

JOCHEN SCHAMBECK
overpaintings

JOCHEN SCHAMBECK
overpaintings

Jochen Schambeck
overpaintings

The Secret Life of Color

“The beauty of the world is a whirl of colors,” says the poet – and a look at the paintings of the painter Jochen Schambeck proves him right: hyacinth blue meets orchid violet, is embraced by camellia red, in turn embraces a deep fir green, flows slowly into lemon yellow, welcomes the trickling coral orange, makes friends with the neighboring maroon, looks for a little ebony black and a little dab of granite gray, against a background of lily white.

And a second look reveals much more: What originally appeared “just” like a flower garden, or more generally like a section of the infinite diversity of the plant world, grows and thrives - the blue rises up into the sky, the sunset glows red and orange, Green flows into the sea, in which the yellow ball of the sun is reflected; on the lava-black sand of the volcanic island, cloudy thunderstorm gray meets foamy white spray.

The painter releases the colors: they become fields of force, create atmospheres and brilliant color landscapes, allow the viewer to immerse themselves in the depths of the ocean of color and climb to the highest peaks of the mountains of color. One almost seems to feel moods, sensitivities, thinks of the Latin “vernare” – to be or become green, to renew and rejuvenate in spring: a state, a way of life. Color “tones” change towards literalness, towards synchrony.

With his picture titles, the painter completes what he explains to us and lays out in front of us: the works are referred to as “Lay Out”; “Splash Out” stands for a gushing out, an overflowing, also in a figurative sense – overflowing with energy, which is poured out, flows out of its own accord and reshapes and redesigns the color landscape: “Pour Out,” announces the artist.

Das geheime Leben der Farbe

„Die Schönheit der Welt ist ein Wirbel aus Farben“, spricht der Dichter – und ein Blick auf die Gemälde des Malers Jochen Schambeck gibt ihm recht: Hyazinthenblau trifft auf Orchideenviolett, wird umschlungen von Kamellenrot, umschlingt seinerseits ein tiefes Tannengrün, fließt bedächtig ins Zitronengelb, empfängt das träufelnde Korallenorange, schließt Freundschaft mit dem benachbarten Kastanienbraun, hält Ausschau nach ein wenig Ebenholzschwarz und nach einem kleinen Klecks Granitgrau, vor einem Hintergrund in Lilienweiß.

Und vieles mehr noch offenbart der zweite Blick: Was ursprünglich „nur“ wie ein Blumengarten erschien, oder ganz allgemein wie ein Ausschnitt aus der unendlichen Vielfalt der Pflanzenwelt, wächst und gedeiht – das Blau steigt empor zum Himmel, Rot und Orange erglöhnt der Sonnenuntergang, Grün mündet ins Meer, in welchem sich der gelbe Sonnenball spiegelt, auf dem lavaschwarzen Sand der Vulkaninsel trifft wolkiges Gewittergrau auf schaumweiße Gischt.

Der Maler lässt die Farben frei: Sie werden zu Kraftfeldern, erschaffen Atmosphären und fulminante Farblandschaften, lassen den Betrachter eintauchen in die Tiefen des Farbozeans, und die höchsten Gipfel des Farbengebirges erklimmen. Beinahe vermeint man Stimmungen zu verspüren, Befindlichkeiten, denkt an das lateinische „vernare“ – grün sein oder werden, sich im Frühling erneuern und verjüngen: ein Zustand, eine Lebensform. Farb-„Töne“ wandeln sich, hin zur Buchstäblichkeit, zur Synchronie.

Der Maler komplettiert durch seine Bildtitel, was er uns darlegt und vor uns ausbreitet: Als „Lay Out“ sind die Werke bezeichnet; „Splash Out“ steht für ein Herausquellen, ein Überquellen auch im übertragenen Sinne – überbordend vor Energie, welche ausgegossen, ausgeschüttet wird, von selbst ausströmt und die Farblandschaft neu formt und gestaltet: „Pour Out“, verkündet der Künstler.

Dedication (44), oil on canvas, 176 x 132 x 5 cm, 2022/23

For the viewer, undoubtedly carried away and overwhelmed by the vehemence and force of the color, it is worth remembering at this point the general term under which Schambeck subsumes all of the above-mentioned picture titles and meanings: they are apostrophized as “overpaintings”. “Overpainting” may seem irritating at first, but it is associated with – if not cancellation or removal – at least correction or improvement. But why would the artist want to paint over these powerful paintings of his?

This question, of course, does not arise at all: the picture will not be further worked on or reworked because it is “unfinished” or not fully successful. The opposite is the case: Precisely because it is harmonious, it lives through its color energy, which determines the rhythm of its future life. The painter follows this path, which is based less on an intention than on an inner necessity. He cultivates the color that takes root on the canvas and at the same time rebels against the image format and its limitations: the picture, or a picture, may be “finished” – the color never is. It commands its own continued life and determines the direction, detours and returns, branches, as well as the speed and duration of the process.

Jochen Schambeck lets the color go – and the circle closes with the last picture title: “Dedication”. The meaning is also to be understood in the sense of surrendering to an obligation, or as a „leave it to yourself“ for its own destiny. The painter surrenders to the impulse of the color and the heartbeat of the work of art, is in constant transformation with it, and allows the viewer to accompany him if he wants. The painting, artist and viewer interact with each other and with the space surrounding them - they rub off on each other. By allowing the autonomy and independent laws of his colors to apply and exist, by respecting their signs of life and letting them do their own thing, Schambeck brings their essential vitality principle to fruition in his work: color, the “chromatic miracle,” symbolizes nothing less than the vibrant life – quod erat demonstrandum.

Brigitte Herpich

Für den Betrachter, fraglos mitgerissen und überwältigt von Vehemenz und Wucht der Farbe, lohnt es an dieser Stelle, den Oberbegriff zu erinnern, unter dem Schambeck sämtliche oben genannten Bildtitel bzw. Bedeutungsmerkmale, subsumiert: Als „Overpaintings“ sind sie apostrophiert. „Overpainting“, zu Deutsch „Übermalung“, mag im ersten Moment irritiert innehalten lassen, assoziiert man doch – wenn nicht Annullierung oder Beseitigung – zumindest Korrektur oder Nachbesserung. Weshalb jedoch sollte der Künstler diese seine wirkkräftigen Gemälde übermalen wollen?

Diese Frage freilich stellt sich gar nicht: Am Bild wird keinesfalls weiter bzw. erneut gearbeitet, weil es „unfertig“ oder nicht uneingeschränkt gelungen sei. Das Gegenteil ist der Fall: Gerade weil es stimmig ist, lebt es durch seine Farbenenergie, welche seinen weiteren Lebensrhythmus bestimmt. Der Maler folgt diesem Weg, dem weniger ein Vorsatz zugrunde liegt, als vielmehr eine innere Notwendigkeit. Er kultiviert die Farbe, die Wurzeln schlägt auf der Leinwand, und zugleich gegen das Bildformat und dessen Begrenzungen rebellierte: das Bild, oder ein Bild, mag „fertig“ sein – die Farbe ist es nie. Sie gebietet ihr eigenes Weiterleben und statuiert Richtung, Um- und Rückwege, Abzweigungen, sowie Geschwindigkeit und Dauer des Prozesses.

Jochen Schambeck lässt die Farbe gewähren – und es schließt sich der Kreis mit dem letzten Bildtitel: „Dedication“. „Widmung“ bedeutet dieses Wort, auch im Sinne der Hingabe an eine Verpflichtung, oder eines „Sich-Überlassens“ an eine Bestimmung. Der Maler überlässt sich dem Impuls der Farbe und dem Herzschlag des Kunstwerks, befindet sich mit ihm in steter Verwandlung, und gestattet dem Betrachter, ihn dabei zu begleiten, so dieser es denn möchte. Bild, Künstler und Betrachter interagieren untereinander, und mit dem sie umgebenden Raum – sie färben aufeinander ab. Indem Schambeck die Autonomie und die Eigengesetzlichkeit seiner Farben gelten und bestehen lässt, indem er ihre Lebenszeichen achtet und sie in ihr eigenes Tun entlässt, bringt er in seinem Werk ihr wesentliches Vitalitätsprinzip zur Entfaltung: Farbe, das „chromatische Wunder“, versinnbildlicht nichts weniger als das pulsierende Leben – quod erat demonstrandum.

Brigitte Herpich

Splash Out (47), oil on plywood, 28 x 23 x 4 cm, 2010

Splash Out (35), oil on plywood, 28 x 25 x 5 cm, 2010/22

Splash Out (50), oil on plywood, 29 x 25 x 6 cm, 2010/15/22

Splash Out (21), oil on plywood, 27 x 22 x 3 cm, 2010/22

Splash Out (64), oil on plywood, 27 x 22 x 5 cm, 2011/22

Lay Out (515), oil on plywood, 60 x 42 x 4 cm, 2022/23

Lay Out (520), oil on plywood, 61 x 42 x 3 cm, 2022

Lay Out (521), oil on plywood, 60 x 42 x 5 cm, 2022

Lay Out (526), oil on plywood, 60 x 42 x 5 cm, 2022/23

Lay Out (524), oil on plywood, 62 x 42 x 5 cm, 2022/23

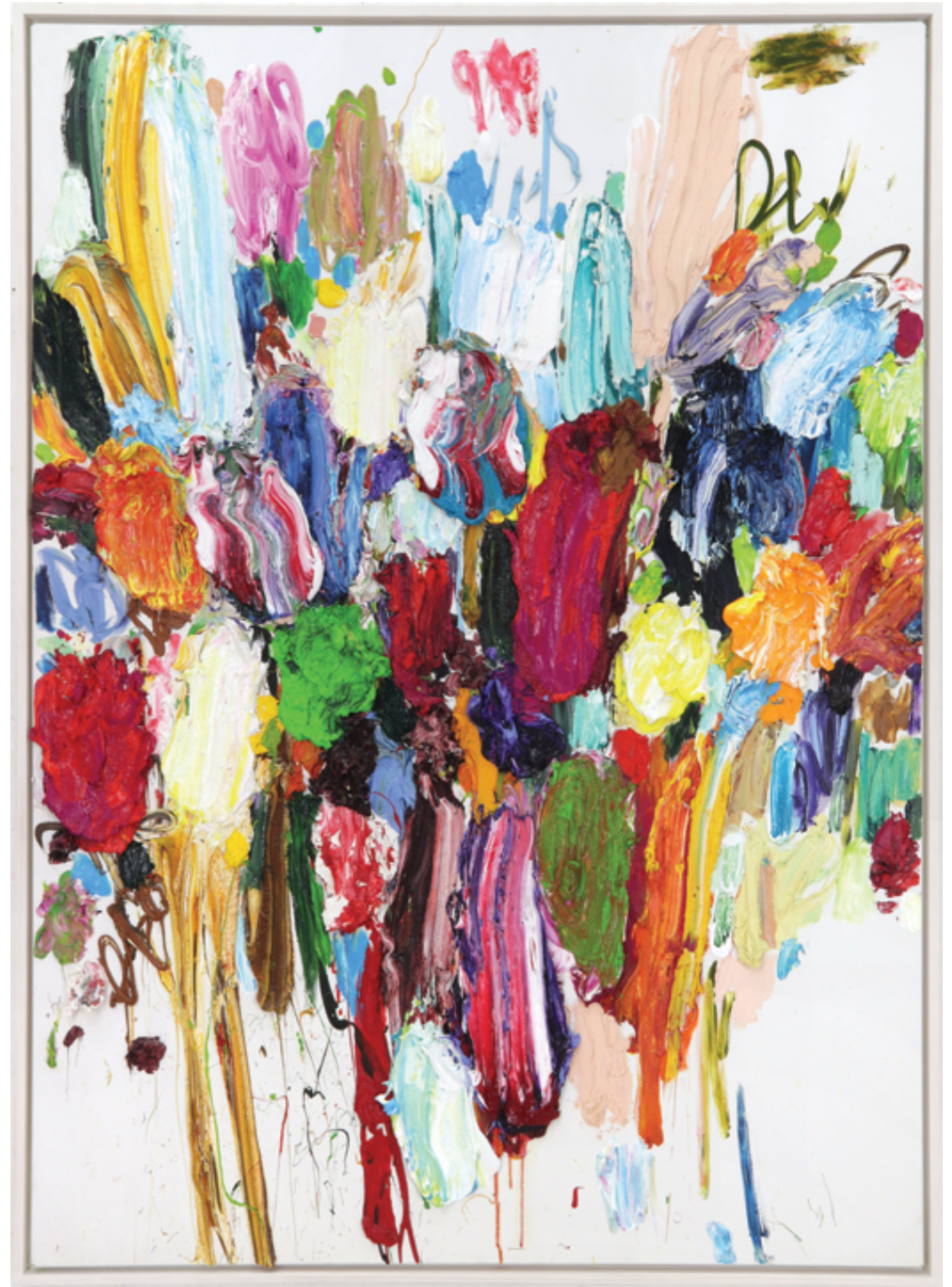
Lay Out (523), oil on plywood, 61 x 42 x 6 cm, 2022/23

Lay Out (531), oil on plywood, 60 x 42 x 4 cm, 2023

Lay Out (485), oil on canvas, 100 x 70 x 5 cm, 2019/23

Lay Out (274), oil on canvas, 175 x 125 x 5 cm, 2015/20/23

Lay Out (188), oil on plywood, 173 x 129 x 8 cm, 2013/22/23

Lay Out (141), oil on plywood, 63 x 90 x 5 cm, 2013/22/23

Lay Out (508), oil on plywood, 60 x 43 x 5 cm, 2022

Pour Out (25), oil and lacquer on plywood, 172 x 127 x 6 cm, 2016/23

Splash Out (44), oil and studio material on plywood, 65 x 49 x 10 cm, 2010/22/23

Take Out (22), oil, paint bowl and cardboard spatula on wooden base, 58 x 30 x 30 cm, 2021/22

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 Art Prize from the Cultural Foundation
of Sparkasse Karlsruhe

Art fairs (selection)

art Bodensee Dornbirn (A)
ARTEFIERA Bologna (I)
Art Busan (KR)
Art Helsinki (FI)
art KARLSRUHE
art fair Köln
Art3f Luxembourg (LU)
art miami (USA)
Art Salzburg Contemporary (A)
Bank Art Fair Hong Kong (HK)
Contemporary Istanbul (TR)
CONTEXT art miami (USA)
Discovery Art Fair Köln
Discovery Art Fair Frankfurt
IAAS Incheon Asia Art Show (KR)
KIAF Seoul (KR)
Kunst Zürich (CH)
Positions Art Fair Berlin
Scope Miami Beach (USA)
Selection Artfair Basel (CH)
st-art Strasbourg (F)
UIAF Ulsan International Art Fair (KR)

Solo exhibitions (selection)

2024 gallery artpark, art KARLSRUHE
2023 Artist Edition QLOCKTWO,
Watches of Switzerland, New York (USA)
2022 Gallery Mass, Seoul (KR)
2021 gallery artpark, Karlsruhe
2020 Galerie Grandel, Mannheim
2019 Galerie Kautsch, Michelstadt
VR Bank Enz plus, Remchingen
2017 Kunstraum Dr. Averkorn, Sinzheim
Kulturzentrum Englische Kirche, Bad Homburg
Galerie Angela Lenz, Feldberg-Falkau
2016 gallery artpark, Karlsruhe
Galerie Grandel, Mannheim
Städtische Galerie Villa Streccius, Landau
Kunstverein Leimen
2015 Galerie Boderke, Zehntscheune, 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)

2021 Alte Fleischmarkthalle, Karlsruhe
2019 ZKM, Karlsruhe
Galerie W, Osnabrück
2018 Galerie Z, Nijmegen (NL)
2016 Galerie Angela Lenz, Feldberg-Falkau
Gallery Nuovo, Daegu (KR)
2015 Städtische Galerie Traunstein
Galerie Artmundi, Paris (F)
2014 Kunstmuseum Ahrenshoop
Kunstverein Germersheim
2013 GIAF, Limlipmuseum, Gongju (KR)
2012 gallery imazoo, Seoul (KR)
2011 Broadway Gallery, New York (USA)
Kunsthalle Riegel
2009 Kunsthalle Dominikanerkirche Osnabrück
2008 Kunstverein Villa Streccius, Landau
2007 Galerie Magnus P. Gerdson, Hamburg
2006 Galerie Veronica Kautsch, Michelstadt
Galerie Supper, Karlsruhe
2003 Kunsthalle Darmstadt
(mit Dieter Krieg und Artur Stoll)

Imprint

Layout

Jochen Schambeck

Photos

Jochen Schambeck

Cover

Detail from Lay Out (531)

Text

Brigitte Herpich

Print

flyermaschine.de

Copyright 2024

Jochen Schambeck
VG Bild-Kunst

Info

www.schambeck.de

Contact

mail@schambeck.de

Permanently represented by

gallery artpark, Karlsruhe
Kunsthaus ARTES, Hannover
Kunstraum Dr. Averkorn, Sinzheim
Galerie Magnus P. Gerdson, Hamburg
Galerie Grandel, Mannheim
Galerie W, Osnabrück
Galerie Z, Nijmegen (NL)

Collections

Bayerische Staatsgemäldesammlungen München, Dior Seoul (KR),
Kulturstiftung der Sparkasse Karlsruhe, KUMHO Seoul (KR),
Regierungspräsidium Karlsruhe, ROLAND-Kunstsammlung Köln,
SØR Rusche Sammlung Oelde/Berlin, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe,
Städtische Galerie Karlsruhe, ZKM Karlsruhe

