

Hanni Roeckle

Lichtströme, Schichten, Kreise

Sabine Altorfer

Hanni Roeckle, 1950 in Vaduz im Fürstentum Lichtenstein geboren, lebt in Zürich. Zehn Jahre lang arbeitete Hanni Roeckle gleichzeitig als Malerin und Zeichenlehrerin – eine Kombination, die sich stark auf ihr Werk auswirkte. Oft habe sie sich Aufträge gegeben und dazu Bildlösungen ausgedacht wie im Unterricht. Das Lösen vom Lehramt bewirkte eine Befreiung und ein intensiveres Malen.

Die Entwicklung in Hanni Roeckles Werk folgt – wie so oft – der Kunstgeschichte unseres Jahrhunderts: nach figurativen Anfängen und beachtenswerten Stadt- und Raumbildern löste sich die Malerin immer mehr vom Gegenstand und wagte freie Kompositionen, zwar angeregt von Stadtbeobachtungen oder Natureindrücken, aber doch befreit vom Zwang abbildhaft zu arbeiten. So entstanden in den letzten Jahren Gemälde mit organisch wirkenden Formen, mit freien, großzügigen Gesten und satten Farben. Manche mögen wilde Waldabschnitte, Winterlandschaften oder Tierformen evozieren, aber wichtiger als gegenständliche Aussagen ist das Spiel von Farbe und Form, mit dem die Malerin Räume öffnet. Wirbel kontrastieren dabei mit horizontalen Schichtungen, gelbe, grüne oder blaue Gesten mit dunklen Balken und Rastern. Trotz der dicht überlagerten Strukturen sind aber Durchblicke möglich, die das Auge in die Tiefe leiten.

Raumbilder mit starker Sogwirkung waren schon in den Stadtlandschaften Roeckles in den achtziger Jahren zu finden, in den Straßenschluchten, Eisenbahnfunnels oder Nachtbildern voller Geheimnisse. Von den realistischen Darstellungen gelangte sie dabei zu Bildern, in denen einzelne Strukturen oder kleine Beobachtungen wichtig waren. Dabei stieß sie immer weiter in die Tiefe vor, in Baugruben aber auch zu Phänomenen hinter, respektive unter den äußeren Erscheinungen.

Die Fragen nach dem Darunter und die Dualität von Vorder- und Hintergrund verknüpft Hanni Roeckle mit

der Untersuchung von Stellung und Wirkung von Bildern in Räumen. Mit Paravents oder freistehenden Gemälden baut sie einen Dialog zwischen bildimmanentem und bildumgebendem Raum auf. Da waren ein figurativ bemalter Fall-Paravent, eine Bildinstallation in der Shedhalle Zürich 1987 mit vier im Raum stehenden Großformaten, die je eine gestische und eine monochrome Seite zeigten, dann ein eisengefaßter Paravent mit einer Tag- und Nachtseite und zuletzt frei im Raum hängende Gemälde im Züricher Großmünster bei der "Kunstszene 92".

Solche Kombinationen von Bildraum und umgebendem Raum sind nicht völlig neu, aber die unterschiedlichen Lösungen, die Hanni Roeckle dafür gefunden hat, zeugen – zusammen mit ihrer Tiefe schichtenden Art der Malerei – von großer Sicherheit im Umgang mit Räumen und Architektur.

Bild oben: Hanni Roeckle,

Triptychon, "Benthal",

Mischtechnik auf Leinwand,

125 x 270 cm, 1994

Picture above: Hanni Roeckle,

Triptychon "Benthal",

mixed-media on canvas,

125 x 270 cm, 1994

Bild unten links: Hanni Roeckle,

"Baia I", Mischtechnik,

270 x 125 cm, 1993

Picture lower left: Hanni Roeckle,

"Baia I", mixed media,

270 x 125 cm, 1993

Sabine Altorfer

Born in Vaduz FL in 1950. Lives in Zürich. Hanni Roeckle worked for a decade as both a painter and a teacher of drawing, a combination of professions which exerted a powerful effect on her work. Playing the role of a student in her own drawing class, Roeckle frequently assigned herself tasks and sought their pictorial solutions. Quitting her duties as a teacher inaugurated a liberating new phase in which she has been able to devote herself even more intensively to her own painting.

As is so often the case in the evolution of an artist's works, Hanni Roeckle's paintings reflect the art-historical developments of our century. After creating some early, figurative paintings, noteworthy urban landscapes and spatial pictures, the artist increasingly dissociated herself from the depiction of objects and dared to explore free compositions. Admittedly, these compositions were catalyzed in part by observations of the city or by her impressions of Nature, but they were liberated from the compulsion to work in a depictive fashion. In recent years she has painted forms suggesting organic shapes combined with free, large-scale gestures and intense colors. Some viewers might be reminded of segments of a wild forest, wintry landscapes or faunal forms, but for the artist these objective references are far less important than the play

of colors and forms that she uses to open up the space of the painting. Vortices contrast with horizontal strata, yellow, green or blue gestures are juxtaposed with dark beams and grid-like patterns. Despite their heavily overlaid structures, her works also provide us with clear spaces through which a viewer's eye can penetrate into the painting's depths.

Spatial pictures with a powerful undertow were already evident in Roeckle's urban landscapes of the 1980's. This effect was visible in the canyons of city streets, in railroad tunnels and in mysterious pictures of nocturnal scenes. These earlier realistic depictions were succeeded by pictures in which individual structures or minute observations became extremely important. She continued to descend into the depths, into excavations, but also into phenomena which lay behind or perhaps beneath external appearances.

Hanni Roeckle links the twin issues of what lies beneath and the foreground/background dualism with her investigation of the placing and effects of pictures displayed in space. By working with screens or free-standing paintings, she develops a dialogue between the space immanent within a picture and the space surrounding that painting. She explored this issue, for example, with a figurative, painted and folded screen, then later with a pictorial installation at the Shedhalle

in Zürich (1987) that featured four freestanding, large-format works, each of which presented one gestural and one monochrome side. Roeckle later unveiled an iron-framed screen with one day and one night side. Still more recently, as part of Art-Scene 92, she showed paintings hanging freely within the space of Zürich's cathedral.

Of course, artworks combining pictorial space and surrounding space are not entirely new, but the manifold solutions that Hanni Roeckle has discovered and the profoundly stratified way she paints testify to this artist's virtuosity in handling spaces and architecture.

Bild oben Mitte: "Aqua Profonda",
Mischtechnik auf Leinwand, 125 x 150 cm, 1992

Picture above center: "Aqua Profonda,"
mixed-media on canvas, 125 x 150 cm, 1992