

MARTIN WALDE
THE LIQUID
AND THE MAGIC
24/04/2015
—21/06/2015

STADTGALERIE
SAARBRÜCKEN

MARTIN WALDE

THE LIQUID

AND THE MAGIC

24/04/2015

—21/06/2015

In seinen konzeptuellen Werken arbeitet **Martin Walde** (*1957 in Innsbruck) mit den unterschiedlichsten Medien. Seine Zeichnungen, Videos, Skulpturen und Installationen reflektieren einen analytischen und ironischen Blick auf die Definitionen und Grenzen des Kunstbegriffs. Es sind Kunstwerke, an deren Entstehung das Publikum oft unmittelbar beteiligt ist, Installationen, die sich während der Ausstellung ständig verändern. **Martin Walde** erforscht die dingliche Welt in ihren unterschiedlichen Aggregat- und Bewegungszuständen, und das immer in Bezug zu uns als ihren Betrachtern und Benutzern. Gleich einem Alchemisten durchleuchtet er die Eigenschaften bildhauerischer Materialien, von amorphen Formen aus Silikon bis hin zu komplexen, Plasma gefüllten Glasgebilden. Der Ausstellungsraum, den Walde mit seinen Installationen und Objekten besetzt, ist somit Labor und Aktionsraum, Experimentierfeld und Bühne zugleich. Seine Versuchsanordnungen konfrontieren uns dabei mit unseren eigenen Konventionen, Grenzen und Erwartungen, und führen uns im günstigsten Fall darüber hinaus. Spätestens seit seiner Teilnahme an der documenta X (1997) ist Walde auch einem größeren Publikum bekannt. Mit seiner umfassenden Einzelausstellung in der Stadtgalerie Saarbrücken erfährt seine Arbeit eine neue große Präsentation in Deutschland.

Martin Walde (born 1957 in Innsbruck) works with a wide variety of media. His drawings, videos, sculptures, and installations are sensuous, physically tangible, and sometimes highly aesthetic. At the same time, they reflect an analytical and ironic look at the definitions and limits of the concept of art. They are works of art in which the audience is often directly involved in their creation, installations that change constantly during the exhibition, and even works that grow increasingly complex in the vis-à-vis with the viewer. **Martin Walde** explores the material world in its various aggregate and moving states, always in relation to us as viewers and users. Like an

alchemist, he sheds light on the properties of sculptural materials, from amorphous forms of silicone to complex, plasma-filled glass forms. The exhibition space that Walde has occupied with his installations and objects is a laboratory and action space, at once a field for experiment and a stage. His experimental setups confront us with our own conventions, limits, and expectations and, in the best case, lead us beyond them. At the latest since he participated in documenta X (1997), Walde has been known to a larger audience. This comprehensive solo exhibition at the Stadtgalerie Saarbrücken represents a new large-scale presentation of his work in Germany.

Dans ses œuvres conceptuelles, **Martin Walde** (né en 1957 à Innsbruck) travaille avec les supports les plus divers. Ses dessins, vidéos, sculptures et installations traduisent un regard à la fois analytique et ironique sur les définitions et les limites de la notion d'art. Ce sont aussi des œuvres d'art à la gestation desquelles le public participe souvent directement; des installations qui se modifient continuellement au fil de leur présentation. **Martin Walde** explore le monde matériel dans ses différents états de cohérence et de mouvement – et ce toujours en relation avec nous, qui en sommes les spectateurs et les utilisateurs. À la manière d'un alchimiste, il explore les propriétés des matériaux de sculpture, des formes amorphes du silicone aux structures de verre complexes remplies de plasma. L'espace d'exposition dont Walde s'empare avec ses installations et ses objets, est tout à la fois laboratoire et espace d'action, scène et champ d'expérimentation. Ses processus d'essai nous confrontent à nos conventions, limites et attentes, en nous permettant de les dépasser dans le meilleur des cas. Depuis sa participation à la documenta X (1997), Walde est connu d'un plus vaste public. Avec son exposition individuelle exhaustive à la Stadtgalerie de Sarrebruck, son travail connaît une grande et nouvelle présentation en Allemagne.

Theoretisch erwartet – Praktisch gefunden ist der Titel einer Installation im ersten Ausstellungsraum. Zu sehen ist ein gelber Ballon, der von der Decke hängt und sich unter einem abgebrochenen Flaschenhals ausdehnt. Diese Arbeit ist gleichsam symptomatisch für den Künstler Martin Walde, der seine Laufbahn in den 80er Jahren mit einem Malerestudium bei Arnulf Rainer begann und der sich heute einer Form von Konzeptkunst widmet, die sich ebenso rätselhaft wie wissenschaftlich, ebenso intellektuell wie sinnlich, und zugleich humorvoll und höchstästhetisch präsentiert.

Der Titel **Theoretisch erwartet – Praktisch gefunden** ist „ein Platzhalter für eine zu erwartende Arbeit, eine abstrakte Form. Eine Hülle ohne Inhalt. Er hat den Charakter einer Prognose für eine Erwartung, die aber gleichzeitig auf den Boden der Tatsachen verweist“, so der Künstler.

Theoretisch erwartet – Praktisch gefunden (Anticipated in theory – found in practice) is the title of an installation in the first exhibition space. We see a yellow balloon hanging from the ceiling, expanding below a broken bottleneck. This work is almost symptomatic of the artist Martin Walde, who began his career in the 1980s by studying painting with Arnulf Rainer and is dedicated today to a form of conceptual art that is as enigmatic as it is scientific, as intellectual as sensuous, and is presented in a way that is at once humorous and highly aesthetic.

The title **Theoretisch erwartet – Praktisch gefunden** (Anticipated in theory – found in practice) is, according to the artist, “a placeholder for a work to be anticipated, an abstract form. A shell without content. It has the character of a prediction for an expectation that at the same time points to the solid ground of the facts.”

Theoretisch erwartet – Praktisch gefunden (Espéré en théorie – Trouvé en pratique): tel est le titre d'une installation dans la première salle d'exposition. On y voit un ballon jaune accroché au plafond, sous un goulot de bouteille brisé. Ce travail est en même temps représentatif de l'artiste Martin Walde qui a commencé sa carrière dans les années 1980 par des études de peinture chez l'Autrichien Arnulf Rainer, et qui se consacre aujourd'hui à une forme d'art conceptuel se présentant à la fois comme énigmatique et scientifique, intellectuel et sensuel, rempli d'imagination et extrêmement esthétique.

Le titre **Theoretisch erwartet – Praktisch gefunden** (Espéré en théorie – Trouvé en pratique) est « un dispositif de remplacement pour un travail en attente, une forme abstraite. Une enveloppe sans contenu. Il a le caractère d'une prévision, qui se réfère dans le même temps au socle des faits réels », dit l'artiste.

→

Threshold
2009

Installation
Laminierte Pressspanplatte,
Filzstift, Silikon /
wooden panel, feltpen, silicon
Installationsansicht / installation view
Stadtgalerie Saarbrücken
Photography: Tom Gundelwein

„Den Satz habe ich 1992 auf einer Zeichnung notiert. Die Zeichnung: zwei verschieden hohe ‚Säulen‘ von übereinander angeordneten Eiern. Theoretisch erwartet: viele Eier – Praktisch gefunden: wenige Eier. Ich hatte in Erinnerung, den Satz dem Wissenschaftskontext der Anthropologie entliehen zu haben; Allerdings konnte ich nach Erfüllung der Prognose die entsprechende Formulierung nicht wieder finden; Praktisch gefunden habe ich den Flaschenhals, der den Rest des Gefäßes erahnen lässt, 2014 in einem Waldstück in Ungarn. Aber was ist sicher? Wie hat das fehlende Stück wirklich ausgesehen? Was, wenn dies der Rest eines völlig von unseren Erwartungen verschiedenen Dinges war? Der gelbe Ballon zeigt absurderweise unsere theoretische Erwartung an.“

“I wrote that sentence on a drawing in 1992. The drawing: two ‘columns’ of different height of stacked eggs. Anticipated in theory: many eggs – found in practice: few eggs. I remembered borrowing the sentence from the scientific context of anthropology. However, after the prediction was fulfilled, I couldn’t find the corresponding formulation again. What I found in practice was a bottleneck that suggests the rest of the vessel, in an area of forest in Hungary in 2014. But what is certain? What did the missing piece really look like? What if this was a remnant of something completely different from our expectations? The yellow balloon shows our theoretical expectation in absurd form.”

«J’ai noté la phrase en 1992 sur un dessin. Quel dessin? Deux ‘colonnes’ de hauteur différente d’œufs superposés. Espéré en théorie: un grand nombre d’œufs – Obtenu en pratique: un petit nombre d’œufs. Je me rappelais avoir emprunté la formule au contexte scientifique de l’anthropologie. Toutefois, après l’accomplissement de la prévision, je n’avais pas pu retrouver la formulation correspondante. Obtenu en pratique? Pour moi, c’est ici le goulot de la bouteille, qui laisse deviner le reste du récipient. Trouvé en 2014, dans un coin de forêt en Hongrie. Mais qu’y a-t-il de sûr, ici? Quelle était l’allure de la partie manquante? Qu’en est-il, si ceci est le reste d’une chose totalement différente de nos attentes? Le ballon jaune illustre de façon absurde cette attente théorique.»

→
**Theoretisch erwartet –
Praktisch gefunden**

2013
Installation
Ballon, Flaschenhals /
balloon, bottleneck
Installationsansicht / installation view
Stadtgalerie Saarbrücken
Photography: Tom Gundelwein

Und damit haben wir die Bescherung, oder vielmehr das Ei, mit dem uns Martin Walde im wahrsten Sinne des Wortes hinters Licht geführt hat – nämlich dahin, wo wir die Dinge anders zu sehen bekommen, als wir es erwarten. Da wird eine Pfütze zum bildwürdigen Thema, weil sie in ihrer dreidimensional anmutenden Spiegelung eine ganze Welt einfängt, die als sog. Mudprint, einer neuen, von Walde entwickelten Drucktechnik, in ihrer Darstellung erst möglich wird. An anderer Stelle wird eine Schere zum künstlerischen Utensil und zur Skulptur, die nur durch die Eingriffe des Publikums entstehen konnte: als Assemblage von Schnüren und Schnürsenkeln, die von Besuchern auseinandergeschnitten wurden, um dann wieder mit einer eigenen Schnur verknüpft zu werden. Hier geht es um nichts weniger als die Definitionen und Grenzen des Kunstbegriffs und die Erweiterung überkommener Vorstellungen vom Künstler als alleinigem Produzenten seiner Kunstwerke.

And with that we have the gift, or rather the wool that Martin Walde has pulled over our eyes, so that we see things other than what we expected. Even a puddle becomes a worthy motif of art, because its three-dimensional-looking reflection captures an entire world that only becomes possible as a so-called mud print: a new printing technique developed by Walde. Elsewhere a pair of scissors becomes an artist's tool and a sculpture that could only be created with the audience's interventions: as an assemblage of strings and shoelaces, which were cut apart by visitors and then reattached with their own string. It is about nothing less than the definitions and limits of the concept of art and the extension of traditional ideas of the artist as the sole producer of his or her works.

Et nous voilà trompés, car Martin Walde s'est joué de nous en nous conduisant au-delà des apparences immédiates, là où l'on nous donne à voir les choses autrement que ce à quoi nous nous attendions. Une flaque devient alors un sujet digne d'être représenté, parce qu'elle englobe tout un monde dans son reflet tridimensionnel qui sert de substitut à ce monde – et qui ne devient possible dans sa représentation que comme Mudprint, une nouvelle technique d'impression mise au point par Walde. À un autre endroit, une paire de ciseaux devient outil artistique, pour une sculpture qui ne peut naître que grâce aux interventions du public: un assemblage de cordes et de lacets dénoués et coupés par les visiteurs pour être ensuite rattachés avec une corde individuelle. Il ne s'agit ici pas moins que de définir et délimiter le concept d'art, et d'élargir la représentation dépassée de l'artiste comme producteur unique de ses œuvres d'art.

→

Die Schere
ab / since 2002
Performative Interaktion /
performative interaction
Photography: Tom Gundelwein

Ein immer wiederkehrendes Element in Waldes Arbeit begegnet uns bereits am Eingang, mit einer Tür, die keine ist, und einem Türstock, der zum Rahmen wird für ein Ereignis, das uns die Vorstellung von Skulptur einmal ganz anders vor Augen führt: Der Künstler oder ein Assistent klebt eine nicht näher definierte rosafarbene Silikonmasse an den Türsturz und überlässt sie unserer Betrachtung: Wie in einer Sanduhr bewegt sich die rosa Masse kontinuierlich in einem dünnen Faden nach unten und formt ein schön anzusehendes Gebilde, das jedes Mal anders aussieht. Ist die Masse nach unten geronnen, stoppt der Prozess langsam, dann kann man die Masse aufnehmen, zur Kugel formen und der Prozess beginnt von neuem.

Right at the entrance we encounter a recurring element in Walde's work: a door that isn't one and a doorframe that becomes the frame for an event that will present us the idea of sculpture in a very different way: The artist or an assistant glues an unspecified pink silicone mass to the lintel and leaves it for us to observe: Like the sand in an hourglass, the pink mass runs down continuously in a thin thread and creates a form that is pretty to look at and looks different each time. Once the mass has dripped down, the process slowly comes to an end, then the mass can be picked up, formed into a ball, and the process starts again.

Un élément récurrent dans le travail de Walde nous accueille dès l'entrée: c'est une porte qui n'en est pas une, et un chambranle de porte qui sert en fait de cadre pour un événement nous mettant sous les yeux la présentation d'une sculpture de façon toute différente. L'artiste ou un assistant colle sur le linteau de la porte une masse de silicone de couleur rose, sans forme définie, et l'abandonne à notre contemplation. Comme dans un sablier, la masse rose s'écoule vers le bas en un mince filet continu, pour y former une autre configuration non moins belle, en constante évolution. Quand toute la masse s'est écoulée, le processus s'arrête lentement. On peut alors reprendre le silicone rose, le reformer en boule et le recoller sur le linteau de la « porte » et alors le processus recommence.

[12 & 13]

Threshold

2009

Installation, Detail

Laminierte Pressspanplatte, Filzstift, Silikon /
wooden panel, feltpen, silicon

Photography: Tom Gundelwein

So lassen sich Waldes Türen, wie diejenige, die sozusagen an der Schwelle zu unserer Ausstellung steht, als „Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit“ auffassen, „als Türen zur Neugierde, Türen, die das Unbekannte symbolisieren“. Oder Türen, wie sie an anderer Stelle als Zeichnung zu sehen sind – wo hinter jeder geöffneten Tür wieder eine neue zum Vorschein kommt. Sie repräsentieren im Grunde nichts anderes, als einen Zugang zu Waldes „labyrinthischer Schatzkammer von Geschichten und Ideen“.¹ Über sie lockt er uns in einen Kosmos der Möglichkeiten. Dabei bedient er sich eigenwilliger Versuchsanordnungen und gedanklicher Experimente, die an unseren Spieltrieb und Forscherdrang appellieren. Und wer sich darauf einlässt, erfährt, dass sich hinter diesen Türen nicht nur die paradoxe Welt der Walde'schen Gedankenspiele eröffnet, sondern im günstigsten Fall sich auch eine Tür in unserem eigenen Kopf auf tut.

¹ Mami Kataoka, „Martin Waldes Labyrinth und Türen zum Unbekannten“, in: Martin Walde – A Second Home for Schrödinger's Cat [Ausst. Kat. Marta Herford] Herford 2009, S. 90 f.

Thus Walde's doors – like those on the threshold of our exhibition, so to speak – can be understood as “dividing lines between the virtual and real,” as “doors to curiosity, doors symbolic of unidentified beings.” Or as doors like those seen elsewhere as a drawing, in which a new door appears behind every door that is opened. In essence, they represent nothing other than access to Walde's “labyrinthine repository for his stories and ideas.”¹ Through them he tempts us into a cosmos of possibilities. To do so he uses unconventional test setups and thought experiments, which appeal to our instinct to play and urge to explore. And anyone who goes along with it will learn that not only does the paradoxical world of Walde's thought games open up behind these doors but, in the best case, doors will open up in our minds.

¹ Mami Kataoka, “Martin Waldes Labyrinth und Türen zum Unbekannten”, in: Martin Walde – A Second Home for Schrödinger's Cat [exh. cat. Marta Herford] Herford 2009, p. 90 f.

Les portes de Walde comme celle-ci – qui forme pour ainsi dire le seuil de notre exposition – se définissent donc comme « frontières entre fiction et réalité », « portes de la curiosité, portes qui symbolisent l'inconnu ». Voici encore ces portes qui figurent en dessin dans un autre endroit de l'exposition: chaque porte ouverte révèle une nouvelle porte, et ainsi de suite, représentant en fait un accès à la « chambre au trésor des histoires et des idées » de l'artiste.¹ Au-delà, il nous enferme dans un univers des possibles. Il utilise à cet effet des processus de recherche et des expériences fictives volontaires, qui en appellent à nos pulsions ludiques comme à notre instinct d'explorateur. Et qui s'y engage apprend que derrière ces portes s'ouvre non seulement l'univers paradoxal des jeux intellectuels waldiens, mais aussi – dans le cas le plus favorable – une porte dans notre propre esprit.

¹ Mami Kataoka, « Martin Waldes Labyrinth und Türen zum Unbekannten », dans: Martin Walde – A Second Home for Schrödinger's Cat [cat. expo. Marta Herford] Herford 2009, p. 90 sq.

Auch Waldes neue Arbeit **Chain** versetzt uns an die Schwelle zwischen Fiktion und Realität. **Chain** ist ein Experiment. Ein Experiment, an dem wir als Publikum unmittelbar beteiligt sind. Ohne unsere Gedanken, Anmerkungen und Ergänzungen kann dieses Projekt nicht entstehen. Es findet in der Stadtgalerie zum ersten Mal statt. Stellen wir uns vor, es ließe sich eine Gliederkette herstellen, die bis ins Unendliche geht, die sich endlos fortsetzen ließe – vom Nanobereich bis hin zu begehbaren, raumgroßen Kettengliedern und darüber hinaus ... eine reizvolle Fiktion, die unsere Vorstellung übersteigt, wie alles, was den Rahmen der menschlichen Wahrnehmung sprengt. Dieses – eigentlich unvorstellbare – Objekt wurde von Martin Walde für unsere Ausstellung in einem Teilstück realisiert. Nun ist es die Aufgabe des Publikums, es in Gedanken fortzusetzen und die Installation mit seinen Ideen und Notizen auf der Wand hinter der Kette zu füllen und zu vervollständigen.

[16/17]

Chain
2014

Performative Interaktion /
performative interaction
Silberlegierung, Keramiplast /
silver alloy, ceramiplast
Photography: Tom Gundelwein

Walde's new work **Chain** also transports us to the threshold between fiction and reality. **Chain** is an experiment. An experiment in which we as the audience take part directly. Without our thoughts, comments, and additions this project cannot exist. It is being carried out for the first time in the Stadtgalerie. Let us imagine that one could produce a link chain that could extend into infinity, that could be continued endlessly: from the nano realm to walk-in link chains the size of a room and even larger ... an appealing fiction that exceeds our imagination, like everything that bursts open the framework of human perception. This object – actually unimaginable – was realized as a partial piece for our exhibition. Now it is up to the public to continue the idea and fill up and complete the installation with its own ideas and notes on the wall behind the chain.

La nouvelle œuvre de Walde, **Chain**, nous transporte à la limite entre fiction et réalité. **Chain** est une expérience – une expérience à laquelle nous participons directement en tant que spectateur. Ce projet ne saurait se réaliser sans nos pensées, nos commentaires et nos adjonctions. Il a lieu pour la première fois à la Stadtgalerie. Imaginons une chaîne d'éléments allant jusqu'à l'infini sans aucune solution de continuité, de minuscules nano-éléments à des éléments gigantesques aux dimensions de l'espace: une fiction pleine de charme, dépassant nos facultés de représentation – comme tout ce qui fait éclater le cadre de la perception humaine. Cet objet – en réalité inimaginable – a été partiellement réalisé par Martin Walde pour notre exposition. La tâche du public est à présent de le continuer en pensée et de compléter cette installation avec ses idées et ses notes sur le mur, derrière la chaîne.

andere
ein

BIS ZUR UNENDLICHKEIT

$+$ ∞
die Natur hat
unendlich viele
Möglichkeiten

Im oberen Ausstellungsbereich treffen wir auf eine Serie von Glasobjekten mit dem Titel **Solvent Scale**. Er bezieht sich auf die Welt der industriellen Chemie, auf „Retortengefäße“ und Destillationsanlagen, wie sie für die Rückgewinnung und Herstellung von Basissubstanzen weltweit Einsatz finden. **Solvent Scale** bezieht sich aber auch auf die Transformation dieser überdimensionalen Glasretorten durch den Künstler. Was wir sehen, sind in sich eingesunkene, verbeulte oder in die Länge gezogene Gebilde aus Hartglas, deren Skalierung aus der Form geraten ist. Durch diese Veränderungen sind die Gefäße jedoch nicht völlig „defunktionalisiert“. Vielmehr geht es dem Künstler darum, die „Verflüssigung“ der Skalen sichtbar zu machen und damit Normen und Maßstäbe aufzulösen.

On the upper area of the exhibition we find a series of glass objects titled **Solvent Scale**. The title refers to the world of industrial chemistry, to retorts and distilling equipment of the sort used worldwide to reclaim or produce basic substances. **Solvent Scale** also refers to the artist's transformation of these oversized retorts. What we see are forms of hard glass that have become sunken, indented, or stretched; their scaling has lost its form. These changes do not, however, completely “defunctionalize” the vessels. In fact, the artist is interested in making us see the “liquefaction” of the scales and hence the breakdown of norms and standards.

Dans la partie supérieure de l'espace d'exposition, on découvre une série d'objets en verre intitulée **Solvent Scale**. Elle se rattache au monde de la chimie industrielle, avec des cornues et des ustensiles de distillation comme on en emploie dans le monde entier pour l'extraction des essences et l'élaboration des substances et composants de base. Mais **Solvent Scale** se rapporte aussi à la transformation de ces cornues surdimensionnées par l'artiste. Nous avons sous les yeux des formes en verre trempé, bosselées, recourbées, enfoncées sur elles-mêmes ou bien étirées à l'extrême, et dont l'échelle est disproportionnée. Les récipients ne sont pourtant pas totalement « défonctionnalisés » par ces déformations. Il s'agit bien plutôt pour l'artiste de rendre visible la « liquéfaction » des échelles et de « dissoudre » les normes et les proportions.

[18 & 20/21]

Solvent Scale

2009/2010

Installation

Glasobjekte aus Destillationsanlagen,

Styroporplatten / glass objects, styrofoam

Installationsansicht / installation view

Stadtgalerie Saarbrücken

Photography: Tom Gundelwein

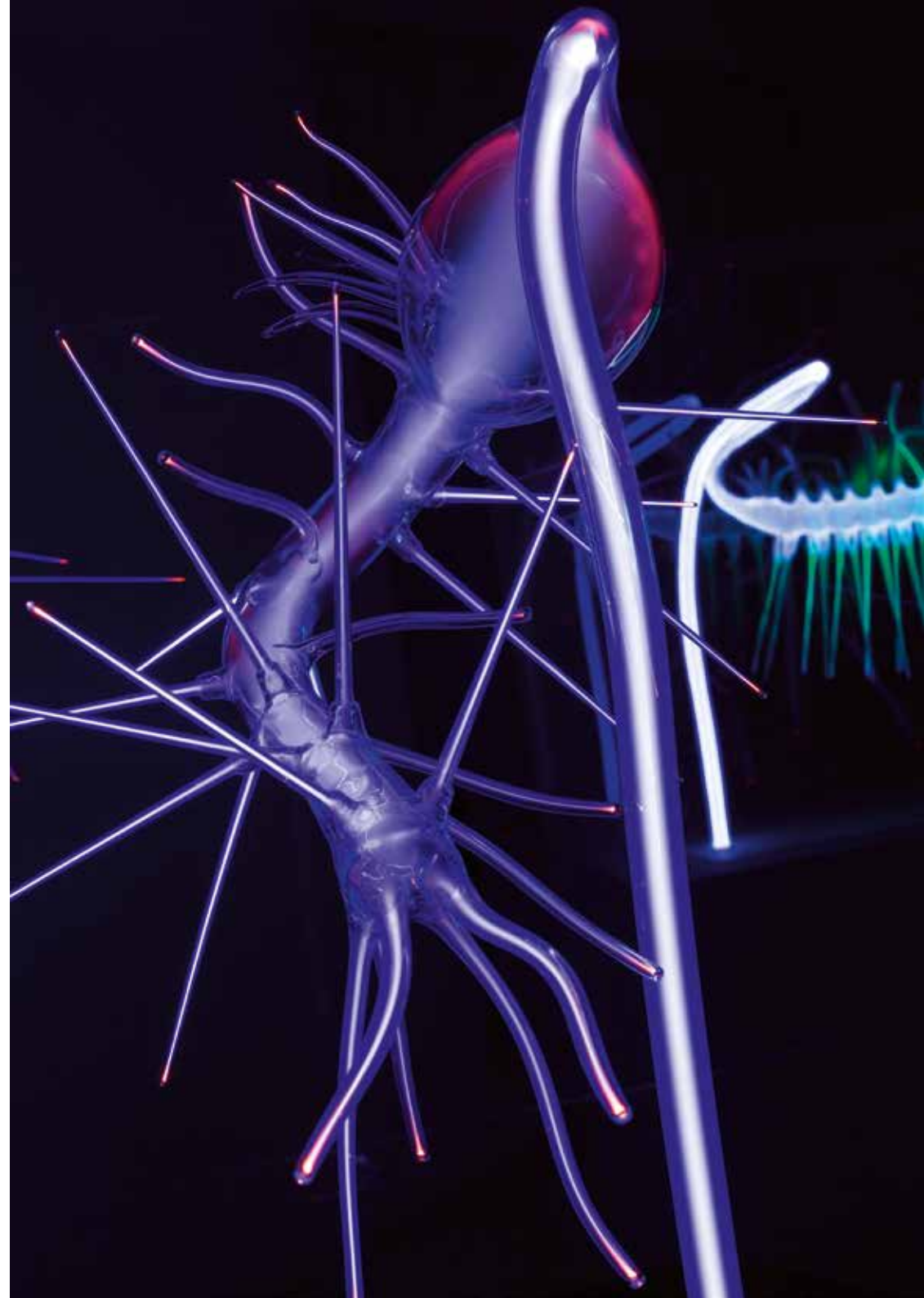

Waldes Anliegen ist es, die Dinge ihrer Funktionalität zu berauben, um ihr ganzes Spektrum an Ausdrucks- und Anschauungsmöglichkeiten zu erforschen: So wie ein abgeknicktes Maßband oder ein eingedrückter Silikonwürfel zur Skulptur werden kann, so geht Walde auch in anderen Werken der Beschaffenheit von Objekten und Materialien auf den Grund, um neue Möglichkeiten im Umgang mit den Dingen, die uns umgeben, auszuloten und anzustoßen. In seiner Arbeit begegnen sich Kunst und angewandte Wissenschaft unmittelbar.

Walde is trying to rob things of their functionality in order to explore their entire spectrum of possibilities of expression and perception: Just as bent tape measure or a dented silicone cube can become a sculpture, in other works Walde gets to the bottom of the nature of the objects and materials in order to explore and give impetus to new possibilities for dealing with the things around us. In his work, art and applied science meet.

L'objectif de Walde est bien d'ôter aux objets leur fonctionnalité, pour en extraire la gamme complète des possibilités d'expression et des concepts. De la même façon qu'un mètre ruban plié ou un cube de silicone aplati peut devenir une sculpture, de même Walde, dans d'autres œuvres, va jusqu'au bout des propriétés des objets et des matériaux, afin d'en explorer et repousser les nouvelles possibilités en rapport avec les choses qui nous entourent. L'art et les sciences appliquées sont étroitement liés dans son art.

→
Hallucigenia (Omen)
2012
Glasobjekt / glass object
Borosilikatglas, Edelgase /
borosilicate glass, noble gases
Installationsansicht / installation view
Stadtgalerie Saarbrücken
Photography: Anton Minayev

Eine derart „wissenschaftliche“ Arbeit findet sich auch in unserer Ausstellung. Es ist die Serie der **Hallucigenia**, von der im letzten Raum des 2. Obergeschosses drei Exemplare zu sehen sind. Aus dem Dunkel heraus leuchten uns rätselhafte Wesen entgegen, hauchfeine Glasgebilde, die ein geheimnisvolles Farbenspiel entwickeln. Ihre Form erinnert an wurmartige Meerestiere. Und tatsächlich handelt es sich dabei um die stark vergrößerten Nachbildungen eines vor 570 Millionen Jahren lebenden Weichkörpertieres. Sie gehen zurück auf einen paläontologischen Fund, der seit Beginn des 20. Jh. zu den wildesten wissenschaftlichen Spekulationen geführt hat – was nicht nur Konsequenzen für die Gestalt der *Hallucigenia* selbst hatte, sondern in einem Fall gar die Evolutionstheorie in Frage stellte. Für Martin Walde ist die *Hallucigenia* nichts anderes als ein „Einhorn unseres Zeitalters“ – ein „Fabelwesen“, das von der Wissenschaft geschaffen und benutzt wird, um Theorien mit realen Beweisstücken zu belegen.

One such “scientific” work can be found in our exhibition. It is the **Hallucigenia** series, three of which are seen in the last room on the second floor. Mysterious creatures shine on us from the darkness: very thin glass forms that produce a mysterious interplay of colors. Their form recalls worm-like sea creatures. And indeed they are greatly enlarged reproductions of a mollusk that lived 570 million years ago. They were part of a paleontological find that has led to the wildest scientific speculations since the beginning of the twentieth century – which not only had consequences for the form of the *Hallucigenia* itself but in one case called the theory of evolution into question. For Martin Walde, the *Hallucigenia* is nothing other than a “unicorn in our time” – a “mythical creature” that was created and used by science as actual proof of its theories.

Un travail « scientifique » de ce genre se trouve aussi dans notre exposition: c’est la série des **Hallucigenia** dont on peut voir trois exemplaires dans la dernière salle du deuxième étage. Surgissant de l’obscurité, d’énigmatiques êtres lumineux nous apparaissent: des formes en verre très fin, qui développent de mystérieux jeux de couleurs. Leur forme évoque des créatures marines vermiculaires – et de fait, il s’agit de reproductions très agrandies d’annélidés vivant il y a 570 millions d’années. Ces animaux se rattachent à une découverte paléontologique qui a conduit aux spéculations les plus débridées au début du xxe siècle – jusqu’à remettre en question dans un cas la théorie de l’évolution. Pour Martin Walde, l’*Hallucigenia* n’est rien autre qu’une « licorne de notre temps » – un « être fabuleux » créé par la science et utilisé par elle, afin de servir de pièce à conviction pour prouver ses théories.

<

Hallucigenia (Memo)

2012

Glasobjekt (Detail) / glass object (detail)

Borosilikatglas, Edelgase /

borosilicate glass, noble gases

Photography: Anton Minayev

Für Walde lieferte es die perfekte Form für seine Experimente mit Edelgasen. So gelang es ihm als Erstem in den 90er Jahren, gemeinsam mit dem Glasspezialisten Bernd Weinmayer, eine Hallucigenia-Form als Plasma-Leuchtstoffröhre herzustellen.² Dass sie in unserer Ausstellung in einer besonderen Farb- und Formvielfalt zu sehen sind, ist dem unermüdlichen Forschergeist Martin Waldes zu verdanken, der mit diesen Werken künstlerische und wissenschaftliche Pionierarbeit geleistet hat.

² „Tatsächlich ist jede Hallucigenia-Form ein Gefäß, das das Verhalten von Plasma innerhalb seiner gläsernen Begrenzungen nach außen sichtbar macht. Hier schließt sich auch inhaltlich der Kreis mit anderen Werkgruppen. In vielen meiner Arbeiten werden die Übergänge von Aggregatzuständen ausdifferenziert und im Prozess sichtbar gemacht.“ (Martin Walde)

For Walde, it provided the perfect form for his experiments with noble gases. As a result, working with the glass specialist Bernd Weinmayer, he was the first to produce a Hallucigenia form as a plasma fluorescent tube in the 1990s.² Thanks to Martin Walde's tireless experimentation we find a diversity of colors and forms in our exhibition; he has done pioneering artistic and scientific work here.

² “Every Hallucigenia form is indeed a vessel that makes the behavior of the plasma within its glass limits visible from the outside. It closes the circle with the other groups of works in terms of content as well. In many of my works, the transitions from aggregate states are discussed and made visible in the process.” (Martin Walde)

Pour Walde, cela lui a fourni la forme parfaite pour ses expérimentations avec les gaz rares. Dans les années 1990, il a été le premier à fabriquer, avec le verrier spécialisé Bernd Weinmayer, des tubes fluorescents en forme d'Hallucigenia.² Elles sont visibles dans l'exposition, dans une grande variété de formes et de couleurs: on doit ces merveilles fascinantes à l'infatigable esprit de création de Martin Walde, qui a réalisé ici un authentique travail de pionnier à la fois scientifique et artistique.

² « Dans les faits, cette forme d'Hallucigenia est un conteneur qui rend visible de l'extérieur le comportement du plasma à l'intérieur d'une enveloppe de verre. Le cercle se joint ici à d'autres groupes de travail. Dans bon nombre de mes travaux, les passages entre divers états différenciés de la matière sont rendus visibles. » (Martin Walde)

→
Hallucigenia (Memo)
2012
Glasobjekt (Detail) /
glass object (detail)
Borosilikatglas, Edelgase /
borosilicate glass, noble gases
Photography: Anton Minayev

So ist Waldes Kunst letztlich ohne Wissenschaft und ohne physikalische Spezialkenntnisse kaum denkbar. Das betrifft auch die beiden sehr eindringlichen Lichtinstallationen im St. Johanner-Markt-Raum mit den Titeln **Choice** und **Multiple Choice**. Abgesehen von den verschiedensten Assoziationen, die wir, gerade heute, mit Verhören und Folter verbinden, zeigt sich in diesen Werken aus Wachs Waldes besonderes Interesse an der „performativen Interaktion“, also dem Anteil, den das Publikum an seiner Kunst hat. Ohne Besucher gibt es diese Figuren nämlich nicht. Denn die Infrarot- bzw. UV-Bestrahlung wird erst durch einen Bewegungsmelder ausgelöst. Nur wenn WIR sie für die Dauer unserer Anwesenheit bestrahlen, sehen wir die Figuren für kurze Zeit und bedrohen damit ihre Materialität und ihr Gleichgewicht.

In the end, Walde's art is scarcely imaginable without science and without specialized knowledge of physics and research. That is also true of his very impressive light installations in the St. Johanner Markt Room titled **Choice** and **Multiple Choice**. Leaving aside the diverse associations that we associate with interrogation and torture, especially today, these works of wax reflect a special interest in "performative interaction," that is, the public's participation in his art. Without visitors, these figures would not exist. The infrared and UV light is triggered by a motion sensor. Only if WE radiate them for the duration of our presence will we see the figures briefly and hence threaten their materiality and equilibrium.

En fin de compte, l'art de Walde est très difficilement concevable sans la science, avec des connaissances spéciales et des recherches poussées en physique. Cela concerne aussi les deux installations lumineuses très impressionnantes dans l'espace d'exposition du St.-Johanner-Markt, intitulées **Choice** et **Multiple Choice**. Pour ne rien dire des associations les plus diverses reliées, aujourd'hui encore, à la torture, se révèle à nouveau dans ces œuvres en cire de Walde un intérêt particulier pour l'interaction performative, c'est-à-dire la participation du public à son art. Sans visiteurs, ces figures ne peuvent pas exister, car les rayonnements infrarouges et ultraviolets ne sont déclenchés que par un détecteur de présence. C'est seulement quand nous les irradiions pendant la durée de notre mouvement que NOUS apercevons brièvement ces figures, tout en menaçant du même coup leur matérialité et leur équilibre.

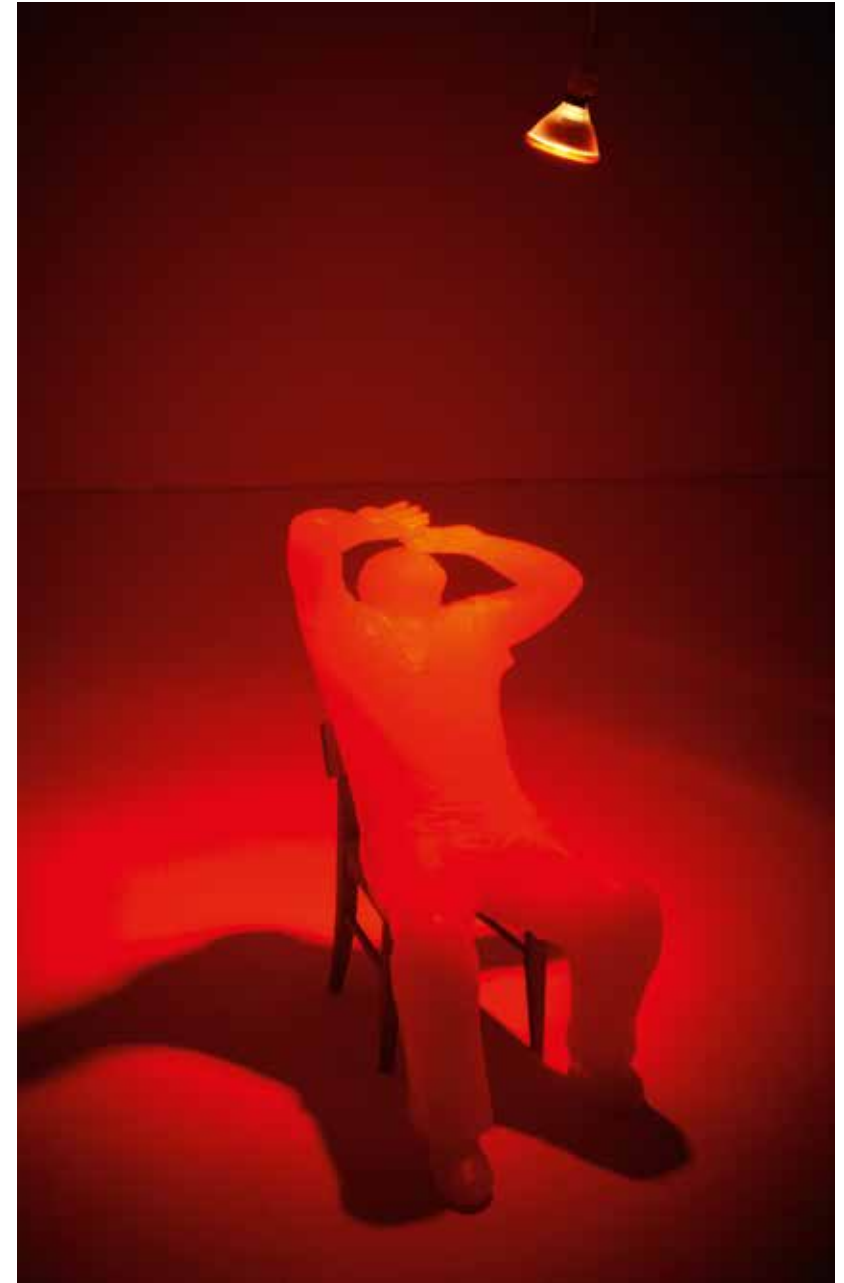
→

Choice
1995

Installation

Wachs, UV-Lampe, Bewegungsmelder /
wax, UV-lamps, presence detector

Photography: Anton Minayev

BIOGRAFIE / BIOGRAPHY / BIOGRAPHIE

1957 geboren in / born in / né à Innsbruck, AT
lebt und arbeitet in Wien / lives and works in Vienna / vit et travaille à Vienne, AT

AUSBILDUNG / EDUCATION / EDUCATION

Akademie der Bildenden Künste in Wien, AT

AUSZEICHNUNGEN / AWARDS / PRIX

1998 Preis der Stadt Wien für Bildende Kunst
1981 Otto Mauer Preis

EINZELAUSSTELLUNGEN / SOLO EXHIBITIONS / EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

2014 *Martin Walde – About*, Galerie Krinzinger, Wien, AT
2013 *Martin Walde*, Kunstraum Dornbirn, AT
2010 *Martin Walde – Unken*, Marta Herford, Herford
2009 *Martin Walde – Hallucigenia*, ZKM, Karlsruhe
2008 *Hallucigenia & More*, Galerie Krinzinger, Wien, AT
2007 *Art Unlimited*, Art Basel, Basel, CH
2006 *Humming*, Kunsthaus Baselland, Basel, CH
2005 *Chanel*, Galerie für Gegenwartskunst, Barbara Claassen-Schmal, Bremen
2001 *Martin Walde*, Fuchu Art Museum, Tokyo, JP
Transformaciones en el espacio, Galerie Salvador Díaz, Madrid, E
1999 *Suitable Ideas*, Lombard Freid Gallery, New York, USA

GRUPPENAUSSTELLUNGEN / GROUP EXHIBITIONS / EXPOSITIONS COLLECTIVES

2009 *The Art of Participation*, San Francisco Museum of Modern Art, USA
2006 *The Square Root Of Drawing*, Temple Bar Gallery and Studios, Dublin, IRL
2001 *49. Venedig Biennale*, Venedig, I
1997 *Documenta X*, Kassel
1989 *Istanbul Biennale*, Istanbul, TR
1986 *42. Venedig Biennale*, Venedig, I

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG DER STIFTUNG ME SAAR

HERAUSGEBERIN
Andrea Jahn / Stadtgalerie Saarbrücken © 2015

TEXT
Andrea Jahn

REDAKTION
Kamila Kolesniczenko

GESTALTUNG
Ingo Ditges / yama inc

