

Nadim Vardag



Eröffnung 10.3.2011 18h

Dauer 11.3.–30.4.2011

Di–Sa 10–13h, Mi–Fr 15–18h

Kooperation Diagonale

Festival des österreichischen Films

Katalogpräsentation 26.3.2011 16h



Kunstverein Medienturm * Josefigasse 1 * 8020 Graz * Austria * +43.316.74 00 84 * www.medienturm.at

bm:uk

■ kultur steiermark

Stadt **GRAZ** Kultur

aktuelle
kunst
in
graz

ADAM WIELAND

Diagonale
2011
Festival des österreichischen Films
Graz, 02.–21. März

Auf den ersten Blick scheint sich Nadim Vardags Kunst dem Kino zuzuwenden: Sie nimmt sich des Prinzips des bewegten Bildes an und sie widmet sich der technisch-materiellen Vorführapparatur des Kinos, diesem räumlichen Set aus Projektor, Dunkelraum und Leinwand. Sie ruft es in schlicht „Screen“ genannten Skulpturen, leeren und auf einfache Gerüste montierten Flächen in den klassischen Leinwandformaten 4:3, 16:9 oder Cinemascope ebenso auf wie in kurzen, aus Filmen extrahierten Loops. Und doch wäre es das ungenügende Ergebnis eines Wunsches nach einfacher, nämlich inhaltlicher und nicht struktureller Erklärung, zu behaupten, das „Thema“ dieser Kunst wäre „das Kino“. Denn Kino ist hier vor allem selbst ein Bild, ein Platzhalter. Das Kino und besonders seine technische Apparatur liefern zunächst einmal die schlüssigste, weil eleganteste und effizienteste Chiffre für ein weiter gefasstes Prinzip der Projektion – in all seiner schillernden Mehrdeutigkeit zwischen dem schlichten technischen Vorgang, mittels eines gerichteten Lichtstrahls ein Bild an eine Wand zu werfen, auf der einen und der Macht der Einbildung auf der anderen Seite. Dass Kino also das Thema dieser Kunst sei, ist, anders gesagt, selbst schon eine Projektion. Auch wenn man bereits mit dieser Schachtelung bei einer ihrer typischen Strategien angelangt ist: bei der Wiederholung, beim Loop und einer daraus resultierenden reflexiven Reduktion auf sich selbst, die im „Wesentlichen“ zu enden scheint. So treten filmische Bilder hier stets als nur wenige Sekunden kurze, dekontextualisierte Loops auf, angeeignet aus Kinofilmen wie Henri-Georges Clouzots „Salaire de la Peur“ (1953), Alfred Hitchcocks „Lifeboat“ (1944) oder Jacques Tourneurs „Cat People“ (1942). Sie zeigen meist scheinbar beiläufige Szenen, etwa jene drei ähnlichen, aber eben doch nicht identischen Sequenzen aus „Cat People“, in denen nichts weiter zu sehen ist als Reflexionen des Wassers an Decke und Wand eines Schwimmbads: kurze Schüsse ins Off der filmischen Erzählung, die nur noch mehr Suspense zu generieren imstande sind, da sie die Einbildungskraft der Betrachter anschieben; aber auch Kurzschlüsse zwischen zwei Ebenen, in denen die Bilder just das zeigen, was sie streng genommen sind: nämlich Projektionen auf einer (Lein-)Wand.

Diese selbstreflexive Schleife, in der im Grunde genommen nichts weiter gezeigt wird, als dass etwas gezeigt wird, findet sich auch in Vardags Installationen. Etwa dann, wenn er im Kunstverein Medienturm die Vorführsituation des Kinos selbst vorführt: In einem ersten, seitlich einsichtigen Raum steht ein Beamer auf einem kleinen Turm aus grazen, von Charles und Ray Eames entworfenen Beistelltischchen. Er wirft sein Bild durch ein kleines Loch auf die gegenüberliegende Wand eines angrenzenden, zweiten und ebenfalls seitlich einsichtigen Raumes. Mit einfachsten Mitteln wird hier das Projektionsprinzip des Kinos zitiert – dessen Teilung in Vorführ- und Projektionsraum –, auf seine basalen technischen und räumlichen Parameter zurückgeführt und in einer trockenen Reduktion seiner selbst ausgestellt.

Dieselbe kühle Berechnung, funktionalistische Eleganz und minimale „Härte“, mit der hier an einer enthüllenden Rückführung auf das pur-technische Dispositiv hinter den Bildern gearbeitet wird, findet sich selbst noch im locker-nachlässig auf einem leichten, Aluminiumgestell aufgespannten hellen Stofftuch im Leinwandformat 4:3. Und trotzdem, oder gerade aufgrund dieser minimalen und bis ans äußerste getriebenen Reduktion und einer an der Entleerung arbeitenden Wiederholung entsteht hier eine spezifische Art trockenen Humors: Gerade noch hochgradig elegant und slick, scheinen diese Arbeiten im nächsten Moment eine gewisse Traurigkeit auszustrahlen, eine seltsame, nicht unkomische Hilflosigkeit, eine Verlorenheit im Loop.

Obsessiv und schonungslos wird hier also immer wieder das Dispositiv des Projektionsapparats ins Rampenlicht gezerrt; in ein Licht, in dem diese Apparaturen genau als das erscheinen, was sie sind: nämlich Apparaturen zur Projektion. Doch am Ende offenbart sich auch dieses „Beleuchten“ selbst als leere, zumindest als entleerte Geste. Was dann geschieht, ist in der zirkulären Struktur von Vardags Arbeit nur konsequent: Die Illusionsmaschinen setzen sich just da wieder in Gang, wo gerade erst an ihrer Desillusionierung gearbeitet wurde. Jene Leere, die aus der Wiederholung geboren wird, möchte gefüllt werden. Und jede Entbergung resultiert ihrerseits in einer neuen Verbergung.

Dominikus Müller



Lost in the loop

At first glance it seems as though Nadim Vardag's art devotes itself to the cinema: it adopts the principle of the moving image, and it engages the technological and material presentation apparatus of the cinema hall, this spatial set of projector, darkroom, and canvas. It invokes it in sculptures simply called "Screens," empty surfaces in the classical screen formats of 4:3, 16:9, or Cinemascope mounted on simple scaffolds, as well as in short loops extracted from movies. And yet it would be inadequate – a product of the desire for a simple explanation, one based on content rather than addressing the structure – to claim that the "subject" of this art is "the cinema."

For the cinema is here more than anything an image in its own right, a placeholder. The cinema and more particularly its technological apparatus first and foremost provide the most persuasive – the most elegant and efficient – code for a principle of projection more broadly conceived – with all its iridescent ambivalence between the simple technical process of throwing a picture on a wall using a directed ray of light and the power of the imagination. In other words, to say that the cinema is the subject of this art is itself already a projection. Even if this nesting brings us to a first typical strategy of Vardag's art: to repetition, to the loop, and to their result, a reflective reduction to itself that seems to end with what is "essential."

Filmic images accordingly appear here forever only as decontextualized loops running to no more than a few seconds, appropriated from motion pictures such as Henri-Georges Clouzot's "Salaire de la Peur" (1953), Alfred Hitchcock's "Lifeboat" (1944), or Jacques Tourneur's "Cat People" (1942). Most of the scenes they show would seem to be marginal: thus the three similar yet not identical sequences from "Cat People" in which there is nothing to see but reflections of the water on the ceiling and walls of a swimming pool – brief shots into the off of filmic narrative that can generate even more suspense because they propel the beholder's imagination; but also short-circuits between two planes in which the pictures show exactly what they strictly speaking are: projections on a wall.

This self-reflective loop in which at bottom nothing is shown other than the fact that something is being shown can also be found in Vardag's installations. Thus when, at Kunstverein Medienturm Graz, he displays the display situation of the cinema hall itself: in a first room we look into sideways, a projector rests on a small tower of delicate occasional tables designed by Charles and Ray Eames. The projector casts its image through a small hole onto the far wall of an adjacent second room we again look into from one side.

Relying on very simple means, the artist here cites the principle of projection on which the cinema is based – its subdivision into a screening room and a projection booth – reducing it to its basic technological and spatial parameters and drily exhibiting it as such.

The same cool calculation, functionalist elegance, and minimalist "rigor" with which this art works on a revelatory reduction to the purely technological dispositif behind the pictures can be found even in the light piece of cloth in the projection-screen format of 4:3 that is loosely, even casually stretched onto a slight aluminum frame. And yet – or precisely because of this minimalist reduction taken to an extreme point, because of a repetition that works on emptying out – a specific kind of dry humor emerges: highly elegant and slick just a moment ago, these works suddenly seem to exude a certain sadness, a strange and not entirely uncomical helplessness, a sense of being lost in the loop.

So Vardag obsessively and relentlessly drags the structures framing the projection apparatus into the limelight; into a limelight in which these implements appear as precisely what they are: as apparatuses serving a projection. Yet ultimately even this "illumination" itself is revealed to be an empty or at least an evacuated gesture. What happens then is fully consistent with the circular structure of Vardag's work: the machinery of illusion is set in motion at the very point where the art just a moment ago worked on undoing its illusions. The emptiness that is born of repetition wants to be filled. And each unconcealment in turn results in a new concealment.

Dominikus Müller



Nadim Vardag

*1980 in Regensburg, lebt in Wien

2001 – 2003 Akademie der Bildenden Künste Nürnberg

2003 – 2006 Akademie der Bildenden Künste Wien

Ausstellungen (Auswahl)

2010

Nadim Vardag, Augarten Contemporary, Wien (Einzelausstellung)

Pattern Recognition, PS Project Space, Amsterdam

Triennale Linz 1.0, OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich, Linz

Fractional Systems, MAK Mackey Garages, Los Angeles

Off, Georg Kargl Box / Georg Kargl Permanent, Wien (Kurator)

Fine Line, Georg Kargl Fine Arts, Wien

Lebt und arbeitet in Wien III, Kunsthalle Wien, Wien

Waldbild, Städtische Galerie Waldkraiburg, Waldkraiburg

2009

BC21 Art Award, Augarten Contemporary, Wien

Ghosts & Heroes, General Public, Berlin

Endlosschleifen, Lothringer 13, Laden, München

Kunst im Bau, Vorgartenstr. 122 – 128, Wien

Le Sang d'un poète, Biennale St.Nazaire-Nantes / Frac des Pays de la Loire, Nantes

Nothingness and Being, Fundación/Colección Jumex, Mexico City

Permanent, Georg Kargl Permanent, Wien (Einzelausstellung)

Trick of the Light, MOP, Sydney

Nadim Vardag, Mayerei, Karlsruhe (Einzelausstellung)

Filmsalon, Kunstverein Nürnberg

2008

Three Black Minutes, Künstlerhaus Stuttgart, Stuttgart

Difference, what difference?, Art Forum Berlin, Berlin

Here comes the Ocean, Ferenbalm-Gurbrü Station, Karlsruhe

Scene Missing, Galerie Thomas Schulte, Berlin

Videoform – Filmform, Videopanel, Hamburg

Scene Missing, Georg Kargl Fine Arts, Wien

2007

Fade to Grey, Bell Street Project Space, Wien (Kurator)

Kino wie noch nie, Akademie der Künste, Berlin

This is Happening, Georg Kargl Fine Arts, Wien

Normal Again, Hochschulgalerie, Hamburg

2006

Nadim Vardag, Georg Kargl Box, Wien (Einzelausstellung)

Crosskick, Studiogalerie Kunstverein Braunschweig

Merry go round, Projektraum Schloß Solitude, Stuttgart

Kino wie noch nie, Generali Foundation, Wien

Space Invasion, Viktorgasse 26, Wien

2005

Look, Kunstverein Kohlenhof, Nürnberg (Einzelausstellung)

The Night, ehem. Nomadenoase, Hamburg (Einzelausstellung)

2004

Explode, fluc, Wien (Einzelausstellung)

