

Dagmar Rhodius @park

18.09. – 31.10.26

Das medienübergreifende Werk von Dagmar Rhodius (*1945 in Bayrischzell, lebt und arbeitet in München) verbindet konzeptuelle, minimalistische und prozessorientierte künstlerische Ansätze in Zeichnung, Malerei, Grafik, Bildhauerei, Fotografie und Installation. Im Zentrum ihres Schaffens steht die Erforschung von Materialität, Raum, Sprache sowie Wahrnehmung und Transformation. Rhodius' Arbeiten wurden in Museen und Kunstvereinen im In- und Ausland ausgestellt, darunter im Lenbachhaus München, im Künstlerhaus Hamburg, im Museum Fodor Amsterdam oder im Living Art Museum Reykjavik. Sie erhielt u.a. den Villa-Massimo-Preis in Rom und das Karl-Schmidt-Rottluff-Stipendium

In ihrem Frühwerk der 1970er/80er Jahre arbeitete die Künstlerin intensiv mit Graphit, um das klassische Zeichnen zu erweitern. Die oft mehrteiligen, raumgreifenden Arbeiten zeigen geometrische Formen auf Ingrespapier, wobei feine Nuancen und Schattierungen als physische Spuren des Arbeitsprozesses sichtbar bleiben. In einem körperlichen Kraftakt treibt Rhodius das Graphit mit starkem Druck in die Poren des Papiers. Durch diese intensive Bearbeitung dehnt es sich, wirft Falten und verformt sich; die Zeichnung bricht aus der zweidimensionalen Fläche aus. Diese Werkphase wurde in der Einzelausstellung „Zeichnungen 1977–1980“ im Jahr 1980 im Lenbachhaus in München erstmals dokumentiert.

In den Folgejahren wendet sich Rhodius verstärkt Schrift und Text als künstlerischem Material zu. Schrift erscheint in ihren Arbeiten nicht nur als Bedeutungsträger, sondern als autonomes visuelles Element. Wortfragmente werden aus ihrem linearen Kontext gelöst und als Zeichen und grafische Strukturmittel rhythmisch eingesetzt. Rhodius verfolgt ein bewusstes Spiel mit Lesbarkeit, um Bedeutungsräume zu erforschen und zu verdichten. Die Künstlerin begreift Sprachwandel in Analogie zu geologischen Prozessen, die die Evolution, Transformation und das morphologische Abschleifen von Sprache repräsentieren. Sie zieht eine Parallele zwischen der Erosion durch Meeresbrandung und Sprachentwicklung: so wie Kieselsteine durch die Brandung über Jahrtausende geformt und geschliffen werden, verändern, verkürzen und verdichten sich Wörter durch den kontinuierlichen Gebrauch über Jahrtausende. Sichtbar wird diese Analogie in Schwarz-Weiß-Fotografien isländischer Steinstrände, in die Rhodius mittels Doppelbelichtung schwarze Bild-Schriftzeichen einsetzt. Wortketten in verschiedenen Sprachen bilden ein abstraktes Geflecht. Wie eine „etymologische Forscherin“ visualisiert Rhodius sprachliche Verwandtschaften und historische Entwicklungen. Durch Stapelung der Buchstaben verliert das geschriebene Wort seine semantische Lesbarkeit und verwandelt sich in eine rhythmische Chiffre. Diese visuelle Erosion verbildlicht den Prozess des sprachlichen Schleifens. Das Wort entwickelt sich zurück zu einem universellen, archaischen Zeichen. In ihren neueren Arbeiten führt sie diesen Gedanken der Schichtung fort: Mittels Schablonen und Handsiebdruck (in Zusammenarbeit mit A.G. Fischer) trägt sie transparente Text-Bildstrukturen auf einen abstrakt-malerischen Grund auf, wodurch eine neue, vielschichtige Symbiose aus Malerei und Schriftgrafik entsteht.

„Die Trampelpfade der Sprache faszinieren mich. Jahrtausende alte Worte sind noch immer in Gebrauch, umgewandelt, verkürzt, abgeschliffen. Jede Sprache hat eigene Wege gefunden, die überlieferten Worte durch Abschleifen „bequemer“ in der Anwendung zu machen und damit im Umlauf zu halten. Um die Erosion der Worte anschaulich zu machen, schichte ich Buchstaben übereinander. So wird das Wort unlesbar, zum Bildzeichen. Nebeneinander gestellt lassen die Bildzeichen den Prozess der Anpassung erkennen.“ (Dagmar Rhodius)

Dagmar Rhodius @park

18.09. – 31.10.26

The cross-media work of Dagmar Rhodius (born in 1945 in Bayrischzell; lives and works in Munich) combines conceptual, minimalist, and process-oriented artistic approaches in drawing, painting, printmaking, sculpture, photography, and installation. At the heart of her practice lies an exploration of materiality, space, language, perception, and transformation. Rhodius's works have been exhibited in museums and art associations in Germany and abroad, including the Lenbachhaus in Munich, the Künstlerhaus in Hamburg, the Museum Fodor in Amsterdam, and the Living Art Museum in Reykjavik. Among other honors, she has received the Villa Massimo Prize in Rome and the Karl Schmidt-Rottluff Fellowship.

In her early work from the 1970s and 1980s, the artist worked intensively with graphite to expand the boundaries of classical drawing. The works—often multi-part and expansive—feature geometric forms on Ingres paper, with subtle nuances and shading remaining visible as physical traces of the creative process. In a physical feat of strength, Rhodius drives the graphite into the pores of the paper with intense pressure. Through this intensive manipulation, the paper stretches, creases, and warps; the drawing breaks out of the two-dimensional plane. This phase of her work was first documented in the solo exhibition “Drawings 1977–1980” in 1980 at the Lenbachhaus in Munich.

In the years that followed, Rhodius increasingly turned to writing and text as artistic material. In her works, writing appears not only as a vehicle of meaning but also as an autonomous visual element. Fragments of words are detached from their linear context and used rhythmically as symbols and graphic structural elements. Rhodius deliberately plays with legibility to explore and condense spaces of meaning. The artist conceives of linguistic change as analogous to geological processes that represent the evolution, transformation, and morphological erosion of language. She draws a parallel between erosion by ocean surf and the development of language: just as pebbles are shaped and polished by the surf over millennia, words change, shorten, and condense through continuous use over millennia. This analogy is made visible in black-and-white photographs of Icelandic stone beaches, into which Rhodius inserts black pictographic characters using double exposure.

Chains of words in various languages form an abstract network. Like an “etymological researcher,” Rhodius visualizes linguistic affinities and historical developments. By stacking letters, the written word loses its semantic legibility and transforms into a rhythmic cipher. This visual erosion illustrates the process of linguistic erosion. The word evolves back into a universal, archaic symbol. In her more recent works, she continues to explore this idea of layering: using stencils and hand screen printing (in collaboration with A.G. Fischer), she applies transparent text-image structures onto an abstract, painterly background, creating a new, multi-layered symbiosis of painting and typographic art.

“The well-worn paths of language fascinate me. Words that are thousands of years old are still in use today—transformed, shortened, and worn smooth. Every language has found its own ways to make traditional words ‘more convenient’ to use by smoothing them out, thereby keeping them in circulation. To illustrate the erosion of words, I layer letters on top of one another. This renders the word unreadable, turning it into a pictogram. When placed side by side, the pictograms reveal the process of adaptation.”(Dagmar Rhodius)