

BILDBAND

Tusche 8

Werke in Japantusche auf Papier

Fex 2001-02

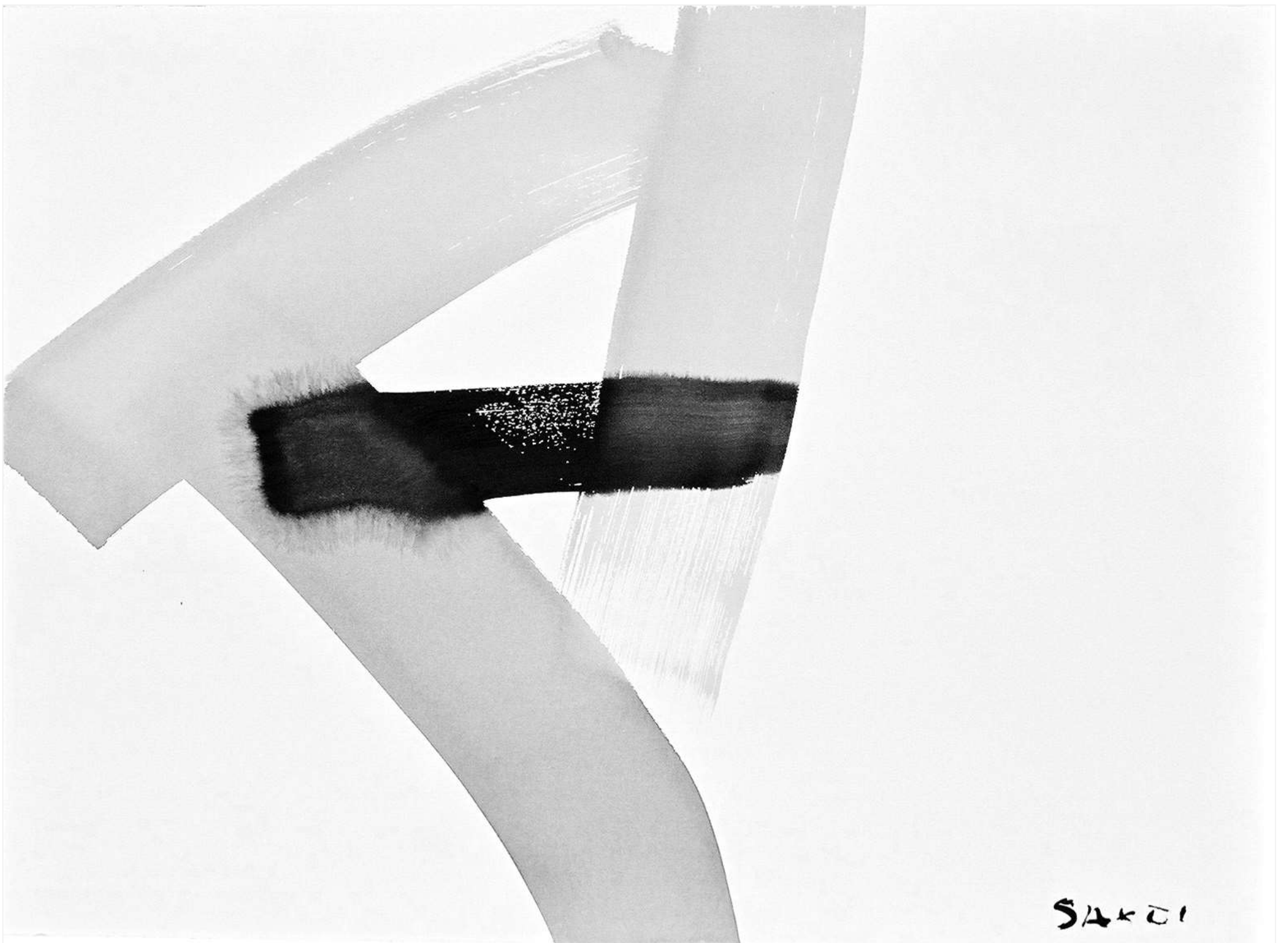
,allonge', 57 x 76 cm, Japantusche auf Papier rives

*in stiller ruhe
sich hingebend in der zeit
lass den raum wirken*

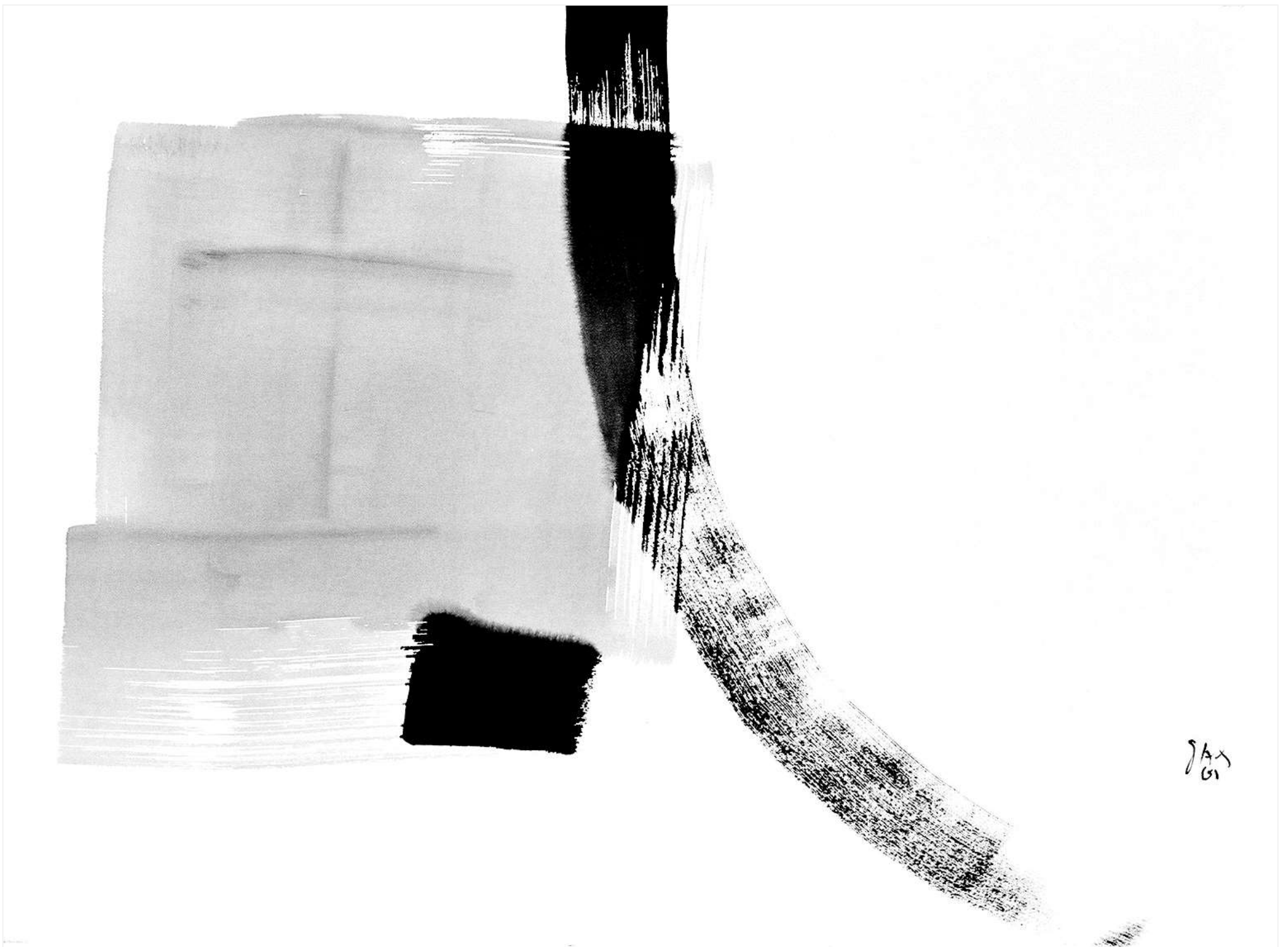
„verflechtend“, 57 x 76 cm, Japantusche auf Papier rives

*ordnung und chaos
in lebendiger einheit
hier stillestehend*

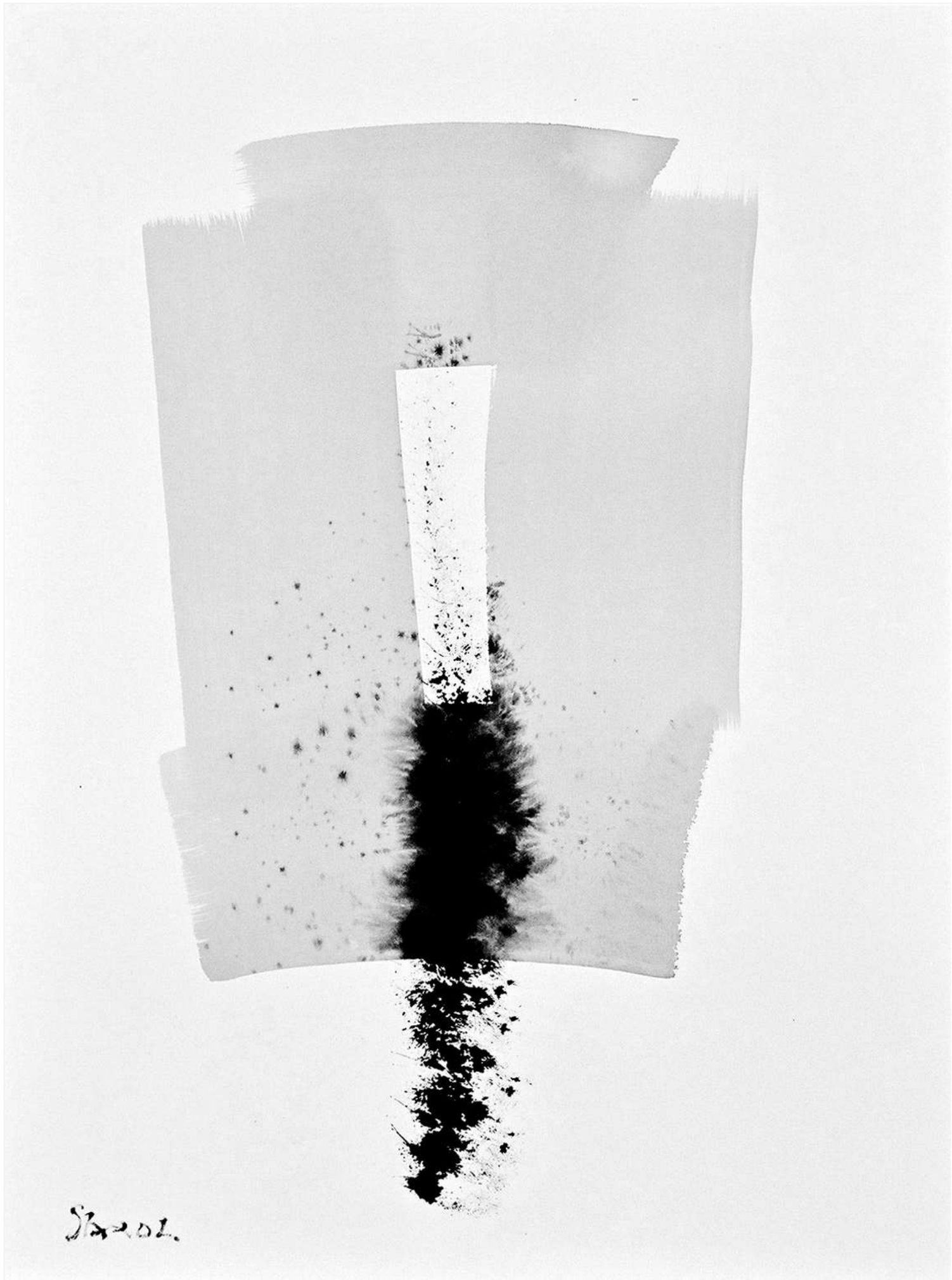
,tendu', 57 x 76 cm, Japantusche auf Papier rives

*was bindet beide
kraftvoll in dieser haltung
gleichgewicht polar*

,ascendente', 57 x 76 cm, Japantusche auf Papier rives

*kraftvoller aufschwung
hält sich nah das verborgen
auftauchende kreuz*

‚innewerden‘, 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives*

*kontrastvoll klares
geheimnis sich ereignet
in sichtbarer form*

,aufspriessend', 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*herabkommende
lebenskraft wird im aufschwung
zu neuem spriessen*

„einlösend“, 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*wie verbinden sich
gegensätzlich orientiert
beide in einem*

„kolben“, 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*schwarz eingegeben
in der hülle sanftes rund
nun eingebunden*

,sich annähernd', 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*oh wie öffnet sich
von oben die leere dem
unteren werden*

,interaktiv', 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*zwischen den beiden
was wird hier ausgehandelt
sich kontrastierend*

,tripolar', 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*im rhythmus der zeit
gestaltet sich räumliches
in werdensfolge*

**erlösung der seele bedingt
weniger ein loslassen als verzicht
vielmehr ein mit-nehmen in sich nehmen
der essentia rerum der dinge wesenhaftes /**

„paysage intime“, 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*oben wie unten
und mittelgrund formuliert
lebendig wachstum*

,mandorla', 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*lichte einfachheit
erzählt uns die mandorla
ihren wesenskern*

„formandosi“, 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*da ist in bildung
aus den kräften in voller
lebendigkeit neues*

,spazioso', 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*einfach offensein
sagt sich leer der kreis erweist
schöpfungspotential*

,erweckt', 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*blütenhaft zentriert
erwacht hier das ich in sich
zur selbstbestimmung*

,dualiter', 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*sind es zwei sind es
auch drei im weiteren sinn
lebendig stille*

„approche“, 76 x 57 cm, Japantusche auf Papier rives

*das grosse offen
und die kraft geballt erhält
sinnhaftigkeit hier*

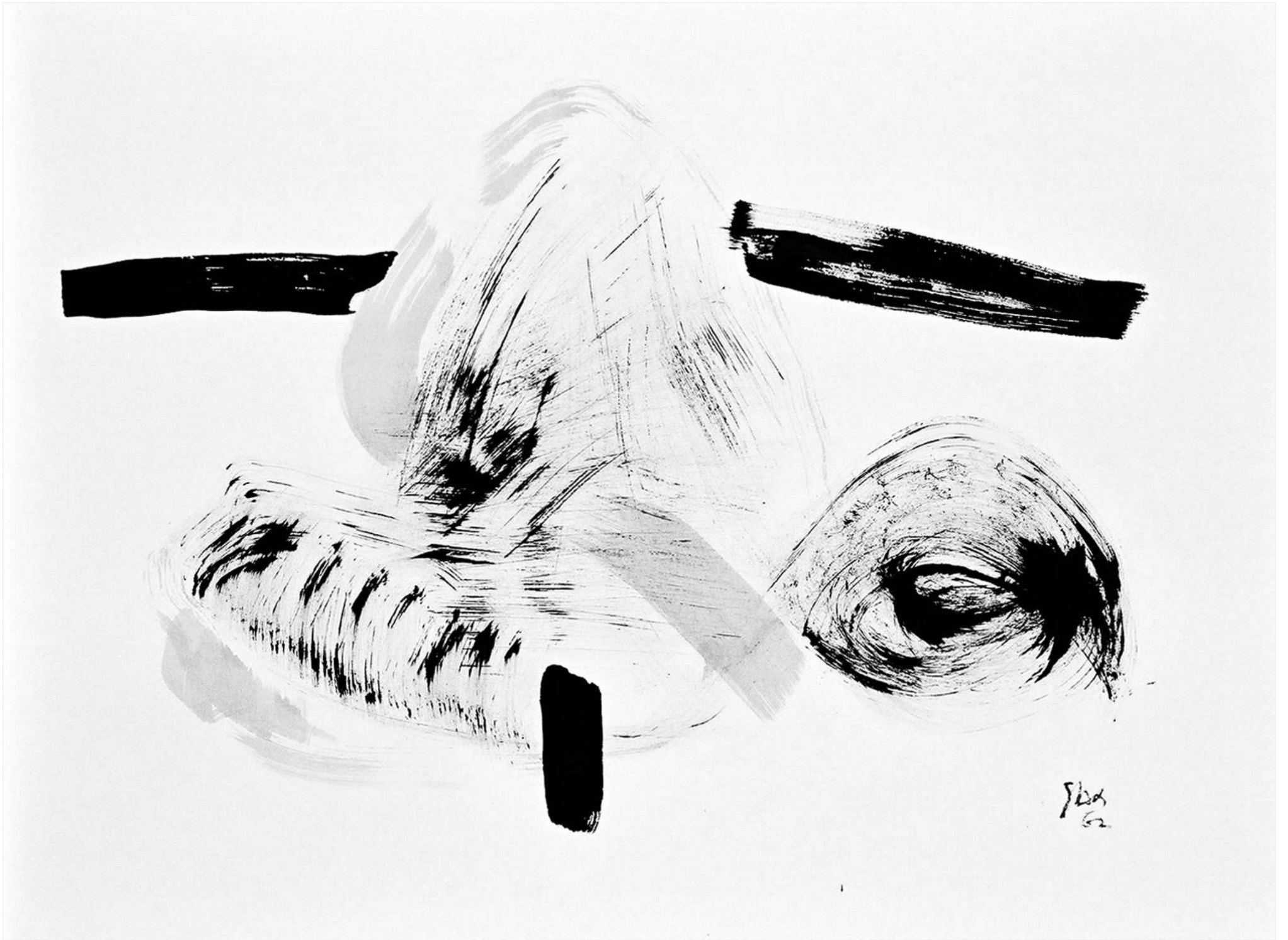
,sich beziehend', 57 x 76 cm, Japantusche auf Papier rives

*drei elemente
sie sprechen zueinander
aufgeteilt im raum*

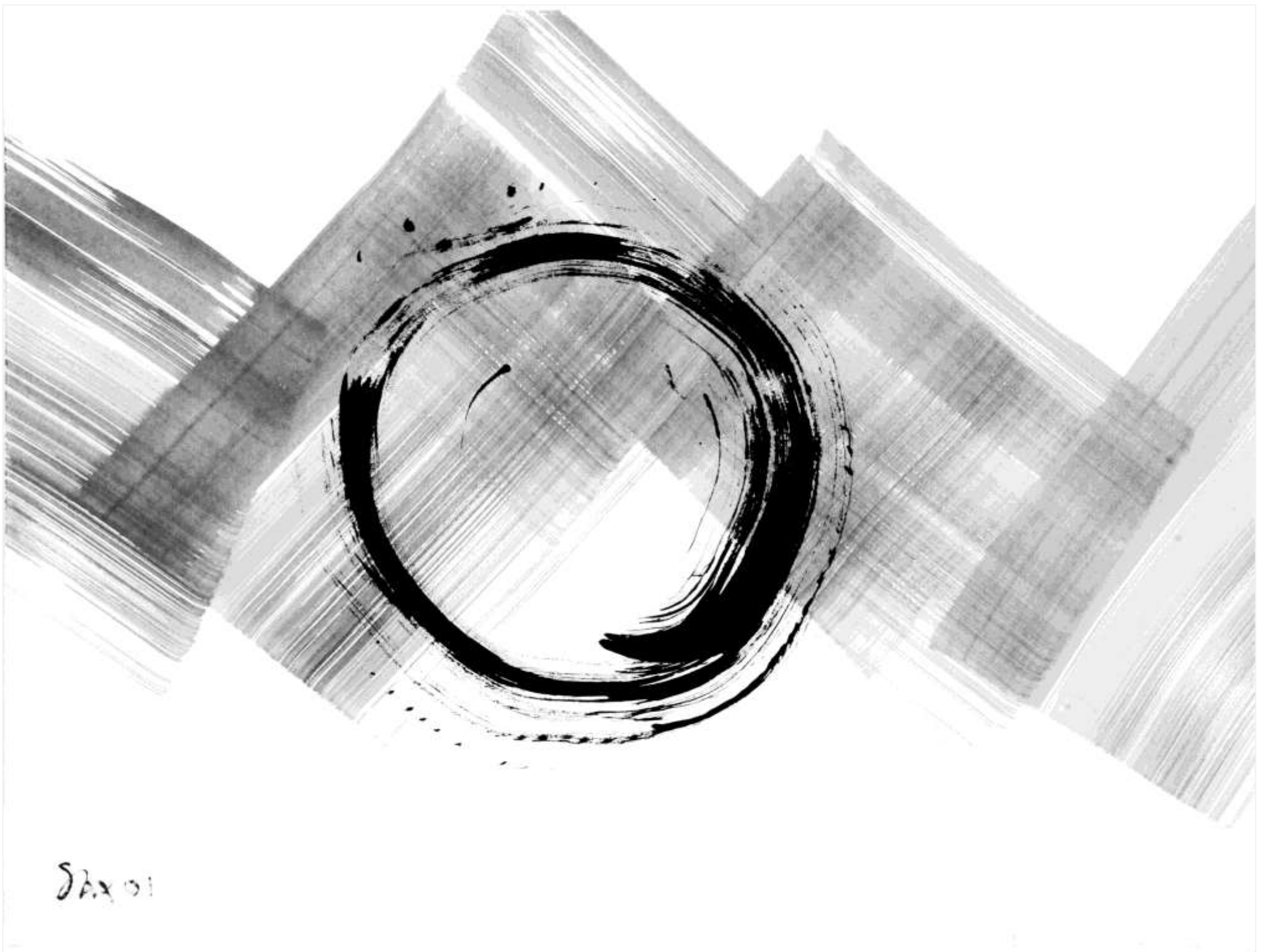
,traverse', 57 x 76 cm, Japantusche auf Papier rives

*linie findet
durch den weissen raum gespannt
den zusammenhalt*

,überlegend', 57 x 76 cm, Japantusche auf Papier rives

*was soll hier werden
überlegt auge sinnend
spontan kommt die tat*

,focussing', 57 x 76 cm, Japantusche auf Papier rives

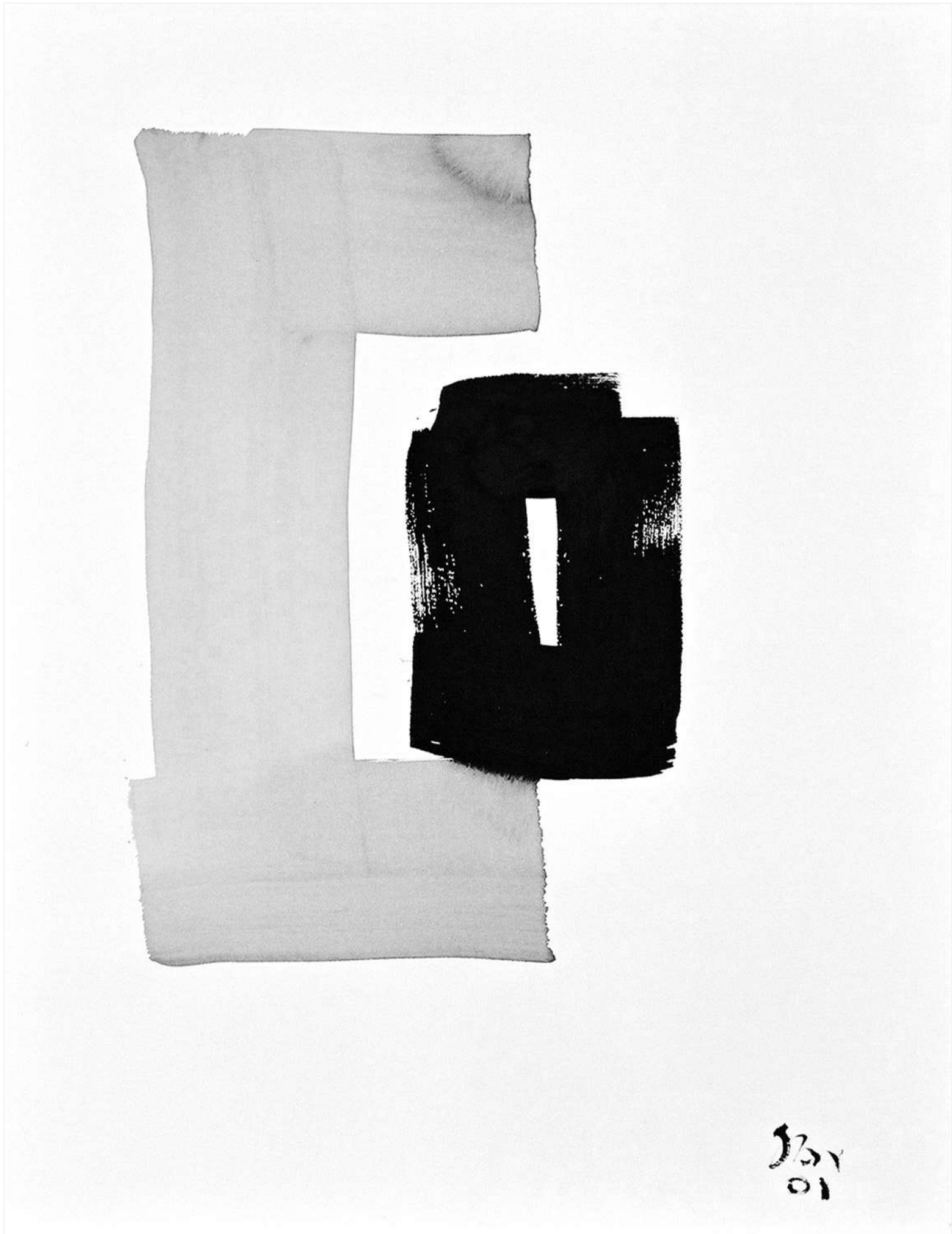
*im zick-zack wechsel
zeit sich immer fortbewegt
still sie der kreis eint*

**liebe das wesen der sache ohne verhaftung ans ding
denn der materie geliehene feste ist des todes
nicht die materie ist ursache der erscheinung
sowenig wie das pigment schöpfer des bildes /**

,erlangend', 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives

*einfachstes formpaar
erstrebend in berührung
ergänzung ersehnt*

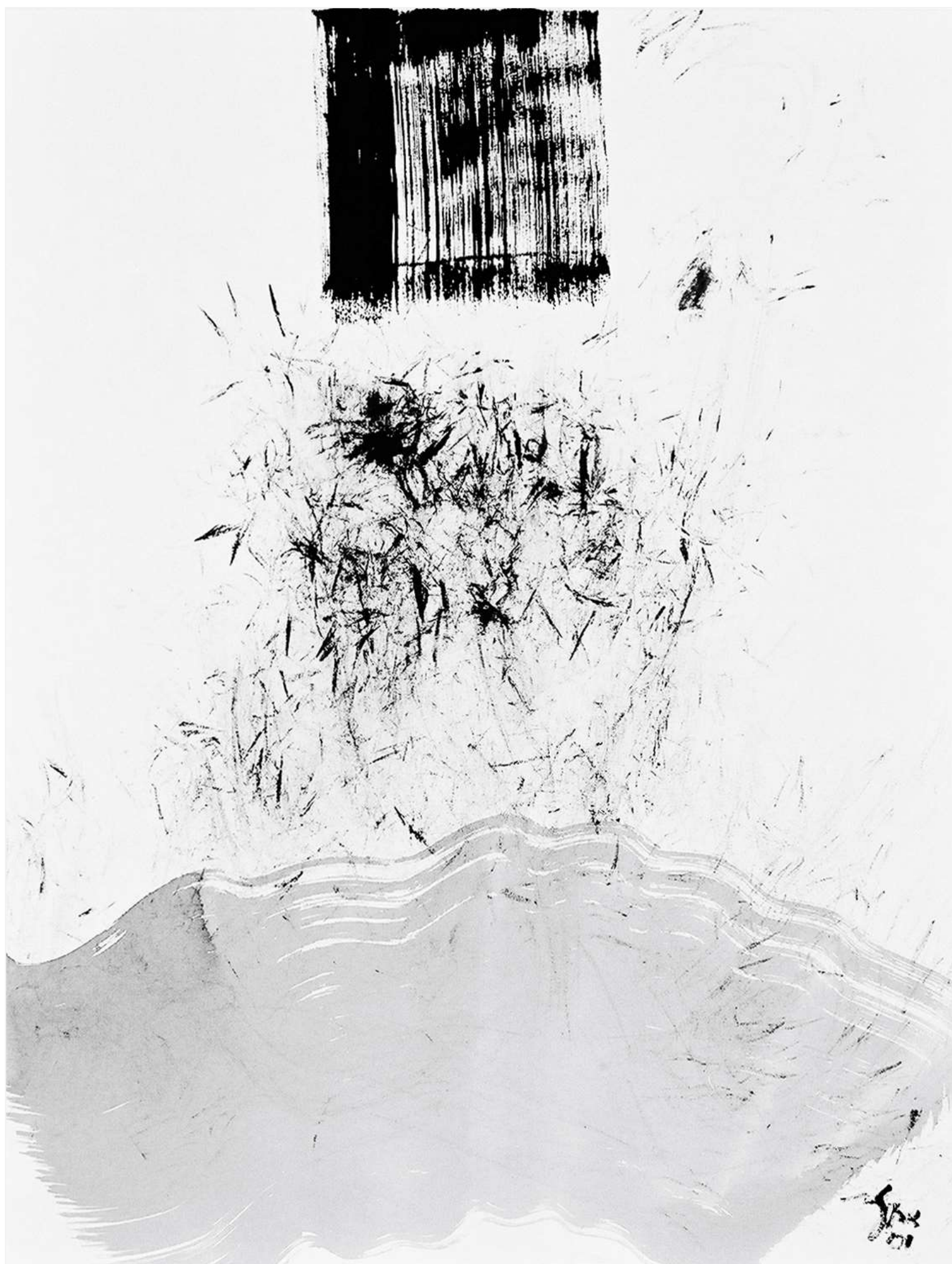
„innen“, 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives

*mutterform mit kind
das in sich trägt das innen
wachstum versprechend*

,crescat', 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives

*die stille fläche
und strebende energie
dualität pur*

,magnétique', 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives*

*was sich da vollzieht
zwischen starkem und lichtem
austausch magnetisch*

*,schattenbild', 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives**

*dunkel der höhle
darinnen das schattenbild
zeugt von der klarheit*

,auslösend', 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives*

*quirlig bewegt sich
das innenleben aufwärts
als zeilebration*

„spiegelhaft“, 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives

*rundum geborgen
sich öffnend hinein ins licht
miraculosa*

„fluido“, 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives

*es west verborgen
im dunkel der stofflichkeit
der lebenswille*

,aufstrebend', 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives

*in dem fadenkreuz
löst kreisform das streben aus
ins lichte hinauf*

,circondo', 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives

*rundum umgeben
von beiden seiten gehegt
aufwachend blüte*

,si compone', 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives

*zwischen auf und ab
triangulär sich forme
einheitsbewusstsein*

**und doch im physischen raum will ich den ton
ich muss zur saite greifen den bogen streichen
löst sich der ton in die luft die musik erwacht
erst im herzen wo der seelen-geist sie erträumt**

Fex 1999

,élan', 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives*

*lebendig bewegt
und durchstrahlt sich erhebt
der willensimpuls*

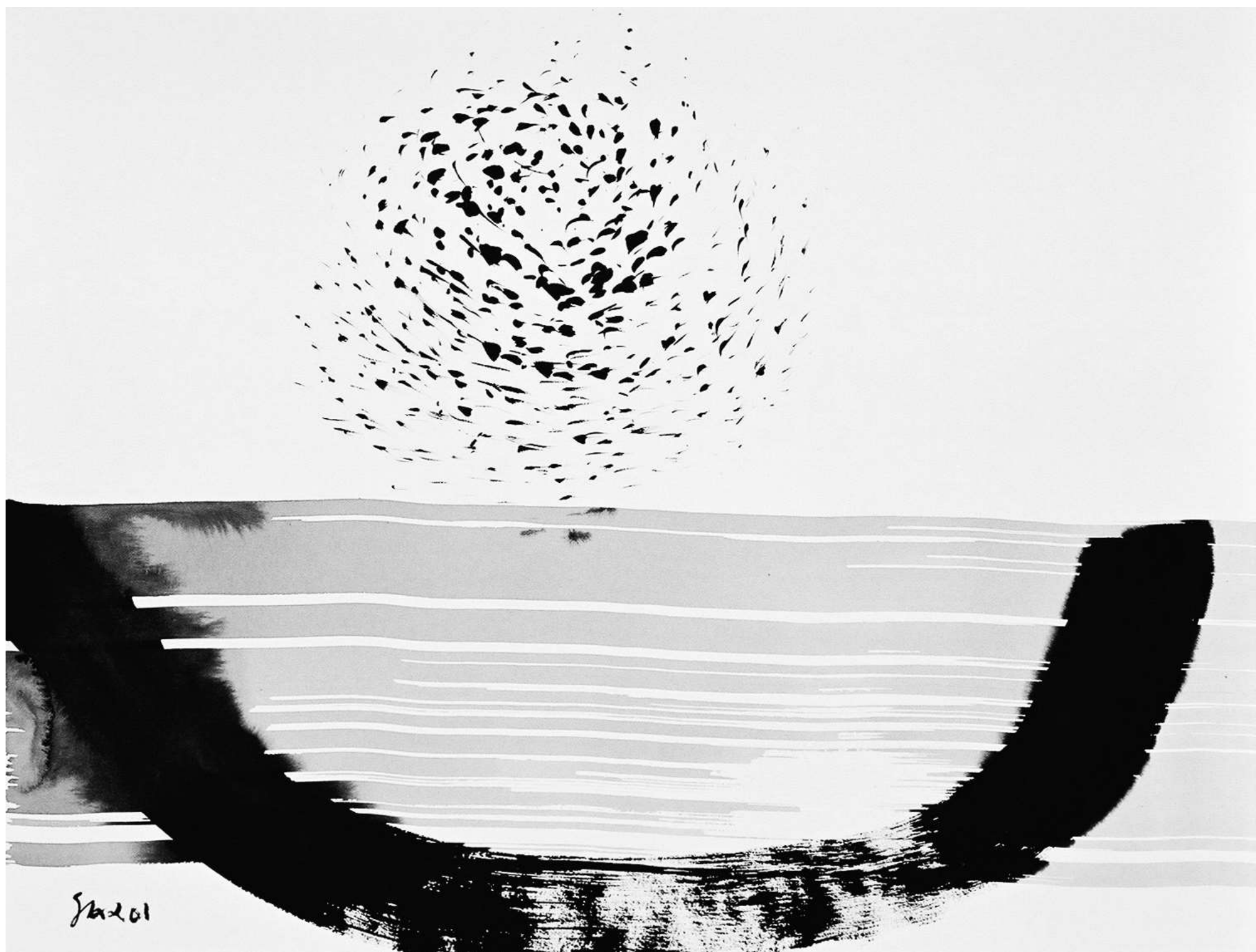
,above below', 66 x 51 cm, Japantusche auf Papier rives

*obenwelt erweist
erwachender untenwelt
das wachstumssignal*

,entschwebt', 51 x 66 cm, Japantusche auf Papier rives

*dem feld entwachsend
erhebt sich befreit substanz
als offertorium*

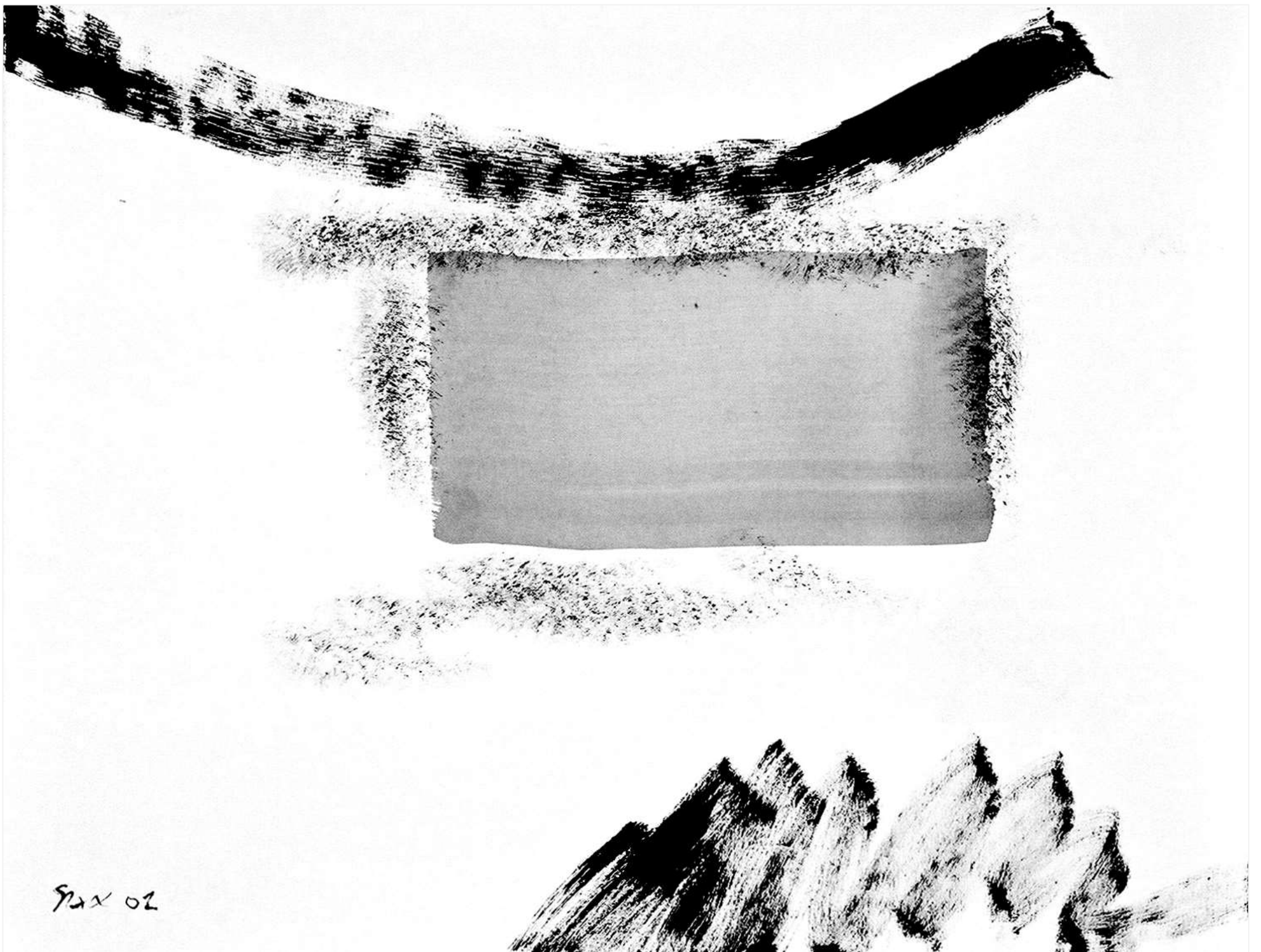
,myriad', 51 x 66 cm, Japantusche auf Papier rives

*wie können so viele
über der schale schwebend
sich sammeln vereint*

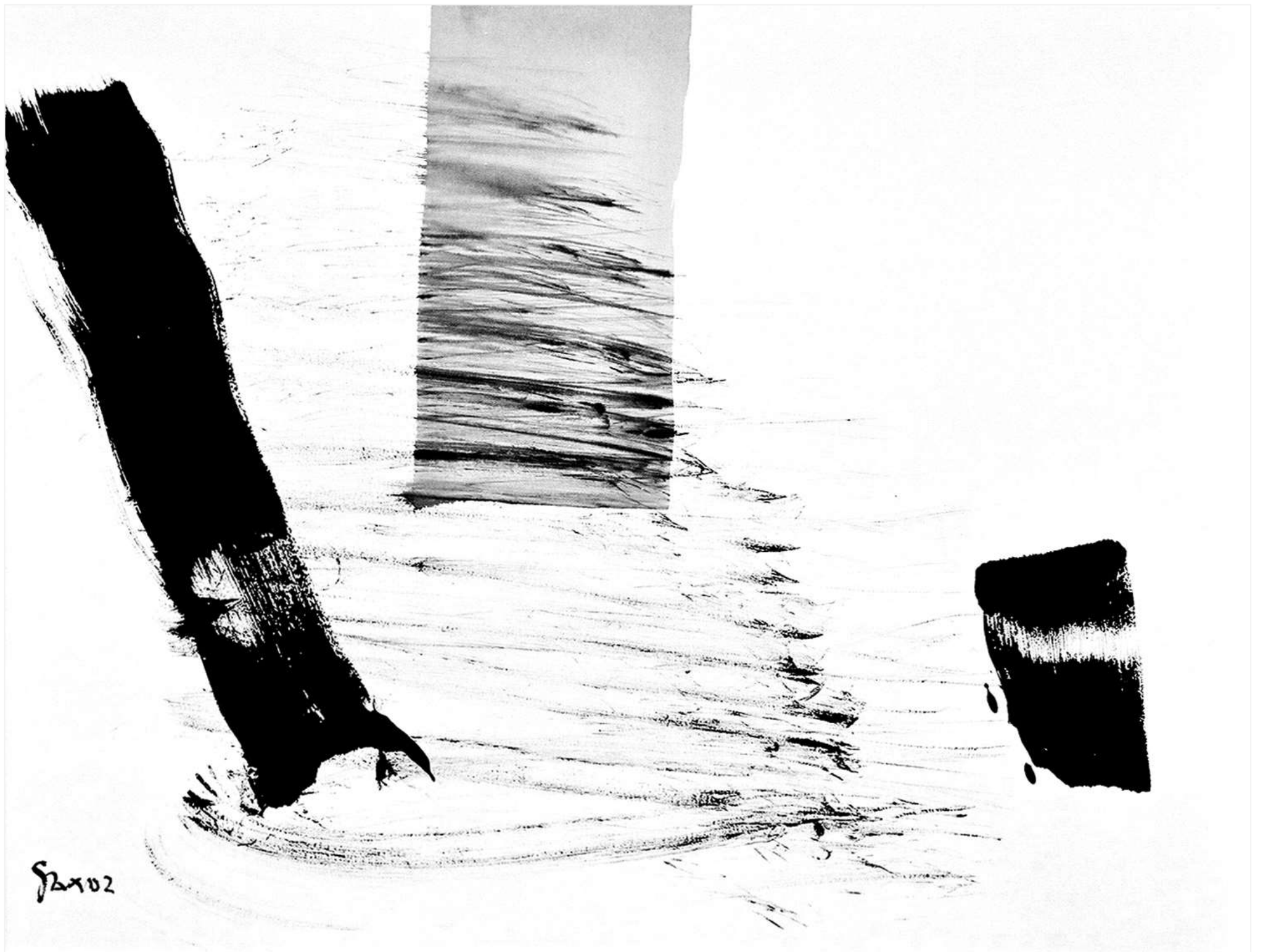
,gravitating', 51 x 66 cm, Japantusche auf Papier rives

*welche macht lenkt hier
kraft der leere zum klingen
so urverbunden*

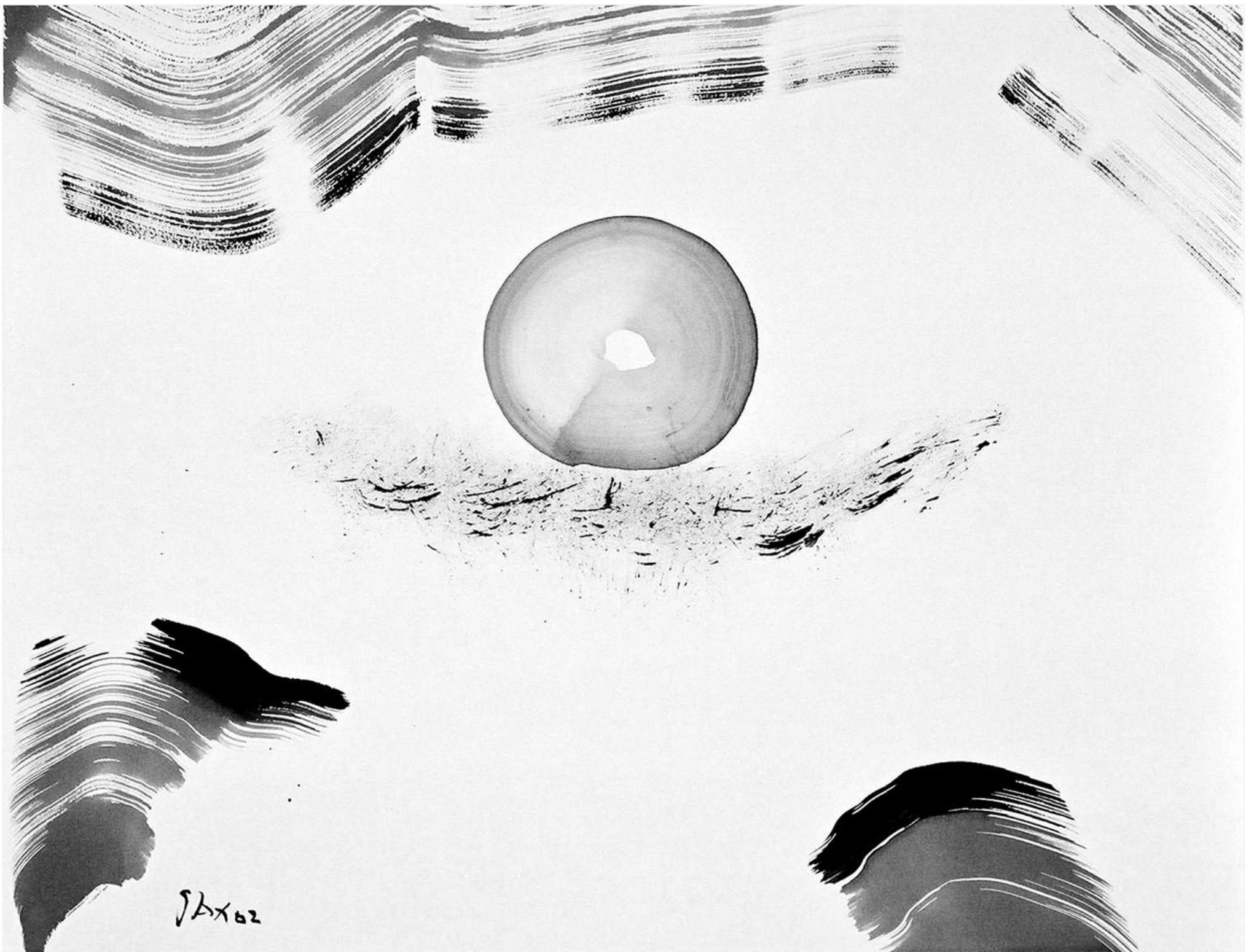
,hort', 51 x 66 cm, Japantusche auf Papier rives

*das tat tvam asi
dargestellt als das bist du
hier gegenwärtig jetzt*

,évoluant', 51 x 66 cm, Japantusche auf Papier rives

*dialogisches
generiert im hin und her
zeichnung im dritten*

,disc', 51 x 66 cm, Japantusche auf Papier rives

*in der stille im
zentral balancierenden kreis
eröffnet sich ich*

,circular line', 51 x 66 cm, Japantusche auf Papier rives

*im weiten bogen
eingegeben die kreisform
ruht in sich offen*

,osmotisch', 51 x 66 cm, Japantusche auf Papier rives

*auf landschaftlicher
anhöhe emporwachsen
aufsaugend flächen*

,erregend still', 51 x 66 cm, Japantusche auf Papier rives

*in der stille der
sich ausbreitenden fläche
unaussprechliches*

Als Herbert SAX Baerlocher, 1943 in Luzern geboren und in Basel aufgewachsen, 1973 nach Japan zog, hatte er, gewissermaßen als kulturelles Erbe aus seinen Jugendtagen in der Kunsthandlung seiner Großmutter sowie aus seinem Studium der Kunstgeschichte und der Literatur an den Universitäten in Bern und Florenz, die klassische Moderne im Gepäck: Wassily Kandinsky natürlich, Robert Delaunay und Hans Arp, die Anfänge der Moderne und die frühen Erscheinungsformen der Abstraktion. Und er kannte die damit verbundenen Philosophien, die – bei aller geistiger Tiefe – doch so viel anders waren als die des Fernen Ostens. Nun galt es, als sich SAX in die Schule des Zen-Buddhismus begab, dieses Wissen über Bord zu werfen und noch einmal ganz von vorne zu beginnen – nicht um die eigenen Wurzeln zu negieren, sondern um sich zu öffnen für eine andere Art des Denkens und um zu reifen an neuen Erfahrungen, an neuen Sichtweisen, an neuen Lebensformen.

Bildkünstlerisch tätig war SAX bereits seit seiner Zeit in Berlin. Dort hatte er sich, nach einigen Auftritten mit diversen Theater- und Musikgruppen, 1971 niedergelassen und damit begonnen, Zeichnungen anzufertigen, mit denen er, anfangs gegenständlich gebunden, bald indes ins Abstrakte überspielend, einen inneren Zugang zu sich selbst suchte. Dabei entdeckte SAX für sich die Philosophie des Fernen Ostens. Sein Interesse an diesen Weisheitslehren ging so weit, dass er beschloss, nach Kyōto zu ziehen, um vor Ort diese Lehren zu studieren. Ganze 27 Jahre sollte SAX in Japan bleiben. Während dieser Zeit ging er bei Hiromoto Susumu Sensei (1897-1991) in die Schule, der ihn in die Arbeitsmethoden und gestalterischen Techniken der zen-buddhistischen Tuschmalerei einführte.

Charakteristisch für die japanische Tuschmalerei und für die Malerei des Zen sind u.a. die motivische wie gestalterische Einfachheit des bildnerischen Ganzen, impulsive pinselrhythmische Spontaneität, kompositionsästhetische Asymmetrie und das gezielte Stehenlassen unbehandelt gebliebener Leerflächen. Das Weiß des Papiers trägt entscheidend zur Konzentration auf das Dargestellte bei, das in schlichtem Schwarzweiß oft auf einfachste Formen zurückgeführt wird. Anders als die Abstraktion des Westens, die durch rationale, logisch durchdachte Vereinfachung nach neuen Erscheinungsformen des Gestalterischen sucht, versteht sich die Zen-Malerei als meditative Übung und als das sichtbare Produkt der Selbstbescheidung und der Kontemplation. Dabei zieht sich der Tuschmaler vorzugsweise in einen abgeschiedenen Raum zurück, in greifbarer Nähe nichts anderes als ein paar Bambuspinsel, schwarze Tusche und weiße Blätter Papier. In meditativer Versunkenheit beginnt er, sich ganz auf sich selbst und auf das Sujet seines Bildes zu konzentrieren. Er macht sich frei von allen weltlichen Diesseitsbezügen und innerlich „leer“, um zu seinen tiefsten, dem rationalen Zugriff entzogenen Seins-Ebenen vorzudringen. Ein Zen-Maler schafft seine Werke statt nach der sichtbaren Wirklichkeit ganz aus sich selbst heraus: aus seinen inneren energetischen Strömen, die er meditativ in sich ergründet. Voraussetzung für die Hervorbringung eines Zen-Bildes ist der Einklang von Körper, Geist und Seele. Erst am Ende dieser auf Selbstbescheidung, Selbstreflexion und Selbstwahrnehmung ausgerichteten Übung greift der Maler schließlich zum Pinsel und bringt, jetzt allerdings binnen kürzester Zeit, mit festen und bestimmten Zügen zu Papier, was er zuvor im Zustand der Kontemplation motivisch, gestalterisch und bewegungsrhythmisch antizipiert hat. In diesem Sinne erweist sich die Zen-Malerei als visualisierte Transformation der Tiefenschichten des Ich.

So in etwa geht auch Herbert SAX Baerlocher vor, wenn er seine schwarzweißen Tuschbilder schafft. Die meist auf Papier ausgeführten Arbeiten entstehen im Zustand innerer Harmonie und weisen ganz ähnliche Stilmerkmale auf, wie sie der abstrakten japanischen Tuschmalerei zu eigen sind: von gegenständlichen Bedeutungszusammenhängen befreite einfache Formen, zügig auf die Bildfläche gebracht, bei asymmetrischer Komposition mit viel Weiß des Papiers, dessen frei gebliebene Leerflächen den Blick des Betrachters auf die rhythmisch ausgeführten Pinselbewegungen konzentrieren. Die Tuschbilder von SAX sind keine Abbilder nach Motiven aus der sichtbaren Wirklichkeit, sondern die gestalterische Transformation der energetischen Zustände des Künstlers. Sie stellen nichts anderes dar als das, was sie sind: mit schwarzer oder grau gelichteter Tusche auf weißen Grund gebrachte Bewegungen, die im Moment ihres Entstehens als seismographische Entladung der inneren Befindlichkeiten des Künstlers ein gestalterisches Eigenleben entfalten. Die Dichotomie von Yin und Yang spielt dabei eine Rolle, der Ausgleich der Gegensätze von Schwarz und Weiß, von fließend und statisch, von flüssig und trocken usw. – das alles besonnen und uneitel kompositionsästhetisch in Einklang gebracht und so, dass am Ende ein in sich stimmiges harmonisches Ganzes entsteht.

Das ist es, was Herbert SAX Baerlocher bei seinen Lehrmeistern in Japan gelernt hat:
Sich innerlich von den Niederungen des realweltlichen Alltags zu befreien, loszulassen,
einzutauchen in die verborgenen Tiefenschichten des Ich, um in diesem mental geläuterten
Zustand zu seinem eigenen Wesenskern und zum Wesenskern der Dinge um uns herum zu finden:
der Menschen, die uns umgeben, der Lebewesen, denen wir begegnen, der Gegenstände, mit
denen wir zu tun haben, und der Umstände, die unser Leben begleiten.

Gegen Ende der 70er Jahre fand SAX, eingedenk seiner kulturellen Wurzeln und der europäischen
Frühformen der Abstraktion, eingedenk der Schriften Kandinskys und anderer Theoretiker über das
Geistige in der Kunst, beeinflusst zugleich von der japanischen Tuschmalerei, noch während seines
Aufenthaltes in Japan zur Malerei in Öl auf Leinwand. Dabei stehen die teils mit dem Pinsel, teils
mit dem Spachtel in kräftigen Farben ausgeführten Gemälde trotz ihrer oft geometrisch strukturierten
Kompositionen nur scheinbar im Gegensatz zu seinen weich fließenden, schwarzweißen Tusch-
bildern. Bei genauerem Hinsehen begegnen wir auch hier einigen charakteristischen Erschei-
nungsmerkmalen der Zen-Malerei: der Vermeidung symmetrischer Bildaufbauten, einer zügig,
doch stringent erfolgten Pinselführung und der Beschränkung auf einfache Formen, die jetzt
allerdings in strahlenden Farben mit kraftvollen Kontrasten auf die Leinwand gebracht werden.
Dabei nehmen die durchweg abstrakten Formationen mit ihren Kreisen, Dreiecken und Quadraten,
mit ihren manchmal als breit gelagerte Rechtecke wiedergegebenen, manchmal kurvig geschwungenen
Farbfeldern bisweilen anthropomorphe Strukturen an: Es gibt ein energetisches Zentrum, das wir als
eine Art Kopf wahrnehmen, darunter einen Rumpf mit Armen und Beinen, manchmal mit flügel-
artigen Schwingen. Ohne während des Malens tatsächlich an menschliche Körper zu denken, ergeben
sich für SAX solche figürlichen Assoziationen beinahe von selbst. Dabei entfalten die einzelnen
Bildelemente ein dialogisches Miteinander und fügen sich am Ende des Malprozesses zu einer
ausgewogenen, formfarblich in sich stimmigen Gesamtheit zusammen.

Interessant ist das arbeitsmethodische Vorgehen des Künstlers, denn SAX bereitet seine Bilder
grundsätzlich nicht vor: Es gibt keine Vorzeichnungen oder Konzeptentwürfe, auch arbeitet er nicht
in Serien, bei denen sich ein Gemälde als systematische Weiterentwicklung aus einem anderen ergibt,
sondern SAX schafft seine Bilder wie ein Zen-Maler intuitiv und geleitet von den Stimmungen des
Augenblicks. Er tut dies nach Möglichkeit in einem Arbeitsgang, ohne zeitliche Unterbrechung.
In diesem Sinne handelt es sich bei den Ölgemälden des Künstlers um eine Malerei „alla prima“
par excellence. Es ist eine reine, offene und unverbrauchte Ausdruckssprache, die SAX sucht,
im Zustand kontemplativer Entspanntheit als solitäre Einzelstücke aus den innersten Tiefen-
schichten des Ich ans Licht gebracht, ohne akademischen Schnickschnack und ohne oberflächliche
Show-Effekte. Was am Ende entsteht ist eine zwar geometrisch gegliederte, doch niemals mit Lineal
und Zirkel konstruierte, eine zwar flächig gemalte, doch die Farben niemals wirklich monochrom,
sondern in zahlreichen Schattierungen, Modulationen und halbtransparent einander überlagernden
Schichten auf die Leinwand gebrachte Ausdrucksmalerei, die vom Impetus des Spontanen, des
Energetischen und des Lebendigen getragen wird. Das macht die Arbeiten von Herbert SAX
Baerlocher so authentisch, das macht sie so originell, so unverwechselbar und für
den Betrachter so interessant.

Ende der 90er Jahre kam SAX aus Japan zurück. Er ließ sich im schweizerischen Fextal nieder, bei
Sils-Maria im Engadin, ab 2013 dann in Weimar und seit 2015 in Obernsees (bei Bayreuth), und setzte
an all diesen Orten fort, was er in Japan begonnen hatte: eine vom Geist der zen-buddhistischen
Tuschmalerei inspirierte, zugleich von der Abstraktion der westlichen Welt getragene Ausdrucks-
malerei, die auf den schwarzweißen Pinselzeichnungen des Künstlers ebenso wie auf seinen groß-
formatigen Gemälden in Öl auf Leinwand ihre konsequente stilsprachliche Weiterentwicklung
erfährt. Asiatische und europäische Erscheinungsformen finden in den Werken von Herbert
SAX Baerlocher synergetisch zusammen und entfalten dort eine ganz eigene Bildsprache.
Wenn es so etwas wie einen „eurasischen Kanon“ gibt, dann findet er sich auf den Tusch-
malereien und den Ölgemälden von Herbert SAX Baerlocher charakteristisch wieder.

SAX - bürgerlich Herbert Baerlocher - geboren am 15. August 1943, wächst in Basel auf. Als Ministrant beeindruckt ihn das Zusammenwirken der Künste in der Liturgie und im Gymnasium erlebt er Gedichte von Goethe und Benn mit dem Deutschlehrer Walter Weidmann intensiv, ebenso Besuche des Kunstmuseums Basel, wo sein Lieblingsbild „Christophorus“ von Konrad Witz hängt. In der Galerie der Grossmutter Hedwig Marbach in Bern vertieft er sich in die Malerei von Fritz Winter, zu dessen Katalog „Vorkriegswerke 1924-1938“ der Maturand 1963 den Einführungstext schreibt.

Nach Universitätsstudien der Kunstgeschichte und moderner Lyrik in Bern und Florenz, wo ihn die Werke von Giotto, Fra Angelico und Piero della Francesca begeistern, erprobt er Körperausdruck mit Theater- und Musikgruppen: in London führt er 1968 im ‘Arts Laboratory’ mit seiner Gruppe ‘The Ensemble in Sequence’ auf. Unterwegs in Deutschland beginnen mit Klaus Wiese (1942-2009) und mit Ronald Steckel lebenslängliche Freundschaften, und es entstehen 1971/72 in Berlin erste Zeichnungen als Selbstausdruck von ‚animus und anima‘; dann in Kyoto, Japan, wohin er 1973 zieht, autodidaktisch Gouachebilder, erst figürlich dann auch abstrakt.

Mit Hiromoto Susumu Sensei (1897-1991) erlernt er während mehrerer Jahre ab 1976 die fernöstlichen Tuschepinseltechniken, genannt ‚un-pitsu‘. Durch die Pinselwerke von Sesshu (1420–1506) und Hakuin (1686–1769) empfängt er inspirierende Impulse, in den Gedichten des Eremiten Ryôkan (1758-1831) empfindet er tiefe menschliche Sympathie. Im Zen-Tempel Roku-Ô-In in Kyoto finden 1978 und 79 die ersten Ausstellungen seiner spontanen Pinselwerke als ‚kakejiku‘-Rollbilder statt, und er gründet mit Inoue Keiko ab 1982 die eigene Familie.

Von 1980 bis 1988 entwickeln sich seine Ausdrucksmittel hin zu ungegenständlicher Improvisation in Ölfarbe, indem er Impulse der Pinseltechnik von Paul Cézanne, der kompositorischen Abstraktion von Wassily Kandinsky, sowie des Lehrwerkes „Hortus Conclusus“ als innerliche Wegweisung ebenso wie der geistlichen Bilder des Malers Bô Yin Râ aufnimmt. Langjährige Freundschaft und Zusammenarbeit mit dem Kunstvermittler Jo Ishida in Kyoto bereichert seine sozialen Kontakte. 1990 werden im Goethe Institut Kyoto und in der Ostasiengesellschaft in Tokyo Ausstellungen seiner Farb- wie Tuschebilder mit der Sound-Installation ‘Silent Landscape’ von Ronald Steckel aus Berlin organisiert.

Von 1997 an malt SAX Öltemperabilder auf Leinwand und Tuschmalerei auf Papier im Fextal bei Sils-Maria (Engadin). In einer umfassenden Ausstellung werden 2003 in der Altstadtthalle in Zug 38 Werke gehängt wie sie ab 2006 in ‚galerie fex‘ im Fextal permanent zu sehen sind. 2013 zieht SAX nach Weimar, zwei Jahre später in die ‚Fränkische Schweiz‘ nach Obernsees. Als aktives Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler Oberfranken und im Verband Bildender Künstler Thüringen stellt er seine Werke in Weimar, Erfurt, Bamberg, Kulmbach, Bayreuth und anderen Städten in Einzel- wie Gruppenausstellungen aus. Ende 2019 übersiedelt er nach Sils-Maria im Engadin.

(*Privatbesitz)

**Herbert SAX Baerlocher
SAX atelier
Via Grevas 11
CH-7514 Sils-Maria
Engadin Schweiz
+41 (0) 762030338**

**Der Künstler mit langer Japanerfahrung
trifft Sie gerne in seinem Atelier zu
einem Gespräch und Bildbetrachtung.**

www.s-a-x.com sax.kunst@gmail.com