

ulm & alb
thomas witzke

Ein Künstlerbuch der *kunstmedia* edition

Th. Witzke

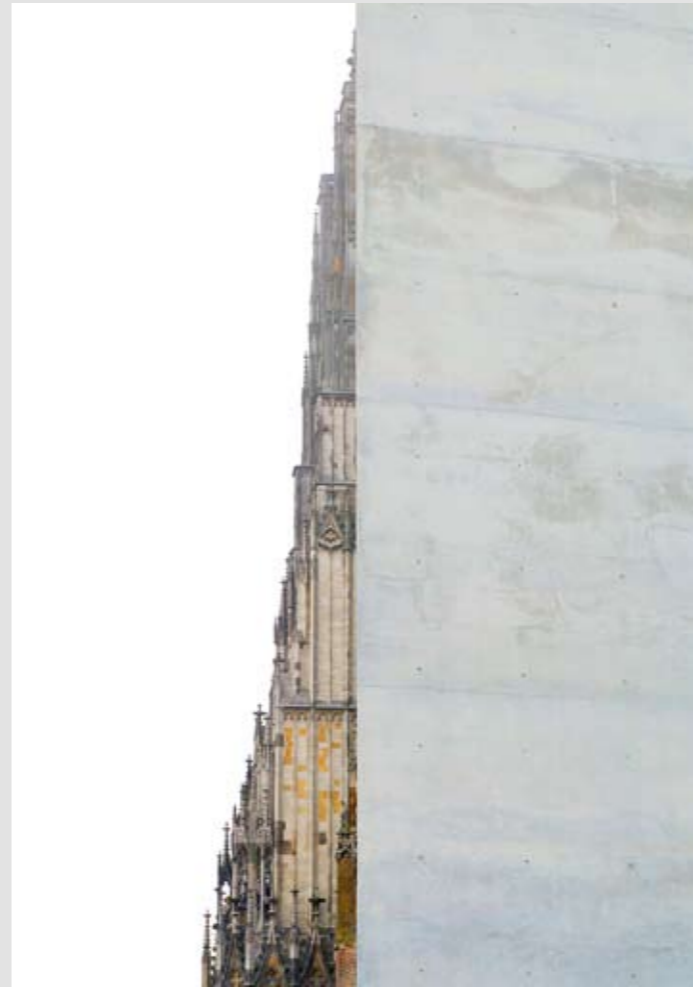

Lone und Neue Mitte aus dem Ulm & Alb Fries, Ansicht aus dem Ulmer Museum

ulm & alb

thomas witzke

ulm & alb
fries

ulm & alb fries

ulm & alb fries

Die klare Ästhetik der modernen urbanen Architektur der neuen Ulmer Mitte passt in ihrer Stringenz und formalen Strenge in die Klarheit der Schwäbischen Alb. Das „Ulm & Alb Fries“ ist eine dreißig Meter lange Bildinstallation, die im rhythmischen Wechsel die Wesensnähe von Architektur und Landschaft visualisiert.

Durch die Reduktion perspektivischer Bezugspunkte und die Beschränkung auf wenige Flächen entstehen Bilder von intensiver Farbigkeit. Das Phänomen der Aufladung von Farbflächen mit spiritueller Energie ist beispielsweise in der Farbfeldmalerei Mark Rothkos ebenso erlebbar wie in den spätmittelalterlichen Fresken Giotto vor Einführung der Zentralperspektive. Die Symbiose aus dieser Form von Abstraktion und der Gegenständlichkeit der Fotografie ist das Betriebssystem meines künstlerischen Handelns. Das narrative Detail bleibt erhalten, die gleichzeitige Betonung der abstrahierenden Farbfläche jedoch gibt dem Bild eine Richtung, die dem Ideal einer bestimmten Landschaft oder Architektur möglichst nahe kommen soll. Der Freiraum, der dabei in diesem Abstraktionsprozess entsteht, dient dem Betrachter als Projektionsfläche für eigene Interpretationen. Zum Beispiel wird das weiße Schneefeld in dem Bild „Lone“ zur reinweißen abstrakten Farbfläche und dadurch erst zu einer idealtypischen Schneelandschaft, deren Allgemeingültigkeit dem Betrachter Raum lässt für eigene Vorstellungen, ohne den Bezug zum dargestellten Sujet zu verlieren. Auch in den Architekturfotografien wirkt dieses Prinzip der Metamorphose vom Realen zum Idealen.

In dem zentralen Bild „Neue Mitte“ wird der fast monochrome Ausschnitt der Sichtbetonwand des Münstertores von Stephan Braunfels zum Sinnbild der Moderne, das gotische Maßwerk und die Skulpturen des Münsters zum Sinnbild mittelalterlicher christlicher Kunst. Beide treffen sich in der Bildmitte und bilden in einem geistigen Sinn eine gemeinsame Mitte. Erst durch diesen Prozess der Vereinfachung und Abstraktion entsteht in der Vorstellungskraft des Betrachters die Essenz von Landschaft und urbaner Architektur.

Thomas Witzke

ulm & jura frieze

With its compelling nature and formal austerity, the pure aesthetic of the modern urban architecture of Ulm's New Centre matches the clear articulation of the Swabian Jura. The "Ulm & Jura Frieze" is a thirty metre long photographic installation that visualises the contiguous essence of architecture and landscape in rhythmic alternation.

Images of intense colour are created through the reduction of perspective reference points and a limitation to just a few planes. The phenomenon of colour planes charged with spiritual energy can, for instance, be experienced just as well in the colour paintings of Mark Rothko as in the late-medieval frescos of Giotto before the introduction of one-point perspective. The symbiosis of this form of abstraction and the concreteness of photography forms the core of my artistic practice. The narrative detail is retained, yet the simultaneous emphasis of abstracting the colour plane gives the image a direction, which should arrive as close as possible at the ideal of a specific landscape or architecture. The space which is created during this process of abstraction acts as a projection surface for the viewer to make their own interpretations. For instance, the white field of snow in the photograph "Lone" becomes a purely abstract colour plane and thereby first a typical ideal snow-covered landscape whose generality leaves the viewer room to come up with their own ideas without losing the reference to the represented subject. This principle of metamorphosis, from the real to the ideal, also functions in the architectural photographs.

In the central image "New Centre", the almost monochrome cropping of the exposed concrete wall of the Münstertor building by Stephan Braunfels becomes a symbol of modernity, Gothic tracery, and the Minster sculptures a symbol of medieval Christian art; both meet in the centre of the image and in a spiritual sense form a communal centre. Only through this process of simplification and abstraction is the essence of landscape and urban architecture created in the imagination of the viewer.

Thomas Witzke

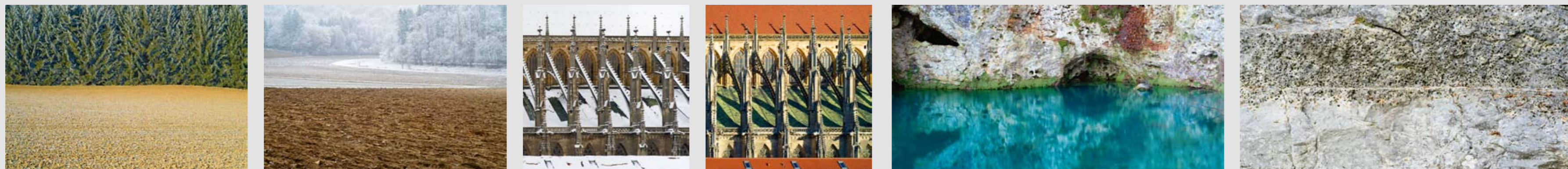
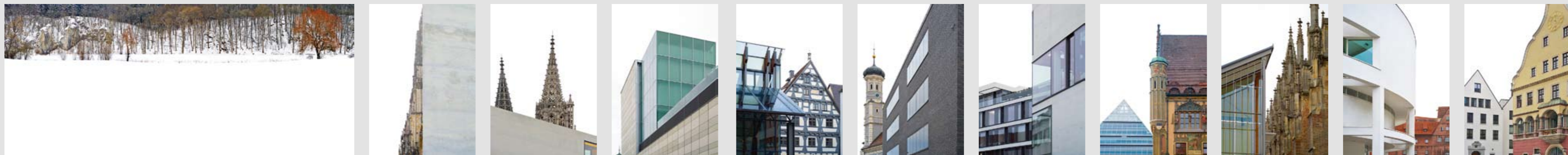
frise ulm & jura

L'esthétique claire de l'architecture urbaine moderne du nouveau centre d'Ulm harmonise de par sa rigueur formelle avec la clarté du Jura souabe. La « frise Ulm & Jura » est une installation photographique d'une longueur de trente mètres faisant apparaître par la variation rythmée des images la proximité intrinsèque de l'architecture et du paysage.

La perspective, réduite à un nombre de repères minimum, tout comme l'étendue limitée des surfaces permettent d'obtenir des photographies aux couleurs intenses. Les surfaces colorées sont chargées d'une énergie spirituelle; un phénomène que l'on retrouve autant dans la Colorfield Painting de Mark Rothko que dans les fresques moyen-âgeuses de Giotto avant la découverte de la perspective centrale. La symbiose naissant de cette forme d'abstraction associée à l'objectivité de la photographie constitue le système d'exploitation de ma démarche artistique. Le détail narratif est conservé, l'accent mis simultanément sur les surfaces colorées abstraites donne toutefois une direction à l'image, l'approchant d'un idéal paysager ou architectural précis. L'espace libre qui surgit dans ce processus d'abstraction sert au spectateur de surface de projection pour ses propres interprétations. Par exemple, le champ enneigé se transforme dans la photographie « Lone » en une surface d'un blanc pur, abstraite; et en cela, en un paysage d'hiver idéal-typique dont la valeur universelle laisse au spectateur un espace pour ses visions personnelles sans que la référence au sujet représenté ne disparaisse. Ce principe de la métamorphose de la réalité en idéal est également à l'oeuvre dans les photographies d'architecture.

Dans la photographie centrale « Nouveau centre », le fragment presque monochrome du mur en béton du centre commercial « Münstertor », que l'on doit à l'architecte Stephan Braunfels, devient le symbole des temps modernes tandis que les meneaux gothiques et les sculptures de la cathédrale incarnent l'art chrétien du Moyen-Âge. Les deux époques se croisent au coeur de l'image et constituent un centre commun au sens spirituel. C'est seulement par ce processus de la simplification et de l'abstraction que peut apparaître à l'imagination du spectateur l'essence du paysage et de l'architecture urbaine.

Thomas Witzke

Ulm & Alb Fries, 26-teilige Bildinstallation, digitaler C-Print, Ultrasec M[®] mit Museumsglas

Größe der Einzelbilder: Höhe 1 m, Breite 0,4 m bis 2,3 m, Gesamtlänge des Frieses ca. 30 m

ulm

ulm

ulm

Der Begriff „Neue Mitte“, der sich seit dem Bau des Stadthauses von Richard Meier Ende der 90er Jahre für die urbane Architektur des Stadtzentrums rund um das Ulmer Münster eingepreßt hat, erinnert an den Titel des Buches „Verlust der Mitte“ des Kunsthistorikers Hans Sedlmayr. Darin vertritt Sedlmayr die These, die Kunst der Moderne habe infolge der französischen Revolution und der darauf folgenden Säkularisierung ihre geistige christliche Mitte verloren.

Die gelungene Verbindung von neuer und alter Architektur im Ulmer Zentrum, die ein halbes Jahrhundert nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges ihre wegweisende und heilsame Wirkung entfaltet, ist ein lebendiges Gegenbeispiel zu Sedlmayrs These der verlorenen Mitte. Der scheinbare Gegensatz zwischen alter christlicher Kunst und moderner abstrakter Formensprache verflüchtigt sich. Durch das selbstbewusste Nebeneinander alter und neuer Architektur wird die Kontur von etwas Neuem deutlich, keiner alten oder neuen, sondern einer gemeinsamen Mitte.

Der fragmentarische Charakter der Fotografien fokussiert den Blick des Betrachters auf das Wesen der Architektur. Die konzeptuelle Wahl des Bildausschnittes beschränkt sich zumeist auf ein altes und ein neues Gebäude, um den gelungenen urbanen Dialog dieser Architekturen zu verdeutlichen. Das Ulmer Münster ist dabei das Zentralgestirn, es taucht immer wieder beim Blick auf ein neues Gebäude unverhofft im Hintergrund auf, ganz in seinem ursprünglichen gotischen Sinn, den Menschen durch die Stadt zu Gott zu führen. Am neu gestalteten Münsterplatz angekommen, schaut er überwältigt und ergriffen gen Himmel.

ulm

The term “New Centre”, which has been in use since the construction of the Stadthaus by Richard Meier in the late 90s and designates the architecture of the city centre around the Ulm Minster, brings to mind the title of the book “Loss of the centre” by the art historian Hans Sedlmayr. In it, Sedlmayr puts forth the thesis that modern art has lost its Christian spiritual centre as a result of the French revolution and the following secularisation.

The successful union of new and old architecture in Ulm’s centre, which is burgeoning in its pioneering and healing effects a half century after the Second World War, is a lively counter example to Sedlmayr’s thesis of the lost centre. The apparent dichotomy between older Christian art and modern abstract formal language is vanishing. Through the confident side by side architecture of old and new, a new terrain is becoming visible – not an old or a new – but a communal centre.

The fragmented character of the photographs directs the viewer’s gaze to the nature of the architecture. In order to clarify the successful urban dialogue of the architectures, the conceptual selection of the cropped image is mostly limited to a new and old building. In doing so, the Ulm Minster is the central star, it repeatedly appears in the background unexpectedly while gazing at a new building – wholly in its original Gothic purpose, of leading people through the city to god. Having arrived at the redesigned Münsterplatz, the building appears overwhelming as it embraces the sky.

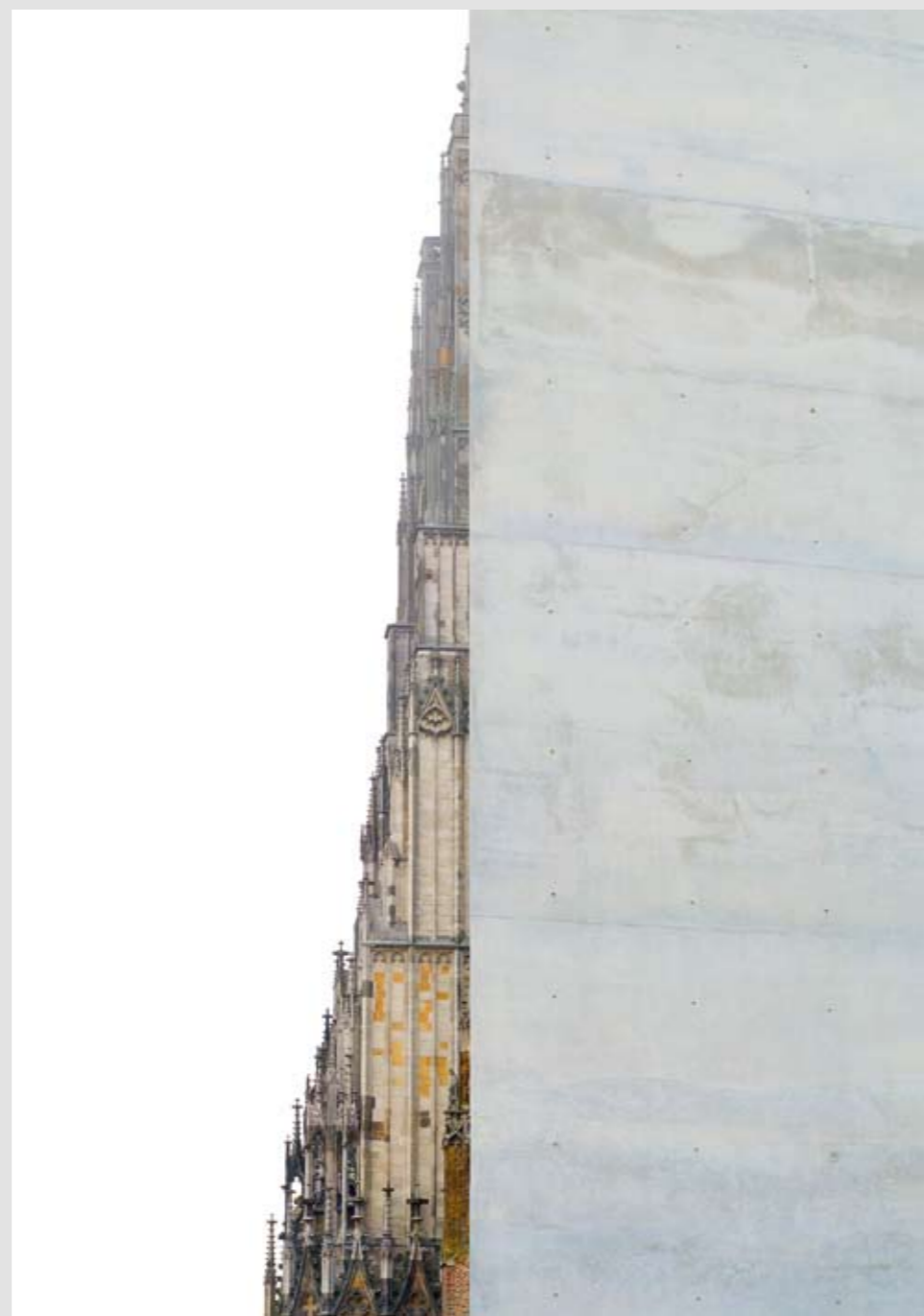
ulm

Le terme «Nouveau centre », adopté pour désigner l’architecture urbaine du centre-ville entourant la cathédrale d’Ulm depuis la construction du Stadthaus (centre d’expositions et de congrès) de Richard Meier à la fin des années 90, fait penser au titre du livre « La perte du milieu » écrit par l’historien d’art Hans Sedlmayr. Sedlmayr y soutient la thèse que l’art de l’époque moderne a perdu son centre spirituel chrétien à la suite de la Révolution française et de la sécularisation qui en découla.

La conjonction réussie entre la nouvelle et l’ancienne architecture du centre d’Ulm, qui exerce son effet novateur et salutaire un demi-siècle après les destructions dues à la Seconde Guerre mondiale, offre un contre-exemple vivant à la thèse du centre perdu de Sedlmayr. L’apparente opposition entre un art chrétien ancien et un langage plastique abstrait moderne se volatilise. Grâce à la juxtaposition volontaire d’architectures anciennes et nouvelles, le contour de quelque chose de neuf, d’un centre ni ancien ni récent mais commun, apparaît.

Le caractère fragmentaire des photographies fait se concentrer le regard du spectateur sur l’essence-même de l’architecture. Le choix conceptuel du fragment d’image se limite la plupart du temps à un bâtiment ancien et à un bâtiment récent afin de rendre explicite l’aboutissement du dialogue urbain entre ces architectures. La cathédrale d’Ulm constitue en cela l’astre central; dès que le regard se pose sur un bâtiment récent, elle surgit de façon providentielle en arrière-plan, et retrouve ainsi son sens gothique originel, celui de guider l’individu à travers la ville jusqu’à Dieu. Arrivé sur la place de la cathédrale, il regarde, subjugué et ému, en direction du ciel.

links: Neue Mitte
rechts: Münster, Münstertor

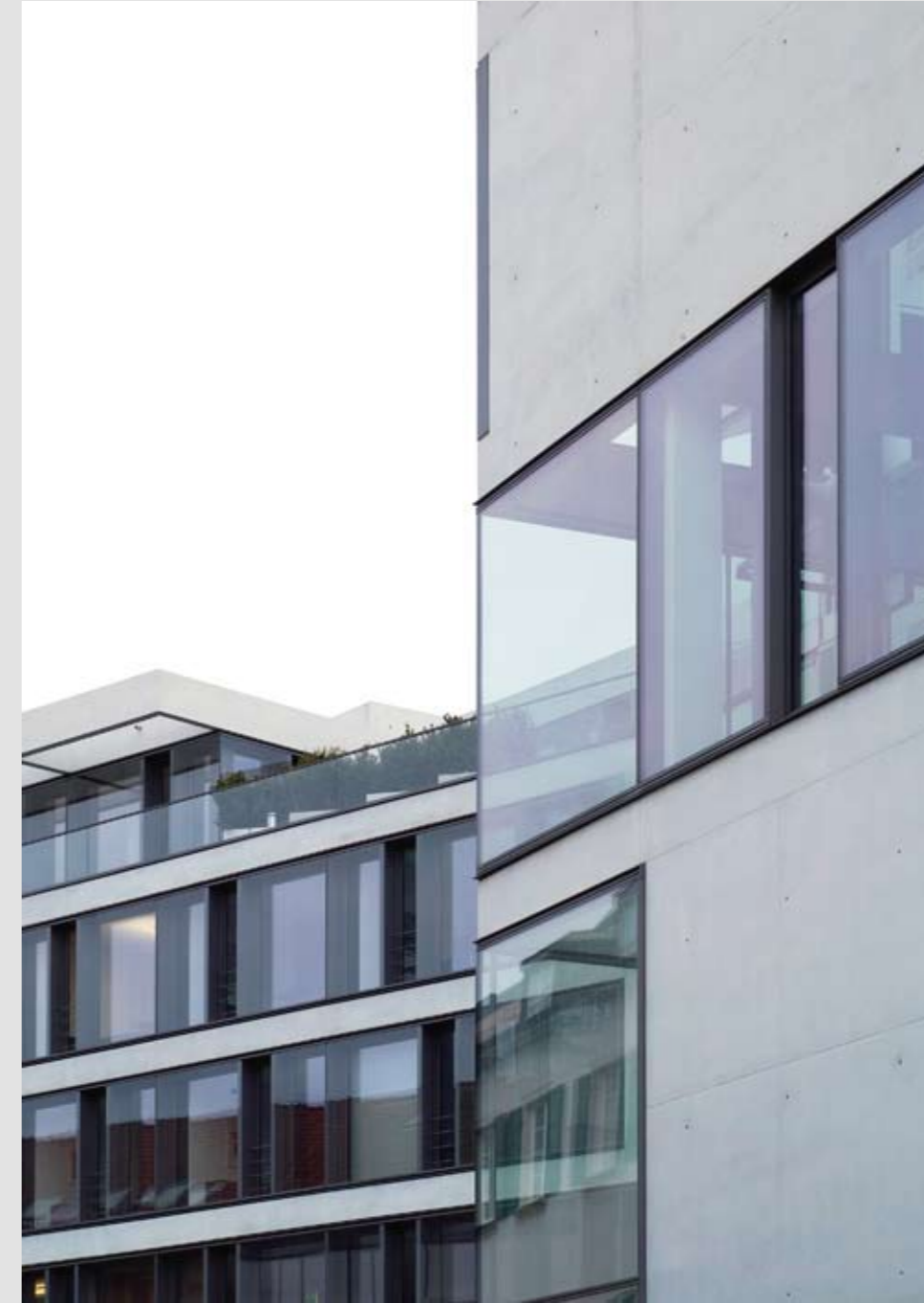
16

17

rechts: Kunsthalle Weishaupt, Dreifaltigkeitskirche
links: Variation, Öl auf Aluminium, 45 cm x 45 cm, 2009

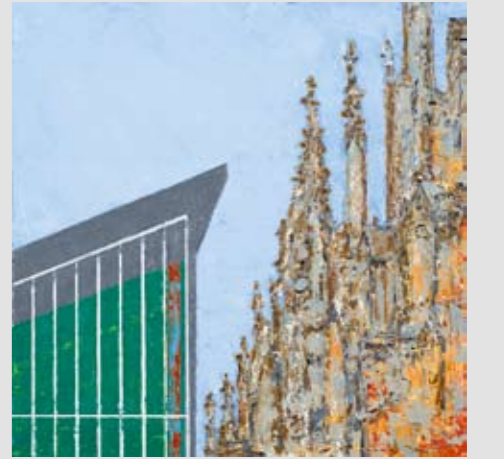

Sparkasse, Münstertor

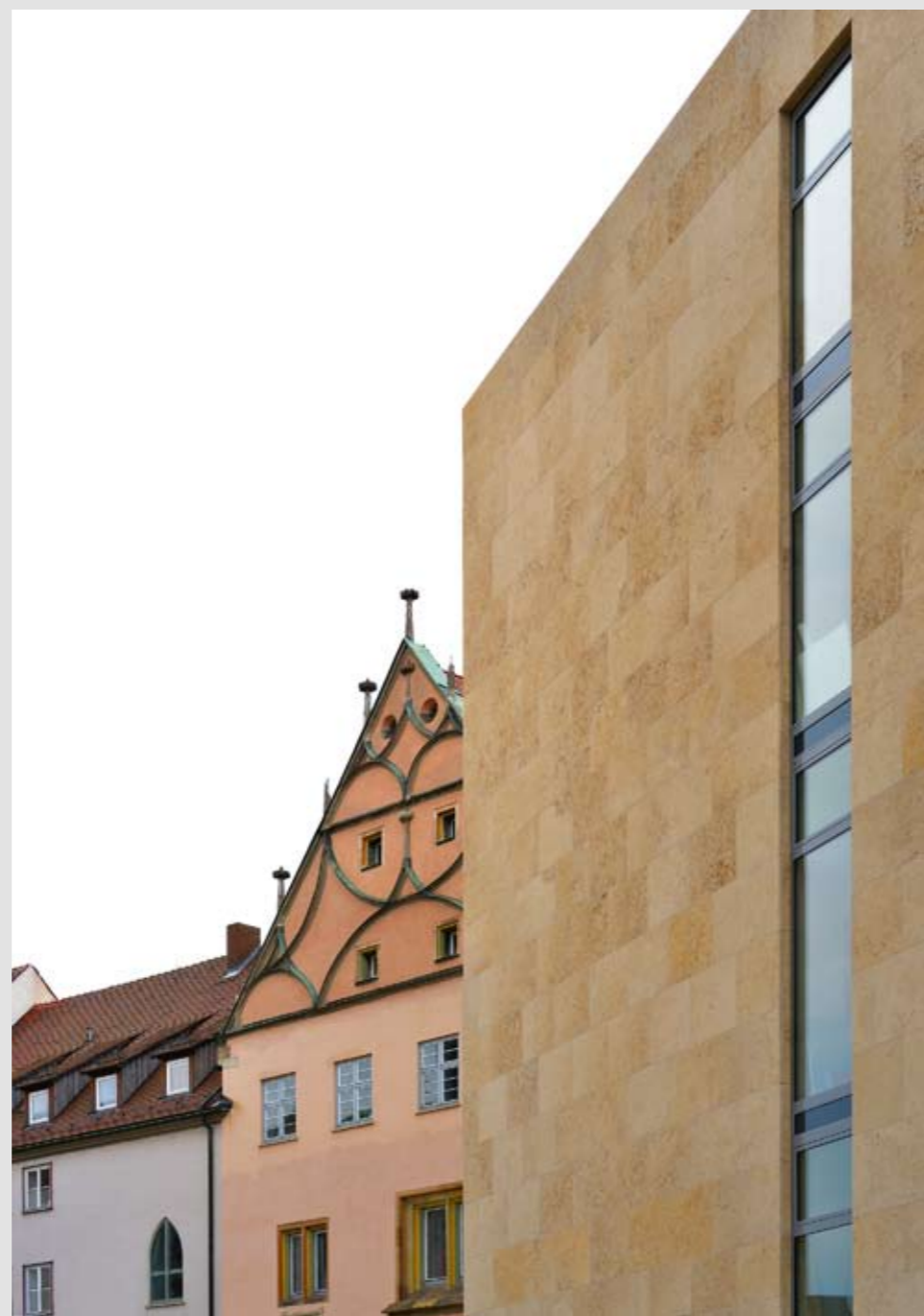
Novum, Fachwerkhaus

links: Münsterbauhütte, Münster
rechts: Variation, Öl auf Aluminium, 45 cm x 45 cm, 2009

Steuerhaus, Synagoge

Dreifaltigkeitskirche, UWS-Gebäude

Stadthaus

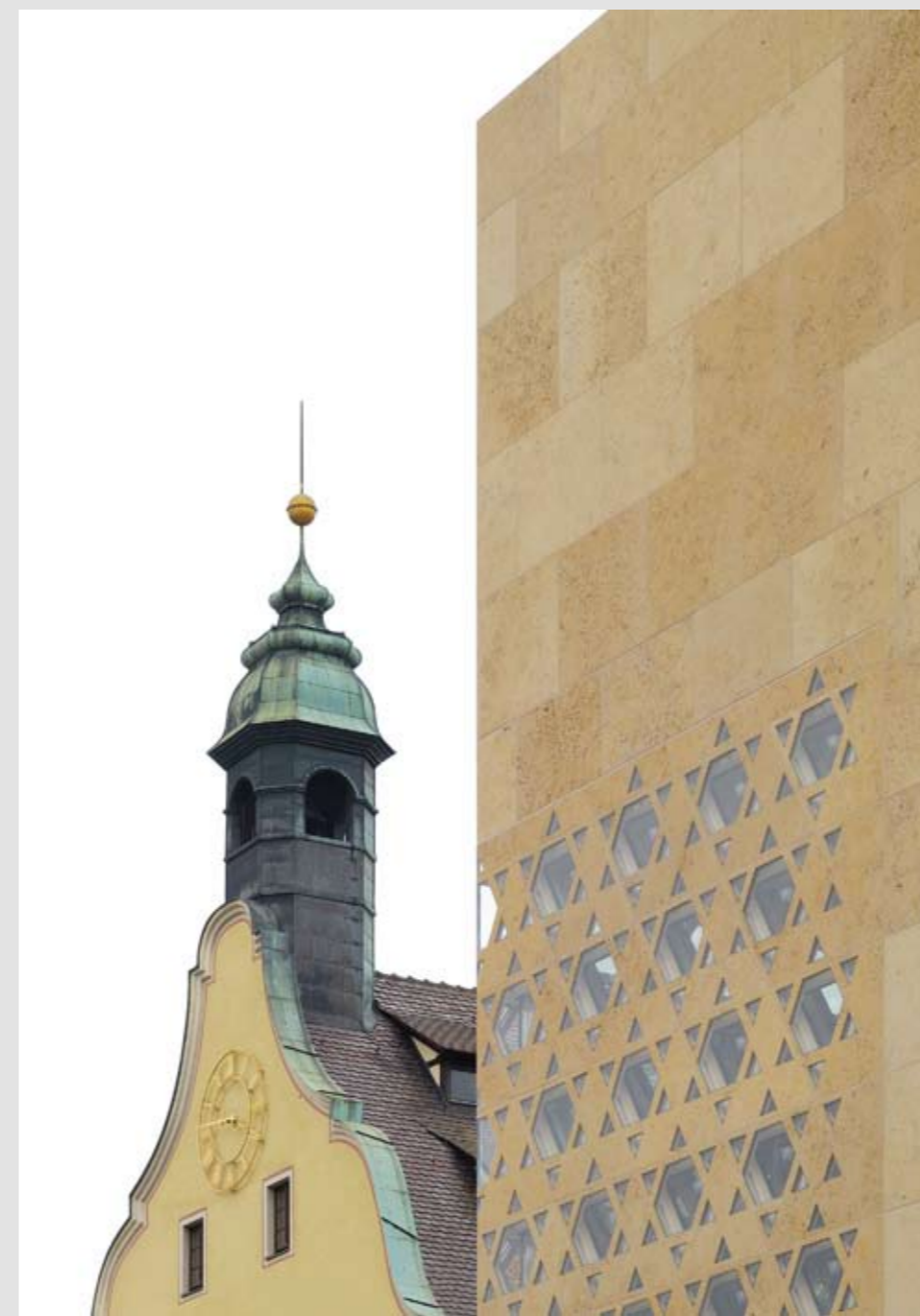

24

25

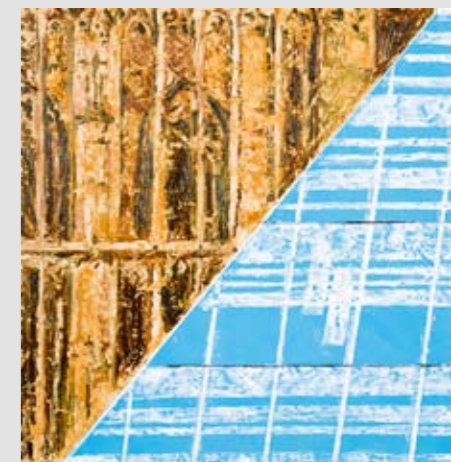
Stadthaus, Neuer Bau

Bibliothek, Rathaus

links: Münster, Bibliothek, Fachwerkhaus
rechts: Variation, Öl auf Aluminium, 45 cm x 45 cm, 2009

links: Obere Stube, Münster, Kunsthalle Weishaupt
Mitte: Münstertor
rechts: Variation, Öl auf Aluminium, 45 cm x 45 cm, 2009

links: Venet-Haus in Neu-Ulm
rechts: Neu-Ulmer Bahnhof

Münster im Sommer

Münster im Winter

36

37

links: Münster, Service Center
rechts: Synagoge, Münster, Müntertor

alb

alb

alb

Hell in der Sonne leuchtende Kalksteinwege; dieses Bild hat sich mir seit meiner Kindheit eingeprägt, wenn ich an die Schwäbische Alb denke. Sie durchziehen die vielen Trockentäler der Alb wie ein Netzwerk. Abrupt steil aufragende Felswände unterbrechen den Waldsaum an den engen Wegen des Höllentals und ziehen den Blick nach oben, als stünde man vor dem Ulmer Münster. Viele Menschen, die hier leben, haben solche Bilder im Kopf, wenn sie an die Schwäbische Alb denken, Bilder von schneereichen, kalten Wintern, von Sommern, deren Hitze lange im Boden der Alb gespeichert bleibt. Der Geschmack von Wacholderbeeren, die Gerüche der Heide, die Weite des Himmels auf der Hochalb, das geheimnisvolle Türkis der Quelltöpfe der Blau und der Brenz, die Ursprünglichkeit des Lonetales oder die Brandungslinie des Molassemeeres, von der das Heldenfinger Kliff zeugt, all diese Orte und Sinneseindrücke erzählen uns von der berückenden Einfachheit dieser Landschaft und geben uns ein Gefühl von Klarheit und Heimat.

Die Fotografien der Alb nehmen diese Klarheit in einer einfachen Bildkomposition auf, sie sind zumeist streng horizontal angelegt und übersetzen die Kargheit dieser rauen Landschaft in wenige kontrastierende Farbflächen. Zwei Rechtecke zeigen dabei die einfachstmögliche Form von Landschaft. Diese Reduktion auf das Wesentliche zusammen mit dem Spiel von hellen und dunklen Farbflächen porträtiert die kontemplative Strenge der Schwäbischen Alb. Diese Landschaft hat nichts Ungefähres, sie ist immer eindeutig, bis sie sich in der pastellenen Weite des Donaurieds verliert.

jura

Bright limestone paths glistening in the sun – this image has been etched in my mind since my childhood, when thinking of the Swabian Jura. The paths wind through the many dry valleys of the Jura like a network. Abrupt, steep rock faces interrupt the edge of the forest at the narrow paths of the Höllental and lift one's gaze upwards, as if one was standing in front of the Ulm Minster. Many people who live here have such images in their mind when they think of the Swabian Jura, images of snowy, cold winters, of summers, whose heat remains stored in the ground of the Jura for a long time. The taste of juniper berries, the scents of the heath, the expansiveness of the sky in the high Jura, the mysterious turquoise of the springs of the rivers Blau and Brenz, the primeval Lonetal and the shore line of the Molasse Sea, from which the Heldenfinger Cliff protrudes. All of these places and sense impressions provide us with a narration of the enchanting simplicity of this landscape and give us a feeling of clarity and home.

The photographs of the Jura capture this clarity within a simple composition; most of them are composed rigorously horizontal and translate the barrenness of the rugged landscape with a few contrasting colour planes. Two rectangles present the simplest possible form of landscape. This reduction to essential form together with the play of light and dark colour planes portrays the contemplative power of the Swabian Jura. There is nothing vague about this landscape, it is always clear, until it loses itself in the pastel vastness of the Donauried.

jura

Des chemins de pierre calcaire puissamment illuminés par le soleil ; cette image gravée en moi depuis l'enfance me vient à l'esprit quand je pense au Jura souabe. Ils sillonnent les nombreuses vallées sèches du Jura tel un réseau. Des falaises escarpées interrompent abruptement l'orée du bois longeant les chemins étroits de la vallée de l'Enfer et attirent le regard vers le haut, comme lorsque l'on se tient face à la cathédrale d'Ulm. Beaucoup de gens qui vivent ici ont de telles images en tête lorsqu'ils pensent au Jura souabe; des images d'hivers froids, abondamment neigeux, d'étés dont la chaleur reste longtemps conservée dans la pierre du Jura. Le goût des baies de genévrier, les senteurs de la lande, l'étendue du ciel au-dessus du Haut-Jura, la turquoise énigmatique des sources des rivières Blau et Brenz, l'authenticité de la vallée de la Lone ou encore la ligne de ressac de la mer molassique, dont la falaise d'Heldenfinger témoigne. Tous ces lieux et impressions sensorielles nous racontent la ravissante simplicité de ce paysage et nous inspirent un sentiment de clarté et de patrie.

Les photographies du Jura absorbent cette clarté grâce à une composition photographique simple. Elles s'inscrivent la plupart du temps dans une horizontalité stricte et traduisent l'aridité de ce paysage rude par quelques surfaces colorées aux contrastes forts. Deux rectangles y indiquent la forme de paysage la plus simple qui soit. Cette réduction à l'essentiel, conjointe à des surfaces colorées claires et sombres, fait le portrait de la rigueur contemplative du Jura souabe. Ce paysage n'a rien d'approximatif, il est toujours exact, jusqu'à ce qu'il se perde dans l'étendue pastelle des marais du Danube.

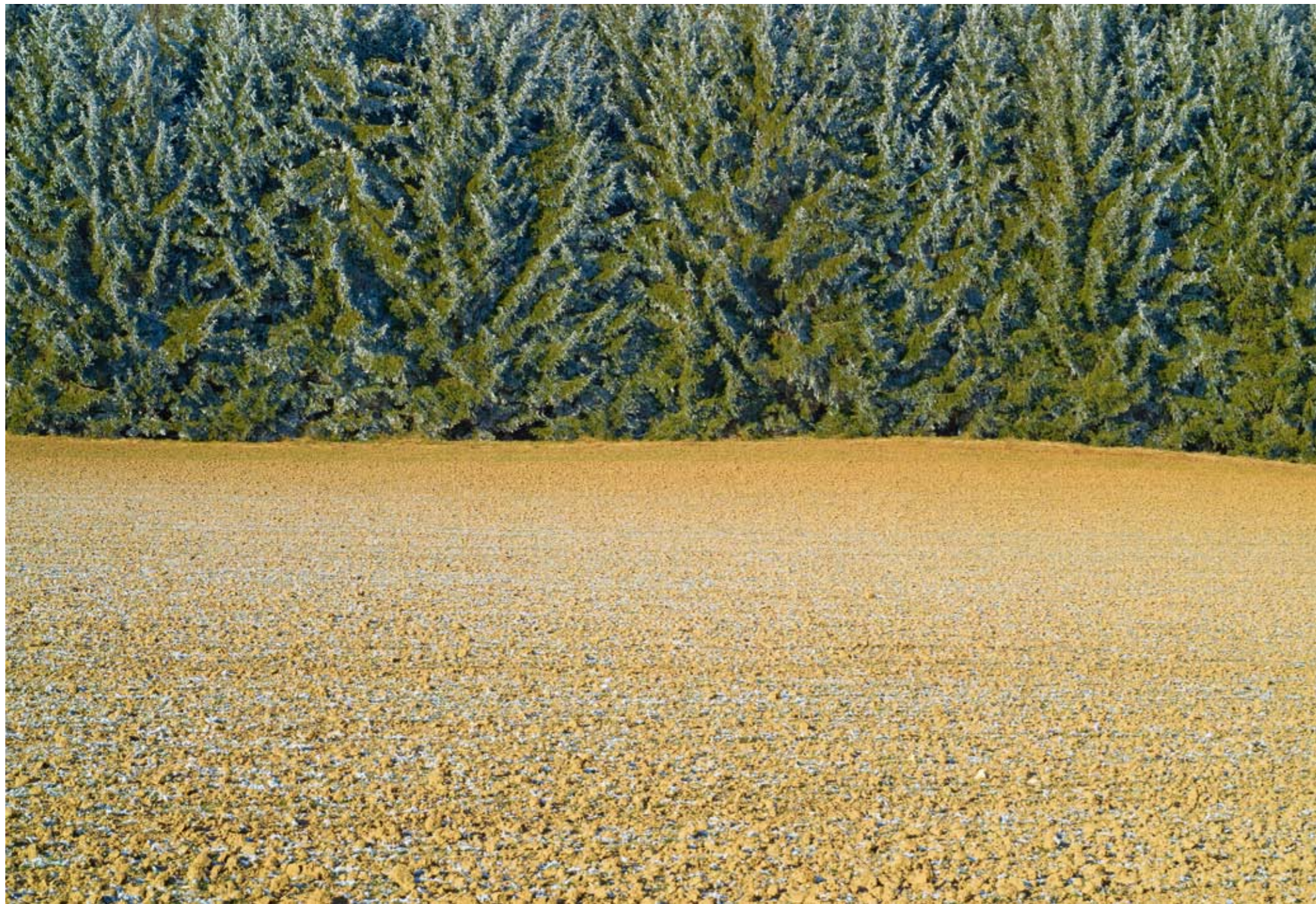

Doppelseite: Alb Triptychon, Wacholderalb im Sommer

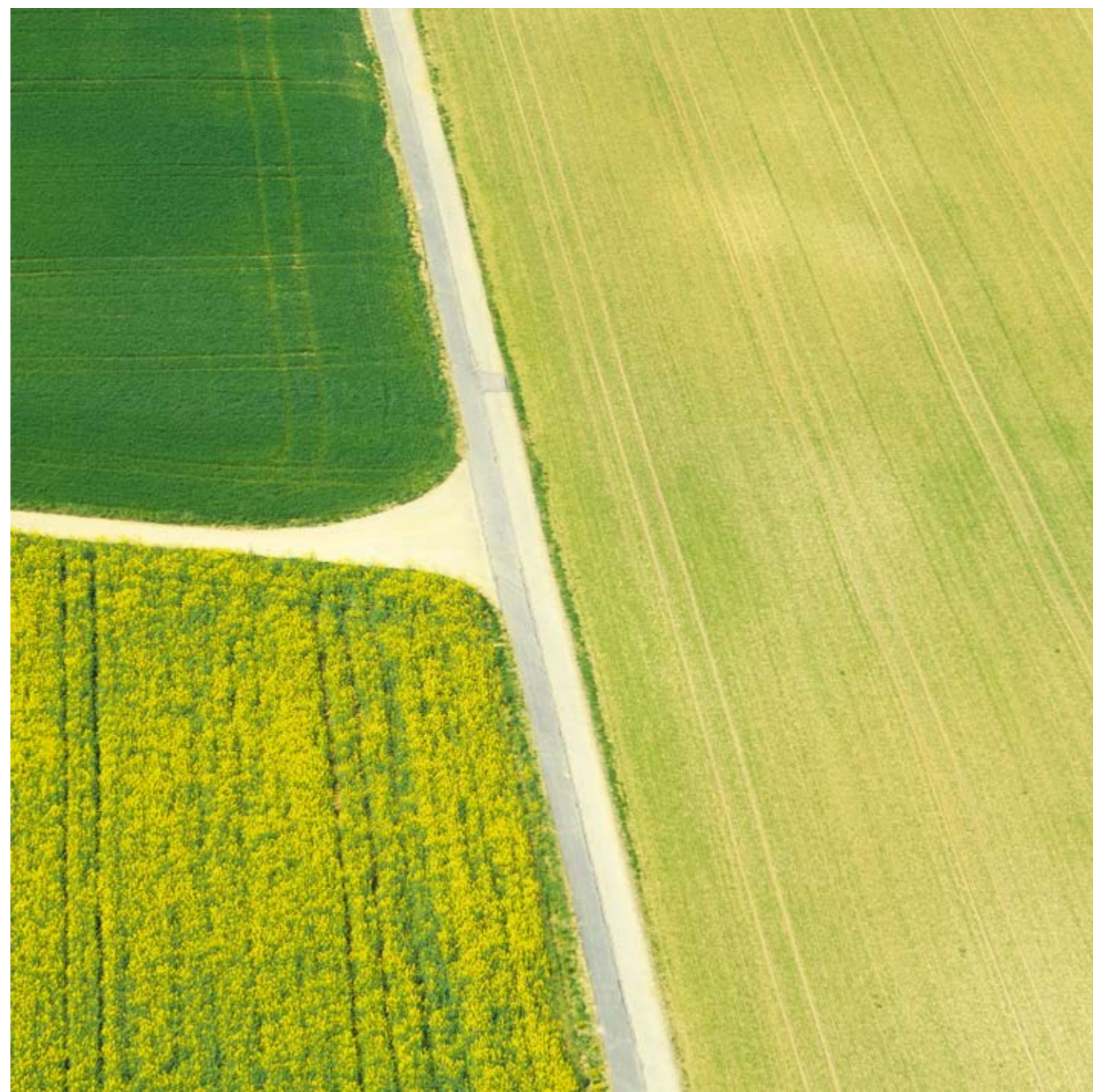

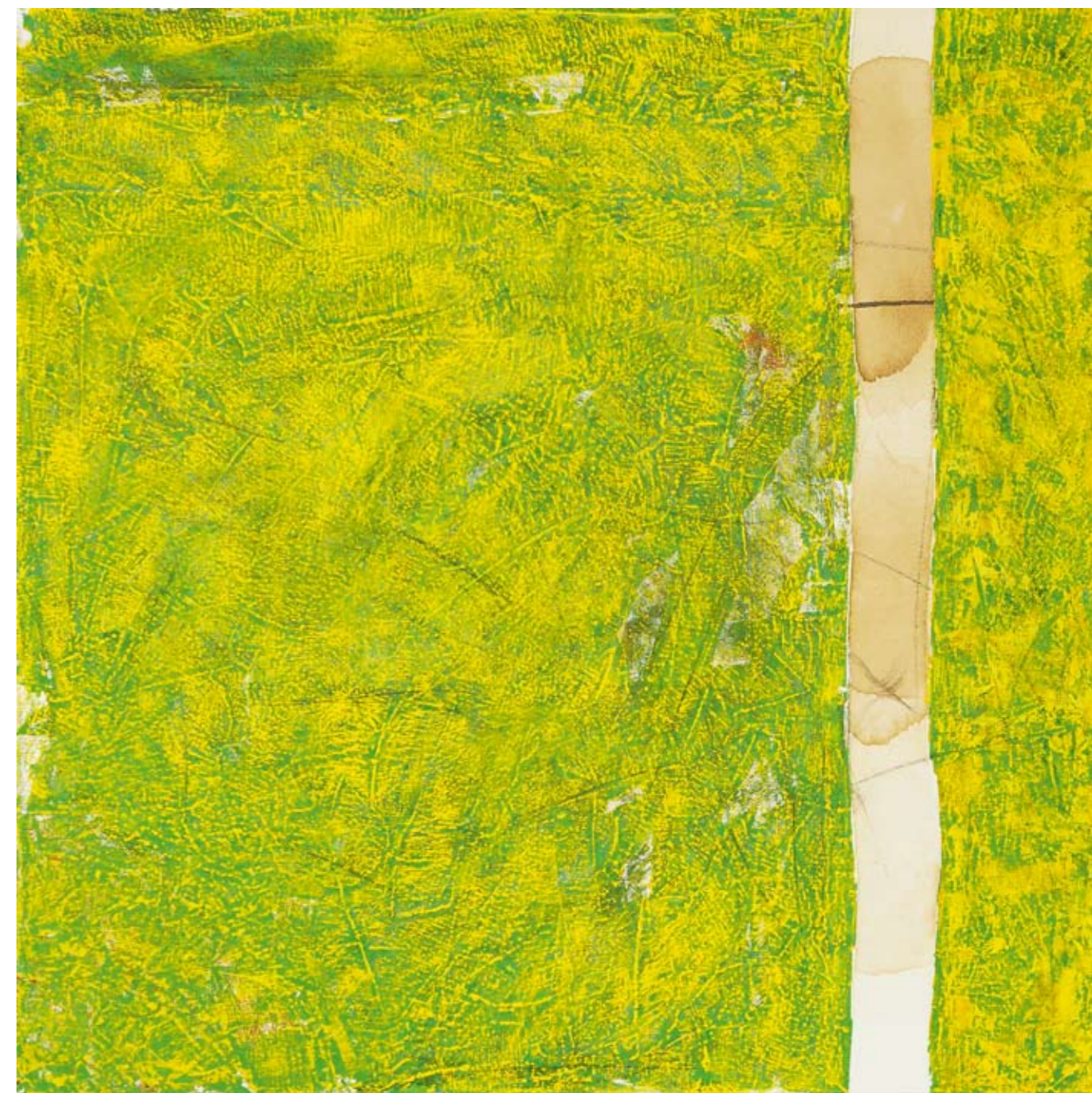

Doppelseite: Alb Diptychon, Lonetal

Felder und Wege,
Öl und Kaffee auf Leinwand
110 cm x 110 cm, 2005

Blautopf

Heldenfinger Kliff

vita

vita

Thomas Witzke, Jahrgang 1961, studierte Kunstgeschichte, Volkskunde und Ethnologie in München. Nach weiteren Ausbildungen zum Kunsttherapeuten und Mediendesigner arbeitet er als freischaffender Künstler in Ulm. 2008 gründete er **kunstmedia**, ein Unternehmen für künstlerische Dienstleistungen.

Thomas Witzke erhielt 1993 den ersten Preis des Kunst am Bau Wettbewerbes der IKK Heidenheim, 1997 eine Projektförderung der Stadt Ulm, 2006 ein Förderatelier der Stadt München sowie 2012 den Publikumspreis der 20. Triennale des Ulmer Museums.

Seit Anfang der neunziger Jahre stellt Thomas Witzke Malerei, Rauminstallationen und Fotografie vor allem im süddeutschen Raum aus.

Seine Werke sind vertreten in der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages in Berlin und im Ulmer Museum.

vita

Thomas Witzke, born 1961, studied Art History, Cultural Studies and Ethnology in Munich. Following further training in Art Therapy and Media Design, Witzke is working as a freelance artist in Ulm. In 2008 he founded **kunstmedia**, a company for art-related services.

In 1993 Thomas Witzke was awarded the first prize in the IKK Kunst am Bau competition in Heidenheim. In 1997 he received project funding from the city of Ulm, in 2006 a studio from the city of Munich and in 2012 the Audience Award of the Ulm Museum's 20th Triennial.

Since the early 90s, Thomas Witzke has been exhibiting paintings, installations and photographs, primarily in Southern Germany.

His works are represented in the art collection of the German Bundestag in Berlin and in the Ulm Museum.

curriculum vitae

Thomas Witzke, né en 1961, a étudié l'histoire de l'art, le folklore et l'ethnologie à Munich. Suite à une formation d'art-thérapeute puis de designer médiatique, il travaille comme artiste indépendant à Ulm. En 2008, il fonde **kunstmedia**, une entreprise de services artistiques.

Thomas Witzke obtient le premier prix du concours Kunst am Bau de l'IKK Heidenheim en 1993, une bourse de soutien de projet de la ville d'Ulm en 1997, un atelier-résidence de la ville de Munich en 2006, ainsi que le prix du public de la 20e Triennale du musée d'Ulm en 2012.

Depuis le début des années 90, Thomas Witzke expose ses peintures, installations et photographies en particulier dans le sud de l'Allemagne.

Ses oeuvres sont représentées dans la collection du Bundestag allemand à Berlin et au musée d'Ulm.

impressum

Herausgeber: *kunstmedia edition*
© kunstmedia edition, Thomas Witzke

kunstmedia Thomas Witzke
Moltkestraße 4/4
89077 Ulm
info@kunstmedia.de
www.kunstmedia.de
0049 731 921 33 77

Fotografie, Bildbearbeitung, Texte, Gestaltung: Thomas Witzke
Lektorat: Sabine Witzke

Übersetzung: LINKE & SCHREIER Fachübersetzungen für
Kunst, Kultur und Wissenschaft, Aachen
www.linke-schreier.com

Druck & Bindung: Tutte Druckerei GmbH, Salzweg bei Passau
www.tutte.de

Schrift: Satero Sans LT Pro von Werner Schneider

Umschlagvorderseite: Neue Mitte, Seite 16
Umschlagrückseite: Lone, Seite 44/45

Mit besonderem Dank an Sabine Witzke,
Otilie und Fridolin Löhlein,
Dr. Gabriele Holthuis und Angelika Bauer,
Melanie Karolzyk und Kim Schreier,
Florian Tutte

Printed in Germany
ISBN 978-3-944308-00-5

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet abrufbar über: //dnb.d-nb.de