

Oto Rimele

Oto Rimele: Berlin Portraits / Wood, paint, wax. Graphite / composition of 13 portraits / 2018

Short description:

"Berlin Portraits" are the cycle consists of 13 portraits of people who lived in Berlin between 1961 and 1989. Their names are Helmut (1/13), Werner (2/13), Karl (3/13), Liselotte (4/13), Ingrid (5/13), Monika (6/13), Walter (7/13), Manfred (8/13), Gerhard (9/13), Ute (10/13), Günter (11/13), Peter (12/13) and Hans (13/13).

Their images are created as reflections of colour, as light and shadow, which are created by changing daylight or artificial light within the exhibition ambience. Each of the persons is depicted with a specific combination of light and shadow reflected on the wall and in its surroundings by a wooden vertical structure. The portraits do not show the material resemblance of the person portrayed but depict their intangible presence.

About the artist

Oto Rimele is a painter, an author of spatial-acoustic ambiances, a researcher of mental dimensions of the visual expression and sound. After obtaining an undergraduate degree in 1990 and a master's degree in 1992 at the Academy of Fine Arts in Ljubljana, he has dedicated most of his creative path to researching the painting communication and the phenomenon of visual expressive possibilities.

His personal experience with the world and reality we live in has led him to achieve a unique painting expression and surpass the classical appearance of paintings. Expanding his painting image first directed him to the field of "painting objects", "combined paintings", painting installations and to activating atypical parts of the painting – its hidden edges and rear parts. Thus, he created unique painting images – "generators of light", where the frontal image gives way to the expressiveness of the "edges" or "rear" parts of the painting.

After finishing his studies, his painting expression was first focused on the painting mimesis of the visible reality, but then the motif was upgraded to a symbolic and non-material meaning. His final motif is light itself and the mental-sublime reality in the sense of exploring the optical and painting reality of the medium of expression. The painter describes his attitude to light in the following words: "...this is why I don't depict light in my paintings, but I directly activate it as the literal sensory presence".

His painting images (painting objects) are three dimensional and allow for the colour to reflect onto the wall, so that the observer can see its non-material reflection in the shape of coloured Light and as a non-material connection. Dr Nataša Smolič describes his "generators of light" as: "The oval paintings give the feeling that somewhere in their essence, invisible to the human eye, there is a light source,

which disperses the cleansed and superior light through the reflective whiteness of the wall into the space." Dr Marjeta Ciglencečki recognises his sublime communication with the individual as a bridge that allows the observer to gain an insight: "Many of Mr Rimele's public expositions can be described as simply beautiful if we follow Plotinus's explanation of the Beautiful and if we believe that observing the Beautiful also makes the observer beautiful."

In recent years, Oto Rimele prepared independent expositions presenting his work in New York (Pratt Institute, 2019), Vienna (Korotan Gallery, 2018), Berlin (Galerie B1, Schönberg) and Maribor (the former Minorite church, 2018).

In 2016 and 2017 he participated in the joint exposition in the Carrousel du Louvre in Paris.

He has been passing on his creative experience as a full professor to the students at the University of Maribor for many years.

About Berlin Portraits

The project "Berlin Portraits" by the Slovenian artist Oto Rimele makes a group of people visible in a spatial installation. The cycle consists of 13 portraits of people who lived in Berlin between 1961 and 1989. They are Helmut, Werner, Karl, Liselotte, Ingrid, Monika, Walter, Manfred, Gerhard, Ute, Günter, Peter, and Hans.

Each person is depicted with a specific combination of light and shadow, which is reflected from the thirteen vertical objects onto the wall or onto the surroundings. The portraits emerge as colour reflections, as light and shadow reacting to the changes in daylight or artificial light in the surroundings. They offer the viewer an image that changes slowly but steadily, warning us not to try to piece together the emerging images into a whole.

The portraits do not show the external material and physiological characteristics of the person portrayed, but reflect their immaterial image, their ethical dimensions, and their mental and spiritual space. The portraits show the personality of the sitter in a moving image defined by the presence and absence of light produced by a single painting object.

Oto Rimele is aware that each viewer has the impulse to appropriate and combine the real world and the truth depicted into a whole.

In this work, the viewer shares his or her own light and shadow with the person portrayed. In this way, the portrayed persons come alive in the here and now. The viewer becomes an active participant in the picture. Freely adapted from C. G. Jung "He who owns the world but not its image owns only half the world, for his soul is poor and without possessions" (C.G.Jung: The Red Book, W.W.Norton, New York 2009).

Film presentation:

<https://www.youtube.com/watch?v=fol70CVrcCY>

Über Berlin Portraits

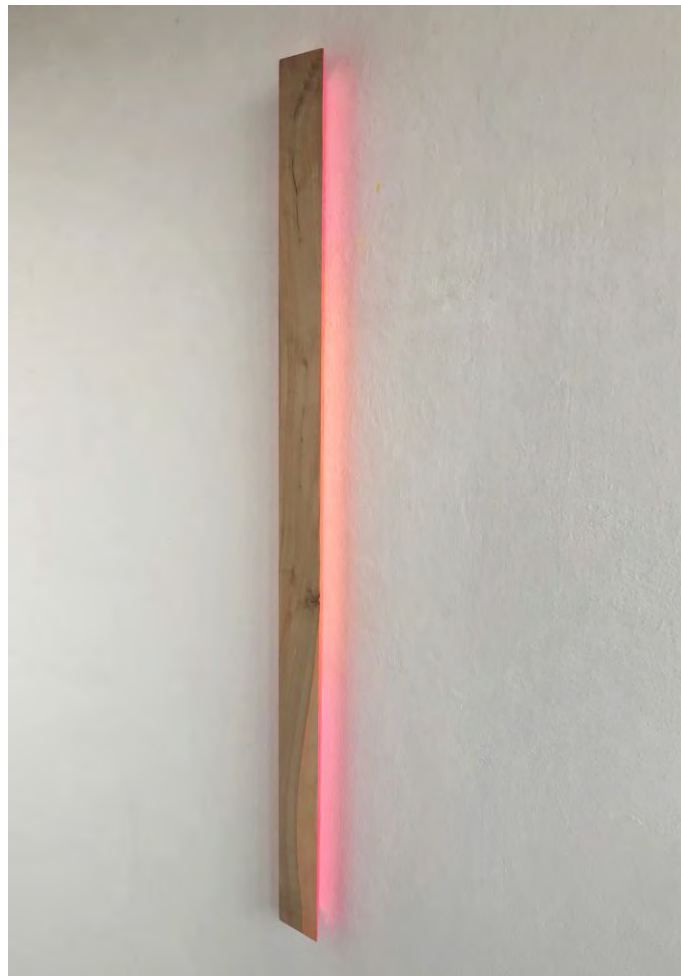
Das Projekt „Berlin Portraits“ des slowenischen Künstlers Oto Rimele macht eine Gruppe von Menschen in einer Rauminstallation sichtbar. Der Zyklus besteht aus 13 Porträts von Menschen, die zwischen 1961 und 1989 in Berlin gelebt haben. Es sind Helmut, Werner, Karl, Liselotte, Ingrid, Monika, Walter, Manfred, Gerhard, Ute, Günter, Peter und Hans.

Jede Person ist mit einer spezifischen Kombination von Licht und Schatten dargestellt, die von den dreizehn vertikalen Objekten auf die Wand oder auf die Umgebung reflektiert wird. Die Porträts entstehen als Farbreflexe, als Licht und Schatten, die auf die Veränderungen des Tages- oder Kunstlichts in der Umgebung reagieren. Sie bieten dem Betrachter ein Bild, das sich langsam, aber stetig verändert und warnen uns davor, die entstehenden Bilder zu einem Ganzen zusammenzufügen.

Die Porträts zeigen nicht die äußeren materiellen und physiologischen Eigenschaften der dargestellten Person, sondern spiegeln ihr immaterielles Bild, ihre ethischen Dimensionen und ihren geistigen und spirituellen Raum wider. Die Porträts zeigen die Persönlichkeit des Porträtierten in einem bewegten Bild, das durch die An- und Abwesenheit von Licht definiert ist, das von einem einzigen Malobjekt erzeugt wird.

Oto Rimele ist sich bewusst, dass jeder Betrachter den Impuls hat, sich die reale Welt und die abgebildete Wahrheit anzueignen und zu einem Ganzen zu verbinden.

Bei diesem Werk teilt der Betrachter sein eigenes Licht und seinen Schatten mit der porträtierten Person. Dadurch werden die porträtierten Personen im Hier und Jetzt lebendig. Der Betrachter wird zum aktiven Teilhaber am Bild. Frei nach C. G. Jung "Wer die Welt aber nicht ihr Bild besitzt, besitzt nur die halbe Welt, denn seine Seele ist arm und besitzlos" (C.G.Jung: Das Rote Buch, Patmos Verlag Ostfildern 2009)

Oto Rimele: Monika (Berlin Portraits, 6/13) / Wood (birch), paint, wax. Graphite / 105 x 7 x 3 cm / 2018

Oto Rimele: "I do not paint light, I create it."

June 2018

What are the core and fundamental themes and concepts of your art?

My painting compositions could also be called "generators of light" or "catchers of light". By saying that I am a "painter of the light" I want to emphasize that for my expression and communication with the observer I do not need the material world because my fundamental topic – the painting motif – is the light itself. And the role of the light is to trigger in the observer the ability to activate the non-material. My painting image plastically generates the colour and the light. It could also be said that it reflects the light, or that the colour appears in the form of a shadow.

In an early period of my creating, I approached the painting motif in a veristic manner. The scenes of objects I was painting related to the exposure to light and the light itself in several ways. This period was followed by a gradual discarding of the object painting motif. I discovered that the light itself can be the object of my interest, and I came to understand that the light in the painted image is created by the painter himself. That the light is the consequence of the painter's ability to experience and communicate the light. In my paintings the light changed from something that is merely "observed" to something "present" and "active". Something that enables my painting to transfer the level of communication with the observer to a non-object, abstract level.

How closely do these ideas relate to your creative process and the actual act of creating the art itself?

The most important moment in my painting career was the discovery of the optical painting procedures that enable my paintings to radiate colour light. In my creative process, I am interested above all in those optical procedures that enable the generation of colour light in my paintings. I do not show to the observer the painted but the real colour light that is created by such a painting composition when it generates the radiation of the non-material part of my painting. In a similar way that Dan Flavin does it. Only that he activates the light using a bulb and electric power, while I generate the colour light and radiation of colour in a natural, somehow sublime way.

If Flavin produces light in an "electrical" way, in my paintings the colour light is produced in an "unplugged" way. In my paintings, the colour light is created as a reflection of an intensive painting colour that appears on the edges or rear parts of the paintings and that the observer cannot see directly when it is reflected on the wall. This is enabled by a special structuring of my paintings that I have been developing intensively in the last two decades, since the mid-90s, and that enables such transformation of the colour material into the colour light.

My procedure of creating a painting composition thus includes a process of dematerialization of the material part of the painting. This could be compared with the procedures of visual communication used by James Turrell. His creative process consists of a "condensation" of the optical experience of light. This process involves materialization of the light, which in my creation moves in the opposite direction. In my creation, I expose the material character of the image to the process of dematerialization and the material becomes the light. Turrell and I are both interested in the light as the essential part of communication with the audience and as the magical feature of the transformation of the material world. However, he is interested in this in a monumental way and I in a more intimate way.

Oto Rimele ist Maler, Gestalter von akustischen Räumen und beschäftigt sich mit den mentalen Dimensionen von visuellem Ausdruck und Klang.

Nach seinem Bachelor-Abschluss 1990 und einem Master-Abschluss 1992 an der Akademie der Schönen Künste in Ljubljana hat er den größten Teil seines kreativen Weges der Erforschung der malerischen Kommunikation und des Phänomens der visuellen Ausdrucksmöglichkeiten gewidmet. Seine persönliche Erfahrung mit der Welt und der Realität, in der wir leben, hat ihn dazu gebracht, einen einzigartigen malerischen Ausdruck zu erreichen und das klassische Erscheinungsbild von Gemälden zu übertreffen. Die Erweiterung seines Bildes führte ihn zunächst in den Bereich der "Malobjekte", der "kombinierten Bilder", der Malinstallationen und der Aktivierung atypischer Teile des Bildes - seiner verborgenen Ränder und Hintergründe. So schuf er einzigartige Gemälde - "Lichtgeneratoren", bei denen das vordere Bild der Ausdruckskraft der "Ränder" oder "hinteren" Teile des Gemäldes weicht. Nach Abschluss seines Studiums konzentrierte sich sein malerischer Ausdruck zunächst auf die malerische Nachahmung der sichtbaren Realität, doch dann wurde das Motiv zu einer symbolischen und nicht-materiellen Bedeutung aufgewertet. Sein letztes Motiv ist das Licht selbst und die geistig-sublime Realität im Sinne der Erforschung der optischen und malerischen Realität des Ausdrucksmediums. Der Maler beschreibt seine Einstellung zum Licht mit den folgenden Worten: "...deshalb bilde ich das Licht in meinen Bildern nicht ab, sondern aktiviere es direkt als buchstäbliche sinnliche Präsenz".

Seine Bilder (Malobjekte) sind dreidimensional und ermöglichen die Reflexion der Farbe an der Wand, so dass der Betrachter die nicht-materielle Reflexion in Form von farbigem Licht und als nicht-materielle Verbindung sehen kann. Dr. Nataša Smolič beschreibt seine "Generatoren des Lichts" wie folgt: "Die ovalen Gemälde vermitteln das Gefühl, dass es irgendwo in ihrem Wesen, für das menschliche Auge unsichtbar, eine Lichtquelle gibt, die das bereinigte und übergeordnete Licht durch das reflektierende Weiß der Wand in den Raum streut." Dr. Marjeta Ciglencečki erkennt in seiner erhabenen Kommunikation mit dem Individuum eine Brücke, die dem Betrachter einen Einblick ermöglicht: "Viele der öffentlichen Ausstellungen von Oto Rimele können als einfach schön bezeichnet werden, wenn wir Plotinus Erklärung des Schönen folgen und wenn wir glauben, dass das Betrachten des Schönen auch den Betrachter schön macht." In den Jahren 2016 und 2017 nahm er an der Gemeinschaftsausstellung im Carrousel du Louvre in Paris teil. Seine kreativen Erfahrungen gibt er seit vielen Jahren als ordentlicher Professor an die Studierenden der Universität Maribor weiter.

Das Projekt "Berlin Portraits" von Oto Rimele macht eine Gruppe von Menschen in einer Rauminstallation sichtbar. Der Zyklus besteht aus 13 Porträts von Menschen, die zwischen 1961 und 1989 in Berlin gelebt haben. Es sind Helmut, Werner, Karl, Liselotte, Ingrid, Monika, Walter, Manfred, Gerhard, Ute, Günter, Peter und Hans. Jede Person ist mit einer spezifischen Kombination von Licht und Schatten dargestellt, die von den dreizehn vertikalen Objekten auf die Wand oder auf die Umgebung reflektiert werden. Die Porträts entstehen als Farbreflexe, als Licht und Schatten, die auf die Veränderungen des Tages- oder Kunstlichts in der Umgebung reagieren. Sie bieten dem Betrachter ein Bild, das sich langsam, aber stetig verändert und uns davor warnt, zu versuchen, die entstehenden Bilder zu einem Ganzen zusammenzufügen.

Die Porträts zeigen nicht die äußeren materiellen und physiologischen Merkmale der porträtierten Person, sondern spiegeln ihr immaterielles Bild, ihre ethischen Dimensionen und ihren geistigen und spirituellen Raum wider. Die Porträts zeigen die Persönlichkeit des Porträtierten in einem bewegten Bild, das durch die An- und Abwesenheit von Licht definiert wird, das von einem einzigen Malobjekt erzeugt wird.

Oto Rimele ist sich bewusst, dass jeder Betrachter den Impuls hat, sich die reale Welt und die dargestellte Wahrheit anzueignen und zu einem Ganzen zu verbinden. In diesem Werk teilt der Betrachter sein eigenes Licht und seinen eigenen Schatten mit der porträtierten Person. Auf diese Weise werden die porträtierten Personen im Hier und Jetzt lebendig. Der Betrachter wird zu einem aktiven Mitwirkenden des Bildes.