

FANAL UND FEST

Hans Sisas dunkle und helle Kunst

Hölle und Himmel haben Künstler zu allen Zeiten beschäftigt. Das Drohmittel ewiger Angst und das Versprechen immerwährender Freude gehören sicher zu den ältesten Aufgabestellungen für Maler und Bildner, verstanden es die Illustrierer von Apsiden, Kathedrankapiteln und Friedhofseinfassungen durch Jahrhunderte, Menschen nach den Vorstellungen der geistlichen und weltlichen Macht zu lenken. Ein großer Teil der alten Kunst dient der Einschüchterung der Seelen durch die Ankündigung der Zerstörung des Körpers und die Verstoßung in unentrinnbare Dunkelheit. Teufel und Engel waren das ausführende Personal im Verdammungs- und Erlösungsgeschehen. Diese Helfer hat dann der große Goya, der Entdecker der wahren irdischen Hölle, nicht mehr gebraucht. Seine Foltergeister sind die Menschen selbst oder die Dämonen, die dem Schlaf der Vernunft entsteigen. Die gnadenlose, nicht mehr erlösbare Welt des Spaniers ist bis heute modern geblieben. Man findet Reflexe auf Goya immer wieder. Sie irrlichtern auch durch das disparate Werk des 1948 in Linz geborenen, vornehmlich in München und Niederösterreich lebenden Malers, Grafikers und Musikers Hans Sisa, der den Totentanz der Menschheit und alle Grausamkeiten dieser Welt immer wieder zum Thema großflächiger realistisch-expressionistischer Bilder macht. Fast scheint es so, als ob der Künstler immer wieder von Schreckensfantasien heimgesucht und zu malerischen Bewältigungsversuchen des nicht Darstellbaren gezwungen wird. Malen kann selbst zur Qual werden, was ganz in der Natur des Ästhetischen liegt. Farbe ist nie das Gefühl selbst, sondern stets Übersetzung und Schwächung und ist daher auf Abstraktion und Symbol angewiesen. Malerei ist immer Beschönigung der wahren Verhältnisse und Ablenkung vom Eigentlichen. Darin liegt auch die große Gnade der Kunst. Diese gewährt Pracht und Erbauung, ja sogar Entzücken noch in den grauenhaftesten Märtyrerbildern der Altäre. Hans Sisa erleidet immer wieder "Stigmatisierungen" durch die Schmerzen der Welt. Malerhände und Künstlerherz bluten dann und können nur gestillt werden durch schreckliche Reinigungen, durch den Anblick aufwühlender Bilder. Die realen Menschheitskatastrophen des vergangenen Jahrhunderts liefern die Motive zur malerischen Klage, aber auch das Bizarre und Grotteske der Moderne, wie wir es von Kubin und Ensor kennen, erlebt seine Auferstehung. Haben sich die drastischen Bildgewitter der Passion, der Menschen- und Tierschlachtungen verzogen, wird der Blick frei für Landschaften und Städtebilder, in denen das existentiellen Beben von Kreuzigungen, Konzentrationslagerszenen und ekstatischen Tänzen wilder Gerippe nachzittert. Bei Sisa sind Natur und Architektur in Aufruhr wie bei den großen Ausdruckskünstlern der klassischen Moderne. Da gibt es offenbar einen Maler, der fast hundert Jahre rationaler Abkühlung rückgängig macht und alles Sichtbare in den Taumel ungezügelter Pinselhiebe und glühender Farbigekeit versetzt. Da werden brüderliche Beziehungen zu van Gogh und Kokoschka offenbar, aber auch zum figurativen "Rock and Roll" der jungen Wilden und den obsessiven Bildherstellungsprozessen der abstrakten Expressionisten gibt es erstaunliche Parallelen.

Hans Sisa interessieren keine künstlerischen "Mittellagen". Er verachtet das Wohltemperierte und Ausgeglichene. Sein malerisches Lieblingswetterphänomen ist der Tornado aus Farbe und wirbelnder Bewegung. Malen ist für ihn die Sichtbarmachung von Zuständen, die zwischen Depression, Trauer, Wut und Ausgelassenheit schwanken. Sisas Bilder sind immer eine Herausforderung. Sie entstehen im ungebrochenen Glauben an die erzieherische Wirkung der Kunst. Dem mittelalterlichen Menschen wurde überall vor Augen geführt, was ihn erwarten könnte. Zu dieser Tradition des Aufrüttelns und der drastischen Unterweisung bekennt sich auch unser Maler. Ein wichtiger Teil seines Schaffens ist ein Rühren in Wunden, die man lieber vernarbt sehen und vergessen will. Aber er versteht es auch, wahre Feste des rein Malerischen zu entfachen. Beides geschieht mit einer Wucht, die man erst einmal ertragen muss.

Dr. Anton Gugg-Salzburg

WARNING AND CELEBRATION

Hans Sisa's dark and light art

Heaven and hell have always intrigued artists. The threat of eternal fear and the promise of everlasting joy are two of the oldest subjects of painters and artists. Those who, over the centuries, have decorated church and cathedral apses and capitals or churchyard walls understood how the ideas of spiritual and worldly power influence the people. Many old artworks serve to intimidate the soul by promising the destruction of the body and banishment into inescapable darkness. The devil and angels were the orchestrators of damnation and salvation. Goya, the discoverer of true, earth-bound hell, no longer needed those assistants. His torturous spirits belong to mankind or are monsters who escape the sleep of reason. The merciless, unredeemable world of the Spaniard remains relevant to the present day. References to Goya's work are found time and time again. They move, like a willow-the-wisp, through the disparate works of the painter, graphic artist and musician Hans Sisa – born in 1948 in Linz, Austria and now dividing his time between Munich, Germany and Lower Austria – who returns again and again to humanity's *danse macabre* and the cruelties of this world as the subjects of his large, realistic-expressionist paintings. It almost seems as if the artist is continuously visited by horrific visions and forced to attempt to overcome these in painting that which cannot be painted. Painting itself can become an ordeal; it lies in the nature of the aesthetic. Colour is never emotion itself, but always a translation and degradation, and therefore relies on abstraction and symbolism. Art is always the extenuation of real life and a diversion from the actual. Therein lies the greatest mercy of art. Art allows grandeur and edification, even delight, in the most gruesome altar pictures of martyrs.

Hans Sisa seems to suffer "stigmata" through the pain of the world. The painter's hands and the artist's heart bleed - wounds which can only be stilled by a ghastly cleansing, by the sight of disturbing images. The real, human tragedies of the century gone by become the motifs of a pictorial lament. However the bizarre and grotesque images of modernism, familiar to us from Kubin and Ensor, are also resurrected. Once the storm of drastic images of the passion and slaughter of man and beast have passed, the eye is free to be drawn to the land and cityscapes in which the existentialist tremors of crucifixions, concentration camp scenes and ecstatic dances of wild carcasses abound. Sisa's works show nature and architecture in turmoil, as do those of the great expressionists of classic modernism. Here is, apparently, a painter who turns his back on almost 100 years of increasing rational coolness and sets everything imaginable in the tumult of unbridled brush strokes and glowing colours. Fraternal relations to van Gogh and Kokoschka are apparent, however there are also astounding parallels to the figurative "rock and roll" of the *jungen Wilden* and the obsessive imaging processes of the abstract expressionists.

Hans Sisa is not interested in middle-of-the-road art. He scorns the even-tempered and well-adjusted. His favourite weather phenomenon is a tornado of colour and whirlwind movement. Painting, for Sisa, is the making visible of situations oscillating between depression, grief, anger and stability. Sisa's pictures are always a challenge. They are created in an unbroken belief in the educational effect of art. In the middle ages, people were confronted everywhere by images of that which awaited them. Our artist continues this tradition of drastic education and awakening. An important part of his creation is rubbing salt into wounds which we would rather see healed and forgotten. However he also knows how to celebrate pure painting. Both occur with an energy which must first be endured.

Dr. Anton Gugg – Weltkunstverlag Munich

FANALE E FESTA

L'arte chiaro-scura di Hans Sisa

Inferno e cielo sono argomenti da sempre trattati dagli artisti. La minaccia della paura eterna e la promessa della gioia ininterrotta sono sicuramente tra le questioni più antiche poste ai pittori e plasmatori. Per secoli gli illustratori di absidi, capitelli di cattedrali e recinti di cimiteri hanno saputo guidare le persone in base ai concetti del potere ecclesiastico e laico. Gran parte dell'arte antica serve all'intimidazione delle anime annunciando la distruzione del corpo e la cacciata nell'inevitabile oscurità. Il diavolo e gli angeli erano il personale esecutivo nelle vicende della dannazione e della redenzione. Il grande Goya, lo scopritore del vero inferno terrestre, non aveva poi più bisogno di questi aiutanti. I suoi spiriti della tortura sono gli uomini stessi oppure i demoni che si levano dal sonno della ragione. Il mondo senza pietà e non più salvabile dello spagnolo è rimasto moderno fino ad oggi. I riflessi di Goya si trovano sempre. Sono un fuoco fatuo anche nell'opera varia di Hans Sisa, pittore, grafico e musicista nato nel 1948 a Linz che vive prevalentemente a Monaco e in Bassa Austria e che tematizza sempre la danza macabra dell'umanità e tutte le crudeltà di questo mondo in quadri realistico-espressionistici di grande formato. Sembra quasi che l'artista sia sempre colpito da fantasie terrificanti e costretto al tentativo di superare con la pittura ciò che non può essere raffigurato. Il dipingere stesso può trasformarsi in tortura, il che è nella natura dell'estetico. Il colore non è mai il sentimento stesso, bensì sempre traduzione e indebolimento e dipende perciò dall'astrazione e dai simboli. La pittura è sempre mascheramento della situazione vera e distrazione dalla realtà. In ciò sta anche la grande grazia dell'arte. La stessa concede splendore e conforto, persino suscita incanto anche con le più orribili immagini dei martiri degli altari. Hans Sisa è sempre colpito da "stigmatizzazioni" causate dai dolori del mondo.

Le mani del pittore e il cuore dell'artista si mettono poi a sanguinare e possono essere calmati soltanto tramite purificazioni terribili e guardando immagini sconvolgenti. Le catastrofi umane reali del secolo scorso forniscono i motivi per la denuncia pittorica, ma risorge anche il bizzarro e grottesco del moderno che conosciamo da Kubin ed Ensor. Una volta passati i drastici temporali immaginifici della passione e della macellazione di persone e animali lo sguardo è libero per paesaggi e vedute di città in cui sono presenti le vibrazioni esistenziali di crocifissioni, scene di campi di concentramento e danze estatiche di scheletri selvaggi. Nelle opere di Sisa natura ed architettura sono in ribellione come nel caso dei grandi artisti espressivi del moderno classico. Esiste a quanto pare un pittore che annulla quasi cent'anni di raffreddamento razionale trasportando tutto il visibile nell'ebbrezza di sfrenate pennellate e splendente cromaticità. Si manifestano legami fraterni con van Gogh e Kokoschka, ma esistono anche sorprendenti paralleli con il "Rock and Roll" figurativo dei giovani selvaggi ed i processi ossessivi degli espressionisti astratti in materia di creazione di quadri.

A Hans Sisa non interessano posizioni artistiche di mezzo. Disprezza ciò che è moderato ed equilibrato. Il fenomeno meteorologico preferito della sua pittura è il tornado dal colore e dal movimento vorticoso. Dipingere significa per lui rendere visibili situazioni che oscillano tra depressione, tristezza, rabbia e sfrenatezza. I quadri di Sisa sono sempre una sfida. Nascono dalla fede ininterrotta nell'effetto educativo dell'arte. All'uomo medievale è stato spiegato ovunque ciò che l'aspettava. Anche il nostro pittore si riconosce nella tradizione dello scotimento e dell'ammaestramento drastico. Una parte importante della sua produzione è quella di mettere il dito nelle piaghe che magari si preferiscono dimenticare e vedere cicatrizzate. Ma sa anche accendere delle vere feste di pittura pura. Entrambe le cose avvengono con una forza che bisogna saper sopportare.

Dr. Anton Gugg – Weltkunstverlag Monaco / Germania