

Fragen nach den Mechanismen der visuellen Wahrnehmung stehen im Zentrum der künstlerischen Arbeit von Esther Stocker. Die Forschungen im Bereich der Kognitionswissenschaften spielen dabei ebenso eine Rolle wie erkenntnistheoretische Aspekte. Die male-
rischen Anschauungen der Künstlerin kreisen um eine Wahrnehmungstheorie, die von einem sich bewegendem aktiven Beobachter ausgeht, der aus der Fülle der uns umgebenden optischen Reize die Informationen situationsbezogen einmal mehr und einmal weniger herausfiltert. Die Bildwerke thematisieren nicht die klassischen Fragestellungen der Abstraktion wie die Reinheit, das Absolute oder die Materialität des Bildes an sich, sondern visualisieren über rasterartige Strukturierungen das Oszillieren der Wahrnehmung zwischen direkter optischer Resonanz und mentalem Prozess. Während die frühen Arbeiten aus den 90er Jahren noch stärker vom Ordnungsschema einer facettierten Figuration ausgingen, ist den neuen Werken eine fließendere, dynamische Bildsprache eigen. Das Resultat der Gemälde sind in sich ruhende ästhetische Felder von höchster energetischer Präsenz. Um die Ablenkung durch spontane Assoziationen oder psychologische Interpretationen zu vermeiden, konzentriert sich die Künstlerin auf eine weitgehend schwarz-weiße Farbigkeit und ein nur leicht variierendes rechteckiges Format.

Esther Stocker beschäftigt sich mit der Frage des »Lesens« von Bildern: Wie und wann verbinden sich visuelle Wahrnehmungseinheiten zu einem bedeutungsvollen visuellen Zeichen? Wann zerstreuen sie sich im Schwebezustand der Bedeutungsfreiheit? In den Arbeiten geht es nicht darum, etwa in der Tradition der Op-Art physikalisch-optische Seheffekte zu reflektieren, sondern vielmehr um den Sehakt an sich. Es sind Bildwerke, die im wörtlichen Sinn »ins Auge gehen«, so wie die Videoarbeit »Sehen als 1« (2000). (mpd)

Le opere di Esther Stocker gravitano intorno ai meccanismi della percezione visiva, con un'attenzione particolare da un lato alle ricerche nel campo delle scienze cognitive, e dall'altro agli aspetti più strettamente gnoseologici. La visione pittorica dell'artista, infatti, muove da una teoria della percezione basata su un osservatore attivo in movimento che, a seconda della situazione, riesce a filtrare più o meno efficacemente le informazioni che desidera dalla moltitudine di stimoli ottici che lo circondano. Le opere che ne scaturiscono, quindi, non sono dedicate ai temi classici dell'astrazione come la purezza, l'elemento assoluto o la materialità della raffigurazione, ma piuttosto rendono visibile, grazie ad una strutturazione reticolare, la tendenza delle nostre percezioni ad oscillare tra la risonanza ottica diretta e i processi mentali che ne derivano. Se i lavori prodotti negli anni Novanta facevano trapelare ancora visibilmente lo schema di fondo di una raffigurazione sfaccettata, le opere più recenti di Esther Stocker spiccano per il loro linguaggio figurativo assai più scorrevole e dinamico. Da quest'impostazione, nascono quindi dei percorsi estetici più consolidati e dotati di una grande presenza energetica. Per evitare che le associazioni spontanee o le interpretazioni psicologiche distruggano l'osservatore, l'artista sceglie una cromaticità imperniata essenzialmente sul bianco e nero, proposta in un formato rettangolare che varia leggermente da un'opera all'altra.

Lanciandosi alla ricerca della vita contenuta nelle immagini, Esther Stocker pare chiedersi come e quando le percezioni visive confluiscono in unità semeiotiche dotate di un loro significato, o quando invece si dissolvono, restando sospese in uno spazio privo di significati. Ecco perché le sue opere non vogliono riflettere degli effetti visivi puramente fisici ed ottici, come nella tradizione della «op-art», ma semmai tematizzare l'atto visivo in sé, proponendosi sotto forma di opere pittoriche in grado di balzare letteralmente «all'occhio», come certamente si può affermare per il video intitolato «Sehen als 1» (2000). (mpd)

BIOGRAFIE

- ★ 1974 in Schlanders, lebt in Wien
- 1994–1999 Akademie der bildenden Künste, Wien
- 1999 Gaststudentin am Art Center College of Design, Pasadena, Ca.
- 2002 Anton-Faistauer-Preis für Malerei des Landes Salzburg
- 2002–2003 Studienaufenthalt in Chicago

AUSSTELLUNGEN (AUSWAHL)

- 2003 Galerie im Trakl-Haus, Salzburg (mit S. Krawagna)
- Galerie Krobath Wimmer, Wien (Einzelausstellung)
- Open End, Chicago (mit Marc LeBlanc)
- Mimosen, Rosen, Herbstzeitlosen, Kunsthalle Krems
- Einbildung, Kunsthaus Graz
- 2002 Galerie Christine Mayer, München (mit K. Auderer)
- Hier ist Dort 2, Secession, Wien
- Variable Stücke, Galerie im Taxispalais, Innsbruck

BIOGRAFIA

- ★ 1974 a Silandro, vive a Vienna
- 1994–1999 Accademia di Vienna
- 1999 Studente ospite all'Art Center College of Design di Pasadena, California
- 2002 Premio Anton Faistauer per la pittura della Regione Salisburgo
- 2002–2003 Soggiorno di studio a Chicago

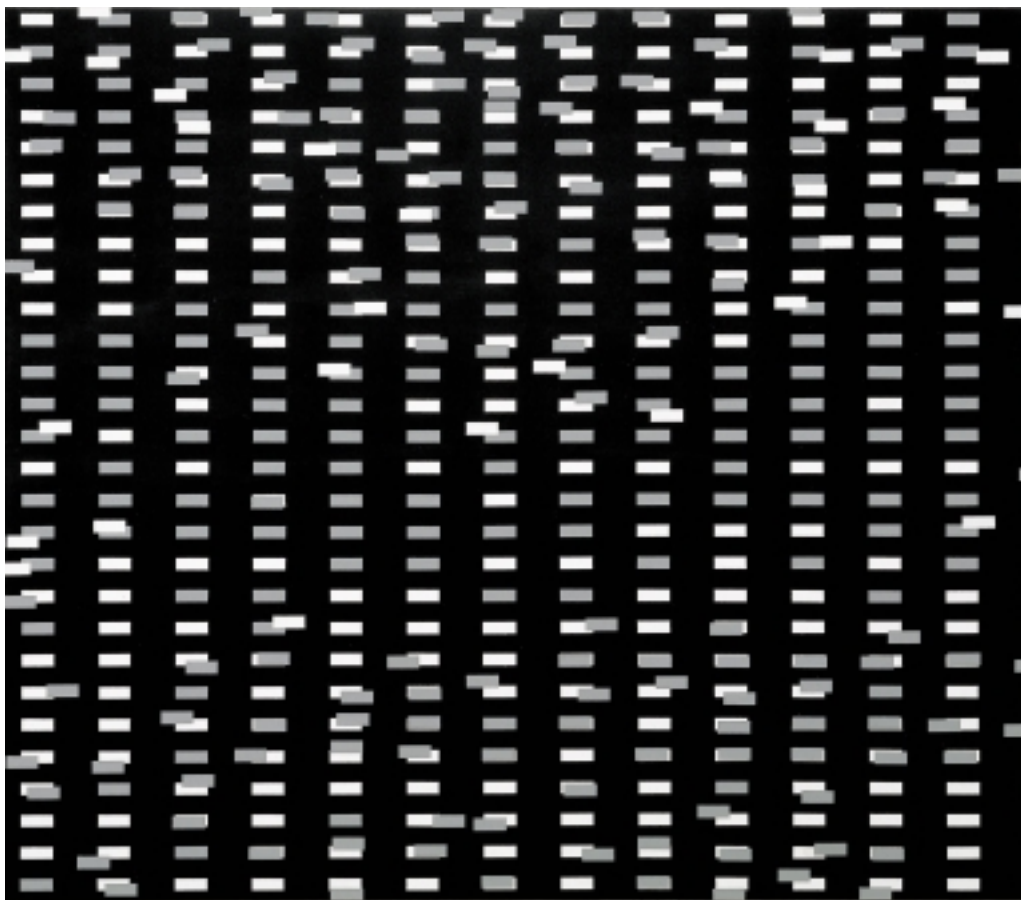
MOSTRE (PRINCIPALI)

- 2003 Galerie im Trakl-Haus, Salisburgo (con S. Krawagna)
- Galerie Krobath Wimmer, Vienna (personale)
- Open End, Chicago (con Marc LeBlanc)
- Mimosen, Rosen, Herbstzeitlosen, Kunsthalle, Krems (A)
- Einbildung, Kunsthaus, Graz
- 2002 Galerie Christine Mayer, Monaco (con K. Auderer)
- Hier ist Dort 2, Secession, Vienna
- Variable Stücke, Galerie im Taxispalais, Innsbruck

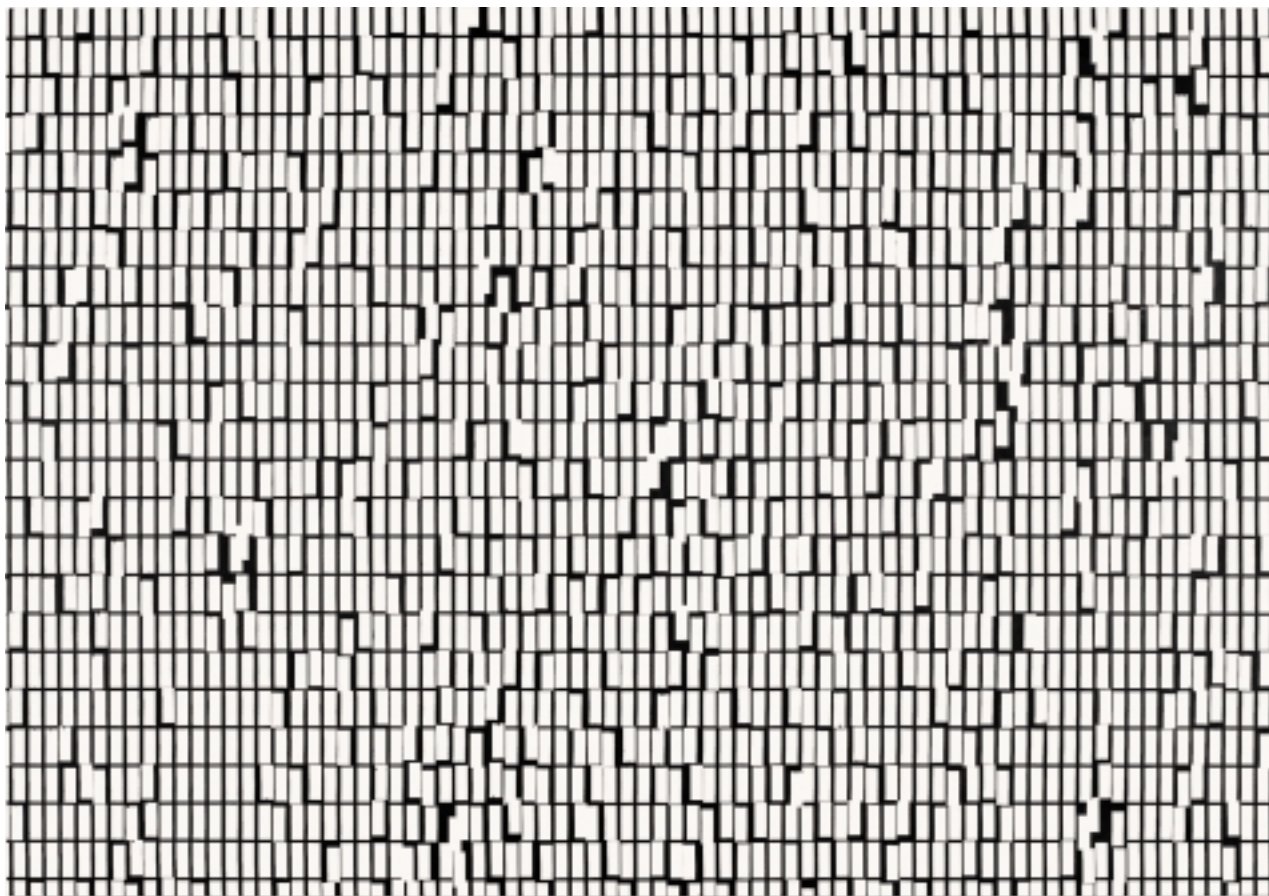
Ohne Titel
2001, Öl auf Baumwolle, 150 x 250 cm,
courtesy Galerie Krobath Wimmer, Wien

Senza titolo
2001, olio su tela, cm 150 x 250,
courtesy Galerie Krobath Wimmer, Vienna

Ohne Titel
2001, Acryl auf Baumwolle, 140 x 160 cm,
courtesy Galerie Krobath Wimmer, Wien

Senza titolo
2001, acrilico su tela, cm 140 x 160,
courtesy Galerie Krobath Wimmer, Vienna

Ohne Titel
2001, Acryl auf Baumwolle, 140 x 200 cm,
courtesy Galerie Krobath Wimmer, Wien

Senza titolo
2001, acrilico su tela, cm 140 x 200,
courtesy Galerie Krobath Wimmer, Vienna