

natura

artis

magistra

natura
artis
magistra

**Naturmaterialien in der zeitgenössischen
Kunst / Natural materials in contemporary art**

Veranstalter/Organized by
Stiftung Museum Schloss Moyland
Sammlung van der Grinten
Joseph Beuys Archiv
des Landes Nordrhein-Westfalen

museum
schloss
moyland

WIENAND

der weiche Blick der
sich im allerkleinsten dreht
zum Tanz der Früchte

the tender glance that
turns in the tiniest of all
to a dance of fruits

**as an eye is black
the seed the particular
amongst the swarming**

**als Auge schwarz ist
der Same die Einzelheit
unter Schwärmendem**

THE PENCIL OF NATURE

Anna Artaker

THE PENCIL OF NATURE ist eine Serie von Naturselfdrucken nach dem britischen Pionier der Fotografie William Henry Fox Talbot. Der Werktitel ist der Publikation entlehnt, mit der Talbot 1844 sein fotografisches Verfahren vorstellte: *The Pencil of Nature*. Die Bezeichnung „Zeichenstift der Natur“ knüpft an die Idee einer künstlerisch tätigen Natur an. So versteht Talbot seine Fotografien nicht nur als Bilder *der* Natur, sondern auch *durch* die Natur. Auch die Charakterisierung der Fotografie als „impressed by Nature’s hand“ überträgt „das Potenzial des Künstlers und seiner Hand als Sitz des Künstlergenies in ein Potenzial der Natur“. ¹ Zugleich verweist Talbots Formulierung auf die haptischen Ursprünge der Fotografie im Fotogramm, einer Sonderform des Abdrucks, bei der Bildgegenstand und Bildträger sich physisch berühren. Die Vorstellung des fotografischen Bilds als *Abdruck* wird metaphorisch jedoch auch auf die Kamerafotografie übertragen, was THE PENCIL OF NATURE anhand von Naturselfdrucken thematisiert.

THE PENCIL OF NATURE is the name of a series of nature prints after the British photography pioneer William Henry Fox Talbot. The title of the work is borrowed from the publication in which Talbot introduced his photographic process in 1844: *The Pencil of Nature*. This designation alludes to the idea of nature as artistically active. Talbot thus understands his photographs not only as images *of* nature, but also *by* nature. The characterisation of photography as ‘impressed by Nature’s hand’ also assigns ‘the potential of the artist and his hand, as the seat of artistic genius, to a potential of nature’. ¹ Talbot’s formulation refers at the same time to the haptic origins of photography in the photogram, a special form of print in which the object in, and the carrier of, the image touch physically. The idea of the photographic image as an *imprint* is also transferred metaphorically to the camera photograph, something which THE PENCIL OF NATURE thematises using nature prints.

Ausstellungsansicht Secret Gardens, TENT, Rotterdam (NL), 2012

Humus is a site-specific installation in which an exhibition space of the museum is transformed with tree roots into a mysterious underworld, leading to the de-familiarising confrontation between the public and the physical manifestation of natural elements that normally remain invisible. The roots are cleaned of their soil and hang down from the ceiling, as if trees are rising above them. In this way, the garden growing above the ceiling can be seen by the public only in their imagination. The smell of the soil diffused by the roots adds another dimension to the artwork. The title *Humus* refers to the most important substance in the soil. Humus is the dark organic matter that forms in the soil when plant and animal matter decays under the effect of soil microorganisms. It ensures fertility to the land, but here it is missing. Once the public is inside, the void of the absent soil is filled by people who in a certain way start nourishing the trees, establishing different levels of relation both with the work and between each other in the unique experience of the underworld forest.

Giuseppe Licari, 2020

Humus ist eine ortsbezogene Installation, bei der ein Ausstellungsraum durch Baumwurzeln in eine mysteriöse Unterwelt verwandelt wird. Durch die Konfrontation mit der physischen Präsenz von Dingen aus der Natur, die normalerweise unsichtbar sind, wird bei den Betrachenden ein Gefühl der Entfremdung ausgelöst. Die Wurzeln sind von Erde gereinigt und hängen so von der Decke herab, als würden sich über ihnen Bäume erheben. Dadurch entsteht die Vorstellung eines über der Decke wachsenden Gartens. Der Geruch von Erde, den die Wurzeln verströmen, fügt dem Kunstwerk eine weitere Dimension hinzu. Der Titel *Humus* bezieht sich auf den wichtigsten Stoff im Erdboden. Humus ist ein dunkler organischer Stoff, der sich im Erdreich bildet, wenn pflanzliches und tierisches Material unter dem Einfluss von Mikroorganismen verfault. Er sichert die Fruchtbarkeit des Bodens, hier fehlt er jedoch. Sobald sich Besucher im Raum befinden, wird die Leere, die der fehlende Humus hinterlässt, von Mensch ausgefüllt, die in gewisser Weise damit beginnen, die Bäume zu ernähren, indem sie auf unterschiedlichen Ebenen sowohl zum Werk als auch untereinander Beziehungen stiften, während sie die einzigartige Erfahrung eines Unterweltwaldes machen.

Anmerkungen zu Elvira Wersches *Sammlung Weltensand*

Wolfgang Zumdick

Remarks on Elvira Wersche's *World Sand Collection*

Es war immer ein Bestreben von Künstler*innen Welten zu schaffen. Zahllose von ihnen griffen dabei zum Mittel der Abstraktion. Das Wort leitet sich von dem lateinischen „*abstrahere*“ ab, was abziehen bedeutet. Etwas von der äußeren Erscheinung wird abgezogen, wird *weggeschüttelt*, bis die unsichtbare Substanz, das Substrat der Erscheinung zutage tritt. Man entledigt sich des Stoffs, um zur reinen Form, sprich dem Muster oder der Idee der Erscheinung zu kommen.

Nicht nur Künstler*innen, auch Philosoph*innen sahen in dieser Reduktion, besonders in der Mathematik und ihrer Verkörperung in Zahl und Geometrie, die Repräsentation des Absoluten. Schon vor Plato war es Pythagoras, der in Maß und Zahl eine Form der Verkörperung des Göttlichen sah.

Auch in der arabischen Philosophie, die etwa bei Avicenna auf diese Bedeutung der Mathematik zurückgreift, verband sich das Streben, zu einer Anschauung des Absoluten zu kommen, mit der religiösen Forderung, sich kein Bild von diesem Höchsten zu machen.

Artists have always striven to create worlds. In doing so many of them had recourse to the tool of abstraction. The term is derived from the Latin *abstrahere*, meaning 'to remove'. Something is removed from the outside appearance, is cast off, until the invisible substance, the substratum of the thing comes to light. The matter is abandoned so as to get to the pure form, that is, the pattern or the idea of the thing.

Not just artists but also philosophers saw in this reduction a representation of the absolute, especially in mathematics and its embodiment in numbers and geometry. Even before Plato, Pythagoras regarded measurement and numbers as a form of embodiment of the divine.

In Arab philosophy, in which Avicenna, for example, had recourse to this meaning of mathematics, this striving to arrive at a vision of the absolute was also linked with the religious command not to form an image of this Most High.