

GABI JIMÉNEZ . SCHWARZ & WEISS

La couleur est partie. Elle s'en est allée, expulsée. Loin, elle parcourt d'autres compositions, se mêlant aux formes, aux traits, s'arrêtant là où on veut bien l'accueillir, là où elle peut stationner. Pourtant on l'aime bien la couleur. Quand elle arrive avec ses touches colorées, en dansant, quand elle vient en musique, les cheveux dans le vent, on la veut. Mais quand la couleur surgit de nulle part, quand elle s'arrête ici ou là, quand elle s'installe près de compositions sédentaires bien ancrées, alors là, plus rien ne va.

Die Farbe ist weg. Sie ging weg, man hat sie vertrieben. Weit weg reist sie durch andere Kompositionen, mischt sich mit Formen, Merkmalen, bleibt stehen, wo wir sie willkommen heißen wollen, wo sie sich niederlassen kann. Dennoch lieben wir die Farbe. Wenn sie mit ihren bunten Berührungen, ihrem Tanz, wenn sie zur Musik kommt, mit ihren Haaren im Wind, wollen wir sie. Aber wenn die Farbe aus dem Nichts auftaucht, wenn sie hier oder da innehält, wenn sie sich in der Nähe etablierter sesshafter Kompositionen einrichtet, dann läuft nichts mehr richtig.

Gabi Jiménez

Der französisch-spanische Künstler Gabi Jiménez ist bekannt für seine farbkraftigen Gemälde, die er in einem eigenen, der Comic-Zeichnung entlehnten, Malstil entwirft. Unter seinen Arbeiten sind aber auch viele monochrome Schwarz-Weiss-Arbeiten, die besonders pointiert die Bildideen des Künstlers festhalten. Die Ausstellung SCHWARZ & WEISS widmet sich diesen Werken: Grafiken, Comics, aber auch Arbeiten auf Leinwand. Die Reduktion der Farbe lässt den grafischen Einfallsreichtum des Künstlers noch deutlicher zu Tage treten. So ist sein SCHWARZ & WEISS keinesfalls eintönig oder gar das Schwarz-Weiss des heutigen politischen Diskurses.

Augenzwinkernd meint das SCHWARZ & WEISS des Gabi Jiménez auch das leider oftmals mit Schwierigkeiten und Gewalt verbundene Aufeinandertreffen von Roma mit Nicht-Roma, das Aufeinandertreffen der Schwarzen, der Kalé, mit den Weißen, den Gadge. Dem begegnet Gabi Jiménez mit den Mitteln des Dadaismus – wie sein verstorbener Bruder in der Kunst, Damian Le Bas, dem wir diese Ausstellung widmen. Der Gypsy DaDa war ein neuer Begriff, den die beiden Künstler während ihrer denkwürdigen gemeinsamen Ausstellung Gypsyland in der Galerie Kai Dikhas im Januar 2012 prägten und auch direkt in einem großen gemeinsamen Werk manifestierten. Es ist ein bissiger und eben auch entwaffnender Humor, der dem Ernst von Unterdrückung und Rassismus entgegentritt.

Wir treffen in dieser Ausstellung auf ein Markenzeichen von Gabi Jiménez, kleine symbolhafte Caravans, die sich durch die Bilder, im Bild „Viva Parisse“ um den Eiffel-Turm und bei den „Schwarzen Caravans“ durch Stacheldraht hindurch, winden. Und wir begegnen grimmigen Igel. Diesen stachelbewehrten, aber doch eigentlich friedliebenden Säugetieren, die oftmals in der Roma-Tradition mit „Niglos“ assoziiert werden. Bei Jiménez werden sie zu Ikonen einer Roma-Résistance, die sich einem Strudel aus Stacheldrähten, aus Gewalt, einem Fin du Monde, einem Ende der Welt, wie wir sie kennen, zu erwehren wissen. Jiménez erinnert auch an Federico Garcia Lorca und seine Ermordung durch Falangisten 1936. Lorca, der spanische Dichter, der den andalusischen Gitanos wie kein anderer verbunden war, betrachtet in einem Gedicht des Künstlers, welches in einem die Ausstellung begleitenden Buch veröffentlicht ist, im Moment seines Todes Ameisen, die sich als Motiv durch die Ausstellung ziehen. Er lässt den sterbenden Lorca in dieser surrealen Betrachtung denken: *„Die Gitanos sind unsterblich. Die Gitanos sind wie meine Brüder. Ich weiß - ich bin überzeugt - dass die Gitanos immateriell sind. Daher kommt der Flamenco! Es ist gut, Gitano zu sein! Es ist gut immateriell zu sein! Die Gitanos sterben nie, weil sie über den Schrecken stehen!“*

Gabi Jiménez ist einer der zentralen Künstler*innen der Minderheit, die der internationalen künstlerischen Bewegung seit dem ersten Pavillon der Sinti und Roma in Venedig im Jahr 2007 „Paradise Lost“, der auch Jiménez Arbeit präsentierte, zu Erfolg verhelfen.

Moritz Pankok

GABI JIMÉNEZ . BLACK & WHITE

La couleur est partie. Elle s'en est allée, expulsée. Loin, elle parcourt d'autres compositions, se mêlant aux formes, aux traits, s'arrêtant là où on veut bien l'accueillir, là où elle peut stationner. Pourtant on l'aime bien la couleur. Quand elle arrive avec ses touches colorées, en dansant, quand elle vient en musique, les cheveux dans le vent, on la veut. Mais quand la couleur surgit de nulle part, quand elle s'arrête ici ou là, quand elle s'installe près de compositions sédentaires bien ancrées, alors là, plus rien ne va.

The paint's gone. It went away, it was driven away. Far away it travels through other compositions, mixes with forms, features, stops where we want to welcome it, where it can settle. Yet we love colour. When it comes with her colourful touches, its dance, when it comes to music, with its hair in the wind, we want it. But when the colour emerges from nowhere, when it pauses here or there, when it settles down close to established seated compositions, then nothing works properly anymore.

The French/Spanish artist Gabi Jiménez is known for his colorful paintings, which he creates in his own style borrowed from comic drawing. But there are also many monochrome black-and-white works among his works that capture the artist's pictorial ideas in a particularly pointed way. The exhibition BLACK & WHITE is dedicated to these works: Graphics, comics and also works on canvas. The reduction of color allows the artist's graphic ingenuity to emerge even more clearly. His black and white is by no means monotonous, or the black and white of today's political discourse.

With an ironic twinkle in his eye, Gabi Jiménez's black & white also means the encounter of Roma with non-Roma, the black, the Kalé with the Whites, the Gadje, unfortunately often associated with difficulties and violence. Gabi Jiménez, like his late brother in art, Damian Le Bas, to whom we dedicate this exhibition, meets this with the means of Dadaism. The Gypsy DaDa was a new term that the two artists coined during their memorable joint exhibition „Gypsyland“ at the Kai Dikhas Gallery in January 2012 and they also manifested it directly in a major joint work exhibited in this show. Gypsy DaDa owns a biting and disarming humor that counteracts the seriousness of oppression and racism.

In this exhibition we encounter a trademark of Gabi Jiménez, small symbolic caravans that wind their way through the pictures: in the picture "Viva Parisse" around the Eiffel Tower and in the piece "Black Caravans" through barbed wire. Also we meet grim hedgehogs. These stingy-armed yet peace-loving mammals who are often associated with the Roma tradition as the "niglos". With Jiménez they become icons of a Roma resistance which knows how to resist a whirlpool of barbed wires, of violence, even a Fin du Monde, an end of the world as we know it. Jiménez also recalls Federico Garcia Lorca and his assassination by Falangists in 1936. Lorca, the Spanish poet who was more connected to the Andalusian Gitanos than anyone else, in a poem by the artist published in a book accompanying the exhibition, looks at black ants at the moment of his death, which also run through the exhibition as a motif. Jiménez makes the dying Lorca think in this surreal contemplation: *"The Gitanos are immortal. The Gitanos are like my brothers. I know - I am convinced - that the Gitanos are immaterial. Hence the flamenco! It is good to be Gitano! It is good to be immaterial! The Gitanos never die because they are above horror!"*

Gabi Jiménez is one of the central artists* of the minority who have helped the international artistic movement to succeed since the first pavilion of the Sinti and Roma in Venice in 2007, "Paradise Lost", which also presented Jiménez's work.

Moritz Pankok