ACS
Chi-town artist creates internationally prolific fine art, graffiti, & murals
Rahmann "Statik"
dedicates a mural in memory of Prince (back cover)
ROMANA BRUNNNAUER (Germany)
ANCA NEGESCU (Romania)
JULIA HAW (Chicago)
MANDY CANO VILLALOBOS (Grand Rapids)
LUIS MARTIN
Three Art Movements In New York Today!
ROBERTO ALBORGHETTI
FLORENCE
GEOMETRY OF A CITY
International Collaboration Features
ENRICO MAGNANI
at ACS Gallery
curated by Sergio Gomez
Francesca Dalla Benetta
An Italian Migrates to Mexico City
10 Years
IRREVERSIBLE PROJECTS
Anniversary Exhibition
NOOR BLAZEKOVIC
photograph by Rafael E. Rodriguez Bencid
ACS Magazine May/June 2016

III_P08_B1 by Romana Brunnauer

LM_P05_B1 by Romana Brunnauer

III_nK_02 by Romana Brunnauer

Romana Brunnauer

Salzburg, Germany

Romana G. Brunnnauer was born in Salzburg, Germany. At the age of nineteen Romana went to study in Munich and completed her undergraduate degree in Social Pedagogy followed by her Master of Arts in German Philology, Philosophy and Pedagogy. Thereafter Romana held the position of Writer and Creative Director for Conventional and New Media. In 2005 she moved to Lanzarote on the Canary Islands in Spain. Since 2006 Romana has been exclusively dedicated to visual arts. Romana G. Brunnauer studied with the international renowned Zhou Brothers, and has won a numerous prestigious awards throughout her career.

German: Kurze Vita
Als 19jährige kam die gebürtige Salzburgerin nach München, um dort zu studieren. Sie machte ihr Diplom in Sozialpädagogik und anschließend den Magister Artium in Germanistik, Philosophie und Pädagogik. Nach dem Studium arbeitete sie als Autorin und Kreativdirektorin für kommerzielle und neue Medien. 2005 siedelte sie nach Lanzarote (Kanarische Inseln, Spanien). Seit 2006 widmet sie sich ausschließlich der Malerei. Romana G. Brunnauer lernte bei namhaften Künstlern, u.a. bei den Zhou Brothers aus Chicago und wurde mit bedeutenden Awards und Preisen ausgezeichnet.

Tell us how you brand yourself as a visual artist.
Romana shares “In my painting mode and artistic essence I feel connected to abstract expressionism e.g. the European Informel. However, my form language remains open. And at times I introduce sparsely figurative elements which cannot easily be defined.”

German: Wie würden sie sich als visueller Künstler kennzeichnen?
In meiner Malweise und in meiner künstlerischen Haltung fühle ich mich dem abstrakten Expressionismus bzw. dem europäischen Informel verwandt. Meine Formensprache bleibt offen. Sparsam eingesetzte figurative Elemente lassen sich nicht eindeutig fest legen. Die Farbgebung entspricht dem jeweiligen Thema.

Tell us about your artistic process for creating your body of works. How much time do you spend in the studio?
Romana artistic process begins with the the first idea for a project which usually originates from a mere thought, a brief insight into something happening around her. When her interest is aroused, Romana engages intensively in the theme at hand. The basis of her artistic processes rests on a theoretic dissection of a particular theme. Romana spends a lot of time on research.

However, during the painting process itself these thoughts and theories are left aside. While painting Romana tends not to think. It is rather a deep felt expression of what she encountered in her research and of what went through her head. This process is hard to capture in words as it remains unconscious. While painting Romana acts as as a catalyst transforming earlier thoughts into lines, forms and colors.

When Romana is not busy preparing an exhibition her days are tightly scheduled. In the mornings she engages in organizational and research matters. Romana spends the afternoons in her studio but at times she works through the night.

German: Erzählen Sie uns etwas über den künstlerischen Prozess, in dem Ihre Werke entstehen. Wie viel Zeit verbringen Sie im Atelier?
Die erste Idee für ein Projekt ist meist nur ein Gedanke, eine kurze Einsicht in etwas, das um mich herum geschieht. Wenn mein Interesse geweckt ist, setze ich mich damit intensiv auseinander. Basis meines künstlerischen Prozesses ist die theoretische Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema. Ich verbringe viel Zeit mit Recherche.

Während des eigentlichen Malprozesses sind diese Gedanken oder Theorien vergessen. Beim Malen denke ich nicht. Es ist dann eher ein gefühlsmäßiger Ausdruck dessen, was mir während der Recherche begegnet und durch den Kopf gegangen ist. Dieser Prozess lässt sich schwer in Worte fassen, denn er geschieht unbewusst. Vielleicht agiere ich beim Malen als Katalysator, der vorher Gedachtes in Linien, Formen und Farben transformiert?

Wenn ich nicht gerade eine Ausstellung vorbereite, sind meine Tage streng organisiert. Vormittags erledige ich alles Organisatorische und die Recherche. Die Nachmittage verbringe ich im Atelier. Manchmal arbeite ich weit in die Nacht hinein.

What have been the influencing factors that have inspired your art career?
Romana shares “My art career has not been a straight line. The road from writing to painting was a long and arduous one, and at every step there were various influencing factors. I will dwell briefly on the most significant. At the outset of my development there was a youth friendship without which I perhaps never would have taken the artistic path. In my first High School year I befriended Mirjam Eich, daughter of authors Ilse Aichinger and Günther Eich. At their house I came for the first time in contact with modern literature and art. This opened for me a new, fascinating world. I started painting and at about twelve I attempted my first writing venture. Ilse Aichinger lent me her invaluable support; painting and writing became my purpose in life.”

“After my studies I happened into a writing career, freelancing for commissioned and well remunerated work, yet somehow not fulfilling. Literary writing, experimental internet projects and painting became an important outlet.”

“Upon moving to Lanzarote with my husband some ten years ago I wanted to finally realize my literary projects and work freely. But it turned out quite differently.”

Romana says “Spanish is spoken on the island, a wonderfully rich language, which I wanted to make mine as quickly as possible. I soon realized that I would never fully possess this language. Literary projects in Spanish? Unthinkable! I started to doubt the whole sense of my writing.

"I was more and more attracted away from the computer to the easel, at that time standing in the living room which was far from practical. Therefore my husband and I decided to transform our roomy garage into a studio. Finally I was able to give ample space to my passion for painting without having to worry about ruining furniture and flooring. Now larger formats became possible. Writing was delegated to the background until I gave it up altogether. Since 2006 I have been exclusively expressing myself through painting, as this is after all an international idiom."

"It soon dawned on me that I needed to further expand my artistic competences which led to my “learning” years. I acquired auto-didactically knowledge in materials and different painting techniques. In her art school, a Lanzarote artist, Elisa Betancort (died 2014), gave me a classical art education including realistic drawing, anatomy and color theory “

“I made the boldest steps in my development (and continue to do so) under the influence of the Chicago Zhou Brothers. In 2009 I took for the first time part in their masterclass Feeling is Liberty at the International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg. This was for me the ignition spark. It became clear that - similar to literary writing - I had to find my own, unique language. Thanks to their unconventional learning method based on freedom and also to their severe, but nonetheless positive criticism, the Zhou Brothers bring me each year a step further on my road. It is a road which never ends, and will ever stay exciting and inspiring.”

German: Wenn sie zurück denken: Welche Einflussfaktoren haben Ihre künstlerische Laufbahn inspiriert?
Meine künstlerische Laufbahn ist nicht geradlinig. Es war ein langer Weg vom Schreiben zum Malen. In jeder Etappe gab es viele Einflussfaktoren, ich beschränke mich auf die Wichtigsten …

sehnsucht_044 by Romana Brunnauer

sehnsucht_010 by Romana Brunnauer

Am Anfang meiner Entwicklung stand eine Kinderfreundschaft, ohne die ich vielleicht niemals den Weg des Künstlers eingeschlagen hätte. In der ersten Klasse Gymnasium lernte ich Mirjam Eich kennen, die Tochter des Schriftstellerehepaares Ilse Aichinger und Günther Eich. Im Haus ihrer Eltern kam ich erstmals mit moderner Literatur und Kunst in Berührung. Es war für mich eine neue, faszinierende Welt. Ich begann zu malen und machte mit etwa 12 Jahren meine ersten schriftstellerischen Gehversuche. Mirjams Mutter (Ilse Aichinger) unterstützte mich dabei. Malen und Schreiben wurde mein Lebensinhalt.

Nach meinem Studium sollte ich zunächst meinen Lebensunterhalt als Texterin, Kreativdirektorin und Autorin für konventionelle und Neue Medien bestreiten. Literarisches Schreiben, experimentelle Internetprojekte und Malen waren für mich ein wichtiger Ausgleich.

Als ich vor etwa zehn Jahren nach Lanzarote siedelte, wollte ich meine literarischen Projekte verwirklichen und endlich frei arbeiten. Doch es kam anders.

Auf Lanzarote spricht man Spanisch, das ich mir so rasch wie möglich aneignen wollte. Es ist eine wunderbare, enorm reiche Sprache. Mir wurde rasch klar, dass ich sie vermutlich niemals in ihrer Fülle beherrschen würde. Literarische Projekte auf Spanisch? Undenkbar! Ich begann, am Sinn meines Schreibens zu zweifeln.

Immer öfter zog es mich weg vom Computer hin zur Staffelei, die damals noch im Wohnzimmer stand. Dieses wandelte sich zusehends zum Atelier, was natürlich kein Dauerzustand sein konnte. So beschlossen mein Mann und ich, unsere geräumige Garage umzubauen. Ich richtete mir dort mein Atelier ein. Endlich konnte ich ohne Rücksicht auf Möbel oder Bodenbelag meiner Malerei freien Raum geben. Jetzt waren auch größere Formate möglich. Das Schreiben trat in den Hintergrund und am Ende gab ich es ganz auf. Seit 2006 drücke ich mich nur noch malerisch aus, denn diese Sprache ist international.

Rasch jedoch wurde mir klar, dass ich eine fundierte künstlerische Ausbildung brauchte. So kamen meine “Lehrjahre”. Kenntnisse in Materialkunde und unterschiedliche Maltechniken eignete ich mir autodidaktisch an. Realistisches Zeichnen im Sinne eines klassischen Kunststudiums lernte ich an der Kunstschule einer lanzarotenischen Künstlerin, Elisa Betancort († 2014).

Die größten Schritte meiner künstlerischen Entwicklung machte (und mache ich immer wieder) unter dem Einfluss der Zhou Brothers. 2009 besuchte ich erstmals ihre Klasse “Feeling is Liberty” an der „International Summeracademy of Fine Arts“, Salzburg. Es war für mich eine Initialzündung. Mir wurde bewusst, dass ich auch in der Malerei eine eigene, individuelle Sprache finden musste. Dank ihrer unkonventionellen, auf Freiheit basierenden Lehrmethode und auch dank ihrer strengen, aber stets konstruktiven Kritik brachten und bringen mich die Zhou Brothers jedes Jahr ein Stück weiter auf meinem Weg. Es ist ein Weg, der vermutlich niemals endet, aber immer spannend und inspirierend bleiben wird.

With your work what type of experiences are you hoping to convey with the audience?
Romana speaks candidly “As mentioned above, my artistic projects are dedicated to a particular theme. The dissection of its contents is part of my work. Were this satisfying I suspect the result would be a literary essay.”

“During the painting process the theme has to become transcendent. A space is opened where the untold and unthinkable can surface. At the end the canvas shows that which cannot be put in words”.

“Engaging with my visual art allows the viewer to enter this space. It is a space of freedom which explodes the limitations of the mind, a space which refers to what is possible beyond the profane reality.”

German: Welche Erfahrungen oder Erlebnisse möchten Sie Ihrem Publikum mit Ihrer Arbeit vermitteln?
Wie oben bereits erwähnt, widmen sich meine künstlerischen Projekte einem bestimmten Thema. Die inhaltliche Auseinandersetzung ist Teil meiner Arbeit. Würde ich mich damit begnügen, wären die Resultate vermutlich literarische Essays.

Im Malprozess gehe ich darüber hinaus. Es öffnet sich ein Raum, in dem Ungesagtes und Ungedachtes erscheinen kann. Am Ende zeigt sich das auf der Leinwand, was sich nicht in Worte fassen lässt.

Wer sich auf meine Bilder einlässt, kann diesen Raum betreten. Es ist ein Raum der Freiheit, der die Grenzen des Verstandes sprengt und auf das verweist, was jenseits des Gegebenen möglich ist.

Romana shares “There are many exhibitions that exerted a fascination on me and that probably have influenced me. Two of them continue to touch me deeply. In the early eighties the Munich Art Museum Haus der Kunst held a retrospective of Mark Rothko's major works. Until then I only knew his paintings through art books and magazines. When I saw he originals in all their magnitude, I was not merely impressed, but so moved that I cried. Throughout the duration of the exhibit I spent each free moment in the museum. I simply could not get enough of the fullness in emptiness. At that time I was still a student and was deeply involved with philosophical theories on Aesthetics (Aristotle, Hegel and Adorno). Rothko's work enlightened for me the notion of transcendence.

EM_P02_B2 by Romana Brunnauer

sehnsucht_028 by Romana Brunnauer

The second exhibition took place in 2013 coincidentally also in Munich, in the Brandhorst Museum, which did not yet exist in my time. Above all I was drawn to Cy Twombley, whose original work I had until then not seen. In the museum a whole floor is dedicated to Cy Twombly and one hall was conceived to showcase his twelve part Lepanto cycle. When I entered the hall I was thankful for the benches they had installed. My knees literally caved in. Till today I cannot express what touches me so deeply in Cy Twombly's art. But each time I am in Munich, I just have to spend a few hours with his works.

German: Welche Ausstellungen hatten einen signifikanten Einfluss auf Ihre künstlerische Laufbahn?
Es gibt viele Ausstellungen, die mich fasziniert und vielleicht auch beeinflusst haben. Zwei davon berühren mich nachhaltig.

Anfang der 80iger Jahre gab es im Haus der Kunst (München) eine Retrospektive mit den wichtigsten Werken Mark Rothkos. Ich kannte seine Bilder bisher nur aus Kunstbänden oder Magazinen. Als ich die Originale in all ihrer Größe sah, war ich nicht nur beeindruckt. Ich war so ergriffen, dass ich weinen musste. Während dieser Ausstellung verbrachte ich jede freie Minute im Museum. An dieser Fülle in der Leere konnte ich mich nicht satt sehen.

Ich war damals noch Studentin und befasste mich gerade mit philosophischen Theorien zur Ästhetik (Aristotles, Hegel und Adorno.) Angesichts der Rothkoschen Werke wurde mir klar, was der philosophische Begriff “Transzendenz” bedeutet.

Die zweite prägende Ausstellung besuchte ich 2013, eigenartiger Weise auch in München. Dieses Mal aber im Museum Brandhorst, das es zu meiner Münchner Zeit noch nicht gab. Mich interessierte vor allem Cy Twombley, auch seine Werke hatte ich noch nie im Original gesehen.

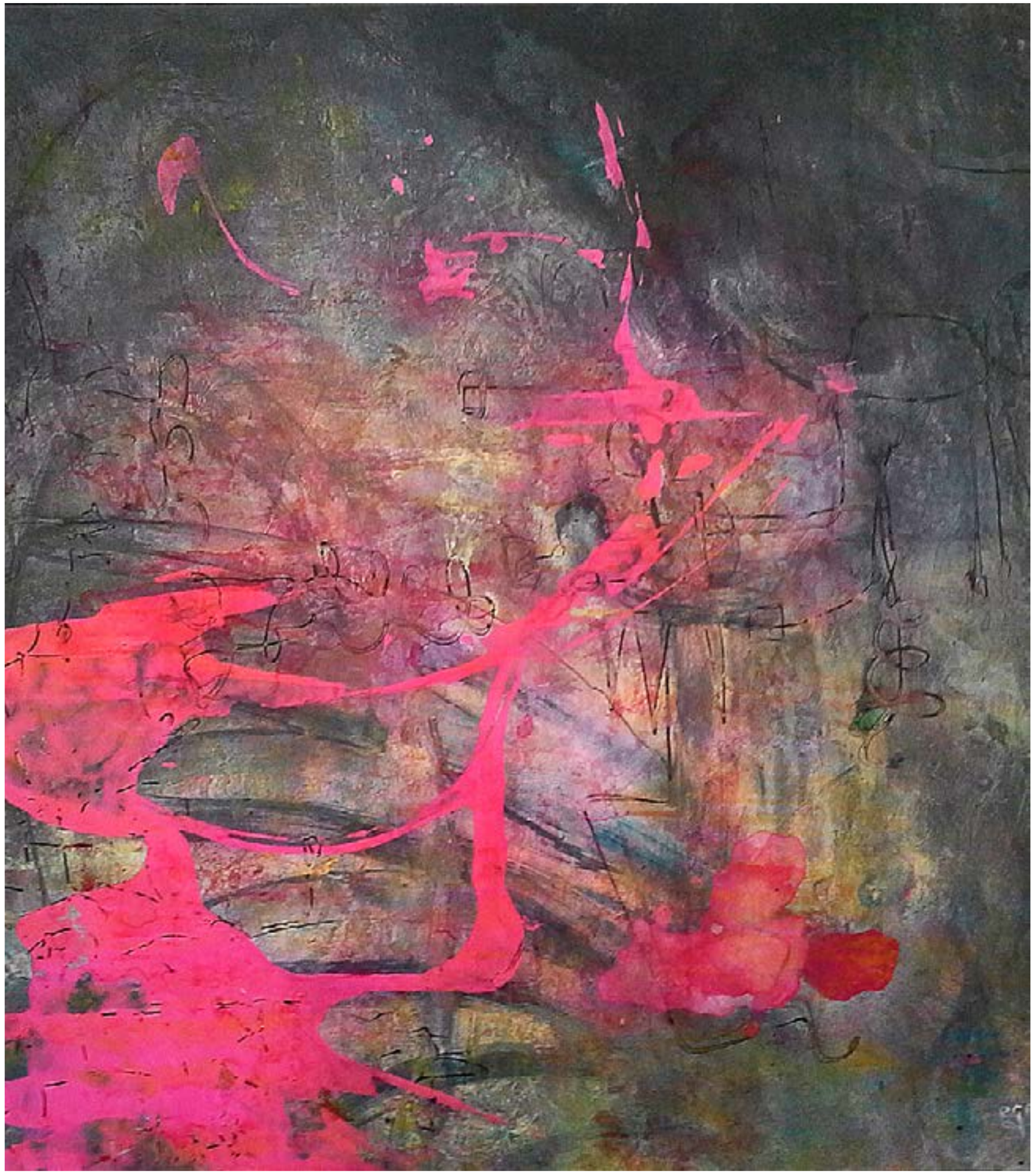
Im Museum Brandhorst ist ein ganzes Stockwerk nur Cy Twombly gewidmet und es gibt einen Saal, der speziell für seinen zwölfteiligen Gemäldezyklus “Lepanto” konzipiert wurde. Als ich diesen Saal betrat, war ich froh um die Bänke, die dort aufgestellt sind. Meine Knie wurden weich.

Bis heute kann ich nicht sagen, was mich an Cy Twomblys Kunst so berührt. Aber, jedes Mal, wenn ich in München bin, MUSS ich ins Museum Brandhorst, um ein paar Stunden mit seinen Werken zu verbringen.

Has gallery representation been an intricate part of art career or has working independently been more beneficial to your career? Or have combination of both styles worked best?
Romana declares “In the beginning of 2014 and for the first time a serious, in my opinion, art gallery opened in Lanzarote, ARTENMALA. I was lucky to meet early on with the Gallery owner Luz Gloria López Ramírez. As of May 2014 she has been representing me. Our wonderful cooperation is based on trust. In parallel I work independently and this combination has been functioning perfectly for me. For example, in February-March, I exhibited in a wonderful public space in Lanzarote part three of my AMIG@ - Project (Refer 13). The large formats were shown there, and in combination smaller formats were showcased in ARTENMALA Gallery.

German: Gestaltete sich in Ihrer Laufbahn die Vertretung durch eine Galerie eher kompliziert? War unabhängiges Arbeiten einfacher? Oder hat sich eine Kombination aus beiden bewährt?
Auf Lanzarote gibt es erst seit Anfang 2014 eine (für mich) ernst zu nehmende Kunstgalerie, ARTENMALA. Ich hatte das Glück, die Galeristin Luz Gloria López Ramírez sehr früh kennen zu lernen. Seit Mai 2014 werde ich von ihr vertreten. Es ist eine wunderbare, von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit. Parallel dazu arbeite ich unabhängig. Für mich funktioniert diese Kombination perfekt. Ein Beispiel: Letzten Februar / März präsentierte ich Teil 3 meines Projektes „AMIG@ ...“ in einem öffentlichen Ausstellungsraum auf Lanzarote. Dort wurden die größeren Formate gezeigt. Ergänzend stellte die Galerie ARTENMALA kleinformatigere Arbeiten aus.

Tell me about two important moments in your art career?
In 1996 and 1997 two of my projects won the international European Multimedia Award in the Learning Games Category. The second one, Super Toni, was quite an ambitious project and to a certain extent also artistic. This Award was at the time the highest recognition on the multimedia scene and major players including Disneyland Productions competed for it. It was precisely that award which made me doubt my writing career. I had never felt so unhappy. I had to admit that professional success in itself could not fulfill me. My exit from commercial work had begun...
The second most important moment has a personal background. For many years I have maintained a sport related friendship with a woman who had clearly no affinity with abstract art; intellectually speaking there are worlds between us. In 2012 I exhibited in Lanzarote my project Knocking on Heavens Door. A large format painting engaged



III_P05_B1 by Romana Brunnauer

my friend, similarly to my connection with Rothko and Twombly. She kept coming back to the exhibition just to contemplate my painting. For me this represented a major success.

German: Zwei wichtige Momente in Ihrer künstlerischen Laufbahn?
1996 und 1997 gewannen zwei meiner Multimediaprojekte den internationalen European Multimedia Award in der Kategorie Lernspiele. Das zweite Projekt „Super Toni“ (1997) war sehr ambitioniert und in seiner Weise auch künstlerisch. Dieser Award war das Höchste, was man damals in der Multimedia Branche erreichen konnte - am Wettbewerb beteiligten sich große Namen wie z.B. Disneyland Productions. Eigenartiger Weise war es gerade dieser Award, der mich an meiner Karriere als Autorin zweifeln ließ. Ich war so unglücklich wie noch nie. Ich erkannte, dass mich der kommerzielle Erfolg nicht erfüllt. Mein Ausstieg aus der kommerziellen Arbeit begann...

Das zweite wichtige Erlebnis hat einen persönlichen Hintergrund. Seit Jahren habe ich eine Sport-Freundin, die erklärter maßen mit abstrakter Kunst nichts anfangen kann; intellektuell liegen Welten zwischen uns. 2012 stellte ich auf Lanzarote mein Projekt “Knocking on Heavens Door” aus. Eine großformatige Arbeit zog sie in ihren Bann, ähnlich wie es mir mit Rothko und Twombly geht. Sie besuchte die Ausstellung mehrmals, nur um dieses Bild zu betrachten. Für mich ist das ein großer Erfolg.

What’s your best advice for emerging artists in the current changing climate of the art world?
Romana speaks candidly ‘I think that it is today more than ever important not to adapt to mainstream art. There are too many artists who do precisely that and what is mainstream today is already forgotten tomorrow. My advice: find your own language and do not stop further developing it. Artists' path knows no end.”

German: Welchen Rat würden Sie einem jungen Künstler angesichts des sich laufend ändernden Klimas in der Kunstwelt geben?
Ich glaube, dass es heute wichtiger denn je ist, sich nicht dem Mainstream anzupassen. Es gibt zu viele Künstler, die das tun – und das, was heute als Mainstream gilt, ist morgen schon wieder vergessen. Mein Rat: Finde deine eigene Sprache und höre nicht auf, sie weiter zu entwickeln. Der Weg des Künstlers hat kein Ende.

Being an accomplished artist, tell us about some of your exciting upcoming projects.
Romana shares “Until August 2015 I worked two years on my project AMIG@ - Quién eres? (Friend – Who are you?), in which I engage with people I met on Internet forums and platforms e.g. Facebook. While working on the project I often asked myself what the people I came across on the net were longing for. That question gave birth to my new project entitled Sehnsucht I have been working on since last August. The German word Sehnsucht is difficult into translate adequately into English. Sehnsucht describes a deep emotional state and could be translated as "longing", "yearning", or "intensely missing".

"My working assumption is as follows:
Many, if not the majority, of people do not live in the “here and now”. Many see themselves in another time, past or future. Yet others dream of a heavenly place, and still others believe that a idealized love could fulfill their life. The various objects of Sehnsucht have one point in common: they are all immersed in glimmering colors and ultimately remain out of reach. Faced with this thought the profane reality pales and appears only in gray on gray."

"That is how a totally new color concept arose. My current work is reduced to the basic colors of Home Office printing: magenta, primary yellow, primary blue in addition to black and white. These colors correspond to the objects of the mental concept Sehnsucht: past or future, unreachable place and big love. Black and white in a grayscale represents presence."

"In this project I only paint with basic colors and overlaps them in layers. This creates a new, individual blaze of color. As a counterpoint there are works which can only be reduced to a black and white pallet as a representation of the gray reality."

"The first part of the Sehnsucht project is at present on show in the ARTENMALA Gallery on Lanzarote (May 1 to July 3 2016). "

"The project does however not end with this exhibition. I am currently working on new facets of this concept and on emerging visual approaches."

German: Ihre nächsten Projekte?
Bis August 2015 arbeitete ich etwa zwei Jahre an meinem Projekt “AMIGA@ - Quién eres?” (Freund/Freundin – Wer bist du?), in dem ich mit Personen auseinander setzte, denen ich in Internetforen und Plattformen wie z.B. Facebook begegne.

Noch während der Arbeit an diesem Projekt stellte sich mir manchmal die Frage, wonach sich die Menschen sehnen, die mir im Netz begegnen. Daraus entstand mein neues Projekt mit dem Titel “Sehnsucht”, an dem ich seit letztem August arbeite.

Meine Arbeitsthese: Viele, wenn nicht sogar die meisten Menschen, leben nicht im Hier und Jetzt. Manche sehnen sich nach einer anderen Zeit (Vergangenheit oder Zukunft). Andere träumen von einem paradiesischen Ort, und manche glauben, eine „große Liebe“ könne ihr Leben erfüllen. Allen gemeinsam ist, dass das Objekt ihrer Sehnsucht in schillernde Farben getaucht wird und letztlich unerreichbar bleibt. Angesichts dessen verblasst die profane Wirklichkeit und erscheint nur noch Grau in Grau.

Daraus entstand ein völlig neues Farbkonzept. Meine aktuellen Arbeiten reduzieren sich auf die Grundfarben von Home-Office-Druckern: Magenta, Primär Gelb, Primär Blau sowie Schwarz und Weiß. Die Grundfarben entsprechen den “Objekten” des Begriffes “Sehnsucht”: Vergangenheit oder Zukunft, fernes Paradies und idealisierte Liebe. Schwarz und Weiß als Grauskala repräsentieren die Gegenwart.

Ich male nur mit diesen Grundfarben und setze sie als Schichten. In ihrer Überlappung ergibt das eine neue, individuelle “Farbenpracht”. Kontrapunktisch dazu gibt es Arbeiten, die sich nur auf das Schwarz/Weiß dessen reduzieren, was als graue Gegenwart erlebt wird.
Der erste Teil des Projektes “Sehnsucht” wird aktuell in der Galerie ARTENMALA vorgestellt (01. Mai bis 03. Juli 2016).

Das Projekt ist mit dieser Ausstellung nicht abgeschlossen. Ich arbeite gerade an neuen inhaltlichen Facetten und deren visueller Umsetzung.

Visit Romana's website at http://www.romana-brunnauer.eu

sehnsucht_029 by Romana Brunnauer