

Harald Gmeiner | Bildender Künstler

www.haraldgmeiner.cc | harald@gmeiner.cc | haraldgmeiner.kunst

Jenseits des Bekannten

In meiner künstlerischen Arbeit erforsche ich, wie Menschen ihre Lebensumfelder wahrnehmen, interpretieren und wie diese Wahrnehmungen erweitert oder gebrochen werden. Dabei werden die künstlerischen Inhalte maßgeblich von kollektiven Grundmustern mitgestaltet.*

Das Faszinierende in dieser Arbeit ist der Moment des zutiefst Berührtseins – von Menschen, Begebenheiten, dem Umfeld. Wenn diese flüchtigen Berührungen in einem Gemälde sichtbar werden, ist das ebenso unbegreiflich wie beglückend. Damit dies gelingt, steht die „Freiheit vom Bekannten“ im Zentrum meiner künstlerischen Intention. Ich stelle mir die Frage: Ist es möglich, alles so intensiv und durchgängig anzuzweifeln, dass Paradoxien und Irritationen zur eigentlichen Basis des Schaffens werden?

Meine Arbeitsweise ist geprägt von permanentem Reagieren und dem Ausbrechen aus der eigenen kanonischen Befangenheit – ohne die konkrete Abhandlung eines bestimmten Themas, ohne bewusstes Abstrahieren. Wenn schon Konzept, dann die Konzeptlosigkeit als Konzept. Ich setze eine Linie, eine Fläche, eine Form ..., sehe sie und vergesse, dass ich sie gesetzt habe. Ich sehe sie zum ersten Mal.*

Dem gegenüber steht die Omnipräsenz von Wissen und Denken. Das Denken verehrt das Bekannte und projiziert es in die Zukunft. Bekanntes zu vergessen und das Jetzt zu fokussieren, ist Forschen. Dann stellt sich eine Art Selbstvergessenheit ein und man kann sich künstlerisch an dem bedienen, was gerade ist. Unbekanntes einzuladen und künstlerisch sichtbar zu machen, ist paradox. So ist es eben – wen kümmert's?

Schule des Sehens

Meine künstlerische Berufung begann vor über drei Jahrzehnten in der „Schule des Sehens“ bei Edda Mally, einer direkten Schülerin von Oskar Kokoschka. Es folgte die intensive Auseinandersetzung mit Zeichnung, Porträt und Landschaft, die in der Abstraktion mündete. Den Einstieg in die großformatige Malerei markierte das „Freimalen“ via Action Painting bei Hermann Nitsch und die Gemäldeserien, die unter dem Credo „Gefühl ist Freiheit“, bei den Zhou Brothers entstanden.

Forschen via Werkserien

Das Besondere an der künstlerischen Arbeit ist, dass alle Themen des Lebens als Forschungsfeld zur Verfügung stehen. Der künstlerische Zugang ermöglicht dabei eine offene, unvoreingenommene und unkonventionelle Haltung. Das Arbeiten in Werkserien hat sich hierfür als ideal erwiesen: Der Einstieg in eine Fragestellung, die Aneignung sowie die Entwicklung und Umsetzung eines Themas erstrecken sich oft über Jahre. So entstanden umfangreiche Werkserien:

- *Freies Land* widmet sich der (inneren) Landschaftsprägung.
- *Zwischen Raum* erkundet und untersucht die Wahrnehmung von Räumlichkeit.
- *Position.Rosa* erforscht die Reduktion der Farbpalette sowie die Wirkung und gesellschaftliche Bedeutung der Farbe Rosa.
- *Portrait* umfasst hunderte Spiegel-Selbstporträts. Durch sie findet ein physisches Verinnerlichen des Eigenbildes statt. Dabei entstehen überraschende großformatige Porträts jenseits des Denk- und Reproduzierbaren.

Forschen via Open Ateliers

Ein zentrales Forschungs- und Experimentierfeld bilden die „Open Ateliers“. Diese kooperativen, ortsbezogenen Projekte finden bewusst an profanen Orten statt – fernab der gewohnten Sicherheit des eigenen Ateliers und des Kunstbetriebs. Während das Setting vorbereitet werden kann, entfaltet sich der eigentliche Inhalt erst durch die Interaktion: maßgeblich bestimmt durch die Begegnung mit Menschen, deren Haltungen, Werten und dem jeweiligen Umfeld.

Ein Beispiel hierfür ist das Open Atelier ANIAB am Bahnhof Wasserburg, einem Ort kurzer, flüchtiger Begegnungen. An diesem Ort des Ankommens und Abreisens, an dem „alle gleich sind“, wird die künstlerische Arbeit zum Bestandteil des profanen Alltags. Ein Prozess voller Überraschungen, der dem Unvorhersehbaren bewusst Raum gibt.

„Der Maler malt aus seinem sogenannten Unterbewusstsein, und was zum Vorschein kommt, erstaunt ihn selber. Das ist sein Geheimnis.“ Goethe sagte: „Maler male!“ Er meinte, Denken könnte schaden, Sprechen auch.“**

© Harald Gmeiner 2026, Anlehnungen: Karlheinz Pichler*, Kultur-Journalist, „Aus der eigenen kanonischen Gefangenschaft ausbrechen“ Zeitschrift KULTUR November 2023 und Monika Helfer**, Schriftstellerin zur Ausstellung von Harald Gmeiner „Ein Ich fragt eine Lampe“ im Engländerbau Vaduz 2021.

Harald Gmeiner | Visual Artist

www.haraldgmeiner.cc | harald@gmeiner.cc | haraldgmeiner.kunst

Beyond the Familiar

In my art, I'm exploring how people perceive and interpret the milieu they live in, and how such perceptions are extended or disrupted. The artistic content is significantly informed by fundamental collective patterns.

What's fascinating about this working process is the moment of being deeply touched – by people, events, the milieu. When such fleeting contacts become visible in a painting, it's as incomprehensible as it's blissful. To this end, "freedom from the familiar" is central to my artistic intentions. I ask myself if it's possible to question everything so intensely and consistently that paradoxes and confusions become the very basis of creating?

My working method is characterised by continually reacting and breaking out of my own canonical bias – without explicitly addressing a specific subject matter, without consciously employing abstraction. If there's a concept, then the lack of any concept is the concept. I draw a line, a surface, a form..., see it, and forget that I drew it. I see it for the first time.

It's all in contrast to the omnipresence of knowledge and thought. Thought venerates the familiar, projecting it into the future. Forgetting the familiar and focusing on the present is research. Then a kind of self-forgetfulness sets in, and what is present can be drawn upon artistically. Inviting the unknown and making it visible in art is paradoxical. That's just how it is – who cares?

School of Seeing

My artistic calling began over three decades ago with Edda Mally's "School of Seeing", who was a direct student of Oskar Kokoschka. This was followed by an intense study of drawing, portraiture and landscape, culminating in abstraction. The beginning of my involvement with large-scale painting was by way of "free painting" via Hermann Nitsch's Action Painting and by the series of paintings created under the motto "feeling is freedom" by the Zhou Brothers.

Research via Series of Works

What is special about working in art is that all aspects of life become available as a field of research. An artistic approach enables an open, unbiased and unconventional attitude. Working in series has proven ideal to such ends. The initial exploration of a question, the appropriation as well as the development and implementation of a particular subject frequently extend over years. This has resulted in extensive work series.

- *Freies Land (Free Land)* is dedicated to the shaping of the (inner) landscape.
- *Zwischen Raum (Between Space)* explores and examines the perception of spatiality.
- *Position.Rosa (Position.Pink)* explores the reducing of the colour palette as well as the effect and social significance of the colour pink.
- *Portrait* comprises hundreds of self-portraits painted using a mirror. Through them, a physical internalisation of self-image occurs. The results are surprising, large-scale portraits that transcend the realms of thought and the reproducible.

Research via Open Ateliers

A central field of research and experimentation is “Open Studios”. These collaborative, site-specific projects deliberately take place in mundane locations – far removed from the familiar security of the artist’s own studio and the art world. While the setting can be prepared, the actual content only unfolds through interaction, largely determined by encounters with people, their attitudes, values and the respective milieu.

One example would be the ANIAB Open Studio at Wasserburg train station, a place of brief, fleeting encounters. At this site of arrivals and departures, where “everyone is equal”, artistic work becomes part of everyday life. A process full of surprises that consciously creates space for the unpredictable.

"The painter paints from what he calls his subconscious, and what emerges astounds him. That is his secret." Goethe said: "Painter, paint!" He meant that thinking could be harmful, as could speaking.**

© Harald Gmeiner 2026, References: Karlheinz Pichler*, cultural journalist, "Breaking out of one's own canonical imprisonment" KULTUR magazine November 2023, and Monika Helfer**, writer, on Harald Gmeiner's exhibition "An I asks a lamp" Engländerbau Vaduz 2021.