

Die Gewalt der Stille The violent power of quiescence

Harald Koisser zu Walter Angerer-Niketa
Harald Koisser about Walter Angerer-Niketa

Walter Angerer -

Something outrageous had happened. The flock of apes was all turmoil. No end to their screeching. A black monolith had appeared, the stony opposite of the organic material the world was made of thousands of years ago. Black, cool stone, right angles, strict geometry! Nothing any ape had ever seen before. A manifestation of culture, the opportunity of otherness.

This key scene of Kubrick's "2001: A Space Odyssey" came to my mind when first banging into the sculptures of Walter Angerer-Niketa. The flesh-minded passer-by, ready to consume art, is grinding to a halt and forced into contemplation. No way the consumer gets away so easily. The huge stone – Labrador stone, Thassos marble, granite – not providing any chance of delectation or recognition catches the eye. Premature judgement chokes, you have to make friends – with the violent power of quiescence in the sculptures of Pillhofer's disciple. One struggles for the right angle and realizes: Less is impossible. The reduction of the sculptures is carried to extremes, to the limits of the bearable. Further reduction is impossible here. If less, it is no more. Angerer-Niketa is exploring the limits of art and it hurts. He takes off just that much of a cube that it irritates and changes perception. A sculpture emerges. The powerful stone is strangely floating. „By nature I am not prone to exuberance“, says the artist. Genuine understatement. The works are coherent and hermetic, they have reached their final point. Angerer-Niketa is looking for the perfect shape, the shortest expression of the message. To Angerer-Niketa the mimesis of organic forms through the medium stone – as done i. e. by Henry Moore – is incomprehensible, even an atrocity. "The medium is the message" (Marshall McLuhan). It would be absurd to force the hard stone into organic forms.

Preceded by long calculations Angerer-Niketa inflicts the most accurate surgery on the stone. Each angle and each inclination must correspond to the limit of the possible.

Etwas Unerhörtes war geschehen. Die Affenhorde war in Aufruhr. Es war des Kreischens kein Ende. Ein schwarzer Monolith hatte sich manifestiert, der steinerne Gegensatz zu allem Organischen, aus dem die Welt vor tausenden Jahren ausschließlich bestanden hat. Schwarzer, kühler Stein, rechte Winkel, strenge Geometrie! Nichts, was Affen je zuvor gesehen hatten. Eine Manifestation von Kultur, eine Möglichkeit des Andersseins.

Diese Schlüsselszene aus Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ kam mir in den Sinn, als ich das erste Mal auf Walter Angerer-Niketas Skulpturen prallte. Der fleischlich gesinnte Geist, bereit, im Vorbeischlendern Kunst zu konsumieren, wird arretiert und zur Einkehr gezwungen. So seicht kommt der Konsument nicht davon. Der mächtige Stein – Labradorstein, Thassos Marmor, Granit – schlägt das Auge in Bann, gibt ihm aber nichts zum schnellen Ergötzen und Wiedererkennen. Das voreilige Urteil erstickt, man muss sich anfreunden – mit der Gewalt der Stille, welche die Arbeiten des Pillhofer-Schülers ausstrahlen. Man erkämpft sich den rechten Blick und sieht: Weniger geht nicht mehr. Die Reduktion der Skulpturen ist auf das äußerst Erträgliche getrieben. Hier ist keine Veränderung durch Entfernen mehr möglich. Noch weniger und es ist gar nicht. Angerer-Niketa lotet schmerzhaft die Grenze der Kunst aus. Er nimmt einem Würfel gerade so viel weg, dass es irritiert und die Wahrnehmung verändert. Eine Skulptur entsteht. Ein eigenartiges Schweben eines mächtigen Steines. „Von meinem Naturell her neige ich nicht zur Üppigkeit“, meint der Künstler und das muss man als gediegenes Understatement gelten lassen. Die Arbeiten sind in sich geschlossen und an einem ultimativen Punkt angelangt. Angerer-Niketa sucht die Form, die Aussage in ihrem kürzesten Ausdruck. Dass man mit Stein organische Formen nachempfinden mag, wie etwa Henry Moore es getan hat, ist Angerer-Niketa unverständlich, ein Gräuel gar. „The medium is the message“ (Marshall McLuhan), den harten Stein durch organische Formen zu verleugnen, wäre absurd.

Niketa

Ka (5)
2002
Forellenmarmor / trout marble
18 x 6/16 x 50 cm

The angular dimension on one side must perfectly correspond to the one on the other side. It is the reign of mathematically channelized emotion, not arbitrariness and coincidence. The sculptures are compositions of cool beauty similar to the fugues of Johann Sebastian Bach. "There was a time my work was born out of emotion", ponders Angerer-Niketa. This may still be true, but Angerer-Niketa's logical corset is constantly refining. Emotion is sent off to its place and only allowed to appear as well-minded shape. The poetical aspect of the sculptor's stringent logic emerges when the spectator faces a minutely designed counterpart in the sculpture. "I want a sculpture which watches me and which I look at!" (Angerer-Niketa).

At age seven Angerer-Niketa was confined to bed for several years due to tuberculosis of the bones. He carved this silence into his soul and is giving it artistic expression, a stony evocation, throughout his life as a sculptor. Art never derives from a paradisiacal state, always and only from hardship. Nonetheless, as one will soon realize, the works are not repellent, but contemplative. The shape may be restrained and severe, but never repellent. The pharaoh sculpture bends backwards, lets the spectator get closer and does not cowardly avoid him. It opens up a dialogue to anyone interested – as do all the sculptures of Angerer-Niketa. You recognize art by its capacity to provide the spectator with the power to understand it (cf. Erhart Kästner). You'll find wistful traces of this understanding worked into the severe shapes of Angerer-Niketa's figures.

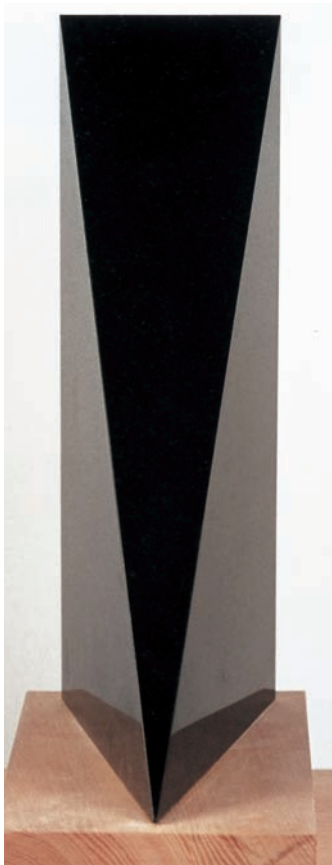
Angerer-Niketa fügt dem Stein maßgenaue chirurgische Eingriffe zu, denen langwierige Berechnungen vorangehen. Jeder Winkel und jede Neigung müssen dem äußerst Möglichen entsprechen. Ein Winkelmaß auf der einen Seite muss millimetergenau auf der anderen eingehalten werden. Hier regieren nicht Beliebigkeit und Zufall, sondern mathematisch kanalisiertes Gefühl. Die Skulpturen sind durchkomponiert in kühler Schönheit wie Johann Sebastian Bachs Fugen. „Früher sind meine Arbeiten emotional entstanden“, sinniert Angerer-Niketa. Das tun sie wohl auch jetzt noch, doch das logische Korsett Angerer-Niketas hat sich zunehmend verfeinert. Die Emotion wird an ihren Platz verwiesen und darf sich als gut gesinnte Form präsentieren. Das Poetische der stringenten bildhauerischen Logik liegt darin, dass dem Betrachter ein diffizil gestaltetes Gegenüber erwächst. „Ich will eine Skulptur, die mich ansieht und die ich ansehe!“ (Angerer-Niketa).

Angerer-Niketa, als siebenjähriger Knabe mit Knochen-TBC für mehrere Jahre an das Spitalbett gefesselt, hat die Stille in seine Seele gemeißelt und ihr im Laufe seines bildhauerischen Lebens als steinerne Beschwörung Ausdruck verliehen. Kunst kommt eben niemals aus dem Paradiesischen, nur aus der Not. Und doch sind die Arbeiten nicht abweisend, wie man bald feststellt, sondern kontemplativ. Die Formen mögen verhalten und streng sein, doch sie sind nie abweisend. Die Skulptur des Pharaos neigt sich zurück, lässt den Betrachter an sich heran, weicht jedoch auch nicht feige aus. Sie eröffnet, so wie alle seine Skulpturen, einen Dialog für den, der sich darauf einlassen mag. Kunst erkennt man daran, dass sie dem Betrachter die Kraft mitgibt, sie zu verstehen, wie Erhart Kästner sinngemäß meinte. Dieses Verstehen findet sich sehnsüchtig in die strenge Form von Angerer-Niketas Figuren eingearbeitet.

Ka (4)
1995, Carraramarmor /
Carrara marble
15 x 10/18,5 x 45,5 cm

Osiris (1)
1986, Labrador /
Labrador stone
60 x 20 x 80 cm

Pharao
1995, Carraramarmor /
Carrara marble
30 x 5/15 x 44 cm

The fact that Angerer-Niketa is dealing with Egyptian gods and that he is finding them in reduced, matchlessly recognizable figures like Ptah, Osiris or Amun-Re is nothing but logical. Whoever has ever seen an Egyptian pharaoh statue, faces the same quiescence inherent to Angerer-Niketa's sculptures. The pharaoh takes a step, seems to move, but his step is constructed in a way open to interpretation: Is it movement or standstill we see? It is the quiescence of movement and the movement in quiescence, an eerie snapshot of transition. The ancient Egyptian pharaoh's fist is always clenched – a characteristic intensifying the figure's rigidity and strength. In Angerer-Niketa's sculptures there are naturally (naturally?) no accentuated fists. He only quotes the pharaoh's external features. Daring. Grand.

„What I'll be aiming at, is an encounter with the superfather“, admits Angerer-Niketa and in fact, his figures send out high energy and something definitely sacral. The pictures and drawings completing Angerer-Niketa's oeuvre too show the same spirit of a sanctuary, the most sacred in Ancient Egypt – presented to the public only on festive days.

Dass Angerer-Niketa die ägyptische Götterwelt bearbeitet und Figuren wie Ptah und Osiris oder Amun-Re in unnachahmlich reduzierter Wiedererkennbarkeit gestaltet, ist logisch. Wer einmal eine alte ägyptische Pharaostatue gesehen hat, erkennt dieselbe Stille wie in Angerer-Niketas Skulptur. Die Statue macht einen Schritt, bewegt sich scheinbar, doch ist der Schritt so gestaltet, dass unklar ist, ob eine Bewegung oder Stillstand symbolisiert wird. Es ist die Ruhe der Bewegung und die Bewegung in der Ruhe, eine unheimliche Momentaufnahme des Übergangs. Die Faust alter ägyptischer Pharaonenstatuen ist stets geballt, was den Figuren zusätzlich Starrheit und Kraft gibt. Bei Angerer-Niketa gibt es natürlich (natürlich?) keine akzentuierten Fäuste, hier wird nur noch das Äußere des Pharaos zitiert. Gewagt. Gewaltig.

„Wahrscheinlich suche ich die Begegnung mit dem Übervater“, meint Angerer-Niketa und tatsächlich entladen die Figuren hohe Energie und etwas durchaus Sakrales. Auch die das Œuvre ergänzenden Bilder und Zeichnungen haben jene ehrerbietende Ausstrahlung eines Sanktuars, jenes Allerheiligsten im Alten Ägypten, das nur an Festtagen aus dem Schrank geholt und der Menge präsentiert wurde.

Würfel
2009, Nussholz /
nutwood
20 x 20 x 20 cm

Especially for the present exhibition Walter Angerer-Niketa translated his stone sculptures into wood and reconstructed them in far smaller format. A gesture of reconciliation. Wood is warm and peaceful, the severe shape is softened by the material's warmth. "It was fun to create this nutwood set*)", he says whimsically, "finally I'm ready to create sculptures for 'domestic use'". Angerer-Niketa has never been this inviting before. He bends backwards like his pharaoh, doesn't yield but offers a dialogue. An invitation he was the first to accept: Walter Angerer-Niketa has arrived at himself.

*) Yin Yang, Meditation, Würfel, Pharao

Dass Walter Angerer-Niketa extra für die aktuelle Ausstellung seine Steinskulpturen in Holz und in wesentlich kleinerem Format neu interpretiert hat, hat etwas Versöhnliches. Das Holz ist warm und friedlich, die Strenge der Form wird durch die Wärme des Materials gemildert. „Ich hatte große Freude, dieses Set aus Nussholz*) zu fertigen“, meint er verschmitzt, „ich bin endlich so weit, auch Skulpturen für den ‚Hausgebrauch‘ zu schaffen.“ So einladend war Angerer-Niketa noch nie. Er neigt sich zurück wie sein Pharao, weicht jedoch nicht, sondern bittet zum Dialog. Eine Einladung, der er selbst als Erster gefolgt ist: Walter Angerer-Niketa ist bei sich selbst angekommen.

*) Yin Yang, Meditation, Würfel, Pharao

diese und gegenüber liegende Seite /
this page and opposite page:

Yin-Yang

2006, Nussholz / nutwood

20 x 13 x 20 cm

