

Bildanalyse

Das Werk basiert auf einem Action Painting nach Jackson Pollock, aus dem ein Ausschnitt extrahiert und stark vergrößert wurde. Was die Elemente betrifft, so wurden die ursprünglichen Strukturen stark reduziert dargestellt. Auffällig ist das in der Bildmitte aus dem Papier zu brechen scheinende, überlebensgroß abgebildete Blitzgerät.

A propos Papier: Die Arbeit ist mit Blei- und Graphitstift auf Zeichenpappe angefertigt. Es werden hauptsächlich Schraffuren und nur selten flächige Zeichnung verwandt – wobei bei den Schraffuren die Formschraffe und die Kreuzschraffe dominant sind.

Der Charakter der Formen kann nicht eindeutig festgelegt werden. Ein Großteil wirkt sehr organisch, wobei herausstechend auch Kugeln als streng geometrische Elemente auftreten. Das bereits angesprochene Blitzgerät ist zwar etwas exagziert (quasi surreal) dargestellt und gewinnt damit beinahe auch einen zum Rest des Bildes passenden organischen Charakter, nichtsdestotrotz ist es als moderner technischer Gegenstand immer noch ein Fremdkörper.

Gemäß der Aufgabenstellung ist das Bild monochrom gehalten, hauptsächlich durch stark betonte Kanten werden Luminanzkontraste geschaffen.

Eine Raumwirkung wird hauptsächlich durch Formschraffuren geschaffen. Perspektive ist mangels gerader, paralleler Linien kaum zu erkennen – lediglich das Blitzgerät als herausstechender Körper weist eine – sogar sehr betonte, beinahe übertriebene – perspektivische Wirkung auf. Durch die ansonsten angewandte Beschränkung auf die Hell-Dunkel-Wirkung, also das Spiel von Licht und Schatten zur Erzeugung der Räumlichkeit wird der Eindruck erweckt, der Betrachter schwebt über der surrealen – oder sogar irrealen – Landschaft.

Als Bildformat ist das eher unübliche Quadrat gewählt worden. Dies sorgt für eine Indifferenz, was den Betrachtungswinkel angeht – er wird nur noch von den abgebildeten Objekten selbst bestimmt. Drei der vier Kanten werden von dort abgeschnittenen Objekten geteilt – dies geschieht stets im ungefähren Verhältnis des Goldenen Schnittes. Das Blitzgerät nimmt seinen Ursprung in der Bildmitte und erhebt sich von dort hin zum Rand. Bei der Komposition ist Wert darauf gelegt worden, keinen Teil des Bildes visuell zu überladen – jeder Bildabschnitt ist ähnlich gewichtet, was die dort aufzufindenden Elemente betrifft. Die weitestgehend dezentral organisierten Formen erwecken den Eindruck eines Strebens aus der Bildmitte heraus.

Zweifelhafte Genauigkeit

Weiß. Reines, helles, gleißendes Weiß. Ein Weiß, wie Sie es noch nie weißer gesehen haben. Und sie dachten noch, es sei hier *viel* zu dunkel. Es ist doch erstaunlich, dass man sich nur vor dem Dunkel fürchtet, wo es doch das Licht ist, das einen erblinden lässt. Das grelle, helle Licht... genau wie das Dunkel gibt auch es Leben und Tod, spendet Wärme und lässt Kälte empfinden. So wie das Dunkel erleuchtet und blendet uns auch das Licht.

Für einen kurzen Moment nur – der Schmerz beginnt, abzuebben, und Sie, sich zu erinnern – waren Sie nicht hier. Sie waren in einer anderen Welt, in der Welt des Traumes und der Vorstellung. Zumindest mit den Augen. Sie haben bunte Farben gesehen, wo nur weißes Licht war, und tanzende, drohende Schatten, wo nur Luminanz Ihre Netzhaut traf. Sie haben Ihre größten Wünsche gesehen, und Ihre tiefsten Ängste erblickt. Und die Erinnerung kehrt langsam wieder.

Sie haben – von oben – ein weites Feld gesehen, durch das quer ein tiefer Graben lief. Den Grund konnten Sie nicht erkennen, nur die senkrecht abfallenden Wände, die nach unten hin immer schwärzer schienen, und doch: Ein schwacher Lichtschein sollte sich bis tief unten nicht ganz verlieren.

Sie haben – von oben – Berge und Täler gesehen. Sie wirkten organisch, und doch: Sie waren durch klare, gerade Kanten begrenzt, als wenn ein strenger Architekt sie genau berechnet und gezogen hätte.

Sie haben – von oben – Kugeln gesehen. Sie schwebten, sie legten sich auf den Grund. Sie hatten – teilweise – merkwürdige Auswüchse. Sie wirkten merkwürdig vertraut auf Sie, und doch: Nie zuvor in Ihrem Leben hatten Sie diese Kugeln je erblickt. Mit Sicherheit.

Die Szenerie war größtenteils weiß. Die wenigen schwarzen Stellen haben sich tief in Ihr Gedächtnis und in Ihre Netzhaut gebrannt. Ihre Erinnerung kehrt nun schneller und genauer wieder, mit ihr die unzähligen Details. Die erschreckend schwarzen Kanten eines Hügels, der sehr organisch rund sich unter Ihnen erhob – sie waren so scharf und schwarz, dass Sie fürchteten, sich daran zu schneiden. Die Tiefe des Grabens, der zudem endlos lang erschien. Die tiefschwarze Kuppel, nur durch ein schwaches Licht von außen angestrahlt – und in ihr Inneres sah man nicht.

Ihrer Erinnerung Blick wird klar. Sie sehen nun alles in höchster Genauigkeit. Die ganze surreale Landschaft, die Ihre Gefühle noch immer auf subtile Weise in Atem hält. Sie ist beeindruckend, imposant, furchteinflößend zugleich. Und Sie können Ihren Blick nicht von ihr lassen. Nicht eine Sekunde.

Ist das wirklich ein Bild der Vergangenheit? Nein – ganz und gar nicht: die Folgen des Lichtblitzes sind abgeklungen, Sie sehen klar und direkt vor sich noch das übergroße Blitzgerät, das Ihren Augen diese Pein bereitet hat. Ein schwaches Summen ist noch zu hören, und Wärme legt sich auf Ihr Gesicht. Und doch: Sie sehen wieder klar. Sie sehen den Blitz in seiner vollen Größe, Sie erkennen jede noch so kleine Riffelung im Deckglas.

Doch sehen Sie einmal genau hin: noch merkwürdiger als die Landschaft, in der es steht – noch irrealer wirkt das Blitzgerät. Als hätte es jemand einfach mitten hineingezeichnet. Sogar das sich kräuselnde Papier an der Stelle, wo es aus dem Boden bricht, hat er nicht vergessen. Also gut: Sie blicken sich noch einmal genauer um.

Und erstaunlich ist es in der Tat. Die Kanten, die Sie zuvor gefürchtet hatten, wirken nun gezeichnet und flach (auch wenn sie nichts von ihrer unheimlichen Schwärze eingebüßt haben!), auf der Oberfläche der schwarzen Glaskuppel erkennen Sie eine Textur, die ganz und gar nicht zu schwarzem Glas passen will. Ja, die ganze Landschaft wirkt, als habe jemand sie einfach so hingezeichnet. Auf weißes Papier. Mit schwarzem Stift. Und das auch nur mit zweifelhafter Genauigkeit.

Zweifelhafte Genauigkeit besitzt das Bild, das Sie vor sich sehen. Unreal und gezeichnet wirkt die Landschaft, über der Sie schweben. Doch das Summen ist verstummt. Und nun sehen Sie zum ersten Mal Farbe: Ein rotes Licht scheint von überall und nirgendwo zu kommen. Von oben und von unten – aber vor allem von unten. Durch den Boden nehmen Sie es am deutlichsten wahr. Die Hügel leuchten rot, und selbst das Schwarz kann vor so viel Farbgewalt nicht Halt machen. Sie haben da so eine Ahnung – doch da hat es schon wieder geblitzt.

Weiß. Reines, helles Weiß. Wieder brennt es auf Ihrer Netzhaut. Und wieder erinnern Sie sich an eine andere Welt, wie an einen Traum. Wieder wirkt das alles so unglaublich real, besitzt das gesamte Bild so eine unerhörte Genauigkeit. Und doch: Haben Sie nicht gerade das Schlagen eines Spiegels gehört?