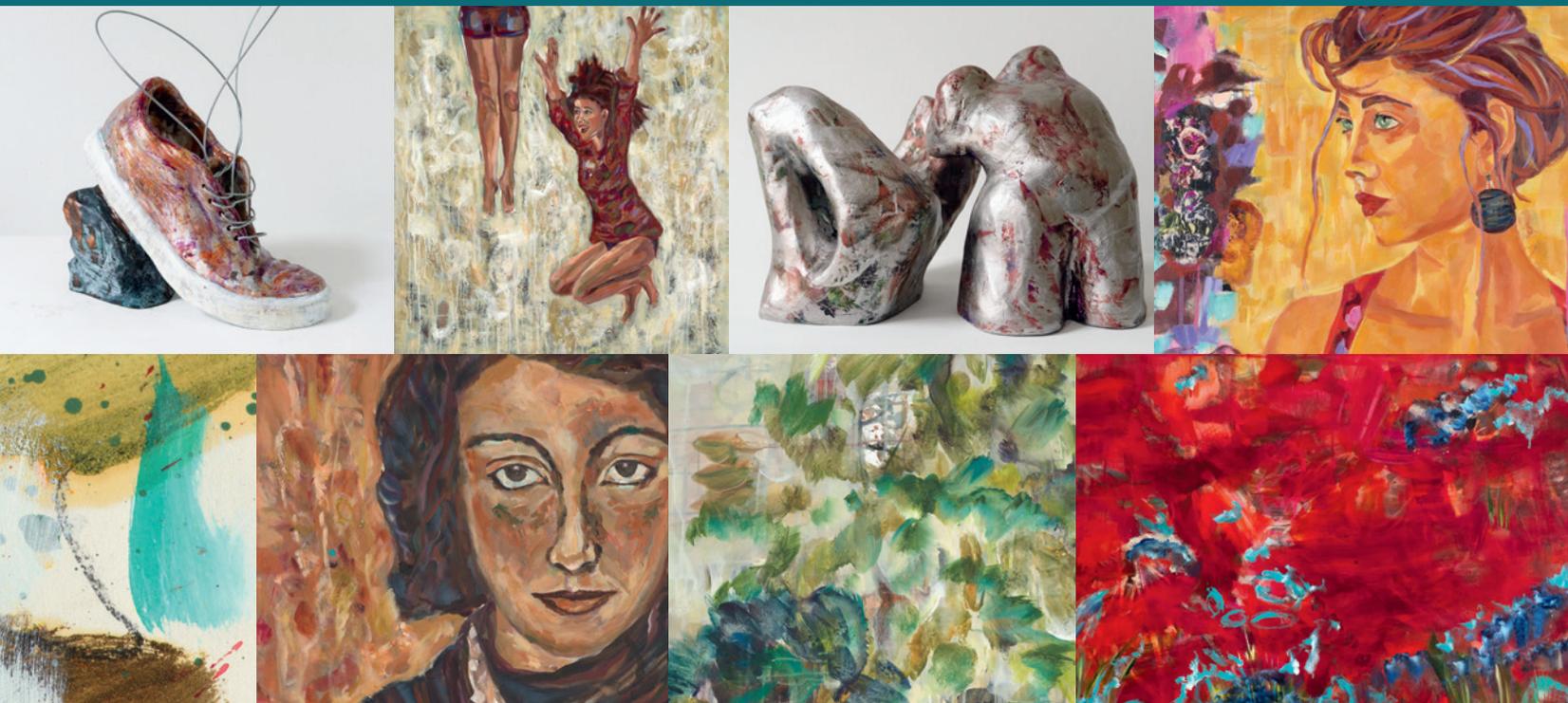

BARBARA WALLNER

REFLEXIONEN

REFLEXIONEN

B. Waller

FOREWORD

Barbara Wallner has been active as an artist for a number of years and it is extremely exciting to follow her path and her development. This catalogue shows the significant stage she has currently reached. What impresses above all is her versatility: she paints abstractly, but also figuratively and is particularly focused on sculptures. However, these three creative possibilities are not unrelated to each other, but rather there is a subtle connection between them and Barbara Wallner's specific signature is recognizable in all three.

The topic dealt with here is essentially one of transformation: culture and nature change. A society constantly produces new roles, nature undergoes periodic transformation processes.

Barbara Wallner depicts this figuratively through images of women: from the picture of her grandmother, Henriette Berger, to the self-confident women of the present day, and through impressions of landscapes: powerful and atmospherically strong tableaux of nature, painted abstractly. The sculptures are inserted into these two areas and enter into a special relationship with the paintings: they accentuate a detail of the painting, as in the shoe that accompanies the painting "Seduction" or the Wave, or they repeat the theme of the painting, as in the couple sculptures, which show variations and thus also options of relationships.

However, this presentation of the concepts does not address the most important characteristic of these artistic objects: their aesthetic level.

These paintings and sculptures do not fascinate us as demonstration objects for intellectual considerations, they are not conceptual art, but they fascinate us because they create an independent microcosm from shapes and colors that touch us and whose aesthetics we admire. This is precisely what Barbara Wallner achieves in an impressive way and what unites all of these objects.

She creates very special worlds of color: intensely glowing or subtly nuanced, she arranges forms in such a way that floating horizontal and vertical movements are created, the surfaces of her sculptures change from shiny to dark, as do the forms, which develop from realistic to abstract configurations.

All in all, a rich, nuanced cosmos is created through creative intelligence, reflecting the energy and power of Barbara Wallner and always offering new visual experiences. It beautifully proves what has been said about music: it is intellect turned into sensuality.

Dr. Helene Karmasin

VORWORT

Barbara Wallner ist seit einer ganzen Reihe von Jahren künstlerisch tätig und es ist außerordentlich spannend, ihren Weg und ihre Entwicklung zu verfolgen. Dieser Katalog zeigt, welche bedeutsame Stufe sie derzeit erreicht hat. Was dabei vor allem beeindruckt, ist ihre Vielseitigkeit: sie malt abstrakt, aber auch figürlich und sie widmet sich in besonderer Weise Skulpturen. Diese drei Gestaltungsmöglichkeiten stehen aber nicht unverbunden nebeneinander, sondern es besteht eine subtile Verbindung zwischen ihnen und in allen dreien ist die spezifische Handschrift von Barbara Wallner erkennbar.

Das Thema, das hier abgehandelt wird, ist im Kern das der Transformation: Kultur und Natur wandeln sich. Eine Gesellschaft bringt immer wieder neue Rollen hervor, die Natur durchläuft periodische Transformationsprozesse.

Barbara Wallner stellt das einmal figürlich über Frauenbilder dar: von dem Bild ihrer Großmutter, Henriette Berger bis zu den selbstbewussten Frauen der Gegenwart und einmal über Landschaftsimpressionen: machtvolle und atmosphärisch starke Naturtableaus, die abstrakt gemalt sind. In diese beiden Bereiche sind die Skulpturen eingefügt, sie gehen eine besondere Beziehung zu den Bildern ein: sie akzentuieren ein Detail des Bildes wie in dem Schuh, der das Bild „Verführung“ begleitet oder der Welle oder sie wiederholen das Thema des Bildes, so in den Paarskulpturen, die Varianten und damit auch Optionen von Beziehungen zeigen.

Diese Darlegung der Konzepte geht aber auf die wichtigste Eigenschaft dieser künstlerischen Objekte nicht ein: es ist ihr ästhetisches Niveau. Diese Bilder und Skulpturen faszinieren uns nicht als Demonstrationsobjekte für intellektuelle Überlegungen, sie sind keine Konzeptkunst, sondern sie faszinieren uns, weil sie aus Formen und Farben einen eigenständigen Mikrokosmos schaffen, der uns berührt und dessen Ästhetik wir bewundern. Dies genau gelingt Barbara Wallner in eindrucksvoller Weise und das verbindet alle diese Objekte.

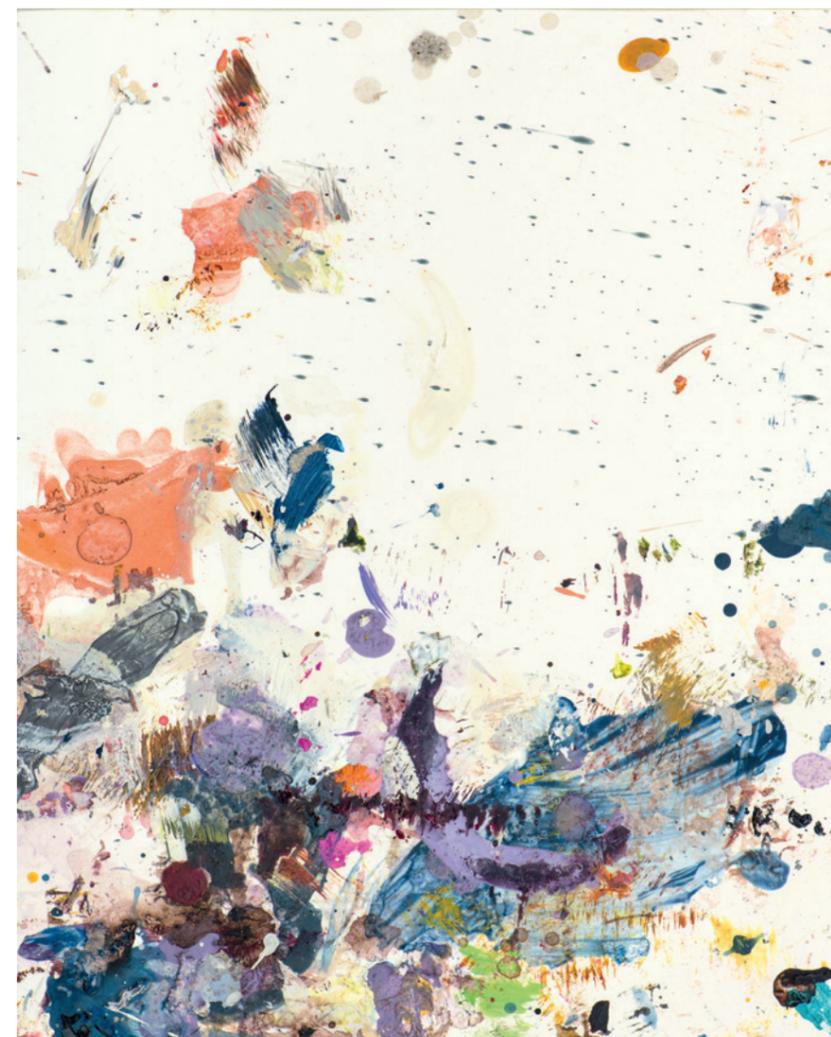
Sie schafft ganz besondere Farbwelten: intensiv glühend oder subtil nuanciert, sie arrangiert Formen so, dass schwebende horizontale und vertikale Bewegungen entstehen, die Oberflächen ihrer Skulpturen wechseln von glänzend bis dunkel, ebenso wie die Formen, die sich von realistischen bis zu abstrakten Konfigurationen entwickeln.

Insgesamt wird so durch Gestaltungszintelligenz ein reicher, nuancierter Kosmos geschaffen, der die Energie und Kraft von Barbara Wallner widerspiegelt und der immer neue Seherlebnisse bereithält. Er belegt aufs Schönste, was über Musik gesagt wurde: sie ist zur Sinnlichkeit gewordener Intellekt.

Dr. Helene Karmasin

KRAFTQUELLE, 2020
Acryl, Kohle auf Papier
25cm x 9,5cm, 25cm x 9,5cm

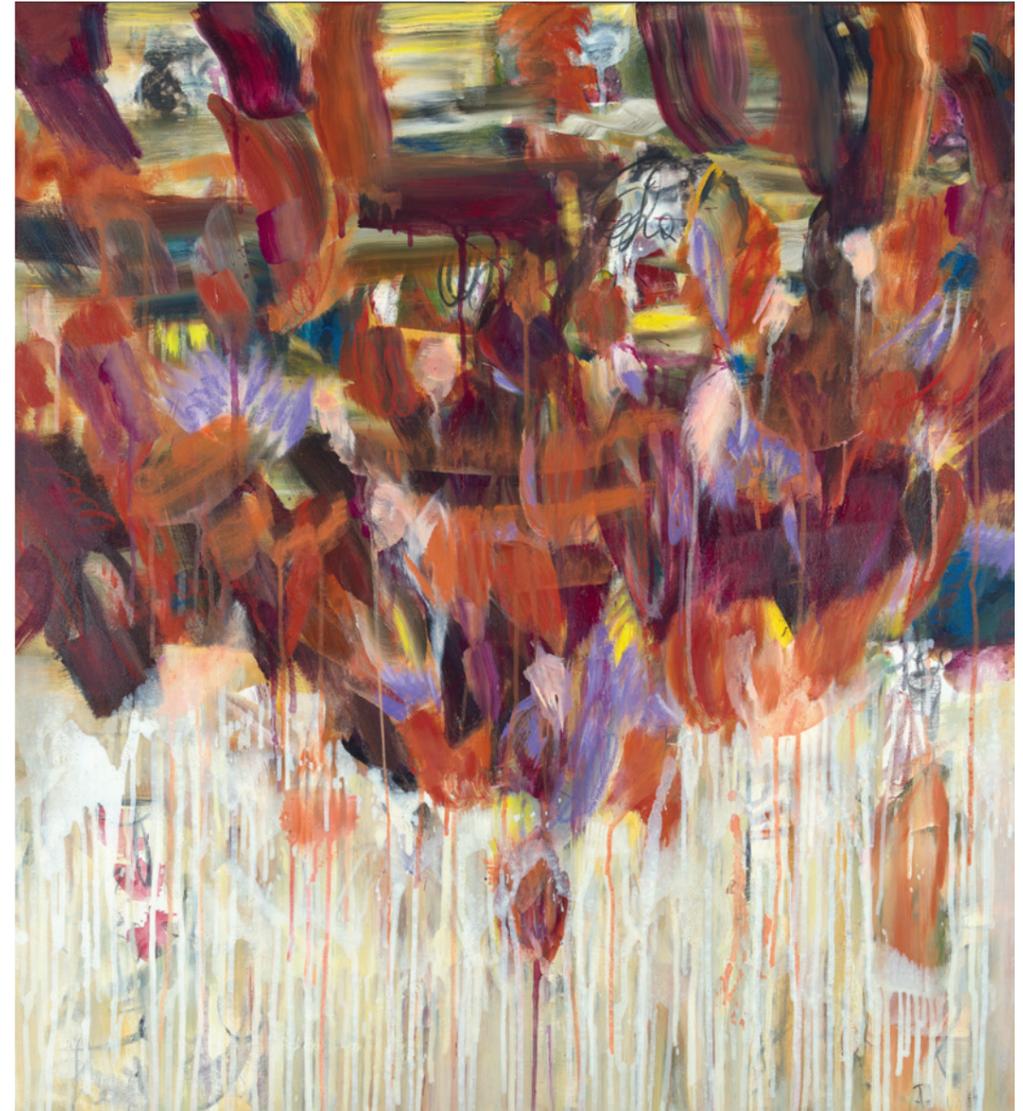

ERNEUERUNG, 2020
Acryl auf Papier
40cm x 30cm

LANDSCHAFTEN IN DER ABSTRAKTION

IMPRESSION 1, 2025
 Mischtechnik auf Leinen
 40cm x 40cm

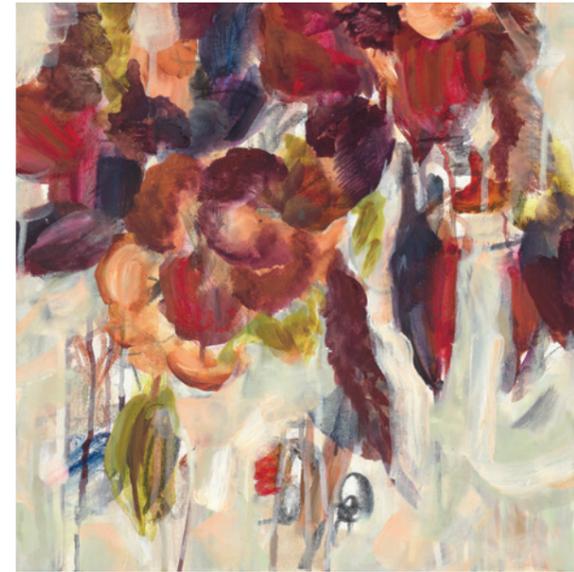
HERBSTWALD , 2023
 Mischtechnik auf Leinen
 100cm x 90cm

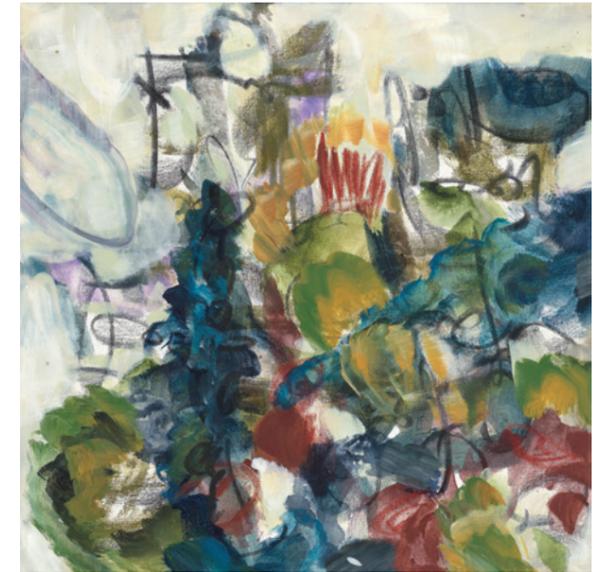
IMPRESSION 2, 2025
Mischtechnik auf Leinen
40cm x 40cm

IMPRESSION 3, 2025
Mischtechnik auf Leinen
40cm x 40cm

IMPRESSION 4, 2025
Mischtechnik auf Leinen
40cm x 40cm

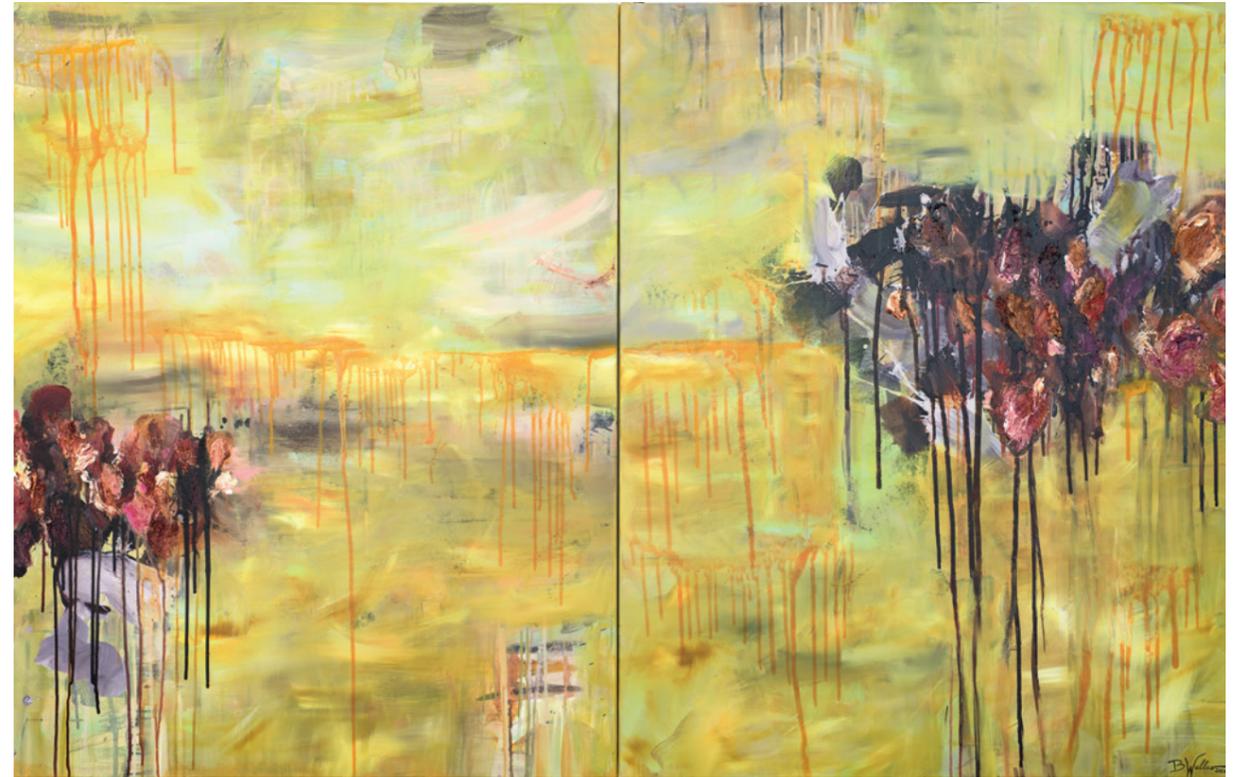
IMPRESSION 5, 2025
Mischtechnik auf Leinen
40cm x 40cm

LICHTUNG, 2019
Mischtechnik auf Leinen
200cm x 150cm

WINTERLANDSCHAFT, 2025
Mischtechnik auf Leinen
100cm x 90cm

NEUBEGINN, 2020
Mischtechnik auf Leinen
2-teilig, je 140cm x 110cm

FRÜHLINGSERWACHEN, 2024
Mischtechnik auf Leinen
100cm x 90cm

ROSENGARTEN, 2023
Mischtechnik auf Leinen
90cm x 100cm

LICHTBLICK, 2023
Mischtechnik auf Leinen
90cm x 100cm

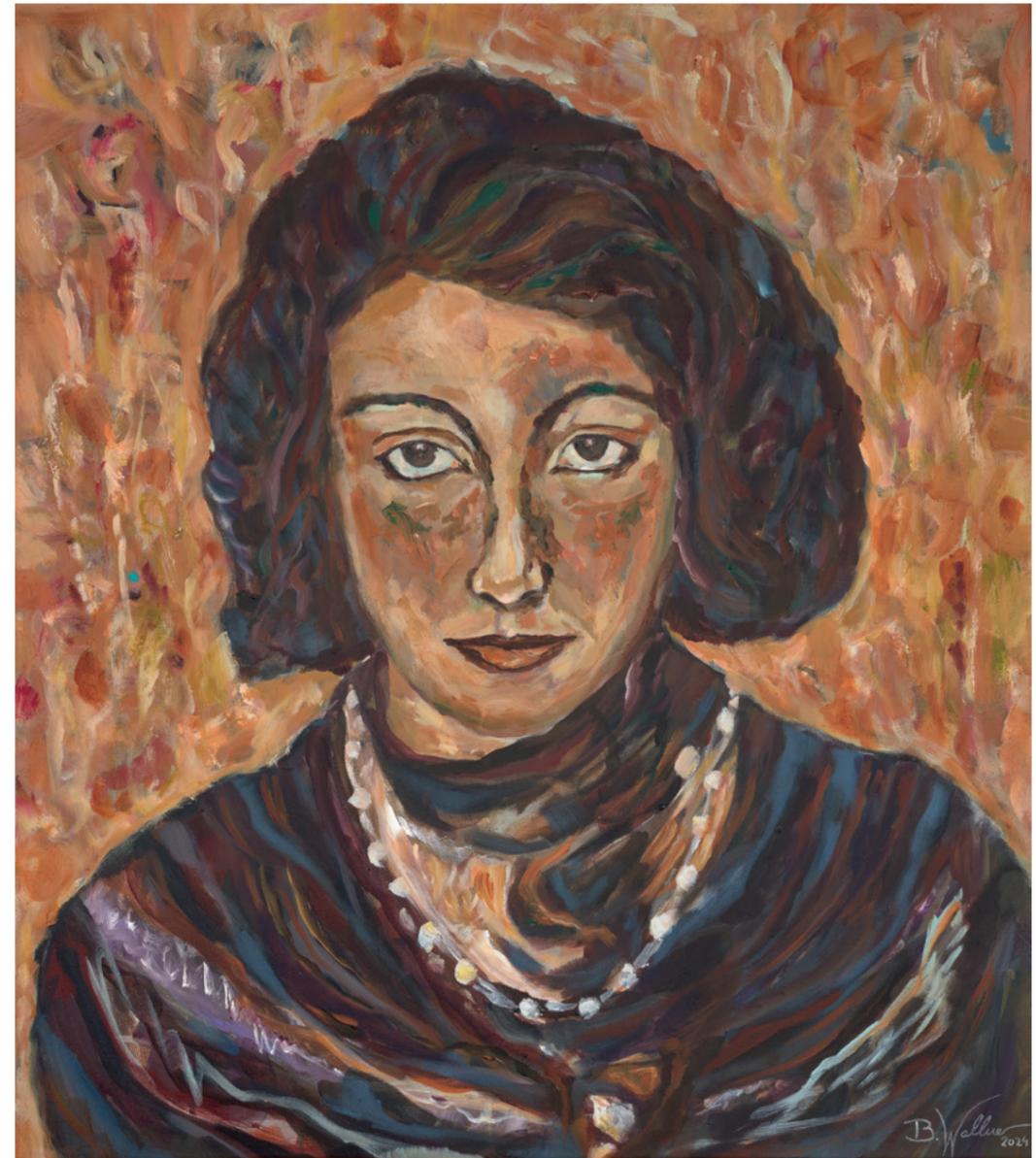
*The interplay of energy and sensitivity is something special in Barbara Wallner's work.
Her intention is to open a window to inquiry, wonder and revelation beyond the borders
of external perception.
Her work also bears witness to her love of colour, her intense joy in the interplay of colours
with strong contrasts, synonymous with the language of colour.
She is interested in identifying herself through her art works and experience a reflection
of herself. This is a very interesting path indeed.*

Prof. Helmut Margreiter

Das Kräftespiel von Energie und Sensibilität ist in der Arbeit von Barbara Wallner etwas
Besonderes. Sie öffnet, über die Grenze des äußerlich Wahrnehmbaren, ein Sichtfenster
mit Überraschungen und Fragen.
Die Farbigkeit, die leuchtende Freude, auch im Duktus des malerischen Spiels, beeindruckt.
Sie liebt starke Kontraste, die mit der klaren Farbsprache ident sind.
Es interessiert sie, sich durch ihre Bilder selbst zu identifizieren und daraus eine Spiegelung
ihrer selbst zu erfahren. Das ist ein Weg, der mehr als interessant ist.

Prof. Helmut Margreiter

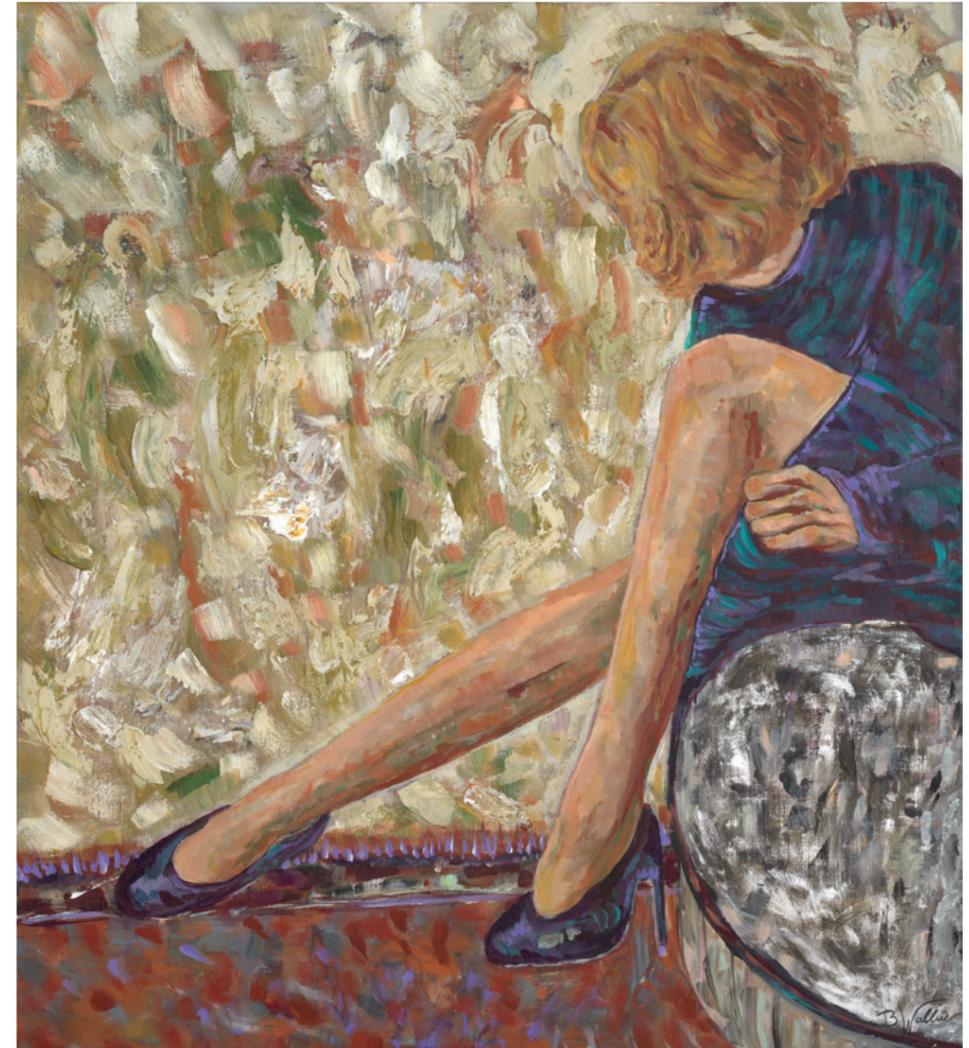
WEIBLICHKEIT

HENRIETTE BERGER, 2024
Mischtechnik auf Leinen
80cm x 70cm

DER WEG, 2025
SKULPTUR
Artstone, Acryl, Silberfarbe, Applikation
30cm x 12cm x 22cm

VERFÜHRUNG, 2024
Mischtechnik auf Leinen
100cm x 90cm

DIE LIEBENDEN, 2021
SKULPTUR
Artstone, Bronzefarbe, Patina
30cm x 19cm x 30cm

DIE LIEBENDEN, 2024
Mischtechnik auf Leinen
90cm x 100cm

'Change is part of life, our path. Staying in the flow, remaining true to ourselves and still swinging along is the challenge that allows us to grow.'

Barbara Wallner

„Veränderungen sind Teil des Lebens, unser Weg. Dabei im Fluss bleiben, sich selbst treu bleiben und trotzdem mitschwingen, ist die Herausforderung, die uns wachsen lässt.“

Barbara Wallner

VERBUNDENHEIT, 2021
SKULPTUR
47cm x 30cm x 49cm

KOMMUNIKATION, 2021
SKULPTUR
2-teilig
26cm x 13cm x 36cm
24cm x 12cm x 34,5cm

PAARTANZ, 2025
SKULPTUR
2-teilig
29cm x 20cm x 23cm
19cm x 14cm x 27cm

IN BEZIEHUNG

FREUDENSPRUNG, 2024
Mischtechnik auf Leinen
100cm x 90cm

BLICK ZURÜCK, 2021
Mischtechnik auf Leinen
60cm x 70cm

REMINISCING, 2021
Mischtechnik auf Leinen
70cm x 80cm

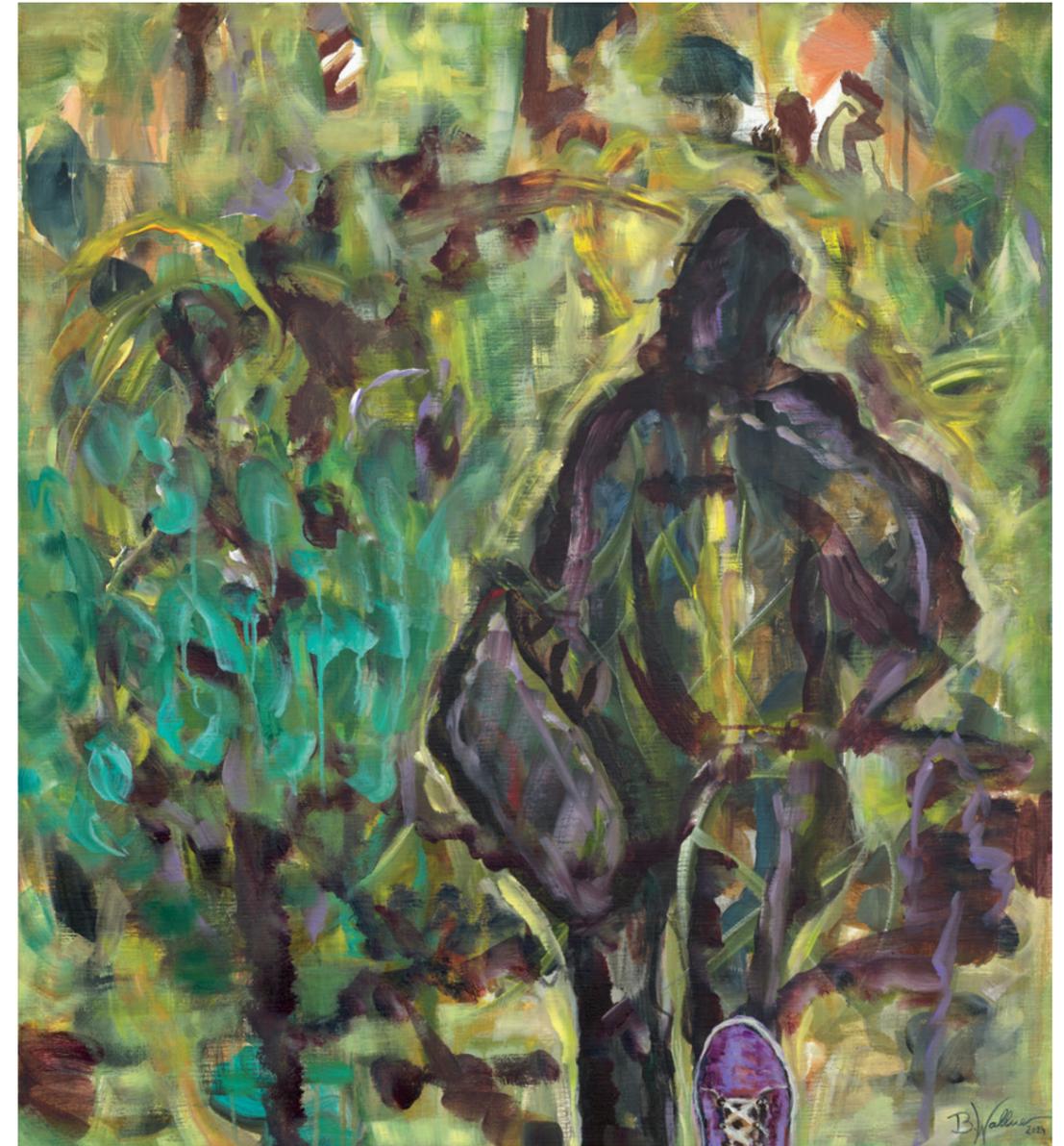
'I am a 'seeker' and am constantly reflecting on myself and my environment. The creative process offers me the greatest possible space to do this. There is no greater feeling of freedom for me.'

Barbara Wallner

„Ich bin „Suchende“ und ständig in der Reflexion mit mir und der Umwelt. Der kreative Prozess bietet mir den größtmöglichen Raum dies zu tun. Es gibt kein größeres Gefühl der Freiheit für mich.“

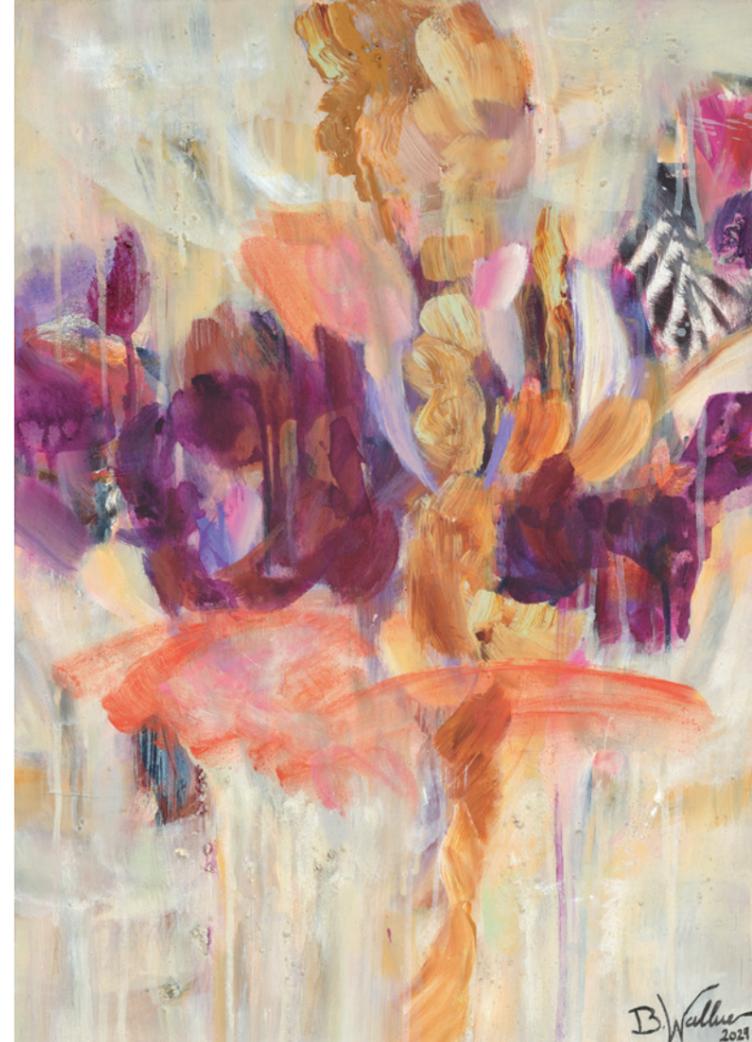
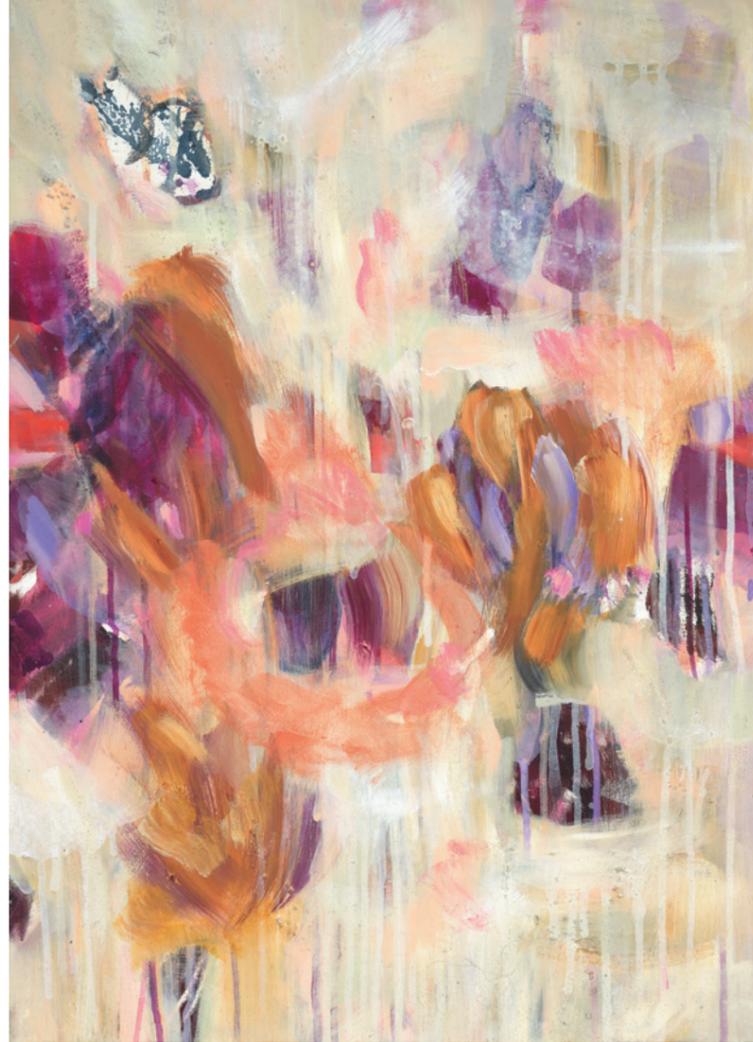
Barbara Wallner

AM WEG, 2024
Mischtechnik auf Leinen
100cm x 90cm

MOTHER NATURE, 2024
Mischtechnik auf Leinen
150cm x 140cm

MAGNOLIAS, 2024
Mischtechnik auf Leinen
2-teilig, je 70cm x 50cm

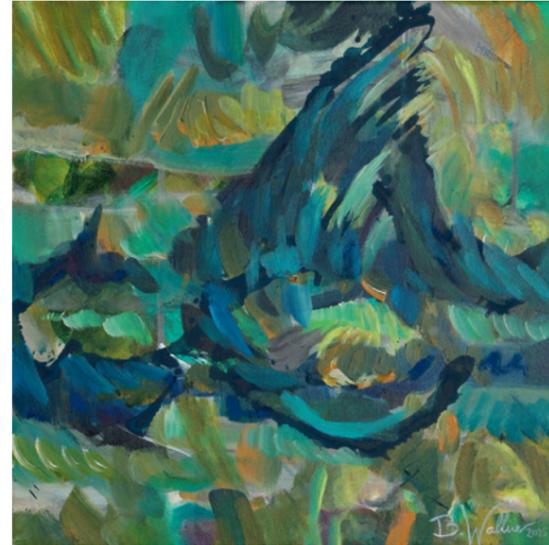
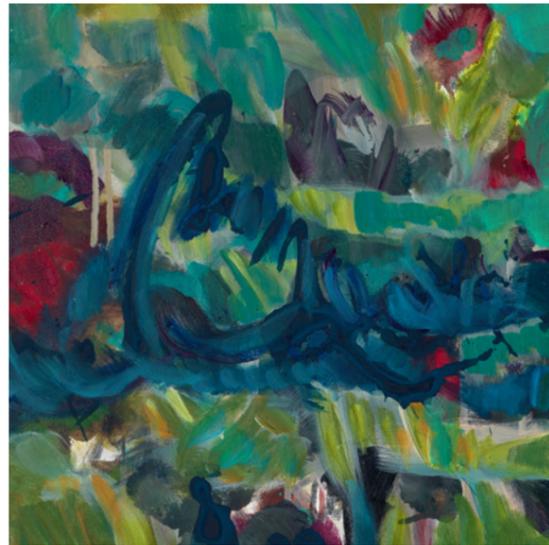
BLÜTENTANZ, 2023
Mischtechnik auf Leinen
80cm x 80cm

DIE WELLE, 2025
SKULPTUR
Artstone, Acryl, Silberfarbe
35cm x 18cm x 20cm

LOSLASSEND, 2024
Mischtechnik auf Leinen
100cm x 110cm

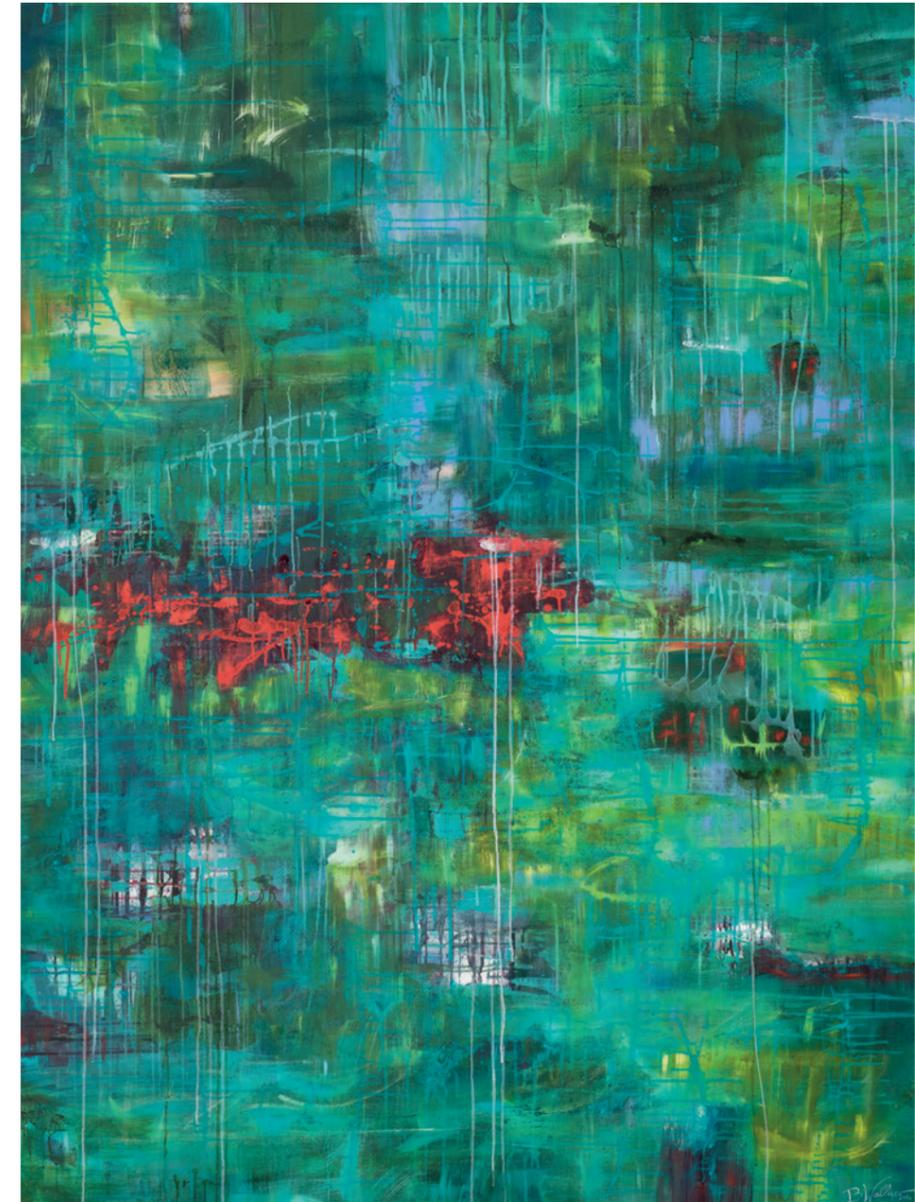
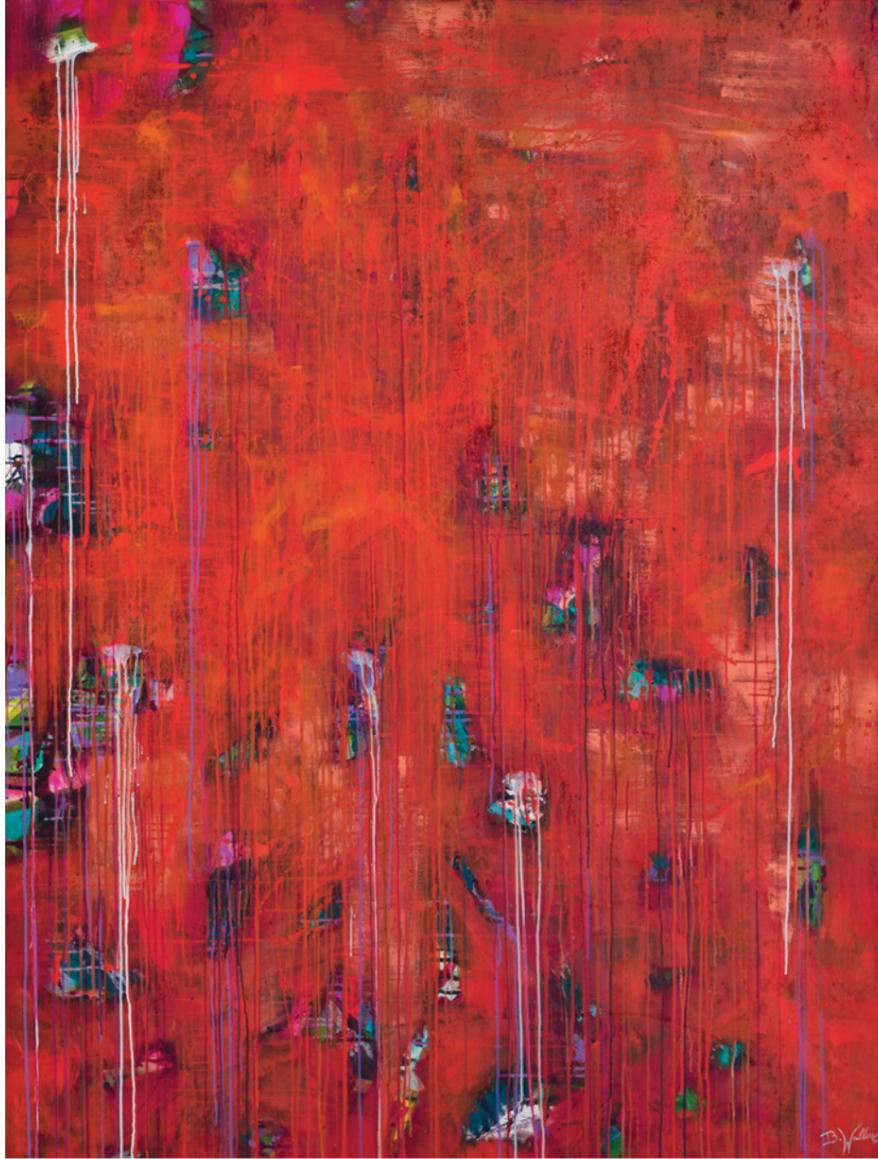

AM MEER, 2025
Mischtechnik auf Leinen
2-teilig, je 40cm x 40cm

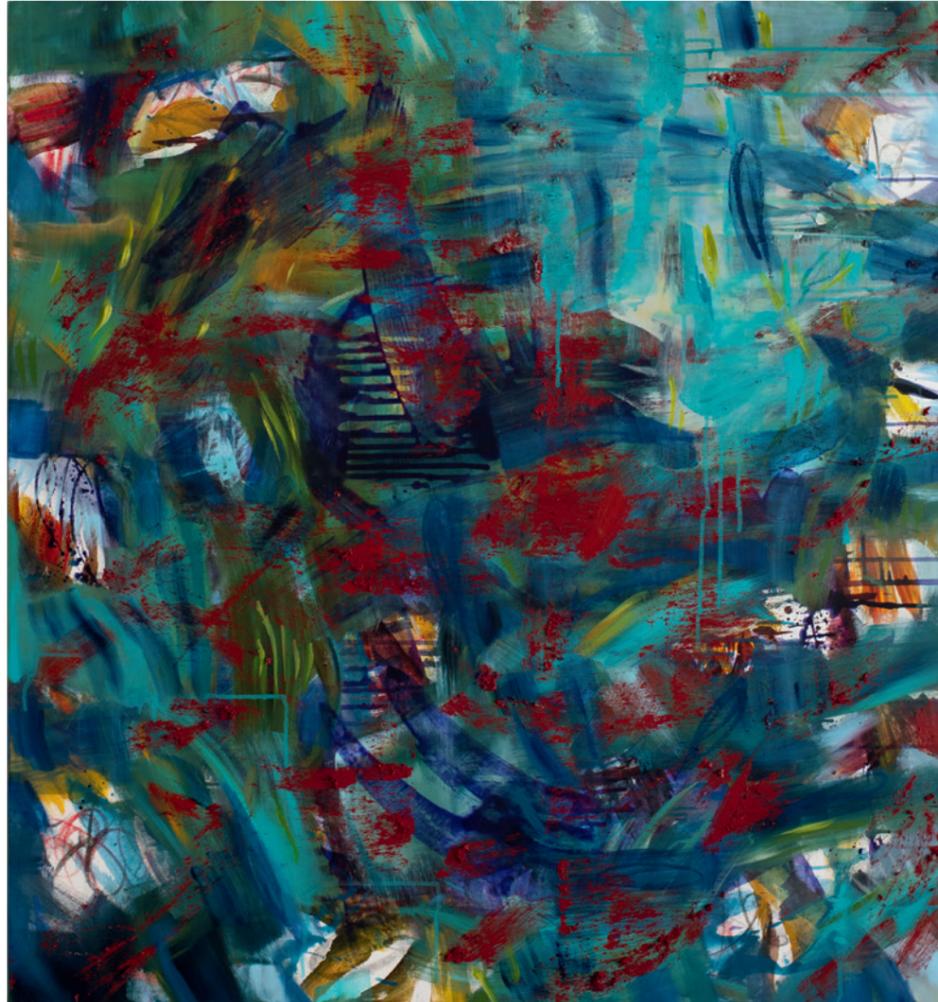

IN BEWEGUNG, 2024
Mischtechnik auf Leinen, Applikation
50cm x 50cm

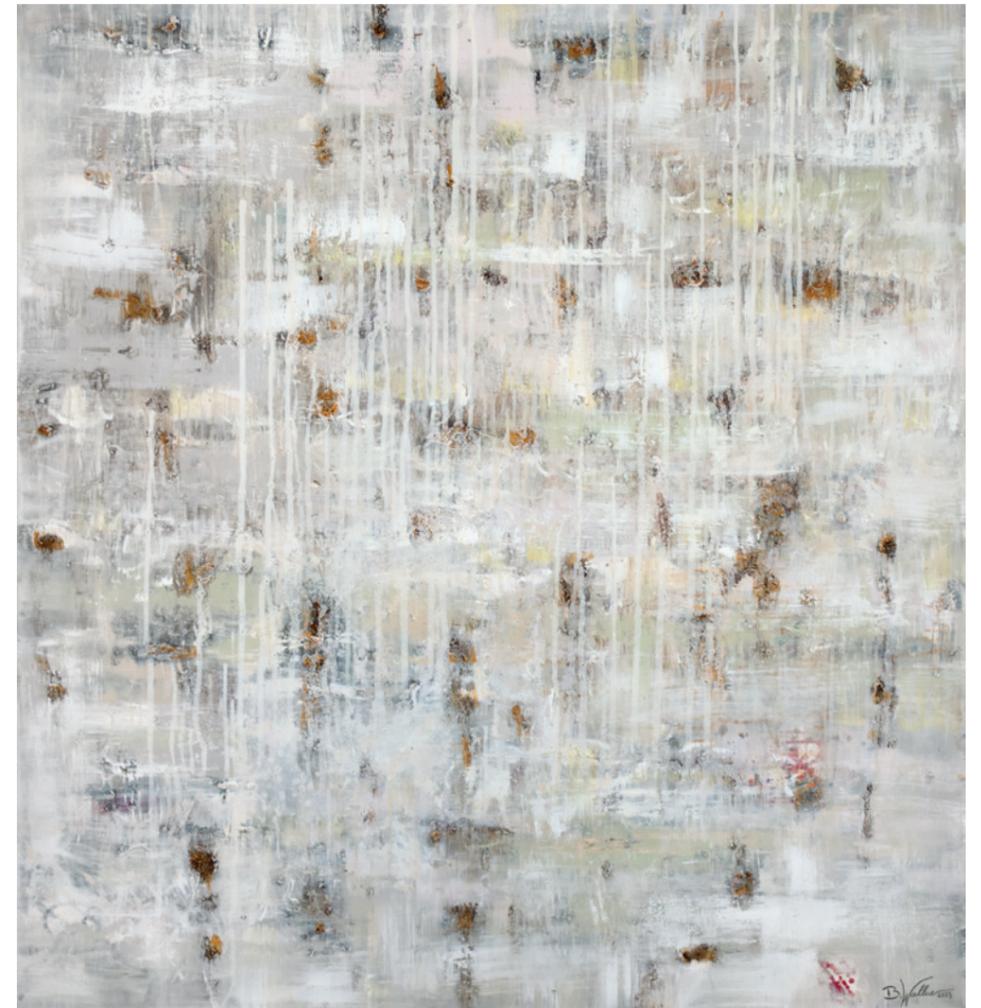
LEBENSFLUSS, 2020
 Mischtechnik auf Leinen
 200cm x 150cm

GRÜNE LANDSCHAFT, 2021
 Mischtechnik auf Leinen
 200cm x 150cm

WASSERSPIELE, 2024
 Mischtechnik auf Leinen
 120cm x 110cm

NEUANFANG, 2023
 Mischtechnik auf Leinen
 120cm x 100cm

Barbara Wallner

After an extended stay in Los Angeles and then Frankfurt/ Main, Barbara Wallner, a native of Vienna, returned to a place of birth to complete her studies of art with, among others Prof. Helmut Margreiter.

Ms Wallner´s Mixed Media technique means that she uses different combinations of oil, egg tempera and acrylic colours as well as a wide variety of materials such as charcoal, sand, collages or pigments on canvas.

The first layer of each painting contains a verbally formulated concept, that becomes visible in fragments throughout the canvas. Thereafter it seems to incorporate a magical formula that gives the artwork a very special, individual, meaning. She draws on a broad colour spectrum-glowing or soft, soothing or dramatic and radiant, merged into exceptional combinations, but always vital and life confirming.

She participated at group and a variety of single exhibitions in Vienna, Madrid and Barcelona, as well as at international Art Fairs such as the Discovery Art Fair in Frankfurt, Art Expo in New York City, Art Innsbruck in Austria, Art Austria 'Highlights', and Art Austria Museumsquartier in Vienna. Her works hang in Austria, Germany, Sweden, France, Portugal, Great Britain, the USA, the Czech Republic and the Netherlands. Barbara Wallner lives and works in Vienna.

Barbara Wallner

Barbara Wallner ist gebürtige Wienerin. Nach längeren Aufenthalten in Los Angeles und Deutschland, kehrte sie nach Wien zurück und absolvierte ihre Ausbildung vorwiegend bei Prof. Helmut Margreiter.

Ihre Technik ist „Mixed-Media“, sie arbeitet mit unterschiedlichen Kombinationen aus Öl, Eitempera und Acryl. Auch verwendet sie verschiedene Materialien, wie z.B. Kohle, Sand, Collagen oder Pigmente.

Am Grunde jedes Bild befindet sich ein verbal formuliertes Konzept, das größtenteils unsichtbar ist, das nur partiell in Bruchstücken auftaucht. Es erscheint dadurch wie eine magische Formel, die dem Bild eine besondere Bedeutung gibt. Ihre Farben sind glühend oder sanft, beruhigend oder dramatisch, zu außergewöhnlichen Kombinationen zusammengefügt, immer aber sind sie positiv, lebensbejahend.

Sie nahm an Gruppen- und zahlreichen Einzelausstellungen in Wien, Madrid, Barcelona, sowie an internationalen Kunstmessen, wie z.B. Discovery Art Fair Frankfurt, Art Expo New York, Art Innsbruck, Art Austria „Highlights“ und Art Austria Museumsquartier in Wien teil. Ihre Arbeiten hängen in Österreich, Deutschland, Schweden, Frankreich, Portugal, Großbritannien, USA, Tschechien und den Niederlanden. Barbara Wallner lebt und arbeitet in Wien.

KONTAKT

Barbara Wallner

wallner.b@chello.at

www.barbara-wallner.at

FOTO Lukas Beck, Belush Koreny, Pixelstorm

GRAPHIK Natalie Klein

Mit freundlicher Unterstützung von der UNTERNEHMENSGRUPPE SOCHOR