

Massen bewegen

Roland Wäspe

Höchstschwierigkeiten scheint Patrick Rohner geradewegs zu suchen: das Phänomenologische und das Verinnerlichte gleichermaßen in eine malerische Form zu fügen, die jeden Augenblick ihre Autonomie behält und doch wieder zurückfallen könnte in einen Naturprozess.

Aus der Analogie zur Formierung der Natur, deren Zeitlichkeit sich unserem Zugriff entzieht, sobald man sich an jene Orte begibt, die wir Berge nennen, schafft er seine Bilder. Und er nähert sich damit gleichsam dem Sosein der Schweizer an. Dem, was sie geprägt hat wie kein anderes. Das Erhabene und Heroische prägte das Bergbild, seit die ersten Forschenden es wagten, diese unwirtlichen Gegenden neuzeitlich zu erkunden und 1729 Albrecht von Haller „Die Alpen“ in einem epischen Gedicht beschrieb. Die „gezackten Wunder“ bleiben auch bei Ferdinand Holder das Ikonische der Landschaft. Dass die alpinen Transitpassagen bereits im Neolithikum stark begangen waren und der Mensch in Bewegung das Menschsein grundsätzlich ausmacht, sind – durch Funde belegt – neuere Erkenntnisse der Archäologie, die uns die Firnschmelze brachten. Die eigene Geschichte und das Transformatorische spielen also immer mit, wenn man den Gemälden und Papierarbeiten von Patrick Rohner begegnet.

Je nach Voraussetzung wird man sie verschieden erkunden. Seit der ersten Ausstellung im Kunstmuseum St.Gallen 1998 mit seinem Werk befasst, ist die eigene Neugierde nie erlahmt. Genauer: hat Patrick Rohner dafür gesorgt, dass in seiner kontinuierlichen Entwicklung die Kreise immer grösser gezogen wurden, die Ausbreitung in die Landschaft eine ebenso physische wie experimentelle wurde und doch alles eingebunden in ein System, das akribisch auf Karteikarten jeden Entwicklungsschritt der Bildtransformationen datumsgenau festlegt und reflektiert. Ja, Patrick Rohner ist auch ein Forschender, und in dieser Analogie zu naturwissenschaftlichen Ansätzen hat er eine Fülle und einen Reichtum entwickelt, die ihn zum gegengleichen Partner an der Spitze der Forschung machen. Wer hätte dies der bildenden Kunst zugetraut im Feld der wissenschaftlichen Welterklärungsversuche, die im CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung in Genf, in der physikalischen Grundlagenforschung alles Vorstellbare unterschreiten?

Im Atelier von Patrick Rohner entstehen nicht nur die Gemälde, sondern – aus Pigmentpulver und Leinöl – auch die verwendeten Farben. Nicht von ungefähr, denn die Farbmaterie, die zentimeterdick auf den Pressspanplatten aufge-

bracht wird, ist mehr als das Mittel, mit dem ein Gemälde entsteht oder in das, bei einer Papierarbeit, die Witterung sich einprägt. Es ist die Substanz im Konkreten wie Inhaltlichen, die sich über Quadratmeter ausbreitet und sich in ihren physischen Eigenschaften Schicht um Schicht ablagert. Nach dem Willen des Künstlers formiert sich die Anlage eines Werkes, das seine zweite Komponente direkt aus den physischen Eigenschaften der Farbmaterie ableitet. Tiefend, rutschend, verschiebend reissen Farbschichten Darunterliegendes auf oder überlagern Partien, die an anderer Stelle, glatt und unverletzt, die oberste Hülle des Gemäldes ausmachen. Wo auch immer die Lektüre des Bildes einsetzt: das Auge findet keinen Halt, es sei denn, es gleitet bis zum Rand des Bildes. Von links nach rechts, von oben nach unten – den Konventionen westlicher Schrift folgend – wird man sich den Bildern von Patrick Rohner nähern, sobald man die Fernwirkung des Gesamten registriert hat und neugierig herantritt, um die Substanz zu erkunden, die da ein erdiges Landschaftliches formt. Aus der Distanz sind es die durchgehenden geometrischen Strukturen, die auffallen, und die Verletzungen dieser Ordnung. Geometrisch insofern, als man augenblicklich versucht ist, die verschobenen Raster und gegenläufigen Züge als Transformationen eines ursprünglich Geordneten zurückzuverfolgen. So liest man Patrick Rohners Malerei fast intuitiv prozesshaft. Je transparenter sie wird, desto freier wird diese Lektüre. Niemand würde dieser fast lebenden Substanz ein Beginnen oder Enden zuschreiben. Veränderung, Prozess ist das Thema und dies auf die linearste aller denkbaren Möglichkeiten mit der Substanz verbunden, aus der sie entstehen, und das macht die Bilder einzigartig.

Roland Wäspe

Patrick Rohner seems to be directly seeking out the most profound difficulties, fitting the phenomenological and the internalised alike into a painterly form that retains its autonomy in each moment but could yet fall back again into a process of nature.

It is by analogy to the formation of nature – whose temporality evades our grasp the second we head to those places called mountains – that he creates his images. And in doing so, he approaches something of the essence of the Swiss; that which has shaped them like nothing else. The sublime and the heroic have been key to the mountain image since the first researchers of modernity dared to explore these forbidding climes, since Albrecht von Haller described *The Alps* in his epic poem of 1729. For Ferdinand Holder too, the ‘jagged wonders’ are icons of the landscape. Recent archaeological findings made possible by the melting of corn snow have proven that the alpine transit passages were in heavy use as long ago as the Neolithic period – and thus that human movement constitutes the essence of humanity. Hence personal history and the transformational are always in play when we encounter the paintings and paper works of Patrick Rohner.

How we explore them will also vary according to the circumstances. My curiosity for his work, dating back his first exhibition at Kunstmuseum St. Gallen in 1998, has never wavered. Or, more precisely: as he has continued to develop, Patrick Rohner has ensured that the circles are drawn ever larger, that the extension into the landscape has become as physical as it is experimental and that everything is still incorporated into a system in which everything is painstakingly dated and recorded on index cards, thus reflecting on every developmental step taken in the transformation of the paintings. So yes, Patrick Rohner is also a researcher – and in this analogy to approaches from the natural sciences, he has developed a richness and wealth that make him an equal at the forefront of research. Who would have expected that the visual arts could achieve this in the field of scientific attempts to explain the world, which in their foundational physics research at CERN, the European Organization for Nuclear Research in Geneva, question everything imaginable?

In Patrick Rohner’s studio, the pigment powder and linseed oil are not only used to create paintings but also the paints used. This is not a coincidence, as the colour material, which is applied centimetre-thick to chipboard, is more than the means of creating the painting or,

in the case of the paper works, the medium onto which the weather prints itself. It is the substance that spreads over an area of many square metres, both tangibly and textually, and sediments its physical properties layer upon layer. The layout of a work forms following the artist’s will, deriving its second component directly from the physical properties of the colour material. Dripping, slipping, shifting, layers of paint either tear open that which lies beneath or overlay sections which elsewhere – smooth and unharmed – constitute the painting’s ultimate exterior. Wherever reading of the image commences: the eye finds nowhere to pause unless it slides to the edge of the image. It is from left to right, from above to below – following the conventions of western writing – that you approach Patrick Rohner’s paintings, immediately upon registering the distant effect of the whole, curiously approaching to explore the substance that is here forming an Earth-like landscape. From a distance, it is the continuous geometric structures that attract attention – alongside the violations of this order. Geometric to the extent that you are momentarily tempted to retrace the shifted grids and counter-running lines as transformations of a primordial state of order. Patrick Rohner’s painting is thus read almost intuitively as processual. The more transparent it becomes, the freer this reading is. No one would see a beginning or an end in this almost living matter. The topic is change and process, connected in the most linear of conceivable ways with the matter they emerge from. And it is this that makes the paintings unique.