

The problem with much of what is known as conceptual art is that it simply is not pleasurable to gaze upon. Challenging, simulation or shocking as the idea at the heart of a given work might be to one's brain, it all too often does little or nothing to engage the eye or soul. Dietmar Hollenstein's extraordinary works of art do both. Based on intriguing concepts, such as creating a genetic self-portrait in graphite dust and clear plastic based on an autoradiogram of his chromosome material, they also visually and spiritually enchanting. It is art as simple, complex and elegant as a strand of DNA and it defies labeling.

Whether the work is a high, three-by-three meters block made of sheets of precisely cut and stacked bubble wrap that glitters like a straight-edged iceberg or one of Hollenstein's self-contained systems of shapes and symbols executed in graphite dust on clear tape that is secured between sheets of Plexiglas which are then bolted together creating layers of what could be a hologram of a genetic code or an over-sized dimensional diagram for a computer chip, his pieces have an amazingly magnetic quality, eventually attracting even skeptical viewers.

The initial reaction of people first encountering Hollenstein's works is usually akin to that of a small child reacting to a shiny, beautiful object. They are drawn toward it by their eyes. His works possess almost classic, timeless beauty: their lines are clean; the surfaces and layers interact with light in seemingly infinite ways, shimmering, glowing, reflecting, subsiding; the shapes and symbols are the lively work of a talented, sure-handed painter and can seem almost primal in their humanity, like a cave painting, or other-worldly, as if produced by some advanced, interstellar race and left behind here to perpetually baffle us.

They are also intellectually engaging. On the surface, Hollenstein's work give the appearance of being readable. Viewers seem compelled to try and decipher the symbols he creates with graphite dust on clear tape. The graphite symbols are then arranged in vertical sequences and/or layers of sequences arrayed between sheets of Plexiglas. They are signed by a finger-print of the artist in the gray-black, mineral dust. Even casual observers seem to want to crack the code that many of the works appear to contain, to find what Hollenstein's system of arranging such symbols was for that particular work, to unlock their meaning. It is an impossible task. The code is no code. It has no key, some assigned meaning is actually the ultimate improvisation frozen in plastic and time.

The system at work here is Dietmar Hollenstein's thoughts, mood and talent coming together to create a work of art. Ultimately, we are left back where we began, looking at his works, looking into or through his works, walking around them, touching them and finally accepting them for the things of beauty that they are. Even people who have little interest in an of any kind seem to be pulled into this process and come out of it amazed that they enjoy looking at what he has made.

The same holds true for his work with sheets of bubble wrap. It is a protective substance, the stuff in which artworks are wrapped when they are being transported. But simply by creating glittering, geometric shapes from layers of bubble wrap and hanging them on the wall or placing them in a room, Hollenstein triggers some need in human beings to know, to search for or assign meaning, to codify the world which we live. Is there something inside this block of air and plastic? Is it something fragile? Is there meaning in the number of layers? Or in the fact that the air inside the bubbles came from somewhere else? Everyone must answer those questions to their own satisfaction.

Depending on the angle from which one views the bubble-wrap works they can seem lighter than air, as if a high wind would scatter them or amazingly ponderous, as if cast in lead. That Dietmar Hollenstein can take such an ordinary product, made of air and plastic, and use it to evoke such thoughts, is a testimony to the power of this art. Even more remarkable is the fact that the visual effect of his work cannot be captured in the one-dimensional medium of photography. They must be seen!

It is, in a sense, manipulation on Hollenstein's part, but manipulation without coercion.

Looking at his works, however one can question whether the codes mankind has created, codes used to govern our behavior and beliefs have any intrinsic validity or are just a security blanket to comfort us during our flicker of existence in the infinite expanse of the universe. Are such codes a determinant factor in human life?

Or are they, as a uniquely compelling works of Dietmar Hollenstein seem to suggest, a fascinating path that leads us to recognize that our eyes and hearts sometimes cherish a beauty that our minds can never really grasp?

Ferdinand Protzman_Washington Post 1996
"Das Problem"

Das Problem mit vielen künstlerischen Arbeiten, die wir als Konzeptkunst bezeichnen, ist, daß diese nicht als ästhetisch "schön" empfunden werden. Wie herausfordernd, anregend oder schockierend die Idee hinter dem Werk auch erscheinen mag, das Auge und die Seele wird oft wenig oder gar nicht berührt.

Die außerordentlichen Kunstwerke von Dietmar Hollenstein tun beides - sie sprechen Herz und Verstand gleichermaßen an. Auf der Grundlage faszinierender Konzepte - wie der Schaffung eines genetischen Selbstportraits aus Graphitstaub und transparentem Kunststoff, das auf dem Autoradiodiagramm von Hollensteins eigenem Chromosomen-Material basiert, nehmen sie den Betrachter sowohl visuell als auch geistig für sich ein. Es ist Kunst, so einfach, komplex und elegant wie ein Strang DNA, die sich jedweder Kategorisierung entzieht.

Die unmittelbare Reaktion von Menschen, die zum ersten Mal Hollensteins Werken begegnen, gleicht oft dem eines kleinen Kindes, das einen leuchtenden, schönen Gegenstand entdeckt. Sie werden vom Kunstwerk visuell angezogen.

Die Werke besitzen eine fast klassisch-zeitlose Schönheit: Die Linien sind klar, Oberflächen und Schichten reagieren in scheinbar endloser Vielfalt mit dem Licht, schimmernd, glühend, spiegelnd, esauffangend; Formen und Symbole sind das lebhafteste Werk eines talentierten Malers mit einer sicheren Hand und können in ihrer Menschlichkeit zuweilen ursprünglich erscheinen, wie Höhlenmalereien oder aber außerirdisch, wie von einer hochentwickelten Kultur aus dem All zurückgelassen, um uns für immer in Staunen zu versetzen und zu irritieren.

Doch die Kunstwerke sprechen auch den Intellekt an.

Oberflächlich betrachtet erwecken Hollensteins Arbeiten den Eindruck lesbar zu sein. Der Betrachter versucht, die vom Künstler auf Klebeband geschaffenen Symbole aus Graphitstaub zu entziffern.

Die Graphitsymbole werden in vertikalen Sequenzen und/oder in Schichten von Sequenzen zwischen Plexiglasscheiben arrangiert. Gezeichnet sind sie mit einem Fingerabdruck des Künstlers in dem grau-schwarzen Mineralstaub.

Selbst weniger konzentrierte Betrachter bemühen sich offenbar, den Code zu knacken, den die Werke in sich zu bergen scheinen; wollen das System herausfinden, gemäß dem Hollenstein die Symbole für ein bestimmtes Kunstwerk angeordnet hat, möchten die Bedeutung entschlüsseln.

Eine unlösbare Aufgabe - der Code ist kein Code. Es gibt keinen Schlüssel.

Was aussieht wie ein Symbolsystem zur Darstellung einer ganz bestimmten Bedeutung, ist in Wirklichkeit die ultimative Improvisation - eingefroren in Plastik und Zeit.

Das System hinter diesen Arbeiten besteht aus dem Zusammentreffen von Dietmar Hollensteins Gedanken, seiner Stimmung und seines Talent.

Am Ende stehen wir wieder da, wo wir angefangen haben, wir schauen seine Werke an, durch sie hindurch oder in sie hinein, wir umschreiten sie, berühren sie und akzeptieren sie schließlich als die schönen Dinge, die sie sind. Selbst Menschen, die sich nur wenig für Kunst interessieren, scheinen diesen Prozeß durchzumachen und staunen am Ende darüber, daß ihnen gefällt, was Hollenstein geschaffen hat.

Es handelt sich hier in gewissem Sinne um eine Manipulation durch Hollenstein, aber es ist eine Manipulation ohne Zwang.

Wenn man seine Werke betrachtet, könnte man sich zum Beispiel fragen, ob die von Menschen kreierte Codes, Codes die benutzt werden, um unser Verhalten und unsere Überzeugungen zu steuern, einen inneren Wert haben oder nur eine schützende Decke sind, die uns während des kurzen Augenblicks unseres Lebens in der unendlichen Weite des Universums wärmen soll.

Sind solche Codes ein entscheidender Faktor im menschlichen Leben?

Oder sind sie, wie die einzigartig bezwingenden Werke Dietmar Hollensteins andeuten, ein faszinierender Pfad, der uns zu der Erkenntnis führt, daß unsere Augen und Herzen sich manchmal einer Schönheit hingeben, die unser Verstand niemals wirklich erfassen kann?