

LE MONDE

November 2004

11 / 10. Jg.
Deutschland: 3,60 €
Ausland: 3,90 €

diplomatique

Deutsche Ausgabe

Künstler dieser Ausgabe ENRIQUE MARTINEZ CELAYA (siehe Seite 2)
- Painting with Lion and Chair, 1993

Artist Portrayed in This Edition: E. M. Celaya

By Marie Louise Knott

Translation by Louisa Schaefer

SCHNEEBETT (Snowbed) is the name of an installation presently on show at the Berlin Philharmonic. Cuban-born Enrique Martínez Celaya, who grew up in the United States, has created a work that artistically portrays the room where composer Ludwig van Beethoven (see page 5) died. It is a space that, together with the “Schneebett” poem by Paul Celan, has become a kind of vestry. A compressor hums in the room (the nearly deaf Beethoven had a constant buzzing in his ear toward the end of his life). The machine generates the coldness necessary for Schneebett, a coldness that fills this room of death. In the background is a birch forest painted in oil, reminiscent of works by Anselm Kiefer. The trees soar up to the sky, yet the treetops remain invisible in the picture. Martínez Celaya, who first studied physics, then art, and who also writes poetry, has filled the space with symbols, staging an absolutely precise work that just skims by the emotional. The birch forest picture is primed with tar and feathers, and though it alludes to violent and humiliating experiences, it nonetheless conveys a sense of extreme lightness.

Martínez Celaya normally incorporates basic elements into his works, such as trees, birds, heads, arms, mirrors, and water. They are fragments of our general “forest of signs” and, simultaneously, building blocks of human existence. “I am searching for a state of being in which the division between intellect and emotion has collapsed.” Martínez Celaya’s personal language of images is based on his Cuban, Catholic childhood—a time that is cut off from his current life in exile. Hence, the artist has deliberately banished all that is too uniform or “neat” from his works, anything that is transmitted too easily, such as narrative descriptions, or, as he says himself, narcissistic tendencies. The apparently unrelated elements that stand side by side in his works evolve into something new, something that would not have become visible had those elements remained in their “normal” context. Martínez Celaya says his own writing ensures that narrative aspects do not enter into his artwork.

It is baffling as to why the multi-talented artist Martínez Celaya—who employs poetry, physics, painting, and sculpture in his works—and his minimalist pictures are not better known in Germany. He almost seems anachronistic—highly reflective and sensuous at the same time. By keeping his pictorial elements to a minimum, Martínez Celaya tries to rekindle some of the original magic of art in his own works. His very private, nearly archaic language of images reflects the forces at work in the present. His colors appear wan, even dull—as if the pictures were threatening to dissolve. In this way, the artist enables viewers to experience one of the basic states of the (postmodern) present: a feeling of being torn between (past-oriented) melancholy and (future-oriented) yearning. It is a state that threatens to disrupt the here and now. For animals, that’s not a problem.

Künstler dieser Ausgabe: E. M. Celaya

"SCHNEEBETT" heißt eine Installation, die derzeit in der Berliner Philharmonie zu sehen ist. Der aus Kuba stammende, in den USA aufgewachsene Enrique Martínez Celaya erfindet darin das Sterbezimmer Ludwig van Beethovens (siehe Seite 5) und verbindet es mit dem gleichnamigen Gedicht von Paul Celan zu einer Art Andachtsraum. Ein Kompressor brummt - der fast taube Beethoven hatte am Ende seines Lebens immer einen Ton im Ohr - und erzeugt die für das Schneebett notwendige Kälte, die den Raum des Todes erfüllt. Dahinter der in Öl gemalte, an Anselm Kiefer erinnernde Birkenwald, dessen Stämme wipfellos in den Himmel ragen. Celaya, der Physik, dann Kunst studierte und selbst Gedichte schreibt, hat den Raum mit Symbolen befrachtet und haarscharf am Gefühligsten vorbeiszeniert. Der mit Teer und Federn grundierte Birkenwald wirkt, obwohl er auf Erfahrungen der Gewalt und Erniedrigung anspielt, sehr leicht.

Meist verwendet Celaya in seinen Arbeiten elementare Objekte: Bäume, Vögel, Köpfe, Arme, Spiegel, Wasser. Es sind Fragmente unseres allgemeinen "Zeichenwaldes" und zugleich Grundbausteine menschlicher Erfahrung. "Ich bin auf der Suche nach dem Zustand, der die Mauer zwischen Intellekt und Gefühl einstürzen lässt." Celayas persönliche Bildersprache speist sich aus der katholischen kubanischen Kindheit, die durch das Exil von seinem jetzigen

Lebenszusammenhang abgeschottet ist. Deshalb hat Celaya bewusst alles, was allzu eingängig ist, was sich zu einfach selbst vermittelt - das Erzählerische oder, wie er sagt: die Elemente der Selbstliebe - aus seinen Bildern verbannt. Durch das scheinbar unverbundene Nebeneinander entsteht etwas Neues, das nicht sichtbar geworden wäre, wenn die Elemente in ihrem "normalen" Kontext verblieben wären. Das eigene Schreiben, sagt er, Sorge dafür, dass das Erzählerische keinen Eingang in seine Kunst finden muss.

Es ist unverständlich, warum der Cross-over-Künstler Celaya mit seiner Kombination aus Lyrik, Physik, Malerei und Skulptur und mit seinen minimalistischen Bildern hierzulande bis heute kaum bekannt ist. Er wirkt fast anachronistisch - hoch reflektiert und dabei äußerst sinnlich. In der Reduktion seiner bildnerischen Elemente sucht Celaya den Kunstobjekten etwas von der ursprünglichen Magie der Kunst zurückzuerfinden. Seine äußerst private, fast archaisch anmutende Bildersprache reflektiert das Kräftefeld der Gegenwart. Die Farben wirken bleich, matt - als liefen die Bilder Gefahr, sich aufzulösen. So macht er einen Grundzustand der (postmodernen) Gegenwart sinnlich spürbar: die Zerrissenheit zwischen (rück-wärtsgewandter) Melancholie und (zukunft-sgewandter) Sehnsucht, die das Hier und Jetzt aufzulösen drohen. Den Tieren macht das nichts aus. M.L.K.