

A CASE ALEXANDER RAYMOND + OF PLUS

«In diesem Theater stammt alle Schöpfung von der Bühne,
findet ihre Übersetzung und selbst ihre Ursprünge in einem
geheimen psychischen Antrieb, der vor den Wörtern Wort ist.»
Antonin Artaud, Über das balinesische Theater

Text: Peter Boué
Übersetzung: Barbara Lang

Vom Schattenspiel

Schon ein erster Blick auf die Bilder von Alexander Raymond zeigt komplexe Oberflächen, die auf mehreren Ebenen vor- oder übereinander aufgebaut sind.

Die Gegenstände zeigen sich perspektivisch, was sich allerdings oft als in mehrere Richtungen lesbar erweist, als filmischer Aspekt in Zeit und Bewegung. Vieles der Objektwelt wirkt als künstliche, gebaute Erscheinung, gleichzeitig aber lebendig und gegenwärtig..

Dieses Zusammengefügte und Gebaute ist meist roh und offen, manchmal aber auch nahezu hermetisch geschlossen, wie etwa bei den trompe l'oeil Effekten mit Holzmaserungen oder besonders bei der oft verwendeten Wellpappen-Mimikry. Bei anderen Malereien aber, sitzt da nicht auch vieles zufällig auf der Bildfläche? Köpfe und Gesichter, Kartons, Rahmen von Bildern oder Fenstern, schemenhaft angelegte Pflanzen und Eindeutiges wie Möbel oder Plastiktüten erscheinen dort als die Gegenstände, deren Bezüge zueinander im Bild verhandelt werden. Der gesamte Bildraum mit seinen durch Lichtkontraste scharfgestellten Buschpflanzen, den wie exakt geschnittenen Papierbögen oder den wie exakt fließenden Farbflächen ist so in ständiger Bewegung. Auch hier, bei der Malerei selbst, arbeitet Raymond mit eigentlich unvereinbaren Wechseln der Farbwerte, und der Texturen.

«In this theatre all creation comes from the stage,
which is speech before words.»

Antonin Artaud, on the Balinese Theatre

Shadows at Play

Already at first glance the paintings of Alexander Raymond reveal complex planes, composed in multiple levels in front or on top of one another. Though the pictorial objects are displayed in perspective, viewing angles are deceptive and often readable as if heading in different directions, as a cinematic aspect of time and motion. Many elements from this world of objects appear as artificially constructed, but nonetheless exude a strong vibrancy and presence.

These assembled and constructed arrangements are often rough and open, yet at times almost hermetically sealed, for instance, in the trompe l'oeil effects with wood grain or especially in the frequently employed cardboard mimicry. In other paintings, then again, isn't there almost too much stacked "coincidentally" on the picture's surface? Heads and faces, picture frames and windows, faint silhouettes of plants and distinctly discernible items like furniture, boxes or plastic bags, all appear as objects whose mutual relationships within the painting are up for negotiation. Whether it be bushy plants sharpened by contrasts of light,

In vielen Bildern dominieren Schatten. Mal ist es schräg in die Bildfläche einfallendes Licht, das Palmenblättern ein Eigenleben auf dem Bild gibt. Auf anderen Leinwänden lässt stark durchbrechendes Gegenlicht Bäume den Hintergrund ausfüllen – so wie im indonesischen Schattenspiel die von hinten beleuchteten Figuren ihr Spiel auf der Leinwand treiben. So spielt sich das Geschehen der Motive Raymonds in einem gewissen Sinn auf einer Bühne ab.

Was ist der Gegenstand?

Man sieht mehr, als man weiß.

Er ist oft nur unklar zu benennen, gerade in der Verdichtung unterschiedlicher Objekte, in ihrer Kombination, in ihrem Zusammentreffen auf der Bildfläche. Die Bilder sind emotional, sie sind visuell prägnant und sie wirken entgegen ihres oft komplizierten Bildaufbaus nicht konzeptuell, sondern vielmehr tatsächlich gesehen – was zu trifft, denn die gesamte Dingwelt Raymonds ist zuvor erdacht und gebaut worden, die Objekte seiner Bilder gibt es wirklich. Dieses Konkrete einer Figur, eines Kopfes oder eines Möbels befindet sich auf einer Ebene, die der des Traumes gleicht, wenn etwa das abgebildete Stück Holz wie filmisch erscheint, der Kopf daneben aber erkennbar aus Wellpappe geformt ist. In den verschiedenen Traumzonen erscheinen unterschiedliche und unvereinbare Dinge wie selbstständig nebeneinander – alle Surrealisten haben

clean-cut sheets of paper or soft, flowing colour fields — the entire pictorial space is thus set in continual motion. Even in his painterly approach, Raymond tends to work with inherently incongruous changes of the colour scale and texture. Shadows are dominant in many of his paintings. Sometimes, light arriving from an angle lends palm leaves a shadowy life of their own. On other canvasses an intense light pouring through trees will fill out the background—like in an Indonesian shadow play where backlit figures are seen performing on a screen. Similarly, the scenes being played out among Raymond's motifs occur, as it were, on stage.

What is actually at stake?

One sees more than one knows.

The matter in question is usually difficult to pinpoint, considering the concentration of different types of objects, their curious combinations and strange encounters in the picture. The paintings are emotional, they are visually striking and, contrary to their generally complicated composition, they do not come across as conceptual but rather recall something viewed in real life — a notion which is quite accurate, because Raymond's entire world of things has been priorly conceived and constructed; the objects in his paintings actually exist. This concrete quality of a figure, head or piece of furniture, however, is situated in a realm resem-

davon profitiert. Oft genug ist dieser Kopf, die Maske oder das Gesicht ein Konglomerat aus Material und dessen Schatten. Diese miteinander verdichteten Wesen sind, wie Raymond selbst sagt, einem ihn umgebenden „Fundus an Realitäten“ entnommen, und zwar unmittelbar und direkt.

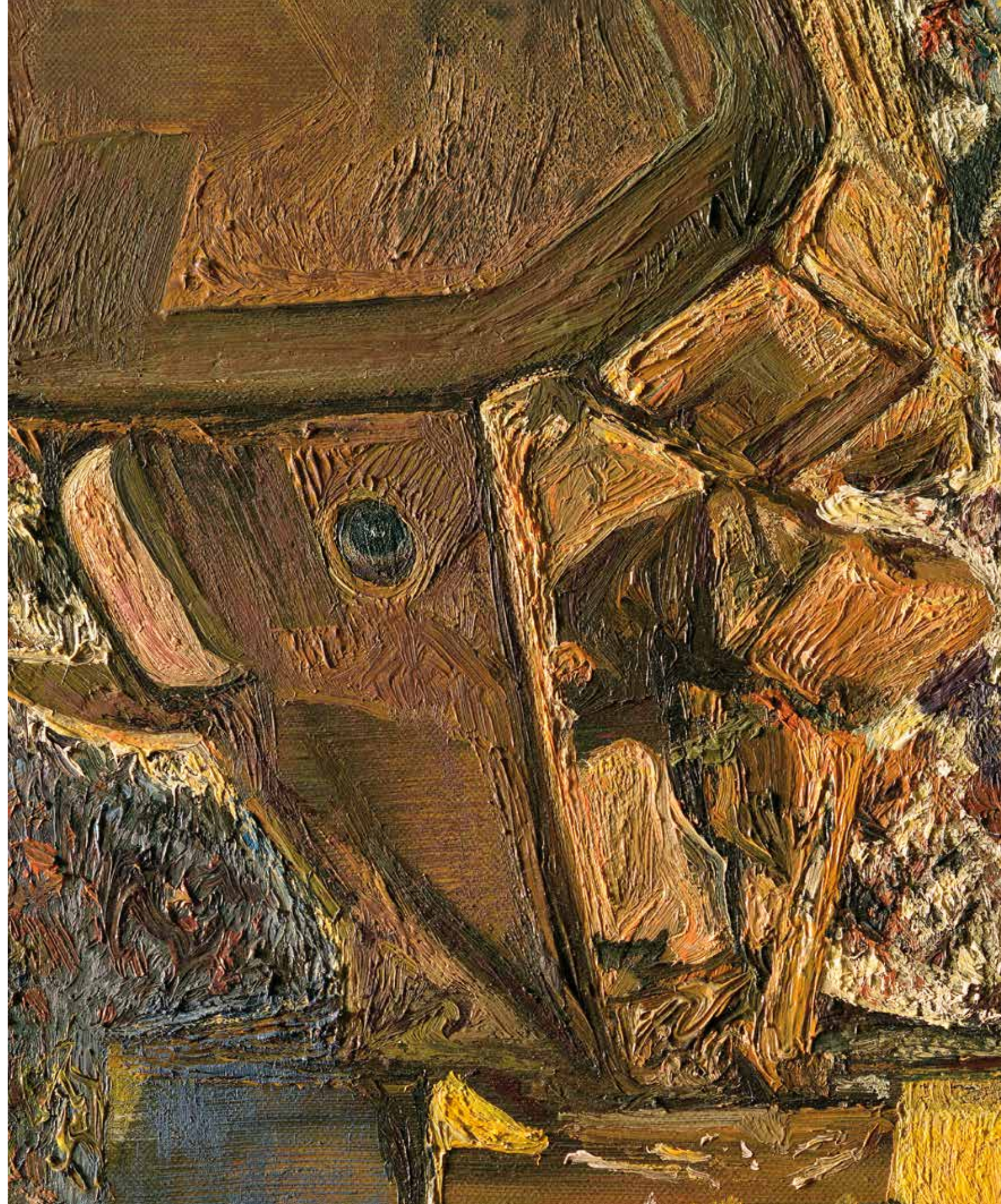
In seinen früheren Bildern liegen die Dinge, wenn auch rätselhaft, vermeintlich klarer vor Augen. In den aktuellen ist die Verzahnung kleiner und kleiner Teile auf der Bildfläche übermächtiger und erschwert die Lesbarkeit dieser Malerei. Das Illustrative weicht hier einer abstrakteren Welt, die durch eine scharf eingestellte Optik viele, auch gegensätzliche Teile abbildet.

Je mehr das Bild in diese Fragmente zerfällt, desto schwerer wird das Begreifen der Bilder. Es ist das Gleichzeitige und Paradoxe, das Überblenden von Bedeutungsträgern bis hin zum Tatbestand der Collage was – wie bei Gedichten – zu einem offenen Feld der Interpretation führt. Die Objekte und Gesichter – als Kippbilder des Gegensätzlichen unbelebt und belebt zugleich – sind Stellvertreter des Abwesenden. Sie verweisen auf das Leben und seine Magie und sind damit nichts anderes als die Darstellung der uns drängenden Geister.

bling that of dreams, for example, when the piece of wood depicted as though it leapt from some film is seen next to a head obviously shaped from cardboard. Diverse and clashing things coexisting independently within the various dream zones — all of Surrealism has benefitted from this. Often enough a head, mask or face is a material conglomeration and its shadow. These amalgamated beings are, as Raymond himself says, taken from a “pool of realities”, and this in a straight and direct approach.

His earlier paintings — albeit their enigmatic character — seem more readily decipherable. In current works the interlocking of small and ever smaller parts becomes predominant and complicates their interpretation. A painterly style reaching beyond illustration and leaning more towards a world of abstraction emerges: a world which, based on highly focused optics, also integrates contrasting components. The more the painting is broken up into such fragments, the more difficult it is to grasp the painting. It is the simultaneity and the paradox, the superimposition of carriers of meaning taken to the state of collage, which — as in poetry — can lead us to an open field of interpretation. The objects and figures — as reversible images of the con-tradictory, at the same time inanimate and animate — are placeholders of the non-present. Referring to life and its magic, they are none other than the representation of the spectres haunting us.

Detail in Originalgröße aus **Binder**

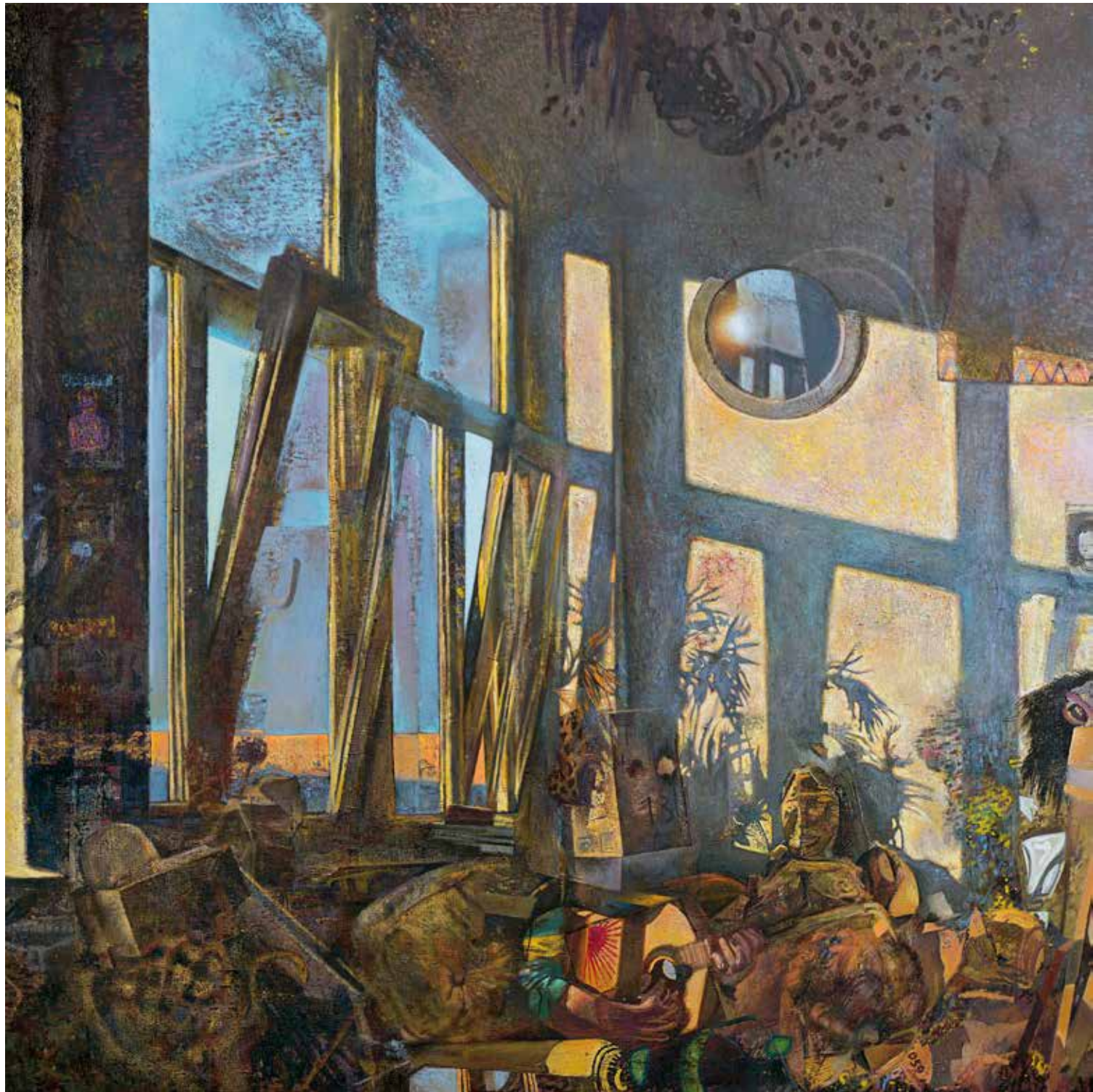

Alle abgebildeten Arbeiten
sind Ölfarbe auf Leinwand

Bar, 190 x 230 cm, 2010

Kugel, 100 x 80 cm, 2012

Innenraum, 200 x 200 cm, 2011

Sift, 120 x 140 cm, 2011

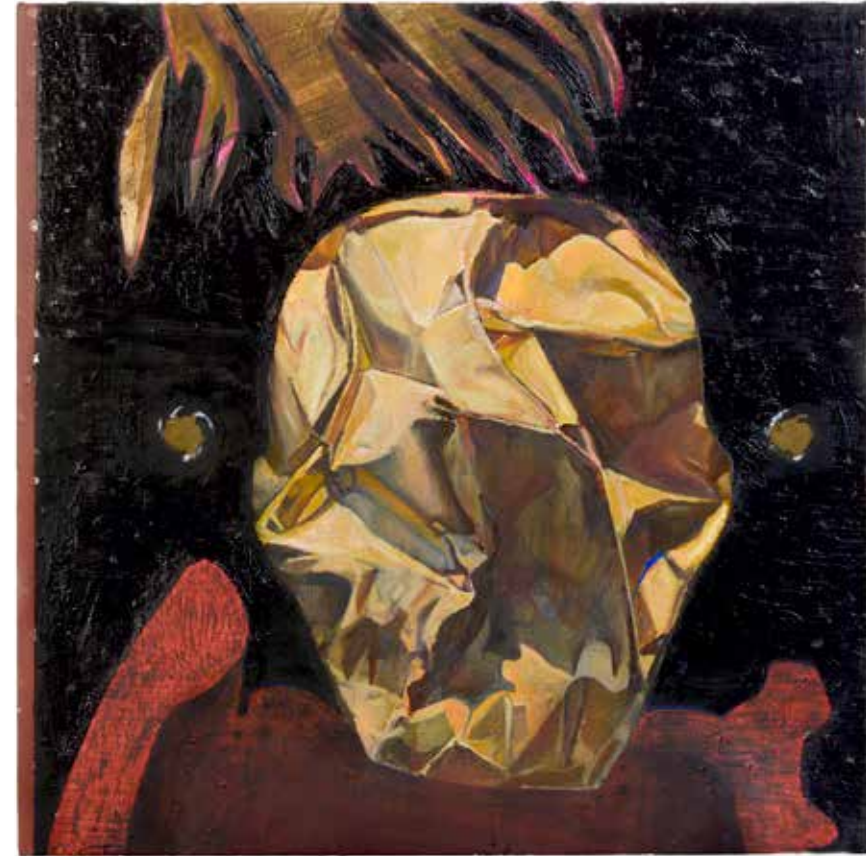
Al-y, 150 x 60 cm, 2015

Spiel, 160 x 210 cm, 2016

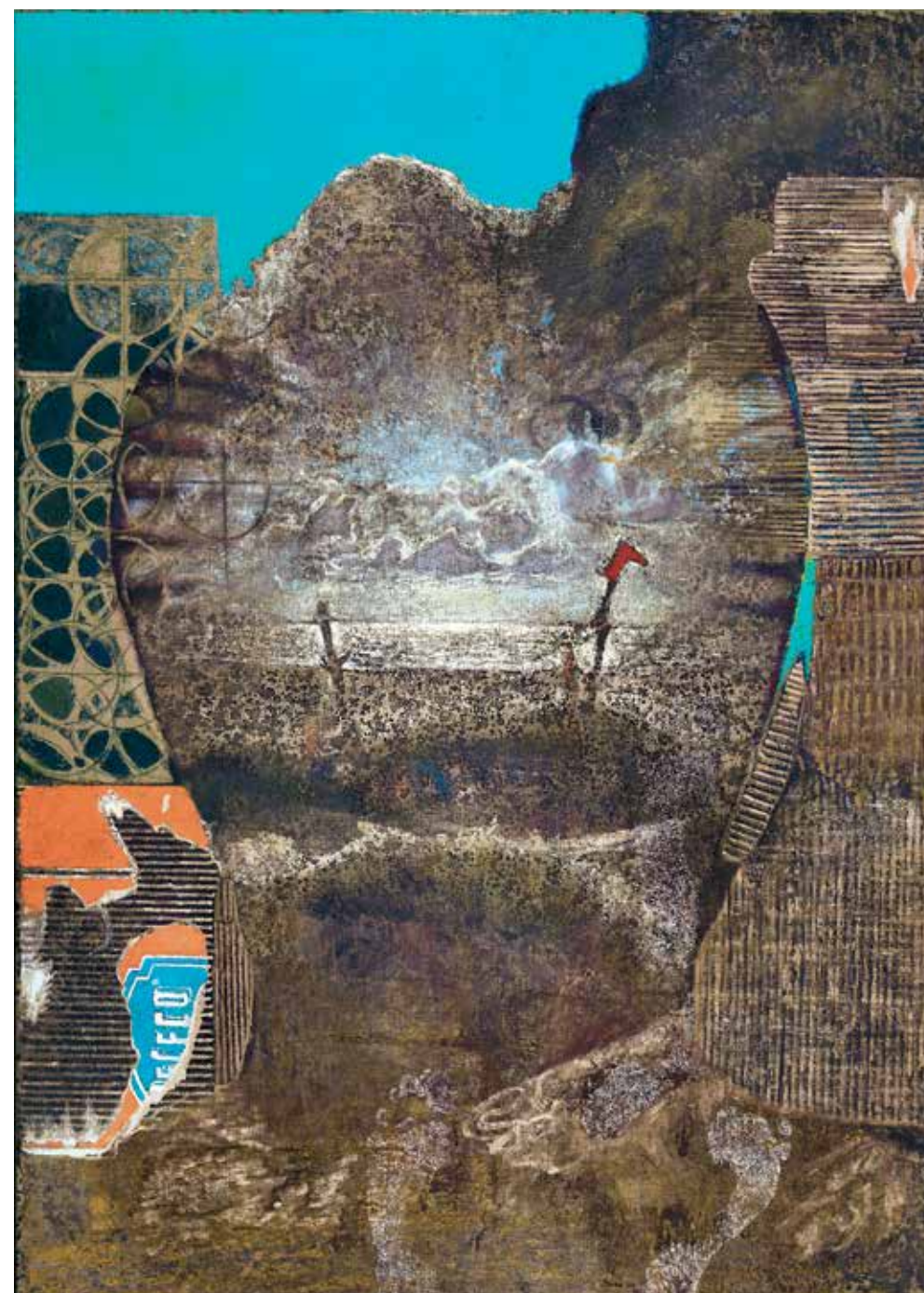
Studio, 145 x 155 cm, 2016

A Case of Plus, 50 x 50 cm, 2017

Al-m, 80 x 80 cm, 2017

Sicht, 140 x 100 cm, 2014

Al-p, 120 x 100 cm, 2016

Al-x, 200 x 160 cm, 2017

Cage, 190 x 140 cm, 2010

Sore, 190 x 140 cm, 2017

Wolke, 190 x 140 cm, 2017

Al-s, 140 x 120 cm, 2017

Blackwater, 100 x 100 cm, 2014

Sitra 1, 140 x 100 cm, 2011

Sitra 2, 140 x 100 cm, 2011

Sitra 3, 140 x 100 cm, 2011

Al-t, 62 x 52 cm, 2013

Al-g, 62 x 52 cm, 2016

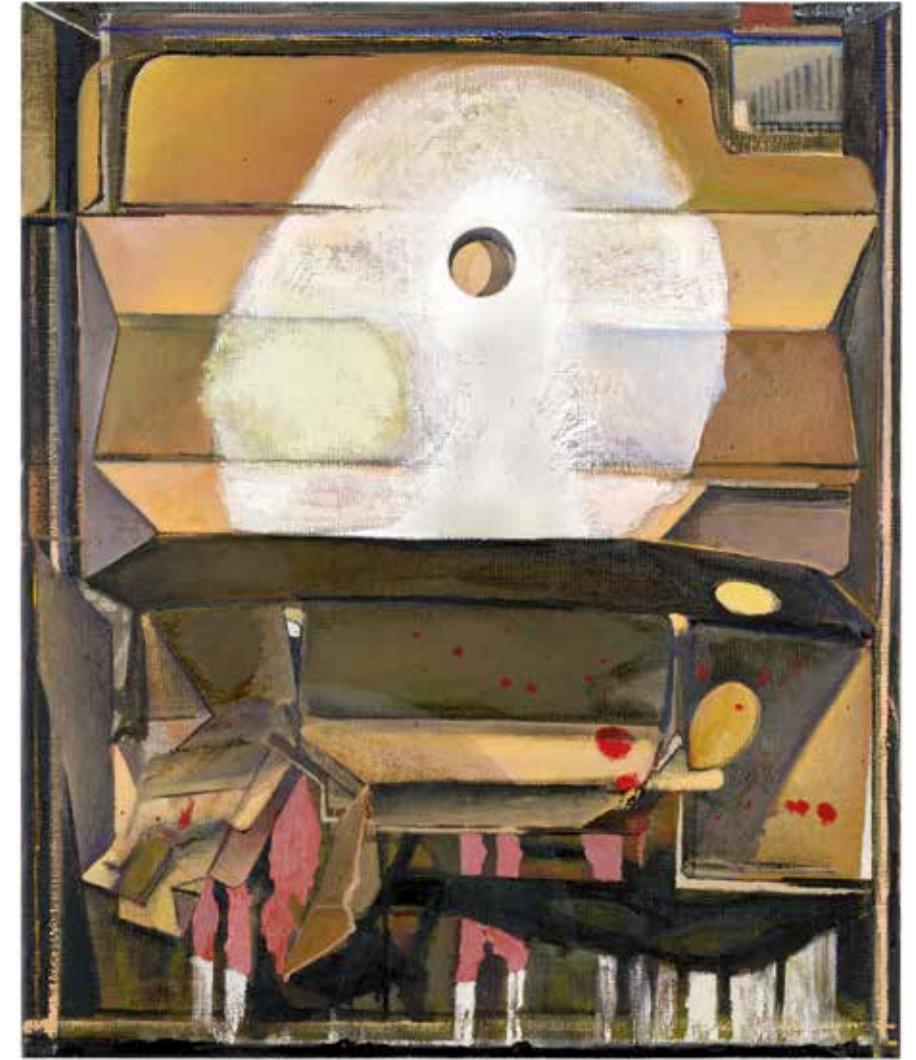
Birge, 50 x 50 cm, 2015

Datscha, 150 x 140 cm, 2015

Al-j, 70 x 60 cm, 2018

Al-f, 60 x 50 cm, 2018

AI-c, 60 x 50 cm, 2017

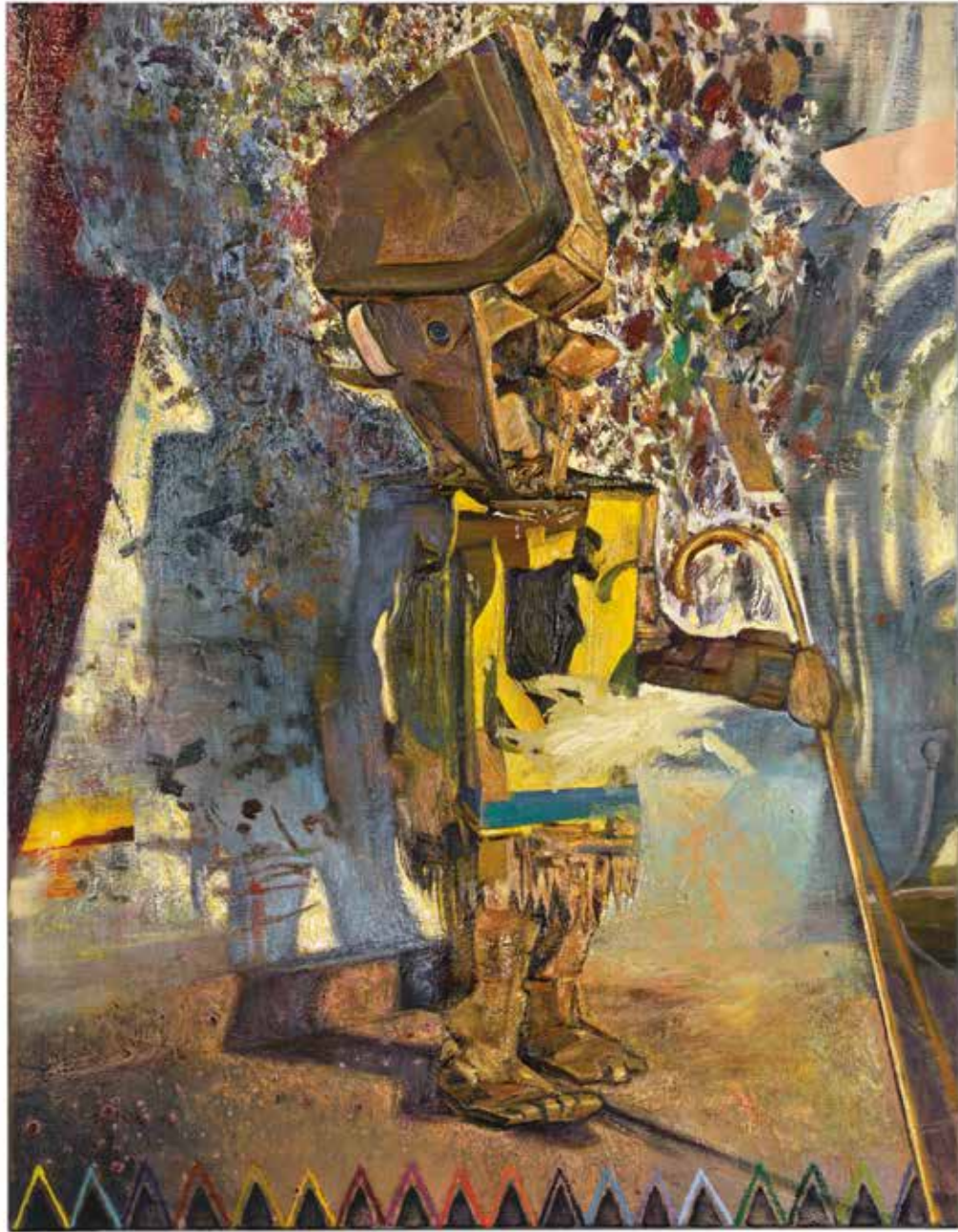
AI-a, 60 x 50 cm, 2018

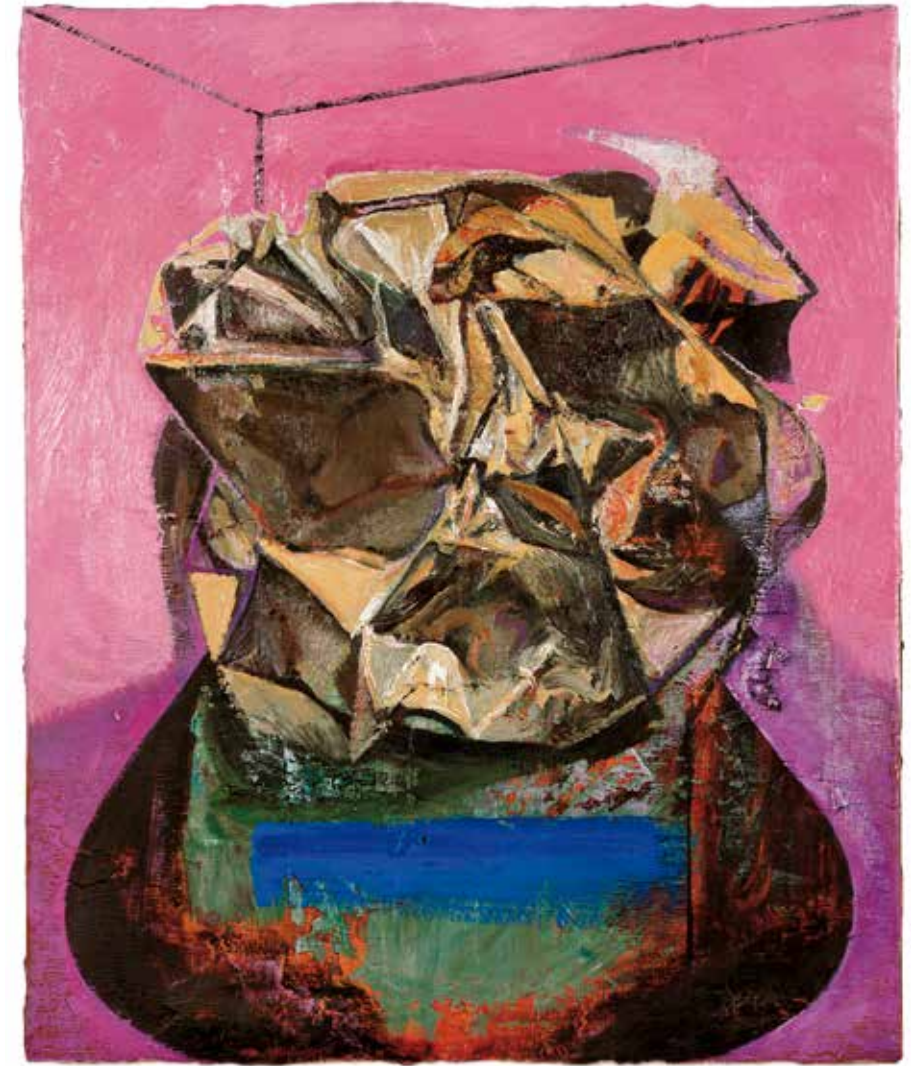
Al-h, 90 x 90 cm, 2016

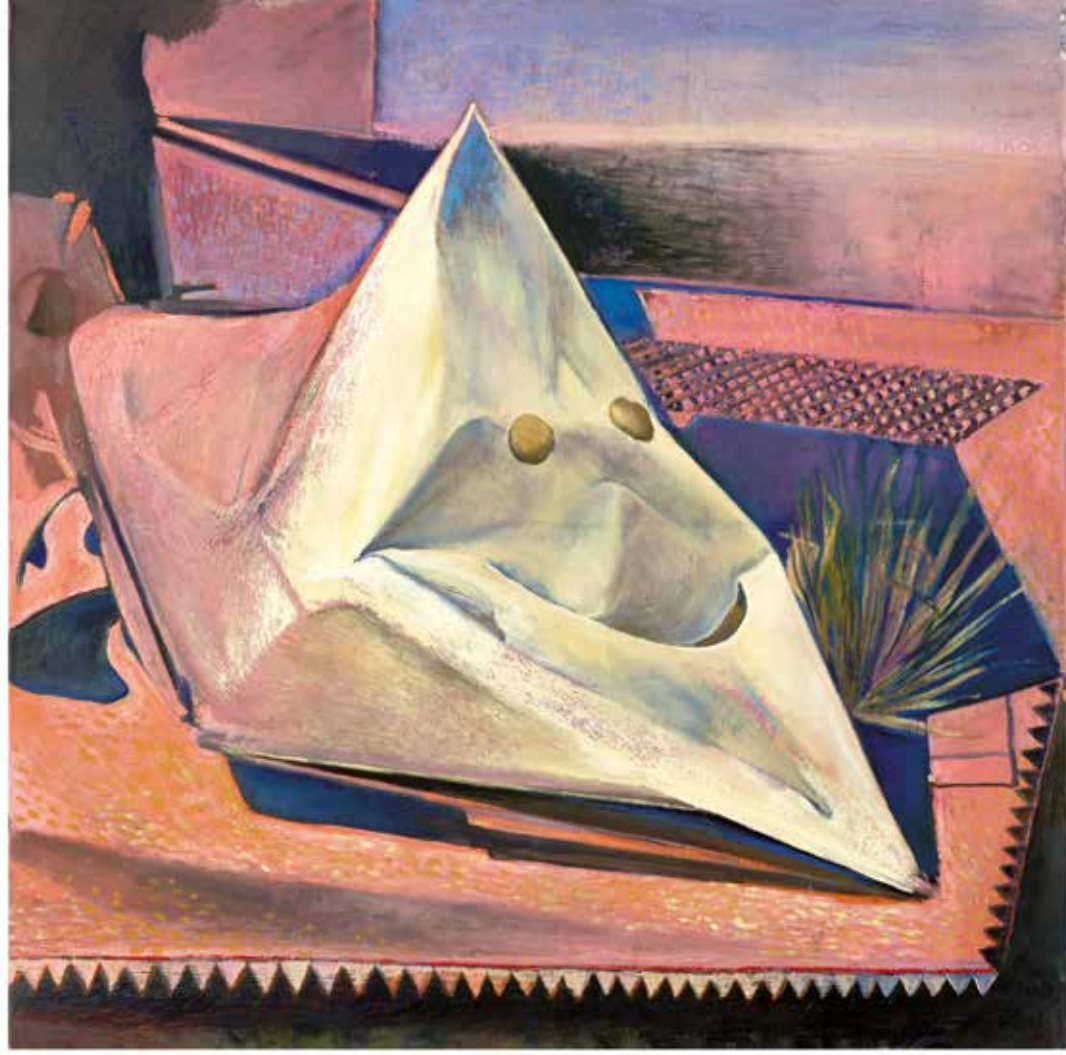
Al-h, 90 x 90 cm, 2016

Blinder, 90 x 70 cm, 2012

Al-d, 60 x 50 cm, 2016

Al-h, 90 x 90 cm, 2016

Detail in Originalgröße aus **Sitra 1**

