Bevor sich Stefan Wimmreuter der freien Kunst zuwandte, arbeitete er als Character- und Concept-Artist für die Gestaltung von Videospielen. Zuvor hatte er sich über viele Jahre intensiv mittels technischer Übungen die Entwicklung von Charakteren und Landschaftsdarstellungen mit analogen und digitalen Medien beigebracht. Studios in München, Amsterdam und Wien wurden auf ihn aufmerksam und engagierten ihn für die Entwicklung und Ausarbeitung figurativer Elemente.

Für Wimmreuter waren diese Tätigkeiten wichtig, lehrreich und naheliegend, da er sich im Bereich des „Fantastischen“ von früh an zu Hause fühlte. Dennoch war für ihn dieser gestalterische Weg stets nur die zweitbeste Option. Stefan Wimmreuter wurde 1984 im österreichischen Altenmarkt im Pongau geboren und wuchs auch in der kleinen, ländlich-beschaulichen Gemeinde auf. Fernab von aktuelleren Pools für Kunst und Kultur entdeckte er trotzdem früh seine Affinität zur Kunst, im Speziellen zur verqueren Welt der Surrealisten – und begann zu zeichnen.

Indes, den Wunsch, sich vollends den nicht angewandten Bereichen der Kunst zu widmen, hatte Wimmreuter auch als Grafiker nie aus den Augen verloren. Eine Erkrankung brachte für ihn den letzten Anstoß, das Metier zu wechseln. 2014 bewarb er sich im Atelier 10 und wurde gleich Teil der Künstlerschaft.

Die Fineliner-, Bleistift- und Acrylarbeiten, die seitdem entstanden sind, bauen sowohl auf seinen technischen Fertigkeiten als auch auf seinem dramaturgischen Tiefblick auf. Wimmreuter experimentierte in den vergangenen Jahren nicht nur ausführlich mit Techniken, Formaten und Motiven, sondern oszillierte auch zwischen zwei Disziplinen: den subtilen, kryptischeren Formen der zeitgenössischen Kunst und einer narrativeren Gestaltungsform mit fantastischen, symbolisch aufgeladenen und pop-surrealistischen Anteilen. Letztere nimmt eine Juxtaposition ein. Damit ist ein weites künstlerisches Feld gemeint, in das sich z. B. einige Murals und Graffiti, Teile der Visionary Art, des Lowbrow, des Phantastischen Realismus, des Steampunks oder auch die Grafik eines HR Giger einordnen lassen.

Wimmreuters künstlerische Eigenständigkeit liegt in besagter Dramaturgie. Seine charismatischen Gestalten scheinen in einer gespenstischen Schockstarre zu verharren – und geraten dann in Bewegung. Ohne sie mit Mimik zu überzuckern, senden die Wesen in seinen Porträts unterschiedlichste Informationen und emotionale Partikel aus. Sie wirken absurd, tragisch, komisch, verletzt oder erhaben. Seine technisch versierte Deformation, die Architektur der Muskelfasern pendelt zwischen wirklichen und unwirklichen Wucherungen. Sie ergießt sich in exzentrisch aufgebaute Körperwelten, die zahlreiche Bewegungsabläufe, Orte und Gedanken auf sich zu vereinen scheinen.
An anderer Stelle sind es wiederum die zarten Gesten, die beklommen machen: das Groteske in der klassischen Porträthaltung, die Ruhe oder Kälte der Augen, das in sich Versunkene oder Entrückte der Gestalt.

In einer Serie gänzlich ungegenständlicher Acrylarbeiten experimentiert Wimmreuter mit den Grenzen der Abstraktion. Er bringt das für ihn so prägnante Wechselspiel von gestalterischem Laissez-faire und Formstrenge auf eine für ihn neue Ebene: Spontane malerisch-gestische Flächen kontert er mit akkuraten Pixeln – und wieder erschafft er eine trügerische Aura von Kontrolle und Sicherheit.

Text: Florian Reese 2020 ll Lektorat: Michaela Alex-Eibensteiner

Before Stefan Wimmreuter turned to free art, he worked as a character- and concept-artist for the designing of video games. Through intensive technical exercises over many years, he had taught himself how to use analogue and digital media to develop characters and depict landscapes. Studios in Munich, Amsterdam and Vienna became aware of his capabilities and hired him to develop and elaborate figurative elements.

These activities were important, instructive and self-evident, inasmuch as from an early age he had felt himself at home in the realm of the “fantastical.” But this creative direction was always only the second-best pathway for him. Stefan Wimmreuter was born in 1984 in Altenmarkt im Pongau in Austria; he also grew up in this tiny, rural, unhurried community. At a far remove from more up-to-date centers for art and culture, he nevertheless discovered early on his affinity for art, especially for the bizarre world of the Surrealists—whereupon he began to draw.

While working as a graphic artist, however, Wimmreuter never lost sight of his wish to dedicate himself completely to the non-applied areas of art. An illness provided him with the final impulse to switch professions. In 2014, he applied to Atelier 10 and immediately became part of the artistic community.

The works created since then with fineliner, pencil and acrylics are based on both his technical capabilities and his dramaturgical insights. During the past years, Wimmreuter not only experimented in great detail with techniques, formats and motifs but also oscillated between two disciplines: the subtle, more cryptic forms of contemporary art and a type of narrational composition with fantastical, symbolically charged, pop-surrealistic aspects. The latter is a juxtaposition. This indicates a wide-ranging artistic field into which can be integrated, for example, a few murals and graffiti, parts of Visionary Art, Lowbrow, Fantastical Realism, Steampunk and the graphic works of someone like HR Giger.

Wimmreuter’s artistic autonomy lies in the aforementioned dramaturgy. His charismatic figures seem to be frozen in a ghostly, shocked rigidity—whereupon they begin to move. Without the artist’s sugarcoating them with facial expressivity, the beings in his portraits transmit a wide range of information and emotional particles. They appear absurd, tragic, comical, injured or sublime. Wimmreuter’s technically accomplished deformation, the architecture of the muscle fibers alternates between real and unreal proliferations. It bursts forth in eccentrically constructed bodily words that seem to combine within themselves numerous sequences of motion, sites and thoughts.

Then in other cases it is the tender gestures that create unease in the viewer: the grotesque element in the classical portraiture, the calm or coldness of the eyes, the engrossed or rapt expression of the figure.

In a series of entirely non-figurative works in acrylics, Wimmreuter experiments with the limits of abstraction. He conducts the interplay, so succinct in his case, between compositional laissez-faire and formal severity onto what is for him a new level: he counterpoints spontaneous painterly-gestural surfaces with meticulous pixelation, once again engendering a deceptive aura of control and security.

Text: Florian Reese II Lektorship: Michaela Alex-Eibensteiner II Translation: George Frederick Takis