

GALERIE NÄCHST ST. STEPHAN ROSEMARIE SCHWARZWÄLDER

curated by Julia Garimorth

PANTA RHEI

SHEILA HICKS (*1934, lives / lebt in Paris)

JUDIT REIGL (*1923, lives / lebt in Marcoussis near / bei Paris)

PANTA RHEI, everything flows. Fundamental to the doctrine of Heraclitus is the axiomatic notion by which everything flows and nothing ever remains still. And while the world, to us, may appear stable, our very existence is subject to constant transformation. In other words, you can never step twice into the same stream: indeed, its waters are no longer the same, and we ourselves have become someone else. This observation, while demonstrating the continuity of all things, also makes us all too aware of the unique and irreplaceable nature of the moment itself.

Sheila Hicks, born in Nebraska in 1934, has lived and worked in Paris for over fifty years. She embraces art and life as one and the same, in a fluid and integrated relationship. For her, the medium and the subject matter are as one, as indeed is color. So, when a cascade of linen cords, vertically vertiginous, tumbles from ceiling to floor, it's a sculpture that floods the open space. And as it springs from its source, it is transformed into a chromatic cataract that turns into a river, but the oeuvre itself always remains in sync with the site it occupies.

Since the 1960s, Sheila Hicks has worked at the interface between fine arts and applied arts. She sees her work as both process and realization, and in this regard it is very much an extension of the philosophy that underpinned the Wiener Werkstätte. Established in 1903, this Viennese association of artists was committed first and foremost to making the aesthetic of modernism available to all by reconciling arts and crafts. Hicks' works can be traced to the long history of weaving, particularly influenced by the ancient

pre-Columbian tradition. Each of her creations tends to be surprising and unexpected and draws the viewer toward an instantaneous experience.

Transgressing boundaries is also the focal point of Judit Reigl's artistic concerns. Born in Hungary in 1923, she fled her homeland gripped by Stalinism and arrived in Paris in 1950, a city she would never leave. The technical aspect of her work is of particular importance: Reigl paints her canvasses using instruments she makes herself, occasionally applying the paint directly, using her body.

With her fluid and natural manner, Reigl operates between abstraction and figuration. Her canvasses assert that throwing off the shackles of traditional painting passes through the material itself by incorporating the irrationality and unpredictability of the artistic gesture. The series *Déroutement*, for instance, stands out by virtue of the absence of a beginning and an end, an upside or down, without any limits other than a thin sheet of cotton permeated by color as it takes possession of it. The paint at last is as close as possible to the creative act that determines it, its traces and rhythms kept vibrant by the artist. Just as, according to Heraclitus, water dissipates only to gather again, Judit Reigl's flowing material seeks and surrenders, ebbs and flows. The dense intertwining of heterogeneous elements ever present in the painter's work echoes the effervescence and multicultural richness that once characterized Vienna at the turn of the last century.

„PANTA RHEI – alles fließt.“ Der Grundgedanke in Heraklits Lehre ist das Axiom, dem gemäß alles fließt und nichts in einem unveränderlichen Zustand verbleiben kann. Obwohl uns die Welt stabil erscheint, ist unsere Existenz einer fort dauernden Veränderung unterworfen. Anders gesagt, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen: Tatsächlich ist das Wasser nicht mehr dasselbe, und man selbst ist ein anderer geworden. Diese Beobachtung zeigt die Kontinuität der Dinge und macht uns zugleich den einmaligen und unersetzbaren Charakter des Augenblicks bewusst.

Sheila Hicks wurde 1934 in Nebraska geboren und lebt seit mehr als fünfzig Jahren in Paris. Sie sieht Kunst und Leben als ein und dieselbe Bewegung, in einer fließenden und offenen Beziehung. Bei ihr werden Träger und Material eins, auch die Farbe. Wenn ganze Bündel von Leinenschnüren sich schwindelerregend von der Decke stürzen und auf dem Boden ausbreiten, kommt es zu einer veritablen Entfaltung von Farbe im Raum. Die einst noch zart sprudelnde Quelle entwickelt sich zu einer chromatischen Kaskade, die sich regelrecht in einen Strom verwandelt, doch bleibt das Werk immer im Einklang mit dem Ort, den es bespielt.

Seit den 1960er-Jahren arbeitet Sheila Hicks an der Schnittstelle von Kunst und Kunsthandwerk. Sie sieht ihre Arbeit gleichermaßen als Prozess und Resultat und führt folglich die Philosophie der Wiener Werkstätte fort. Gegründet im Jahr 1903, verscrieb sich diese Wiener Künstlervereinigung in erster Linie dem Ziel, die Ästhetik der Moderne für jedermann zugänglich zu machen, indem sie das Kunsthandwerk mit den schönen Künsten in Einklang brachte. Hicks' Arbeit steht in einer langen, bis zu den präkolumbianischen Textilien zurückreichenden Webtradition.

Jedes ihrer Werke ermöglicht eine immer wieder neue und unerwartete Erfahrung und führt somit die Betrachterinnen und Betrachter auf das Erleben des Augenblicks zurück.

Die Überschreitung von Grenzen ist auch bei Judit Reigl der Fokus ihrer künstlerischen Anliegen. 1923 in Ungarn geboren, flieht sie heimlich vor den Fängen des Stalinismus und kommt 1950 nach Paris, wo sie bis heute lebt und arbeitet. Der technische Aspekt ihrer Werke ist von besonderer Bedeutung: Reigl bearbeitet ihre Leinwände mit selbst hergestellten Instrumenten und geht sogar so weit, ihren eigenen Körper zum direkten Auftrag der Farbe auf dem Bildträger zu verwenden.

Auf fließende und natürliche Weise oszilliert Reigls Werk zwischen Abstraktion und Figuration. Sie befreit ihre Bilder aus den Zwängen der traditionellen Malerei, indem sie Irrationalität und Unvorhersehbarkeit der künstlerischen Geste als Teil ihrer Arbeit integriert. So haben zum Beispiel die Bilder der Serie *Déroulement* weder Anfang noch Ende, weder Oben noch Unten, keine anderen Grenzen als jene des feinen Baumwolltuchs, das von der Farbe durchtränkt und von ihr in Besitz genommen wird. Die Farbe verschmilzt mit dem kreativen Akt, der sie bestimmt, und trägt seine Spuren und Rhythmen lebendig weiter. Wie bei Heraklit das Wasser ist auch bei Judit Reigl die fließende Materie ständig in Bewegung: Sie sammelt und entfernt sich, wird fassbar und löst sich wieder auf. Die enge Verflechtung von heterogenen Elementen, welche in der Arbeit der Malerin immer präsent sind, erinnert an das Brodeln und die multikulturelle, oft gegensätzliche Vielfalt, die Wien zu Beginn des letzten Jahrhunderts kennzeichneten.

Julia Garimorth
Translation Stephen Grynwasser

SHEILA HICKS RIGHT OF EXPRESSION (WORK IN PROGRESS), 2016–2018

Bamboo, pigmented acrylic, nylon / Bambus, Acrylfarbe, Nylon

Photo: *Cristobal Zanartu*

SHEILA HICKS AFFÉRENT, 2018

Linen, wood / Leinen, Holz

100 x 100 cm

Photo: Cristobal Zanartu

JUDIT REIGL DÉROULEMENT, 1983

Detail, oil and acrylic on canvas / Öl und Acryl auf Leinwand
220 x 315 cm

Photo: Philippe Boudreaux

JUDIT REIGL

Photo: Salma Cheddadi

JUDIT REIGL UNTITLED, 1954

Ink on paper / Tinte auf Papier

21 x 27 cm, 23,5 x 30 cm, 21 x 27 cm

Photo: Philippe Boudreaux

This year's instalment of "curated by" explores the specific aspects of the Vienna system. In the festival's tenth year, the city itself is at the centre of attention. The optimism of enlightenment, the political situation, the modes of perception, the city of contrasts, life between the baroque and present times, the culturally entrenched bridge between the East and West, local elements in the global context, and the imaginary itself are among the distinctive components of this city. The historical situation in Vienna in the early 20th century counts among the most fascinating subjects of modern times. Thanks to the intimate collaboration of applied and free art combined with scientific sensations such as psychoanalysis and innovative urban planning, the metropolis on the Danube was regarded as the cultural centre of Europe. One hundred years later, modernism is now being subjected to fresh scrutiny and Vienna is once again a topic of discussion.

Die heurige Ausgabe von „curated by“ lotet die Spezifika des Systems Wien aus. Im zehnten Jahr des Festivals steht die Stadt selbst im Fokus. Der Aufklärungsoptimismus, die politische Lage, die Wege der Wahrnehmung, die Stadt der Kontraste, das Leben zwischen Barock und Heute, die kulturell gefestigte Ost-West-Brücke, das Lokale im Globalen und auch das Imaginäre an sich sind die prägenden Komponenten dieser Stadt. Die historische Situation in Wien im frühen 20. Jahrhundert gehört zu den spannendsten Themen der Moderne. Damals galt die Donaumetropole dank der engen Zusammenarbeit von angewandter und freier Kunst gepaart mit wissenschaftlichen Sensationen wie der Psychoanalyse und innovativer Stadtplanung als kulturelles Zentrum Europas. Einhundert Jahre später wird die Moderne neu betrachtet, und Wien steht wieder zur Diskussion.

- 01 **Charim Galerie Wien** | curated by_Thomas Jeppe & Rebecca Lamarche-Vadel
- 02 **Crone Wien** | curated by_Mark Rappolt
- 03 **Croy Nielsen** | curated by_Saim Demircan
- 04 **Galerie Nathalie Halgand** | curated by_Attilia Fattori Franchini
- 05 **Galerie Ernst Hilger** | curated by_Katarzyna Uszynska
- 06 **Galerie Martin Janda** | curated by_Latitudes (M. Andrews & M. Cánepa Luna)
- 07 **Georg Kargl Fine Arts** | curated by_Wolfgang Kos
- 08 **Knoll Galerie Wien** | curated by_Eszter Lázár & Edina Nagy
- 09 **Christine König Galerie** | curated by_Daniel Muzyczuk
- 10 **Krinzinger Projekte** | curated by_Jérôme Sans
- 11 **Krobath Wien** | curated by_Mirjam Thomann & Jenni Tischer
- 12 **Galerie Emanuel Layr** | curated by_Robert Müller
- 13 **Mario Mauroner Contemporary Art Vienna** | curated by_Lóránd Hegyi
- 14 **Galerie Meyer Kainer** | curated by_Melanie Ohnemus
- 15 **Galerie nächst St. Stephan Rosemarie Schwarzwälder** | curated by_Julia Garimorth
- 16 **Galerie Raum mit Licht** | curated by_Franziska Lesák
- 17 **Gabriele Senn Galerie** | curated by_Georg Elben
- 18 **Galerie Steinek** | curated by_Gerald Matt
- 19 **Sophie Tappeiner** | curated by_Cédric Fauq
- 20 **Galerie Elisabeth & Klaus Thoman** | curated by_Markus Mittringer
- 21 **Galerie Hubert Winter** | curated by_Lorenzo Giusti

www.curatedby.at

Publisher / Herausgeber: ARGE Österreichische Galerien; Production Management / Produktionsleitung: section.a; Graphic Design: 3007; Editing / Lektorat: Katharina Sackel (DE), Georg Bauer (EN); PR: Kathrin Luz Communication