

JOCHEM SCHAMBECK

Special Limited Edition
JOCHEN SCHAMBECK

Draw Up
Take Out
Lay Out

In Jochen Schambeck's "Lay Out" work, the border between painting and sculpture flows; the two-dimensional nature of the canvas is enhanced by the extremely thick impasto to form a three-dimensional relief. Schambeck's paint application is performed by vigorously throwing, by painting with hands or by directly placing the tube of paint on a monochrome paint surface. Through these methods, splashes, beads, squiggles and blobs release unlimited energy like firework explosions. Unmixed primary colors sit alongside mixed tones that arise through overlays, stratifications and marbled streaks. Vibrant color intensity, seeking to reach dynamically inwards or outwards, encounters binding forces. The painting process, which initially has a very physical process at the center, flows into a result which - in reflection - can be viewed as a representation of flowers. The artist himself though carefully avoids these limiting ascriptions by designating all images with the commercial art term "Lay Out", or the symantically quite open term image composition.

"Draw Up" and "Take Out", two series which were created at the same time, represent a consistent continuation of form and content of the developed insights. The tangle of lines created with oil pastels draws the eye back to the surface and holds it. In spite of the lightness of the material and the softness of the color, they admirably, and effortlessly, balance the bulkier, and in every way heavier, oil paint. In the pages of "Draw Up", Schambeck's vitality combines with fragility and elusiveness to form compositions from the contrast of new and old. In his series "Take Outs" - as the name suggests - Schambeck has bought to light old oil paint which has hardened in buckets over years past and combined them into new sculptural works. In the "Lay Outs" and "Draw Ups", the materials serve as a memory of time, space and history with all the semantic implications visible and available, inviting us to walk around and thereby change our perspectives.

Jochen Schambeck's artistic intention is not the imitation of reality, or the creation of a copy, but rather the invention of a new reality through the artistic process. The flower is not the theme, but rather strength, energy, matter and color. Jochen Schambeck's work is created in a process-like evolving exchange between the artist and the creative media. We, as viewers, can immediately understand and virtually witness the act of creation as a complex dance of actions and reactions, a process which oscillates between chaos and order, between dilution and concentration; even with this force of color, richness of media, opulence and explosivity, a sense of delicacy cannot be excluded. Rather than being aggressive and threatening, these explosions of color and material are - much like the effect of fireworks - a demonstration of vital joy and the desire to create.

In Jochen Schambecks „Lay Out“-Arbeiten ist die Grenze von Malerei zur Bildhauerei eine fließende, denn die Zweidimensionalität des Bildträgers wird durch den extrem pastosen Farbauftrag zur Dreidimensionalität, zum Relief erweitert. Schambecks Farbauftrag erfolgt durch kräftiges Werfen, durch das Malen mit Händen oder durch das direkte Aufsetzen der Farbtube auf einem monochrom gehaltenen Malgrund. Es entstehen dabei Spritzer, Wülste, Kleckse und Krinkel, die wie Feuerwerksexplosionen ihre ungebrochene Energie freisetzen. Unge-mischte Primärfarben stehen neben Mischttönen, die sich durch Überlagerungen, Schichtungen und marmorierende Schlieren ergeben. Leuchtende Farbkraft, die dynamisch nach innen oder nach außen strebt, trifft auf fixierende Wucht. Der Malprozess, der zunächst als ein sehr körperlicher Vorgang im Zentrum steht, mündet in ein Ergebnis, das dann - im Nachhinein - als Blumendarstellung gesehen werden kann. Der Künstler selbst vermeidet tunlichst diese einengende Zuschreibung mit dem aus der Gebrauchsgrafik stammenden Begriff „Lay Out“, also dem semantisch recht offenen Ausdruck Bildgestaltung.

Die zeitgleich entstandenen Serien „Draw Up“ und „Take Out“ stellen formal und inhaltlich eine konsequente Fortführung der entwickelten Erkenntnisse dar. Die mit Ölkreide umgesetzten Linienknäuel ziehen den Blick auf den Bildträger zurück und halten trotz ihrer materiellen Leichtigkeit und farblichen Sanftheit doch bewundernswert und ohne Mühe das Gleichgewicht zu der ungleich wuchtigeren, in jeder Hinsicht schweren Ölfarbe. Die Schambecksche Vitalität vereint sich in den „Draw Up“-Blättern mit Fragilität und Flüchtigkeit zu einer neuen, alte Gegensatzpaare zurücklassenden kompositorischen Einheit. In Kübeln hart gewordene Ölfarbe vergangener Jahre hat Schambeck in seinen als „Take Outs“ - auch dieser Name ist Programm - ans Licht geholt und zu neuen plastischen Arbeiten zusammengefügt. In den „Lay Outs“ und „Draw Ups“ bereits angelegt steht hier die Materie als Speicher von Zeit, Raum und Geschichte mit allen semantischen Implikationen sichtbar und begreifbar vor uns und lädt zum Umschreiten und somit zum Perspektivwechsel ein.

Jochen Schambecks künstlerische Intention liegt nicht im Nachahmen der Wirklichkeit und nicht im Abbild, sondern in der Erfindung einer neuen Wirklichkeit im Künstlerischen Prozess. Nicht die Blume ist sein Thema, sondern Kraft, Energie, Materie und Farbe. Das Werk entsteht bei Jochen Schambeck in einem sich prozessartig entwickelnden Austausch zwischen Maler und künstlerischen Mitteln. Wir als Betrachter können den Schaffensakt als einen komplexen Tanz von Aktion und Reaktion, einen Vorgang, der zwischen Chaos und Ordnung, zwischen Auflösung und Konzentration oszilliert, direkt nachvollziehen und gleichsam miterleben; dabei ist bei aller materielle Fülle, Üppigkeit und Explosivität auch Zartheit durchaus nicht ausgeschlossen. Wie überhaupt diesen Farb- und Materialexplosionen bei Jochen Schambeck wenig Aggressives und Bedrohliches anhaftet, sondern sie - vergleichbar einem Feuerwerk - eine Demonstration vitaler Freude und Schaffenslust sind.

Judith Bader
Städtische Galerie Traunstein 2016

Draw Up (125)
Öl und Ölkreide auf Papier
76 x 56 cm
2015

Draw Up (126)
Öl und Ölkreide auf Papier
76 x 56 cm
2015

Draw Up (127)
Öl und Ölkreide auf Papier
76 x 56 cm
2015

Draw Up (128)
Öl und Ölkreide auf Papier
76 x 56 cm
2015

Take Out (08), Ölfarbe auf MDF-Platte, 33 x 31 x 54 cm, 2015

Take Out (07), Ölfarbe auf MDF-Platte, 32 x 32 x 58 cm, 2015

Take Out (08), Ölfarbe auf MDF-Platte, 33 x 31 x 54 cm, 2015

Take Out (09), Ölfarbe auf MDF-Platte, 30 x 33 x 35 cm, 2015

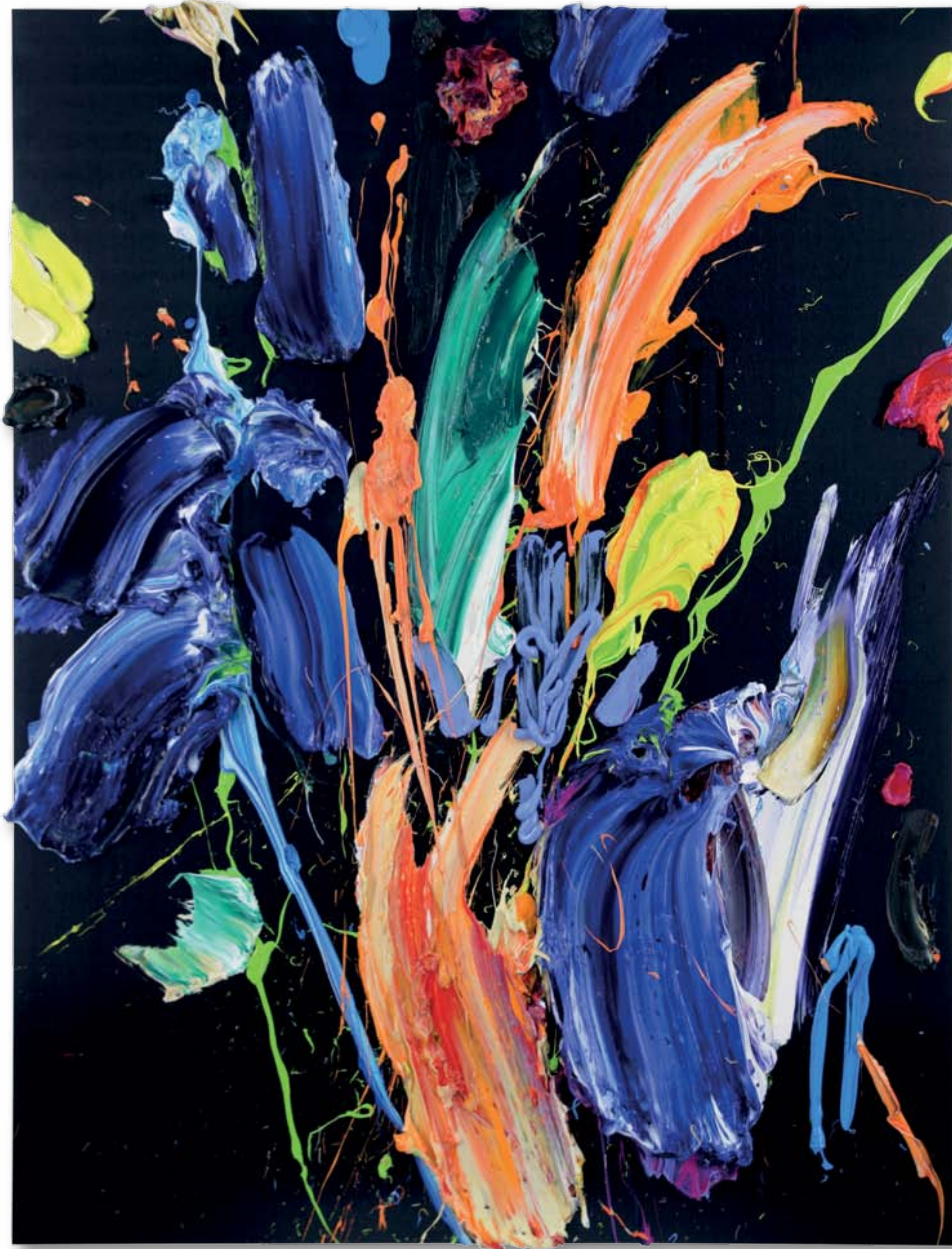
Lay Out (272)
 Öl auf Holz
 120 x 90 x 6 cm
 2015

Lay Out (275)
 Öl auf Leinwand
 175 x 130 x 5 cm
 2015

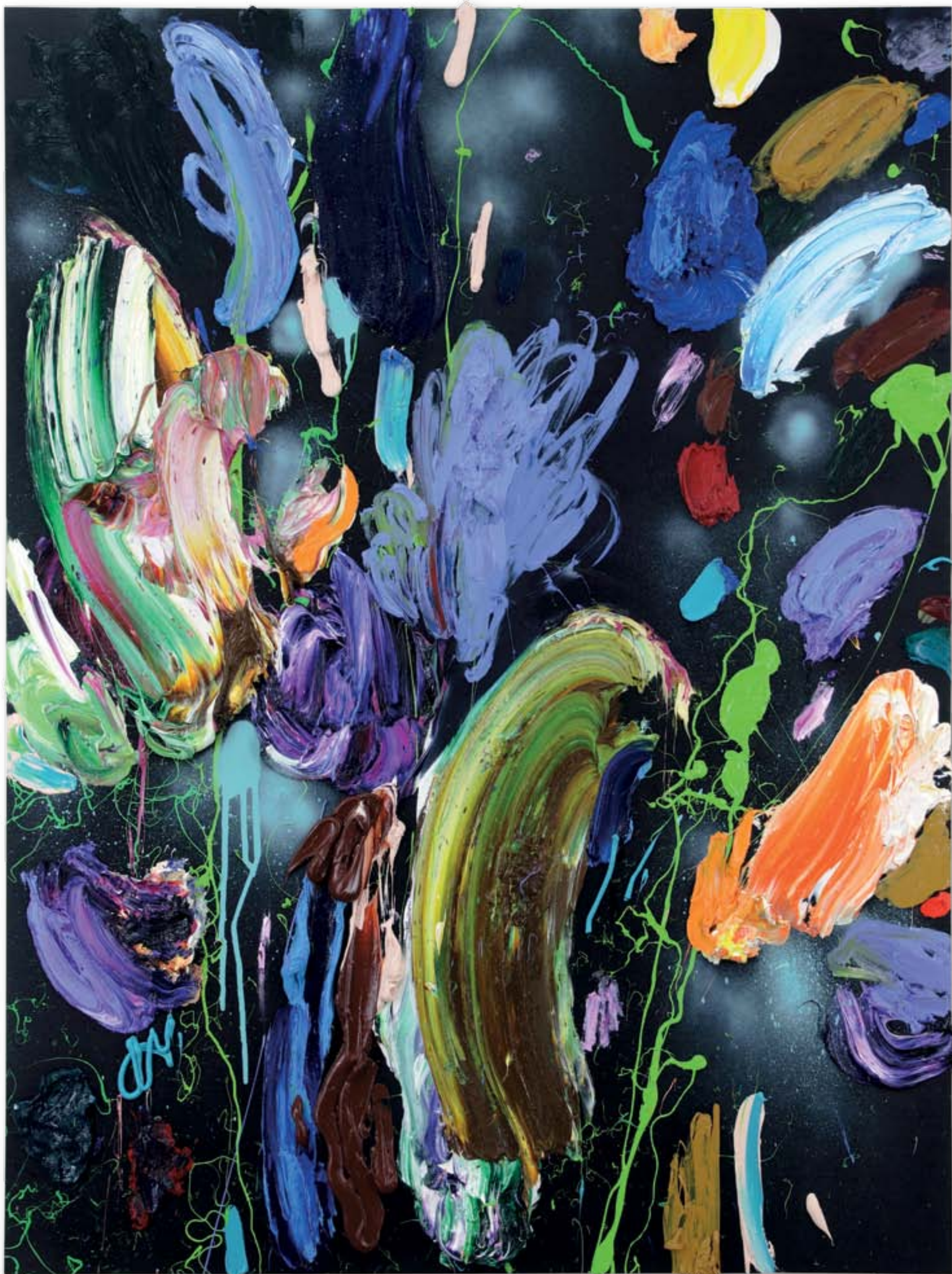
Lay Out (279), Öl auf Leinwand, 181 x 250 x 7 cm, 2015

Lay Out (182)
 Öl auf Siebdruckplatte
 121 x 92 x 4 cm
 2013

Lay Out (190)
 Öl auf Siebdruckplatte
 81 x 61 x 3 cm
 2013

Lay Out (187)
Öl und Lack auf Siebdruckplatte
122 x 91 x 3 cm
2013

Lay Out (191)
Öl auf Siebdruckplatte
80 x 60 x 3 cm
2013

Lay Out (142)
Öl auf Holz
63 x 86 x 5 cm
2013

Lay Out (277)
Öl auf Holz
172 x 251 x 7 cm
2015

Lay Out (196)
 Öl auf Holz
 122 x 93 x 8 cm
 2013

Lay Out (123)
 Öl auf Holz
 84 x 65 x 6 cm
 2012

Lay Out (197)
Öl und Lack auf Holz
121 x 92 x 6 cm
2013

Jochen Schambeck

1964 born in Bremervörde, Germany

Lives and works in Karlsruhe, Germany

Education

1984-1989 Staatliche Akademie der Bildenden Künste
Karlsruhe (Prof. Horst Antes)

1989-1990 Staatliche Akademie der Bildenden Künste
Stuttgart (Prof. Sotirios Michou)

Lectureship

2008 Caspar-David-Friedrich-Institut
Universität Greifswald

Awards

2015 Kunstpreis der Kulturstiftung
der Sparkasse Karlsruhe

Solo Exhibitions (selection)

- 2016 Galerie Grandel, Mannheim
Städtische Galerie Villa Streccius, Landau
- 2015 Kunstverein Leimen
Galerie Boderke, Bad Homburg
- 2014 gallery artpark, Karlsruhe
- 2013 Galerie Gerdson, Hamburg
BBBank, Karlsruhe
Galerie Grandel, Mannheim
- 2012 gallery artpark, Karlsruhe
- 2011 Galerie Grandel, Bad Rappenau
- 2010 Galerie Veronica Kautsch, Michelstadt
Galerie Grandel im Wasserschloss, Bad Rappenau
- 2009 art KARLSRUHE, Galerie Supper
- 2008 Galerie Supper, Karlsruhe
- 2007 Kunstverein Bretten
- 2006 Galerie Supper, Pforzheim
- 2005 Galerie Veronica Kautsch, Michelstadt
Heidelberger Kunstverein
Galerie Fellner von Feldegg, Krefeld
- 2003 Galerie Margit Haupt, Karlsruhe
ROLAND-Galerie, Köln
variabel, Berlin
- 2002 Badischer Kunstverein Karlsruhe

Group Exhibitions (selection)

- 2016 KIAF, Seoul (KR)
Artshow, Busan (KR)
art KARLSRUHE
- 2015 SCOPE Art Show Miami Beach (USA)
Städtische Galerie Traunstein
KIAF, Seoul (KR)
ART.FAIR, Köln
Artshow, Busan (KR)
Galerie Artmundi, Paris (F)
art KARLSRUHE
Kunst Messe Frankfurt
- 2014 Galerie Z, Nijmegen (NL)
Contemporary Istanbul (TR)
- 2013 GIAF, Limlipmuseum, Gongju (KR)
Bank Art Fair, Hong Kong (HK)
- 2012 st-art, Strasbourg (F)
gallery imazoo, Seoul (KR)
Selection Artfair, Basel, gallery artpark (CH)
- 2011 Broadway Gallery, New York (USA)
Kunsthalle Riegel
- 2010 Galerie von Braunbehrens, München
- 2009 art.miami, Galerie von Braunbehrens (USA)
Art Helsinki, Galerie Supper (FI)
Kunst Zürich, Galerie von Braunbehrens (CH)
KIAF, Seoul, Galerie Supper (KR)
art bodensee, Dornbirn, Galerie Supper (A)
Kunsthalle Dominikanerkirche Osnabrück
- 2008 Museumsgesellschaft Ettlingen
Kunstverein Villa Streccius, Landau
- 2007 Galerie Magnus P. Gerdson, Hamburg
- 2006 Galerie Veronica Kautsch, Michelstadt
- 2005 Galerie Fellner von Feldegg, Krefeld
Galerie Gruppe Grün, Bremen
- 2004 Galerie Margit Haupt, Karlsruhe
- 2003 Kunsthalle Darmstadt
(mit Dieter Krieg und Artur Stoll)

Imprint

Layout

Karoline Becker

Photos

Jochen Schambeck

Text

Judith Bader
Städtische Galerie Traunstein

Translation EN

Nathan Wale

Print

Kraft Druck GmbH

Limited Edition

200 Exemplare

Copyright 2016

Jochen Schambeck

Info

www.schambeck.de

Permanently represented by

gallery artpark, Karlsruhe/Seoul

Kriegsstr. 86
76133 Karlsruhe
Deutschland / Germany

www.artpark.eu
gallery@artpark.eu

gallery artpark

