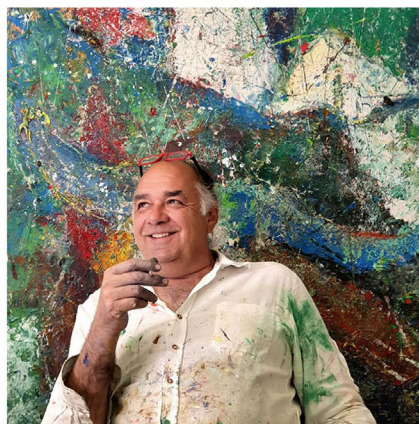
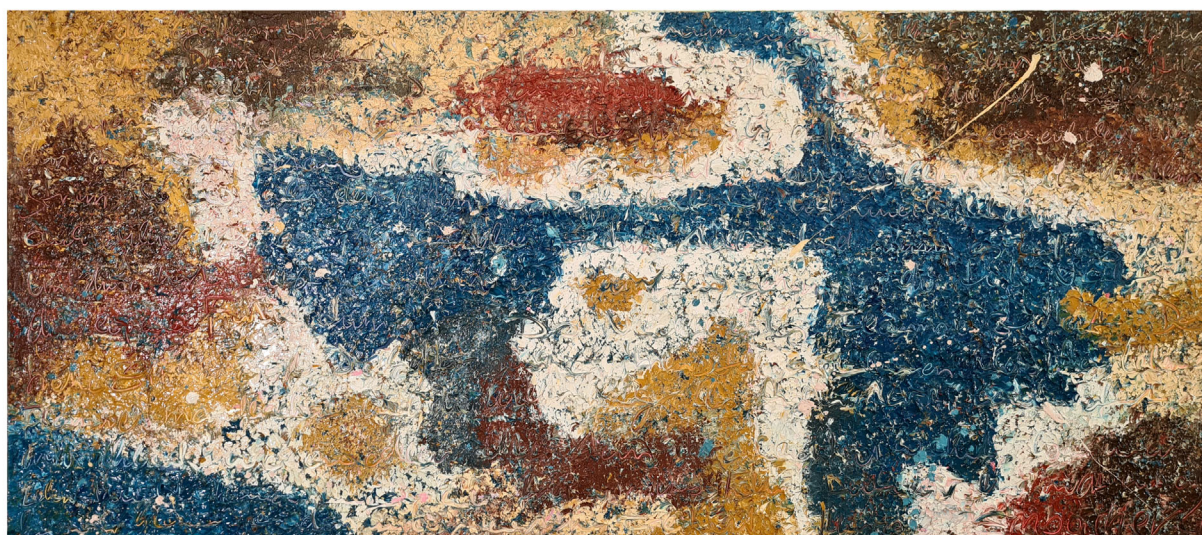

Bernard Embacher – Artista

L'arte di Bernard Embacher è caratterizzata dalla percezione con tutti i sensi. Un suono pittorico sinestetico pervade tutti i gruppi di opere della sua variegata opera artistica. L'artista austriaco, nato nel 1964, ha esposto le sue opere in molti luoghi, tra cui Istanbul, Los Angeles, Roma, Milano, Genova, Venezia, Madrid, Marbella, Vienna e a Kitzbühel, dove oggi si trova il suo studio, il KUNSTWERK, a St. Johann in Tirol. La televisione italiana gli ha dedicato un ritratto d'artista. Musicista praticante, la sua pittura è inseparabile dal suono; colore e forma sono sempre connessi a ritmo, pause, consonanze armoniche, contrappunti, contrasti: unità e frammentazione, armonia e dissonanza, tensione e distensione celano l'essenza stessa dell'opera. La partecipazione di Bernard Embacher al Festival di Musica Classica di Weissensee, in occasione del quale è stato artista in residenza, le mostre con interventi musicali e le installazioni video ai concerti testimoniano questa componente musicale del suo lavoro.

NACH OBEN UND UNTEN No23
65x145 cm 2021 Öl auf Leinwand

Lance
jeweils 40x40 cm
2020/21 Öl auf Leinwand

Vorhang

Kurt

L'artista divenne noto per i suoi dipinti a olio. Con il fine di distinguere il proprio lavoro dalla pittura tradizionale, piatta e realistica, Bernard Embacher rinuncia ad usare il pennello sviluppando una tecnica del tutto personale, capace di dare enfasi a uno stile inconfondibile. Il valore tonale dei colori riveste un ruolo chiave nel creare la plasticità dei dipinti. Per applicare spessi strati di pittura, che lavora con una spatola, si aiuta con foglietti di carta accartocciata, piegata, arrotolata. Così la superficie, mossa da rilievi e avvallamenti, conferisce al quadro uno straordinario senso spaziale e di profondità; tracce di pigmento puro, polvere di vetro e carbone vengono poi soffiati sulla superficie.

SOFA No9
155x120 cm 2020 Öl auf Leinwand

SCHNEEBALL
61x32 cm 2022 Öl auf Leinwand

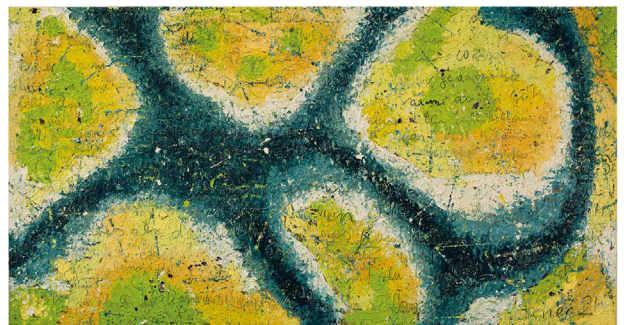
FOEN
30x40cm 2020 Öl auf Leinwand

Ogni millimetro quadrato del dipinto ha lo stesso valore e contribuisce in egual misura all'andamento ritmico dell'opera. L'applicazione ad impasto della pittura manifesta esperienze scultoree e provoca una partecipazione visiva dinamica: avventurarsi nelle profondità del quadro sposta il soggetto al di fuori del campo visivo, rivelando nuovi mondi. Focalizzando lo sguardo sul particolare, poi, scopriamo la presenza di minuscole tracce di colore, piccole come micro-organismi. Embacher si muove con disinvoltura su diversi fronti: le sue tematiche spaziano da citazioni storico artistiche a allusioni ironiche su generi classici, spingendosi fino all'astrazione. Lo stile pittorico polifonico che lo caratterizza diventa, qui, elemento essenziale.

OHNE
95x175 cm 2022 Öl auf Leinwand

SOFA No22
120x100 cm 2021 Öl auf Leinwand

FLAG No17
100x190 cm 2021 Öl auf Leinwand

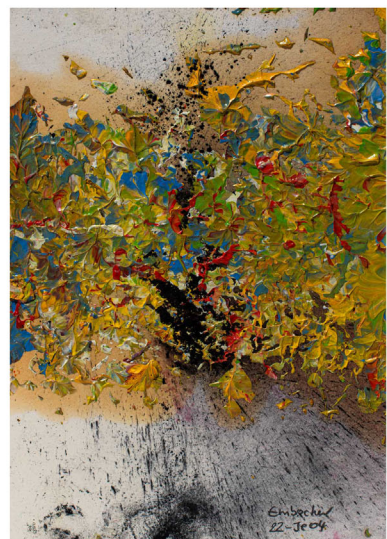
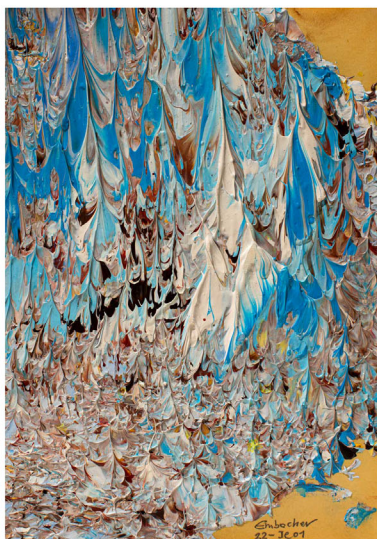
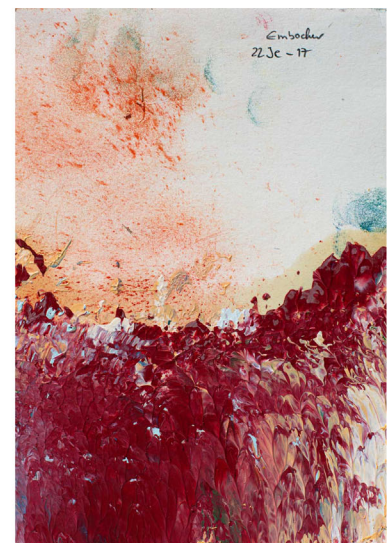
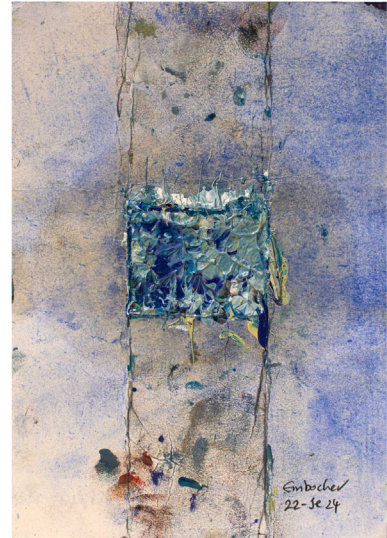
Corde

Come mezzo e prodotto del processo pittorico, le corde emergono come opere d'arte a sé stanti, che non per caso ci ricordano l'arte informale. Liscio, piegato o sgualcito, Embacher utilizza pagine di carta per distribuire e intrecciare colori e forme sulla tela.

Le corde sono caratterizzate dal caso, dalla spontaneità e dall'inconscio dietro cui si cela anche l'intenzionalità. Il colore e la forma sono indipendenti piuttosto che intenzionali. Le spesse tracce di pittura a olio formano un forte contrasto con la carta opaca e chiara grazie alla loro lucentezza, plasticità e colorazione. Le linee sottili in cui la pittura scorre in alcuni punti evocano l'associazione con la scrittura scarabocchiata, che conferisce anche alle corde un carattere abbozzato. Inoltre, sono presenti tracce di polvere di pigmento, impronte digitali sbavate o macchie di olio di lino fuoriuscito.

Il nome di queste carte come corde deriva da un'analogia musicale: proprio come la corda di uno strumento viene messa in vibrazione accarezzando, colpendo o pizzicando, la carta diventa un mezzo attraverso la mano del pittore. Nel gioco di colori con la tela, crea il suono del dipinto. Un suono ottico che, come il suono acustico di una corda, non produce mai un singolo tono puro.

Saiten
21x15cm 2022
Ölfarbe, Pigment, Leinöl
auf Papier

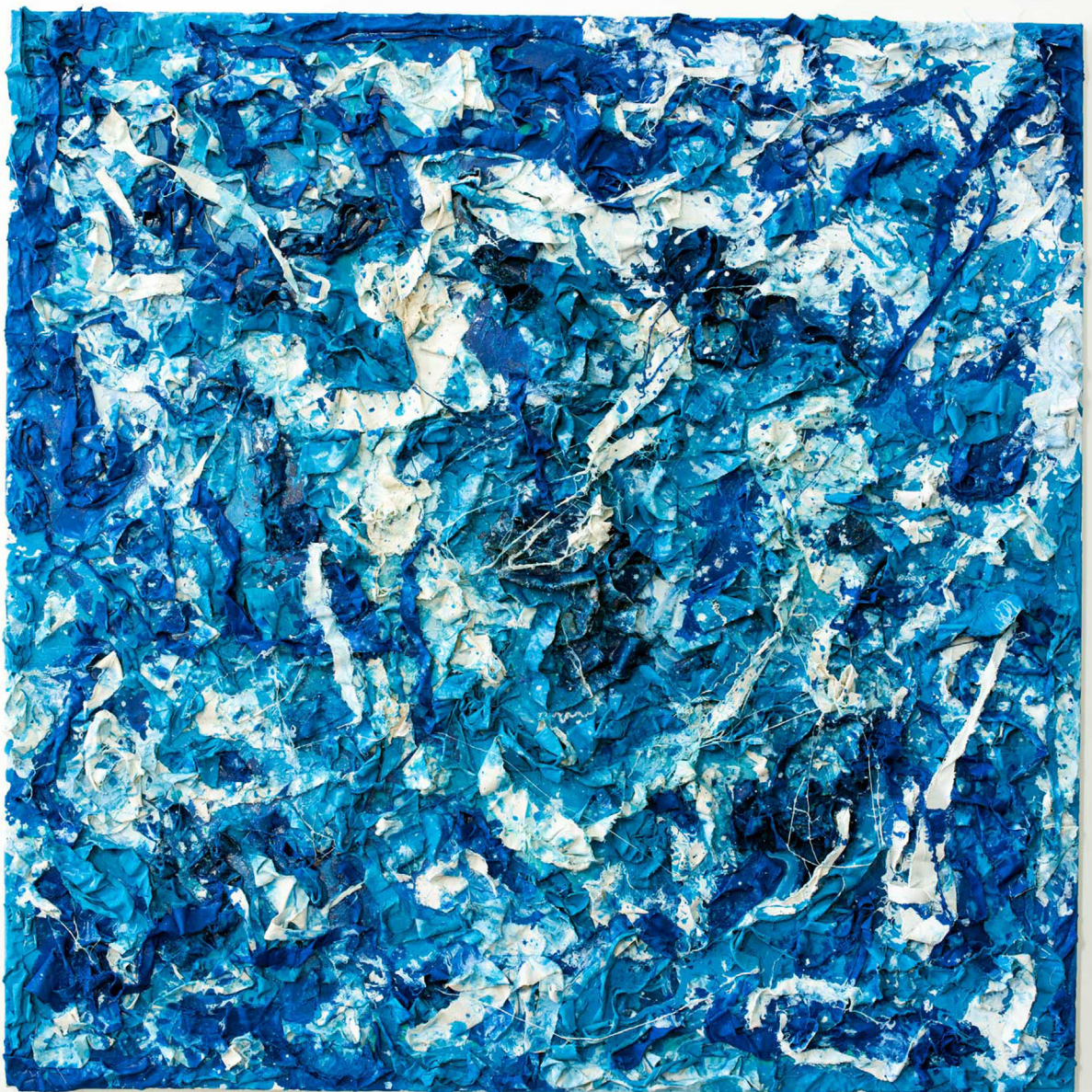
Sceneries

I dipinti a olio di Bernard Embacher sembrano già oggetti nella loro plasticità. Con Sceneries, l'artista si allontana ulteriormente dalla categoria del dipinto su tavola e conquista lo spazio. Monta strisce di tela appallottolate su una tela piatta che sembra crescere da sola come supporto per il proprio tessuto. Spogliata della sua funzione di supporto per le immagini, la tela si presenta in una nuova dimensione. L'attenzione alla materialità della superficie dell'oggetto è intensificata dalla rinuncia alla multicromia. La forte plasticità permette alla luce di diventare il designer e allo spettatore di diventare lo scopritore.

RESTITUTION

145x145 cm 2022

Acryl auf Leinwand auf Leinwand

Motivi

Ritmo e tempo risuonano dalle onomatopее che Bernard Embacher riproduce con vernice a smalto in gesti spontanei su cartone. Immagini corporee risonanti da cui risuona il suono di voci e strumenti. Linee parallele che suggeriscono notazioni rafforzano l'impressione di un suono visibile. La musicalità immanente nel suo lavoro è più evidente in queste opere di Bernard Embacher.

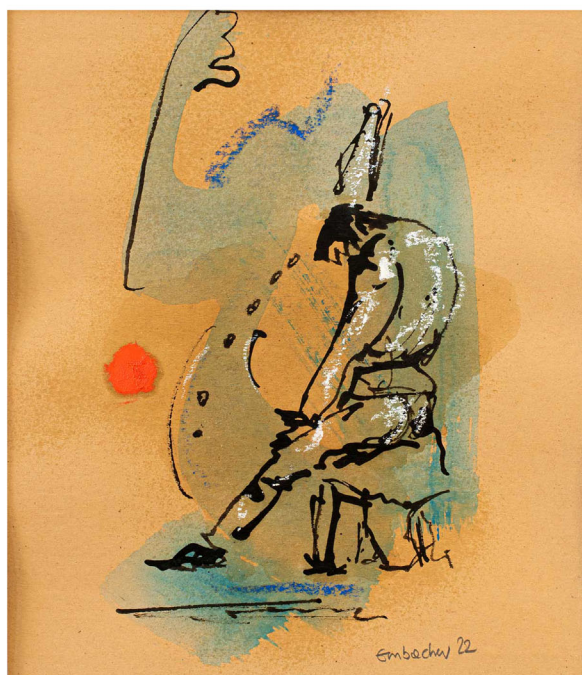
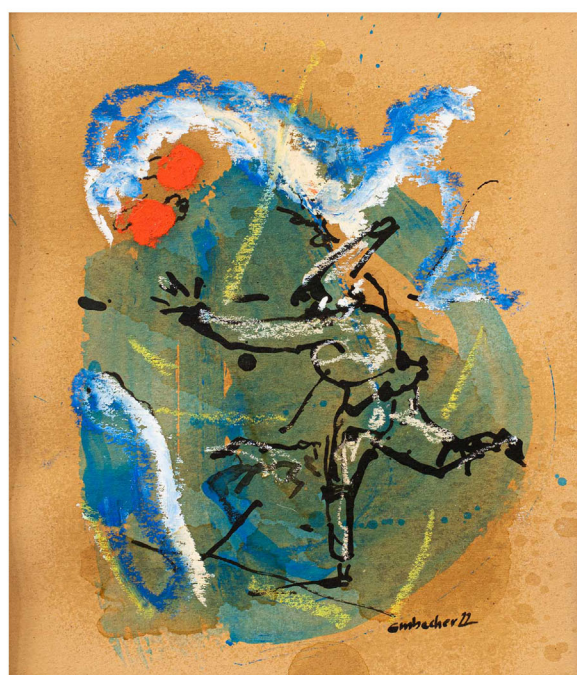
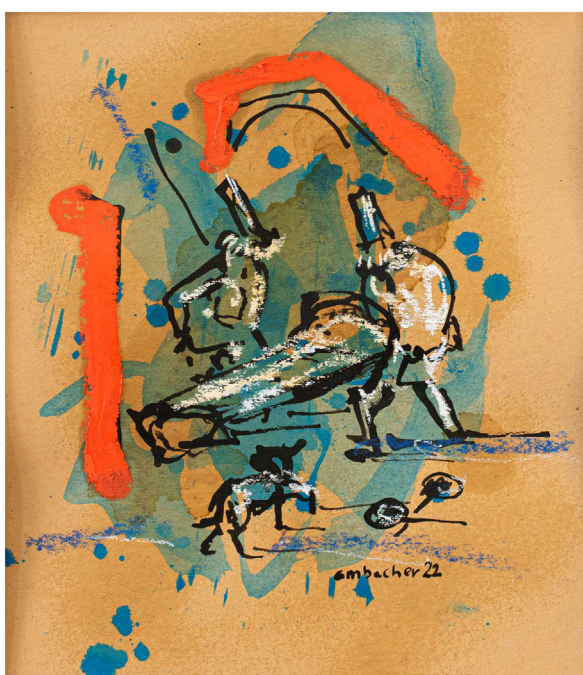
Motive No 17, 11, 6, 8
36x34 cm 2021
Emaillack auf Karton

Divertimenti

Pulcinella, da cui sono emerse figure come Pierrot, Punch o Kasper, occupa un posto importante nell'opera di Bernard Embacher. Come ermafrodito che partorisce se stesso dalle uova nella sua gobba, è un individuo multiplo e un archetipo filosofico. In tecnica mista su cartone, Bernard Embacher si dedica a questo principio, che incontriamo in forma multistrato e paradossale. Pulcinella: "Chi sono? Io sono un'idea. Ma un'idea di cosa? E qui casca l'asino, io sono un'idea a cui manca la cosa".

Belustigungen No 8, 12, 2, 1
30x26 cm 2021 Kreide, Tusche, Acryl auf Karton

Foundwounded

Bernard Embacher adatta oggetti realizzati e abbandonati dalle persone. Come i giocattoli che, non più utilizzati, finiscono in un angolo, questi hanno perso il loro utilizzatore. Il ritiro del loro significato assomiglia a una ferita, l'intervento artistico a un processo di guarigione. L'apprezzamento e la rielaborazione delle cose conferisce loro un altro livello di significato attuale come opera d'arte.

FOUNDWOUNDED No7
20x16x12 cm 2021 Öl auf Gefundenem

FOUNDWOUNDED No11
26x26x15 cm 2022
Öl auf Gefundenem auf Karton

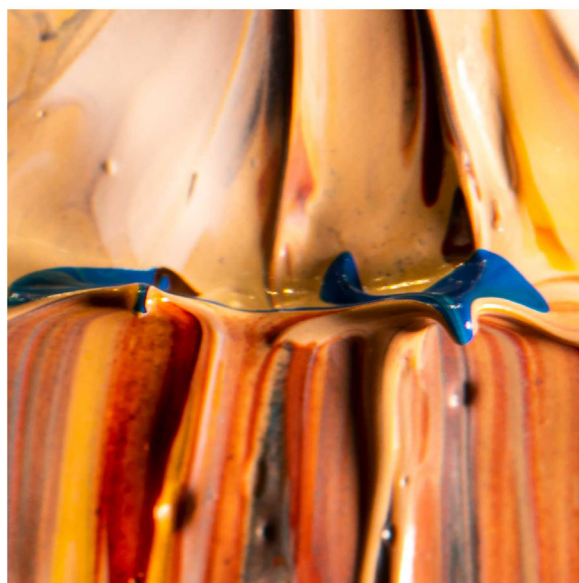
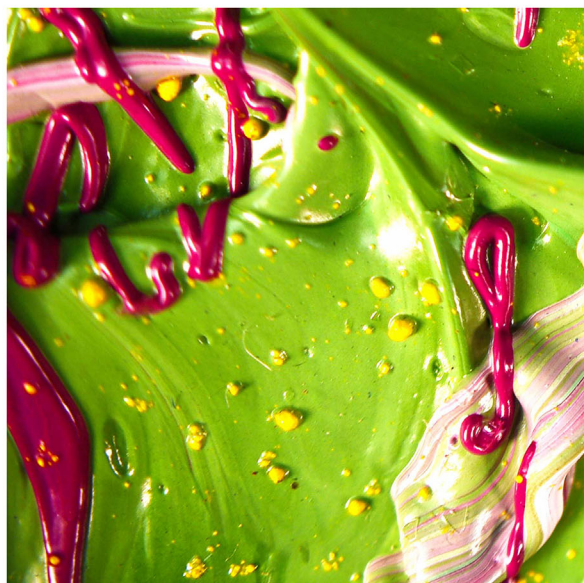

FOUNDWOUNDED No4
26x26x15 cm 2022
Öl auf Gefundenem auf Karton

Macro

I dipinti di Bernard Embacher sono caratterizzati da una vivacità ritmica dell'intera superficie. Se si prescinde dal motivo del dipinto e si penetra nella profondità degli strati di colore, si apre un nuovo cosmo. Ciò che è sorprendente a occhio nudo viene ampliato e superato dalla fotografia. Gli alti ingrandimenti rendono visibili mondi pittorici nascosti.

Film

Arden Reed ha detto: "Tutto diventa interessante se si guarda abbastanza a lungo". Lo sguardo, o meglio la visione dettagliata, è alla base della "videopittura" di Embacher. Il suo stimolo è un dettaglio deliberatamente scelto come la composizione di un quadro. La telecamera agisce come un'inquadratura ed è staticamente diretta verso questo dettaglio. Non c'è movimento di macchina, non c'è zoom, ma nemmeno una storia o una drammaturgia come l'introduzione o i titoli di coda. L'interesse è rivolto al motivo e al suo cambiamento nel corso della visione. Questi cambiamenti sono calcolati ma non controllati, sono casuali, come le nuvole che passano, le gocce che cadono, le persone o gli animali che appaiono e scompaiono, o anche solo le erbe mosse da una brezza.

Queste modifiche, alcune delle quali minime, mettono in moto l'autofocus della fotocamera. Mentre l'occhio umano si adatta continuamente alla situazione, qui la messa a fuoco avviene in modo graduale e chiaramente comprensibile. La composizione e il tempo come fattori essenziali dei film di Embacher corrispondono all'assenza di suono, alla concentrazione sul bianco e nero e alla durata di 30 minuti per ripresa.

URTEIL
125x180 cm 2021 Öl auf Leinwand

Bernard Embacher

im KUNSTWERK

Mauthfeld 8
6380 St. Johann in Tirol
Austria

bernard@embacher.com
+43 699 11160682
www.embacher.com

@bernardembacher

Bernard Embacher

Bild im Raum

