

Matthias Meyer: RUG PAINTINGS

Text von Wilko Austermann

Ausstellungskatalog RUG PAINTINGS, Kunstverein Speyer, 2024

(Please scroll down for English version)

Die Malereien von Matthias Meyer changieren zwischen Figuration und Abstraktion. Häufig zitiert der Künstler gegenständliche Motive, die er in einem malerischen, abstrakten Prozess aufzulösen scheint. Es entstehen ästhetische Werke, die durch ihre formale Ausführung, der Unschärfe und dem Verlauf der Farben auf Zeitlichkeit verweisen können. Matthias Meyer forscht nach Inspiration in der Malerei und wählt gezielt Motive aus der Kunstgeschichte sowie verschiedenen Kulturen. In der Serie *RUG PAINTINGS* bezieht er sich auf Muster von Teppichen. Diese spielen in den Kulturen der Welt eine unterschiedliche Rolle. Der zentrale Fokus sind die Ornamente, die aufwendig verwebt sind und jeweils ihre eigene Geschichte erzählen können.

Auf der Grundlage von Bildvorlagen beginnt Matthias Meyer die Bildkomposition. Zentral ist hier die Inspiration nach dem Motiv und nicht das direkte Kopieren der Formen. Inhaltlich geht es nicht darum, die Ornamente zu kopieren, sondern diese symmetrisch aufzubrechen und daraus eigenständige Bildkompositionen zu schaffen. Der Künstler trägt die Ölfarbe flüssig auf die Leinwand auf. Die stark verdünnten Farben verlaufen auf dem Stoff, wodurch besondere Strukturen des Kolorits erscheinen. Die Malereien visualisieren keine fotorealistischen Detailstudien der Textilien. Matthias Meyer fokussiert sich auf die Grundkomposition der Ornamente und Farben, die leicht verwischt sind oder verlaufen.

Der Künstler begann ab 2020 sich intensiver mit dem Motiv zu beschäftigen. Die Arbeit *Last Supper* unterscheidet sich in der Gruppe, indem er hier das kaum noch erkennbare Motiv des letzten Abendmahls mit der Struktur eines Teppichs mit bunten Farben malerisch verwebt. Die Malschichten bestehen aus verschiedenen Ebenen; mittig ist die Szene des letzten Abendmahls angedeutet, umrahmt ist diese durch Ornamente und zerfließendes Kolorit. Es entsteht ein Wechselspiel zwischen den bunten Farben, den Formen und der malerischen Tiefe in dem Gemälde.

Die folgenden Werke der *RUG*-Serie fokussieren sich auf Motive von Teppichen, die Matthias Meyer abstrahiert und malerisch verarbeitet. Durch die „Nass in Nass – Malerei“ entstehen ästhetische farbliche Strukturen, die formal auf das Verweben innerhalb der Tapiserie verweisen. In *RUG 14* ist dies besonders gut zu erkennen. Im Hintergrund erscheinen horizontale Verwischungen, die vertikal mit der herunterlaufenden Farbe und der Andeutung des Ornaments durchbrochen sind. Kreise, Linien und Ellipsen treten teilweise in doppelter Ausführung auf, jedoch niemals ganz identisch, und gestalten so die Gesamtkomposition mit bunten kontrastierenden Farben. Das Verwischen des Kolorits kreiert ein Wechselspiel

zwischen malerischer Tiefe in der Dichtheit der Formen und einer leichten tänzerischen Struktur durch die Andeutungen der Ornamente aus den Tapissereien.

Matthias Meyer greift die Teppichmotive im Hochformat in unterschiedlichen Techniken auf, die jeweils eine eigenständige Ästhetik hervorbringen. Bei den Monotypien handelt es sich um eine Malerei auf Glas, die auf den Papierträger gepresst ist. Hier visualisiert der Künstler konkretere geometrische Formen mit bunten Farbkontrasten. Diese Arbeiten sind durch die besondere Farbstruktur gekennzeichnet. Der Druckprozess hinterlässt ästhetische Spuren, in denen das Kolorit eigene Muster im Verlauf hervorbringt. Die besondere Wirkung manifestiert sich durch das Zusammenspiel des Kontrasts zwischen der Bildkomposition, der individuellen Farbgebung und ihrem Verlauf. Die Holzschnitte sind in ihrer Wirkung grafischer, jedoch im Farbaufbau kontrastreicher. Der Künstler variiert farblich eine Grundkomposition in vier individuellen Drucken auf Papier. Der Bildaufbau besteht aus vier Halbkreisen, die zum Bildrand angeordnet sind. Sie sind durchbrochen mit Punkten und spielerischen, unsymmetrischen Linien. Die Strukturen des Holzdruckes sind sichtbar und bilden eine ruhigere Wirkung. Die Werke auf synthetisches Papier sind lebendiger und ähneln den Arbeiten auf Leinen. *M2 – 2023* besteht aus einer hohen Dichte von Farben. Dynamische vertikale und horizontale Linien durchziehen das Bild. Das Kolorit ist horizontal verwischt, sodass auch hier scharfe und unklare Farbstrukturen sichtbar sind. Die Farbauswahl erscheint besonders ausdrucksstark aufgrund des leuchtenden weißen Hintergrunds.

Matthias Meyer kreiert in der Serie der *RUG PAINTINGS* faszinierende abstrakte Bilder, die im Ursprung an den Ornamenten von Teppichen angelehnt sind. Die anfängliche Symmetrie und Ordnung der Tapisserie ist malerisch aufgebrochen. Die Malereien brillieren durch einen ästhetischen Reiz von Farbkontrasten und -strukturen. Das fließende Kolorit duelliert mit unscharfen verwischten Ebenen, wodurch ein magischer Effekt entsteht. Die Bildmotive rekurrieren auf das Motiv des Teppichs und erscheinen zugleich abstrakt in ihrer individuellen Verbundenheit der Farbe.

Matthias Meyer: RUG PAINTINGS

Text by Wilko Austermann

Exhibition Catalogue RUG PAINTINGS, Kunstverein Speyer, 2024

Matthias Meyer's paintings oscillate between figuration and abstraction. The artist often quotes figurative motifs, which he seems to dissolve in a painterly, abstract process. The result is aesthetic works that can refer to temporality through their formal execution, the blurring and the flow of the colors. Matthias Meyer searches for inspiration in painting and specifically selects motifs from art history and different cultures. In the *RUG PAINTINGS* series, he refers to carpet patterns. These play a different role in the cultures of the world. The central focus is on the patterns, which are elaborately interwoven and can each tell their own story.

Matthias Meyer begins the composition of the picture on based on images. Inspiration from the motif is central here and not the direct copying of the forms. In terms of content, the aim is not to copy the ornaments, but to break them up symmetrically and create independent pictorial compositions from them. The artist applies the oil paint to the canvas in liquid form. The highly diluted colors run on the fabric, creating special color structures. The paintings do not show photorealistic detailed studies of the textiles. Matthias Meyer focuses on the basic composition of the patterns and colors, which are slightly blurring or running down the canvas.

The artist began to focus more intensively on carpet patterns in 2020. The initial work *Last Supper* differs in the group as he painterly interweaves the subject of the Last Supper with the structure of a carpet with bright colors. The layers of paint consist of different levels; the scene of the Last Supper is indicated in the center, framed by patterns and melting colors. The result is an interplay between the bright colors, the patterns and the artistic depth of the painting whereby the original image of the Last Supper is hardly recognizable in the final painting any more.

The following works in the *RUG* series focus on images of carpets, which are the basis for a cycle of abstract paintings. The "wet-on-wet painting" creates aesthetic color structures that formally refer to the interweaving within the tapestry. This can be seen particularly well in *RUG 14*. Horizontal blurs appear in the background, which are vertically crossed by the color running down, the original patterns of the image are altered. Circles, lines and ellipses sometimes appear in duplicate, but never completely identically, thus shaping the overall composition with bright contrasting colors. The blurring of the coloring creates an interplay between painterly depth in the density of the forms and a light dance-like structure through the hints of ornamentation from the tapestries.

Matthias Meyer takes up the carpet motifs in an upright format using different techniques, each of which creates its own aesthetic. The monotypes are paintings on glass pressed onto the paper support. Here the artist visualizes more precise geometric forms with bright color contrasts. These works are characterized by their

special color structure. The printing process leaves aesthetic traces in which the coloring creates its own patterns in the process. The special effect manifests itself through the interplay of the contrast between the symmetric composition of the individual coloring and the overlapping of different layers of paint. The woodcuts are more graphic in their effect and more contrasting in their colors. The artist varies the colors of a basic composition in four individual prints on paper. The composition consists of four semicircles arranged towards the edge of the picture. They are interspersed with dots and playful, asymmetrical lines. The structures of the wood print are visible and create a calmer effect. The works on synthetic paper are livelier and resemble the works on linen. *M2 - 2023* consists of a high density of colors. Dynamic vertical and horizontal lines run through the picture. The coloring is blurred horizontally, so that sharp and unclear color structures are also visible here. The choice of colors appears particularly expressive due to the bright white background.

In the RUG PAINTINGS series, Matthias Meyer creates fascinating abstract paintings that are based on the patterns of carpets. The initial symmetry and order of the tapestry is broken up in a painterly way. The paintings shine with the aesthetic appeal of color contrasts and structures. The flowing coloring duels with blurred planes, creating a magical effect. The pictorial motifs refer back to the motif of the carpet and at the same time appear abstract in their individual connection of color.