CLAC

GEFÄNGNISleCARCERI es un antiguo centro carcelario, ahora convertido en un espacio del arte. La exposición básicamente propone una colaboración especial entre dos artistas: un hombre y una mujer.

Hubert Kostner procede de los Dolomitas. Ha recuperado el taller de escultura de madera tradicional de su padre, pero trabaja como artista contemporáneo, interrogándose sobre la cultura de este país tan peculiar. Su obra tiene que ver con la interacción entre el arte y la naturaleza.

Hélène Picard por su parte ha nacido en Francia, pero ha vivido más de diez años en España. Su trabajo se ha centrado en la idea del traje y del vestido femenino, y en su relación con la pintura. Ha trabajado el cuerpo como soporte del traje, y el traje como expresión del arte. Ha experimentado también con la transformación de la casa en pintura y de la pintura en casa.

De algún modo era natural que ambos artistas llegasen a un punto de encuentro, precisamente en este espacio de interacción no natural que es la cárcel.

La idea inicial de la exposición consiste en trabajar alrededor del tema mismo de la cárcel. Por eso la exposición se titula CLAC, como el ruido de la puerta que se cierra, o de la llave que gira en la cerradura, o de algo que explota.

“Queremos trabajar alrededor del mundo carcelario —escribe Hélène Picard— que nos aparece como un mundo lleno de reglas y de represión, pero también como un mundo de transgresión. Cuando uno va a la cárcel es porque se ha saltado las reglas, y entrar en estos lugares es como pasar al otro lado de las reglas”.

Para Hubert Kostner, el tiempo cuenta mucho en la cárcel, así como la sexualidad. Él proyecta sus obsesiones masculinas sobre las mujeres con que sueñan los prisioneros de la cárcel, pintando sobre calendarios eróticos y cubriéndolos de pintura. Lo que sugiere la idea de que de algún modo también las mujeres están allí como encarceladas. Kostner interviene sobre estas imágenes eróticas o pornográficas pintando de negro las figuras femeninas, de blanco las masculinas y de color amarillo las otras figuras. Ello genera una cierta abstracción de la pintura, aunque su modo de tachar y censurar los cuerpos le recuerda la prohibición de exhibir el cuerpo y el rostro de las mujeres en los países árabes.

Para Hélène, por su parte, la celda aparece como un lugar simbólico de transgresión, y curiosamente también como un espacio mental de emancipación. Cuando visitamos esta exposición, entramos en lugares restringidos donde se concentra toda la vida de un individuo que ha ido más allá de las reglas. De algún modo querríamos descubrir sus secretos. Allí donde todo está prohibido, de algún modo también todo está permitido. Entramos así en el espacio mental de la persona que estuvo encerrada aquí. Es un espacio, a pesar de todo, de licencia, de fragilidad y de fantasía. Hélène recuerda el libro de Virginia Woolf, *A Room of One's Own*, donde la emancipación de la mujer tiene lugar a través de la posibilidad de tener una habitación para sí sola.

La intención de Hélène Picard es la de presentar acuarelas (medio frágil y transparente) representando joyas enormes que aparecen junto a rostros casi evanescentes. “Elegí trabajar sobre las joyas —nos dice—, porque son las cosas que se quitan al entrar en la cárcel y que se pueden recuperar al salir, que son signo de riqueza, y de feminidad”.

Miguel Cereceda

CLAC

GEFÄNGNISleCARCERI ist eine alte Strafanstalt, heute ein Raum der Kunst. Die Ausstellung schlägt eine Zusammenarbeit zwischen zwei Künstlern vor: ein Mann und eine Frau.

Hubert Kostner kommt aus den Dolomiten. Er führt die traditionelle Werkstatt für Holzskulpturen seines Vaters weiter, arbeitet aber als zeitgenössischer Künstler. Er stellt die Kultur dieses eigentümlichen Landes in Frage. Seine Arbeit hat mit der Wechselwirkung zwischen Kunst und Natur zu tun.

Hélène Picard wurde in Frankreich geboren, lebte aber mehr als zehn Jahre in Spanien. Ihre Arbeit konzentriert sich auf das Gebiet der Frauentracht, auf die weibliche Kleidung und deren Bezug zur Malerei. Sie arbeitet mit dem Körper als Träger von Kleidung und mit der Kleidung als Ausdruck der Kunst. Sie experimentierte auch mit der Wechselwirkung von Malerei und Architektur. Ihre eigene Wohnung transformierte Picard dabei zum bewohnten Bild.

Irgendwie war es folgerichtig, dass sich diese beiden Künstler treffen würden, in diesem nicht natürlichen Raum der Interaktion, dem Gefängnis.

Die ursprüngliche Idee der Ausstellung ist es also, mit der Problematik des Gefängnisses selbst zu arbeiten. Deshalb heißt die Ausstellung CLAC, wie der Klang der die Tür schließt oder der Schlüssel, der im Schloss dreht oder etwas, das explodiert.

 „Wir wollen rund um die Gefängniswelt arbeiten—schreibt Hélène Picard—. Es ist nicht nur eine Welt voller Regeln und Durchsetzungen, sondern auch eine Welt der Übertretung. Wenn man ins Gefängnis kommt hat man die Regeln übersprungen. Der Eintritt in ein Gefängnis ist eine Reise auf die andere Seite der Regeln“.

Für Hubert Kostner ist die Zeit ein wichtiger Faktor dieser Welt, ebenso wie die Sexualität. Er projiziert seine männlichen Obsessionen auf die Frauen, von denen die Gefangenen träumen. Er übermalt erotische Kalender. Er bedeckt diese Frauenbilder mit Farbe. Dies deutet auf die Idee hin, dass auch die Frauen dieser Bilder Gefangene sind.

Kostner greift in die Bilder ein, übermalt die weiblichen Figuren mit schwarz, die männlichen mit weiß und die anderen Figuren mit gelb. Dies schafft eine gewisse abstrakte Malerei, die auch an das Verbot der Darstellung der Körper und Gesichter der Frauen in arabischen Ländern erinnert.

Für Hélène hingegen ist die Zelle ein symbolischer Ort der Übertretung und interessanterweise auch ein geistiger Raum der Emanzipation.

Wenn wir diese Ausstellung besuchen, betreten wir begrenzte Orte, an denen das ganze Leben einer Person, welche die Regeln überschritt, konzentriert ist. Irgendwie möchten wir deren Geheimnisse entdecken. Dort, wo alles verboten und auch alles erlaubt ist.

Wir betreten den geistigen Raum jener Personen, die hier gefangen gehalten wurden. Es ist ein Raum der Möglichkeit, der Fragilität und der Fantasie. Hélène erinnert an das Buch von Virginia Woolf, *Ein Zimmer für sich alleine*, wo die Emanzipation der Frauen dadurch erfolgt, einen Raum für sich selbst zu haben.

Hélène Picard stellt in Ihren Aquarellen (ein zerbrechlich und transparentes Medium) riesige Juwelen dar, die neben fast flüchtigen Gesichtern erscheinen. „Ich entschied mich mit Schmuck zu arbeiten —sagt uns die Künstlerin—, weil das Dinge sind, die beim Eintritt ins Gefängnis entfernt werden. Sie können beim Austritt zurückgewonnen werden und sind auch ein Zeichen von Reichtum und Weiblichkeit“.

Miguel Cereceda

CLAC

GEFÄNGNISleCARCERI è un antico carcere, oggi convertito in spazio artistico. Questa esposizione propone una collaborazione speciale tra due artisti: un uomo ed una donna.

Hubert Kostner proviene dalle Dolomiti. Ha recuperato la falegnameria tradizionale di suo padre, ma lavora come artista contemporaneo interrogandosi sulla cultura del proprio paese. Le sue opere hanno come denominatore comune l’interazione tra arte e natura.

Hélène Picard è nata in Francia, ma ha vissuto più di dieci anni in Spagna. Il suo lavoro è concentrato sull'idea del costume e del vestito delle donne, nel rapporto con la pittura. Ha lavorato con il corpo come supporto di abiti e con l'abito come espressione artistica. Inoltre ha sperimentato con la trasformazione della casa in pittura e della pittura in casa.

In qualche modo era naturale che entrambi gli artisti si incontrassero in questo spazio di interazione non naturale, quale è il carcere.

L’idea iniziale della mostra consiste nel lavorare con la problematica stessa della prigione. Per questo motivo la mostra si intitola CLAC, come il suono della porta che si chiude, o della chiave che gira nella serratura, o di qualcosa che esplode.

“Vogliamo lavorare attorno all’idea del mondo carcerario – scrive Hélène Picard – che ci appare come un mondo pieno di regole e repressione, ma allo stesso tempo come un mondo di trasgressione. Quando qualcuno va in galera è perché ha saltato le regole, ed entrare in questi luoghi è come passare dall'altro lato delle regole.”

Per Hubert Kostner, il tempo conta molto in carcere, così come la sessualità. Egli proietta le sue ossessioni maschili sulle donne sognate dai prigionieri, dipingendo su calendari erotici e coprendoli di colore. Ciò suggerisce l'idea che in qualche modo anche le donne sono lì come prigioniere. Kostner interviene su queste immagini erotiche o pornografiche dipingendo di nero le figure femminili, di bianco quelle maschili e di giallo le altre figure.

Ciò genera una certa astrazione pittorica, anche se il suo modo di cancellare e censurare i corpi, ricorda in qualche modo il divieto di esibire il corpo ed il viso delle donne nei paesi arabi.

Per Hélène invece, la cella appare come un luogo simbolico di trasgressione, e, curiosamente anche come spazio mentale di emancipazione.

Quando visitiamo questa mostra, entriamo in luoghi ristretti in cui si concentra tutta la vita di un individuo che è andato al di là delle regole. In qualche modo vorremmo scoprire i suoi segreti. Dove tutto è vietato, in un certo modo è anche tutto permesso. Con ciò entriamo nello spazio mentale della persona che è stata imprigionata in queste celle. Si tratta, tuttavia, di uno spazio di licenza, di fragilità e di fantasia.

Hélène ricorda il libro di Virginia Woolf, *A Room of One's Own*, dove l'emancipazione della donna avviene attraverso la possibilità di avere una stanza tutta per sé.

L'intenzione di Hélène Picard è quella di presentare degli acquerelli (mezzo fragile e trasparente) rappresentando enormi gioielli che appaiono accanto a volti quasi evanescenti.

“Ho scelto di lavorare sui gioielli – dice –, perché sono cose che entrando in carcere ti vengono tolte, che si possono recuperare solo all’uscita, e che sono segno di ricchezza e femminilità”.

Miguel Cereceda