

El arte es un viaje

Este catálogo se lleva consigo a la observadora / al observador en un viaje por la obra multifacética de la „artista universal“ Theresia Fauland-Nerat, como Günter Holler-Schuster la describe tan acertadamente en una crítica.

El „viaje artístico“ comenzó en 2009 en la Ciudad de México, donde fundió sus primeras esculturas de bronce dedicándose también al dibujo y a la pintura al óleo.

Pero antes, como carpintera, restauradora de madera y graduada en historia del arte, ya se había dedicado intensamente a sus muebles escultura.

La artista viaja frecuentemente a Eslovenia y Croacia donde se dedica a la pintura. En estos países ha creado tanto pinturas al temple de gran formato como series de tarjetas postales. El arte la llevó en 2012 a Shanghai donde experimentó con la tinta y el papel chinos y en 2013 exploró el norte de la India armada con una cámara.

En 2018 ha recorrido Bali, la isla de los dioses, y otros muchos países le sirven como fuente de inspiración y lugares de creación de sus obras, ante todo su querida Estiria y Graz, su puerto de origen.

La obra de Theresia Fauland-Nerat es polifacética.

Las estaciones del viaje en este catálogo están formadas por esculturas y objetos, pintura a la tinta china, muebles escultura, pintura e instalaciones.

El comentario de Andre Heller „Estoy al servicio de mis talentos“ es perfectamente aplicable también a esta artista. Su viaje hacia el arte continúa en ese sentido.

... y el viaje continúa

Art is a Journey

The present catalogue takes the viewer on a journey into the versatile works of “universal artist” Theresia Fauland-Nerat, as Günter Holler-Schuster so aptly described her in a review.

The “artistic journey” began in 2009 in Mexico City, where she cast her first bronze sculptures and dedicated herself to drawing and oil painting.

Before this, as a qualified cabinet maker, wood restorer and graduate art historian, she had devoted herself to her “furniture sculptures”.

The artist travels frequently to Slovenia and Croatia. Her paintings – both large-format tempera and also post-card series – were created in these countries.

In 2012 art led her to Shanghai where she discovered for herself Chinese pen and ink painting and paper. Armed with a camera she explored North India in 2013.

In 2018 she travelled around Bali – the island of the gods. In addition to Bali, a number of other countries also serve as sources of inspiration and places where her works have been produced. First and foremost her beloved Styria and her home port of Graz.

Theresia Fauland-Nerat’s oeuvre is multifaceted.

The stations of her journey in the present catalogue are sculptures and objects, Chinese pen and ink paintings, furniture sculptures, paintings and installations.

“I stand at the service of my talents” – a quotation by André Heller holds true also for the artist. In this spirit her artistic journey continues.

... and The Journey goes on

INDIEN

BALI

Die Kunst ist eine Reise

Der vorliegende Katalog nimmt die Betrachterin/ den Betrachter mit auf eine Reise in das vielseitige Werk der „Universalkünstlerin“ Theresia Fauland-Nerat, wie sie Günter Holler-Schuster in einer Kritik so treffend bezeichnete.

Die „künstlerische Reise“ begann 2009 in Mexico City, wo sie ihre ersten Bronze-Skulpturen goss und sich mit Zeichnung und Ölmalerei beschäftigte.

Davor hat sie sich – als gelernte Tischlerin, Holzrestauratorin und graduierte Kunsthistorikerin – bereits intensiv ihren Möbel-Skulpturen gewidmet.

Slowenien und Kroatien sind häufige Reiseziele der Künstlerin, dort ist es die Malerei, die sie beschäftigt, sowohl großformatige Temperabilder als auch Postkartenserien entstanden in diesen Ländern.

2012 führte sie die Kunst nach Shanghai, wo sie chinesische Tusche und Papier für sich entdeckte, mit Kamera bewaffnet erkundete sie 2013 Nordindien.

2018 war es die Götterinsel Bali, die sie bereiste, daneben fungieren zahlreiche weitere Länder als Inspirationsquellen und Entstehungsorte ihrer Werke – allen voran die von ihr so geliebte Steiermark und ihr Heimathafen Graz.

Das Œuvre von Theresia Fauland-Nerat ist vielschichtig. Die Reisestationen im vorliegenden Katalog sind Skulpturen und Objekte, Tuschmalerei, Möbel-Skulpturen, Malerei und Installationen.

„Ich stehe im Dienste meiner Talente“, ein Ausspruch Andre Hellers, trifft wohl auch auf diese Künstlerin zu. In diesem Sinn geht die Reise in die Kunst weiter.

... and The Journey goes on

MEXIKO

SHANGHAI

INDEX / ÍNDICE / INHALT

007 _ Sculptures & objects / Esculturas y objetos / Skulpturen & Objekte

055 _ Pen and ink painting / Pintura a la tinta china / Tuschkmalerei

099 _ Furniture sculptures / Muebles escultura / Möbel-Skulpturen

135 _ Painting / Pintura / Malerei

177 _ Installations / Instalaciones / Installationen

Sculptures & objects / Esculturas y objetos / Skulpturen & Objekte

Graz

Líquidos

Describir un estado como líquido es percibirlo como una condición de constante cambio o previa a la solidificación. De manera que cuando la escultora, pintora y dibujante Theresia Fauland-Nerat se dedica en sus obras más recientes a la pintura con tinta china, se trata de concretizar lo indeterminado. La tinta, casi siempre negra, se aplica con un pincel o vertiéndola sobre el papel. La física del material en combinación con unas pocas pinceladas realizadas a conciencia dispersan la sustancia sobre el soporte y el resultado es una estructura de manchas. En esta técnica parecida a la de tradición china –que era mucho más cercana a la literatura que a la pintura– vemos formaciones visuales comprensibles a través de la lectura.

El negro de las letras parece haberse diluido en visualidades abstractas. A su vez, los velos informales crean a través de su fuerza imaginaria un estado primitivo de las imágenes. Dan la impresión de guardar el potencial para contener todas las imágenes posibles dentro de sí. Es como si el tiempo y el espacio dejaran de existir o que las imágenes cambiaran en función de la perspectiva subjetiva del público. Estos formatos pequeños también se podrían interpretar de forma metafórica y leer en ellos estados primitivos magmáticos.

Esta pintura en sí misma es creación, un microcosmos cuya naturaleza y cuyo funcionamiento parecen ser idénticos a los del macrocosmos. Una interpretación basada en la psicología cognitiva abre un sinfín de nuevos campos de recepción. Para ello se requiere al observador activo, al que está dispuesto a perderse en las estructuras visuales y así definir nuevas interpretaciones y contenidos.

No en vano el pintor chino Shitao ya escribió a mediados del siglo I: «El ser humano tiene el poder de la creación y de la vida. ¿Cómo sino es capaz de crear una realidad de carne y hueso a partir de un pincel y tinta?»

Puede que sea anticuada la metáfora de carne y hueso para subrayar la proximidad a la realidad. Sin embargo, en una época en la que el poder de las imágenes las convirtió en la misma realidad, nos referimos a imágenes – imágenes como una forma líquida de la realidad.

Günther Holler-Schuster
Graz, 2016

Liquids

Describing a state as liquid means to perceive it either in constant change or in a state prior to solidification. When the sculptress, painter and drawer Theresia Fauland-Nerat devotes herself to ink painting in her latest works, she aims at concretizing the indefinite. The usually black India ink is partly applied on paper with a brush and partly poured onto it. The material's physical properties, along with a few deliberate brush strokes spread the substance on the background surface, creating a smudged, blurred shape. Similar to the Chinese tradition of ink painting – more closely related to literature rather than the art of painting – the result is visual formations that can be interpreted by reading.

The characters' black colour seems to have dissolved into abstract visualities. The informal veils put the pictures into quasi original states through their imaginary power. One has the impression they have taken on the potential of all conceivable images. Time and space seem to no longer exist, or change according to the audience's subjective perspective. The small formats could also be conceived as metaphors, and magmatic original states could be discerned.

This way of painting is the essence of creation, a microcosm whose nature and functioning seem identical to those of the macrocosm. An interpretation based on perceptual psychology opens up countless fields of appreciation. One is demanded to be an active observer, one who is willing to lose themselves in visual structures and define possible interpretations and thus content.

It is not without reason that the Chinese painter Shitao wrote as early as the first century AD: “Human beings have the power of creation and of life. How else would it be possible to create a reality that has flesh and bones using a brush and ink?”

Using a metaphor of flesh and bones to underline the proximity to reality may have had its day. In a time in which the power of pictures turned them into a reality, we simply refer to pictures – pictures as a liquid form of reality.

Günther Holler-Schuster
Graz, 2016

Liquide

Einen Zustand als flüssig zu beschreiben meint, ihn als in dauernder Veränderung, oder auch ihn in einem Zustand vor der Verfestigung zu erleben. Es geht also um Konkretisierung des Unbestimmten, wenn sich die Bildhauerin, Malerin und Zeichnerin Theresia Fauland-Nerat in ihren neuesten Arbeiten mit der Tuschmalerei beschäftigt. Die meist schwarze Tusche wird dabei teilweise mit dem Pinsel, aber auch geschüttet auf das Papier aufgebracht. Die Physik des Materials sowie wenige bewusst gesetzte Pinselbewegungen verteilen die Substanz auf dem Bildträger und lassen eine klecksartige Struktur entstehen. Ähnlich der chinesischen Tradition der Tuschmalerei, die der Literatur näher stand als der Malerei, haben wir es hier mit visuellen Formationen zu tun, die man lesend erschließt.

Das Schwarz der Buchstaben scheint sich in abstrakte Visualitäten aufgelöst zu haben. Die informellen Schleier erzeugen durch ihre imaginäre Kraft gleichsam einen Urstand der Bilder. Man gewinnt den Eindruck, als enthielten sie als Potenzial alle vorstellbaren Bilder in sich. Zeit und Raum scheinen dabei aufgehoben oder verändern sich abhängig von der subjektiven Betrachtungsweise des Publikums. Man könnte diese Kleinformaten auch metaphorisch verstehen und magmatische Urzustände daraus lesen.

Diese Malerei ist für sich selbst Kreation, ein Mikrokosmos, dessen Wesen und Funktionsweise identisch mit denen des Makrokosmos zu sein scheinen. Eine wahrnehmungspsychologische Lesart öffnet unzählige Rezeptionsfelder. Der aktive Betrachter ist hier gefordert, der bereit ist, sich in den visuellen Strukturen zu verlieren und mögliche Lesbarkeiten und damit Inhalte zu definieren.

Nicht umsonst konnte der chinesische Maler Shitao bereits in der Mitte des 1. Jahrhunderts schreiben: „Der Mensch besitzt die Macht der Gestaltung und des Lebens. Wie sollte er sonst in der Lage sein, aus Pinsel und Tusche eine Wirklichkeit erstehen zu lassen, die Fleisch und Knochen besitzt?“

Fleisch und Knochen als Metapher, um die Nähe zur Wirklichkeit zu unterstreichen, mögen ausgedient haben. In einer Zeit, in der die Macht der Bilder diese zur Realität werden ließ, beziehen wir uns auf Bilder – Bilder als liquide Form der Realität.

Günther Holler-Schuster
Graz, 2016

01/21

02/21

03/21

04/21

Pan

10/21

Isolde & Tristan

Möbel-Skulpturen, St. Veiter Schloß, Graz (AT)

Green Days

Green days, Club Gallery Aragosta d'Oro, Venice (IT)

*La Serenissima
Te amo*

Zeitlos im Getriebe II, Obsthof, Graz (AT)

Intemporal en un engranaje II

Theresia Fauland-Nerat (AT) **Instalación**
Arturo Fuentes (MX) **Instalación de sonido**

Es una instalación impulsada por la atemporalidad, atrapada por la belleza del instante. Sobre un trenzado de alambre de aluminio flotan móviles hechos de partes troqueladas de un engranaje. Otras partes del engranaje trabajadas sobre el alambre de aluminio corresponden a los elementos flotantes. Objetos de luz roja hacen señales que invitan a detenerse y a la contemplación.

„Sin Tiempo“, una pieza contemporánea del compositor mexicano Arturo Fuentes, acompaña la instalación.

Timeless in the gearwork II

Theresia Fauland-Nerat (AT) **installation**
Arturo Fuentes (MX) **sound installation**

An installation driven by timelessness, caught up in the beauty of the moment. Moving pieces made of stamped gearbox parts are suspended above a mesh of aluminium wire. Gearbox parts worked into the aluminium wire correspond to the hanging elements. Red light objects send out a signal for contemplation.

‘Timeless’ is a contemporary composition by the Mexican composer, Arturo Fuentes, and accompanies the installation.

Zeitlos im Getriebe II

Theresia Fauland-Nerat (AT) **Installation**
Arturo Fuentes (MX) **Klanginstallation**

Eine Installation getrieben durch die Zeitlosigkeit, gefangen in der Schönheit des Augenblicks. Über einem Geflecht aus Alu-Draht schweben Mobile aus gestanzten Getriebeteilen. In den Alu-Draht eingearbeitete Getriebeteile korrespondieren mit den schwebenden Elementen. Rote Lichtobjekte setzen Zeichen zum Innehalten, zur Kontemplation.

„Zeitlos“, eine zeitgenössische Komposition des mexikanischen Komponisten Arturo Fuentes, begleitet die Installation.

IMPRESSUM / IMPRINT / PIE DE IMPRENTA

Herausgeber_Editor_Editor: Mag. Theresia Fauland-Nerat
Dominikanergasse 8/9, 8020 Graz, Austria
T+43(0)699 1555 8000, atelier@theres-art.at
www.theres-art.at

Redaktion_Editorial_Coordinacion editorial: Theresia Fauland-Nerat

Grafische Gestaltung_Graphic design_Diseño gráfico: Petra Höfler, hope-design.at

Fotonachweis_Photo Credits_Créditos de fotos: Theresia Fauland-Nerat, Vanessa Hundertpfund, Anita Kirbis, Herbert Kunz, Peter Manninger, Benedikt Nerat, Michael Nier, Heinz Pachernegg, Helene Remele, Theresa Rothwangl, Regine Schöttl, Karl Schrötter, Günter Schuchlaur, Daniel Teschl

Texte_Texts_Textos: Mario Berdic Codella, Theresia Fauland-Nerat, Tanja Gurke, Günther Holler-Schuster, Oliver Neil Spiller

Übersetzung_Translation_Traducción: Anita Ertl, Diana Victoria Miranda, Andrew Peaston, Manuel Martín Jiménez

Druck_Print_Impresión: Printera, 10431 Sveta Nedelja, Croatia

Verlag_Publisher_Editorial: edition Keiper, www.editionkeiper.at

© 2019 Theresia Fauland-Nerat, AutorInnen und FotografInnen

Alle Rechte vorbehalten.
All rights reserved
Reservados todos los derechos.

1. Auflage Februar 2019

ISBN 978-3-903144-82-8

