

"living a dream..."

alexander gorlizki / magic markings /
gugging artists

galerie
gugging
nina katschnig

"living a dream..."

alexander gorlizki / magic markings /
gugging artists

galerie
gugging
nina katschnig

Katalog zur Ausstellung "living a dream..."
28. September – 12. November 2018

Catalog of the exhibition "living a dream..."
September 28 – November 12, 2018

galerie gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging

t: +43 676 841 181 200, f: +43 2243 87087 382, galerie@gugging.com, www.gugging.com

"living a dream..."

alexander gorlizki / magic markings /
gugging artists

galerie
gugging
nina katschnig

Vorwort

*„Ich weiß nicht, ob ich ein Mann bin, der träumt, ein Schmetterling zu sein,
oder ob ich ein Schmetterling bin, der träumt, ein Mann zu sein.“*

[Dschuang Dsi (350 – ca 275 v. Chr.) taoistischer Philosoph]

Outsider Art Fair, NY City, im Jänner 2016: Bevor die Messe beginnt, gehe ich einmal durch und bleibe schon nach wenigen Schritten voller Staunen, Begeisterung und kindlicher Freude, so etwas Einzigartiges sehen zu dürfen, stehen und schau! Mein Blick geht auch nach oben und fällt auf das Schild „Magic Markings“... wie wahr! Verzaubert von der klaren Formsprache und der Direktheit der gezeigten Werke trete ich ein in eine mir bisher unbekannte Welt von frühen (18. bis 21. Jahrhundert) und aktuellen indischen Zeichnungen und Malereien, die gemeinsam mit und auf von Mustern überbordenden Gegenständen präsentiert werden. Ein Mann in einem auffällig gemusterten Hemd lächelt mich freundlich an und wir beginnen ein Gespräch...

Ich habe immer wieder Zeit gefunden, Alexander Gorlizkis „Magic Markings“ zu besuchen, und mich an allem, was er mir gezeigt hat, erfreut. Ich habe viel von ihm über die alten indischen Tantra- und Mantra-Darstellungen erfahren dürfen, über Badrinath Pandits Shaligram Zeichnungen und auch, dass er selbst seit 1996 ein Atelier in Jaipur hat, wo er gemeinsam mit Riyaz Uddin und dessen Assistenten – Meister der Miniaturmalereien – Kunstwerke konzipiert und erschafft.

Mein Traum war es, diese Werke in der *galerie gugging* zu zeigen, so dass unsere Gäste und wir in diesen Kosmos eintauchen und ihn uns vertraut machen können. Seit nun über zwei Jahren haben wir uns "living a dream..." angenähert. Im Jänner 2018 haben meine Kollegin Irina Katnik und ich das Atelier von Alexander Gorlizki besucht, und seitdem war es klar, dass dieser Traum heuer Wirklichkeit werden wird. Alexander Gorlizki, der die Werke der Künstler aus Gugging sehr schätzt und dem daran liegt, Grenzen aufzulösen, verbindend zu sein, hatte auch den Wunsch, dass ihre Werke integriert werden sollen... und so ist es jetzt auch.

Preamble

*"Now I do not know whether I was then a man dreaming I was a butterfly,
or whether I am now a butterfly, dreaming I am a man."*

[Chuang Tzu (350 – approx. 275 B.C.) Taoist philosopher]

January 2016, Outsider Art Fair, NY City. I decided to take a stroll through the fair before it was due to open. However, after taking just a few steps, I stopped in my tracks. I stood and stared in rapture; completely overcome with wonder, excitement and childlike joy at the chance to have seen something so incredible! I looked up and my gaze fell on the sign "Magic Markings"... How appropriate! Spellbound by such clarity of artistic form and by the directness of the works on display, I entered a previously unknown world filled with early and current (18th - 21 st century) Indian drawings and paintings, which were to be displayed both alongside and on top of objects covered in excessive patterns. A man in a shirt with a very vibrant pattern gave me a friendly smile, and then we got talking...

I have always found time to visit Alexander Gorlizki's "Magic Markings" and enjoy everything he has shown me. I have learned a lot from him about the ancient Indian tantric imagery, as well as the representations of Shaligram such as the ones by Badrinath Pandit and also learned that he has maintained a studio in Jaipur since 1996, where he designs and creates works of art together with Riyaz Uddin and his assistants – masters of miniature paintings.

My dream was, to show these works in the *gallery gugging*, so that our guests and we could immerse ourselves in this cosmos and familiarize ourselves with it. We have been approaching "living a dream..." for over two years now. In January 2018 my colleague Irina Katnik and I visited Alexander Gorlizki's studio and since then it was clear that this dream would come true this year. Alexander Gorlizki, who greatly appreciates the works of the artists from Gugging and who is determined to dissolve and unite borders, also had the wish that their oeuvre should be integrated... and so it is.

Wir freuen uns sehr über "living a dream..."! Diese Ausstellung zeigt beispielhaft auf, dass das, wovon wir träumen, auch Wirklichkeit werden kann – was auch immer das ist. Ich wünsche uns allen, dass das Zusammenwirken dieser drei völlig unterschiedlichen Werkgruppen uns sowohl mit noch nicht Bekanntem vertraut macht als auch unsere Seele tief berührt und uns im positivsten Sinn verzaubert und in eine Welt entführt, in der viel Schönes und Eigenwilliges möglich ist.

Kommen Sie und lassen Sie sich inspirieren!

Nina Katschnig & das *galerie gugging* Team

We are very happy about "living a dream..."! This exhibition perfectly illustrates that dreams really can come true – whatever forms they may take. I wish all of us that the interaction of these three completely different groups of works will both familiarize us with the unknown and deeply touch our souls – enchants us in the most positive sense and takes us into a world in which much beauty and individuality is possible.

Visit us and get inspired!

Nina Katschnig & the *gallery gugging* team

“living a dream...”

„Ich hätte Angst haben sollen, aber die hatte ich nicht“, sagte sie, „obwohl es eine große Überraschung war! Ich muss im langen Gras in der Nähe der Dünen eingeschlafen sein, denn als ich meine Augen öffnete, stand das Wesen in der Nähe und sah mich mit einem seltsamen Ausdruck an. Wir starrten uns kurz an, dann drehte es sich beiläufig um und verschwand.“

„Was für eine Kreatur war das?“, fragte ich.

„Ich habe so etwas noch nie gesehen, Alexander, und es ist schwer zu beschreiben. Es schien eine seltsame Mischung zu sein: halb Löwe, halb Affe und halb Schlange“.

„Wie außergewöhnlich!“, schrie ich auf und versuchte, mir dieses unmögliche Biest vorzustellen, „aber vielleicht hast du geträumt?“

„Nein, da war ich schon ganz wach. Aber wer weiß? Manchmal denke ich, dass wir alle in einem Traum leben.“

Wenn ich auf mein Gespräch mit Angelika vor all den Jahren zurückblicke, ist die einzige Gewissheit, dass ihre Mathematik fehlerhaft war. Kann ich eine Erfahrung leugnen, die sich für sie so real anfühlte? Oder mit Sicherheit sagen, dass sie geträumt hat, aber ich nicht? Vielleicht leben wir jetzt wirklich einen gemeinsamen Traum? Du und ich können nicht sicher sein, dass wir den gleichen Eindruck von einem Blauton haben, geschweige denn, dass andere, komplexere Erfahrungen allen gemeinsam sind. Auch wenn wir intellektuell akzeptieren können, dass sowohl historische und kulturelle als auch persönliche, biographische Einflüsse unsere Wahrnehmung der Welt prägen, so sind wir doch von der Vorstellung einer einzigartigen und universellen Realität beeinflusst.

Als Kinder unterscheiden wir nicht zwischen unserer Phantasie und ‚der realen Welt‘, geschweige denn, dass wir das Eine über das Andere stellen. Doch wenn wir älter werden, werden wir oft gelehrt, die Phantasie als unbeständig abzulehnen, ein naiver Eingriff in das Streben nach Produktivität. Wir müssen uns natürlich auf Fakten und Aktualität verlassen, aber indem wir unsere Fähigkeit, mit alternativen Realitäten zu träumen und zu experimentieren, abgewertet haben, haben wir die Bereiche des

“living a dream...”

“I should have been terrified, but I wasn’t”, she said, “though it was a huge surprise! I must have dozed off in the long grass, near the dunes, because when I opened my eyes, the creature was standing nearby, looking at me with a strange expression. We stared at each other for a few moments and then it casually turned and slipped away.”

“What kind of creature was it?”, I asked.

“I’ve never seen anything like it, Alexander, and it’s hard to describe. It appeared to be a strange mix: half lion, half monkey and half snake”.

“How extraordinary!”, I exclaimed, trying to imagine this impossible beast, “but perhaps you were dreaming?”

“No, I was completely awake by then. But who knows? Sometimes I think we are all living in a dream.”

Looking back at my conversation with Angelika all those years ago, the only certainty I now have is that her maths were awry. Can I deny an experience that felt so real to her? Or say with certainty that she was dreaming but I wasn’t? Perhaps we are living a collective dream right now? You and I can’t be certain we share the same impression of a shade of blue, let alone assume that other, more complex experiences are common to all. While we may accept intellectually that historical and cultural influences as well as personal, biographical ones shape our perception of the world, we are still influenced by the notion of a singular and universal reality.

As children we do not differentiate between our imagination and ‘the real world’, let alone value one above the other. Yet, as we get older we’re often taught to reject the imagination as fickle, a naïve interference in the pursuit of productivity. We obviously need to rely on facts and actuality, but in devaluing our capacity to dream and experiment with alternative realities, we’ve limited the realms of possibility and discovery, thereby confining ourselves to a couple of rooms of a giant, magic castle.

The invitation by Nina Katschnig to create a show at the *gallery gugging* is in itself a dream of sorts, in which I hope boundaries blur and surprising new connections are made. Bringing together elements from my own work, a group from the “Magic

Möglichen und Entdeckens begrenzt und uns dabei auf ein paar Räume eines riesigen, magischen Schlosses beschränkt.

Die Einladung von Nina Katschnig, eine Ausstellung in der *galerie gugging* zu gestalten, ist an sich schon ein Traum, in dem die Grenzen verschwimmen und überraschende, neue Verbindungen entstehen. Die Zusammenführung von Elementen aus meiner eigenen Arbeit, einer Gruppe aus der Sammlung „Magic Markings“ sowie von Kunstwerken aktueller und vergangener Gugginger Künstler ermöglicht es uns, kreative Beziehungen zu erforschen, die über Geschichte, Geographie, Glaubenssysteme und Ästhetik hinausgehen.

Als produktiver Tagträumer, der medienübergreifend arbeitet, beziehe ich die meisten meiner eigenen kreativen Arbeiten auf die eine oder andere Weise auf die Zeichnung. Es ist eine eigentümliche Tätigkeit, die im Entdecken und Nachdenken über die materielle Welt verwurzelt ist, aber auch unbewusste Impulse, Formen und Muster an die Oberfläche sprudeln lässt. Zeichnen ist teils Aufzeichnen und Planen, teils Experimentieren und Entdecken und bringt oft überraschende und sogar unbeabsichtigte Ergebnisse. Meine Faszination für die frühe traditionelle indische Miniaturmalerei liegt auch in der Ambivalenz zwischen der Darstellung des Alltäglichen und der Darstellung des Mythischen und Wundersamen. Das Miteinander von Erhabenem und Prosaischem wird oft mit einer schelmischen Verspieltheit, aber immer mit einer makellosen, rigorosen Technik vollbracht. Ich habe das Glück, mit Riyaz Uddin, einem der bedeutendsten Maler seiner Generation, in einem Atelier zu arbeiten, das ich 1996 in Jaipur gegründet habe. Während ich die Bilder konzipiere und entwerfe, geben Riyaz und seine Assistenten die Werke mit erstaunlichem Geschick wieder und lassen mir die Freiheit, Erzählungen und Bilder zu schaffen, die in eine 700 Jahre alte Tradition integriert sind. Ich habe auch weiterhin mit anderen Künstlern und Handwerkern über eine Reihe von Medien gearbeitet, und während die Methoden und Stile variieren können, bleibt die Betonung auf der Kreuzung von Formen und Sensibilitäten.

Die Werke der „Magic Markings“-Kollektion bestehen aus Diagrammen, Gebeten und Entwürfen, die auf Hindu, Jain und tantrischer Kosmologie basieren. Die Zeichnungen stammen aus dem späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, aber die rituellen Praktiken und Glaubenssysteme, in denen sie verwurzelt sind, stammen aus Indien vor

Markings” collection as well as artworks by current and past Gugging Artists allows us to explore creative relationships that transcend history, geography, belief systems and aesthetics.

As a prolific day-dreamer working across a range of media, I relate most of my own creative work in one way or another to drawing. It’s a peculiar activity rooted in looking and thinking about the material world but also allowing unconscious impulses, forms and patterns to bubble up to the surface. Drawing is part recording and planning, and part experimentation and discovery and it frequently bears surprising and even unintended results. My fascination with early traditional Indian miniature paintings also lies in the ambiguity between representations of the everyday and the depiction of the mythical and wondrous. The commingling of the sublime and the prosaic is frequently accomplished with a mischievous playfulness, yet always with an immaculate, rigorous technique. I’m lucky enough to work with Riyaz Uddin, one of the foremost painters of his generation, in an atelier I established in Jaipur in 1996. While I conceptualize and design the paintings, Riyaz and his assistants render the works with astonishing skill, allowing me a freedom to create narratives and imagery that are integrated within a 700 year-old tradition. I’ve also continued to work with other artists and craftsmen across a range of media, and while the methods and styles may vary, there remains an emphasis on cross-pollination of forms and sensibilities.

The works in the “Magic Markings” collections consist of diagrams, prayers and designs based on Hindu, Jain and Tantric cosmology. The drawings date from the late 18th century to the present day, but the ritual practices and belief systems in which they are rooted originated in India many thousands of years ago. Though the subject matter is in many cases esoteric and mystical, the visual language is surprisingly familiar and compelling, sharing characteristics with a number of western traditions from the work of Paul Klee, to cartoon imagery, visionary art and minimalism. The drawings are simultaneously raw and direct in the use of form and colour while also being delicate and whimsical. I’m often struck that despite their beauty they were not made to be art per se, but rather as tools for a spiritual journey.

vielen tausend Jahren. Obwohl das Thema in vielen Fällen esoterisch und mystisch ist, ist die Bildsprache überraschend vertraut und überzeugend, da sie Eigenschaften mit einer Reihe von westlichen Traditionen teilt, von der Arbeit von Paul Klee über Cartoons bis hin zu visionärer Kunst und Minimalismus. Die Zeichnungen sind gleichzeitig roh und direkt in Form und Farbe, aber auch zart und skurril. Mir fällt oft auf, dass sie trotz ihrer Schönheit nicht als Kunst an sich erzeugt wurden, sondern als Werkzeuge für eine spirituelle Reise.

Ich freue mich besonders, dass ich die Möglichkeit habe, Werke von einigen der Gugginger Künstler auszuwählen. Es ist vielleicht nicht verwunderlich, dass die Arbeit außerhalb akademischer und kommerzieller Institutionen es Generationen von Künstlern ermöglicht hat, an den ursprünglichen Impulsen und Motivationen festzuhalten, ohne ein übermäßiges Bedürfnis nach sozialer oder kommerzieller Akzeptanz zu entwickeln. Das Verwenden eines Pinsels und die Verpflichtung zum Ausdruck ohne Selbstzensur gibt dem Werk eine erstaunliche Kraft und Freiheit. Auffallend ist auch, dass die Grenzen zwischen den Welten, die gesehen, imaginiert oder geträumt werden, völlig irrelevant erscheinen.

Die Ausstellung "living a dream..." präsentiert diese drei Werkgruppen, die persönliche Visionen und Ansichten des Kosmos im Dialog mit dem Betrachter reflektieren, der wie immer der ultimative Bedeutungsmacher ist. Meine Hoffnung ist, dass wir frei schauen und assoziieren können, in einer Strömung treiben wie in Träumen, und vielleicht sogar einen Blick auf Angelikas magische Kreatur werfen können.

Dieser Katalog konnte durch die freundliche Unterstützung von Wiener Räume Vermietung GmbH realisiert werden. Herzlichen Dank!

I'm especially thrilled to be given the opportunity to select works by some of the Gugging Artists. It's perhaps unsurprising that operating outside of academic and commercial institutions has allowed generations of self-taught artists to hold on to the original impulses and motivations to create without an over-arching need for social or commercial acceptance. Picking up a paintbrush and committing oneself to expression without self-censorship gives the work an amazing vigour and freedom. It is also striking that the boundaries between worlds that are seen, imagined or dreamt seems entirely irrelevant.

The exhibition "living a dream..." presents these three bodies of work that reflect personal visions and views of the cosmos in dialogue with the viewer who is, as always, the ultimate meaning maker. My hope is that we can look and associate freely, drift in a current as we do in dreams, and perhaps even catch a glimpse of Angelika's magical creature.

This catalog was made possible by the kind support of Wiener Räume Vermietung GmbH.
Cordial thanks!

Anonymous
Rhinoceros

Pigment auf Papier / pigment on paper, 10 x 23,5 cm, Rajasthan 20. Jh. / 20th C

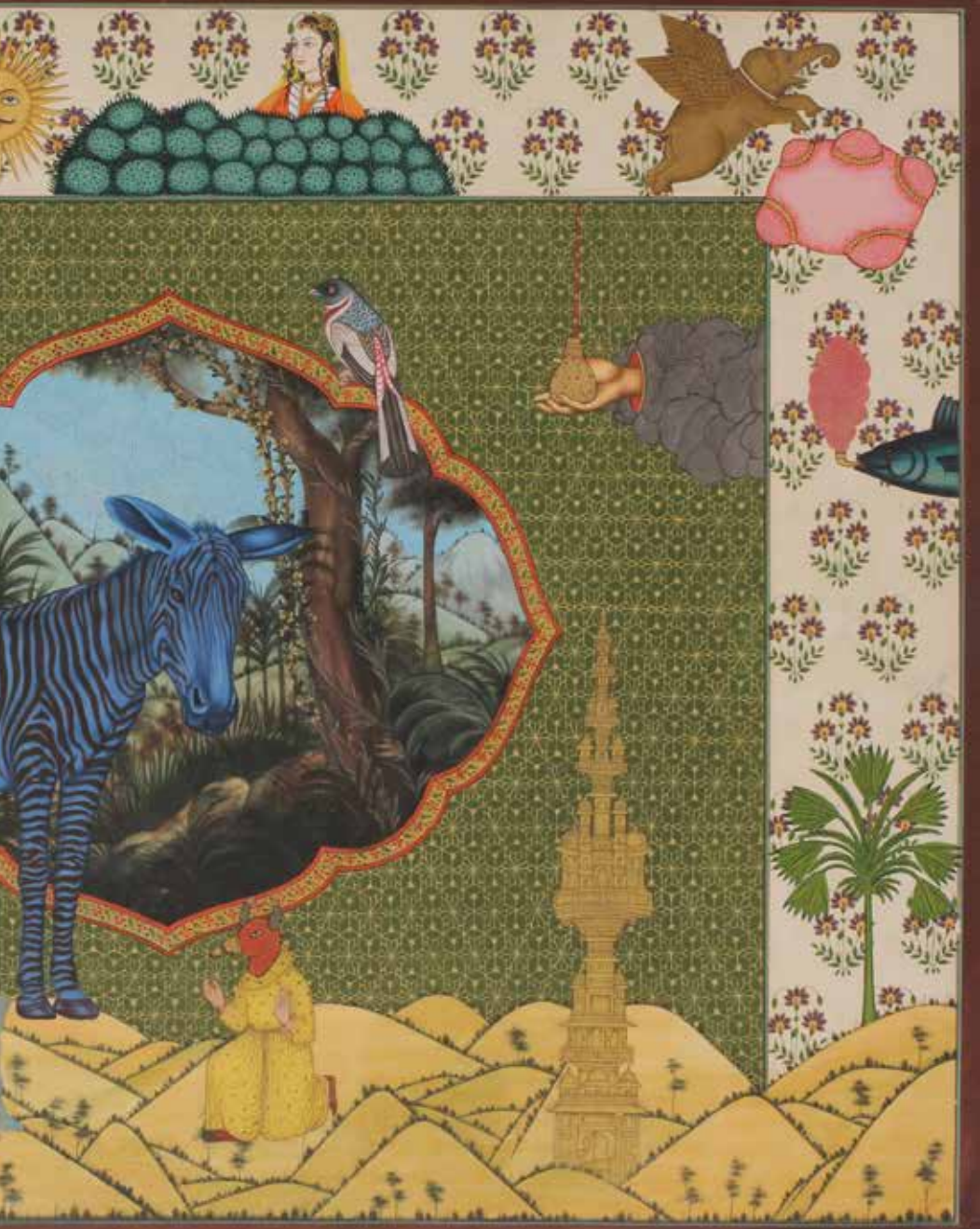

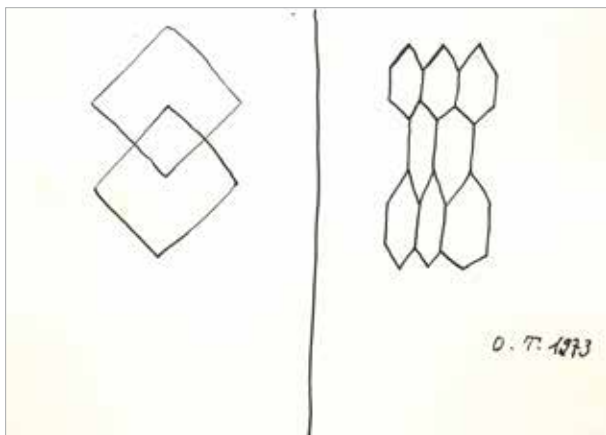
Anton Dobay
Pferd / Horse

Bleistift, Farbstifte / pencil, coloured pencils, 22 x 30 cm, 1976

Alexander Gorlizki
Where's The Party?
 Pigment und Gold auf
 Papier / pigment and
 gold on paper,
 38,2 x 49,4 cm, 2018

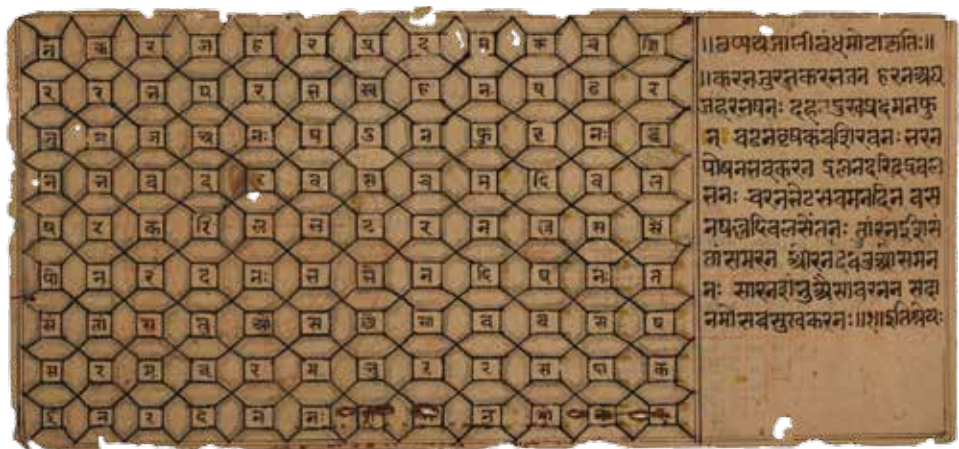

Oswald Tschirtner
Busemann-Test

Tusche / Indian ink, 10,5 x 14,8 cm, 1973

Anonymous
Mantras for nourishment, protection and happiness
Pigment auf Papier / pigment on paper, 11,3 x 24,6 cm, Rajasthan 19. Jh. / 19th C

Leopold Strobl

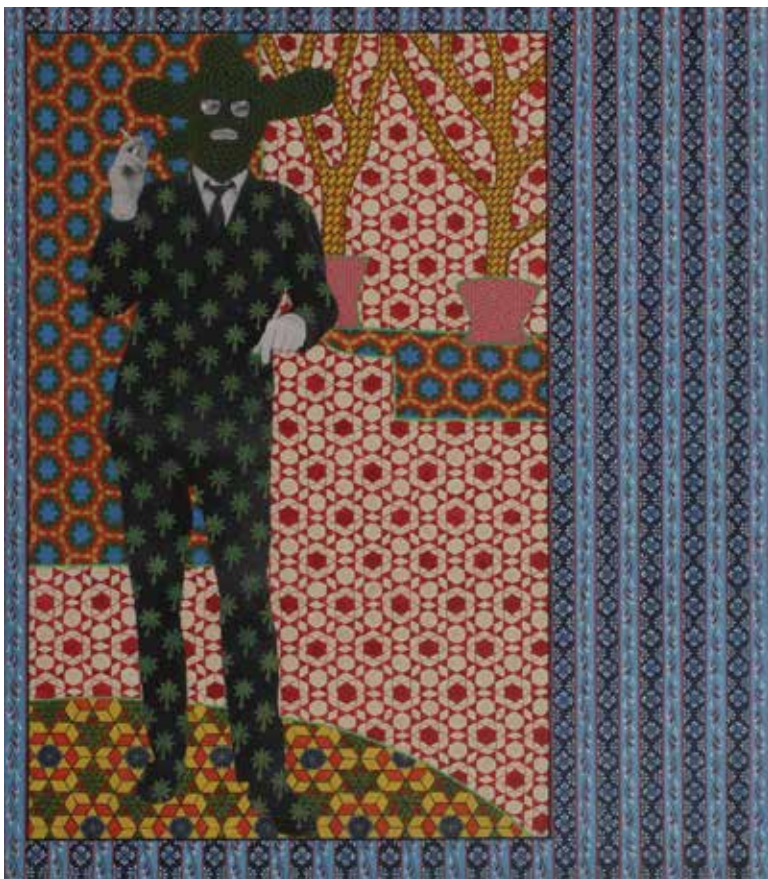
Ohne Titel / Untitled

Bleistift, Farbstifte / pencil, coloured pencils, 11,5 x 6,8 cm, 2017

► **Alexander Gorlizki**

Gentleman at Home

Pigment auf Buchdruck / pigment on bookprint, 28,3 x 24,9 cm, 2018

Laila Bachtiar ►
Zebra

Bleistift, Farbstifte, Tusche / pencil, coloured pencils, Indian ink, 29,7 x 42 cm, 2017

Johann Garber

EIN-GIRAFFE / A-GIRAFFE

Tusche / Indian ink, 10,5 x 14,8 cm, 2014

Franz Kamlander
Giraffe

Bleistift, Aquarellfarbe, Wachskreide / pencil, watercolour, wax crayon, 29,7 x 21 cm, 1998

Badrinath Pandit
Shaligram

Natürliche Pigmente auf Papier / natural pigments on paper, 11,2 x 14 cm, Jaipur c. 1970

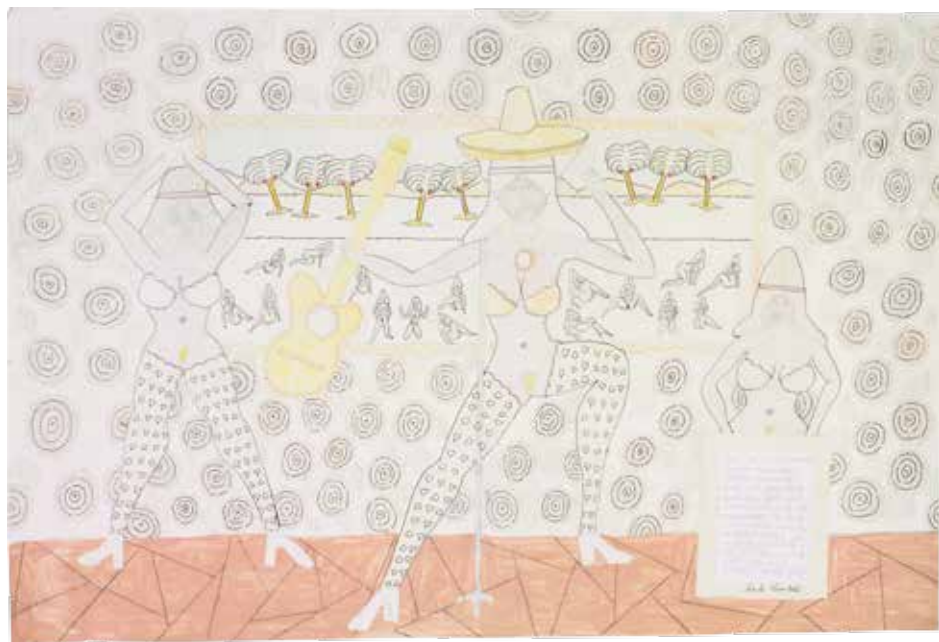
Kalu Ram
Shaligram chart

Pigment auf Papier / pigment on paper, 71,8 x 53,6 cm, Jaipur c. 1990

Anonymous
Kama Sutra

Pigment auf Papier / pigment on paper, 21,7 x 17,1 cm, Orissa c. 1970

Karl Vondal
Die Tripets / The Tripets

Tusche, Bleistift, Farbstifte, Acryl auf Papier / Indian ink, pencil, coloured pencils, acrylic on paper, 69,6 x 101,8 cm, 2013

एविमानज्योतिषीदेवतानावड ॥५७॥

तेमाहंजवणसमुद्र
हैनेमाटद्रवणस
५०कसहस्रयोजन

संघय

१४

गुणद्रुमेऊंति॥५७॥ ताइवि

वाएअगुने१०गजजलकुडु५५म२५ हाथे१ हाथएम२५योजन
गतालेकलशमाहे१६ सहास्र यो जलनीउंवात्रि व्याव५ तेमाहेज्यो

रुमयाइ दगफालियमयापु

मेरमध्येसमभरत लडे	तारावि मान	सूर्यविमा न१०योजन	चंद्रविमा न८० यो जन	नकेहत्रवि योजन ४	बुधा योजन
----------------------	---------------	----------------------	---------------------------	---------------------	--------------

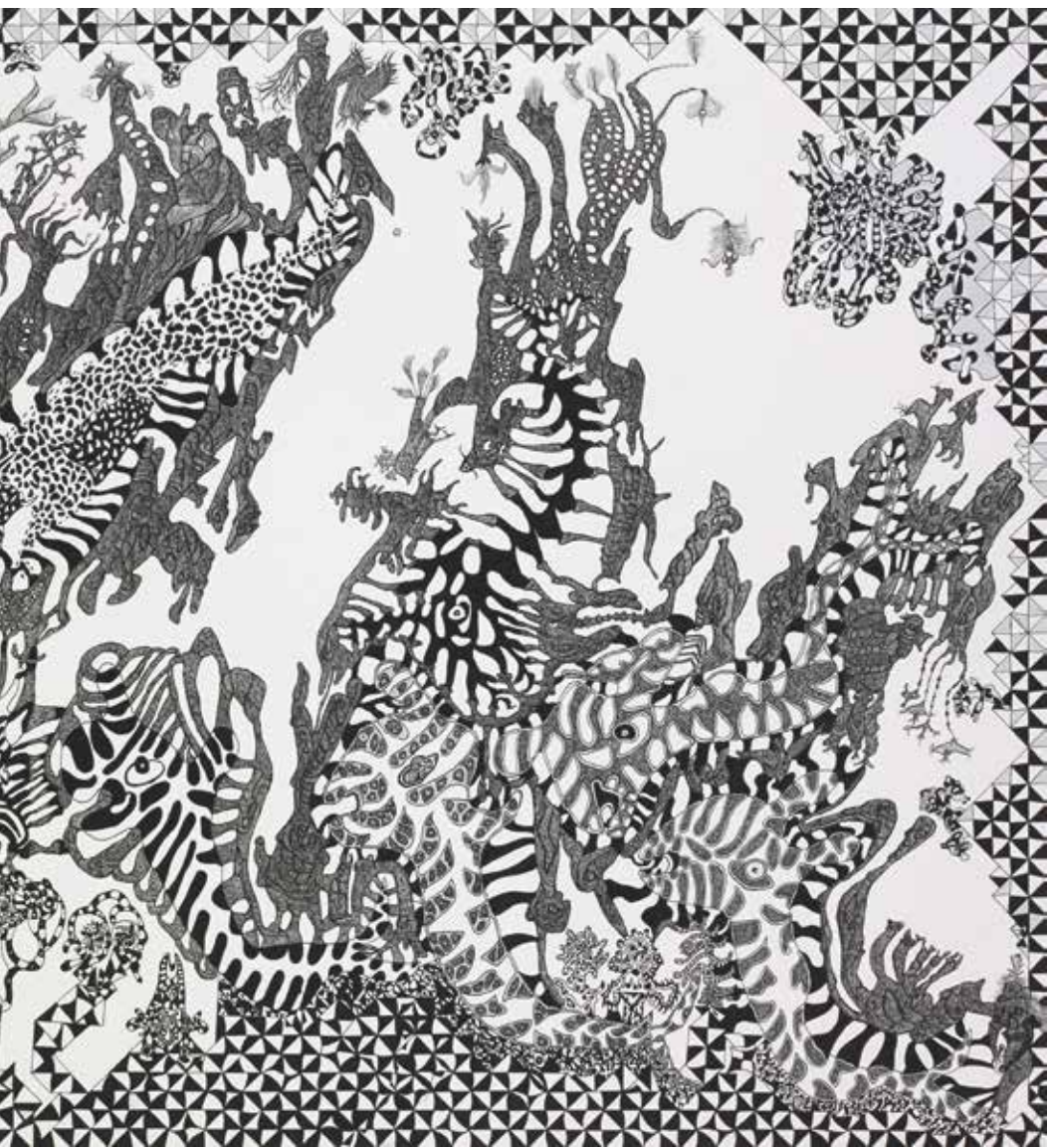
निरुषीताराणि ली५ योजन	७२० जो तारासम भूतल	८०० योजन सूर्यसमभ तलथीस	८८० योजन समभरत चंद्रमाह	८८५ योजनस मभरतलथी नक्षत्र	८८५ सम
--------------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------

Anonymous
Jain Astrological manuscript
Pigment auf Papier / pigment on paper, 13.8 x 26 cm, Gujarat 20. Jh. / 20th C

Alfred Neumayr
Ist das Illusion? / Is That Illusion?

Tusche, Acryl auf Karton / Indian ink, acrylic on cardboard, 100,8 x 141 cm, 2017

Anonymous
Lion

Pigment auf Papier / pigment on paper, 22,8 x 33,5 cm, Rajasthan 20. Jh. / 20th C

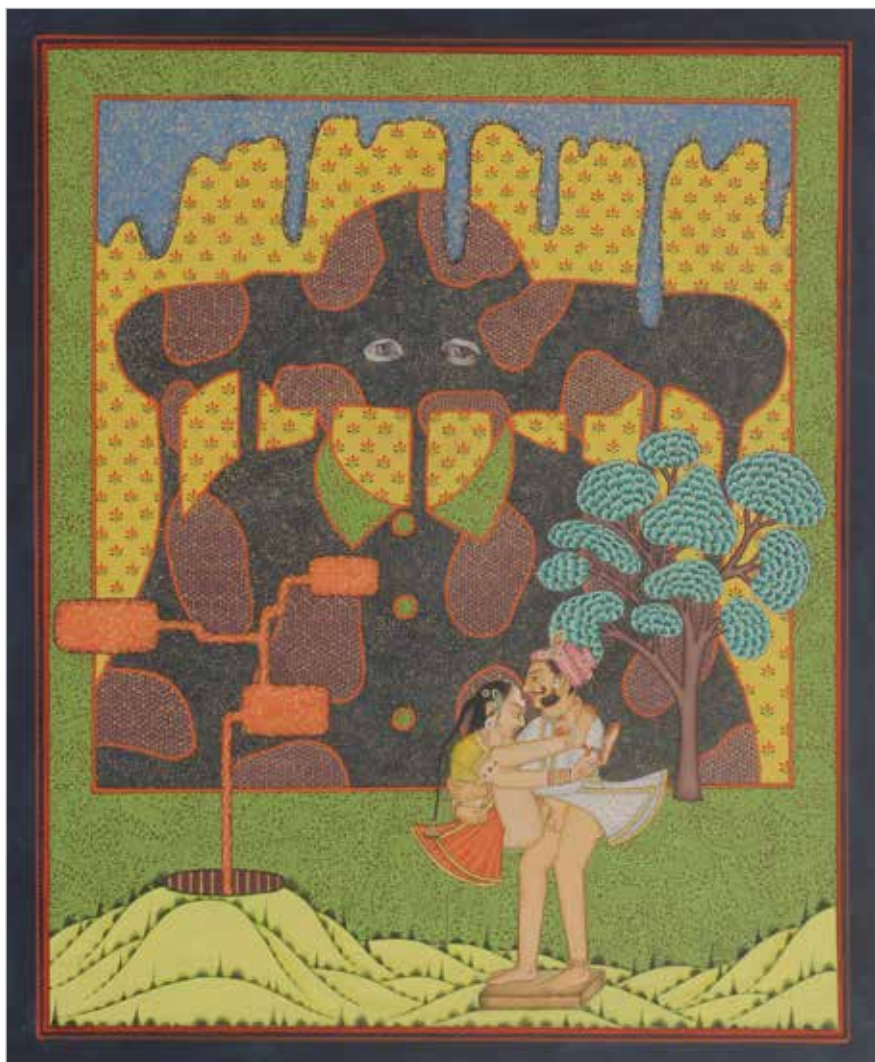

Leonhard Fink
Ein Geflügelter Panther / A Wyvern Panther
Bleistift / pencil, 29,7 x 29,7 cm, 2006

Alexander Gorlizki
Smoking Cecil

Pigment und Gold auf Buchdruck / pigment and gold on bookprint, 20,9 x 16,9 cm, 2010

Alexander Gorlizki
Stay Flexible

Pigment und Gold auf Buchdruck / pigment and gold on bookprint, 31,8 x 24,4 cm, 2018

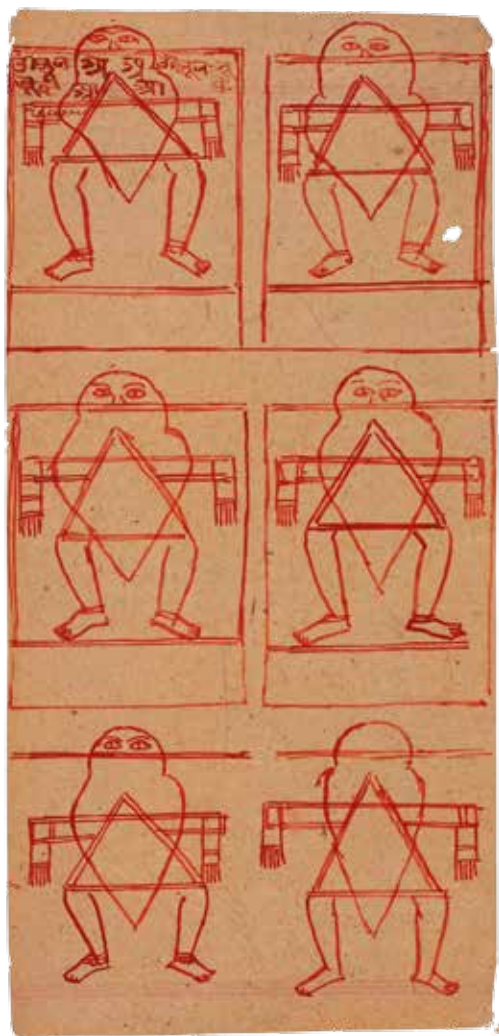
Helmut Hladisch
Geige / Fiddle

Bleistift, Farbstifte / pencil, coloured pencils, 21 x 29,7 cm, 2016

Alexander Gorlizki,
Centre Circle

Pigment auf Papier / pigment on paper, 31,9 x 31,8 cm, 2012

Anonymous
Merging of Shiva and Shakti

Pigment auf Papier / pigment on paper, 24,8 x 12 cm, Rajasthan 20. Jh. / 20th C

Johann Hauser
 Frau / Woman

Bleistift / pencil, 41 x 32,5 cm, undatiert / undated

Jürgen Tauscher
Ein Haus / A House
Bleistift / pencil, 29,7 x 12,3 cm, 2015

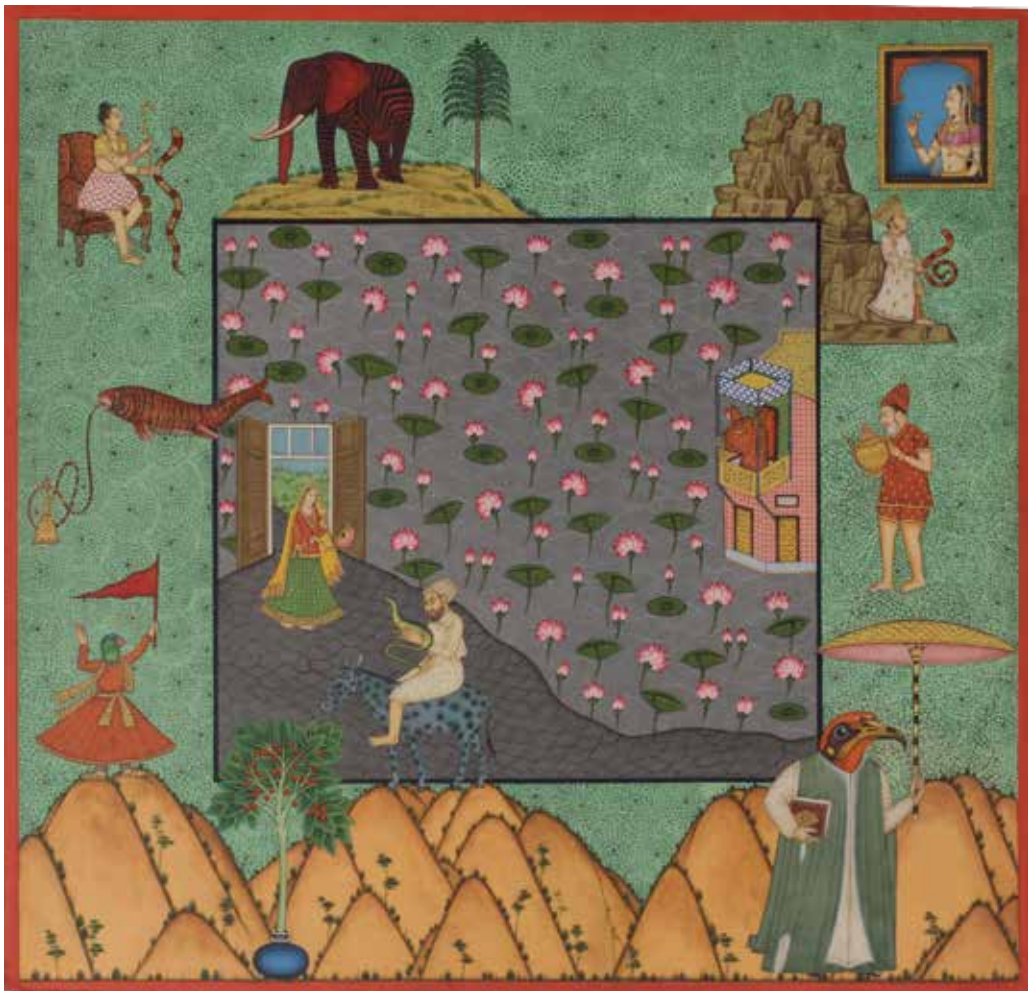

Anonymous
Jain cosmological drawing of Mount Meru
Pigment auf Papier / pigment on paper, 29,7 x 13,1 cm, Gujarat 19. Jh. / 19th C

Günther Schützenhöfer
Schwan / Swan

Bleistift, Farbstift / pencil, coloured pencil, 10,5 x 14,8 cm, 2016

Alexander Gorlizki
A Change of Fortunes

Pigment und Gold auf Papier / pigment and gold on paper, 37,6 x 39 cm, 2018

Johann Hauser
Rakete / Rocket

Bleistift, Farbstifte / pencil, coloured pencils, 20,9 x 14,7 cm, undatiert / undated

Philipp Schöpke
Flugzeug /Aeroplane

Bleistift, Farbstifte / pencil, coloured pencils, 29,6 x 20,9 cm, 1968

**Anonymous
Procession**

Pigment auf Papier / pigment on paper, 11 x 26,7 cm, Rajasthan 19. Jh. / 19th C

August Walla
 WALLA AUGUSTINS BILD / WALLA AUGUSTINS DRAWING
 Bleistift, Farbstifte / pencil, coloured pencils, 44 x 62,6 cm, 1993

Alexander Gorlizki

Getting There

Pigment und Gold auf Papier / pigment and gold on paper, 34,7 x 13,8 cm, 2017

Alexander Gorlizki

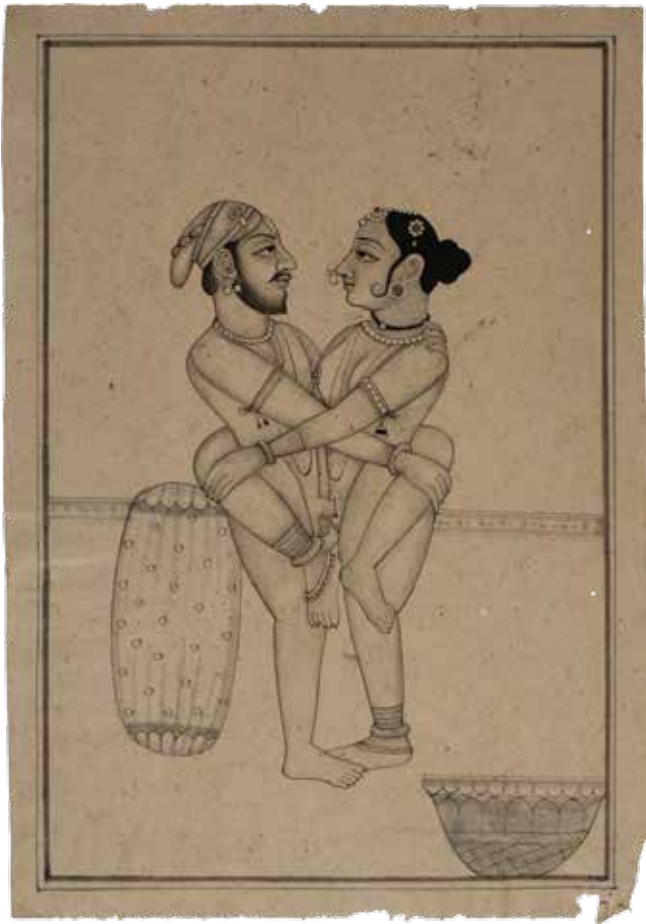
Goldenboy

Pigment und Gold auf Papier / pigment and gold on paper, 28,8 x 15,2 cm, 2017

Alexander Gorlizki
Mid-Morning Break

Pigment und Gold auf Papier / pigment and gold on paper, 36,2 x 27,1 cm, 2018

Anonymous
Erotic Drawing

Pigment auf Papier / pigment on paper, 23,6 x 16,5 cm, Rajasthan spätes 20. Jh. / L 20th C

Johann Korec
Alexandere Korbis:

Tusche, Aquarellfarben / Indian ink, watercolours, 18,9 x 13,9 cm, undatiert / undated

Biographie

Laila Bachtiar wurde 1971 in Wien geboren. Sie besuchte bereits 1990 wöchentlich für einen Tag das *Haus der Künstler* in Gugging, und seit 2003 kommt sie täglich ins *offene atelier*. Ihre Blei- und Farbstiftzeichnungen zeigen vorwiegend Pflanzen, Tiere oder Menschen. Ihre Arbeiten sind unter anderem in den Niederösterreichischen Landessammlungen, St. Pölten, der Sammlung Hannah Rieger, Wien, und der Diamond Collection, Wien, zu finden.

Anton Dobay wurde 1906 in Frankenberg, Deutschland, geboren und lebte bis zu seinem Tod im Jahre 1986 im *Haus der Künstler* in Gugging. Dobay schuf freie Interpretationen von Vorlagen aus der Kunstgeschichte. Besonders auffallend ist die intensive Farbigkeit seiner Zeichnungen. Seine Werke sind unter anderem im Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien, und in der Sammlung Helmut Zambo, Badenweiler, Deutschland, vertreten.

Leonhard Fink wurde 1982 in Wien geboren und lebt seit Ende letzten Jahres im *Haus der Künstler* in Gugging. Seine fein ausgearbeiteten Bleistiftillustrationen von fiktiven oder großformatigen Stadtansichten zeugen von einem enormen geographischen Gedächtnis. Daneben fertigt der Künstler Zeichnungen von Gegenständen, Figuren oder Phantasiewesen an. Seine Werke sind unter anderem in der Sammlung des Museum of Everything, London, und in den Niederösterreichischen Landessammlungen, St. Pölten, vertreten.

Johann Fischer wurde 1919 in Niederösterreich geboren und lebte von 1981 bis zu seinem Tod im Jahre 2008 im *Haus der Künstler* in Gugging. Am Anfang bildete er einzelne Gegenstände, Menschen oder Tiere ab, in Bleistift und sehr stilisiert. Im Laufe der Zeit wurden seine Arbeiten farbiger, und er begann damit, sich auch schriftlich mitzuteilen. Seine Bilder kann man unter anderem im Museum de Stadshof, Zwolle, Niederlande, und im Museum of Outsider Art, Moskau, finden.

Johann Garber wurde 1947 in Wiener Neustadt, Niederösterreich, geboren und seit 1981 lebt er im *Haus der Künstler* in Gugging. Es sind Land- oder Stadtansichten sowie Menschen- und Tierdarstellungen, denen sich Johann Garber künstlerisch widmet. Seine detailreichen Tuschearbeiten füllt er bis an den Blattrand, und seine Objekte, wie etwa Krickel, koloriert er. Seine Arbeiten kann man in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen finden, etwa im Museum de Stadshof, Zwolle, Niederlande, im Museum of Outsider Art, Moskau, und im American Folk Art Museum, New York.

Alexander Gorlizki wurde 1967 in London geboren und erhielt seinen M.F.A. an der Slade School in London. Er lebt und arbeitet derzeit in Brooklyn, New York. Gorlizki ist vor allem für seine Arbeiten auf Papier bekannt, doch in den letzten Jahren hat er auch die vielfältigen handwerklichen und kunsthandwerklichen Techniken erforscht, die in Jaipur noch immer praktiziert werden. Seine Arbeiten befinden sich unter anderem in den Sammlungen des Victoria and Albert Museum, London, des Denver Art Museum, Denver, Colorado, und des Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, Virginia.

Biography

Laila Bachtiar was born in 1971 in Vienna. In 1990, she started to visit the *House of Artists* in Gugging once a week. Since 2003, she is a daily visitor of the *open studio* in Gugging. Laila Bachtiar spends a considerable time working on her pencil or coloured pencil drawings, featuring mainly trees, animals or humans. Some of her works can be found in the Lower Austrian Regional Collections, St. Pölten, the Collection Hannah Rieger, Vienna and the Diamond Collection, Vienna, among others.

Anton Dobay was born in 1906 in Frankenberg, Germany, and lived in the *House of Artists* in Gugging until his death in 1986. Dobay produced free interpretations of art historical models. Particularly striking is the intense colouration of his work. His oeuvre is represented in the Museum of Modern Art Foundation Ludwig, Vienna and the Helmut Zambo Collection, Badenweiler, Germany, among others.

Leonhard Fink was born in 1982 Vienna and has lived in the *House of Artists* in Gugging since the end of last year. His fine pencil illustrations of fictitious or large-format city views bear witness to an enormous geographical memory. In addition, the artist creates drawings of objects, figures or fantasy creatures. His works are represented in the collection of the Museum of Everything, London and in the Lower Austrian Regional Collections, St. Pölten, among others.

Johann Fischer was born in 1919 in Lower Austria and lived in the *House of Artists* in Gugging from 1981 until his death in 2008. In the beginning, he portrayed single objects, people and animals, highly stylized and in pencil. Over time, his drawings got more colourful and he also began to express himself in writing. His oeuvre can be found at the Museum de Stadshof, Zwolle, Netherlands and the Museum of Outsider Art, Moscow, among others.

Johann Garber was born in 1947 in Wiener Neustadt, Lower Austria, and has lived in the *House of Artists* in Gugging since 1981. They are country or city views as well as human and animal representations to which Johann Garber dedicates himself artistically. He fills his detailed ink works to the edge of the leaves and colours his objects, such as scuffs. His works can be found in many private and public collections, such as the Museum de Stadshof, Zwolle, Netherlands, the Museum of Outsider Art, Moscow and the American Folk Art Museum, New York.

Born in London in 1967, **Alexander Gorlizki** received his M.F.A. from the Slade School in London and currently lives and works in Brooklyn, New York. Gorlizki has been recognized primarily for works on paper, though in recent years he has also explored the varied craft and artisanal techniques still practiced in Jaipur. His work is included in the collections of the Victoria and Albert Museum, London, the Denver Art Museum, Denver, Colorado and the Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, Virginia, among others.

Johann Hauser wurde 1926 in Bratislava geboren. Von 1981 bis zu seinem Tod im Jahre 1996 lebte und arbeitete er im *Haus der Künstler* in Gugging. Intensiv und mächtig sind seine Bildnisse von schönen und hässlichen Damen, Raketen und Panzern, Schlangen und Schlössern. Seine Werke befinden sich etwa im Setagaya Museum, Tokio, in der Collection de l'Art Brut, Lausanne, Schweiz, sowie in vielen weiteren öffentlichen und privaten Sammlungen.

Helmut Hladisch wurde 1961 in Wien geboren. Wenn Hladisch aus dem Gedächtnis zeichnet, stellt er Alltagsgegenstände oder andere ihm vertraute Dinge aus seiner Umgebung dar. Das häufigste Motiv ist der Baum. Neben Werken, die der Künstler aus der Erinnerung schafft, arbeitet Hladisch mit Vorlagen aus Zeitschriften, Lexika oder anderen Medien. Seine Werke wurden bereits unter anderem in der Koelsch Gallery, Houston, Texas, und der galerie christian berst art brut, Paris, gezeigt.

Der gehörlose, 1920 geborene **Franz Kamlander** wuchs auf einem Bauernhof auf. Seine Herkunft ließ er unter anderem in zahlreiche Darstellungen von Kühen einfließen. Gelbe, rote, oder blaue Kühe entsprangen schnell und fließend seinem Stift. Er verfügte über ein spezifisches Talent, Tiere aller Art zu zeichnen. Auswendig schuf er nicht nur naturgetreue Abbildungen, sondern oft auch animalische Visionen. Er verstarb 1999. Seine Werke sind unter anderem in der Galerie Altnöder, Salzburg, und der Sammlung Infeld, Burgenland, Österreich, präsentiert worden.

Alfred Neumayr wurde 1958 in Tulln, Niederösterreich, geboren. Seit Anfang 2011 besucht er täglich das *offene atelier* in Gugging, wo er vorerst mit Acryl- oder Aquarellfarben malte. Bald ging er jedoch dazu über, fein ausgearbeitete Tuschezeichnungen anzufertigen. Seine Werke sind mittlerweile in vielen privaten Sammlungen und an internationalen Messen zu finden wie der Drawing Now, Paris, der Collection de l'Art Brut, Lausanne, Schweiz, und der Triennial of Self-Taught Visionary Art, Serbien.

Philipp Schöpke wurde 1921 in Niederösterreich geboren und lebte seit 1981 im *Haus der Künstler* in Gugging, wo er 1998 verstarb. Schöpkes haar- und zähnestrotzende Menschen- oder Tierdarstellungen verfügen über eine Eigenheit: Sie sind durchsichtig, die Eingeweide und Geschlechtsteile sind allerdings zu sehen. Seine Bildnisse versah er mit schriftlichem Zusatz, der Geschlecht, Name und Alter der/des Abgebildeten verrät. Seine Arbeiten befinden sich unter anderem im Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien, und in der Diamond Collection, Wien.

Günther Schützenhöfer wurde 1965 in Mödling, Niederösterreich, geboren und zog 1999 ins *Haus der Künstler* in Gugging, wo er seinen unverwechselbaren Stil entwickelte. Schützenhöfer befasst sich künstlerisch vor allem mit Alltagsgegenständen, die er stilisiert und ohne Perspektive darstellt. Für seine Zeichnungen verwendet er hauptsächlich Bleistift, vereinzelt setzt er Akzente mit Farbstiften. Neben etlichen Ausstellungen im In- und Ausland sind seine Werke unter anderem in der Sammlung des Museum of Everything, London, der Peter Infeld Privatstiftung, Wien, und der Sammlung Arnulf Rainer, Baden, Niederösterreich, zu finden.

Johann Hauser was born in 1926 in Bratislava. From 1981 until his death in 1996, he lived and worked in the *House of Artists* in Gugging. His effegies of beautiful and ugly women, rockets and tanks, snakes and castles are intense and powerful. Works by Johann Hauser can be found in the Setagaya Museum, Tokyo, the Collection de l'Art Brut, Lausanne, Switzerland and in many other public and private collections.

Helmut Hladisch was born in 1961 in Vienna. When Hladisch draws from memory, he depicts everyday objects or other things familiar to him from his surroundings. The most common motif is the tree. In addition to works that the artist creates from memory, Hladisch works with templates from magazines, lexicons, or other media. His works have already been shown at the Koelsch Gallery, Houston, Texas and the galerie christian berst art brut, Paris, among others.

Franz Kamlander, a deaf man born in 1920, grew up on a farm. Among other things, he incorporated his origins into numerous depictions of cows. Yellow, red or blue cows sprang quickly and fluently from his pen. He had a specific talent for drawing all kinds of animals. By heart, he not only created lifelike images, but often also animal visions. His works have been presented at the Galerie Altnöder, Salzburg and the Infeld Collection, Burgenland, Austria, among others.

Alfred Neumayr was born in 1958 in Tulln, Lower Austria. Since the beginning of 2011 he has been visiting the *open studio* in Gugging every day, where he initially painted with acrylic or watercolours. Soon, however, he went on to make fine ink drawings. His works can now be found in many private collections and at international art fairs such as the Drawing Now, Paris, the Collection de l'Art Brut, Lausanne, Switzerland and the Triennial of Self-Taught Visionary Art, Serbia.

Philipp Schöpke was born in 1921 in Lower Austria and lived since 1981 in the *House of Artists* in Gugging, where he died in 1998. Schöpke's hair- and tooth-bristling human or animal representations have a peculiarity: They are transparent, but the intestines and genitals can be seen. He added written information to his portraits revealing the gender, name, and age of the person depicted. His works can be found in the Museum of Modern Art Foundation Ludwig, Vienna and in the Diamond Collection, Vienna.

Günther Schützenhöfer was born in 1965 in Mödling, Lower Austria, and moved to the *House of Artists* in Gugging in 1999, where he developed his unique style. Schützenhöfer deals primarily with everyday objects, which he stylizes and depicts without perspective. For his drawings he mainly uses pencil, occasionally he sets accents with coloured pencils. Besides several exhibitions at home and abroad, his works can be found in the collection of the Museum of Everything, London, the Peter Infeld Private Foundation, Vienna and the Arnulf Rainer Collection, Baden, Lower Austria.

Leopold Strobl wurde 1960 in Mistelbach, Niederösterreich, geboren und ist seit seiner Gymnasialzeit künstlerisch tätig. Strobl widmet sich seit mehr als 35 Jahren bedingungslos und ausschließlich der Kunst und ist seit 12 Jahren zu Gast im *offenen atelier* in Gugging. Die Motive für seine kleinformatigen Zeichnungen, die wie magnetische kleine Portale wirken, findet er in lokalen Wochen- und Kirchenzeitungen. Er lebt in Poysdorf und Kritzensdorf. Seine Arbeiten sind mittlerweile auf der ganzen Welt zu finden; ob auf internationalen Kunstmessen wie der Outsider Art Fair, New York, und in diversen öffentlichen und privaten Sammlungen wie der Treger/Saint Silvestre Art Brut Collection, Portugal, und der abcd ART BRUT Collection, Paris.

Jürgen Tauscher wurde 1974 in St. Pölten, Niederösterreich, geboren und interessiert sich für Technik, Action, Abenteuer und Science-Fiction. Der Künstler arbeitet hauptsächlich mit Bleistift auf Papier, nur vereinzelt verwendet er Farbstifte. Neben all den Beförderungsmitteln wie Flugzeuge, Raumschiffe und Spezialautos kann man immer wieder auch Gebäude erkennen. Seine Werke befinden sich mittlerweile unter anderem in der Koelsch Gallery, Houston, Texas, und der Diamond Collection, Wien.

Oswald Tschirtner, der 1920 in Niederösterreich geboren wurde, lebte und arbeitete von 1981 an bis zu seinem Tod im Jahre 2007 im *Haus der Künstler* in Gugging. Seine bekannten „Kopffüßler“ tragen keinen Schmuck, weder Gewand noch Geschlecht sind diesen Menschendarstellungen zu entnehmen. Seine Werke befinden sich unter anderem im Setagaya Museum, Tokio, der Collection de l'Art Brut, Lausanne, Schweiz, und im Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien.

August Walla wurde 1936 in Klosterneuburg, Niederösterreich, geboren. Der Universalkünstler schrieb tausende Briefe für sich selbst und an andere, fotografierte, fertigte Objekte an, gestaltete Straßen, Bäume, Häuser, vereinnahmte und bemalte seine gesamte Umgebung. August Walla lebte bis zu seinem Tod im Jahre 2001 im *Haus der Künstler* in Gugging. Seine Werke kann man unter anderem im Irish Museum of Modern Art, Dublin, in der Collection de l'Art Brut, Lausanne, Schweiz, und im Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig, Wien.

Leopold Strobl was born in 1960 in Mistelbach, Lower Austria, and has been active as an artist since high school. Strobl has devoted himself unconditionally and exclusively to art for more than 35 years and has been a guest in the *open studio* in Gugging for 12 years. He finds the motifs for his small-format drawings, which look like small magnetic portals, in local weekly and church newspapers. He lives in Poysdorf and Kritzensdorf. His works can now be found all over the world; whether at international art fairs such as the Outsider Art Fair, New York and in various public and private collections such as the Treger/Saint Silvestre Art Brut Collection, Portugal and the abcd ART BRUT Collection, Paris.

Jürgen Tauscher was born in 1974 in St. Pölten, Lower Austria, and is interested in technology, action, adventure and science fiction. The artist works mainly with pencil on paper, only occasionally he uses coloured pencils. In addition to all the means of transport such as airplanes, spaceships and special cars you can always recognize buildings. His works can now be found in the Koelsch Gallery, Houston, Texas and the Diamond Collection, Vienna, among others.

Oswald Tschirtner, who was born in 1920 in Lower Austria, lived and worked at the *House of Artists* in Gugging from 1981 until his death in 2007. His well-known "cephalopods" do not wear any jewelry, neither robes nor sex can be taken from these human figures. His works can be found in the Setagaya Museum, Tokyo, the Collection de l'Art Brut, Lausanne, Switzerland and in the Museum of Modern Art Foundation Ludwig, Vienna.

August Walla was born in 1936 in Klosterneuburg, Lower Austria. The universal artist wrote thousands of letters, took photographs, made objects, designed houses and streets, painted on trees. Walla also completely coloured over his surroundings as he did in the *House of Artists* in Gugging, where he lived until his death in 2001. His works can be seen at the Irish Museum of Modern Art, Dublin, the Collection de l'Art Brut, Lausanne and the Museum of Modern Art Foundation Ludwig, Vienna.

Abbildungen / Images

- © Courtesy galerie gugging, S. / p. 20, 22, 23, 32, 33, 35, 38, 42
© Privatstiftung – Künstler aus Gugging, S. / p. 7, 15, 18, 24, 29, 41, 44, 46, 53, 59
© Alexander Gorlizki, S. / p. 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 48, 50, 51, 52, 57, 60
© Art Brut KG, S. / p. 25, 47, 49

Abb. / Fig. :

S. / p. 7 : Johann Garber, EIN-ELEFANT / AN-ELEFANT, Detail / detail, Tusche / Indian ink, 2014

S. / p. 11 : Alexander Gorlizki, Give It Up, Detail / detail, Pigment und Gold auf Papier / pigment and gold on paper, 2018

S. / p. 12 : Alexander Gorlizki, The Builder, Detail / detail, Pigment und Gold auf Buchdruck / pigment and gold on bookprint, 2014

S. / p. 57 : Alexander Gorlizki, Getting There, Detail / detail, Pigment und Gold auf Papier / pigment and gold on paper, 2017

S. / p. 59 : Oswald Tschirtner, Ohne Titel / Untitled, Detail / detail, Tusche / Indian ink, 1975

S. / p. 60 : Anonymous, Esoterik Yantra, Detail / detail, Pigment auf Papier / pigment on paper, Rajasthan 20. Jh. / 20th C

Cover Abb. / Fig. :

Alexander Gorlizki, A Change of Fortunes, Detail / detail, Pigment und Gold auf Papier / pigment and gold on paper, 2018

Alle Werke sind ab Katalogversand käuflich erwerbbar.
All works can be purchased after publication of the catalog.

Impressum / Imprint

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf photomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Buch berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürfen.

This work is subject to copyright. All rights are reserved, whether the whole part of the material is concerned, specifically those of translation, reprinting, re-use of illustrations, broadcasting, reproduction by photocopying machines or similar means, and storage in data banks.

Product Liability: The use of registered names, trademarks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use.

Medieninhaber / Media Owner : Galerie der Künstler aus Gugging Betriebs GmbH
Am Campus 2, 3400 Maria Gugging, www.gugging.com

Layout / Layout : Johann Feilacher, Fatima Mersdovnik

Vorwort / Preamble : Nina Katschnig

Text / Text : Alexander Gorlizki

Biographien / Biographies : Irina Katnik

Korrektoren / Proofreaders : Gerti Hacker, Irina Katnik, Claudia Leitmannslehner

Übersetzung / Translation : Irina Katnik, Dr. Andrea Hanna

Lektorat / Editing : Rolf Röthlisberger

Druck / Print : Grasl Druck und Neue Medien GmbH, Bad Vöslau

