

EINE WELT IN WENIGEN STRICHEN

ALL THE WORLD IN A FEW STROKES

Writer: SUSANNE VON MEISS

–
Die Welt ist sein Zuhause, das Flugzeug sein Transportmittel und Pastellstifte seine ständigen Begleiter. SWISS Universe sprach mit über seine Kunst, seine Reiselust und seine Liebe zur Natur.

«Das Brillante an Christian Peltenburg-Brechneffs Zeichnungen hat zu tun mit der dialektischen Mischung von Gegensätzen – dies macht seine Skizzen unvergleichlich abstrakt und repräsentativ...» schreibt der bekannte amerikanische Kunstkritiker, Dichter und Kunstgeschichtswissenschaftler Donald Kuspit über die neuesten Werke des US-Schweizer Doppelbürgers. Christian Peltenburg-Brechneff, 1950 in Belgisch Kongo geboren, wurde in der Schweiz, in England und Amerika erzogen und ausgebildet. Über Jahrzehnte hat der passionierte Künstler und Abenteurer, der in New York und Basel zu Hause ist, auf unzähligen Blättern die Natur und deren unvergleichliche Erscheinungsformen – in «passages» – wiedergegeben. Seine Arbeiten hängen heute in den grossen Museen wie dem Metropolitan Museum of Art in New York oder auch in wichtigen Privatsammlungen.

VOR KURZEM IST IHR NEUES BUCH «HOMAGE – ENCOUNTERS WITH THE EAST» MIT 85 SEPIA- UND VIERFARB-ZEICHNUNGEN AUS LADDAKH, NEPAL, SIKKIM, BHUTAN, INDIEN, MYANMAR, KAMBODSCHA UND LAOS ERSCHIEENEN. DAS VORWORT SCHRIEB H.H GAJ SINGH II, DER MAHARAJA VON MARWAR-JODPHUR. WAS INSPIRIERT UND FASZINIERT SIE AN DIESEM ERDTEIL? Dieses Buch ist für mich ein Meilenstein in meinem Leben und meiner Karriere. «Homage» umfasst 25 Jahre Schaffen in Asien. Es geht hier nicht um ein paar Ferien-Aquarelle, sondern um diszipliniertes Arbeiten – allein über ein Jahr lang in Indien. Es war auch nicht etwa die Suche nach «Zen» oder ein religiös meditatives Verlangen, das mich immer wieder Richtung Asien geführt

–
 The world is his home, the airplane his means of transport and pastels his constant companions. SWISS Universe talked to him about his art, his pleasure in travelling and his love of Nature.

“The brilliance of Christian Peltenburg-Brechneff’s drawings has to do with their dialectical blending of opposites – It is what makes the drawings indistinguishably abstract and representational...” writes Donald Kuspit, foremost American art critic, poet and professor of art history, about the artist’s latest work. Christian Peltenburg-Brechneff was born in the Belgian Congo in 1950, was brought up and educated in Switzerland, England and America and holds dual citizenship of the USA and Switzerland. For several decades now, this avid artist and traveller has made his home in New York and Basel, recording in “passages” on countless sheets of paper Nature in all its incomparable manifestations. Today, his work hangs in several big museums – including the Metropolitan Museum of Art in New York – and in major private collections.

YOUR NEW BOOK “HOMAGE – ENCOUNTERS WITH THE EAST” WAS RECENTLY PUBLISHED WITH 85 SEPIA AND FOUR-COLOUR SKETCHES OF LADDAKH, NEPAL, SIKKIM, BHUTAN, INDIA, MYANMAR, CAMBODIA AND LAOS AND A FOREWORD WRITTEN BY H.H GAJ SINGH II, THE MAHARAJA OF MARWAR-JODPHUR. WHAT DO YOU FIND SO INSPIRING AND FASCINATING ABOUT THIS PART OF THE WORLD?

This book represents a milestone in both my life and my career. “Homage” gathers together 25 years of work in Asia. It’s not just a few holiday watercolours, but a disciplined work – I spent over a year on it in India alone. It was not a quest for “Zen” or a religious-

An der Costa del Sol waren schon diverse Turniere der PGA Tour zu Gast. Im Bild das berühmte 17. Loch des Club de Golf Valderrama

The Costa del Sol has already hosted various PGA Tour tournaments. The picture shows the famous 17th hole at the Club de Golf Valderrama,

hat, sondern schlicht meine Freude an der östlichen Architektur, der Landschaft und der wunderbaren Menschen. Die unberührte Natur der Himalajas und die weiten Wüsten des Rajastans sind Kontraste, die mich sehr inspirieren und immer wieder in meiner Malerei vorkommen.

AUF IHREN PASTELSKIZZEN UND ÖLGEMÄLDEN FINDEN SICH FAST NIE LEBEWESEN - ES GEHT MEISTENS UM DIE NATUR UND DEREN VIELFÄLTIGES ERSCHEINUNGSBILD ODER UM ARCHITEKTONISCHE ANSICHTEN. MÖGEN SIE KEINE MENSCHEN?

A: Doch, natürlich! Richtig ist, dass meine Öbilder immer menschenleer sind. Auch meine Landschaften der Siebziger-, Achtziger und Neunziger-Jahre waren absolut ohne jegliche Spur von Menschen. Der Kern meiner Arbeit war und ist eine gewisse innere Landschaft. Es gab aber eine Ausnahme: die Serie der «fallen angel paintings» der Neunziger-Jahre, die damals durch die Aidskrise in New York provoziert wurde – ich malte nur sehr abstrakte Männertorsos. Erst später haben mich meine Reisen zum Zeichnen von Menschen und Tieren «in situ» animiert - zuerst nur zaghaft, dann wurde ich immer mutiger und jede Zeichnung wurde zu einer Begegnung.

ly meditative longing that took me back to Asia so often, but simply the pleasure I find in the architecture, landscape and the wonderful people of the East. The unspoiled Nature of the Himalayas and the sweeping deserts of Rajasthan are contrasts which inspire me deeply and which occur again and again in my work.

YOUR PASTEL DRAWINGS AND OIL PAINTINGS ALMOST NEVER CONTAIN LIVING CREATURES OF ANY KIND – THEY ARE GENERALLY VIEWS OF NATURE IN ITS VARIOUS MANIFESTATIONS OR ARCHITECTONIC STUDIES. DON’T YOU LIKE PEOPLE?

Of course I do! But it’s true that there are none depicted in my oils. The landscapes I did in the 1970s through 1990s contained no trace of people either. The core of my work was – and still is – a certain inner landscape. But there was one exception: the series of “fallen angel paintings” from the Nineties, which were sparked by the Aids crisis in New York at the time – I simply painted highly abstract male torsos. It was only later that my travels inspired me to draw people and animals “in situ” – cautiously to begin with, then I grew more and more daring and every drawing became an encounter.

Melinda und Bill Gates zu Besuch im Manhica Health Research Centre in Mozambique, einem von der Foundation unterstützten Projekt zur Malariaforschung.

Melinda and Bill Gates during their visit to the Manhica Health Research Centre in Mozambique, one of the beneficiaries of a grant by the Foundation for malaria research projects.

DIE VIER ELEMENTE FEUER, WASSER, ERDE UND LUFT SIND EBENFALLS GRUNDTHEMA VIELER IHRER BILDER - WAS IST DER HINTERGRUND DIESER WAHL?

Dieses Grundthema hat mich gewählt, nicht umgekehrt. Sicher haben mich meine Umgebung wie die Schweizer Bergwelt, oder der weite Strand von East Hampton und das Licht und der Zauber der Natur der Insel Sifnos in Griechenland sehr beeinflusst. Die Natur wird stets die Quelle meiner Inspiration bleiben sowie New York mir die Energie für meinen Schaffensdrang schenkt. Aber es muss immer weitergehen. Nach einer Antarktika Reise 2003 hab ich mir nichts mehr gewünscht als nach Namibia zu fahren, um das Brennen der Wüste zu malen. Demnächst ist es endlich so weit und freu mich schon jetzt auf eine Ausstellung: «fire and ice»

WOHER STAMMT IHRE PASSION FÜR ANDERE LÄNDER, IHRE ENTDECKUNGSFREUDE UND REISELUST?

Mein Vater war berufshalber stets auf Reisen und seine Abenteuer empfand ich als Kind äusserst aufregend und spannend. Zudem bin ich seit 30 Jahren mit meinem Partner unterwegs, der ebenfalls Maler ist. So wird das Reisen auch etwas leichter und unkomplizierter.

THE FOUR ELEMENTS OF FIRE, WATER, EARTH AND AIR ARE ALSO BASIC THEMES IN MANY OF YOUR PICTURES - WHAT LIES BEHIND THIS CHOICE?

This basic theme actually chose me, rather than the other way round. Obviously my environment has had a huge influence on me – the Swiss mountains, the broad beach at East Hampton or the light and magic of Nature on the Greek island of Sifnos, for example. Nature will always remain the source of my inspiration in the same way that New York gives me the energy I need to create. But things always have to move on. After I made a trip to Antarctica in 2003, there was nothing I wanted more than to go to Namibia to paint the burning heat of the desert. This trip will soon be coming up and I'm already looking ahead to an exhibition afterwards: "fire and ice"

WHAT IS THE SOURCE OF YOUR PASSION FOR OTHER COUNTRIES, YOUR WANDERLUST AND THE JOY YOU TAKE IN DISCOVERING NEW PLACES?

My father's work kept him constantly on the move and I found his adventures enormously exciting when I was a child. In addition to that, I have spent the past 30 years travelling with my partner, who is also a painter. This makes travelling somehow easier and less complicated.

VERSTEHEN SIE SICH ALS CONTEMPORARY ARTIST? ALS NATURALIST? ALS MYSTIKER? ALS ROMANTIKER? ALS MODERNER IMPRESSIONIST?

Ganz sicher als Contemporary Artist. Des weitern möchte ich nichts dazu sagen, denn ich rede selten über meine Kunst. Dies sollen die Kritiker und Kuratoren tun.

WAS BEEINFLUSST IHRE JEWEILIGE VORLIEBE FÜR TINTE, PASTELL ODER FÜR ÖL?

Die Tinte ist eine grosse Herausforderung, denn jeder Strich zählt. Nichts kann radiert werden. Ich liebe diese Direktheit – besonders für Architekturzeichnungen. Das Wetter muss jedoch auf deiner Seite stehen – es darf weder regnen noch windig sein. Pastell ist ideal für rasches Zeichnen in der Natur. Im Tibet war es so kalt, dass ich irrsinnig schnell arbeiten musste. Trockenpastell ist ein tolles Material. Man braucht jedoch Wasser zum Händereinigen, keinen Wind und genug Platz für all die verschiedenen Stifte. Meine Ölarbeiten sind hingegen alle im Atelier entstanden. Für mich ist die Ölfarbe ein sehr meditatives Material. Ich ändere meine Arbeiten immer wieder, sitze stundenlang vor der Leinwand und atme den herrlichen Duft der Ölfarben ein.

DO YOU CONSIDER YOURSELF A CONTEMPORARY ARTIST? NATURALIST? MYSTIC? ROMANTIC? MODERN IMPRESSIONIST? Without a doubt, a contemporary artist. Other than that I don't want to say anything; I seldom talk about my art. I leave that to the critics and curators.

WHAT MAKES YOU DECIDE TO USE INK, PASTELS OR OIL?

Ink is a great challenge, because every line counts. Nothing can be erased. I adore this directness – particularly for architectural drawings. But you have to have the weather on your side – there can't be any rain or wind. Pastels are ideal for quick sketches out in the open air. In Tibet, it was so cold that I had to work incredibly fast. Dry pastels are a superb medium. But you need to have water to clean your hands, no wind and enough room for all the different crayons. My oil paintings, on the other hand, are all done in the studio. For me, oil paint is a highly meditative material. I am constantly changing my work; I sit for hours in front of the canvas breathing in the marvellous aroma of the oil paints.

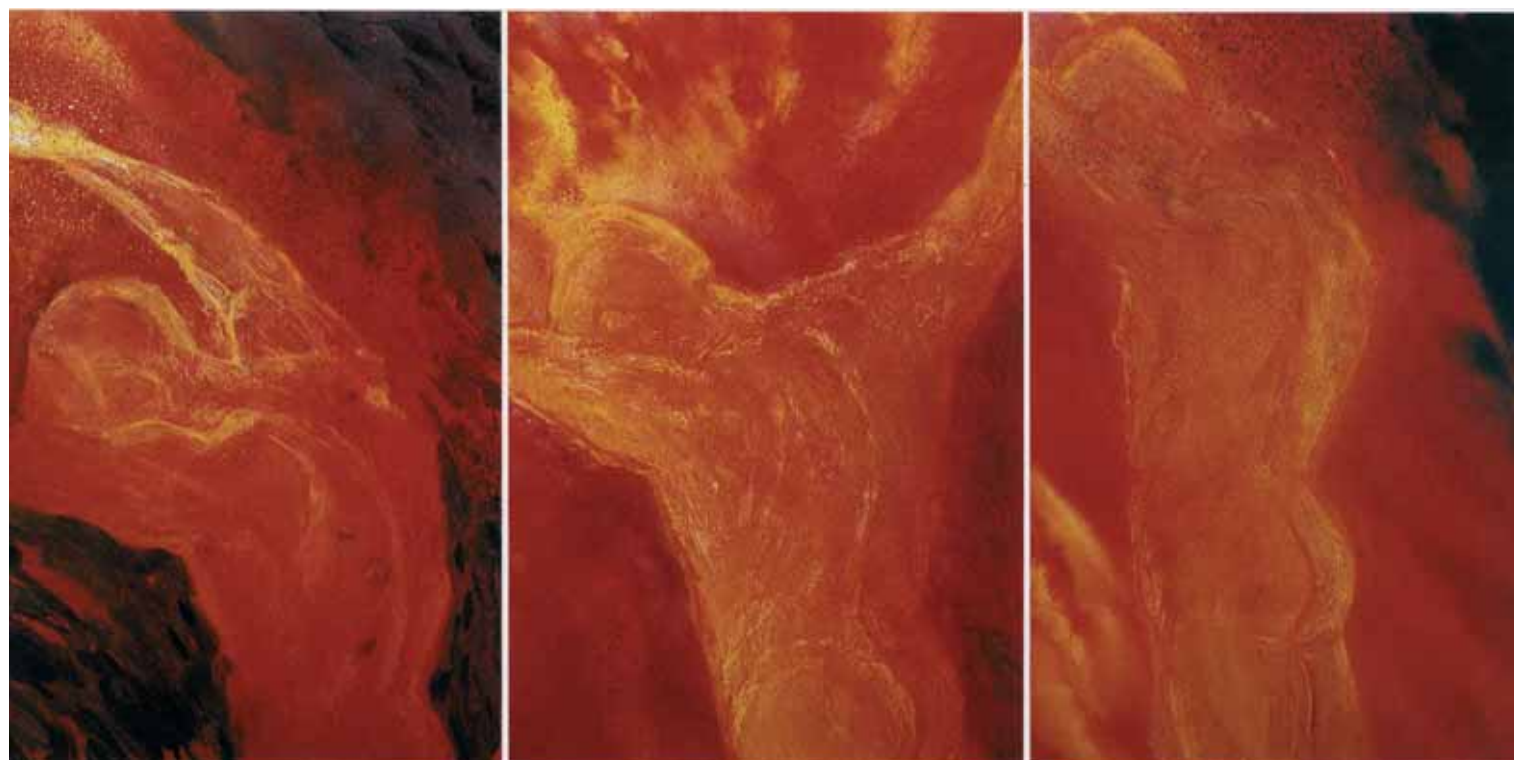

Melinda und Bill Gates zu Besuch im Manhica Health Research Centre in Mozambique, einem von der Foundation unterstützten Projekt zur Malariaforschung.

Melinda and Bill Gates during their visit to the Manhica Health Research Centre in Mozambique, one of the beneficiaries of a grant by the Foundation for malaria research projects.

Melinda und Bill Gates zu Besuch im Manhica Health Research Centre in Mozambique, einem von der Foundation unterstützten Projekt zur Malariaforschung.

Melinda and Bill Gates during their visit to the Manhica Health Research Centre in Mozambique, one of the beneficiaries of a grant by the Foundation for malaria research projects.

WELCHES SIND ECKEN DER ERDE, DIE SIE NOCH AUF IHRER MAL-AGENDA HABEN?

Mein grosser Traum von der namibischen Wüste geht bald in Erfüllung. Dann fahre ich im Juni zum zweiten Mal in den Tibet – in die Mount Kailash-Gegend und in den Westen des grossen Landes. Beide Reisen werden hauptsächlich intensive Pastell-Reisen werden und brauchen sehr viel Vorbereitung und Konzentration. In Europa zieht mich Sizilien an, das ich nicht kenne und in grösserer Ferne der südamerikanische Erdteil. Ich hab ja – hoffentlich – noch etwas Zeit vor mir.

SIE LEBEN IN NEW YORK, AM CONNECTICUT FLUSS IN HADLYME, IN BASEL UND BIS VOR KURZEM AUF DER GRIECHISCHEN INSEL SIFNOS. WARUM FIEL IHRE WAHL GENAU AUF DIESE VIER ORTE? **1970 habe ich nach meiner Matura ein Stipendium bekommen und bin in Minnesota ein Jahr am St.Olaf College gewesen. Dieses Jahr hat mich sehr geprägt, und Amerika wurde zu meinem Wunschland. Nach drei Jahren Malausbildung (mit einem Master of Arts-Degree) am Royal College of Art in London und drei Jahren in Zürich bin ich dann 1978 endgültig nach New York ausgewandert. Besonders während dieser Jahre war New York eine ungeheuer aufregende Stadt. Sicher ist sie dies auch heute noch, doch auch ich werde älter und geniesse das Landleben im Ausgleich zur Stadt. Ich lebe am Wasser und bin eigentlich sehr verwöhnt**

DER DERZEITIGE KUNST-HYPE HAT VIELE FACETTEN - SIND SIE TEIL DIESER SZENE, ODER GEHEN SIE GANZ EIGENE WEGE?

Die Kunstszene in New York ist sehr vielfältig und enorm spannend. Es braucht jedoch viel Zeit und meine Neugier ist nicht mehr was sie einmal war. Ich muss nicht mehr alles gesehen haben, und ich brauche meine Energie lieber für meine Arbeit. Wichtig ist es mir mit Menschen zusammen zu arbeiten, die mir etwas bedeuten. Wenn die Kunstwelt nicht zu mir kommt, stört mich dies keineswegs. Solange ich arbeiten kann ist mir dieser Prozess am aller-wichtigsten.

SIE MACHEN NICHT NUR, NEIN, SIE SAMMELN AUCH KUNST – DIE WERKE WELCHER KÜNSTLER SCHAFFEN ES BIS AN IHRE EIGENEN VIER WÄNDE?

Ich habe das Glück gehabt in meinem kreativen Leben von feinen Sammlern unterstützt zu werden und ich habe gelernt auch junge Künstler zu unterstützen und zu sammeln. Nach 40 Jahren «Sehen» glaub ich zu erkennen, ob mir ein Bild gefällt oder nicht. Dies passiert nicht oft und dann muss ich es oft einfach kaufen. In letzter Zeit beschäftigt mich die Photographie enorm und ich besitze zwei grossartige Aufnahmen von Henri Cartier Bresson und Werke einiger japanischer Künstler. Nie habe ich Bilder aus Investitionsgründen gekauft und rate dies meinen Sammlern auch stets ab. Kaufe ein Bild, weil du mit dem Werk leben willst, weil es dir Türen öffnet zu einem neuen Alltag.

www.homageencounterswiththeeast.com, www.christianbrechneff.com

WHAT CORNERS OF THE EARTH HAVE YOU GOT PENCILLED IN ON YOUR PAINTING SCHEDULE?

My great dream of the Namibian desert is about to become reality. Then in June I'll be going to Tibet for the second time – to the Mount Kailash region and the west of the vast country. Both trips will primarily be intensive pastel outings and require a great deal of preparation and concentration. In Europe, I am attracted by Sicily, which I don't know; and further afield, it's the South-American continent. I still have a little time ahead of me, I hope.

YOU LIVE IN NEW YORK, ON THE CONNECTICUT RIVER AT HADLYME, IN BASEL AND UNTIL RECENTLY ON THE GREEK ISLAND OF SIFNOS. WHY DID YOU CHOOSE THESE FOUR PLACES IN PARTICULAR?

After graduating from high-school, I received a scholarship in 1970 and spent a year at St. Olaf College in Minnesota. This year left a big impression on me and America became the country of my dreams. After three years studying painting and a Master of Arts degree from the Royal College of Art in London, followed by three years in Zurich, I eventually emigrated to New York in 1978. This was a time when New York was an incredibly exciting city. Undoubtedly, it still is today; but I'm getting older and enjoy country life as a balance to the city. I live on the water and am really very spoiled.

TODAY'S ART HYPE HAS A MULTITUDE OF FACETS – ARE YOU PART OF THIS SCENE OR DO YOU GO YOUR OWN WAY?

The art scene in New York is extremely varied and very exciting. But it requires a lot of time and I am not nearly as curious as I once was. I no longer have to have seen everything; I prefer to devote my energy to my own work. It's very important for me to work with people who mean something to me. I'm not in the least worried if the art world fails to come to me. As long as I can work, that's the most important thing for me.

YOU DON'T JUST CREATE ART; YOU ALSO COLLECT IT – WHICH ARTISTS' WORK FINDS ITS WAY ON TO YOUR WALLS?

I have been lucky in my creative life to have enjoyed the support of many fine collectors and I have learned to give my support to young artists in my turn and to collect their work. After 40 years of "seeing", I believe I can tell whether I like a picture or not. This doesn't happen all that often and when it does I simply have to buy it. Of late, I've been very taken up with photography and I have two magnificent pictures by Henri Cartier Bresson and work by several Japanese artists. I have never bought pictures as an investment and always advise collectors of my work against doing so. You should buy a picture because you want to live with the work, because it opens up a door for you to a new experience in your daily life.