ohne vordefinierte Programme oder Voreingenommenheit, sondern indem sie sich hineingab, wohin der Fluss und die positive Energie sie führten.

Ausgehend von einem alten Plakat von 2018 und seinem scheinbaren und symbolischen kosmischen Auge hat Barbara begonnen, es mit weißen Schichten zu überziehen, die seine wellige Materialität teilweise bedecken und verbergen, sie aber gleichzeitig enthüllen und darüber hinaus öffnen. Dann überlagerte sie diese erste Schicht ihres konkret-idealen Palimpsests (das formal gesehen, in einer vollkommenen Osmose abstrakt-figurativ ist) mit einer skizzierten und gestischen 'Schüttung' von erdigen Farben, die in ihrer Zufälligkeit Formen ergaben: Formen, die sich zerreißen, sich öffnen und sich in faltigen Striemen überlagern wie Baumrinde. So bilden sie unbestimmte, abdriftende Kontinente, wobei sich die Materie auflöst in poetische und expressionistisch abstrakte Décollagen, die sich allmählich blau färben.

Von einer unbedeutenden, träge gewordenen und 'toten' Materie eines Menschen, der sich von seinem eigenen Selbst abgetrennt hat, wird sie so zu einer lebendigen Materie, die innerlich leuchtet und vollständig in Licht eingetaucht ist, und die die abstrakten Farben eines tiefen existenziellen Expressionismus annimmt.

Der nach oben gerichtete Evolutionsprozess von der Erde zum Licht setzt der Materie nicht den Geist entgegen und kontrastiert den Körper nicht mit Seele, sondern lässt sie ohne bisherige Dualismen in einer freudigen und existentiellen Harmonie verschmelzen - durch eine Farb-Abstraktion voller Charme und in ihren kaleidoskopischen Nuancen fast samtenschillernd.

IM LICHT 2018
IN THE LIGHT
100 x 80 cm

Der Prozess
The process

F.A.C.E.S. The Dacian

The title of this little series among Barbara's works, "Faces", is represented by two paintings in this exhibition. This one, which was created by means of collage and painting on paper, again underlines the long process of evolution because of the consecutive layers implemented by the artist. At the beginning of this painting, there was a simple sheet of paper on which Barbara wiped off and cleaned her brushes several times.

It was a paper, which apparently did not mean anything, which did not have any value and was thought to be thrown into the waste paper basket. But like the stone of the Gospel which had been discarded by the constructors and then became a powerful cornerstone, this paper became the departure towards an artistic and spiritual journey. The artist was able to foresee its potential and spread her ochre chalks from the French region of Provence and then put silk paper on it which was rippling because of the humidity of the fresh paint on the surface that the silk paper was absorbing. And this is how under dark and wrinkled masses, as well as coarse and indented surfaces, the face of a powerful and strict man in his 'solemn' dignity was appearing, a tribute to the old and proud people of the Dacians, as well as a declared tribute to the multiculturalism of an openly cosmopolitan city like Berlin. As I already said in the past, Barbara's informal linguistic definition means that her way of painting can be called abstract-concrete. And by the expression of concrete, I understand the correlation of a 'particular' form of figuration.

Without the irritatingly realistic connotations of the German expressionism after the First World War, which could be extremely hard, Barbara is pursuing her own abstract expressionism, which at the same time, is characterized by immanence and transcendency. In her personal expressionism, the spiritual and symbolical associations of the colour and an intuitional and spontaneous approach to the way of painting are both oriented towards the abstraction comprised in the common denominator of the final reunification. This can also be found in a well-known text passage of *Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen* (*Thus spoke Zarathustra: A Book for All and None*) written by Friedrich Nietzsche (1844-1900). This book also attracted interest with the founders of the 'Bridge'. In that book, you can read statements about the potential of mankind who is able to gradually build a 'bridge' into a perfect and harmonious future. This bridge shall function like a ferry between the old world, which is divided into strong dualities, and a new world which reconciles and is multiethnic. Thus, the text passage named above perfectly suits to Barbara, on condition that the concept of the 'superman', which in Nietzsche's work results from his dreary and active nihilism as a commander of nature, is replaced by the different concept of 'man in perfect unification with nature', which is much more constructive.

"The Superman is the meaning of the Earth. To blaspheme the earth is now the dreadfulest sin. Man is a rope stretched between the animal and the Superman - a rope over an abyss. A dangerous crossing, a dangerous way-faring, a dangerous looking-back, a dangerous trembling and halting. What is great in man is that he is a bridge and not a goal: what is lovable in man is that he is an OVER-GOING and a DOWN-GOING. I love those that know not how to live except as down-goers, for they are the over-goers. Arrows of longing for the other shore. I love those who sacrifice themselves to the earth. [...] I love him who laboureth and inventeth, that he may build the house for the Superman, and prepare for him earth, animal, and plant. [...] I love him who [...] wanteth to be wholly the spirit of his virtue: thus walketh he as spirit over the bridge."

Friedrich Nietzsche, Thus Spake Zarathustra: A Book for All and None, from: Zarathustra's Prologue, Nr 3 and 4, translated by Thomas Common - with archaic spelling and grammar.

F.A.C.E.S. Der Daker

Der Titel dieser kleinen Serie von Barbaras Werken, „Faces“, das heißt „Gesichter“, zeigt sich in dieser Ausstellung durch zwei ihrer Werke. Das vorliegende Werk, das mittels Collage und Malerei auf Papier entstand, unterstreicht erneut den langen Evolutionsprozess von aufeinanderfolgenden Schichten, die von der Künstlerin eingesetzt wurden. Der Anfang war in diesem Fall ein einfaches Blatt Papier, auf dem Barbara ihre Pinsel viele Male abgestrichen hatte.

Ein Blatt, anscheinend ohne Bedeutung, wertlos und zum 'Wegwerfen', aber wie der Stein des Evangeliums, der von den Bauherren ausgesondert und dann zu einem mächtigen Eckstein wurde, ist es der Aufbruch zu einer künstlerischen und spirituellen Reise. Auf diesem Papier, dessen Potential die Künstlerin erahnt, verteilt sie dann ihre ockerfarbenen Kreiden aus der Provence und breitet Seidenpapier aus, das sich durch die von der frischen Farbe auf der feinen Oberflächenschicht aufgesogene Feuchtigkeit kräuselte. Und so tauchte unter dunklen und faltigen Massen sowie rauen und eingekerbten, ockerfarbenen Oberflächen das Gesicht eines mächtigen und strengen Mannes in seiner 'heiligen' Würde auf, eine Hommage an das alte und stolze Volk der Daker (oder Dazier) und eine erklärte Hommage an den Multikulturalismus einer offen kosmopolitischen Stadt wie Berlin.

Wie ich bereits in der Vergangenheit gesagt habe, bedeutet Barbaras informelle sprachliche Definition, dass ihre Malerei als abstrakt-konkret bezeichnet werden kann, wobei ich unter dem Begriff 'konkret' jene Entsprechung einer 'bestimmten' Form der Figuration verstehe. Ohne die irritierend realistischen Konnotationen des deutschen Ex-

pressionismus nach dem ersten Weltkrieg, die bis zur extremen Härte gingen, verfolgt Barbara Walder ihren eigenen abstrakten Expressionismus, der gleichzeitig von Immanenz und Transzendenz geprägt ist, und wo die spirituellen und symbolischen Assoziationen der Farbe und eine intuitive und spontane Herangehensweise an die Malerei sich an der Abstraktion im gemeinsamen Nenner der endgültigen Wiedervereinigung orientieren.

So steht es auch in einer bekannten Passage von *Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen* von Friedrich Nietzsche (1844-1900), das auch von den Gründern der 'Brücke' Beachtung fand. Dort wird über die Menschheit und ihr Potential gesprochen, nach und nach eine 'Brücke' in eine perfekte und harmonische Zukunft zu bilden, damit diese als 'Brücken-Fähre' zwischen der alten Welt, die in strenge Dualitäten geteilt ist und einer neuen Welt, die versöhnt und multiethnisch ist, fungieren kann. Somit passt die erwähnte Passage von Nietzsche perfekt für Barbara, vorausgesetzt, dass das Konzept des 'Übermenschen', das bei Nietzsche aus seinem trostlosen, aktiven Nihilismus als Beherrscher der Natur hervorgeht, durch das ganz andere und viel konstruktivere des 'Menschen in perfekter Vereinigung mit der Natur' ersetzt wird.

„Der Übermensch ist der Sinn der Erde. [...] An der Erde zu freveln ist jetzt das Furchtbarste. Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem Abgrunde. Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und Stehenbleiben. Was groß ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Ich liebe Die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden. [...] Pfeile der Sehnsucht nach dem andern Ufer. Ich liebe Die, [...] die sich der Erde opfern. Ich liebe den, welcher arbeitet und erfindet, dass er dem Übermenschen das Haus baue und zu ihm Erde, Tier und Pflanze vorbereite. Ich liebe den, welcher [...] ganz der Geist seiner Tugend sein will: so schreitet er als Geist über die Brücke.“

Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra: ein Buch für Alle und Keinen, aus: Prolog, Nr. 3 und 4

F.A.C.E.S. Der Daker 2018
F.A.C.E.S. The Dacian
38.8 x 29.8 cm

F.A.C.E. Second The Ethiopian Woman

The woman appeared out of nowhere
and looked at her target

Again a work from the "Faces" series created by Barbara. This time, it is the painting of an Ethiopian woman by means of which the artist wants to manifest multiculturalism again in a city that is open-minded and engaged in dialogues - in a city like Berlin. It is a tribute to the woman in general in this venerable and 'holy' country.

Using a similar procedure like the one described before, Barbara took a thick paper as a basis, which was covered with an earth-coloured glaze. Then she glued paper fragments on it, which were reinforced by paint mixed with chalk. After that, she used a charcoal pencil to draw lines in the centrifugal direction while the chalk was solidifying the surface. By turning the paper for 180° and by means of a fixation of the charcoal drawing below with a bright blue glazing and transparent surface, as well as by emphasizing the luminosity with white paint, out of the 'earth', there appeared the noble, strong and determined figure full of dignity, the figure of a woman coming from Ethiopia, the old country that is surrounded by the mythical and biblical river of Gihon (Genesis 2, 13), which comes out of the garden of Eden as a tributary of the only original river.

With her sharp and penetrating regard (note above all her right eye in the form of an obtuse triangle reminding us of God's eye, an image that was widely spread in the religious and Masonic paintings of the 18th century), she is looking straight forward at her target. This matriarchal shape of a woman made of earthy material and emerging from it exactly as it was described in the Old Testament when "the LORD God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life" (Genesis 2,7), has all the vitality that is also in the earth itself. This is an immortal Mother Nature which reminds us of *De rerum natura* (On the Nature of Things or On the Nature of the Universe) by Titus Lucretius Carus (ca. 94 - ca. 55 BC): "Nothing can be created out of nothing. Nothing can be reduced to nothing." (Book one, Chapter: Basic Principles of Atomism).

An eternal matter which - unlike the materialistic and purely mechanistic principles described by Lucretius (who is convinced that after death the soul perishes together with the body) - has an intrinsic light which releases itself from inside and which clarifies one's own task and one's own destiny and is spreading with the others and with the whole universe.

F.A.C.E.Second Die Äthioperin

Die Frau erschien aus dem Nichts
und blickte zu ihrem Ziel.

Noch einmal ein Werk aus der, von Barbara Walder gestalteten "Faces"-Reihe, dieses Mal das einer äthiopischen Frau. Damit will die Künstlerin erneut Multikulturalismus in einer, für den Dialog offenen Stadt wie Berlin manifestieren. Das ist eine Hommage an die Frau in diesem altherwürdigen und 'heiligen' Land.

Mit einem ähnlichen Verfahren wie dem schon zuvor beschriebenen nahm Barbara als Basis ein dickes Papier, das mit einer erdfarbenen Lasur überzogen wurde und klebte Papierfragmente darauf, die durch, mit Kreide vermischter Farbe verstärkt wurden. Dann zeichnete sie mit einem Kohlestift Linien in die Zentrifugal-Richtung, während die Kreide die Oberfläche erhärtete. Durch Drehen des Blattes um 180° und die Fixation der darunter liegenden Kohlezeichnung mit einer leuchtend blauen lasierenden oder durchscheinenden Oberfläche, sowie durch Hervorheben der Leuchtkraft mit dem Weiß tauchte aus der 'Erde' die edle, starke und entschlossene Gestalt von größter Würde auf, die Gestalt einer Frau aus Äthiopien, dem alten Land, das vom mythischen, biblischen Fluss Gihon (1. Mose 2, 13) umgeben ist, der aus dem Garten Eden als Seitenarm des einzigen ursprünglichen Flusses austritt.

Mit ihrem scharfen und durchdringenden Blick (beachten Sie vor allem ihr rechtes Auge in Form eines stumpfwinkligen Dreieckes, das an das Auge Gottes erinnert, ein Bild, das in der religiösen und freimaurerischen Malerei des 18. Jahrhunderts sehr weit verbreitet war) schaut sie geradeaus nach vorne auf ihr Ziel. Diese matriarchalische Figur einer Frau, aus erdiger Materie gemacht und aus ihr hervorgegangen - wie im Alten Testament beschrieben, als Gott „den Menschen mit Erde vom Ackerboden formte und ihm den Atem des Lebens in die Nase blies“ (Genesis 2, 7) - hat die ganze Vitalität, die die Erde selbst in sich hat. Eine unsterbliche Mutter Natur, die uns an De rerum natura (Über die Natur der Dinge oder Vom Wesen des Weltalls) von Lukrez (ca. 94 - ca. 55 BC) erinnert: „Nichts entsteht aus dem Nichts. [...] Nichts wird zu Nichts.“ (Über die Natur der Dinge - 1. Die Prinzipien - 1. Lehrsatz). Eine ewige Materie, die jedoch im Gegensatz zu den materialistischen und rein mechanistischen Prinzipien des Lukrez (für den auch die Seele mit dem Körper zugrunde geht) ein von innen sich befreiendes, immanentes Licht hat, das das eigene Selbst, die eigene Aufgabe und das eigene Schicksal klärt und sich in Verbindung mit den Anderen und mit dem ganzen Universum ausdehnt.

F.A.C.E.Second Die Äthioperin 2018
F.A.C.E.Second The Ethiopian Woman
44.7 x 31.8 cm

ME and YOU

This painting is based on the fundamental combination of one's own self and the 'other one' inside myself. It is based on the dualistic combination between one's own existence and the world around us which is the 'other one'.

The two golden figures feel true and authentic in themselves, as well as independent of each other, but at the same time united and connected to matter in a joyful way. Both figures with their individual qualities are a specific projection of the unitarian spirit; in a sense like in Christianity where the one divine spirit is distributing only some charismatic qualities to everybody with everybody just receiving those talents and manifestations which go well with their personality and their own destiny (St. Paul's first Letter to the Corinthians, 12, 4). These radiant qualities having become conscious are creating the preconditions for a harmonious cooperation full of synergy between the two opposite poles and overcoming divisions by resulting in a conscious unity.

This painting, too, is based on Barbara's close connection with matter and gradually came into being in progressing phases and without being planned.

In a first layer, oil pastel colours of red and blue-purple are prevailing. On it, there are four squares or fields which may look a bit geometrical or 'graphical' - four fields for sowing seeds, like the four basic elements in esotericism. Those four fields are separated from each other by a kind of white cross, which is there because this part of the surface has not been covered with pastel colours. It reminds us of the beginning of an old Roman Centuriate surveying, which was the holy cosmic ritual of defining the north-south axis (Latin: *cardo*) and the east-west axis (Latin: *decumanus*). There is also some correspondence to a certain art form called 'Optical' and to the abstraction of some of Piero Dorazio's (1927-2005) works.

After that, Barbara proceeded to a second stage by superposing a layer of material made of a mixture of different chalks from the region of Champagne in France. This makes appear 'irregularity' and removes the geometry in the work by decomposing it. Then, in a third layer, gestural and 'irrational' actions were done, completely spontaneously and by randomly pouring out the paints of indigo, lemon yellow, magenta and orange. Afterwards, the paints were spread with a spatula in an informal, lyrical context. While doing so, Barbara had herself carried away by the magnetic flow of matter and of her heart. Over a fourth layer, which has defined the background and on which, after the process of drying, she superposed an orange and brightly yellow glaze - comparable to light techniques which have already been used by Antonio Corpora (1903-2004) or Ennio Finzi (*1931) - Barbara put the two golden, metaphysical statuesque figures reposing in themselves into the middle, figures that were also painted in this way by Giorgio de Chirico (1888-1978).

On the bright background, the two big golden figures are appearing, in fiery and furrowed orange shades, with scratches and symbolically corroded by life and its experiences. Separation and unification, breach and combination, these are the topics at the basis of this completely neo-expressionist painting concerning the colours and the strength of the brushwork.

ICH und DU

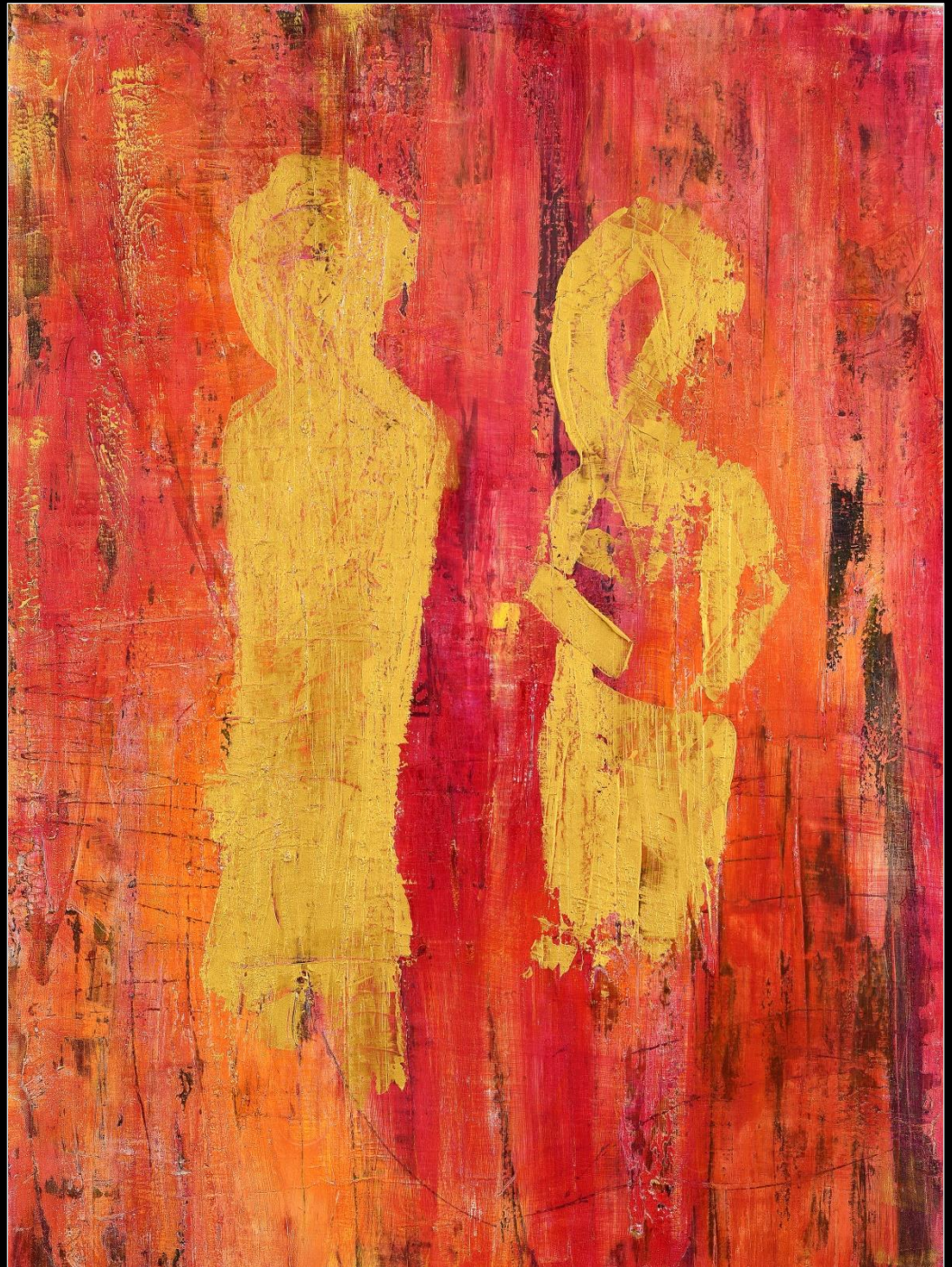
Diese Malerei beruht auf der fundamentalen Kombination des eigenen Selbst und des 'Anderen' in mir, auf der dualistischen Kombination zwischen der eigenen Existenz und der Welt um uns herum, eben dem 'Anderen'.

Die beiden goldenen Figuren fühlen sich in sich selbst verwirklicht und authentisch, unabhängig und doch gleichzeitig vereint und auf freudige Weise mit der Materie verbunden. Jede mit ihren Eigenschaften ist eine spezifische Projektion des einheitlichen Geistes. Ähnlich wie im Christentum schüttet der eine göttliche Geist nur einige seiner Charismen über jedem aus, wobei jeder die Geschenke oder Manifestationen erhält, die zu seiner eigenen Person und zu seinem eigenen Schicksal passen (Erster Brief an die Korinther, 12, 4). Diese Charismen oder Eigenschaften, die jetzt bewusst sind, schaffen die Voraussetzungen für eine harmonische Zusammenarbeit in Synergie zwischen den beiden entgegengesetzten Polen und überwinden Spaltungen, indem sie zu einer bewussten Einheit führen.

Auch diese Arbeit ging aus Barbaras enger Verbindung mit der Materie hervor und entstand allmählich in fortschreitenden Abschnitten und ohne vorherige Planung.

Eine erste Schicht ist in Ölpastellfarben in den Haupttönen Rot und Blau-Violett gehalten, auf der, auf eine etwas geometrisch und 'grafisch' anmutende Weise vier Quadrate oder Felder angeordnet sind, damit diese 'besät' werden können und ähnlich den vier esoterischen Grundelementen. Diese sind voneinander durch eine Art weißes Kreuz getrennt, das bedingt ist durch die, nicht mit Pastellfarben bedeckte Oberfläche. Dieses weiße Kreuz wirkt wie der Anfang einer alten römischen Zenturiatsvermessung, die mit dem heiligen kosmischen Ritus der Festlegung der Nord-Süd-Achse (*cardo*) und der Ost-West-Achse (*decumanus*) begann und auch formale Übereinstimmungen mit einer gewissen Kunstrichtung des 'Optical' und mit der Abstraktion in einigen Werke von Piero Dorazio (1927-2005) hat.

Danach ging Barbara zu einer zweiten Stufe über, in der sie eine Materialschicht aus einer Kreidemischung, die aus der französischen Champagne stammt, darüber gelegt hat. Das wirft 'Unregelmäßigkeit' auf und baut die Geometrie in dem Werk durch Dekonstruktion ab. Dann entstand eine

ICH und DU 2018
ME and YOU
150 x 110 x 5 cm

dritte Schicht durch gestische und 'irrationale' Aktionen, völlig spontan, durch 'zufälliges' Schütten der Farben Indigo, Zitronengelb, Magenta und Orange. Anschließend wurden die Farben mit einem Spachtel in einem informellen, lyrischen Kontext verstrichen, wobei sich Barbara von den magnetischen Strömen der Materie und des Herzens mitreißen ließ. Über eine vierte Schicht, die den Hintergrund festlegte und auf die sie nach dem Trocknen eine orange und sonnig gelbe Lasur anbrachte - vergleichbar mit Lichttechniken, die bereits von Antonio Corpora (1909-2004) oder Ennio Finzi (*1931) verwendet wurden - hat Barbara die beiden goldenen und in sich ruhenden, metaphysischen Statuenfiguren ins Zentrum darauf gelegt, wie sie Giorgio de Chirico (1888-1978) malte.

Auf dem leuchtend hellen Hintergrund und in feurigen, zerfurchten Orangetönen, zerkratzt und symbolisch korrodiert durch das Leben und die Erfahrungen, tauchen die beiden großen goldenen Figuren auf.

Trennung und Vereinigung, Bruch und Verbindung sind die zugrunde liegenden Themen dieses völlig neoexpressionistischen Gemäldes in Bezug auf die Farben und die Stärke der Pinselführung.

Counterpart

The title of this work is expressing the artist's concept of duality. In our modern society, the only aims to be reached, and in fact quickly, seem to be money, financial profit and career. In order to reach these aims, we work in a hectic and supportive way to form a society that serves 'Mammon' ("do solo Mammona, cogitant quorum deus est sacculus": "I only serve Mammon is what those people say whose God is a purse with coins", as you can read in Didascaliae Apostolorum which was written in the 3rd century Anno Domini. Barbara wants us to stop. "Recognize your true values. You'll find them in the direction which is opposite to the one you are currently looking at. The latter will result in a deadly separation from your inner Self, from society and from nature instead of leading to the final harmonious reunification where 'death' and 'aim' are coinciding."

The pursuit of finding a connecting bridge between the past and the future, between the earth and the light, the pursuit of a reunification between ourselves and our authentic talents is aiming at overcoming this wall that makes an authentic social dialogue impossible.

This was similar in the movement 'The Bridge' whose aim it was to build a bridge between the classical neo-romantic form of painting and a new style that, later on, defined itself as expressionism, a style that is characterized by searching the subjective essence in the reality around us. This was based on the fact that expressionism stimulated reflections on man being lonely as well as on his alienation and, in contrast to this, on his immortality, too.

This significant characteristic and the free and emphasized colour scale which is identified by a quick way of painting are also getting typical features of Barbara's works, which represent a new 'bridge' between the 'impressionist' outer reality and the 'expressionism' of one's inner emotions. But there is no redemption of the separation between the outer reality and one's own Self, which is lonely and traumatized, in order to give birth to a new way of life by means of a violent and cathartic war, but by speaking the language of love and joyful harmony. Originally, some German expressionists belonging to the 'Bridge' were dreaming of this new way of life before the First World War that wanted to purify Europe with the decline of old structures of power and turned out to be only a nightmare and an obsession.

With the artist's usual technique, which proceeds in layers following one another, a first version of oil pastel colours comes into being. They define the geometrical background grid (this is the first part of her journey). Without allowing the pigments and the paint to dry, an 'irrational' and 'empathetic' layer consisting of marble powder was spread which makes the basis of the material solid. Then by means of big templates, the figures were created in the form of silhouettes and filled with purple paint so that they stand out on the fine glazes of magenta ink. You can see bright and glittering reflexes because leaf gold was put in the middle between the figures themselves.

Once again, light and earth meet and merge where the truth, which makes us free, cannot be found either in the rationality of the basic geometry of spirit or exclusively in clear ideas in a Cartesian-like way (which are only necessary as a basis), but in the osmotic and luminous colour of the heart, which only rests on this pure basis and then spreads in the 'beyond' of the bridges that have been built.

Gegenüber

Der Titel dieses Werkes drückt das Konzept der Künstlerin von Dualität aus. In der modernen Gesellschaft scheinen die einzigen Ziele, die möglichst schnell erreicht werden wollen, Geld, materieller Gewinn und Karriere zu sein: Um diese Ziele zu erreichen, arbeiten wir hektisch und solidarisch daran, eine Gesellschaft im Dienste von 'Mammon' zu bilden ("do solo Mammona, cogitant quorum deus est sacculus": „Ich diene nur Mammon, sagen diejenigen, deren Gott der Beutel mit Münzen ist“, wie in Didascaliae Apostolorum aus dem 3. Jahrhundert n. Chr. geschrieben steht. „Haltet ein“, wünscht Barbara, „und erkennt eure wahren Werte in der entgegengesetzten Richtung zu der bisherigen, die zur tödlichen Trennung vom Selbst, von der Gesellschaft und von der Natur führt, anstatt zur endgültigen, harmonischen Wiedervereinigung, bei der 'Tod' und 'Ziel' übereinstimmen.“

Das zugrunde liegende Streben nach einer verbindenden Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Erde und Licht, nach einer Wiederverbindung zwischen uns selbst und unseren authentischsten Gaben zielt darauf ab, diese Mauer zu überwinden, die einen authentischen sozialen Dialog verhindert.

Es war das Ziel der Bewegung 'Die Brücke', eine Brücke zwischen der klassischen neoromantischen Malerei und einem neuen Stil zu schlagen, der sich später als Expressionismus definiert hat. Dieser ist gekennzeichnet durch die Suche nach dem Subjektiven in der uns umgebenden Realität, indem er das Nachdenken über die Einsamkeit des Menschen angeregt hat, ebenso wie über seine Entfremdung und im Gegensatz dazu auch über die Unsterblichkeit. Ebenso wie in dieser Bewegung werden dieses deutliche Merkmal und die freie und betonte Farbskala, die durch ein schnelles Malen gekennzeichnet ist, auch zu charakteristischen Merkmalen von Barbaras Werk, das eine neue 'Brücke' zwischen der 'impressionistischen' äußeren Realität und dem 'Expressionismus' der inneren Emotion schlägt.

Es geht jedoch nicht um eine Tilgung der Trennung zwischen äußerer Realität und dem eigenen Selbst, das allein und traumatisiert ist, um durch einen heftigen, 'kathartischen' Krieg einen neuen Lebensstil hervorzu bringen (wie dies ursprünglich von einigen deutschen Expressionisten der 'Brücke' vor dem ersten Weltkrieg er-

Gegenüber 2018
Counterpart
150 x 110 x 5 cm

träumt wurde, der Europa mit dem Niedergang aller alten Machtstrukturen reinigen wollte und dann nur noch zu Albträumen und Obsessionen werden sollte), sondern durch die Sprache der Liebe und der harmonischen Freude.

Mit ihrer üblichen Technik, die durch aufeinanderfolgende Schichten fortschreitet, entsteht eine erste Fassung von Ölpastellen, die das geometrische Hintergrundnetz definieren (die erste Etappe ihrer Reise). Ohne Pigmente und Farbe trocknen zu lassen, wurde eine 'irrationale' und 'einfühlsame' Schicht aus Marmorpulver ausgebreitet, die der Materialbasis Festigkeit verleiht. Dann wurden oben mittels großer Schablonen die Figuren als Silhouetten

erstellt und mit Violett gefüllt. Durch magentafarbene Tusche heben sie sich von der feinen Lasur ab. Man sieht helle und schillernde Reflexe dadurch, dass mitten zwischen die Figuren selbst Blattgold gelegt wurde.

Noch einmal treffen sich Licht und Erde und verschmelzen, dort wo die Wahrheit, die uns frei macht, nicht in der 'Rationalität' der Grundgeometrie des Geistes liegt, noch ausschließlich in kartesisch klaren und eindeutigen Ideen (die nur als Grundlage notwendig sind), sondern in der osmotischen und leuchtenden Farbe des Herzens, das nur auf dieser reinen Basis ruht und sich dann im 'Jenseits' der geschlagenen 'Brücken' ausbreitet.

Standing alone

Dieses Bild könnte auch den Titel „Das tiefe Wissen der Erde“ tragen, da das Werk ein paradigmatisches Beispiel dafür ist, wie Barbara Walder in ihrer künstlerischen Arbeit Materie erforscht und erlebt.

In diesem Fall ging Barbara von einer pastösen und dichten Mischung von Kreidepigmenten aus der Champagne aus, die mit dem Spachtel auf der leeren Leinwand mit weichen und harmonischen Gesten verteilt wurden, wobei unterschiedliche Stärken mit dreidimensionalen Strukturen entstanden. Dann fuhr Barbara von unten diagonal mit einer ersten gestischen Schüttung fort, die auf dem Untergrund feinlasierende Blauancen schuf. Danach wurde diese mit einer zweiten Schüttung aus erdigen Farbtönen diagonal von oben her beantwortet.

Dadurch hat sich eine dunkle Silhouette einer allein stehenden menschlichen Figur vom Hintergrund abgehoben, die von hinten zu sehen und kraftvoll in ihrer feierlichen, statuenhaften Erscheinung ist, während sie ein hell leuchtendes Tal betrachtet, so als stünde sie auf einem dunklen und felsigen Grund mit Blick auf den grau-gold-bläulichen Glanz dieses nur zu erahnenden Tales.

Sofort kommen einem zwei Gemälden von Caspar David Friedrich (1774-1840) in den Sinn: 'Frau vor der untergehenden Sonne', das in Essen aufbewahrt wird, und das berühmte Bild 'Der Wanderer über dem Nebelmeer', aufbewahrt in Hamburg, beide aus dem Jahr 1818.

Wie wir wissen, zeichnet sich bei dieser letzteren Arbeit ein einsamer Wanderer im Vordergrund und im Gegenlicht ab und wendet dem Betrachter den Rücken zu (wobei der Maler den Trick der Rückenfigur verwendet, um den Betrachter zu veranlassen, sich psychologisch und emotional in die Figur des Wanderers hinein zu versetzen). Er steht auf einem felsigen Abhang, während er eine darunter liegende Berglandschaft betrachtet, die in ein unbestimmtes Wolkenmeer getaucht ist.

Es ist eine isolierte und 'einsame' Figur, denn gerade in der Einsamkeit (wie die Malerin selbst in ihrem eigenen Leben erfahren hat) kann sich diese Vereinigung mit sich selbst und mit der mütterlichen 'Gebärmutter' der Erde offenbaren, was den Zugang zum Bewusstsein des tiefen Selbst ermöglicht. Die rätselhafte Einzelfigur, die von Barbara gemischt wurde, ist der Brennpunkt und das spirituelle Zentrum des Gemäldes. Die Gestalt befindet sich in einer erhöhten Position, die es ihr ermöglicht, das vor ihr liegende Panorama zu betrachten und sich in einer vertieften Naturwahrnehmung zu verlieren. Es ist ein Tal, das sich nur erahnen lässt und nicht im Detail beschrieben wird (der Betrachter wird es für sich selbst tun und es personalisieren). Es ist archaisch und mit einem ursprünglichen Charme, wie von einem Nebelmeer umhüllt. Jenseits dieses 'Nebels' dehnt sich die (innere) Landschaft auf eine unbestimmte Weise aus und vermischt sich mit dem unsichtbaren Horizont, bis sie nicht mehr von dem wolkgigen und bläulichen Himmel zu unterscheiden ist, der sich oben auf Barbaras Leinwand kaum erahnen lässt.

Diese Landschaft enthält eine leuchtende Mischung aus Blau, Grau, Rosa und Gelb, die in scharfem Kontrast zu den undurchsichtigen und 'schlammigen' (erdigen) Farbtönen der Figur steht: Dieser starke farbliche Unterschied zwischen den hellen und dunklen Farbtönen verstärkt den Kontrast zwischen den realen Elementen (des Menschen) und den unbestimmten (der Umgebung), was durch einen sehr pastösen und gestischen Pinselstrich, der fast materiell und bildhauerisch ist, charakterisiert wird.

Das Licht scheint von einer Quelle zu kommen, die sich unter der Oberfläche des Bildes rings um die Figur befindet. Es überflutet die Szene und erhellt irgendwie den inneren Abgrund der Figur - tatsächlich Barbaras eigene Allegorie eines 'erhabenen' Gefühls der Unendlichkeit. Barbaras Werk zeugt auch von dem Gefühl der ursprünglichen Begrenzung, die der Mensch während der Betrachtung des Unendlichen vor der Verbindung mit der Natur und der Erde erlebt hat, als einer extremen inneren und spirituellen Erfahrung: Auf diese Weise untersucht Barbara in ihrer irdischen Nacktheit ihre eigene Seele mit all ihren Unsicherheiten, ihren Fehlern, ihren Zweifeln und ihren Momenten der Einsamkeit.

Es ist genau die Isolation der Figur, ein neuer Wanderer des 21. Jahrhunderts, ein 'Pilger' auf der Suche nach spirituellen Antworten, der selbst zu einer Art Reise durch das Leben wird und der eine alles durchdringende Präsenz des Erhabenen feiert, eine Mischung aus Bestürzung und heiterem Vergnügen, das von einem Menschen wahrgenommen wird, wenn er sich der erstaunlichen Großartigkeit der Natur, zu der er gehört, bewusst wird. Diese unwiderstehliche Kraft vernichtet den Menschen nicht, sondern veranlasst ihn, in einem philosophischen Sinne über seinen Zustand nachzudenken und ermöglicht ihm so, sich mit dem gesamten Universum zu vereinen oder sich mit ihm zu verbinden. Barbaras abstrakte und gestische Landschaften bzw. Nichtlandschaften sind voller Symbolik, voller Evokationen und Allegorien, 'Gefangene' einer verzehrenden Anziehungskraft zur Mutter Erde hin, die formt und geformt wird und die den Menschen befreit, der wie von den Fragen danach eingehüllt und umgarnt ist, wer er wirklich ist und was sich im natürlichen Kontext manifestiert.

Die menschliche Figur verschmilzt mit der Natur zu einem Ganzen, das die absolute Versöhnung feiert. Dieses inspirierte Gemälde von Barbara ist ein langer Dialog mit der Schöpfung, mit der Natur, ein geschlossener Kreis, mit dem der Betrachter nur eine ganz bestimmte Beziehung aufbauen kann, indem er versucht, sich mit der Figur, die von hinten zu sehen ist, zu identifizieren und anstelle der Malerin ein aktiver Teil des Dialogs zu werden. Eine Besonderheit dabei ist genau die meisterhafte Fähigkeit, die menschliche Figur mit der Darstellung der Umgebung zu verschmelzen, um ein Bild zu schaffen, das gleichzeitig plausibel und völlig subjektiv ist. Es ist tatsächlich ein wahrer Dialog mit dem Universum, der sichtbar wird durch die persönliche Wahrnehmung der unbestimmten, umge-

Standing alone 2020
150 x 110 x 5 cm

benden Landschaft. Indem sich der Betrachter mit dieser Figur, die ihm den Rücken zuwendet, identifiziert, sieht er mit den eigenen Augen der Malerin, prüft mit ihrer Seele und nimmt den stillen Dialog wahr, der mit ihrer eigenen Spiritualität hergestellt wurde. Indem Barbara die Realität durch ihre eigene Empfindsamkeit filtert, macht sie das Unsichtbare sichtbar und färbt das Panorama des Tals mit ihrem eigenen emotionalen Zustand und ihren eigenen Gedanken.

Es ist nicht die Wut der Elemente, die Besessenheit, die zum Beispiel William Turner (1775-1851) hatte, die Barbara fasziniert, es ist nicht der romantische Kampf des Menschen gegen die Kräfte der Natur, sondern die Themen ihrer Arbeiten sind statische Figuren, die dem Schiffbruch des Lebens bereits entkommen sind und die wie Geister leicht in Richtung der Leuchtkraft der bewussten Versöhnung mit dem Ganzen gleiten. Wir könnten diese Notizen zu dem Werk, das ich unter Barbaras Arbeiten besonders schätze, abschließen, indem wir sagen, was Caspar David Friedrich selbst dem Maler vorgeschlagen hat und was Barbara in ihrer intimsten Essenz verstanden zu haben scheint:

„Schließe dein physisches Auge, um das Gemälde mit dem Auge des Geistes zu sehen. Dann schenke dem das Leben, was du im Dunkeln gesehen hast, damit deine Vision wirken kann - auf andere, die sie beobachten - nämlich von außen in das Innere des eigenen tiefen Selbst.“

(Anm. der Übersetzerin: Das wörtliche Zitat von C. D. Friedrich lautet: „Schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst siehst dein Bild. Dann fördere zutage, was du im Dunkeln gesehen, daß es zurückwirke auf andere von außen nach innen.“

Gerhard Eimer: Friedrich, Caspar David. Äußerungen bei Betrachtung einer Sammlung von Gemälden von größtenteils noch lebenden und unlängst verstorbenen Künstlern. Bearbeitet von Gerhard Eimer in Verbindung mit Günther Rat, Kritische Edition der Schriften des Künstlers und seiner Zeitzeugen, Teil 1, Frankfurter Fundamente der Kunstgeschichte, XVI, Frankfurt am Main 1999, S. 35).

Standing alone

This picture could as well be titled "The deep knowledge of the earth" as this painting is a paradigmatic example of how Barbara Walder researches and experiences matter in her artistic work.

In this case, Barbara started with a pasty and dense mixture of chalk pigments from the French region of Champagne. With a spatula, she spread these chalk pigments on the blank canvas with soft and harmonious gestures thus creating a varying consistency with three-dimensional structures. Then Barbara continued at the bottom with first gesturally pouring the paint in a diagonal direction, something which created finely glazing blue nuances. After that and as an answer, she poured earthy colour shades on the canvas diagonally from above.

This resulted in a dark and contrasting silhouette of a human being standing there alone in front of the background. This figure can be seen from behind - looking powerful when appearing in a solemn and statuesque way while her regards are directed to a brightly shining valley in a way as if she was standing on a dark and rocky ground and glancing at the grey, golden and blue splendour of this valley that can only be imagined.

There are immediately associations of two paintings by Caspar David Friedrich (1774-1804) that are coming to one's mind: 'Frau vor der untergehenden Sonne' (Woman in front of the Sinking Sun), stored in Essen, and the famous picture 'Der Wanderer über dem Nebelmeer' (The Wanderer above the 'sea of fog'), which is stored in Hamburg with both paintings dating from 1818. As we know, the latter picture shows a lonely wanderer in the foreground contrasting to the backlight and turning its back to the observer. Using a person seen from behind is the painter's trick to make the observer put himself or herself into the wanderer's shoes psychologically and emotionally speaking. The wanderer is standing on a rocky hillside while he is looking at a landscape of mountains below immersed in an indefinite sea of clouds.

It is an isolated and 'lonely' figure, because it is exactly when being lonely (something which the artist herself has experienced in her own life) that it is possible for the unification with oneself as well as with the motherly womb of the earth to reveal themselves. This something which allows accessing the consciousness of one's deep Self. The mysterious figure created by Barbara is the focus and the spiritual centre of the painting. The figure is standing at an elevated place allowing her to look at the panorama in front of her and to concentrate on her deep perception of nature. This is a valley you can only imagine and that is not described in detail (the observer will do that on his or her own and personalize it). It is archaic and has got an original charm, like being wrapped in a sea of fog. Beyond this 'fog', the inner landscape is spreading in an indefinite way and merging with the invisible horizon until it cannot be distinguished any more from the cloudy and bluish sky, which at the top of Barbara's canvas can hardly be imagined.

This landscape contains a luminous mixture of blue, grey, pink and yellow, a mixture which contrasts strongly to the opaque and 'muddy' (earthy) colour shades of the figure: This strong difference in colour between the bright and the dark shades of colour enhances the contrast between the real elements (of man) and the indefinite ones (of the environment) characterized by a very pasty and gestural brush stroke which is almost substantive and sculptural.

The light seems to come from a source under the surface of the painting around the figure. It is flooding the scenery and in some way lighting the figure's inner abyss. This is truly Barbara's own allegory of a 'sublime' sentiment of infinity. Barbara's work also witnesses the feeling of the original limitation man was experiencing during his contemplation of infinity before he connected to nature and to the earth. This was an extreme inner and spiritual experience: It is in this way that Barbara in her terrestrial nudity is

examining her own soul with all her uncertainties, errors, her doubts and her moments of loneliness. It is exactly the isolation of this figure who is a new wanderer of the 21st century, a pilgrim looking for spiritual tasks and who himself is becoming a kind of journey through life while celebrating a presence of sublimity permeating everything.

This is a mixture of confusion and hilarious pleasure which can be realized by somebody as soon as they are aware of the astounding greatness of nature to which they belong. This irresistible force does not destroy man, but makes him think about his condition in a philosophical sense and thus allows him to unite with the whole universe or to connect to it. Barbara's abstract landscapes respectively non-landscapes are full of symbolism, evocations and allegories, 'prisoners' of a yearning attraction to mother earth, which is forming and being formed at the same time and frees man who is wrapped and enmeshed by the questions he asks, namely who he really is and what is manifested in the natural context.

The human figure merges with nature to be a whole that is celebrating the absolute reconciliation. This inspired painting is a long dialogue with creation, with nature, a cohesive circuit with which the observer can only start a particular relationship by trying to identify with the figure seen from behind and to become an active part of the dialogue instead of the painter. What is particular here is the superb skill of merging the human figure with the representation of the environment in order to create an image which is at the same time plausible and completely subjective.

It is truly a real dialogue with the universe becoming visible by means of the personal perception of the indefinite landscape around the figure. By identifying him- or herself with this figure seen from behind, the observer can see things with the painter's own eyes, examines with her soul and becomes aware of the silent dialogue existing on the basis of her own spirituality. By screening reality through her own sentiments, Barbara makes the invisible visible and colours the panorama of the valley with her own emotional condition and her own thoughts. It is not the fury of the elements or the obsession shown for example by William Turner (1775-1851) which Barbara is fascinated about, it is not the romantic fight of man against the forces of nature, the topics of her works are rather static figures having already escaped the shipwreck of life, and like ghosts, floating into the direction of the luminosity that comes into being after the conscious reconciliation with the whole.

At the end of the notes describing this painting, which among all of Barbara's works is clearly my favourite one, I'd like to say what Caspar David Friedrich himself suggested to the painter and what Barbara in her most intimate essence seems to have understood, "Close your physical eye in order to see the painting with the eye of the spirit. Then give birth to what you saw in the dark so that this vision can have an effect - on others who are looking at it - in fact from outside into the interior of own's own deep Self."

Based on Gerhard Eimer: Friedrich, Caspar David. Äußerungen bei Betrachtung einer Sammlung von Gemälden von größtenteils noch lebenden und unlängst verstorbenen Künstlern. Bearbeitet von Gerhard Eimer in Verbindung mit Günther Rat, Kritische Edition der Schriften des Künstlers und seiner Zeitzeugen, Teil 1, Frankfurter Fundamente der Kunstgeschichte, XVI, Frankfurt am Main 1999, S. 35).

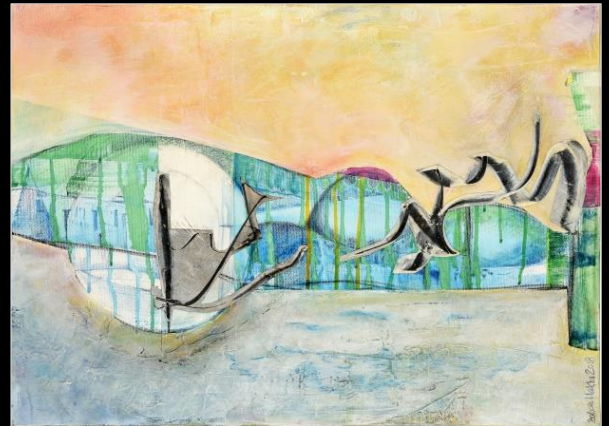
Über dem Wasser 2018
Above the Water
90 x 90 cm

Die Insel, die mich liebte 2018
The Island which loved me
100 x 80 cm

HerzLicht 2018
HeartLight
100 x 80 cm

Die Brücke 2018
The Brigde
50 x 70 cm

InnerGold1 2014
100 x 80 cm

InnerGold2 2016
100 x 80 cm

ONE 2016
80 x 100 cm

Da ist ALLES drin 2017
Everything is inside
80 x 100 cm

Die Berliner Wolke 2020
The Berlin Whiff
130 x 80 cm

Skylla und Charybdis 2010
Scylla and Charybdis
33 x 36 x 60 cm

Der blaue Impuls 2018
The blue Impulse
130 x 80 cm

verEDELung 2016
Ennoblement
90 x 90 cm

IrrLichter 2011
Will-o'-the-wisp
40 x 120 cm

Biografie

2002	Beginn meiner künstlerischen Tätigkeiten
1998	begannen meine Studien in Malerei und Bildhauerei in Deutschland und der Schweiz Kunst- und Studienreisen in Europa, Ägypten, Jordanien, Türkei
2012	Fürstentum Liechtenstein
2006 - 2012	Schweiz
1952 - 2006	Deutschland

„Meine Werke erzählen vom Leben in seiner Vielschichtigkeit und meiner Freude am Leben.“

Meine Leidenschaft künstlerisch zu arbeiten trug ich von der frühen Kindheit an in mir. Sie entstand aus dem wundervollen Gefühl Eins-zu-Sein mit der Natur, ihren Rhythmen und Gesetzmäßigkeiten, die ich in den ersten Kindheitsjahren verinnerlichte. Ich malte großformatige Werke mit Pigmenten und Sedimenten, die ich in der mich umgebenden Natur fand.

Seit 2012 lebe und arbeite ich in Liechtenstein. Getragen bin ich von Freude und dem unbändigen Wunsch zu leben, in und mit meiner Malerei.“

Barbara Walder

Biography

2002	Start of my artworks
1998	began my studies in painting and sculpture in Germany and Switzerland Art and study travels in Europe, Egypt, Jordan, Turkey
2012	Principality of Liechtenstein
2006 - 2012	Switzerland
1952 - 2006	Germany

“My paintings tell you something about life in its complexity and about myself enjoying life.”

From my early childhood on, I felt passionately like working creatively and artistically. This passion arose from the wonderful feeling of being one with nature, its rhythms and its laws, which I internalized in the first years of my childhood. I was painting large format works with pigments and sediments that I found in the nature around me.

Since 2012, I have lived and worked in Liechtenstein. I feel supported by joy and the irrepressible desire to live in and with my paintings.“

Barbara Walder

© Luzena® Barbara Walder, Triesen, Liechtenstein, luzena.art, hello@luzena.art
Text Prof. Dr. Arch. Giampaolo Trotta, Kritiker der modernen und zeitgenössischen Kunst, Kunsthistoriker, Architekturhistoriker, Florenz, Italien
Übersetzung Brigitte Janoschka, Kulturjournalismus und Dolmetschen, Ainring, Deutschland
Foto Sven Beham, Bruno Stephan Walder, Liechtenstein
Layout Bruno Stephan Walder, Liechtenstein
Print Steiner Druck, Scheidegg, Deutschland, November 2020

