

Eliza Wagener
Aus des Vorhangs Falten | Halle
6. Oktober – 17. November 2023

*Die Nacht holt heimlich durch des Vorhangs Falten
Aus Deinem Haar vergessnen Sonnenschein.
Schau, ich will nichts, als Deine Hände halten
Und still und gut und voller Frieden sein.*

*Da wächst die Seele mir, bis sie in Scherben
Den Alltag sprengt. Sie wird so wunderweit:
An ihren morgenroten Molen sterben
Die ersten Wellen der Unendlichkeit.*

– Rainer Maria Rilke, *Die Nacht holt heimlich durch des Vorhangs Falten*, 1898.

Gleichermaßen poetisch, wie auf das im Ausstellungstitel referierte Gedicht Rilkes, teilt die Künstlerin Eliza Wagener (*1994) intime Erzählungen der Uneindeutigkeit. Diffuse Wesen in nur zärtlich figurativer Anleihe tragen Ideen von schwellenhaften Zuständen. Schemenhaft scheinen sie sich weder auf noch hinter der Leinwand, sondern verwoben in dieser einzufinden. Ihre silhouettenhaften Körper erzählen mal von flüchtigen Liedtexten, mal von persönlichen Erinnerungen und andere Male von vergangenen Tag- und Albträumen. Es sind Erzählungen von Grenzgänger:innen, von Phänomenen, die am Rande der Wahrnehmung stehen, sich in dämmerhaften Übergängen und im Vagen einfinden.

Die an der HFBK Hamburg studierende Künstlerin verlässt sich in ihren Arbeiten auf die Zufälle ihrer Maltechnik, um in diesen intuitiv wirksam zu werden. Hierfür lässt sie Farbe mit hohem Wasseranteil in zahlreichen Schlieren über die Leinwand fließen, sodass die ultraflüssige Lasur von oben nach unten über die Fläche rinnt und ein grundabstraktes, beliebiges Malfeld verursacht. Die zufällig bedingten Spuren der formalen Vorbereitung Wagens sind sodann das materielle Diktum des weiteren Vorgangs. Auf Grundlage dieser Willkür werden folgend durch die Intervention der Künstlerin Formen und Figuren aus den Verlaufsspuren zur Erscheinung gebracht.

Die ernalten Motive, stammen somit nicht aus einer konkret malerischen Konstruktion, wie etwa einer Vorzeichnung oder einem zuvor erdachten, narrativen Konzept. Die Künstlerin versteht ihre Motivwelten stattdessen als Teil einer vorgefundenen Wirklichkeit der jeweiligen Leinwand. Wie geisterhafte Erscheinungen, an der Schwelle zur Wahrnehmung, manifestieren sie sich scheinbar nur auf Zeit. Als melancholische Grenzgänger:innen in märchenhaften Standbildern verknüpfen sie sich mit der persönlichen Gefühlswelt Wagens. Dieser Zustand ist nun von Dauer, auch wenn er durch den Eindruck des entstandenen, visuellen Rauschens weiterhin fragil und flüchtig erscheint. Auch der Verzicht auf geschlechtliche oder andere, identitäre Zuschreibungen innerhalb der Figurenwelt arbeitet diesem Anschein zu.

Das, was Eliza Wagener malerisch hervorbringt, gilt ihr als das, was die Leinwand im noch Verborgenen ohnehin bereits barg. Ähnlich Rilkes Nacht, die sich durch die dunklen Falten von Vorhängen gräbt, um sich an der Spur des Vergessenen zu erfreuen, scheint es fast als sei auch alles Gemalte – Die Figuren, die Körper und die geisterhaften Wesen – schon lange zuvor da gewesen. Ganz so als habe es nur die zärtliche Zuwendung der Malerin gebraucht, um jene heimlich aus den Tiefen der Leinwand zu holen.

Eliza Wagener

Aus des Vorhangs Falten / out of the curtain folds | Halle

6 October – 17 November 2023

*The night secretly brings through the folds of the curtain
From your hair forgotten sunshine.
Look, I want nothing but to hold your hands
And be still and good and full of peace.*

*There my soul grows until it bursts into shards
The everyday life blasts. It grows so wide:
On its morning-red piers
The first waves of infinity die.*

– Rainer Maria Rilke, *The night secretly brings through the folds of the curtain*, 1889.

Equally poetic, as the referenced poem of Rilke in the exhibition title, artist Eliza Wagener (*1994) shares intimate narratives of ambiguity. Diffuse beings in tenderly figurative manners carry ideas of threshold-like states. Hazy, they seem to find themselves neither on nor behind the canvas, but interwoven within. Their silhouetted bodies sometimes tell of volatil song lyrics, sometimes of personal memories and other times of past daydreams and nightmares. They are narratives of the liminal, of phenomena that stand at the edge of perception, finding themselves in twilight transitions and in the diffuse.

The artist, who studies at the HFBK Hamburg, relies in her works on the coincidences of her painting technique to take on them intuitively. Therefore she lets paint with a high water content flow in numerous streaks across the canvas so that the ultra-liquid glaze runs over the surface and initially creates a basic abstract, arbitrary painting field. The random traces of Wagener's formal preparation are the material dictum of the further process. On the basis of this arbitrariness, the artist's intervention brings shapes and figures out of the traces of the course.

The motifs thus created do not originate from a concrete painterly construction, such as a preliminary drawing or a previously conceived narrative concept. The artist understands her motif worlds much more as part of a found reality within the canvas. Like ghostly appearances, on the doorstep of perception, they seem to manifest themselves only for a period of time, like semi-transparent visitors. Melancholic in fairytale-like images, they link up with Wagener's personal emotional world. This state is now permanent, even if it continues to appear fragile and elusive due to the impression of visual noise that has been created. The renunciation of gender or other identitary attributions within the world of characters also works towards this appearance.

What Eliza Wagener brings forth in her paintings is interpreted by her as what the canvas somehow already contained and secretly hid. Like Rilke's night, which digs through the dark folds of curtains to grasp for delight in the trace of the forgotten, it almost seems as if everything painted - the figures, the bodies and the ghostly beings - had been there long before. As if it only needed the painter's tender care to quietly bring them out of the depths of the canvas.

Eliza Wagener

Geboren 1994 in Hamburg, lebt und arbeitet in Hamburg, Deutschland

AUSBILDUNG

2021 bis 2022 Austausch an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris im Rahmen des ASA-Programms (Art School Alliance)

Seit 2019 Studium der Malerei an der HFBK Hamburg bei Prof. Jutta Koether

2020 Bachelor of Arts (Illustration)

2016-2020 Studium der Illustration an der HAW Hamburg

EINZELAUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)

2023 Aus des Vorhangs Falten, Elektrohalle Rhomberg, Salzburg (AT)

2022 Jeder Abschied, Orbit, Hamburg (GER)

2021 Grüße aus dem Grünen, Galerie Gemüse, Hamburg (GER)

GRUPPENAUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)

2023 Hülle, HausKunstMitte, Berlin (GER)

2023 Simalabumm, Gut ist Gut. Villa, Hamburg (GER)

2023 2 Nizza, Goldsmiths Universität, London (UK)

2023 HFBK Jahresausstellung, Hamburg (GER)

2023 Glut, WerkStadt Neukölln, Berlin (GER)

2022 Boxenstopp, ES-365, Düsseldorf (GER)

2022 Der Rouf, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (FR)

2021 ASA Offene Ateliers, Hamburg (GER)

2021 Verpuppungen, GALERIE LADØNS, Hamburg (GER)

2021 What Comes Before The Show?, HFBK, Hamburg (GER)

Eliza Wagener

Born 1994 in Hamburg, lives and works in Hamburg, Germany

EDUCATION

2021 to 2022 Exchange at the École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris as part of the ASA program (Art School Alliance)

Since 2019 Studying painting at the HFBK Hamburg with Prof. Jutta Koether

2020 Bachelor of Arts (Illustration)

2016-2020 Studying illustration at HAW Hamburg

SELECTED SOLO SHOWS

2023 Aus des Vorhangs Falten, Elektrohalle Rhomberg, Salzburg (AT)

2022 Jeder Abschied, Orbit, Hamburg (GER)

2021 Grüße aus dem Grünen, Galerie Gemüse, Hamburg (GER)

SELECTED GROUP SHOWS

2023 Hülle, HausKunstMitte, Berlin (GER)

2023 Simalabumm, Gut ist Gut. Villa, Hamburg (GER)

2023 2 Nice, Goldsmiths University, London (UK)

2023 HFBK Annual Exhibition, Hamburg (GER)

2023 Glut, WerkStadt Neukölln, Berlin (GER)

2022 Boxenstopp, ES-365, Düsseldorf (GER)

2022 Der Rouf, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris (FR)

2021 ASA Open Studios, Hamburg (GER)

2021 Verpuppungen, GALERIE LADØNS, Hamburg (GER)

2021 What Comes Before The Show?, HFBK, Hamburg (GER)