

LIEBE
GEGEN
ANGST

ŽIGA OKORN

Schleifmühlgasse 12-14

gallery of contemporary artists* Vienna
<http://12-14.org>

**LIEBE
GEGEN
ANGST**

Liebe gegen Angst

Author/ Autor: Žiga Okorn, www.okorn.si

Text: Nadja Gnamuš, Vesna Krmelj

Edited by/ Bearbeitet von:

Žiga Okorn, Vesna Krmelj, Denise Parizek

Published by/ Herausgegeben von:

ProduzentInnen Galerie Schleifmühlgasse 12-14,
Schleifmühlgasse 12-14, A-1040 Wien

Translation/ Übersetzung:

Tina Košak, Ksenija Berk, Denise Parizek, www.niansa.si

Design: www.Uvid.si

Print: Grafično podjetje Schwarz, d.o.o.

Wien - Ljubljana, 2012

Žiga Okorn is a painter of intimate figural subjects whose conceptual origins can be found in his concrete engagement, including heritage protection projects, architectural and artistic renovations (such as the transformation of the former military prison in Ljubljana into the Celica youth hostel), as well as social initiatives which in the 1990s, in the first decade of Slovenia's independence, importantly marked the artistic and public spheres. V.K.

Okorn's figures always act as bearers of personal experience, marked strongly by the sensation of human closeness and symbiosis which originates in the natural, original coexistence between male and female principles on the one hand, and the values of humanity on the other, which are constantly suggested in his work by the connections and relationships between the protagonists. Okorn's figures reveal only their bodies – whether as a single image, in pairs or groups – without markers of time and space to define them or enable us to characterise them. Nevertheless, the choreography of figures forms a level of communication which is complex and open enough to create a series of different, even mutually exclusive, states. Thus the solid anatomical basis of a figure can be co-formed together with its deformation, as well as the mimesis and amorphism of arbitrary colour substance, skill and spontaneity, and reminiscences of perspectival space construction and undefined space. The fragility of his figures is closely related to the conditions of the painting process. The mobile and transparent nature of his watercolour brushwork often proves the ideal technique to establish intermediate states and meanings; a figure is quickly and suddenly formed from a stain of colour, feeding upon a single moment of concentration, where there is no time or place to plan an external image; the latter simply emerges from within, from the principles of work, which resemble those of calligraphists. Okorn's bodies, so transparent that they almost allow one to gaze through them, are imbued with fragility, thus resembling the nature of human existence. Occasionally, these bodies are shown in a state of withering. In some of his paintings, the softness of his characteristic earthly carnation changes tones into bloody tones, reflecting the structure under the skin, while others depict a collapsing body at the stage when it changes back into the shapeless stain from which it was initially created.

In the exhibition, Okorn places his protagonists within structures of light, which correspond to a natural environment of radiating screens. These are mostly the reverse sides of reused advertising boards. The advertising aid, which becomes a support, and as such is itself a bearer of meaning, is used by the artist for the serial 'performance' of two individual images which at a certain point merge into one. The duality of image is already explicit and physically present in the manner of presentation. Thus, for example, the interpretation of a child who seems to be slipping in the direction of gravity, from the top of the painting towards the floor, changes instantly when a figure appears beside it, supporting it and raising it high into the sky. "Provision" is the inscription on the advertising board, which ironically, yet very realistically, comments on the subject of the work.

The binding message of Okorn's painting appears to be most astonishingly centred in one of his images: a life-size painting of a crawling infant who is gazing across wide fields and onto a path, opening in front, with a group of people appearing suddenly on the empty horizon of its view, their unusual relationships forming configurations like protagonists in a Renaissance fresco. In this confrontation of two worlds seen from the perspective of a child, proportions are distorted; from the infant's perspective, the images of adults are reduced in size, implying the distance of time rather than space. Here the horizontal and vertical perspectives meet an unformed, primary, pre-linguistic experience dependent on basic needs and requirements, and a human entering the symbolic world, his uplifted vision of the always evasive goals of his desire. This is not a matter of measuring meanings; it is a search for a balance on which human values and mutual dependences are established, those which are always present in Okorn's figural art, proving their value also in times of alienation and the egocentric will to survive.

Nadja Gnamuš

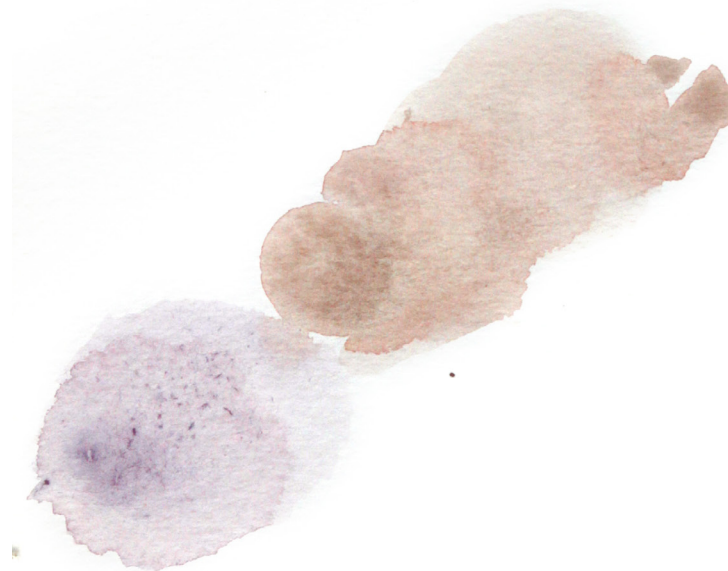

Žiga Okorn ist ein Maler der intim empfundenen Figuralik, deren konzeptionelle Ursprünge in zahlreichen konkreten – durch sein persönliches Engagement realisierten – Projekten liegen: vom Denkmalschutz, künstlerisch-architektonischen Erneuerungen (beispielsweise die Umgestaltung des ehemaligen Militärgefängnisses in ein Youth Hostel, die sog. Celica (deutsch: Zelle) in Ljubljana), bis hin zu berufsständischen und gesellschaftlichen Initiativen, welche in den 1990er Jahren, in dem ersten Jahrzehnt der Unabhängigkeit Sloweniens, große Resonanz unter den Künstlern und der Zivilgesellschaft fanden. V.K.

Okorns Figur agiert immer als Trägerin von persönlichen Erfahrungen, die bei ihm stark von der Empfindung der menschlichen Nähe und Symbiose geprägt werden, deren Ursprung einerseits in der natürlichen, ursprünglichen Koexistenz von männlichen und weiblichen Prinzipien liegt, andererseits aber in den Werten der Menschlichkeit, die in seinen Werken ständig durch Verbindungen und Beziehungen zwischen den Protagonisten, suggeriert werden. Okorns Darstellungen/Gemälde zeigen nichts als den eigentlichen Körper – als Einzelfigur, in Paaren oder Gruppen – ohne Raum- und Zeitsignifikante/-elemente, die eine nähere Bestimmung oder Zuordnung ermöglichen würden. Dennoch bildet die Choreographie der Figuren hier eine gewisse Kommunikationsebene, die jedoch über eine ausreichende Komplexität und Offenheit verfügt, um eine Reihe von verschiedenen – auch gegensätzlichen – Zuständen darzustellen, sodass auf eine völlig natürliche Weise die Grundform der anatomischen Abbildung zusammen mit ihrer Verformung, Mimesis mit Amorphismus der willkürlichen Farbsubstanz, Kunstfertigkeit/Kenntnis mit Spontaneität, Reminiszenzen perspektivischer Raumkonstruktion mit undefiniertem Raum mitgestaltet werden können.

Die Fragilität seiner Figuren ist eng mit den Bedingungen des künstlerischen Entstehungsprozesses verflochten und gerade die bewegliche und transparente Art seiner Aquarelltechnik erweist sich hier als ideales Material zur Herstellung von Zwischenzuständen und Bedeutungen; so wird aus einem Farbfleck schnell und unvermittelt eine Figur herausgebildet, aus der Konzentration des Augenblickes heraus, wo weder Zeit noch Raum zur Planung des äußeren Erscheinungsbildes besteht, wo die Figur ganz einfach aus dem Inneren, aus dem durch die Meister der Kalligraphie bekannten Arbeitsprinzip, herausgebildet wird. Okorns Körper sind durchdrungen von Fragilität, die einem fast schon das Eindringen des Blickes zulassen, einer Fragilität, so immanent wie die Natur der menschlichen Existenz. Hier und da zeigen sich uns Körper in einem Zustand des Versinkens; auf einigen seiner Gemälde geht die Weichheit seiner charakteristischen irdischen Töne in blutige Nuancen und in die Struktur der Unterhaut über, an anderen Stellen sackt der Körper sogar in sich zusammen – bis zu der ursprünglichen Stufe des formlosen Flecks, aus dem dieser entstand.

In der Ausstellung fügt Okorn seine Protagonisten auch in Lichtobjekte ein, die dem natürlichen Umfeld von strahlenden Bildschirmen entsprechen. Dies sind eigentlich ausgediente Lichtwerbetafel, deren Rückseiten erst die ursprüngliche Funktion offenbaren. Das Werbemittel, das nun zum Träger des Gemäldes wird und als solches bereits durch eine bestimmte Bedeutung geprägt wird, wird vom Künstler zum zyklischen Vorführen von zwei einzelnen Gemälden genutzt, die an einem gewissen Punkt zu einem verschmelzen. Die Dualität des Bildes ist hier explizit und in der Art und Weise der

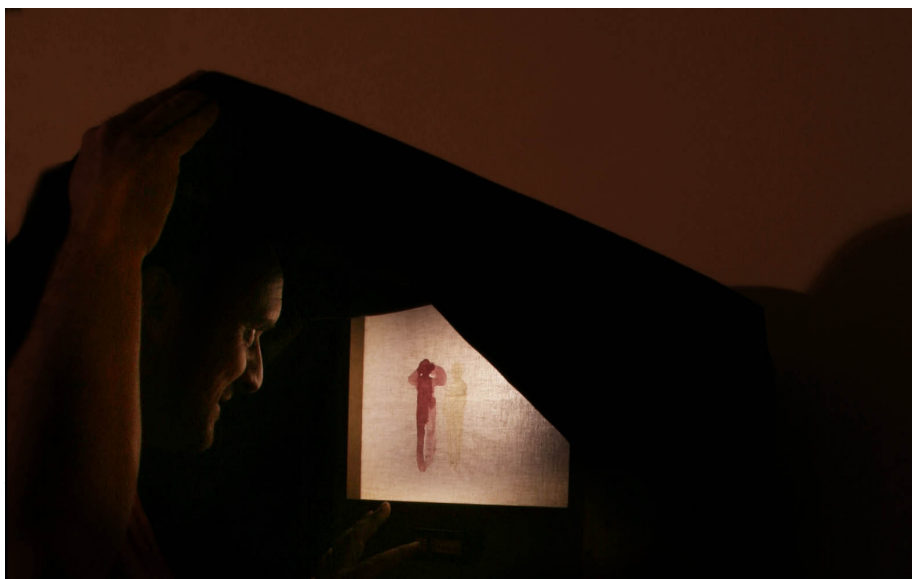
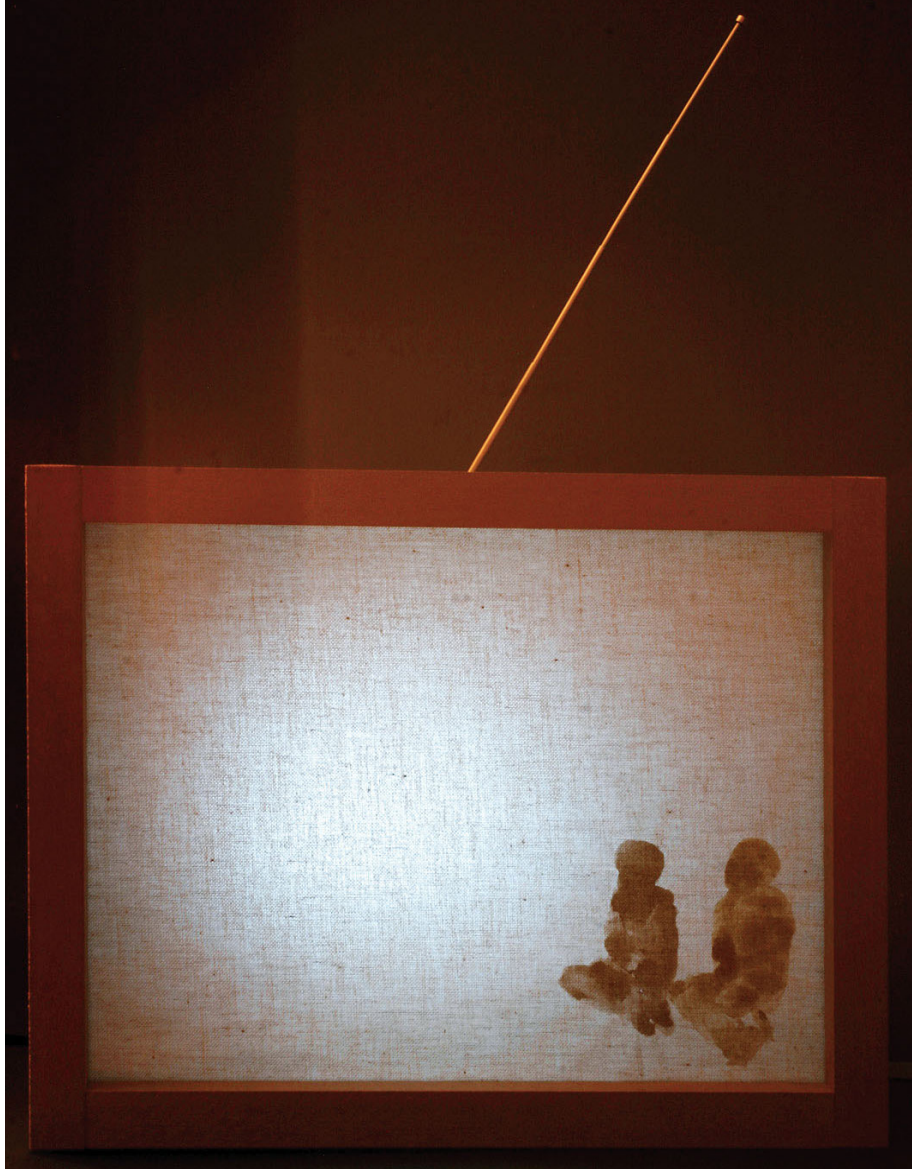
Darstellungsform bereits körperlich präsent. So ändert sich beispielsweise die Interpretation des Bildes, worauf der Betrachter ein – in Richtung der Schwerkraft (vom oberen Bildrand Richtung Boden) gefährlich abrutschendes – Kind zu sehen scheint, in jenem Augenblick, in dem eine zweite Figur erscheint, die dieses Kind in Richtung Himmel stützt und hochhebt. „Versorgung“ – so die Inschrift auf der Rückseite des Trägers, ein ironischer und zugleich doch sehr sachlicher Kommentar zu dieser Abbildung.

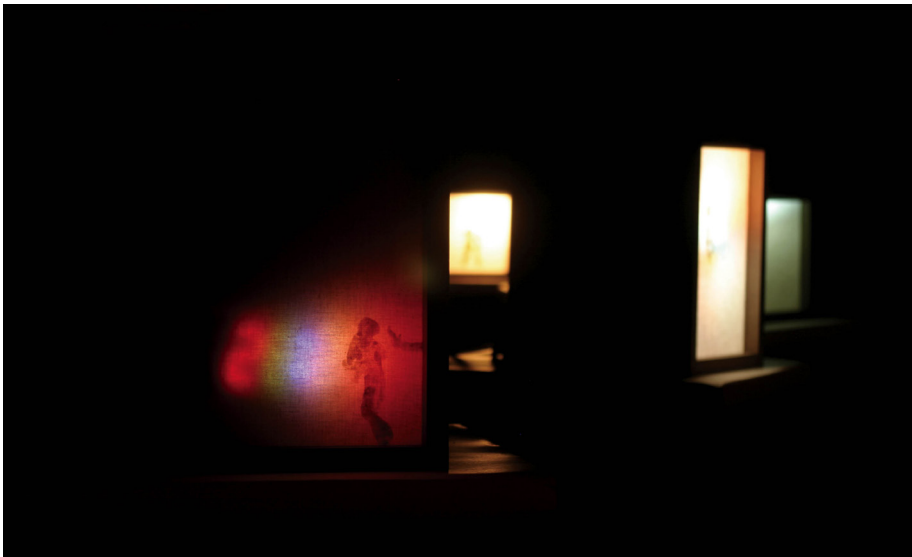
Die verbindliche Botschaft der künstlerischen Gestaltung von Okorn könnte meiner Meinung nach auf eine überraschende Weise insbesondere in einem seiner Bilder zusammengefasst werden: auf dem Gemälde mit der Abbildung eines lebensgroßen Säuglings, der in kriechender Haltung in das Weite der Felder und auf den sich vor ihm eröffnenden Weg blickt, wo sein Blick – am offenen Horizont – plötzlich auf eine Gruppe von in Konfigurationen von ungewöhnlichen dialogischen Verhältnissen verwickelten Menschen trifft, als ob diese Protagonisten einem Renaissancefresko entsprungen wären. In dieser Konfrontation zweier Welten, diesmal aus der Perspektive eines Kindes, werden die Größenverhältnisse umgekehrt dargestellt, die Erwachsenen im verkleinerten Maßstab, als ob sich aus dem Blickwinkel des Kindes eine eher zeitliche als räumliche Distanz der Erwachsenen bildet. Hier treffen der horizontale und der vertikale Blick aufeinander, also eine ungeformte, primäre, vorsprachliche Erfahrung, abhängig von den existentiellen Bedürfnissen und Anforderungen, und der menschliche Eintritt in eine Symbolwelt, seine aufsteigende – in immer wieder ausweichende Ziele seiner Wünsche ausgerichtete – Vision.

Dabei geht es um keinen Vergleich zwischen den Bedeutungen, sondern um die Suche nach dem Gleichgewicht, worauf die menschlichen Werte aufbauen, und die gegenseitige Abhängigkeit, die in der Figuralik von Okorn beharren und ihren Wert auch in einer Zeit der Entfremdung und des – in das Überleben ausgerichtete – Egozentrismus bestätigen.

Nadja Gnamuš

On the artist

For one and a half decades Žiga Okorn has devotedly pursued the quest for an image that would invite, reconcile or heal by touching our profound artistic experience, which is associated with empathy, sensation as well as compassion and love. These fragile, simple images, which the painter with earthly pigments and some drops of water literally pours over the paper or canvas, open up perspectives that we actually experience internally, but fail to realise sufficiently externally. They are the invocations of our sensitive yet forceful conditions, where mind and body, reason and hand, the head and the heart are interconnected.

The watercolours of children, in front of which the viewer stands as if confronting his own future, are fashioned so elementarily that it is hard to overlook them. To overlook and not let oneself be touched by them, let them touch the place in us where still a tiny child resides, a child who is waiting for us to view the world through its wide-open eyes. What it is watching and feeling is here and now, is omnipresent and eternal. The "here-present" is unfathomable already through language, unreachable neither through imagining nor projecting, it is a creative process and a part of ourselves. The artistic basis of an image, which shows proclivity towards both the Western and Eastern art, addresses us in a language that – since it has faith in skill and is acquainted with tradition – makes space for imagination and the viewer's inventiveness.

Über den Künstler

Bereits seit eineinhalb Jahrzehnten widmet sich Žiga Okorn der Suche nach Antworten auf die Frage, wie schafft es ein Bild, uns einzuladen, näher zu bringen und zu heilen, durch die Berührung unserer tiefen bildlichen Erfahrung, nahe dem Mitgefühl, dem Empfinden, aber auch der Anteilnahme und der Liebe. Diese fragilen, schlichten Abbildungen, die durch den Künstler mittels Erdpigmenten und einigen Wassertropfen wortwörtlich zu Papier oder auf die Leinwand gebracht werden, öffnen Perspektiven, die wir nach innen hin zwar leben, allerdings zu wenig auch nach außen hin verwirklichen. Es sind die Einberufungen unserer empfindlichen, jedoch starken Zustände, eine Verbindung von Körper und Verstand, Hand und Geist, Kopf und Herz. Aquarelle von Kindern, vor denen der Betrachter wie vor seiner eigenen Zukunft steht, sind in ihrer Erzeugung so elementar, dass sie kaum zu übersehen sind. Wenn wir diese an uns heranlassen, an jene Stelle, wo in unserem Inneren noch ein kleines Kind herrscht, so können wir die Welt mit dessen weit geöffneten Augen betrachten. Das, was „das Kind“ sieht und fühlt, ist das Hier und Jetzt, allgegenwärtig und ewig. Das Hier und Jetzt ist bereits sprachlich nicht bis zum Ende zu bewältigen, es ist weder mit der Vorstellung noch mit der Projektion zugänglich – es ist ein Schaffungsprozess und Teil unser Selbst. Das künstlerische Fundament der Abbildung, dem weder die westliche noch östliche Kunst fremd sind, wird in einer Sprache angesprochen, das – weil es der Kunstfertigkeit vertraut und die Tradition kennt – Raum für Phantasie und Einfallsreichtum des Betrachters schafft.

Biography

Born in 1967 in Ljubljana. Graduated from the Academy of Fine Arts Ljubljana with an exhibition in the Tivoli Park's old Boat House in **1991** ①. Okorn has co-authored the renovation of the former military prisons ④, which now house the Celica Youth Hostel, and has designed one of the cells. As member of the Sestava group (Vesna Krmelj, Jiři Kočica and Janko Rožič), Okorn is engaged in a series of professional-civilian initiatives that involve fine art and culture in the domain of education (against excluding art education from elementary schools), heritage protection (initiative to preserve the Robba Fountain) and artistic vocation (has co-organised the auction to help save the Association of Slovene Fine Artists). Since **1991** Okorn has regularly exhibited in Slovenia and abroad. In **2002** he received the Best Watercolour Award at the Piran Ex-tempore and in **2008** at the Ex-tempore Grožnjan. In **2004**, together with the Sestava group, he received the City of Ljubljana Distinction for the renovation of the former military prisons, which now house the Celica Youth Hostel. In **2009** he won the Golden Nest Award (zlato gnezdo); in **2006**, **2008** and in **2011** he was a co-winner of the Golden Pencil Award (zlati svinčnik), bestowed by the Slovenian Chamber of Architecture. He has also devoted himself to design (permanent exhibition at the Bled Castle, NMS, **2008**), illustration, photography, interior design...

Biografie

Žiga Okorn wurde 1967 in Ljubljana geboren. Er studierte Kunstmalerei an der Akademie für Bildende Kunst (*Akademija za likovno umetnost*) in Ljubljana, wo er im Jahre **1991** ① diplomierte. Seit 1994 ist er als freiberuflicher Künstler tätig und stellt seine Werke regelmäßig auf Ausstellungen sowohl in Slowenien als auch im Ausland aus. Seine Künstlerausstellungen sind auch räumliche Installationen, eine Verflechtung von Bildern, Aquarellen, Zeichnungen, Lichtobjekten, alltäglichen Gegenständen, Dokumentarmaterialien. Der Raum wurde mehrmals zu einem Atelier umgestaltet, wo er während der Ausstellung auch künstlerisch tätig war. Žiga Okorn ist Koautor des Objektumbaus aus dem ehemaligen Militärgefängnis in das Youth Hostel *Celica* (deutsch: Zelle) ④ in Ljubljana und Autor einer dieser Zellen. Er arbeitete mit der Gruppe *Sestava* (mit Vesna Krmelj, Jiři Kočica und Janko Rožič) zusammen und nahm auf diesem Wege an zahlreichen fachlich-zivilen Initiativen teil, welche die bildende Kunst und die Kultur berühren: im pädagogischen Bereich (gegen die Einstellung der Bildenden Kunst in den Elementarschulen) im kulturellen und Denkmalschutzbereich (Initiative für eine fachliche Lösung des *Robba*-Brunnens, Schutz des ehemaligen Militärgefängnisses) und im berufständischen Bereich (Initiative und Mitorganisation der Auktion zur Rettung des Vereins der bildenden Künstler von Ljubljana (*DSLJU*)). Im Jahre **2002** erhielt er den Preis für das beste Aquarell auf der *Ex-tempore*-Ausstellung in Piran und im Jahre **2008** auf der *Ex-tempore*-Ausstellung in Grožnjan; im Jahre **2004** wurde er – zusammen mit der Gruppe *Sestava* – mit der Plakette der Stadt Ljubljana für das künstlerische Projekt der Renovierung des ehemaligen Gefängnisses in der Metelkova in das *Celica*-Youth Hostel sowie im Jahre **2009** mit dem Preis *Zlato gnezdo* (deutsch: Goldenes Nest) ausgezeichnet. In den Jahren **2006**, **2008** und **2011** wurde ihm als Koautor der *Zlato svinčnik* (deutsch: Goldener Bleistift), ein Preis der Architekturkammer Sloweniens, verliehen. Žiga Okorn ist außerdem in den Bereichen des Designs (Daueraufstellung auf der Burg von Bled, **2008**), Innendesign, Illustration und Fotografie tätig.

Major exhibitions and projects

1992 ②: /Razstava Robbovega vodnjaka/Robba Fountain Exhibition and Razstava Jakopičevega paviljona/Jakopič Pavilion Exhibition (with Jiři Kočica), Ljubljana.

1993 ③: Iz slike na parket/From Painting to Parquet, Ambrož Square Studio and ŠKUC Gallery, Ljubljana.

1995 ⑤, **2000** ⑥, **2005** ⑦ (Osvetljeni/Illuminated), **2008** ⑧ (Med anestezijsko in ekstazo/In-between Anaesthesia and Ecstasy), solo exhibitions at the Eurna Gallery, Ljubljana.

Since **1997** ⑨: Podoba tvoje odprtosti/The Image of Your Openness, work in progress.

2004 ⑩: Naslovljeno na svobodo drugega/Addressing the Freedom of the other (with Jiři Kočica), Božidar Jakac Gallery, Kostanjevica na Krki.

2006 ⑪: Ljubljana – Zagreb – Beograd – stop, live scenography painting, Teater Bu and Glej Theatre, Ljubljana.

2008: participated in the Venice Biennial of Architecture, together with Odprti krog, Galerija A+A, Venice.

2010: Mali sprožilec/Little Trigger, Srečišče Gallery, Hostel Celica, Ljubljana.

2011 ⑫: Kiparstvo danes. Kipi, figure in telesa/ Sculpture Today. Sculptures, Figures and Bodies, Contemporary Art Gallery Celje; Pokrajina v novejši umetnosti – od piktorializma do abstrakcije/Landscape in Contemporary Art – From Pictorialism to Abstraction, Velenje Gallery.

Auswahl an Ausstellungen und Projekten

1992 ②: Ausstellung des Robba-Brunnens und Ausstellung des Jakopič-Pavillions (mit Jiři Kočica), Ljubljana, Slowenien.

1993 ③: Vom Bild aufs Parkett (Iz slike na parket), Atelier am Platz ‚Ambrožev trg‘ und in der Galerie ŠKUC, Ljubljana, Slowenien.

1995 ⑤; **2000** ⑥; **2005** ⑦ Die Beleuchteten (Osvetljeni); **2008** ⑧ Zwischen Anästhesie und Ekstase (Med anestezijsko in ekstazo), Eigenständige Ausstellungen in der Galerie Eurna, Ljubljana, Slowenien.

Seit **1997** ⑨: Sinnbild einer Offenheit (Podoba tvoje odprtosti), Werk in der Entstehung.

2004 ⑩: Gerichtet an die Freiheit des Anderen (Naslovljeno na svobodo drugega) (mit Jiři Kočica), Galerie Galerija Božidarja Jakca, Kostanjevica na Krki, Slowenien.

2006 ⑪: Laibach – Agram – Belgrad – Stop (Ljubljana – Zagreb – Beograd – stop), Künstlerische Darstellung der lebenden Szenographie, Theater Bu und Gledališče Glej, Ljubljana, Slowenien.

2008: Teilnahme an der Architekturbiennale in Venedig (La Biennale di Venezia), gemeinsam mit der Gruppe Odprti krog (deutsch: Offener Kreis), Galerie A+A, Venedig, Italien.

2010: Kleiner Auslöser (Mali sprožilec), Galerie Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, Slowenien.

2011 ⑫: Bildhauerei heute. Statuen, Figuren und Körper (Kiparstvo danes. Kipi, figure in telesa), Galerie der zeitgemäßen Kunst in Celje (Galerija sodobne umetnosti Celje); Landschaft in der neueren Kunst – vom Piktorialismus bis zur Abstraktion (Pokrajina v novejši umetnosti – od piktorializma do abstrakcije), Galerie Velenje, Slowenien.

Kontakt:

Cesta na Rožnik 4
1000 Ljubljana, Slovenia

www.okorn.si
os@siol.net

