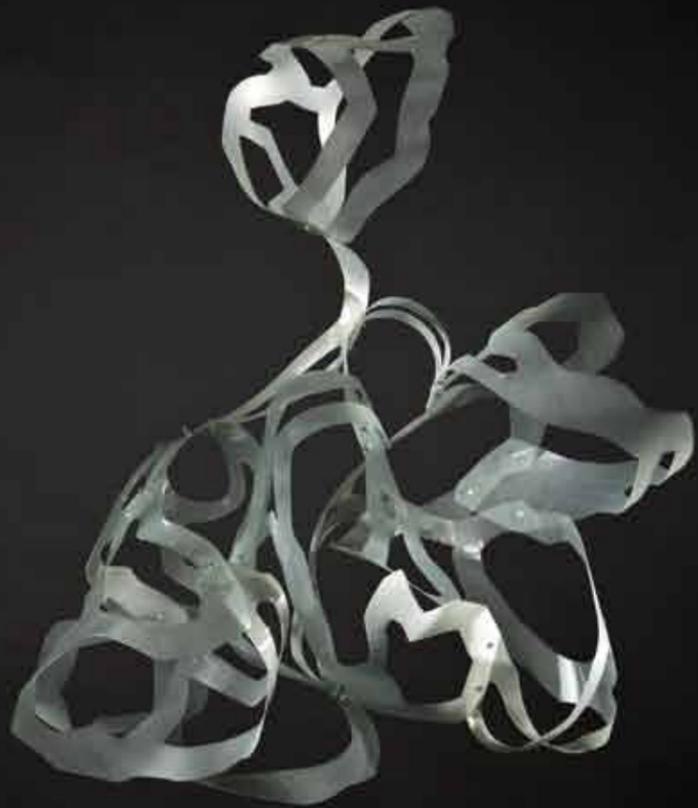

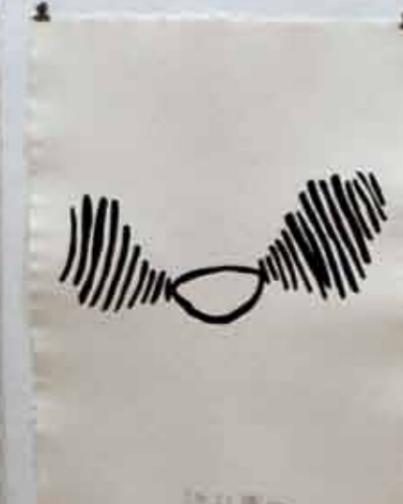
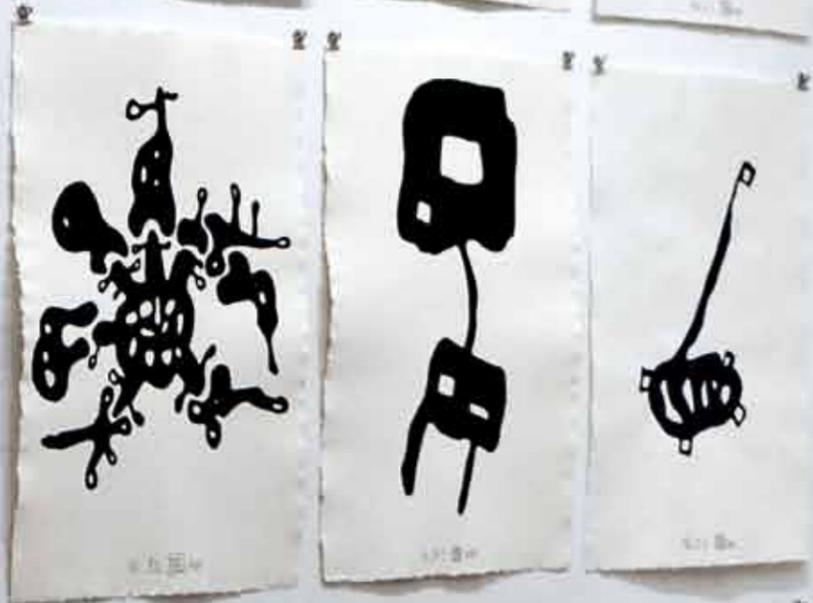
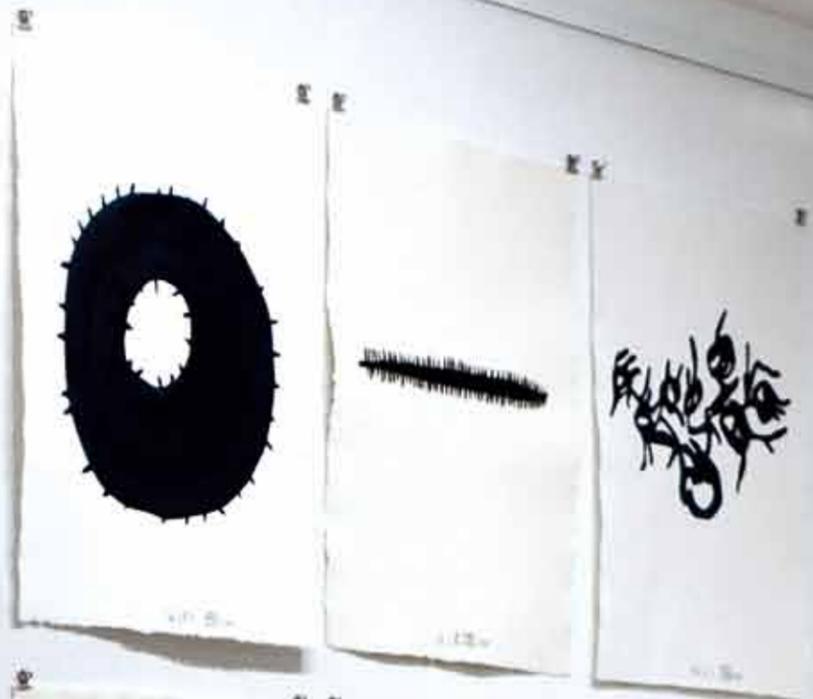

al-pha
XTRA.ordinary
Mantrische Fugen SUPER REPETITION

MERJA HERZOG-HELLSTÉN

BIOGRAMME

[J]

BIOGRAMME

MERJA HERZOG-HELLSTÉN

al-pha

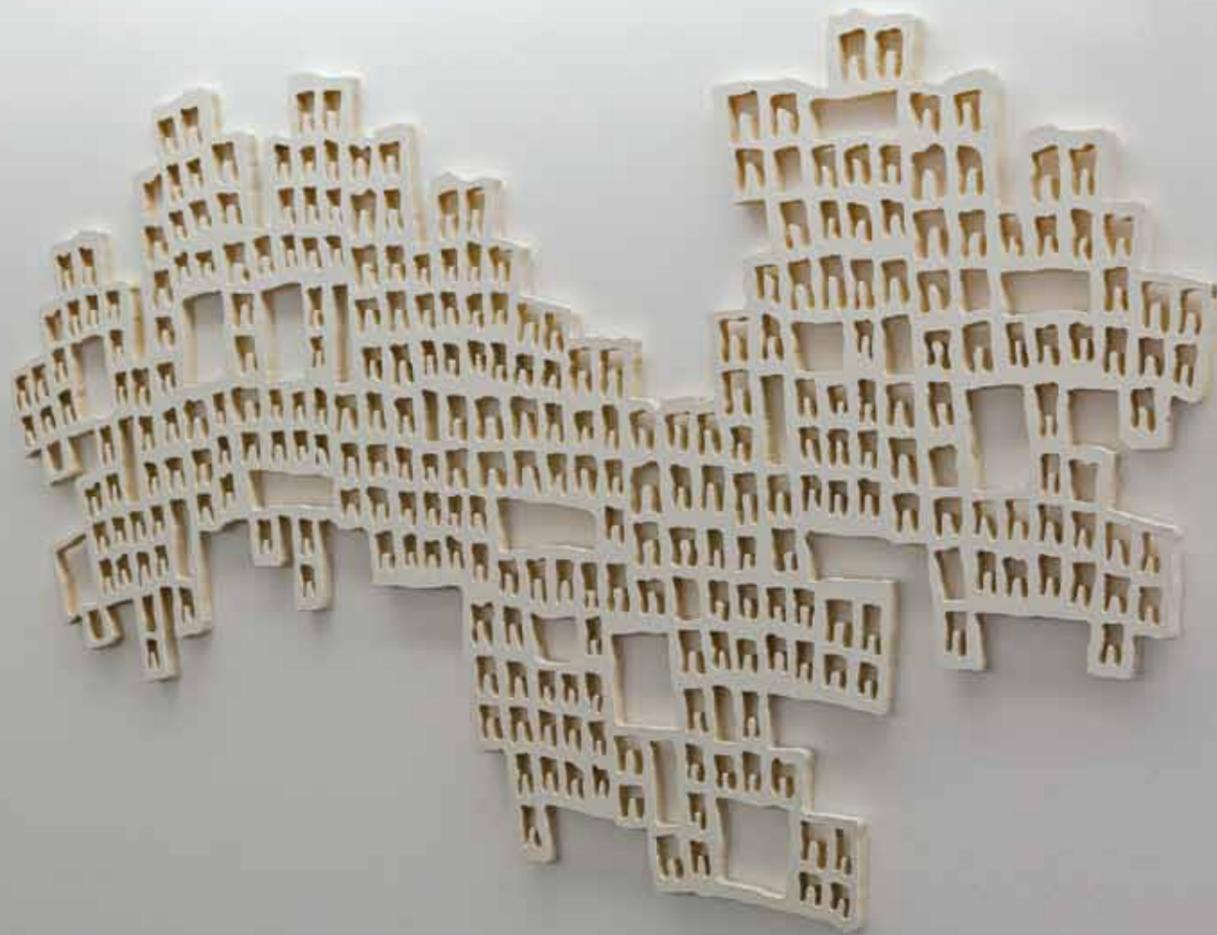
XTRA.ordinary

Mantrische Fugen SUPER REPETITION

*Plötzlich stehen wir da als
,interrhythmische Geschöpfe‘ mit unseren
individuell orchestrierten Lebensrhythmen.*

*Suddenly we are standing there
as “interrhythmic creatures” with our
individually orchestrated life rhythms.*

Merja Herzog-Hellstén

Vorwort

Bei den *BIOGRAMMEN* von Merja Herzog-Hellstén handelt es sich um einen größeren Werkzyklus, der neben Arbeiten auf Papier, Leinwand und Metall auch Objekte sowie großräumige Installationen umfasst. Der Katalog *BIOGRAMME* erscheint anlässlich der Ausstellung *Mantrische Fugen SUPER REPETITION* in der Heussenstamm Galerie in Frankfurt am Main. Es ist die dritte Station eines Ausstellungszyklus, der im Kunstverein Brühl im Frühjahr 2010 begann, seine Fortführung im Kunstforum Mainturm in Flörsheim im Herbst 2010 nahm, und nun mit der Heussenstamm Galerie in Frankfurt im Frühjahr 2011 sein vorläufiges Ende erreicht hat. Eine Weiterentwicklung ist zu erwarten. Parallel zu dieser dritten Themenvariation in Frankfurt am Main mit wieder verändertem Schwerpunkt hat der Komponist Armando Tranquilino aus den USA eine elektroakustische Komposition in drei Sätzen mit dem Titel ‚Mantric Fugue‘ geschaffen. Grundlage seines musikalischen Werkes sind die *BIOGRAMM*-Arbeiten, deren zwei- und dreidimensionale visuelle Bildmuster er in eine rhythmische Musikalität umwandelt. Die aktuelle Kooperation mit Armando Tranquilino setzt einen interdisziplinären Austauschprozess zwischen visuellen und akustischen Kompositionsformen fort, der in unregelmäßigen Abständen zu bestimmten Themen seit 2006 immer wieder stattfindet. 2009 schaffte der Komponist Roderik de Man aus den Niederlanden eine thematische Arbeit zur Ausstellung *FROZEN FLASHES_In Between the Alternatives*. Der Katalog *FROZEN FLASHES* über Installationen von Herzog-Hellstén erschien mit einer CD von R. de Man zur Ausstellung.

Karolina Breindl-Sarbia

Foreword

Merja Herzog-Hellstén's *BIOGRAMS* is a large cycle that includes works on paper, canvas, and metal as well as objects and spacious installations. The catalog *BIOGRAMS* is being published on the occasion of the exhibition *Mantric Fugues SUPER REPETITION* at the Heussenstamm Galerie in Frankfurt am Main. It is the third venue for an exhibition cycle that began at the Kunstverein Brühl in spring 2010, continued at the Kunstforum Mainturm in Flörsheim in autumn 2010, and now comes to a temporary conclusion at the Heussenstamm Galerie in Frankfurt am Main in spring 2011. It is, however, reasonable to expect that it will be continued.

In parallel with this third variation on the theme in Frankfurt, the American composer Armando Tranquilino has created an electroacoustic composition in three movements titled *Mantric Fugue: a musical work based on the BIOGRAM works but with a different focus*. He transformed their two- and three-dimensional visual patterns into a rhythmical musicality.

Her current cooperation with Armando Tranquilino continues a process of interdisciplinary exchange between visual and acoustic forms of composition that she has repeatedly pursued at irregular intervals and on specific themes since 2006. In 2009 the composer Roderik de Man of the Netherlands created a thematic work for the exhibition *FROZEN FLASHES_In Between the Alternatives*. *FROZEN FLASHES*, the catalog on Herzog-Hellstén installations, was published with a CD by R. de Man to accompany the exhibition.

Karolina Breindl-Sarbia

Cover: *supra*, 2010, acrylic glass, acrylic, fluorescent lamps; 170 x 200 x 80 cm, Brühler Kunstverein, Brühl.

Inner front - and inner backcover: *Mantric Fugue SUPER REPETITION*, 2011, acrylic glass, acrylic, screws, inner tube rubber; detail (7,2 x 15 x 5 m), Heussenstamm Galerie, Frankfurt am Main.

Pages 2, 3: *Original-BIOGRAMS* (with 4 *Industrial-BIOGRAMS*), 2006–2010, ink on deckle-edge paper; 50 x 65 cm (each), Kunstforum Mainturm, Flörsheim.

Page 6: *BIOGRAM-Relief Nr. 11 ‚SUPER REPETITION‘*, 2010, lacquer on plywood birch, 147 x 100 x 2 cm, Heussenstamm Galerie, Frankfurt am Main.

Pages 8, 9, 10: *Mantric Fugue SUPER REPETITION*, 2011, acrylic glass, acrylic, screws, plywood birch, acrylic lacquer, metal wire; detail (7,2 x 15 x 5 m), Heussenstamm Galerie, Frankfurt am Main.

BIOGRAMME als künstlerisches Konzept **BIOGRAMS as an Artistic Concept**

Karolina Breindl-Sarbia

High Flow, relief, 2011, acrylic glass, screws, varying size (40 x 50 x 3 cm each about), Heussenstamm Galerie, Frankfurt am Main.

*Ein BIOGRAMM kann, unabhängig von seinen medialen Ausführungen, als ein so-
genanntes 'Still-Bild' angesehen werden. Die deutsch-englische Wortschöpfung aus
Standbild und Filmstill verweist auf eine Momentaufnahme, in der verschiedene
Rhythmen ineinander fließen und miteinander zu einem Bild verschmelzen.*

*A BIOGRAM can, independently of the medium in which it is executed, be seen as
a so-called still image. The word "still," used in German and English for both static
photographs and single images taken from a film, refers to a snapshot in which
various rhythms flow into and with one another and fuse into a single image.*

BIOGRAMME als künstlerisches Konzept

Was ist ein BIOGRAMM – Begriff und Definition

Laut Lexikon ist ein Biogramm eine kurze Lebensbeschreibung, die nur die wichtigsten Daten und Stationen einer Person darstellt. Der oft zu lesende Begriff ‚Biographie‘ ist umfassender und meint darüber hinaus auch eine literarische Gattung. Das Wort Biogramm setzt sich genau genommen aus zwei Silben zusammen: dem griechischen Wort ‚bio‘, das Leben bedeutet, und dem griechischen Wort ‚Gramma‘, der Bezeichnung einer physikalischen Maßeinheit für die Masse. Auch Wortzusammensetzungen wie Biorhythmus oder Engramm spielen in den künstlerisch verwendeten Begriff von Merja Herzog-Hellstén mit hinein. Der Kunst-Begriff *BIOGRAMM* ist ein Konglomerat aus mehreren Wörtern. Im Grunde genommen gibt er was Eindeutiges vor, wird aber im künstlerischen Konzept der *BIOGRAMME* von Merja Herzog-Hellstén zu etwas Mehrdeutigem gemacht.

Bei den *BIOGRAMMEN* von Merja Herzog-Hellstén handelt es sich um einen größeren Werkzyklus, der neben Arbeiten auf Papier und Leinwand auch Objekte sowie großräumige Installationen umfasst. Er reicht zurück in das Jahr 2006, als Merja Herzog-Hellstén zusammen mit dem Komponisten Armando Tranquilino, USA, eine interdisziplinäre Installation mit dem Titel *Intervalles Fehlen/ Intervallic Absence* konzipierte, und hat mit der Ausstellung in der Heussenstamm Galerie in Frankfurt am Main sein momentan vorläufiges Ende erreicht. Eine Fortführung des aktuellen Ausstellungszyklus, der bislang drei Stationen umfasst, Kunstverein Brühl, Kunstforum Mainturm, Heussenstamm Galerie Frankfurt, ist mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Übergeordnet gehören die *BIOGRAMME* bei Merja Herzog-Hellstén in einen noch umfassenderen Werkkomplex, den der *Künstlerischen Kartierungen*. Eine Kartierung im üblichen Sinne bezeichnet normalerweise eine wissenschaftliche Methode zur visuellen Darstellung gesammelter Daten. Merja Herzog-Hellstén bedient sich dieser Methode quasi-wissenschaftlich, um im Falle der *BIOGRAMME* eine „Kartierung der rhythmischen Komplexität menschlichen Daseins“¹ sichtbar zu machen. 2010 hat sie anlässlich der Ausstellung im Flörsheimer Kunstfo-

BIOGRAMS as an Artistic Concept

What Is a BIOGRAM? Concept and Definition

According to the dictionary, the German word *BIOGRAMM* (in English, “biograph”) refers to a brief description of a life, including only the most important data and stations of a person’s life. The more commonly found term “biography” is broader and also refers to a literary genre. The word “biogram” is composed of two roots, “bio,” from the Greek word for “life,” and “gram,” from the Greek word for something written. Other compound words such as “biorhythm” and “engram” also play a role in the concept as Merja Herzog-Hellstén employs it in her art. In essence, the word seems to have a single meaning, but within Herzog-Hellstén’s artistic concept of *BIOGRAMS*, it takes on multiple meanings.

Merja Herzog-Hellstén’s *BIOGRAMS* is a large cycle that includes works on paper and canvas, objects, and large installations. It dates back to 2006, when Herzog-Hellstén and the American composer Armando Tranquilino conceived an interdisciplinary installation titled *Intervallic Absence*, and with the exhibition at the Heussenstamm Galerie in Frankfurt am Main it has come to an end for a time. A continuation of the current cycle of exhibitions, which thus far has been shown in three venues (the Kunstverein Brühl, the Kunstforum Mainturm, and the Heussenstamm Galerie in Frankfurt), can be anticipated with a probability bordering on certainty. On another level, the *BIOGRAMS* belong to an even larger complex of works in Merja Herzog-Hellstén’s oeuvre: the *Artistic Mappings*. A mapping in the usual sense refers to a scientific method for depicting visually data that has been collected. Herzog-Hellstén uses this method in a quasi-scientific way in order to make a “mapping of the rhythmic complexity of human existence” visible in the *BIOGRAMS*.¹ In 2010, on the occasion of an exhibition at the Kunstforum Mainturm in Flörsheim, she extended the *Original BIOGRAMS* to create so-called *Industrial BIOGRAMS*, which Christian Kunesch discusses in his text in this volume.

rum Mainturm die ursprünglichen *BIOGRAMME* um die sogenannten *Industrie- BIOGRAMME* erweitert, auf die Christian Kunesch in seinem Text eingeht. Wie andere Künstler spezielle Gegenstände, Bilder oder Texte sammeln, so sammelt Merja Herzog-Hellstén Rhythmen. Rhythmen, die unser Leben bestimmen, offensichtliche und weniger offensichtliche Rhythmen. Diese werden von der Künstlerin zu einem breit gefächerten bildnerischen Repertoire rhythmischer Phänomene allgemein zusammengestellt. Ausgehend vom menschlichen Organismus untersucht sie innere, physisch und psychisch bedingte Rhythmen genauso wie äußere Rhythmen, die den persönlichen Alltag bestimmen, markante Charakterzüge, die das menschliche Verhalten dominieren, Arbeits- und Freizeitverhalten, Gesundheits- oder Krankheitszustände, soziale oder gesellschaftlich organisierte Abläufe, wirtschaftliche Vorgaben oder politische Zeitabläufe. Unter die Lupe genommen werden individuelle Rhythmen über soziale Strukturen hin zu gesellschaftlichen Systemen. Merja Herzog-Hellstén sammelt diese Rhythmen, zeichnet sie auf, selektiert und kategorisiert sie, um sie am Ende wieder zu einer Form zusammen zu fügen.

Ein *BIOGRAMM* kann, unabhängig von seinen medialen Ausführungen, als ein sogenanntes ‚Still-Bild‘ angesehen werden. Um zu einem ‚Still-Bild‘ zu gelangen, ist es beim Herstellungsprozess essentiell, die vieltönigen Rhythmen klar zu separieren und dann hierarchisch zu organisieren. Die deutsch-englische Wortschöpfung aus Standbild und Filmstill verweist auf eine Momentaufnahme, in der verschiedene Rhythmen ineinander fließen und miteinander zu einem Bild verschmelzen. Meist handelt es sich um ein reduziertes Bild, in dem sich überflüssige und nebensächliche Nuancen verflüchtigt haben. Stehen bleibt im Sinne der Künstlerin ‚ein prägnanter Ur-Charakter eines Rhythmus‘. *BIOGRAMME* legen auch das Bild einer musikalischen Partitur nahe, in der alle Einzelstimmen einer Komposition auf einem Blatt zusammen gestellt sind, so dass der Dirigent das musikalische Geschehen auf einen Blick überschauen kann. Aber im Unterschied zur Partitur, die einen klaren Anfang und ein klares Ende hat, ist ein *BIOGRAMM* das Zusammenfallen aller Noten, Instrumente, Stimmen, Pausen zu einem Bild.

Zum Verhältnis von *BIOGRAMM* und Biographie

Die mit einem *BIOGRAMM* grundsätzlich verbundene Frage ist: Sollen wir uns Betrachter aus den zugrundeliegenden formalen Strukturmerkmalen eines *BIOGRAMMS* eine Person mit entsprechenden Persönlichkeits- und Gesellschaftsmerkmalen vorstellen? Wie sinnvoll ist der Impetus, aus einem *BIOGRAMM* auf eine Biographie zu schließen, aus einer abstrakten Form

Just as other artists collect special objects, images, or texts, Merja Herzog-Hellstén collects rhythms. Rhythms that determine our lives, obvious and less obvious rhythms. The artist compiles them into a wide-ranging visual repertoire of rhythmic phenomena in general. Starting out from the human organism, she explores inner, physically and psychologically conditioned rhythms as well as external rhythms that determine everyone’s personal daily life, such as striking features of character that dominate human behavior, work and leisure behavior, states of health and illness, social or societally organized sequences of events, economic guidelines, and chains of political events. Viewed under the microscope, individual rhythms become societal systems by means of social structures. Herzog-Hellstén collects these rhythms, records, selects, and categorizes them in order to pull them together into a form in the end.

A *BIOGRAM* can, independently of the medium in which it is executed, be seen as a so-called still image. When producing a still, it is essential to separate clearly the polyphonic rhythms and organize them hierarchically. The word “still,” used in German and English for both static photographs and single images taken from a film, refers to a snapshot in which various rhythms flow into and with one another and fuse into a single image. Usually it is a reduced image in which superfluous and unimportant nuances have disappeared. What remains, in the artist’s words, is “a concise primal quality of a rhythm.” *BIOGRAMS* also suggest the image of a musical score, in which all the individual parts of a composition are brought together on one page, so that the conductor can follow the musical events at one glance. In contrast to a score, however, which has a clear beginning and clear end, a *BIOGRAM* represents all the notes, instruments, parts, and pauses coinciding in a single image.

On the Relationship of *BIOGRAM* and Biography

The question fundamentally connected to a *BIOGRAM* is: Should we viewers imagine, based on the formal structural features of a *BIOGRAM*, a person with the corresponding personal and social features? How sensible is the impulse to move from a *BIOGRAM* to a biography, so that the specific course of a person’s life can be derived from an abstract form? And what knowledge would the viewer gain from such a reconstruction

¹ MHH, in: medley3, Ausstellungskatalog, Edition Holzburg 1/2007, S.6

¹ MHH, in: medley3, Edition Holzburg 1, exh. cat. (Schrecksbach, Germany: Galerie Holzburg, 2007), 6.

einen konkreten Lebenslauf einer Person abzuleiten? Und was wäre durch eine derartige Rekonstruktion eines fiktiven Lebenslaufes an Erkenntnis für den Betrachter gewonnen? Dieser Ansatz ist als ein erster Versuch der persönlichen Annäherung an ein *BIOGRAMM* durchaus legitim, trifft aber nicht den Kern der Sache.

Ein Gespräch mit der Künstlerin ergab folgendes Bild: Ein *BIOGRAMM* ist keine schematisch vereinfachte Abbildung einer erdachten Biographie. Ein *BIOGRAMM* ist auch nicht nach einer gehörten oder gelesenen Lebensgeschichte einer Person angefertigt. Merja Herzog-Hellstén ‚biogrammiert‘ keinen Menschen, weder Fremde, Freunde oder Bekannte, noch sich selbst. Merja Herzog-Hellstén will auf keinen Fall ein abstrahiertes Porträt einer Person geschweige denn ein Abbild einer Person entwerfen. Ihr ist es nicht wichtig, sich auf eine reale oder fiktive Person zu beziehen. Die Vorstellung eines Menschen fungiert für sie lediglich als Hilfskonstruktion, anhand dessen die Künstlerin der allgemeinen, abstrakten Frage nachgehen kann, welche Rhythmen menschlichem Leben zugrunde liegen. Merja Herzog-Hellstén interessiert der Rhythmus an sich, der Rhythmus, der zu einem Taktgeber für eine Struktur wird, die sich ergibt, wenn mehrere Rhythmen zusammen kommen. Der Künstlerin geht es daher nicht um die konkrete Aufzeichnung von Lebensrhythmen, die einer Person innewohnen, die ihr z.B. von außen durch die Arbeit, oder von innen durch selbst gewählte oder übernommene psychische Muster auferlegt werden. Rhythmus im Sinne von Merja Herzog-Hellstén ist ein Strukturprinzip, das Ordnungen, Zusammenhänge, Verbindungen herstellt, die ohne den unsichtbaren Rhythmus im Hintergrund so nicht existieren würden. Die Künstlerin zeichnet dennoch Rhythmen auf, die Menschen beeinflussen und z.T. auch definieren. Doch sie will darüber hinausgehend Ordnungsprinzipien finden, die das Leben im allgemein strukturieren, und – wie sie selbst sagt – die Übergänge eruieren, „ab wann Rhythmen Strukturen initiieren, die dann irgendwann sogar Routine werden?“² Das ist der Kerngedanke der *BIOGRAMME*, und dafür entwickelt Merja Herzog-Hellstén visuelle Muster.

Rhythmen, egal ob konkret oder abstrakt, bilden das Material für *BIOGRAMME*. Immer sind es bewegte Rhythmen, die sich zu einem abstrakten Gebilde – als Zeichnung auf Papier, auf Leinwand, als Objekt oder als Installation – zusammenfügen. Der Bildhauer Alexander Calder, ein herausragender Vertreter der Künstler-

of a fictive life? This approach is certainly legitimate as a first attempt to find a personal way into a *BIOGRAM*, but it does not get at the core of the matter.

A conversation with the artist resulted in the following image: a *BIOGRAM* is not a schematically simplified depiction of an imagined biography. Nor is a *BIOGRAM* produced on the basis of a person's life story that has been heard or read. Merja Herzog-Hellstén does not “biogram” people – not strangers, not friends or acquaintances, and not herself. Herzog-Hellstén does not by any means wish to create an abstract portrait, much less a reproduction, of a person. It is not important to her to refer to a real or fictional person. For her, the idea of a person functions only as a constructive idea the artist can use to pursue the general, abstract question of the rhythms on which human life is based. Herzog-Hellstén is interested in rhythm as such, the rhythm that sets the beat for a structure that results when several rhythms come together. Hence the artist is not interested in a concrete recording of a person's life rhythms that are, for example, imposed from outside by work or come from inside, either chosen themselves or from psychological patterns they have adopted. Rhythm in Herzog-Hellstén's sense is a structural principle that produces orders, contexts, and connections that would not exist in that form without the invisible rhythm in the background. Nevertheless, the artist records rhythms that influence and at times also define people. But she wants to find ordering principles that go beyond that, structure life in general, and, as she says herself, determining the transitions “from which point rhythms initiate structures that then become routine at some point.”² That is the core idea of the *BIOGRAMS*, and Herzog-Hellstén develops visual patterns for it.

Rhythms, no matter whether they are concrete or abstract, form the material for *BIOGRAMS*. They are always moving rhythms that come together into an abstract form – as drawing on paper, on canvas, as object, or as installation. The sculptor Alexander Calder, an outstanding representative of the Abstraction-Creation-Art non-figuratif artists' group, formulated an idea in the 1930s for the establishment of his *MOBILES*, and in altered form

² MHH, a.a.O., S.6

² MHH, in *ibid.*

vereinigung ‚Abstraction-Creation-Art non-figuratif‘, hat in den 30er Jahren zur Begründung seiner beweglichen *MOBILES* einen Gedanken formuliert, der in abgewandelter Form auch auf Merja Herzog-Hellstén's Arbeiten zutrifft. Er schreibt: „Warum nicht plastische Formen in Bewegung. Nicht einfach übersetzte oder rotierende Bewegung, sondern verschiedene Bewegungen unterschiedlicher Art, Geschwindigkeit und Reichweite untereinander kombiniert, ergeben ein Ganzes. So wie man Farben oder Formen komponieren kann, so kann man auch Bewegungen komponieren.“³ In Anlehnung und Erweiterung dazu könnte man über die *BIOGRAMME* sagen: So wie man Farben, Formen oder Bewegung komponieren kann, so kann man auch Rhythmen komponieren.

Die systematisierte Weiterentwicklung einer Zeichnung

2006 sind in der Installation *Intervallisches Fehlen* zum ersten Mal *BIOGRAMME* in Form von hängenden Skulpturen aufgetaucht. Formal bezogen sie sich auf die in Tusche gemalten Ursprungszeichnungen von 2006, die den bildnerischen Ausgangspunkt für alle weiteren Entwicklungsschritte darstellen. Diese kleinen Tuschezeichnungen von nur 25 x 25 cm Größe – die sogenannten ‚Kartierungen‘, die in sehr kurzer Zeit aufs Papiers gebracht werden – werden von der Künstlerin mit Tusche und Pinsel auf Büttenspapier mit einer Größe von 50x65 cm genau übertragen. Diese zweite Version nennt die Künstlerin *Original-BIOGRAMME* (vgl. S. 2,3), die in den Ausstellungen zu sehen sind. Sie scheinen, als seien sie das Ergebnis einer spontanen Eingebung oder eines unmittelbaren Impulses. Tatsache hingegen ist, dass diese Zeichnungen die gedanklichen Konstruktionen von Lebensläufen fiktiver Personen zur Grundlage haben, die sich Merja Herzog-Hellstén ausdenkt. Diese gedankliche Vorarbeit ist die notwendige Voraussetzung, um ein *BIOGRAMM* anzufertigen. Ein *Original-BIOGRAMM* ist nach Aussagen von Merja Herzog-Hellstén eine Verschmelzung von ungefähr 6-8 Rhythmen, die sie für diese Figur als wichtig und typisch erachtet. Es kann eine lange Zeitdauer umfassen oder genauso gut kurze intensive, periodisch wiederkehrende Episoden im Leben eines Menschen meinen. Welcher Methode bedient sich Merja Herzog-Hellstén, um den Rhythmus als abstraktes bildnerisches Phänomen zu fassen? Die kleinen Tuschezeichnungen der *Original-BIOGRAMME* repräsentieren für die Künstlerin mittlerweile so etwas wie einen Materialfundus, aus dem sie immer wieder neue Formen und Bilder schöpft.

³ Jacob Baal-Teshuva, Alexander Calder, Köln 2002, S.23

it applies to Herzog-Hellstén's works as well. He wrote: “Therefore, why not plastic forms in motion? Not a simple translatory or rotary motion but several motions of different types, speeds and amplitudes composing to make a resultant whole. Just as one can compose colors, or forms, so one can compose motions.”³ Borrowing from this and expanding on it, it could be said of the *BIOGRAMS*: just as one can compose with colors, forms, or movement, one can also compose rhythms.

The Systematic Development of a Drawing

In 2006, in the installation *Intervallische Abwesenheit*, *BIOGRAMS* appeared in the form of hanging sculptures for the first time. In formal terms, they were related to the original drawings of 2006, which were painted in india ink and represented the artistic point of departure for all the subsequent steps in the development. These small ink drawings, measuring just 25 x 25 centimeters, are known as “mappings” and were put to paper very quickly. Then they were precisely transferred by the artist to deckle-edged paper measuring 50 x 65 centimeters. The artist calls these second versions *Original BIOGRAMS* (see p. 2,3), and they are the works shown in the exhibitions. They look as if they were the result of a spontaneous inspiration or immediate impulse. In fact, however, these drawings are based on the intellectual constructions of the lives of fictional people as Herzog-Hellstén imagines them. This preliminary intellectual work is the necessary prerequisite to completing a *BIOGRAM*. An *Original BIOGRAM* is, according to Herzog-Hellstén, a merging of approximately six to eight rhythms that she considers important for and typical of the figure in question. It can occupy a long time or just as easily refer to short, intense, periodically recurring episodes in a person's life. What method does Merja Herzog-Hellstén use to capture the rhythm as an abstract artistic phenomenon? In the meanwhile, the small ink drawings of the *Original BIOGRAMS* represent for the artist something like a store of material from which she creates ever new forms and images. Using the technique of zooming into the original ink drawings, she breaks the initial form down into its tiniest components and separates them as a single form on a canvas. The series *al-pha Drawings* and *al-pha Objects* (see p. 16) are emphasized enlargements of *BIOGRAM fragments*. The same is true of *mantra*

³ Jacob Baal-Teshuva, Alexander Calder, 1898–1976 (Cologne: Taschen, 1998), 64.

Durch die Technik des Hineinzoomens in die Originaltuschezeichnungen zerlegt sie die Ausgangsform in Kleinstbestandteile und separiert sie als Einzelform auf einer Leinwand. Die Serie der *al-pha-Zeichnungen* und der *al-pha-Objekte* (vgl. S.16) sind hervorgehobene Vergrößerungen von *BIOGRAMM-Fragmenten*. Genauso die *mantra-Zeichnungen* (vgl. S. 30,31) : die mehr oder weniger organischen, miteinander verwobenen Linien sind verschiedene Vergrößerungsstufen von einer oder mehreren Originaltuschezeichnungen, kombiniert auf einem Blatt. Wie mit einem Kameraauge zoomt sie teleskopartig in die bestehenden Bildvorlagen, gründet inspirierenden Bilddetails genauer nach, und entwickelt daraus neue Bildserien in unterschiedlichen Materialien. Im Grunde genommen zitiert sich die Künstlerin in den medialen Varianten selbst. Gleichwohl auch die Serie der *mantra-Zeichnungen* einen spontan gemalten Eindruck vermitteln, sind es streng konzeptuelle Zeichnungen. Angesichts dieser künstlerischen Vorgehensweise zieht Merja Herzog-Hellstén selbst einen Vergleich zur Sprachwissenschaft, der Linguistik. Inhalt sprachwissenschaftlicher Forschung ist generell die Sprache als System, ihre Bestandteile und deren Zusammenhänge sowie deren Bedeutung. Ohne den Vergleich überstrapazieren zu wollen – denn Merja Herzog-Hellstén untersucht keine natürliche Sprachen, sondern beschäftigt sich mit einer Bildsprache – kann man im übertragenen Sinne dennoch die Arbeiten *al-pha – mantra – supra – Super Repetition* als einen Komplex aus Buchstaben – Wörtern – Sätzen verstehen, der im Prinzip auch zu einem Text oder einer Kurzgeschichte erweiterbar ist.

Die bildnerische Dynamik von Sezieren, Segmentieren und Re-Kombinieren geht konsequenterweise mit einer Entwicklungsdynamik des schöpferischen Prozesses einher. Merja Herzog-Hellstén führt das Kunstmachen als eine Tätigkeit vor, die sich gerade nicht aus einem einmaligen, vermeintlich autonomen, schöpferischen Impuls speist, sondern als einen kontinuierlich fortführbaren Prozess der Auseinandersetzung aufzeigt. Das Kunstmachen wird entsprechend des neuzeitlichen Konzepts der Autorschaft nicht mehr begriffen als innerer, authentischer Ausdruck der Künstlerperson, im Gegenteil: die systematisierte Entwicklungsdynamische Erfindungsgabe hält der Ideologie des Schöpfungszaubers künstlerische Konstruktionsweisen entgegen, die den gedanklichen Auseinandersetzungsprozess, der das Werk generiert, offen legen. Inspiration wird systematisch ersetzt durch Bildverfahren. Die auf sich selbst bezogene, reflexive Vorgehensweise ruft die Frage hervor, ob es wichtig ist zu wissen, von welchem *Original-BIOGRAMM* die rhythmischen Linien heraus vergrößert, medial übersetzt und kombiniert

Drawings (see p. 30,31): the more or less organic, interwoven lines are various degrees of enlargement of one or more original ink drawings, combined on a single sheet. Zooming like a camera lens, she telescopes into the existing visual sources, recreating inspiring details of the image and deriving from them new series of images in various materials. The artist is essentially creating self-quotations in variations on the medium. Although the series of *mantra Drawings* also gives the impression of having been painted spontaneously, they are strictly conceptual drawings. Herzog-Hellstén herself compares this artistic procedure to linguistics. In general, the subject of linguistic research is language as a system: its components and their connections and meaning. This analogy should not be taken too far, since Herzog-Hellstén is not studying natural languages but rather dealing with a visual language, but the works *al-pha, mantra, supra, and Mantric Fugues – SUPER REPETITION* could nevertheless be understood metaphorically as a complex of letters, words, and sentences that could in principle also be expanded into a text or short story.

The artistic dynamic of dissecting, segmenting, and recombining goes hand in hand logically with a developmental dynamic of the creative process. Merja Herzog-Hellstén demonstrates the making of art as an activity that is not nourished from a unique, supposedly autonomous creative impulse but rather displays a process of engagement that can be continued endlessly. Making art is no longer understood in terms of the modern concept of authorship as the inner, authentic expression of the artist's person; on the contrary, the systematic inventiveness of the developmental dynamic confronts the ideology of the magic of creativity with artistic constructive procedures that expose the intellectual reflection that generates the work. Inspiration is systematically replaced by visual procedures.

This self-reflexive procedure raises the question whether it is important to know from which *Original BIOGRAMS* the rhythmic lines were enlarged, translated into another medium, or combined. Was there one source or several; are they from the original or from its derivatives? Or does it suffice for us viewers simply to follow the difference variations on the image and to register that they speak to one another, sometimes more so, sometimes less, sometimes fluid, sometimes crossed off, sometimes mercurial, sometimes serious, sometimes woolly, sometimes concentrated, sometimes

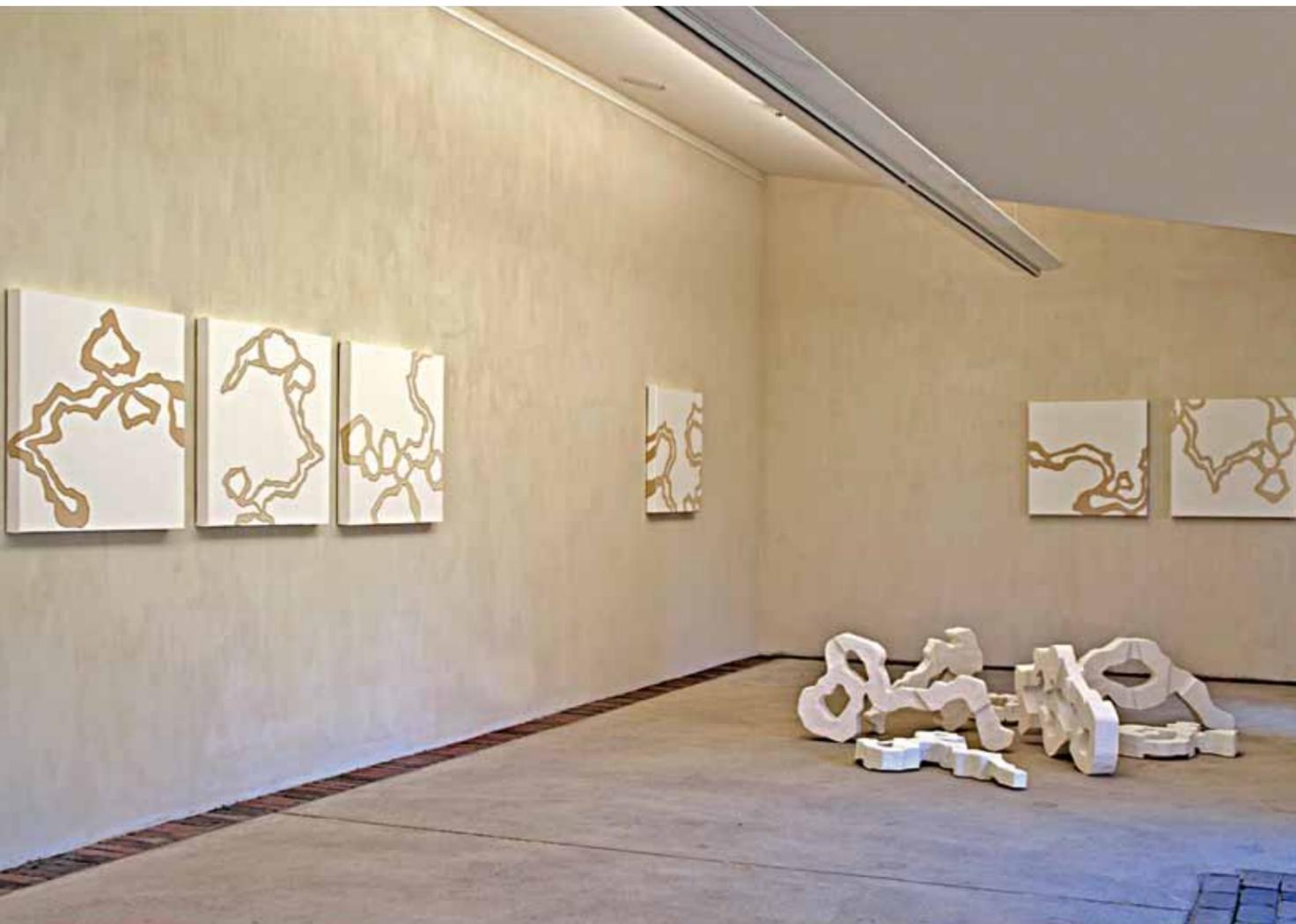
werden? Ist es eine, sind es mehrere Vorlagen, stammen sie vom Original oder von Ablegern? Oder reicht es für uns Betrachter aus, den unterschiedlichen Bildvarianten einfach nachzuspüren und zu registrieren, dass sie miteinander sprechen, mal mehr, mal weniger, mal flüssig, mal abgehakt, mal quirlig, mal ernst, mal schwammig, mal konzentriert, mal überbordend, mal karg. Weniger in den minimalistischen Rhythmusfragmenten, als vielmehr in den Verdichtungen und Verschlingungen, also den *mantra-Zeichnungen* und den *BIOGRAMM-Installationen*, drängt sich diese Frage auf. Denn in diesen *BIOGRAMM-Erweiterungen* wird kaum über konkrete Inhalte, aber umso mehr über die Art und Weise gesprochen, wie die rhythmischen Linien mit- und untereinander kommunizieren. Diese ausgearbeiteten *BIOGRAMM-Formen* paraphrasieren auf einer bildnerischen Metaebene Kommunikation als Spiel mit rhythmischen Formen. Gleichzeitig tun sie das in einer raumgreifenden Atmosphäre der Stille und der Leichtigkeit, die von den Kunstwerken ausgeht. In diesen hellhörigen Erfahrungsraum wird der Betrachter eingeladen mit zu kommunizieren und in seinem eigenen Rhythmus mitzuschwingen.

Karolina Breindl-Sarbia

overflowing, sometimes sparse? This question does not seem as pressing in the minimalist fragments of rhythm as it does in the compressions and intertwinings – that is, in the *mantra Drawings* and the *BIOGRAM* installations. That is because these *BIOGRAM* extensions do not so much address specific subject matter as they do a way of speaking, how the rhythmic lines communicate with and about one another. These worked out *BIOGRAM* forms paraphrase, on an artistic metalevel, communication as a game with rhythmic forms. At the same time, they do so in an expansive atmosphere of silence and legerity that radiates from the works of art. In this experiential space with paper-thin walls, viewers are invited to join in the communication and to resonate in their own rhythm.

Karolina Breindl-Sarbia

Visualisierte Sprachsysteme Visualized Linguistic Systems

Doris Krampf

Details of works *supra* and *al-pha*, out of the exhibition *al-pha* (2010) in Brühler Kunstverein, Brühl.

Merja Herzog-Hellstén markiert mit ihren Werken eine Position, die so eindeutig gar nicht festzulegen ist. Ihre Herangehensweise ist fast wissenschaftlich, die künstlerische Idee ist konzeptgebunden, ihre Umsetzung materiell. Aus diesem Grund ist eine Zuordnung zur Konzeptkunst, wie wir sie seit den 60er Jahren kennen, nicht eindeutig.

With her works, Merja Herzog-Hellstén has staked out a position that cannot be clearly categorized. Her approach is almost scientific; her artistic idea is conceptual while her realization is material. For that reason, it cannot be equivocally assigned to the tradition of conceptual art familiar since the 1960s.

Visualisierte Sprachsysteme

2009 hat eine 6-köpfige Jury die Künstlerin Merja Herzog-Hellstén durch einen einstimmigen Beschluss für eine Ausstellung im Brühler Kunstverein ausgewählt. Der Brühler Kunstverein setzt auf kompromisslose Inhalte und zeigt bis zu fünfmal im Jahr sehr unterschiedliche Werke und Inszenierungen, die den Betrachter immer wieder aufs Neue herausfordern und seine Sehgewohnheiten hinterfragen. Vor allem wird hier ein Forum für experimentelle und auch streitbare Konzepte geboten. Merja Herzog-Hellstén hat mit ihrer Kunst und ihrer Idee der *BIOGRAMME* die Jury überzeugt und im Mai-Juni 2010 eine Ausstellung realisiert.

Die Künstlerin markiert mit ihren Werken eine Position, die so eindeutig gar nicht festzulegen ist. Ihre Herangehensweise ist fast wissenschaftlich, die künstlerische Idee ist konzeptgebunden, ihre Umsetzung materiell. Aus diesem Grund ist eine Zuordnung zur Konzeptkunst, wie wir sie seit den 60er Jahren kennen, nicht eindeutig. Sie orientiert sich an Phänomenen, die sie nach wissenschaftlichen Prinzipien untersucht und künstlerisch verdinglicht – und das auf handwerklich hohem Niveau. Vielleicht kann man ihre Kunst am ehesten mit ‚phenomenal conceptual art‘ bezeichnen.

Die Ausstellung *al-pha* im Brühler Kunstverein zeigte Objekte, Papier- und Leinwandarbeiten aus ihrem bildnerischen Forschungsprojekt der *BIOGRAMME*. Darin untersucht die Künstlerin menschliche Rhythmen und deren Komplexität. In diesem Zusammenhang entstand eine Serie von rund 200 grafischen Aufzeichnungen von ebenso vielen fiktiven Personen, die sie in sehr kurzer Zeit mit Pinsel und Tusche auf Papier gebracht hat. Dabei versetzte sie sich selbst in verschiedene Positionen und fungierte als eine Art Seismograf, der Schwingungen, Bewegungen, Energien dieser Personen nachspürt und aufzeichnet. Insgesamt fasst Merja Herzog-Hellstén die Zeichnungen zu vier Formengruppen zusammen 1. reduziert, komprimiert, 2. ausdehnend, lebendig, 3. in Sequenzen aufgeteilt und 4. organisiert. Für Brühl hat die Künstlerin aus einem einzigen *BIOGRAMM*-Bild aus der Kategorie „ausdehnend, lebendig“, einzelne Elemente separiert und zu einer kompletten Ausstellung arrangiert. In der Ausstellung sehen wir insgesamt 4 verschiedene Variationen dieser Ausgangsform.

Visualized Linguistic Systems

In 2009 a six-member jury unanimously selected the artist Merja Herzog-Hellstén for an exhibition at the Brühler Kunstverein. The Brühler Kunstverein emphasizes uncompromising subject matter for its exhibitions, offering up to five shows annually with very different works and presentations. They consistently challenge viewers anew and call into question their habits of seeing. Above all, it offers a forum for experimental and even controversial concepts. Merja Herzog-Hellstén persuaded the jury with her art and her idea of *BIOGRAMS*, and in May and June 2010 she realized an exhibition.

With her works, the artist has staked out a position that cannot be clearly categorized. Her approach is almost scientific; her artistic idea is conceptual while her realization is material. For that reason, it cannot be equivocally assigned to the tradition of conceptual art familiar since the 1960s. She orients herself around phenomena that she explores in accordance with scientific principles and then concretizes in her art – and she does so on the highest level in terms of her craft. Her art can perhaps best be described as “phenomenal conceptual art.”

The exhibition *al-pha* at the Brühler Kunstverein featured objects and works on paper and canvas from her artistic research project called *BIOGRAMS*. In it the artist explores human rhythms and their complexity. She created a series of around two hundred graphic recordings of an equal number of fictitious persons, very quickly put to paper using a brush and ink. In the process she placed herself in various positions and functioned as a kind of seismographer, tracing and recording the vibrations, movements, and energies of these people. Merja Herzog-Hellstén collected the drawings into four groups based on form: (1) reduced, compressed; (2) extended, lively; (3) divided into sequences; and (4) organized. For Brühl, she took a single *BIOGRAM* from the “extended, lively” category and separated out individual elements from it and arranged them into a complete exhibition. In the exhibition we see four different variations on this initial form.

Die von der Künstlerin als *al-pha* bezeichneten Formen sind entweder auf Papier oder auf Leinwand an- und übereinander gereiht oder als Objekte im Raum installiert (vgl. S. 22). Und dennoch sind es weniger die rein formalen Aspekte, die die Künstlerin faszinieren, von wesentlich größerer Bedeutung ist für sie die Erforschung kommunikativer Prozesse anhand einer reduzierten Formensprache. Sprachliche Strukturen und Sprachsysteme interessieren die vielgereiste Künstlerin sehr. Daher nimmt es nicht Wunder, dass Kommunikation, wie auch immer sie sich gestaltet, durch Worte oder durch Gesten, eine große Rolle einnehmen. Merja Herzog-Hellstén spielt mit den Formen und entwickelt diese zu einem System. Jede einzelne dieser *BIOGRAMM* - Formen erzählt eine kleine Geschichte, die sich aus vielen Wörtern und Buchstaben – und hier eben aus vielen einzelnen Formelementen, den sog. *al-phas* – zusammensetzt.

Auf 12 Blättern sind organische Linien mit schwarzer Tusche und Acrylfarbe zu sehen. Der Titel lautet *mantra* (vgl. S. 30, 31) und weist auf Form- und Farbwiederholungen hin. Mal beschneidet sie die farbigen oder weißen Formen, mal positioniert sie sie an den Bildrand oder mittig ins Bild, mal setzt sie die Formen auch übereinander, verdeckt sie oder lässt sie durchscheinen. Die Bilder ähneln sich und man meint, sie wiederholen sich, und trotzdem sind alle verschiedenartig, einzigartig. Sie sprechen alle die gleiche Sprache, haben jedoch ihren eigenen Dialekt, der sich leise artikuliert. Die Leichtigkeit der Arbeit korrespondiert mit der fast schon monumentalen Stille der benachbarten Leinwandarbeiten und Bodenobjekte.

Die *al-pha* - Formen auf Leinwand sind sehr minimalistisch und zeigen auch nur einzelne *BIOGRAMM* - Segmente sehr stark vergrößert. Dabei hat sie die Umrisse mit Graphit gezeichnet und deren Inhalt unbearbeitet gelassen, so dass die beigefarbene Leinenstruktur die eigentliche Farbgebung ausmacht. Die Formgebilde hat sie in einen weiß gemalten Hintergrund gebettet. Die Arbeiten strahlen eine konzentrierte Ruhe aus. Sie hängen in 3er, 2er Gruppen oder einzeln und sind als autonome Werke zu betrachten. Durch die Hängung und durch ihre formale Verbundenheit fügen sie sich zu einem harmonischen Ganzen.

Als Pendant hierzu hat die Künstlerin die separierten Segmente als dreidimensionale Objekte nachgebildet. Sie stehen und liegen, umrahmt von den Leinwandarbeiten, in ihrer reduzierten Schlichtheit mehr oder weniger verdichtet auf dem Boden.

The forms the artist calls *al-phas* are juxtaposed and superimposed either on paper or on canvas and installed in the room as objects (see p. 22). Nevertheless, it is not so much the purely formal aspects that fascinate the artist; for her, it is far more important to explore communicative processes using a reduced formal language. The artist, who has traveled widely, is very interested in linguistic structures and systems. It comes as no surprise, therefore, that communication, whatever form it takes, has a big role in the form of words and gestures. Herzog-Hellstén plays with forms and develops them into a system. Every single one of these *BIOGRAM* forms tells a brief story, composed of many words and letters – and in this case of many individual formal elements, namely, the so-called *al-phas*.

Organic lines in black ink and acrylic paint are seen on twelve sheets. The title is *mantra* (see p. 30,31), and it alludes to the repetitions of form and color. Sometimes she cuts the white or colored forms out; sometimes she positions them at the edge of the image or in its center; sometimes she superimposes the forms, covering them or letting them shine through. The works resemble one another, and one thinks they are repeating, but nevertheless they are all different, unique. They all speak the same language, but each speaks its own dialect, articulated quietly. The legerity of the work corresponds to the almost monumental silence of the neighboring works on canvas and objects on the floor.

The *al-pha* forms on canvas are very minimalistic, and they too depict only isolated *BIOGRAM* segments that have been highly enlarged. In the process she traced the outlines in graphite, leaving their content unworked, so that the beige of the structure of the canvas constitutes the real color. She embedded the shape into a background that has been painted white. The works radiate a concentrated serenity. They are hung in groups of two or three or alone and should be seen as autonomous works. Thanks to the hanging and their related forms, they combine into a harmonious whole.

As pendants to them, the artist has recreated the separated segments as three-dimensional objects. They stand or lie on the floor, surrounded by works on canvas, more or less compressed in their reduced simplicity.

Eine weitere dreidimensionale Arbeit ist die Lichtskulptur mit dem Titel *supra* (vgl. S. 26,27). Das Medium Licht spielt in den Arbeiten von Merja Herzog-Hellstén die Rolle eines Umwandlers. Dabei verwendet sie Licht nicht als Beleuchtungsmittel, sondern als Gestaltungsmittel, das den statischen Skulpturen die Illusion von Leichtigkeit und Transparenz verleiht. Bei dieser Arbeit hat sie eine durchscheinende Plexiglassäule, an deren oberen Ende sich ein Trichteraufsatz befindet, mit Licht gefüllt. Ausgeschnittene, weiß bemalte *BIOGRAMM*-Segmente aus Plexiglas füllen, zunächst geordnet, den Innenraum der Lichtsäule. Im Trichteraufsatz fließen die nun ineinander verschlungenen Segmente über den Trichterrand hinaus und verbreiten sich über die Bodenfläche. Durch das Licht scheinen die Segmente an Leichtigkeit zu gewinnen und beginnen zu schweben. Am Trichterausgang angekommen, ordnen, formieren und gruppieren sie sich neu. Die ineinander verflochtenen Segmente scheinen sich zu einem Dialog verbunden zu haben. Es wirkt als kommunizieren sie miteinander.

Merja Herzog-Hellstén hat sich für die Umsetzung des ersten Teils ihres Konzeptes in Brühl für eine klare, reduzierte Präsentation entschieden, die keine Ablenkung zulässt. Die Ausstellung wirkt in ihrer atmosphärischen Wirkung überaus konzentriert und mutet sehr sinnlich an. Mit ihren Arbeiten offeriert sie dem Betrachter einen Wahrnehmungs- und Reflexionsraum, der ihm eine sichtbare Annäherung an Phänomene möglich macht, die ansonsten unsichtbar sind und ermuntert ihn, an der künstlerischen Auseinandersetzung teil zu haben.

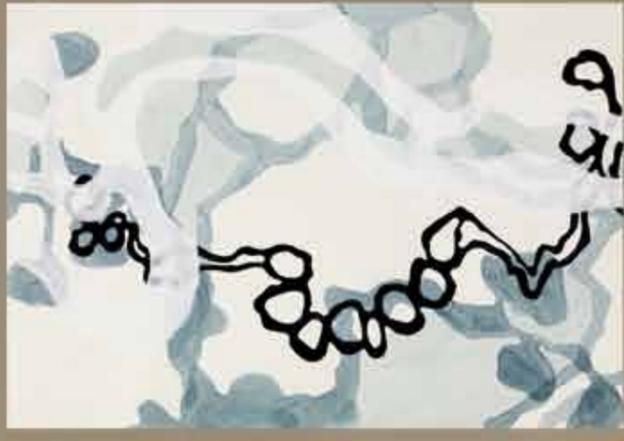
Doris Krampf, Mai 2010

The light sculpture titled *supra* is another three-dimensional work (see p. 26,27). The medium of light plays the role of a transformer in Merja Herzog-Hellstén's works. She uses light not as a means of illumination but as a means of design, which lends the static sculptures the illusion of legerity and transparence. In this work she took a translucent Plexiglas column with a funnel attachment on its upper end and filled it with light. Excerpted *BIOGRAMM* segments of Plexiglas painted white fill, in an ordered way, the interior of the light column. The light causes the segments to seem even lighter, and they begin to float. When they reach the end of the funnel, they reorder, reform, and regroup. The interwoven segments appear to have entered into a dialogue. It looks as if they were communicating with one another.

When realizing the first section of her concept in Brühl, Merja Herzog-Hellstén chose a clear, reduced presentation that does not permit any distraction. The atmospheric effect of the exhibition makes it seem quite concentrated and highly sensuous. In her works the artist offers viewers their own space of perception and reflection, allowing them to get visibly closer to phenomena that are otherwise invisible and encouraging them to participate in the artistic process.

Doris Krampf, May 2010

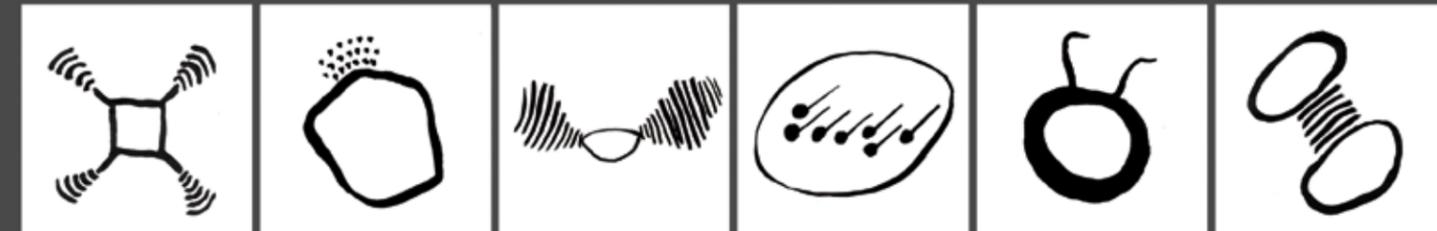

Industrielle Rhythmen – einfach und doch komplex

Industrial Rhythms: Simple And Yet Complex

Christian Kunesch

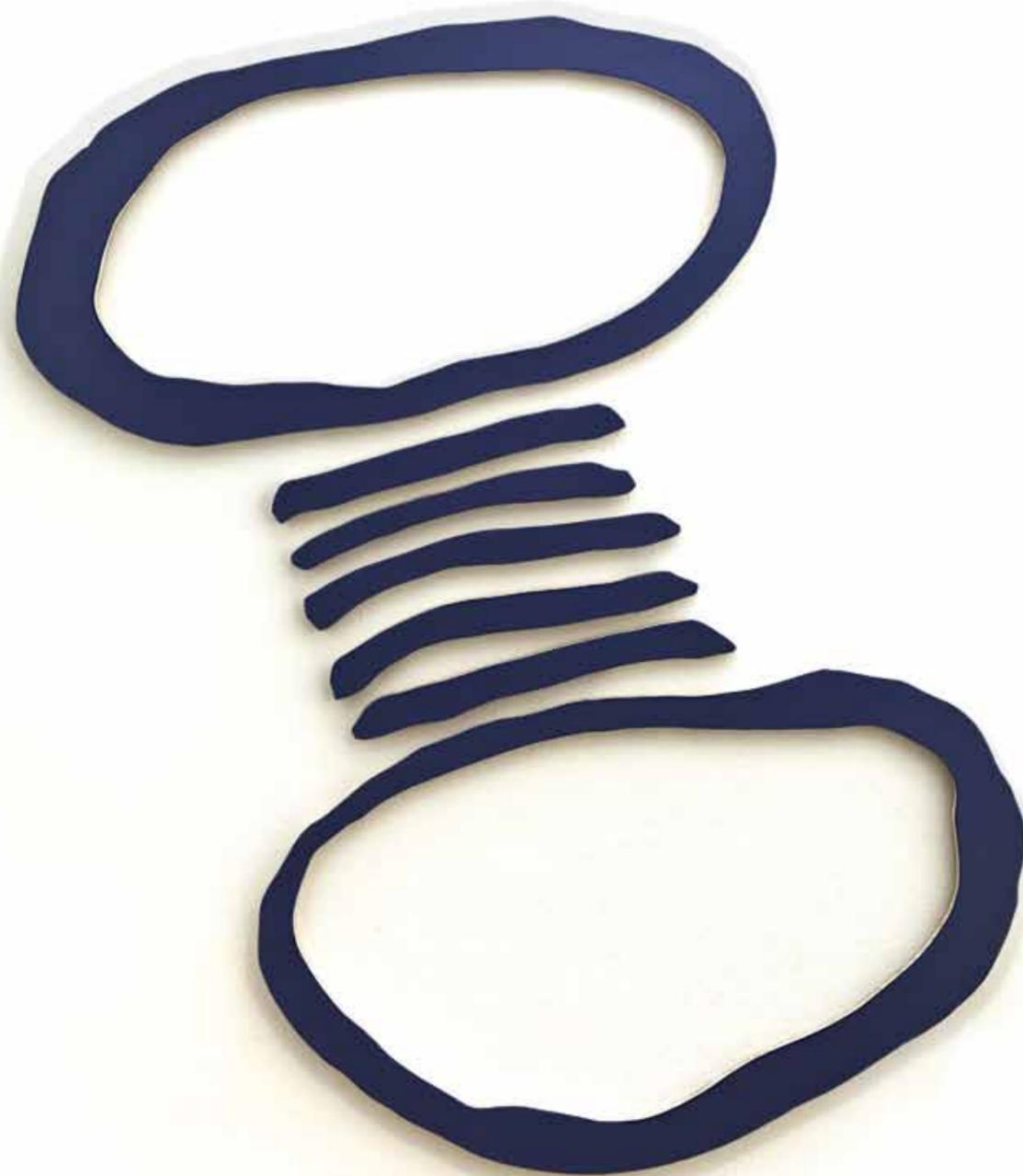

Industrial-BIOGRAMS (close-up), 2010, Ink on deckle-edge paper, 50 x 65 cm (each).

Menschliche Rhythmen, deren Merkmale eher unregelmäßig und unpräzise sind, stehen regelmäßigen und präzisen Arbeits- und Taktungsvorgänge industrialisierter Prozesse gegenüber. Die Klarheit steter Taktung ist gegenüber den menschlichen Rhythmen meist derart dominant, dass die menschlichen Rhythmen – sofern sie wahrgenommen werden wollen – umso mehr Prägnanz und Deutlichkeit aufweisen müssen.

Human rhythms whose features are rather irregular and imprecise are juxtaposed with regular and precise processes of work and timing in industrial processes. The clarity of constant timing is usually so dominant over human rhythms that the human rhythms, to the extent they are perceived at all, have to display all the more concision and clarity.

Christian Kunesch nach einem Gespräch mit Merja Herzog-Hellstén
Christian Kunesch following a talk with Merja Herzog-Hellstén

Pages 30, 31: mantra, 2010, ink and acrylic on deckle-edge paper, 78 x 58 cm (each).

Above: Industrial-BIOGRAM, (7 pcs.) 2010, acrylic lacquer on plywood; 75 x 120 x 2 cm, Kunstforum Mainturm, Flörsheim

Industrielle Rhythmen – einfach und doch komplex

Rhythmuspositionen

Merja Herzog-Hellstén fokussiert in der Ausstellung XTRA.ordinary auf den Menschen und seine rhythmische Umwelt. Worauf mag sich dieses ‚besonders, gewöhnlich‘ oder ‚außer,gewöhnlich‘ beziehen? Es ist keine anmaßende Titulierung, deutet vielmehr die thematischen Pole an, zwischen denen sich diese Ausstellung bewegt: (E)XTRA und *ordinary*. Auf der einen Seite deutet es die besondere Fähigkeit des Menschen an, unterschiedliche Rhythmen im Alltag zu bewältigen, und die das menschliche Leben bestimmenden rationalisierten industriellen Rhythmen auf der anderen Seite. Menschliche Rhythmen, deren Merkmale eher unregelmäßig und unpräzise sind, stehen regelmäßigen und präzisen Arbeits- und Taktungsvorgängen industrialisierter Prozesse gegenüber. Die Klarheit steter Taktung ist gegenüber den menschlichen Rhythmen meist derart dominant, dass die menschlichen Rhythmen – sofern sie wahrgenommen werden wollen – umso mehr Prägnanz und Deutlichkeit aufweisen müssen. Beide Positionen finden sich für den heute lebenden Menschen in enger Verknüpfung, so dass es nicht alleine um die Thematisierung gegensätzlicher Positionen gehen kann, sondern vielmehr um ein Aufzeigen der Komplexität beider untrennbar mit- und nebeneinander existierenden Systeme.

Im Erdgeschoss hängen vier großformatige *Industrie-BIOGRAMME* (vgl. S. 50,32) : Die Formen besitzen Reliefcharakter, denn sie sind aus mehrschichtigem Holz gearbeitet, die Seiten sind relativ unbehandelt, hingegen die Oberfläche farbig lackiert ist. Die *Industrie-BIOGRAMME* befinden sich in unmittelbarer Nähe zu einer Serie gezeichneter *Original-BIOGRAMME* (vgl. S. 2, 3). Während diese sich mit fiktiven Biographien befassen, die in graphischen Spuren ihren rhythmischen Ausdruck finden, liegen den *Industrie-BIOGRAMMEN* Präzision und Gleichförmigkeit zugrunde, die, zu aller Überraschung, fast archaisch wirkende Formen hervorbringen.

Sequenz und Wiederholung

In der Installation XTRA.ordinary (vgl. S. 36, 37) im ersten Stock baut die Künstlerin eine dem Ausstel-

Industrial Rhythms: Simple And Yet Complex

Rhythmic Positions

In the exhibition XTRA.ordinary, Merja Herzog-Hellstén focuses on people and the rhythmic environment. What might the “extraordinary” or “extra ordinary” of the title refer to? It is not a presumptuous title; rather, it suggests the thematic poles between which this exhibition moves: (E)XTRA and *ordinary*. It suggests, on the one hand, the special human ability to come to terms with various rhythms in everyday life and, on the other hand, the rationalized industrial rhythms that determine human life. Human rhythms whose features are rather irregular and imprecise are juxtaposed with regular and precise processes of work and timing in industrial processes. The clarity of constant timing is usually so dominant over human rhythms that the human rhythms, to the extent they are perceived at all, have to display all the more concision and clarity. For people living today, both these positions are closely connected, so that the work cannot simply be about thematizing antithetical positions but must rather be about showing the complexity of two systems that exist inseparably with and alongside each other.

Hanging on the ground floor are four large-format *Industrial BIOGRAMS* (see p. 50,32). The forms have something of the character of reliefs, since they are made from multilayered wood. Their sides are relatively untreated, while the surfaces are painted in color. The *Industrial BIOGRAMS* are immediately adjacent to a series of *Original BIOGRAM* drawings (see p. 2,3). Whereas the latter concern fictional biographies that find their rhythmic expression in the traces of drawing, the *Industrial BIOGRAMS* are based on precision and uniformity, which, to our surprise, result in almost archaic-seeming forms.

Sequence and Repetition

In the installation XTRA.ordinary (see p. 36,37) on the second floor, the artist constructed a rectangular, pathlike situation adapted to the exhibition space. Thirty-two European standard pallets measuring 80 x 120 centimeters are extend from the

lungsraum angepasste rechteckige parcourähnliche Situation auf. 32 Europaletten in den Abmessungen 80 x 120 cm sind darin von der schmalen Stirnseite des Raumes zur gegenüberliegenden angeordnet. Zwei übereinander geschichtete Paletten bilden im Wechsel mit jeweils einer einzeln liegenden Palette den vorgegebenen Weg, der symbolisch zwei Zustände andeutet, die sich nur minimal voneinander entscheiden. Gestützt wird dieser Eindruck durch die Ziffern 0 und 1, die in digitaler Schreibweise auf der Palettenoberfläche angebracht sind. Betritt der Ausstellungsbesucher den Parcours, bewegt er sich entweder im rhythmischen Wechsel von 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 auf und ab, oder zählt die übereinander liegenden Paletten im Wechsel von 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2.

Mit diesen einfachen, monotonen und doch überaus leistungsstarken Rhythmen – man denke nur an die Datenverarbeitung eines Mikroprozessors in Bruchteilen von Sekunden – wird der Ausstellungsbesucher beim Betreten der Installation konfrontiert. Verändert sich der menschliche Rhythmus, wenn er in einen industriell vorgegebenen Rhythmus eingebunden wird? Wie stark wirkt der auf Funktionalität und Ökonomie ausgerichtete, arbeitstechnisch genormte Rhythmus auf den menschlichen Rhythmus ein? Sicherlich werden die Fragen, die auf eine Beantwortung durch den Besucher warten, individuell unterschiedlich ausfallen. Sie vervollständigen die Installation, die dazu anregt, eigene Rhythmen, in die man eingebunden ist, persönlich zu hinterfragen.

Ein Stockwerk höher, im Raum mit der hängenden Skulptur *Sky Island*, sind es wieder zweidimensionale Arbeiten, die miteinander arrangiert werden. Die quadratischen Formate der ringsum an den Wänden in Gruppen angeordneten *BIOGRAMM-Fragmente* (Leinwand auf Holzrahmen) zeichnen sich durch spezifische Positionen aus. Es sind keine einzelnen, ‚autarken‘ Formen wie die *BIOGRAMM*-Arbeiten auf Papier, sie wirken vielmehr als Ensemble. Ihre Zusammengehörigkeit zeigt sich jedoch nicht nur durch die schlüssige Hängung, sondern aufgrund der dargestellten Formen: Vergrößerungen von Ausschnitten aus kleineren Formen, zusammengestellt zu charakteristischen Sequenzen.

Im obersten Turmraum zeigt Merja Herzog-Hellstén eine zwölfteilige Wandarbeit mit dem Titel *mantra*, die zusammen mit den Arbeiten *al-pha* und *supra* bereits vorher im Brühler Kunstverein zu sehen war. In den Zeichnungen wiederholt sich das, was mit der Bezeichnung *Mantra*, die ursprünglich im religiösen

short end wall of the room to the opposite wall. Two stacked pallets alternate with a single horizontal pallet to create an established path that symbolizes two states that differ only minimally from each other. This impression is reinforced by the numbers 0 and 1, written as digits on the surface of the pallets. When visitors to the exhibition enter the path, they either move back and forth in a rhythmic alternation of 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 or count the stacked pallets alternating 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2.

As soon as they enter the installation, viewers are confronted with these simple, monotonous, and quite effective rhythms – one need only think of a microprocessor processing data in fractions of a second. Is human rhythm altered when it is integrated into an industrially established rhythm? To what extent does rhythm that has been standardized for technical reasons related to work and designed for functionality and economy influence human rhythm? Certainly the viewers’ answers to these questions that await them will be individual and distinct. They supplement the installation, which encourages them to question the personal rhythms in which they find themselves.

The floor above, in the room with the hanging sculpture *Sky Island*, again features an arrangement of two-dimensional works. The square formats of the *BIOGRAM fragments* (canvas on wooden frames) arranged in groups around the walls are distinguished by specific positions. There are no individual, “autarkic” forms like the *BIOGRAM* works on paper; they seem more like an ensemble. The fact that they belong together is revealed not only by the coherent hanging but also by the forms they depict: enlargements of details from smaller forms, assembled into characteristic sequences.

In the uppermost floor in the tower, Merja Herzog-Hellstén showed a twelve-part mural work titled *mantra*, which had been shown previously with *al-pha* and *supra* at the Brühler Kunstverein. The drawings repeat what is suggested by the word “mantra,” which originally comes from a religious context: multilayered drawings with forms repeated from other works. Just as the meditative repetition of mantra syllables produces strength and energy in the person reciting them, Merja Herzog-Hellstén’s work produces a meditative effect in the space by means of repetitive sequences of forms, and purely theoretically these can extend into their visual

Kontext beheimatet ist, angedeutet wird: Vielschichtig aufgebaute Zeichnungen mit Formwiederholungen aus anderen Werken. So, wie die meditative Wiederholung von Mantra-Silben Kraft und Energie im Rezitierenden bewirkt, so erzeugt die Arbeit von Merja Herzog-Hellstén durch die repetitiven Formfolgen eine meditative Wirkung im Raum, die sich rein theoretisch auch in die Bildbetrachtung hinein verlängern kann. Die Wahrnehmung nicht nur dieser Arbeit verlangt Zeit, eine elementare Bedingung, die visualisierten Rhythmen in ihren Verbindungen und Abhängigkeiten zu erkennen.

Beobachtung als Konzept

Von Merja Herzog-Hellstén gibt es kaum Äußerungen zu Biographie oder künstlerischen Einflüssen. Das eigene Arbeiten steht im Vordergrund. Verschiedene Grundstrukturen, die aus Ideen und Prinzipien der Kunst der späten 1960er Jahre entwickelt wurden, finden sich jedoch in ihren künstlerischen Fragestellungen und Konzepten wieder.

observation as well. The perception of this work – and not just this work – demands time, an elementary condition, to recognize the visualized rhythms in their connections and interdependencies.

Observation as a Concept

Merja Herzog-Hellstén has barely commented on her biography or artistic influences. She places her own work in the foreground. Various basic structures developed from the ideas and principles of art from the late 1960s can, however, be found in her artistic issues and concepts.

Merja Herzog-Hellstén is a sober observer but also passionate and precise. She always seeks an artistically impressive solution in her installations, one that results from the temporary and situational interaction of the concept and the site. Herzog-Hellstén always takes the surroundings into

BIOGRAM-Fragments, 2010 graphite and acrylic on canvas; 70 x 70 x 5 cm (each) and *Sky Island* (hanging sculpture), 2010, acrylic lacquer on acrylic glass, marker and screws; 105 x 82 x 12 cm, Kunstforum Mainturm, Flörsheim.

Merja Herzog-Hellstén ist nüchterne Beobachterin, aber passioniert und genau. Immer sucht sie in ihren Installationen eine künstlerisch eindruckliche Lösung, die sich aus der temporären und situativen Wechselwirkung von Konzeption und Ort ergibt. Immer berücksichtigt Merja Herzog-Hellstén die Umgebung ihrer Arbeiten. Sie nimmt sehr genau wahr, welche Dinge sie umgeben und beeinflussen. Aber nicht nur die eigene Wahrnehmung, auch die des Betrachters wird von vornherein in die Konzeption einer Installation mit eingeschlossen. Von der Idee her ist die Wahrnehmung bereits in der Konzeptkunst (conceptual art) der 1960er Jahre als ein grundlegender Teil der Installationen und Objekte zu verstehen. Die Komplexität des einzelnen Kunstwerks beruht dabei nicht auf chiffrierten Inhalten, sondern ist durch Betrachtung und dem damit verbundenen Wahrnehmungs- und Reflexionsprozess zu erschließen.

Doch im Gegensatz zur ‚klassischen‘ Konzeptkunst eines Sol Lewitt oder Joseph Kosuth, deren Arbeiten oftmals

account when creating her works. She perceives very precisely which things surround and influence them. But it is not just her own perception: the perception of the viewer is also integrated into an installation from the outset. Already in the conceptual art of the 1960s, perception should be thought of as a fundamental part of installation and objects. The complexity of the individual work of art is based not on encoded content but should be inferred from observation and the associated process of perception and reflection.

Yet in contrast to the “classical” conceptual art of the likes of Sol LeWitt and Joseph Kosuth, whose works were often a purely intellectual, conceptual construct, regarding it as a form equal in value to any actual execution, in Herzog-Hellstén’s the execution of works always means a materially extant form in space. In all her works, the interplay of languages of material, form, and color is

ein rein intellektuell-gedankliches Konstrukt bildeten, einer tatsächlichen Ausführung gleichwertige Form erachtet, erfolgt die Ausführung der Arbeiten bei Merja Herzog-Hellstén immer als materiell existierende Form im Raum. In allen Arbeiten ist das Zusammenspiel von Material-, Formen- und Farbensprache enorm wichtig für die Gesamtkonstellation der Erscheinung. Das Konzept ist logisch -intellektuell nachvollziehbar, das verwendete Material über Geruch und Haptik wahrnehmbar, die visuelle Erscheinung sinnlich erfahrbar. Obwohl ihre Arbeiten nicht zu denken sind ohne Perfektion und Reduktion, sind es keine erklärten Ziele ihrer Arbeit. Wesentlich ist immer die sinnlich erlebbare Qualität der Arbeit, die Atmosphäre, das schwer Fassbare.

Christian Kunesch

enormously important for the overall constellation of appearance. The concept can be understood logically and intellectually, but the material used is, however, perceived by means of smell and tactilely, the visual appearance experienced through the senses. Although her works are inconceivable without perfection and reduction, these are not declared goals in her work. The essential thing is always the quality of the work that is perceived by the senses, the atmosphere, the difficult-to-grasp aspect.

Christian Kunesch

Above: Installation *XTRA.ordinary* (detail), 2010, Kunstforum Mainturm, Flörsheim.

Pages 40, 41: *Mantric Fugue SUPER REPETITION* with *FUGUE SHEETS Silent Flow* (12 pcs.), 2011, ink on deckle-edge paper, 78 x 54 cm (each); detail (7,2 x 15 x 5 m), Heussenstamm Galerie, Frankfurt am Main.

Left: *FUGUE Grounded*, hanging sculpture, 2011, rubber, screws, oil pastel, metal wire, 80 x 60 x 80 cm with *FUGUE Enlightened* (2-pieces), 2011, acrylic glass, acrylic, metal wire (230 x 180 x 120 cm).

Above: *Mantric Fugue SUPER REPETITION* (detail), 2011, Heussenstamm Galerie, Frankfurt am Main.

Pages 44,45: *FUUGA*, hanging sculptures, 2011, acrylic glass, screws, varying size (50 x 130 x 45 cm each about), Heussenstamm Galerie, Frankfurt am Main.

Page 50: *Industrial-BIOGRAM*, 2010, acrylic lacquer on plywood; (22 pcs.) 100 x 110 x 2 cm, Heussenstamm Galerie, Frankfurt a.M.

MANTRIC FUGUE

Mantric Fugue was composed as a sound parallel to the *BIOGRAM* language and forms of the installation by Merja Herzog-Hellstén. Miami, Florida's counterpoint, the inner and outer "rhythms" of the people and their surroundings, serve as the palette for this electroacoustic work. The city's natural polyphony is presented raw as well as highly transformed through both traditional fugal methods and Hyper-repetition, with particular emphasis on the rhythmic element and the process of transformation: When multiple rhythmic streams are heavily layered and subjected to Hyper-repetition, the many layers begin to transform into "one" new sound, often making it difficult to perceive when one begins and another ends, reflecting a characteristic of Miami's demographics and landscape.

ARMANDO TRANQUILINO

12714 S.W. 33 Terrace
Miami, Florida 33175
USA

tranquilinomusic@yahoo.com
tranquil@fu.edu

Armando Tranquilino is a composer, conductor and pianist whose compositions include chamber, orchestral, electro-acoustic and film music. Born in Havana, Cuba, he immigrated to the United States with his parents at the age of 7 and began his musical studies in Miami, Florida, USA, where he later studied piano with Arminda Schutte, a protegee of the Russian virtuoso pianist Joseph Lhevinne. He subsequently studied composition and electronic music at Indiana University with Earle Brown and Claude Baker and earned his M.M. and D.M. (1997) from that institution. Since 2004 Dr. Tranquilino has been a professor of music at Florida International University.

As a composer he has been involved in various collaborations and interdisciplinary projects and has received numerous professional honors including: 1st Prize in the 16th International Electro-acoustic Music Competition of Bourges, France with the composition *Tragoidia/ Komoidia*, a Cintas Fellowship in Music Composition, a Florida Individual Artist Fellowship, a commission from the Cuban Cultural Center of New York City with sponsorship from the New York Historical Society, and guest composer at various festivals throughout Europe and the United States. Tranquilino's music is available through Cultures Electroniques/ Harmonia Mundi.

MERJA HERZOG-HELLSTÉN

geb. | b. 1969 Finland. Lebt und arbeitet in Deutschland | Lives and works in Germany

1991 Bachelor of Arts (Freie Kunst)(Honors), CLU, Thousand Oaks, USA.
1993 Master of Arts (Freie Kunst)(Honors), NAU, Flagstaff, USA.
1993-1994 Arbeitsaufenthalt in Salzburg, Österreich.
1994-2007 Universität Tübingen, Zeicheninstitut, Lehrauftrag für Bildhauerei.
Seit | since 1994 Freischaffende Künstlerin und Dozentin in Deutschland.

Stipendien und Auszeichnungen | stipends and honors

2009 Kunstwettbewerb „4 Regionale Künstler“ der EVO-AG, Offenbach/Main,
2004 Lichtkunstpreis (Finalist), Lüdenscheid, 2000 Atelier Stipendium,
Stadt Gmünd, Österreich, 1991 Hilleson Art Award, CA, USA,
1990 + 1989 California Builder's Architectural Award, USA.

Ausgewählte Ausstellungen | selected exhibitions

2011 Frankfurt (Main), Heussenstamm Galerie
„Mantrische Fugen - SUPER REPETITION“
Bad Nauheim, Galerie Trinkkur, „BIOGRAMME“
Rheinland-Pfalz, Skulpturenweg Wasserburg Reipoltskirchen „Plug“
2010 Brühl, Brühler Kunstverein, „al-pha“
Flörsheim, Kunstforum Mainturm, „XTRA.ordinary“
2009 Offenbach (Main), Stadtmuseum
„FROZEN FLAHEs_In Between the Alternatives“
Offenbach (Main), Galerie EVO-Turm
„Ausstellung Kunstpreis 2009, Regionale Künstler/ Minute Circumstance Nr. 1“
Hanau, Remisen Galerie, „Minute Circumstance Nr. 2“
2008 Fürstfeldbruck, Haus10, „LUX“ + „Im Nu“
2007 Frankfurt (Main), Synart Art Gallery, „Wir sprechen uns“
2005 Offenbach (Main), Stadtmuseum, „fluechtig“
2004 Darmstadt, Justus-Liebig-Haus, „BORDER ZONE“
Köln, Kunstverein rechtsrheinisch, „Museum auf Zeit“
2003 Homburg (Main), Museum Papiermühle, „ORG.ORGANIS“
Hanau, Remisengalerie, Schloss Philippsruhe, „Wirbel“
2002 Hanau, Schloss Philippsruhe, „etwa ein durchgangsraum“
2000 Gmünd, Österreich, Atelier Stipendium
1999 Reutlingen, Galerie im Turm, „Wo die Schatten lange liegen“
1997 Tübingen, Universität, „Baumtüten“
USA, Los Angeles, Gallery Altitude, „Torn“
1993 USA, Flagstaff, CCA Gallery, Masters Exhibition

ATELIER UND GESTALTUNGLABOR HERZOG-HELLSTÉN

Merja Herzog-Hellstén | Langen-Bergheimer-Str. 7 | D-63452 HANAU
+49.(0)6181.189 563 | herzog-hellsten@t-online.de | www.herzog-hellsten.de

XTRA.ordinary, 2010, with the window lettering ‚or di na ry‘, Kunstforum Mainturm, Flörsheim

Das Kunstforum Mainturm

Das Kunstforum Mainturm der Stadt Flörsheim am Main bildet seit 2001 mit seinem Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm einen kulturellen Schwerpunkt in der Region. Als Forum für zeitgenössische Kunst widmet es sich mit jährlich bis zu fünf Ausstellungen neuen künstlerischen Strömungen in der regionalen, überregionalen und auch internationalen Kunstszene. Die besondere Förderung junger Künstler und Absolventen regionaler Kunsthochschulen und Akademien wird in enger Vernetzung und projektorientierter Kooperation mit den jeweiligen Institutionen gestaltet. Überzeugende künstlerische Konzepte und markante Positionen sind die ausschlaggebenden Kriterien für eine Präsentation im Kunstforum Mainturm. Mit ihrem *BIOGRAMM*-Konzept und den in der Ausstellung ‚XTRA.ordinary‘ entwickelten Raum- und Wahrnehmungssituationen entspricht Merja Herzog-Hellstén den künstlerischen Anforderungen unserer Einrichtung in ganz besonderer Weise.

Markus Ochs
Erster Stadtrat und Kulturdezernent
der Stadt Flörsheim am Main

The Kunstforum Mainturm

The Kunstforum Mainturm of the City of Flörsheim am Main has been a cultural focus of the region since 2001 with its program of exhibitions and events. As a forum for contemporary art with up to five exhibitions per year, it is dedicated to new artistic movements in the regional, national, and even international art scene. Its task of promoting in particular young artists and graduates of regional art schools and academies is pursued in close networks and project-based cooperation with the institutions in question. Persuasive artistic concepts and striking positions are the decisive criteria for any presentation at the Kunstforum Mainturm. With her concept of *BIOGRAMS* and the spatial and perceptual situations she developed for the XTRA.ordinary exhibition, Merja Herzog-Hellstén meets particularly well the artistic demands of our institution.

Markus Ochs
First Councilman and Head of Cultural Affairs
for the City of Flörsheim am Main

AUTOREN | AUTHORS

Karolina Breindl-Sarbia
Prinzenstr. 5 a, 80639 München

Konzeption zur Dokumentation der künstlerischen Arbeiten, Werkgespräche und Erstellung von Werkverzeichnissen in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen.

Doris Krampf M.A.
Brühler Kunstverein e.V.

Christian Kunesch
Kunstforum Mainturm

AUSSTELLUNGSORTE | EXHIBITION LOCATIONS

BRÜHLER KUNSTVEREIN E.V.
in der „Alten Schlosserei des Marienhospitals“
Clemens-August-Straße 24
50321 Brühl
info@bruehler-kunstverein.de
www.bruehler-kunstverein.de

Doris Krampf M.A. (Vorsitzende)
Römerstr. 339
D-50321 Brühl
Tel. 0 22 32 - 92 53 84

KUNSTFORUM MAINTURM
Dr. -Georg-von-Opel-Anlage 2
D-65439 Flörsheim am Main
info@kunstforum-mainturm.de
www.kunstforum-mainturm.de

Magistrat der Stadt Flörsheim am Main
Amt für Kultur, Jugend und Sport
Christian Kunesch
Eddersheimer Straße 4
D-65439 Flörsheim am Main
Tel. 06145 – 955 160

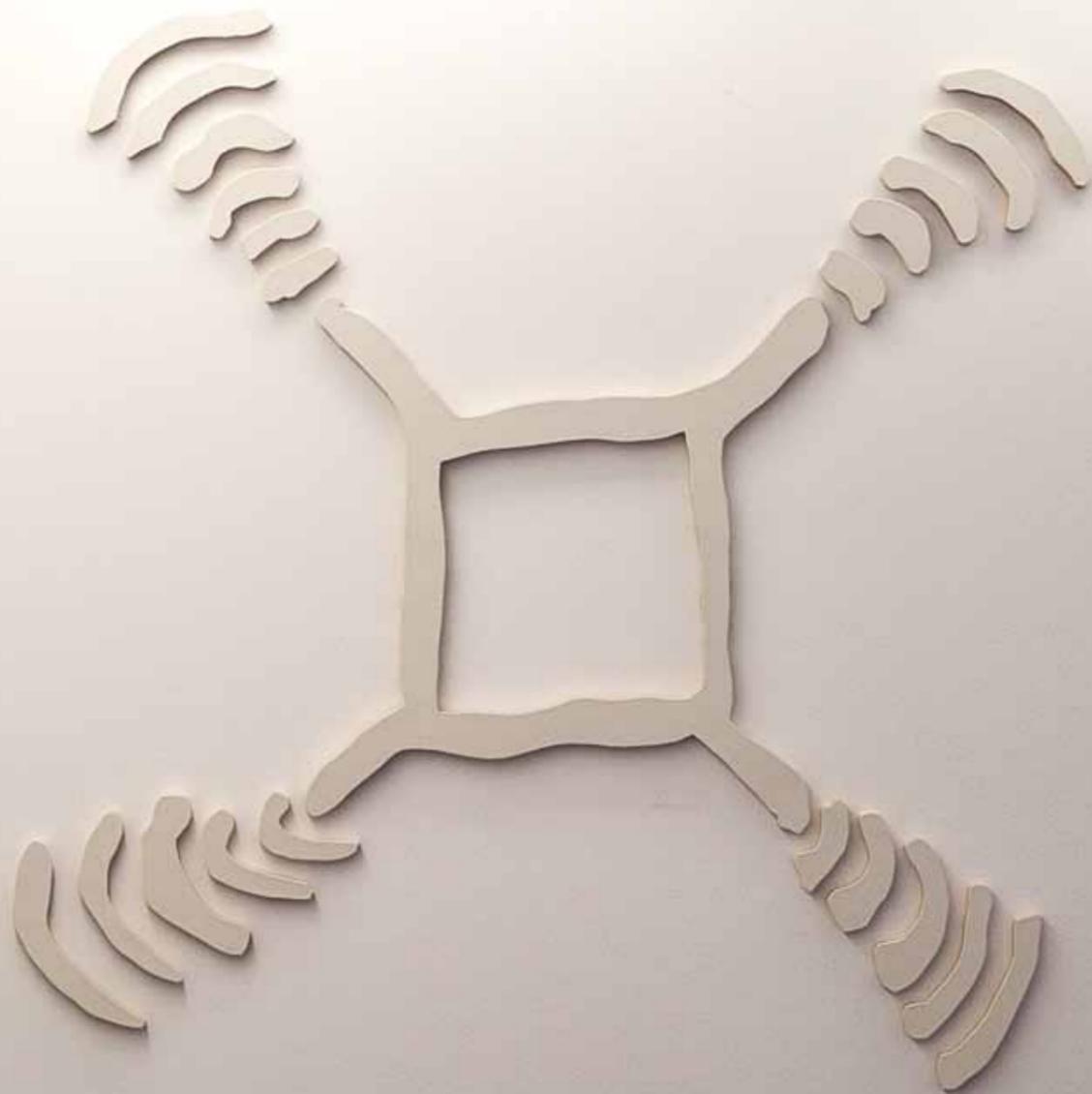
HEUSSENSTAMM GALERIE
Heussenstamm-Stiftung

Geschäftsführerin Dagmar Priepeke
Braubachstraße 34
D-60311 Frankfurt am Main
Tel. 069 - 131 00 16
info@heussenstamm-stiftung.de
www.heussenstamm-stiftung.de

Weitere Ausstellungsstation:

GALERIE TRINKKUR
Ernst-Ludwig-Ring, Bad Nauheim
21.05. - 13.06.2011

Fachbereich Kultur
Stadt Bad Nauheim
Johannes Lenz
Parkstr. 40
61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 – 343 237
www.kunstvoll-bad-nauheim.de
kulturamt@bad-nauheim.de

DANK

Es ist kostbar gute Partner gefunden zu haben, die sich durch Kompetenz und Feinfühligkeit auszeichnen. Dafür danke ich ganz besonders allen Mitwirkenden dieses Kataloges.

Ohne die unterstützende sachliche Mitorganisation an den jeweiligen Ausstellungsorten und die finanzielle Förderung wären die *BIOGRAMM*-Ausstellungen nicht zustande gekommen. An dieser Stelle spreche ich all denjenigen meine Dankbarkeit aus, die mir bei der Realisierung tatkräftig beiseite gestanden haben. Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang auch allen, die sich zum Kauf meiner Kunst entschieden haben.

Bei den Ausstellungsbesuchern bedanke ich mich für Ihr bisheriges Interesse. Sie spielen eine wesentliche Rolle in meiner Arbeit.

Merja Herzog-Hellstén

ACKNOWLEDGMENTS

It is precious to find good partners who distinguish themselves with their competence and sensitivity. For that I am particularly grateful to all who worked on this catalog.

Without practical organizational assistance and financial support at each of the exhibition venues, the *BIOGRAMM* exhibitions would not have been possible. I would therefore like to use this opportunity to express my gratitude to all those who energetically supported me in their realization. In that context, a special thank-you is due to those who chose to purchase my art.

I wish to thank the visitors to the exhibitions for the interest they have shown thus far. They play an essential role in my work.

Merja Herzog-Hellstén

IMPRESSUM | COLOPHON

KONZEPTION | CONCEPT

Merja Herzog-Hellstén
Karolina Breindl-Sarbia

GESTALTUNG | LAYOUT

Michael Odenwaeller, Dortmund
Merja Herzog-Hellstén

AUTOREN | AUTHORS

Karolina Breindl-Sarbia, München | Munich
Doris Krampf, Brühl
Christian Kunesch, Frankfurt

ÜBERSETZUNG | TRANSLATION

Steven Lindberg, Amherst/ Berlin

FOTONACHWEIS | PHOTO CREDITS

Walter Breiting, Frankfurt:

Abb. S. | ill. p. Inner frontcover / inner backcover / 2 / 3 / 6 / 10 / 11 / 29 / 30 / 31 / 32 / 36 / 37 / 38 / 40 / 41 / 42 / 44 / 45 / 50 / 52 / 53

Merja Herzog-Hellstén, Hanau:

Abb. S. | ill. p. cover / backcover / 8 / 9 / 14 / 16 / 20 / 21 / 22 / 23 / 26 / 27 / 33 / 43 / 48

LITOGRAFIE UND DRUCK | COLOR SEPARATION AND PRINTING

unitedprint GmbH, Köln | Cologne

© Merja Herzog-Hellstén, VG-Bild-Kunst, Bonn, 2011

ISBN 978-3-00-033522-8

Mit freundlicher Unterstützung: Supported by:

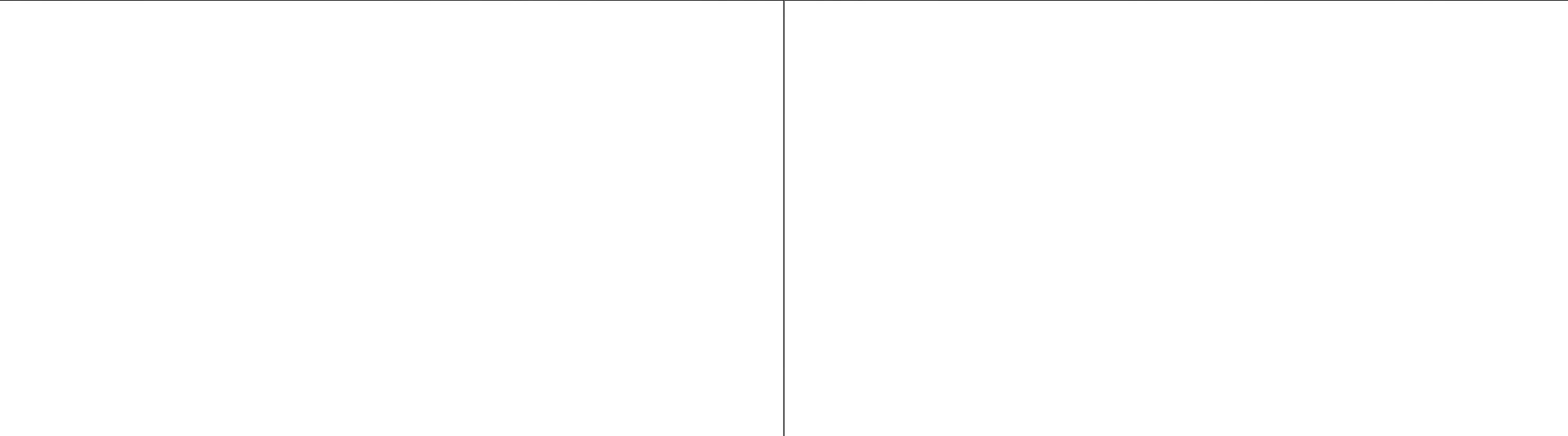
Heussenstamm Stiftung, Frankfurt am Main

Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst

Kulturamt, Stadt Flörsheim

Stadt Bad Nauheim

ISBN 978-3-00-033522-8

www.herzog-hellsten.de

Rhythmus im Sinne von Merja Herzog-Hellstén ist ein Strukturprinzip, das Ordnungen, Zusammenhänge, Verbindungen herstellt, die ohne den unsichtbaren Rhythmus im Hintergrund so nicht existieren würden.
Rhythm in Herzog-Hellstén's sense is a structural principle that produces orders, contexts, and connections that would not exist in that form without the invisible rhythm in the background.

Karolina Breindl-Sarbia

Mit ihren Arbeiten offeriert sie dem Betrachter einen Wahrnehmungs- und Reflexionsraum, der ihm eine sichtbare Annäherung an Phänomene möglich macht, die ansonsten unsichtbar sind.
In her works the artist offers viewers their own space of perception and reflection, allowing them to get visibly closer to phenomena that are otherwise invisible.

Doris Krampf

Obwohl ihre Arbeiten nicht zu denken sind ohne Perfektion und Reduktion, sind es keine erklärten Ziele ihrer Arbeit. Wesentlich ist immer die sinnlich erlebbare Qualität der Arbeit, die Atmosphäre, das schwer Fassbare.
Although her works are inconceivable without perfection and reduction, these are not declared goals in her work. The essential thing is always the quality of the work that is perceived by the senses, the atmosphere, the difficult-to-grasp aspect.

Christian Kunesch