

Eva Rosenstiel: Painting where the Gaze of Eye and Camera Meet¹

Translation by Selene States

[...]

As a painter, Eva Rosenstiel is an archeologist of colors and forms, which she unearths in mechanically and technologically produced images such as photographs and inkjet prints. She describes her work process as follows: "The results of small-format images are scanned and enlarged on aluminum with the use of an inkjet printer. Now on a par with one another, they are indistinguishable: it is impossible to tell what was once a photographic original or a painted image. Generating additional connections between the two media, the next step of the work process involves reworking the entire surface with patterns detected in the printed images. For me, this process is a kind of 'excavation' of the material of the picture, as the changes in color that are produced in transferring the image to a painted foundation always provoke surprising discoveries"².

The principle of Eva Rosenstiel's work lies in her graphical and painterly responses to pre-existing patterns – in other words, those that are discovered anew through the process of painting. However, this is not about copying what is already there and translating it into the enlarged format of a painting. "That would simply be busy-work!"³ Which is why Rosenstiel pursues the very contradiction between the material substance of the image and its power of suggestion in the next step of the process: "While at first glance, the work appears to have more of a digital character, I am exclusively interested in manually working on the surface of the image." By reworking photographs, Eva Rosenstiel obfuscates her illusionist suggestion, at once breaking the dominance of the camera lens, its ostensible objectivity and its indifference toward reality. The relativization of photographic images through their revision therefore generates a different and original pictorial experience of the underlying structure of the illusion.

[...]

Returning to her studio after wandering Paris' botanical gardens during her residency⁴ there, Eva Rosenstiel paints mirrors with patches of paint. Later, she places these back in the flower beds to be photographed. Flowers, leaves and their reflections are interwoven through photography, augmented and augmenting each other through pictorial disorientation. In this vexatious puzzle, real and reflected plants are intertwined. Painting them further modifies these photographically documented perspectives, which evolve into diverse, novel visual experiences and unforeseen, often psychologically charged images. The wandering gaze is disoriented. Illusion and reality blend along the incisive boundary of the mirror, which deflects a direct gaze. In turn, the mirror's presence in the image is both defined by and obscured through the spattering of paint.

Delighting in this realm of visual trickery, Rosenstiel has found a travel companion in Walter Benjamin, who erected Paris as an unrivaled literary monument in *The Arcades Proj-*

Eva Rosenstiel – Malen davon, wohin Auge – und Kamera – blicken¹

Text (Auszug) von Dirk Teuber

[...]

Als Malerin ist Eva Rosenstiel eine Archäologin der Farben und Formen, die sie in mechanisch technisch hergestellten Bildern wie Fotos oder Tintenstrahldrucken entdeckt. Sie selbst sagt über ihr Vorgehen: „Dieses zunächst kleinformatige Bilderergebnis wird mittels Scanner und Tintenstrahldruck vergrößert und auf Aluminium aufgebracht. Jetzt gleich gestellt wiedergegeben, lässt sich nicht mehr sicher unterscheiden, was ursprünglich fotografische Vorlage und was aufgebrauchte Malerei ist. Eine zusätzliche Verbindung dieser beiden Medien wird durch einen weiteren Arbeitsgang angestrebt, indem ich die gesamte Oberfläche mit im Bildmaterial gesehenen zeichenartigen Strukturen überarbeite. Dieser Prozess bedeutet für mich auch eine Art ‚Schürfen‘ in der Bildmaterie, da die farblichen Veränderungen beim Anlösen des Bildgrundes immer überraschende Entdeckungen provozieren“².

Das Prinzip von Eva Rosenstiels Arbeit besteht in der malenden und zeichnenden Reaktion auf vorgefundene bzw. im Prozess der Malerei stets neu zu entdeckende Strukturen. Dabei geht es zunächst jedoch nicht darum, das Vorhandene abzumalen und wiederum vergrößert in ein Gemälde zu überführen. „Das ist für mich Fleißarbeit!“³. Denn dem Widerspruch zwischen materieller Substanz des Bildes und der Suggestion der Erscheinung geht Rosenstiel dann in einem weiteren Schritt nach: „Obwohl die Arbeit auf den ersten Blick eher digital bearbeiteten Charakter hat, interessiert mich ausschließlich die manuelle Beschäftigung mit der Bildoberfläche“. Indem sie die Fotografien überarbeitet, verunklärt Eva Rosenstiel ihre illusionistische Suggestion, bricht gleichsam die Herrschaft des Kameraobjektivs, seine Scheinobjektivität und Indifferenz gegenüber der Realität. Die Relativierung der fotografischen Bilder durch Überarbeitung findet so in den Tiefenstrukturen der Illusion neue, andere bildliche Erfahrungen.

[...]

Eva Rosenstiel durchwandert während ihres Pariser Aufenthaltes⁴ den Botanischen Garten, stellt im Atelier mit Farbtupfen bemalte Spiegel her, die sie dann in die Beete setzt und so fotografiert. Blüten, Blätter und Spiegelungen verweben sich durch die Fotografie, steigern sich gegenseitig in einer bildlichen Desorientierung, die im kombinatorischen Vexierspiel von realen und gespiegelten Pflanzen zu einer anderen, neuen fotografisch festgehaltenen Seherfahrung, durch Malerei modifiziert zu ungesehenen oft psychologisch aufgeladenen Bildern überleiten. Der vagabundierende Blick wird desorientiert. Illusion und Realität verwischen sich an der Grenzscheide des Spiegels, der den direkten Blick umlenkt, und dessen Präsenz im Bild durch die Farbtupfen zugleich definiert und verunklärt wird.

Im Spiel der Augenlust findet sie einen Weggefährten in Walter Benjamin der in seinem „Passagen-Werk“ Paris ein unabgeschlossenes literarisches Denkmal gesetzt hat.⁵ „Bei seinen Betrachtungen der Passagen, der überdachten Räume, die Straßen und Boulevards miteinander verbinden und zum Lust-

Jardin des Plantes, Eva Rosenstiel, 2009.

Texts and images first published in *Eva Rosenstiel - Passage*, 2011, by modo Verlag, Freiburg i.Br.

ect.⁵ In his observations, he writes how the interconnected passageways, the arcades, the streets and boulevards invite *flânerie*. He describes the ambiguity of these places, which are at once interior and exterior, polysemously bounded spaces. The external aspect of this ambiguity, according to Benjamin, is determined by “the abundance of mirrors, which fabulously amplify the spaces and make orientation more difficult”⁶.

A reservoir of motifs arises from the photographic expeditions. Paris appears reflectively wherever the eye directs its gaze and the brush its paint. This is a journey of discovery through the metropolis, the expansion of which is indebted to the gaze of the *flâneur*, whose drifting consciousness clings to surfaces, following the disorienting traces of experience inscribed through history. It is a game in the world of illusion, which tries to accommodate the artifice of images; to shed light on the mirror as the paintings’ foundation; to open up space to the illusion. “Oil painting, drawing and photography are contingent upon each other and lead the viewer through an ‘arcade’ of perception. This concept is similar to the notions within Walter Benjamin’s philosophy . . . as a metaphor for the ‘in-between’. For Eva Rosenstiel, “Paris is the city of silver. Paris – city of mirrors. The works that came about here are expression of a psychological spatial experience, a groping and searching movement. A perception molded by the overabundance of detail, of disruption, of distraction . . .”⁷. This is a city of *flânerie*, in the transient ambivalent sights and sightings. Elated, adrift, it is the anarchic trick in the blink of an eye.

[...]

wandeln einladen, hat er über die Zweideutigkeit dieser Räume geschrieben, die zugleich Innenraum und Außenraum sind, vieldeutige Binnenräume. Der äußerliche Aspekt dieser Zweideutigkeit, so Benjamin, sei durch die Fülle an Spiegeln bedingt, der die Räume ins Märchenhafte ausweite und die Orientierung erschwere”⁶.

Über die fotografisch fixierten Entdeckungswanderungen erschließt sich ein Reservoir an neuen Bildmotiven. Spiegelnd erscheint Paris, wohin das Auge blickt und die Hand den Pinsel führt. Es ist eine Entdeckungsreise durch die Metropole, die die Weitung dem Blick des Flaneurs verdankt, dem schweifenden Bewusstsein, dass an der Oberfläche haftend, den historisch unterfütterten desorientierenden Erlebnisspuren nachgeht. Es ist das Spiel in der Welt des Scheins, das dem Schein der Bilder Rechnung tragen möchte, das im Spiegel als Malgrund Licht gewinnt für die Farbe und zugleich Raum in der Illusion. „Ölbilder, Zeichnungen, Fotografien bedingen sich und führen den Betrachter in eine ‚Passage‘ der Wahrnehmung. Ähnlich der Auffassung des Philosophen Walter Benjamin steht dieser Begriff . . . als Metapher für ein ‚Dazwischen‘. Für Eva Rosenstiel ist, „Paris die Silberstadt, Paris, Stadt der Spiegel. Die dort entstandenen Werke sind Ausdruck einer psychischen Raumerfahrung, einer tastenden und suchenden Bewegung. Eine Wahrnehmung, die geprägt ist von der Überfülle an Details, von Brüchen, von Zerstreuung . . .”⁷. Es ist eine Stadt der Flanerien auch im flüchtig ambivalenten Sehen in lustvoller Haltlosigkeit im kontrolliert anarchischen Spiel des Augenblicks.

[...]

1 From an expanded edition, in: Rosenstiel, Eva, ‘Synergien im Magazin der Bilder’, *artforum3 e. V.*, Freiburg, ed. Rosenstiel, Eva, Kunstforum Hochschwarzwald, Neustadt, 27/7/2007 – 19/8/2007, pp. 7-11.

2 From a letter to the author, Freiburg, i.Br., May 2007.

3 Eva Rosenstiel, in conversation with the author, 27th May, 2007.

4 [Translator’s note:] Rosenstiel spent the summer of 2009 in Paris as part of a Cité des Arts Residency Fellowship from the State of Baden-Württemberg.

5 cf. Benjamin, Walter, *The Arcades Project*, trans. Eiland, Howard, McLaughlin, Kevin, ed. Tiedemann, Rolf, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press, London, 1999, p. 542.

6 Nicoletta Torcelli, ‘Eva Rosenstiel, Rapport’, unpublished typed manuscript, opening speech for the exhibition at Kunsthaus L6, Freiburg, on 2/10/2010, p.4.

7 Nicoletta Torcelli, *ibid*, 2010, p.4.

1Erweiterte Fassung von Eva Rosenstiel - Synergien im Magazin der Bilder, in: *artforum3 e. V.*, Freiburg Hg. Eva Rosenstiel, Magazin, Kunstforum Hochschwarzwald, Neustadt 27. Juli bis 19. August 2007, S. 7-11.

2 Brief an den Verfasser, Freiburg im Mai 2007.

3 Eva Rosenstiel, im Gespräch mit dem Verfasser, am 27. Mai 2007.

4 [Anmerkung der Übersetzerin:] Anlässlich des Stipendiums Cité des Arts des Landes Baden-Württemberg erkundet Eva Rosenstiel im Sommer 2009 Paris.

5 Vgl. Rolf Tiedemann, Hg., Walter Benjamin, *Das Passagenwerk*, Edition Suhrkamp, Frankfurt 1983, 2 Bd.

6 Nicoletta Torcelli, Eva Rosenstiel, *Rapport*, Kunsthaus L6, Freiburg, Einführungsrede am 22.10.2010, unpubliziertes Maschinenmanuskript, S.4.

7 Nicoletta Torcelli, *ebenda* 2010, S.4.