

Eva-Maria Raab

GOLDEN LIGHT AND BLUE SHADOWS

Light studies of the Vienna Secession Building

Projektdokumentation / project presentation

GOLDEN LIGHT AND BLUE SHADOWS
Light studies of the Vienna Secession Building

10 samples + 3 AP, all unique and handmade
cyanotype and golden ink on watercolor paper

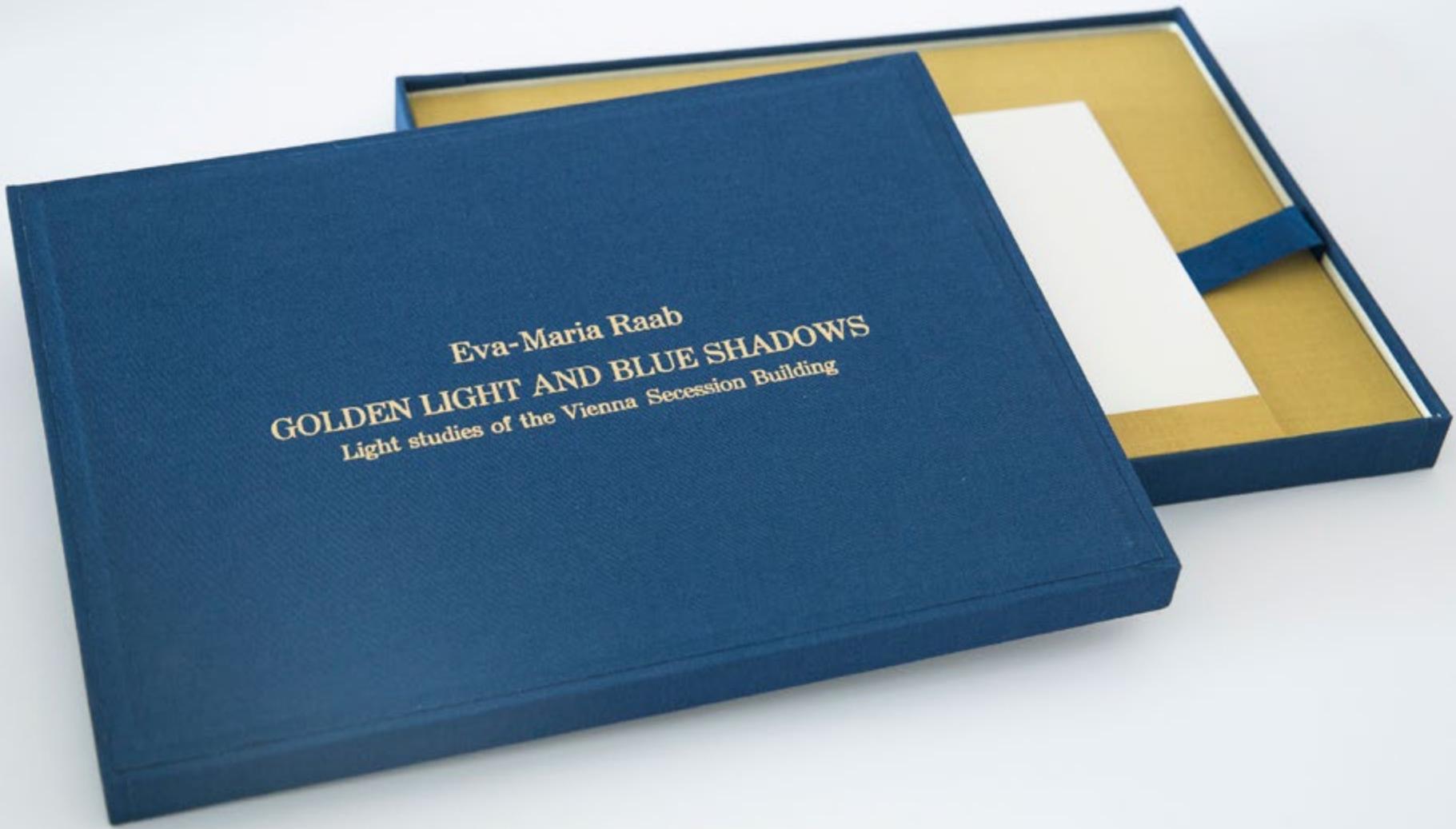
Leoporello
closed: 21 x 28 cm, opened: 28 x 160 cm
Box: 22,5 x 29 cm

Edited by Bariaa Mourad
Artworks & Graphic Design Concept: Eva-Maria Raab
Text: Lucas Gehrmann
Proofreading: Cristina Calderoni (Italian), Scott Evans (English)
Limited Artist Edition 10 + 3a.p.

Editorial / Publisher: © 2017 TRITON [Barcelona, Vienna etc.]
As. n° 41665 Barcelona, Generalitat de Catalunya
ISBN 978-84-943401-5-4

special thanks to:
Gérald Fromm, ediciones TRITON
BUCHBiNDEREi iRA LABER, Vienna
Lucas Gehrmann, Kunsthalle Wien

Eva-Maria Raab
GOLDEN LIGHT AND BLUE SHADOWS
Light studies of the Vienna Secession Building

Eva-Maria Raab

GOLDEN LIGHT AND BLUE SHADOWS

Light studies of the Vienna Secession Building

special thanks to:
Gérald Fromm, ediciones TRITON
BUCHBiNDEREi iRA LABER, Vienna
Lucas Gehrmann, Kunsthalle Wien

GOLDEN LIGHT AND BLUE SHADOWS
Light studies of the Vienna Secession Building

Edited by Bariaa Mourad
Artworks & Graphic Design Concept: Eva-Maria Raab
Text: Lucas Gehrmann
Proofreading: Cristina Calderoni (Italian), Scott Evans (English)
Limited Artist Edition 10 + 3 a.p.

Editorial / Publisher: © 2017 TRITON [Barcelona, Vienna etc.]
As. nº 41665 Barcelona, Generalitat de Catalunya
ISBN 978-84-943401-5-4

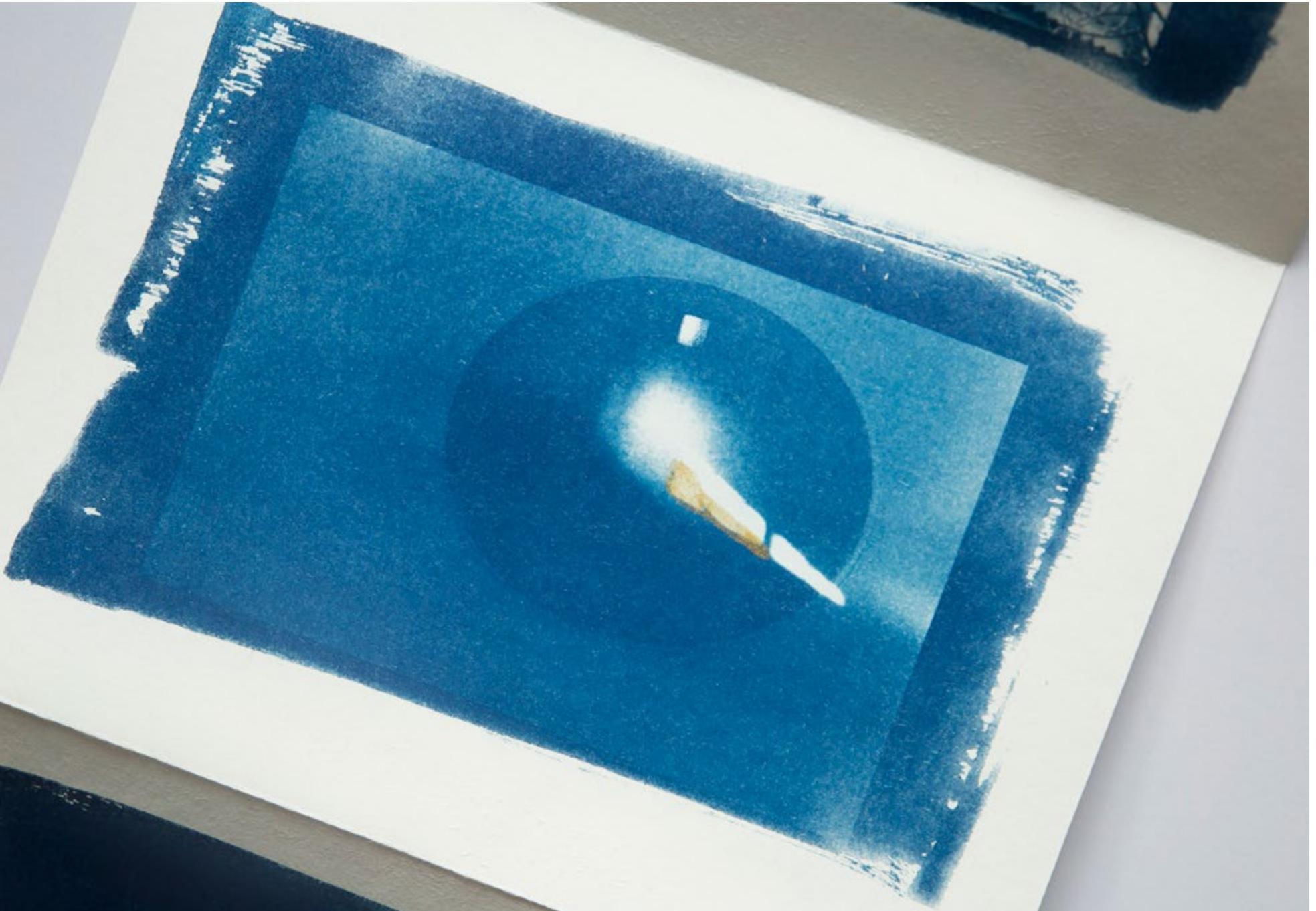

Stahlblaue Schatten blattlos verästelter Bäume ranken sich, mal zeichnerisch scharf, mal malerisch-fleckig verschwommen, über weiße Fassadenflächen und vegetable Ornament-Elemente eines Gebäudes, das aufgrund seiner „Synthese von Archaik und Moderne, einer prägnanten Verdichtung von typologischen und symbolischen Referenzen, des unvermittelten Kontrasts zwischen pseudosakralem Entree unter einer Kuppel aus vergoldeten, schmiedeeisernen Lorbeerblättern und der nüchternen Funktionalität seines Ausstellungstraktes“¹ zu den bedeutendsten Beispielen der europäischen Architektur an der Wende vom Historismus zur Moderne zählt.

Eva-Maria Raab hat auf ihren neuesten Cyanotypien die vier Fassaden dieses Gebäudes – die Wiener Secession, 1897/98 nach Plänen des Otto-Wagner-Schülers Josef Maria Olbrich errichtet – aus- und abschnittsweise mit der ihnen sehr nahen wie auch sehr fernen Natur-Umgebung in eine mehrdimensional verflochtene Beziehung gebracht. Nah sind die Bäume und Zweige, die ihre Schatten auf die Wand-Reliefs und -Sgraffiti stilisierter Pflanzen werfen, fern ist die Lichtquelle, der nicht nur die Schatten, sondern die in diesem Leporello versammelten Bilder überhaupt zu verdanken sind: nur mit Sonnenlicht ist jene Art der Cyanotypie herstellbar, die Eva-Maria Raab vor einigen Jahren als fotografisches Bild-Medium entdeckt hat und seither gelegentlich einsetzt. Die für diese historische, nicht apparative Technik charakteristische Farbe, das sogenannte Stahl- oder Berliner Blau, entsteht auf Basis einer speziellen Grundierung (mit grünem Ammoniumferrizitrat und Kaliumferrizyanid) erst unter der Einwirkung von UV-Licht, welches sich bei Außenbelichtungen nur aus der Sonne beziehen lässt. Und dieses Blau ist maßgeblich beteiligt auch am Bewirken der hier oben genannten Beziehung zwischen den der Natur direkt entstammenden und den von ihr künstlerisch abgeleiteten Strukturen: Dort, wo die Sonne während des Aufnahmeprozesses kein Gegenlicht bildet, erscheinen nicht nur die nahen Schatten blau, sondern auch die sichtbaren Ausschnitte des fernen Himmels. Keine analoge (apparative) Fotografie vermag das, was Goethe zuerst beschrieben und Monet als erster gemalt hat, nämlich die Farbe eines Schattens als Resultat der Reflexion und Brechung des ihn umgebenden (Sonnen)Lichtes auf seinem Grund zu betrachten, so pointiert – und zugleich so wirklichkeitsfern wiederzugeben: Indem bei der Cyanotypie die Farbe allein aufgrund bestimmter chemo-physikalischer Reaktionen entsteht, hat sie per se mit der gesehenen Wirklichkeit nichts zu tun, und doch konvenieren die Blautöne auf diesen Bildern unmittelbar mit unserer Farb-Vorstellung von Himmels- und Schattensensationen.

„Es sind die Fragen nach medialen Raum- und Zeitgefügen, die mich in meiner künstlerischen Recherche beschäftigen. Ich versuche Temporalität zu reflektieren und entwickle Arbeiten, die zeitliche Abläufe in sich selbst tragen. Präsenz und Absenz, Licht und Schatten, Gegenwart und Vergangenheit sind die großen Themen, um die meine Arbeiten kreisen“,² sagt Eva-Maria Raab selbst zu ihren künstlerischen Intentionen. In ihren „Lichtstudien der Wiener Secession“ also erzeugt sie über Sujets von unterschiedlicher Bedeutung, Herkunft und Interpretierbarkeit sowie mittels einer gleichermaßen „mehrdeutigen“ Technik das hier oben genannte mehrdimensionale Beziehungsgeflecht aus realen und virtuellen, zeitlich und räumlich inhomogenen Faktoren. Zum Bereich der motivischen Bedeutung gehört im Fall des Secessionsgebäudes auch eine Farbe, die aufgrund der speziellen medialen Um- und Übersetzung des realiter sichtbaren Sujets auf der Cyanotype unsichtbar bleibt: das Gold. Gold steht seit jeher für das Transzendentale, das (göttliche) Licht, für materielle Werte und Immaterialität zugleich. Im Jugendstil, der eine umfassende Erneuerung von Kunst und Kultur anstrehte und die Verschmelzung von Kunst und Leben durch eine bewusste Ästhetisierung des Alltags herstellen wollte, spielt Gold eine besonders wichtige Rolle. So symbolisiert das Hauptmotiv der Secession, der Lorbeerbaum, das „Ver sacrum“, den Aufbruch der neuen Kunst – und vergoldet sind die durchbrochenen Blätter und Beeren seiner Krone, die zugleich die Kuppel des Gebäudes bildet. Eva-Maria Raab bleibt in diesem Fall daher nicht streng medienimmanent, sondern setzt ihren fertig entwickelten Cyanotypien da und dort noch ein goldgelbes Glanzlicht auf. So kommt das Licht hier auch noch einmal zu Wort als jenes Medium, das selbst nicht-materiell ist und sich uns nur in Verbindung mit Materie – einem Wassertröpfchen in der Luft, einer steinernen Wand als Projektionsgrenze – zu „erscheinen“ gibt. Dies im Sinne auch des Untertitels, den die Künstlerin – etwas bescheiden, zugleich aber auch auf den stets experimentellen Charakter ihrer Arbeit verweisend – ihrem Secessions-Zyklus gibt: „Light studies“.

Lucas Gehrmann

Kurator, Kunsthalle Wien

Shadows, steel-blush, of leafless-branched trees entwine, sometimes sharp, sometimes painterly-spotty and blurred, over white facade surfaces and vegetal ornamented elements of a building, which due to its “synthesis of archaic and modernity, as a concise compaction of typological and symbolic references – borne out of the contrasts between a pseudo-sacral entrance underneath a dome of gilded and wrought-iron laurel leaves, and, the sober functionality of its exhibition tract.”¹ It is one of the most important examples of European architecture at the turn from art historicism to modernity.

On her latest cyanotypes, Eva-Maria Raab recombined the four façades of this building – Vienna’s Secession, built 1897-98 according to the plans of Otto Wagner’s disciple Josef Maria Olbrich – into intertwined and multidimensional relationships with the surrounding environment where nature seems at the same time very near and distant. Close are the trees and twigs that cast their shadows on the wall reliefs and sculptures of stylized plants, far is the light source that not only generates shadows, but all the pictures gathered in this leporello: because only with sunlight is the type of cyanotype possible that Eva-Maria Raab (re) discovered a few years ago as a photographic medium she has used occasionally ever since.² The color, so-called steel or Berlin/Prussian blue, which is characteristic of this historical, non-apparative method, is produced by means of a special primer (with green ferric ammonium citrate and potassium ferricyanide) under the influence of UV light that may be obtained outside only through exposure to the sun.³ And this very blue is also decisively involved in the aforementioned relationship between the structures derived directly from nature and those artistically designed: there, where the sun does not form a backlight during the shooting process, not only the shadows appear blue, but also the visible portions of the distant sky. No analogous (apparative) photography is capable of looking at what Goethe first described and Monet painted, namely the color of a shadow as a result of the reflection and refraction of the (sun) light that surrounds it. In the case of cyanotype, the color is produced solely by certain chemo-physical reactions. It has nothing in itself to do with the reality seen and yet the blue tones in these images are directly congruent with our color conceptions and sensations of the skies and shadows. “It’s the questions about medial space and time structures my artistic research deals with. I try to reflect on temporality and develop work that carries out temporal sequences in themselves. Presence and absence, light and shadow, present and past are the great themes around which my works revolve,” says Eva-Maria Raab. In her “Light studies of the Viennese Secession”, she cre-

ates with an ambivalent technique the multi-dimensional relationship between the real and virtual, temporally and spatially inhomogeneous factors of different meanings, origins, and interpretability.

Concerning the meaning of different motifs as components of the Secession, one significant color remains nevertheless invisible on the cyanotype due to the special medial transformation and translation of the real and visible subject: the gold. Gold has always stood for the transcendent, the (divine) light, for material values as well as immateriality. In the Art Nouveau, which sought a comprehensive renewal of art and culture and wanted to fuse art and life through a conscious aestheticization of everyday life, gold plays a particularly important role. Thus, the main motif of the Secession, the laurel tree, the *ver sacrum*, symbolizes the emergence of this new art and the perforated leaves and berries of its crown, which at the same time form the dome of the building, are gilded. In this case, Eva-Maria Raab does not remain strictly media-focused, but instead places some perfectly golden glow-light on her cyanotypes once fully developed. Thus the light appears once again as the medium, which is itself non-material and can only “appear” in connection with matter – a water droplet in the air, a stone wall as projection limit. This also applies to the subtitle, which the artist, somewhat modestly referring to the experimental nature of her work, gives to her Secession cycle: “Light studies.”

*Lucas Gehrmann
curator, Kunsthalle Vienna*

Ombre, d'acciaio bluastro, disegnano fili d'erba che si attorcigliano sugli alberi, a volte decise, a volte dipinte a chiazze e offuscate, si stagliano sulle superfici ultra bianche delle facciate, e gli elementi vegetali decorati dell'edificio, concludono la sua “sintesi fra arcaio e modernità, come una concisa compattazione di referenze tipologiche e simboliche - nate dal contrasto fra un'entrata pseudo-sacrale al di sotto di una cupola dorata con foglie d'alloro in ferro battuto, e, la sobria funzionalità del tratto espositivo” (traduzione da Franz Achleitner). È uno dei più importanti esempi dell'architettura Europea dal punto di vista della storia dell'arte e della modernità.

Nei suoi ultimi cianotipi, Eva-Maria Raab ricollega le quattro facciate di questo palazzo - della Secessione Viennese, costruito nel 1897-98 in accordo con il progetto del discepolo di Otto Wagner, Josef Maria Olbrich - in un intreccio di relazioni multidimensionali con l'ambiente circostante, dove la natura sembra vicina e lontana allo stesso tempo. Vicini sono gli alberi e i ramoscelli che formano la loro ombra nel muro, delineano bassorilievi e sculture di piante stilizzate, lontana è la fonte di luce che non genera solo ombre, ma tutte le immagini raccolte in questa collezione: poiché la Cianotipia di Eva-Maria Raab è possibile solo con la luce del sole; la quale (ri)scopre qualche anno fa come mezzo fotografico, che da allora usa occasionalmente. Il metodo fu originariamente inventato dall'astronomo John Herschel ed applicato in seguito dalla prima donna fotografa Anna Atkins per le illustrazioni della sua famosa pubblicazione “*Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions*” (Atkins, Anna; Larry J. Schaaf; Hans P. Kraus Jr. 1985). Il colore chiamato ciano o blu di Prussia, che caratterizza questo metodo storico, è prodotto per mezzo di un inchiostro speciale (con Citrato Ferroso di Ammonio e Ferrocianuro di Potassio) ottenuto solamente all'aperto attraverso l'esposizione solare, sotto l'influenza dei raggi ultravioletti (Roger Taylor 2007). Questo blu intenso è decisamente incluso nelle sopraccitate relazioni, fra le strutture derivate direttamente dalla natura e queste progettate artisticamente: lì, quando il sole non retroillumina il processo fotografico, non solo le ombre appaiono blu, ma anche una porzione visibile del lontano cielo. Nessuna fotografia analoga è capace di mostrare che cosa, Goethe per primo descrive, e Monet lo dipinge, cioè il colore dell'ombra, come risultato di una riflessione e di una rifrazione della luce del sole, che la circonda. Nel caso della Cianotipia, il colore è prodotto totalmente da una particolare reazione chimica; che non ha niente a che fare con la realtà che vediamo e ancora i toni blu di queste immagini sono direttamente congruenti con la nostra concezione e sensazione di cielo ed ombra.

“È una questione sullo spazio mediano e la struttura del tempo, ciò che affronta la mia ricerca artistica. Provo a riflettere sulla temporalità e sviluppare lavori che portano avanti sequenze temporali dentro di essi. Presenza e assenza, luce e ombra, presente e passato sono i meravigliosi temi intorno ai quali ruota il mio lavoro,” dice Eva-Maria Raab. Nel suo “light studies of the Viennese Secession (Studi di luce sulla Secessione Viennese)”, crea con una tecnica ambivalente la relazione multidimensionale fra il reale e il virtuale, fattori non omogenei temporalmente e spazialmente, per significati, origini ed interpretabilità diverse. Riguardo al significato dei differenti motivi come elementi della Secessione, rimane un colore significativo ciò nonostante invisibile sul cianotipo; dovuto alla trasformazione speciale del mezzo e alla traduzione del reale e visibile soggetto: l'oro. L'oro è sempre sorto per il trascendentale, la luce *divina*, per i materiali di valore come anche per l'immortalità.

Nell'Art Nouveau, la quale ha ricercato il completo rinnovo dell'arte e della cultura e ha voluto fondere l'arte e la vita attraverso la consapevole estetizzazione della vita quotidiana, l'oro ha giocato un ruolo particolarmente importante. Quindi, il motivo principale della Secessione, l'albero d'alloro, il “*ver sacrum*”, simbolizza la progressiva affermazione di questa nuova arte e le foglie traforate e le bacche della sua corona, che allo stesso tempo formano la cupola dell'edificio, sono dorate. In questo caso, Eva-Maria Raab non rimane strettamente legata al mezzo espressivo, ma posiziona perfettamente della luce fluorescente nei suoi cianotipi, una volta sviluppati completamente. Quindi la luce, per definizione immateriale che “appare” solamente a contatto con la materia, è un'altra volta il medium - una goccia d'acqua nell'aria, un muro di pietre come limite di proiezione. Questo si applica anche al sottotitolo, nel quale l'artista lievemente con modestia, si riferisce alla natura sperimentale del suo lavoro, che le ha permesso la serie per la Secessione: “Light studies (studi di luce)”.

Lucas Gehrmann
curatore, Kunsthalle Vienna

DE

- 1 Architekturzentrum Wien (Friedrich Achleitner et al.), *Secession*, in: nextroom, www.nextroom.at/building.php?id=2361.
- 2 www.bundeszentrum-zsk.at/zsk/artist-of-the-month/1560-eva-maria-raab

ENG

- 1 Architekturzentrum Wien (Friedrich Achleitner et al.), *Secession*, in: nextroom, 14. September 2003 (here translated from German).
- 2 The method was originally invented by the astronomer John Herschel and later applied by the early female photographer Anna Atkins for illustrations of her famous publication “*Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions*”, see: Atkins, Anna; Larry J. Schaaf; Hans P. Kraus Jr. (1985). *Sun gardens: Victorian photographs*. New York: Aperture.
- 3 Roger Taylor, (2007). *Impressed by the Light: British Photographs from Paper Negatives, 1840–1860*. NY, Metropolitan Museum of Art. p. 287.

IT

- Atkins, Anna; Larry J. Schaaf; Hans P. Kraus Jr. (1985). *Sun gardens: Victorian photographs*. New York: Aperture.
Roger Taylor, (2007). *Impressed by the Light: British Photographs from Paper Negatives, 1840–1860*. NY, Metropolitan Museum of Art. p. 287

Eva-Maria Raab
A Meinhartsdorfergasse 3/10,
1150 Wien
T +43 (0)676 751 7789
E [info@evamariaraab.com](mailto:evamariaraab.com)
W www.evamariaraab.com