

NIKE

NEW ART IN EUROPE № 52

Maria Moser

Rudolf Velhagen

„M eine Bilder entstehen ohne Absicht und ohne Entwurf, sie wachsen jeden Tag unerwartet und überraschend aus dem Augenblick, aus dem unmittelbaren Erleben heraus.“ Mit diesen Worten erläutert die 1945 in Bern geborene, seit 1989 in Mörschwil bei St. Gallen/Schweiz lebende Künstlerin Hilda Staub ihren Zeichnungszyklus „Zeichen vergangener Tage“, den sie am 1. April 1986 begonnen hat und bis heute mit wenigen Unterbrechungen fortsetzt.

Bei den „Zeichen vergangener Tage“ handelt es sich um postkartengroße Werke auf Papier, auf denen sie „persönliche Ereignisse, Anteilnahme, Hilfslosigkeit, Betroffenheit“ mittels verschiedener Techniken festhält. Die „Zeichen“ entstehen fast immer am späten Abend. Sie sollen nicht Ereignisse illustrieren oder gar dokumentieren, sondern vielmehr die Essenz, die Grundstimmung des geliebten Tages festhalten. Der inzwischen

gegen 3000 Blätter umfassende Zyklus bildet ein komplexes Bild-Konvolut. Bei näherer Betrachtung werden darin Strukturen erkennbar, einzelne Elemente verbinden sich zu Gruppen, Farben und Formen reagieren gleich einem Echo aufeinander; das sukzessive Ent- und Aufdecken dieser Bezüge hat schließlich zur Folge, daß die „Zeichen vergangener Tage“ eine Zeitlichkeit entwickeln, die sich völlig unabhängig von der realen Zeit gestaltet.

Sämtlichen „Zeichen“ gemeinsam ist die archäologisierende Tendenz, Gegenwart und Vergangenheit sowie die verschiedenen Formen des Erinnerns und Vergessens festzuhalten, ein Thema, das sowohl in ihren Bildern wie auch in ihren aus Papier geformten und mit Feuer bearbeiteten Objekten wiederkehrt.

Hilda Staub: „Der Tod, die Vergänglichkeit sind für mich zentral, sie sind jeden Tag in irgendeiner Form gegenwärtig.“ In den „Zeichen“ von Februar und

März dieses Jahres, geschaffen aus Ölfarbe, Kunstharz, Quarzsand, Pigmenten und Asphaltlack, begegnet man einem Über- und Ineinander von Gespachteltem, Geschriebenem und Gekritzelltem, aus dessen vielschichtigen Spuren sich oft unentzifferbare Wörter sowie einfache geometrische Grundformen verdeutlichen. Die palimpsestartige Schichtung entfaltet sich schließlich zu einer Kunst der Spuren, Zeichen und Assoziationen; das aus der Überlagerung von erdigen, sandigen und teilweise verkohlt aussehender Farbspuren hervorbrechende Rot in den Zeichen vom 21. Februar und 1. März erinnert an Feuer, an glühende Gegenstände oder an eine Verletzung.

Die mit krakelig-erregter Schrift eingeritzten Worte „Gnadenlos“ und „Notwendigkeit“ in den Februar-Blättern lassen Orte des Unbehagens und des Grauens erahnen. Der Begriff „Notwendigkeit“ im „Zeichen“ vom 23. Februar weist

allerdings darauf hin, daß es sich dabei nicht gezwungenermaßen um einen endgültigen Zustand handelt; das Hervortreten hellerer, weicherer Farbzonen in diesem Blatt deutet auf mögliche Veränderung und damit Wendung des scheinbar Unabänderlichen. Im Blatt vom 4. März tritt dieser Aspekt noch deutlicher hervor: eine in Schwarz gehaltene untere Zone, in welcher das Rot nur noch partikelartig erscheint, wird von einer weißen und dunkelgelben Farbschicht überlagert, wobei beide Bereiche durch eine eingeritzte Kreisform miteinander verbunden sind. Der erdige Charakter des Blattes läßt an eine angesengte Landschaft denken, aus der Neues erwachsen wird. Der Prozess des Vergehens und Zerstörens, so schrecklich er auch in Erscheinung treten mag, ist Bedingung für das Hervorbringen neuer Gegebenheiten, die ihrerseits wieder dem Wechselspiel von Kommen und Gehen ausgeliefert sind.

Rudolf Velhagen

Von links nach rechts
 "Zeichen vergangener Tage",
 Bild 1; 1. März 1994
 Bild 2; 21. Februar 1994,
 Bild 3; 23. Februar 1994
 Bild 4; 4. März 1994
 Öl und Mischtechnik, 14,8 x 10,5 cm

From left to right:
 "Signs of Days Gone By,"
 Picture 1; 1. März 1994
 Picture 2; 21. Februar 1994
 Picture 3; 23. Februar 1994
 Picture 4; 4. März 1994,
 oil and mixed media, 14,8 x 10,5 cm

"My pictures arise without intent and without prior sketches; each day they grow unexpectedly, surprisingly, from each passing moment, from every immediate experience." Born in Bern in 1945 and a resident of Mörschwill near St. Gallen, Switzerland, since 1989, artist Hilda Staub chose the foregoing words to comment on the cycle of sketches she calls "Signs of Days Gone By."

Begun on April 1, 1986 and continued daily with few interruptions to the present, Staub's "Signs" are postcard-sized works on paper in various media which the artist uses to capture "personal events, interests, helplessness, and things that have touched me". The "Signs" are almost invariably created late in the evening and are not meant to illustrate or document any particular events, but intended instead to capture the essence, the fundamental mood of each day as it is lived. Now numbering

nearly 3,000 pages, the cycle embodies a highly complex and convoluted assembly of images. On closer examination, particular structures become recognizable, individual elements join together to form groups, various colors and forms interact and echo one another. The successive discovering and uncovering of these connections ultimately leads the "Signs of Days Gone By" to develop a temporality whose designs are wholly independent of real time.

All of the "Signs" share an archaeological tendency. Present and past, as well as the various forms of remembering and forgetting are captured. This is a theme that recurs both in her pictures and in the objects she makes from formed paper treated with fire.

Hilda Staub explains: "Death and impermanence are central for me, in one form or another they are present every day."

In the "Signs" created during February and March of this year, the artist used oil paints, man-made resins, quartz-bearing sand, pigments and asphalt lacquer. These materials are layered one upon the other with a spatula, written upon or scrawled over. Examining them closely, one encounters the myriad traces of frequently indecipherable words or simple, basic geometric forms. Like palimpsest, the layers gradually reveal an artful array of traces, signs and associations; for example, in the "Signs" of February 21 and March 1, the overlaying of earthy, sandy and partly charred traces of color from which red breaks out calls to mind red-hot objects or a burning injury.

The scrawling, excited handwriting with which the words "merciless" and "necessity" are inscribed (in the February pages) suggests uncomfortable places and gruesome events. But the concept of necessity (in the "Sign" of February 23) indicates that she is not necessarily

dealing with an ultimate and final state of being. The appearance of brighter, softer zones of color in this page hints at the possibility of a change, of a turning away from the seemingly unavoidable. This aspect is even more clearly visible in the page created on March 4: a mostly black zone in which red pigments appear like discrete particles is covered by a layer of white and dark yellow paint, and an inscribed circular form links the two fields. The page's earthy character calls to mind a charred landscape - burnt fields from which new life can grow again. The process of dissolution and destruction, no matter how terrifying it may appear, is the precondition for the creation of everything new - and, of course, whatever has newly arrived must inexorably participate in the interplay of coming into and passing out of being.