

Ladina Gaudenz
Exposition « Prïma-vaira »
Galerie Rosa Turetsky

(Text auf Deutsch: Seite 2)

Point n'est besoin de chercher longtemps dans l'histoire de l'art pour se rendre compte de l'importance du rôle de la nature dans la création artistique. Dans l'antiquité, Zeuxis aurait reproduit de façon si fidèle des raisins que des oiseaux voulaient les picorer. Mais ces derniers iraient-ils pour autant se poser dans les branches des cerisiers peints par Ladina Gaudenz ? Là n'est pas le défi du travail. L'hyperréalisme a fait ses preuves il y a quarante ans en rivalité directe avec la photographie. La mimèsis pratiquée chez l'artiste originaire des Grisons relève en effet d'une approche plus sensorielle que littéraire. En se référant à la nature, en s'en inspirant, et en l'interprétant, elle génère une forme de réalité ajoutée. C'est ainsi que la recherche d'expression et d'émotion guide ses pinceaux gourmands dans un jeu d'aller-retour entre nature et peinture. Ode au printemps (*Prïma-vaira* en romanche), saison des cerisiers, ce travail tente de saisir le côté éphémère d'une période de l'année qui commence et se termine toujours plus tôt. Sans affubler son travail de signes alarmistes, Ladina Gaudenz évoque la situation préoccupante de notre monde déstabilisé notamment par un chamboulement des saisons : « L'été grignote le printemps et l'automne, la nature est sous stress », précise celle qui n'a jamais cessé de regarder la nature, de s'y promener et de s'y ressourcer.

Devant le constat de cette « accélération », le besoin de printemps est crucial. Les toiles tirent leur force de ce moment printanier furtif dont il faut savoir profiter. « On ne voit pas deux fois le même cerisier, ni la même lune découpant un pin. Tout moment est dernier, parce qu'il est unique. Chez le voyageur cette perception s'aiguise par l'absence des routines fallacieusement rassurantes propres au sédentaire, qui font croire que l'existence pour un temps restera ce qu'elle est », pour reprendre les termes de Marguerite Yourcenar.

Ladina Gaudenz s'appuie sur des photographies prises l'an dernier pour créer un bouquet de cerisiers qu'elle s'empressera de découvrir bientôt au Japon. Dans cette attente, elle s'approche du sujet à la manière d'un insecte et nous fait entrer dans des méandres de couleurs insoupçonnés : « J'aime ce genre de transformations où la nature prend une autre dimension devant nous. » Si le saut d'échelle avait déjà été pratiqué dans des compositions précédentes, le ton est moins surréaliste qu'il n'a pu l'être dans d'autres séries. Quant au traitement stylistique, il oscille entre le flouté d'avant 2007 et les lignes plus contrastées apparues ensuite. Comme si la nature amorçait des dynamiques nouvelles selon les flux d'une lumière traitée parfois jusqu'à l'éblouissement.

Karine Tissot

Ladina Gaudenz
Ausstellung «Prüma-vaira»
Galerie Rosa Turetsky

Man braucht nicht lange in der Kunstgeschichte zu suchen, um sich der Wichtigkeit der Natur im künstlerischen Schaffen bewusst zu werden. In der Antike soll Zeuxis Trauben so naturgetreu dargestellt haben, dass Vögel nach ihnen pickten. Aber würden letztere sich deswegen gleich auf die von Ladina Gaudenz gemalten Zweige des Kirschenbaumes setzen? Das strebt mit sie mit ihrer Arbeit nicht an. Der Hyperrealismus hat sich vor vierzig Jahren in direktem Wettbewerb mit der Fotografie gemessen und bewährt. Die von der Künstlerin mit Bündner Wurzeln angewandte Mimesis entpuppt sich eher als eine Sache der Sinneswahrnehmung denn als wörtlicher Ansatz. Indem sie sich auf die Natur bezieht, indem sie sich daraus inspiriert und indem sie sie interpretiert, erschafft sie eine Art erweiterter Wirklichkeit. So führt die Suche nach Ausdruck und Gefühl ihre süffigen Pinsel stetig zwischen Natur und Malerei hin und her. Als Ode an den Frühling (Prüma-vaira auf Romanisch), die Zeit der Kirschblüten, versucht diese Arbeit der flüchtigen Seite dieser Jahreszeit habhaft zu werden, einer Zeit, die immer früher beginnt und schneller zu Ende ist. Ohne ihre Arbeit mit schwarzmalerischen Zeichen zu versehen, erinnert Ladina Gaudenz an die besorgniserregende Lage unserer - insbesondere durch die Verschiebung der Jahreszeiten - aus den Fugen geratenen Welt: «Der Sommer nagt am Frühling und am Herbst, eine Strapaze für die Natur», sagt die, welche nie aufgehört hat, die Natur zu betrachten, darin zu wandeln und daraus Kraft zu schöpfen.

Angesichts dieser «Beschleunigung» ist das Bedürfnis nach Frühling sehr ausgeprägt. Die Leinwände beziehen ihre Kraft aus diesem verstohlenen Frühlingmoment, den man zu geniessen wissen muss. «Man sieht nicht zwei Mal denselben Kirschbaum, auch nicht den gleichen Mond, gegen den sich eine Föhre abzeichnet. Jeder Augenblick ist zugleich der letzte, weil er einzigartig ist. Beim Reisenden verschärft sich diese Wahrnehmung durch das Fehlen der trügerisch-beruhigenden Gewohnheiten des Sesshaften. Diese wollen glauben machen, dass ein bestimmtes Dasein auf immer gleich bleibt», um die Worte von Marguerite Yourcenar zu verwenden.

Ladina Gaudenz stützt sich auf die Fotografien, welche sie vergangenes Jahr aufgenommen hat, um einen Strauss von Kirschblüten zusammenzustellen. Als bald wird sie ihn in Japan entdecken gehen. Aber zuvor nähert sie sich dem Motiv schon wie ein Insekt und lässt uns den Windungen ungeahnter Farben folgen: «Ich mag diese Art der Verwandlung, bei welcher die Natur für uns eine andere Dimension erhält.» Hatte sie die Verschiebung der Grössenverhältnisse bereits in früheren Werken angewandt, so ist der Ton nun weniger surrealistisch als in anderen Serien. Was den Stil angeht, so schwingt er hin und her zwischen der Unschärfe aus der Zeit vor 2007 und den anschliessend erscheinenden stärker kontrastierenden Linien. Wie wenn die Natur neue Kraft aus dem Lichtstrahl bezöge, der manchmal bis zur Blendung hell dargestellt wird.

Karine Tissot