

Hybrid Worlds – From the Surface to Space Out of Time Johannes Honeck

Image, colour, surface, foreground, middle ground, background, style, composition, perspective: all of these terms belong in the lexicon of art historical descriptions of Claudia Chaselings work. This work— unlike what these terms might lead us to believe — is comprised not only of paintings. In her hybrid worlds, one is instead confronted with works that refuse every straightforward, analytical categorisation: chaos and order, space and time, illusion and reality.

Upon my first visit to Claudia Chaselings studio in Berlin in 2012, I realised how Filippo Brunelleschi's proposed formulas from the early modern period for the calculation of perspective in the production of illusionistic painting could be implemented in practice. Claudia Chaselings installed one of her large-format pieces on the wall. After some time spent trying to make sense of the whirlwind of structures, bold colours, and ornamental objects, I was directed to an appropriate viewing point, calculated through scientific methods. With this localisation of perspective, the work opened up and became a "window" to a new reality.

The transformation of painting as an art form to something more than purely a visual window began in 1918 with the monochromatic paintings of Alexander Rodchenko. The genre of painting was expanded to accommodate new theoretic content and was increasingly used as a vehicle for exploring inner experiences and perceptions. The structural model of perspective painting lived on, so to speak, in cinematic and photographic works, with perhaps one of the best examples being the work of Canadian artist Jeff Wall. Quid pro quo, photographic and cinematic stylistic devices began to find expression through painting and have considerably broadened its repertoire of possibilities.

This fascination with the two-dimensional picture plane, which can be expanded into the realm of the multi-dimensional through painterly adaptation and the inclusion of the room, the space, into the work itself, becomes the central concept in Claudia Chaselings paintings. Suspended outlandishly on the painting surface, visual citations are spread across her dreamlike vivifications. They do not confine themselves to the standard panel painting format but rather explode the limits of experiential space, leading towards a confrontation with the quirky — sometimes humorous, sometimes unbearably painful — profane reality of human existence. Thus, Chaselings installations find connection with the traditional decoration of Baroque churches, in which illusionistic painting techniques and sculptural extensions are employed to miraculously erase architectural thresholds — for example, between the ceiling and walls.

For her expansive installation in Studioraum 45cbm at the Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden, Claudia Chaselings painted — using the egg tempera techniques of the old masters — a whirlwind of strange visions. In doing so, the artist, through this site-specific work, points to the contradiction of cosmos and chaos. As in the theogony of the Greek poet

Hybride Welten – von der Fläche zum Raum aus der Zeit Johannes Honeck

Bildträger, Farbe, Fläche, Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund, Duktus, Komposition, Perspektive – dies sind alles Begriffe, die zur kunsthistorischen Beschreibung der Arbeiten von Claudia Chaselings herangezogen werden können, und anders als die Begriffe es vermuten lassen, sind diese Arbeiten nicht nur Malereien. In ihren hybriden Welten sieht man sich vielmehr Termini gegenübergestellt, die sich jedweder geradlinigen, analytischen Einordnung entziehen: Chaos und Ordnung, Raum und Zeit, Illusion und Realität.

Bei einem ersten Besuch in Claudia Chaselings Berliner Atelier im Jahr 2012 wurde mir bewusst, wie die in der frühen Neuzeit von Filippo Brunelleschi aufgestellten mathematischen Formeln zur Berechnung von Perspektive als Anknüpfungspunkt für die Produktion illusionistischer Malerei praktisch umgesetzt werden. Claudia Chaselings hängte eine ihrer großformatigen Arbeiten an die Wand. Nachdem ich versucht hatte, diesen Wirbel an Strukturen, kraftvollen Farben und ornamenthaften Objekten fassen zu können, wurde ich auf den von ihr vorgesehenen Betrachterstandpunkt hingewiesen: Eben mit jenem wissenschaftlichen Hilfsmittel, der perspektivischen Verortung, öffnet sich die Arbeit und wird zum „Fenster“ einer neuen Wirklichkeit.

Bereits mit den ersten monochromen Gemälden von Alexander Rodchenko aus dem Jahr 1918 wurde das Gemälde nicht mehr nur als visuelles Fenster gesehen: Die Malerei wurde durch theoretische Inhalte erweitert und zugunsten einer inneren Erfahrung als Mittel zur Wahrnehmung abgelöst. In filmischen und fotografischen Arbeiten lebt das Strukturmodell der perspektivischen Malerei gleichsam fort, wie sich vor allem an den Werken des kanadischen Künstlers Jeff Wall zeigen lässt. In der Malerei finden fotografische und filmische Stilmittel ihre Entsprechung und erweitern seitdem das Repertoire ihrer Möglichkeiten.

Diese Faszination am zweidimensionalen Bildgrund, der durch malerische Bearbeitung und den Einbezug des Raums ins Mehrdimensionale erweitert werden kann, wird in den Gemälden von Claudia Chaselings zum zentralen Bildinhalt erhoben. Auf der Bildfläche fremdartig ausgesetzt, breiten sich ihre traumartigen Belebungen visueller Zitate aus. Sie bemächtigen sich nicht des herkömmlichen Tafelbildformates, sondern sprengen die Grenzen des erfahrbaren Raumes und führen es einer Lebensweltlichkeit der verschrobene, manchmal humorvollen, manchmal unerträglich schmerzhaften Gegenüberstellung mit dem Menschsein zu. Dabei knüpfen Chaselings Installationen an die Tradition der Ausgestaltungen barocker Kirchen an: Wenn durch illusionistische Maltechniken und skulpturale Erweiterungen architektonische Grenzen – beispielsweise zwischen Decken und Wänden – auf wundersame Weise verschwinden.

Für ihre raumgreifende Installation im Studioraum 45cbm der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden malte Claudia Chaselings auf altmeisterliche Weise mit der besonderen Technik der Ei-Tempera einen Wirbel aus kosmischen

Hesiod, here painting forms new compositions out of disorder. Thus an amorphous, cosmic system arises out of complex fragments: painted structures that are reminiscent of patterns formed by light reflexes and waves on a watery surface and sculptures in the forms of fabulous creatures. Postcards from all corners of the globe — the motifs having been revised by the artist — find themselves amongst her work. Excavated out of time, these objects are carried from one place to the next and manipulated through painterly interventions. Reflective aluminium surfaces and forms seem to stretch the space into further dimensions, like distorting mirrors. A warped image of the viewer becomes surface, disappearing as form.

Claudia Chaseling combines different assertions into an almost impenetrable meshwork of relationships. She renews and expands painting through the turning and shifting of the linear perspective of spatial construction. Through manipulation of the natural size of things and the abolition of the laws of gravity, the pictorial space seems to move with such force that the forms slip from their appointed positions. The pictured objects feel strangely familiar, and yet they have been estranged from reality. Through the distortion of dimensions of seemingly familiar motifs, the eye is deceived into seeing figuration in abstract forms or, vice versa, to perceive as abstract a form that is actually figurative. In a split second, everything can transform itself, or combine with something else, including the visitors themselves. Spatial connectivity and temporary simultaneity seem to be two sides of the same coin, as if images of an inner and exterior reality had been so subverted as to be indistinguishable from one another. Stemming from a defined experiential perspective, Chaseling's works engender tension between the "here and there;" the physical reality, and the bodily presence of the viewer in the "here and now." At the same time, the illusionistic space in the work is certainly from another time and place, perhaps even another dimension; namely, the artist's consciousness.

The pictorial space becomes a receptacle for the imagination of traces of form, lines of movement, and arrangements of abstracted figurative elements that, upon closer inspection, reveal something recognisable. Claudia Chaseling is not interested in unmasking our perception of reality as a construction, or in efforts to playfully decipher each individual motif. Rather, the artist dedicates herself to the painterly possibilities of contradictions; between people and things but also between the artificial and the natural. Like fragments of memory, seemingly irreconcilable objects and forms appear and relate chronicles from a past entirely different from the current presence in the painting. Themes from everyday life, nature, landscape, biology, gene-technology, and mutation research — first and foremost, however, the human-mediated environment, which obfuscates remaining traces of the primordial — are the central subject in her expansive paintings and installations. These are not reflections of reality in the usual sense; Claudia Chaseling creates astonishing, penetrating, labyrinthine worlds, introducing the simultaneity of the non-simultaneous.

Visionen. Die Künstlerin umriss damit in ihrer in situ-Arbeit den Gegensatz von Kosmos und Chaos. Ähnlich der Theogonie des griechischen Dichters Hesiod werden mit der Malerei aus der Unordnung heraus neue Kompositionen geformt. Dadurch entsteht ein amorphes, kosmisches System aus komplexen Fragmenten: gemalte Strukturen, die an Lichtreflexe des Wellenspiels auf Wasseroberflächen erinnern und Skulpturen in Form von fabelhaften Wesen. Postkarten aus allen Ecken der Welt, deren Motive neu gedacht werden, finden sich in ihrer Arbeit. Aus der Zeit heraus gelöst werden diese von einem Ort zum nächsten getragen und malerisch überarbeitet. Reflektierende Aluminiumflächen und -formen scheinen den Raum wie in einem Zerrspiegel in weitere Dimensionen auszudehnen. Ein verzerrtes Abbild des Betrachters wird zur Fläche und verschwindet als Form.

Claudia Chaseling verbindet verschiedene Aussagen zu einem nahezu undurchdringbaren Beziehungsgeflecht. Sie erneuert und erweitert Malerei durch Drehen und Wenden der linearperspektivischen Raumkonstruktion. Durch Manipulation der natürlichen Größe von Dingen und der Aufhebung von Schwerkraft wird der Bildraum so stark in Bewegung versetzt, dass es scheint, als würden die Formen von ihrem vorgesehenen Platz rutschen. Die Objekte in ihren Bildern kommen einem scheinbar bekannt vor, aber sie sind doch der Realität entrückt. Durch Verzerrung der Dimensionen vermeintlich bekannter Motive wird das Auge dazu verleitet, Figuration in abstrakter Form zu sehen oder umgekehrt eine abstrakte Form in etwas, das tatsächlich Figuration ist. Im Bruchteil einer Sekunde kann sich alles selbst transformieren und alles kann sich mit etwas anderem verbinden, auch mit dem Betrachter. Räumliche Konnektivität und temporäre Gleichzeitigkeit scheinen zwei Seiten ein und derselben Medaille zu sein. Als würden die Bilder innere und äußere Realität so unterlaufen, dass sie nicht mehr voneinander getrennt werden können. Ausgehend von einer erlebbareren Perspektive erzeugen Claudia Chaseling's Arbeiten eine Spannung zwischen dem „Hier und Dort“, zwischen der physischen Realität und der körperlichen Präsenz des Betrachters im „Hier und Jetzt“. Zeitgleich ist der illusionistische Raum des Bildes bestimmt von einer anderen Zeit und einem anderen Ort, oder gar einer anderen Dimension, des Bewusstseins der Künstlerin.

Der Bildraum wird zur Folie der Vorstellungen von Spuren in Form von Linien der Bewegung und der Zusammenstellung von figurativ abstrahierten Elementen, die bei genauer Betrachtung Wiedererkennbares bergen. Es geht Chaseling nicht darum, unsere Vorstellung von Wirklichkeit als Konstruktion zu entlarven, die dem Versuch eines spielerischen Enträtselns der einzelnen Motive nachfolgt. Vielmehr widmet sich die Künstlerin den malerischen Möglichkeiten der Gegensätze, von Personen und Dingen also oder auch Künstlichem und Natürlichem. Wie Erinnerungssplitter tauchen scheinbar unvereinbare Objekte und Formen auf und berichten von einer Vergangenheit, die gänzlich anders gewesen ist als die gegenwärtige Präsenz auf dem Bildträger. Themen aus der Alltagswelt, Natur, Landschaft, Biologie,

space maker
2009, egg tempera and acrylic on wall and floor, 600 cm x 600 cm x 400 cm,
objects: *Felix* and *Sam*, 2009, egg tempera and oil on concrete, 160 cm x Ø 40 cm
im basement, Vienna, Austria

Through painterly techniques and the inclusion of space in the work, depth of field and a focus on the surface of the painting are suggested at the same time. Each viewing, however, reveals one as the other. Painting as a “window” facilitates, in Claudia Chaseling’s work, a range of concurrent outlooks. It is this point, above all, that offers an entryway into her painting: an imagination, a fantasy, of a space released from time, proportion, and perspective that, in its absurdity, has become a tangible world. The certainty of one’s own point of view is replaced with a wide-eyed recognition of undreamt possibilities in an unknown visual world.

Gentechnologie, Mutationsforschung, vor allen Dingen jedoch die durch Menschen selbst veränderte Umwelt, die oft die Spuren eines Ursprünglichen vergessen lässt, sind zentrale Sujets in ihren raumgreifenden Malereien und Installationen. Es sind keine Wirklichkeitsspiegelungen im herkömmlichen Sinne, vielmehr schafft Claudia Chaseling erstaunliche, eindringliche, irrgartenähnliche Welten. Sie führt die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ein.

Mit malerischen Mitteln und unter Einbezug des Raumes werden Tiefe und Flüchtigkeit simultan suggeriert. Doch mit jedem Blick entpuppt sich das eine als das andere. Die Malerei als „Fenster“ ermöglicht bei Claudia Chaseling gleich mehrere Aussichten simultan. Eben hier findet sich am ehesten ein Zugang zu ihren Malereien: aus der Vorstellung eines aus Zeit, Proportion und Perspektive entlassenen Raumes, der in seiner Absurdität zu einer realen Dingwelt geworden ist. Die Sicherheit des eigenen Standpunktes wird vertauscht mit dem staunenden Erkennen von nicht geahnten Möglichkeiten in einer unbekanntem Bildwelt.

pool

2010, ink, egg tempera and oil on canvas, object: *disc 2*, egg tempera and oil on concrete, 20 cm x Ø 200 cm
Galerie Schlassgoart, Esch/Alzette, Luxembourg

orange mutant
2012, egg tempera, ink and oil on wall, floor, paper and clay objects, 300 cm x 280 cm x 250 cm
7 below, BCA Center, Vermont, USA