

Jan Mančuška

The Big Mirror

17.01. – 14.03.2015

Meyer Riegger Karlsruhe

Mit The Big Mirror möchten wir an die langjährige Zusammenarbeit mit dem grossartigen Künstler und persönlichen Freund Jan Mančuška anknüpfen. Dabei stellen wir in einer Reihe von offen gehaltenen Selbstportraits den 2011 verstorbenen Künstler ins Zentrum der Ausstellung. In unterschiedlichen teilweise noch nie gezeigten Arbeiten wollen wir nicht nur den Künstler, sondern auch den Menschen Jan Mančuška vorstellen. Dabei wird der Spiegel, der in verschiedenen Arbeiten auftaucht, zum Symbol unseres Blicks auf ihn. Wie in einer Biographie wird die Ausstellung zu einem Raum von Augenblicken und Unstetigem. Wort- und Satzfragmente beschreiben persönliche körperliche Wahrnehmungen des Künstlers während einer Aktion oder zeichnen einen sich in Bewegung befindlichen Körper nach: Quer durch den Ausstellungsraum gespannte dünne Stahlseile tragen aus Aluminium gefräste Worte wie HEAD EYE EAR WHITE SHIRT HAND FOOT, die fragmentarisch einen menschlichen Körper in Bewegung beschreiben. Die Momentaufnahmen der Bewegung werden zum dreidimensionalen, raumgreifenden Objekt. Die Schrift ersetzt das Bild, sie ist ein stellvertretendes Zeichensystem, das erst durch den Betrachter „aktiviert“ zu sein scheint. Eine dreidimensionale Wortfolge entsteht, die ein kognitives Bild schafft.

Den Schriftzügen gegenüber ist ein in drei Teilen und über die gesamte Breite einer Wand laufender Spiegel installiert. The Big Mirror III, der Namensgeber der Ausstellung, bezieht den Betrachter ebenfalls in die Arbeit mit ein. Die scheinbar leerstehende Fläche des Spiegels wird mit Information gefüllt, denn je nach Standpunkt und Bewegung des Betrachters erscheint ein neues reflektiertes Bild. Der Ausstellungsraum ist nun Bildraum, der Betrachter ein Bildelement. Er ist auf sich selbst zurück geworfen und gleichzeitig doch hervorgehoben – er betrachtet und wird betrachtet. Jeder gespiegelte Schritt erscheint zudem als eine ephemere Momentaufnahme, die im nächsten Schritt schon wieder vorüber ist. Ein dauerhaft veränderliches Bild entsteht.

From Wall to Wall, eine Videoprojektion eines einzigen Schriftzuges, der sich durch in Metall gefrästen Wörter (ebenfalls auf ein Stahlseil gehängt) in den Ausstellungsraum fortsetzt, eröffnet folgenden Text:

I stand in a room with my back to the wall. I start moving and walk towards the wall opposite me. A thousand moments filled with the activities of my body the sweep of an arm or the shifting of a leg muscle as I walk escape my attention. My hands are in my pockets. My eyes are fixed on the grey carpet. I notice that I cannot distinguish one step from the next. I feel a bit cold. I reduce the movement of my legs. With my forehead I just about touch the wall. I stand alone in the room.

Der Text beschreibt die körperliche und seelische Wahrnehmung einer Person, die einen Raum durchwandert. Die Installation verbindet einen Raum mit dem Folgenden und gibt durch den Text eine Lese- und Laufrichtung vor. Dieser Text manifestiert somit die durchgeführte Aktion als dreidimensionales Objekt. Das geschriebene Wort erscheint ein weiteres Mal als Verbildlichung, in diesem Fall als Verbildlichung einer Aktion.

Eine Fotografie zeigt den Kopf Jan Mančuskas mit einem weißen Visier. Das Visier ist scheinbar schützend über die Augen des Künstlers gesetzt. Dabei ist es an verschiedenen Stellen durchfräst. Eine unbekannte Lichtquelle erhellt im chiaroscuro von der rechten oberen Bildecke das Bild. Der Blick des Künstlers ist dem Licht entgegen gelenkt. Das Visier wird direkt angeleuchtet und wirft Lichtspuren durch die beschriebenen Aussparungen auf das Gesicht Mančuskas. Es werden die Wörter no, nowhere, nobody, nor, never, not, neither, none, nothing sichtbar und hervorgehoben.

From A to B: eine Filmkamera, aufgestellt auf einem Stativ, ist in eine Parklandschaft positioniert. Ein klassischer Bildaufbau mit Wiesenfläche, Horizontlinie und hinter Baumkronen liegendem Himmel ist zu erkennen. Hinter der Kamera steht Jan Mančuška. Im nächsten Moment verlässt er diese Position und läuft aus dem Bild. Daraufhin bewegt das Bild sich wippend vor und zurück, um sich im nächsten Moment Schritt für Schritt von der Kamera zu entfernen. Nun erst wird klar, dass das sichtbare Bild eine Spiegelung ist. Mit jedem weiteren Schritt eröffnet sich die Parklandschaft hinter dem Spiegel. Die zuvor erkannte mögliche Realität wird nun zur Spiegelung der Realität. Das gespiegelte Abbild wird zur Momentaufnahme, die mit jeder Bewegung gleich wieder vergangen ist. Ein immer wieder neues Bild entsteht. Die Kamera selbst ist dem Betrachter gleich zu setzen, ein Spiel mit dessen Wahrnehmung entsteht.

Jan Mančuška

The Big Mirror

17.01. – 14.03.2015

Meyer Riegger Karlsruhe

In The Big Mirror we focus on the gallery's long-time co-operation with the great artist and our close friend Jan Mančuška. A series of very open self-portraits by the artist, who passed away in 2011, are the main focus of the exhibition. We aim to introduce Jan Mančuška not only as an artist, but also as a person, through several works, some of them never publicly shown before. A recurrent theme in these pieces, the mirror, becomes a symbol of our perception of the artist, while simultaneously reflecting the viewer. The exhibition is a locus of transient moments and discontinuities, much like a biography. Fragments of words and sentences describe personal physical perceptions of the artist during a performance, or trace the body in motion. Thin steel wires span the rooms of the gallery, bearing words milled out of aluminium, for instance: HEAD EYE EAR WHITE SHIRT HAND FOOT. A fragmentary narration of a human body in motion. These snapshots of movement become a three-dimensional, immersive object. Writing replaces the image, it becomes a surrogate system of notation, activated only by the viewer's presence. A three-dimensional sequence of words arises, which creates a cognitive image.

Across from the hanging words, a mirror is installed, its three parts spanning the entire length of the wall. The Big Mirror III, the eponym of the exhibition, also incorporates the viewer into the artwork. The ostensible void of the mirror's surface is filled with information, for with the viewer's every shift in position and movement, a new reflected image is generated. The exhibition space becomes pictorial space, the viewer a pictorial element. He is cast into a state of involuntary self-reflection – observing and being observed. Each mirrored step appears to be an ephemeral snapshot, already erased with the next step. A permanently shifting picture.

From Wall to Wall, a video projection of a text fragment, which extends into the exhibition space in words milled out of metal (again hung from a steel wire) states the following:

I stand in a room with my back to the wall. I start moving and walk towards the wall opposite me. A thousand moments filled with the activities of my body the sweep of an arm or the shifting of a leg muscle as I walk escape my attention. My hands are in my pockets. My eyes are fixed on the grey carpet. I notice that I cannot distinguish one step from the next. I feel a bit cold. I reduce the movement of my legs. With my forehead I just about touch the wall. I stand alone in the room.

The text describes the physical and mental perception of a person walking through a room. The installation connects two rooms, its text indicating the direction for the viewer to read and move in. Consequently, the text manifests the performed action as a three-dimensional object. Again, written words perform the function of visualisation, in this case, the visualisation of an action.

A photograph shows Jan Mančuška's head, wearing a white visor. The visor is positioned above the artist's eyes, apparently shielding them, and it is perforated with holes in the shape of words. Chiaroscuro lighting from an unknown source in the upper right corner illuminates the image. The artist's eyes are turned towards the light. The visor is lit directly, rays pass through its apertures onto Mančuška's face, visibly and prominently forming the words no, nowhere, nobody, nor, never, not, neither, none, nothing. From A to B: a film camera on a tripod is set up in the landscape of a park. It is a classical composition of meadow, horizon, the sky behind tree crowns. Jan Mančuška stands behind the camera. A moment later, he leaves this position and walks out of the scene. Then the landscape starts to bob back and forwards, and in the next moment it recedes from the camera, step by step. Only now does it become apparent that what we see is a reflection. With each further step the artist takes, the landscape behind the mirror enlarges. What we previously recognised as a possible reality is now the reflection of a reality. The reflected image becomes a snapshot in time, which rapidly vanishes with each new movement. Again and again, new pictures spring up. The camera is analogous to the viewer as the artist plays with its perception.