

) () DRAWING AS THINKING IN ACTION

Nikolaus Gansterer's wide-ranging oeuvre and artistic approach are exemplary for an expanded, open notion of drawing; one that conceives drawing as process; that realises and acknowledges both common and assumed potentials this art form holds, as well as potentials yet to be unveiled by means of experiment and curiosity, and that imagines a variety of forms in which a drawing can become manifest, materialise, and take shape.

Besides drawing, Gansterer's artistic practice includes sculptural installations, performance, animated film and video works, and long-term research-based work. He understands the processes of thinking and drawing as analogous and is concerned with the fundamental question of how to translate and visualise thought processes, both conscious and subconscious. Thus, he explores how the act of drawing can become a tool of communication, a score, or an instruction for taking action. Searching for a playful way of dealing with the complex levels of speculative knowledge, Gansterer has consequently developed a distinct oeuvre since the early 2000s.

To express and demonstrate the materiality of perception he applies a unique performative grammar, for example in his on-going *TransLecture* series, in which the artist's flow of ideas and thoughts manifest as captivating live drawings diagrams and arrangements, while the actions taking place on a lab-like table are filmed and recorded from above. Like the British artist Avis Newman, who asserts a connection between drawing and thought, stating that the process of drawing operates as a "record of the workings of thought" and "is a site of inquiry, response and invention, and in that sense becomes a philosophical activity", Gansterer is deeply interested in the translational processes of constructing meaning by means of all senses. He questions how these immanent and situative constructions of meaning could be expanded towards a radical sympoiesis: where a line of thought becomes a line on paper, turns into a line in space or a line verbalized, and then again a line articulated with the whole body or that, as a score for performing with others, transforms into an object.

Nikolaus Gansterer's exhibition at Drawing Lab Paris introduces a drawing practice that is conceptually complex and that generates highly sensual and aesthetic art works: an artistic approach that regards (the act of) drawing as a choreography that unfolds between thought, surface and the drawing hand. Gansterer deals with drawing as a reflexive practice, one that questions or even mirrors itself. When one follows the artist on this meta level of "drawing the drawing", or "showing the showing", or when one simply enjoys getting lost in the details of a work, in the end one is rewarded by being let into a fascinating world of thoughts and structures that materialise in unexpected ways, and that spans between science and fiction.

As the exhibition title) () DRAWING AS THINKING IN ACTION suggests, the idea is to cast a fresh light on drawing — as a tool for expressing or translating thinking into a corporeal action — by presenting elements and exploring aspects of this practice such as ad hoc notations, records of self-reporting, or the embodiment of drawings in space-body diagrams. Just like thought processes temporarily assume form,

materialise and again become the starting points for new lines of thought, the concurrent presence of new and existing works creates an autonomous cosmos in which they refer to one another over and over.

In the main exhibition space at Drawing Lab Paris, a new body of work conceived specifically for this context and realised on site forms a kind of open, permeable system, while the adjacent rooms are turned into a 'work lab', a condensed archive whose pink walls are cluttered with a variety of works and materials, and a screening room that offers insight into Gansterer's video work and performative drawing practice. How the works are placed and paced in the exhibition, how they correspond with each other, how the display creates fields of density and emptiness, of intensified materiality vs. the weightlessness of a projector's beam as sole means to present a work — this all picks up on the manifold directions Nikolaus Gansterer's explorations take and the varied manifestations his work find: like when a line of thought literally explodes, blows your mind, dissolves, becomes thick, then again hovers, remains in a state of suspension; you let loose, and the concrete idea transforms into a body-mind sensation, turns into a sensual awareness. (...)

Five key new works are generously placed within the main room. They span a range of Gansterer's favoured formal artistic manifestations, materials and methods, notably intuitive notations, wall drawings, and a mobile. The focus oscillates between introspection and a heightened awareness for the respective environment and context, and is expressed by means of a specific method of automatic drawing (explicated below) that is loosely related to the Surrealist technique but has been refined and expanded to fit the artist's needs, and systemic configurations alike. While installing his exhibition, for instance, the artist meticulously protocolled all sorts of actions, thoughts, and processes by jotting them onto the white wall, applying his method of Self-reporting. Once the process of installing was completed, however, he erased the entries, leaving only fragments of this record and a heap of rubber shavings.

Dark grey walls at the end of the room serve as carrier for a wall drawing and as backdrop for a large mobile. The figure-ground relationship is cleverly played out here. Both individual works interact with each other: lines on the wall unexpectedly find a continuation into the third dimension, patterns are repeated or disrupted, a spatial figure of thought meets its match, points to its counterpart, or takes a new direction in the structure of the plane drawing on the wall. Seen together, the sum of these intertwined works is more than their individual parts; the shifting appearance subtly but persistently challenges the viewers' perception, actuates and activates them. With the mobile, a three-dimensional figure of thought whose fluctuating nature so perfectly corresponds to the incessant unconscious flow of thoughts, the parallel, intersecting, curved and straight lines, points, nodes and dots of the wall drawing behind assume shape and materialise as a seemingly chaotic, energized tangle of delicate rods, some more elastic than others, some straight and directing, some wrapped with tape to create dashed lines held together with string knots and cable ties. A flexible coordinate system emerges from this interplay, it symbolises the autonomous cosmos that is generated by the works on show and reveals a field of associative, hypothetical assumptions.

An arrangement of smaller and larger circular canvasses and objects are placed on the floor, like concentric waves on the surface of water: a lake, a puddle, or the sea. The drawings show the artist's attempt of mapping the intangible and unutterable: atmospheres and ambiances he searched for in order to explore the genius loci of a situation in all its complexity — the accumulation of interrelated and often ephemeral phenomena and processes that constitute the specific atmosphere of a place — using all his senses, conscious and unconscious. Challenging the shortcoming of grasping synchronicity and simultaneity of both subtle and powerful occurrences, of what one can't see, of what one has no words for, but what one can definitely feel on a body-mind level, if prepared to empty and free oneself to engage (and be rewarded or puzzled) with what one encounters and experiences. These works are part of Gansterer's new long-term research project, *Contingent Agencies*. While the focus in the piece placed on the floor (ironically "grounded") is to achieve a state of suspension by means of meditative emptying in order to open up to new sensations, the 'work lab' in turn is a place full of affluence and multiplicity, and intimacy at the same time. Like on a Warburgian pin board, or a huge pink post-it, a variety of diagrams, drawings, photographs, source and research materials allow for an insight into the artist's interests and working process: here, drawing is thinking in action.

Jeanette Pacher

This text was first published at the occasion of the solo exhibition by Nikolaus Gansterer, "Nikolaus Gansterer, () Drawing as Thinking in Action", (at Drawing Lab Paris, France, 21 March - 15 June 2019) curated by Jeanette Pacher) in the exhibition catalogue "Nikolaus Gansterer, () Drawing as Thinking in Action", Drawing Lab, Paris, 2019. 46 p., full colour, English / French, with texts by Jeanette Pacher and Christine Phall. (ISBN 9782490024063)

) () DRAWING AS THINKING IN ACTION

Couvrant de nombreux sujets, l'oeuvre et la démarche artistique de Nikolaus Gansterer sont le parfait exemple d'une conception élargie du dessin qui appréhende ce dernier en tant que processus, réalisant et reconnaissant les potentiels à la fois établis et supposés de cette forme d'art, ainsi que ceux qui peuvent encore être révélés par l'expérimentation et par la curiosité, et qui imagine des formes diverses par lesquelles le dessin peut être rendu manifeste, se matérialiser et prendre forme.

En plus du dessin, la pratique artistique de Gansterer comprend des installations sculpturales, des performances, des films et des oeuvres vidéo, ainsi que des projets à long terme qui reposent sur la recherche. Considérant le processus de la pensée et celui du dessin comme étant analogues, il traite une question de fond : comment traduire et représenter visuellement les processus mentaux, qu'ils soient conscients ou inconscients. Ainsi, il explore comment le fait de dessiner peut devenir un outil de communication, une partition ou une instruction pour des actions concrètes. C'est en recherchant une façon ludique de traiter les niveaux complexes de la connaissance spéculative que Gansterer a développé, depuis le début des années 2000, un ensemble d'oeuvres qui lui est particulier.

Pour exprimer et démontrer la réalité concrète de la perception, il applique une grammaire performative unique, comme par exemple dans sa série en cours de *TransLecture*, dans laquelle le flux de ses idées et de ses pensées se manifeste par de captivants dessins, schémas et arrangements qu'il réalise sur une sorte de table de laboratoire, et qui sont filmés et enregistrés d'en haut. Comme l'artiste britannique Avis Newman, qui affirme qu'il existe un lien direct entre le dessin et la pensée lorsqu'il dit que le dessin opère comme un « compte rendu du fonctionnement de la pensée » et qu'il « représente un espace d'interrogation, de réponse et d'invention, devenant de ce fait une activité philosophique », Gansterer s'intéresse intimement aux processus de transposition de la compréhension humaine, en faisant appel à tous les sens. Il explore les différentes façons dont ces constructions de sens immanentes et situationnelles pourraient évoluer vers une forme radicale de sympoïèse dans laquelle une ligne de pensée deviendrait une ligne sur papier, une ligne dans l'espace, ou bien une ligne verbalisée et puis à nouveau une ligne articulée par le corps tout entier, ou bien, en devenant une partition de performance collective, un objet.

L'exposition de Nikolaus Gansterer introduit une démarche conceptuellement complexe qui génère des oeuvres hautement sensuelles et visuelles : une approche artistique qui aborde le (geste du) dessin comme une chorégraphie qui se déploie entre la pensée, le support et la main qui dessine. Gansterer conçoit le dessin comme une pratique réflexive : une pratique qui se remet en question, voire s'y reflète. Que l'on suive l'artiste sur le plan méta de « dessiner le dessin » ou de « montrer l'acte de montrer » ou que l'on prenne simplement plaisir à se perdre dans les détails d'un dessin, d'une composition, d'un mobile ou d'une vidéo, on se retrouve heureux d'être admis dans un univers fascinant de pensées et de structures qui se manifestent de façons étonnantes, entre la science et la fiction.

Comme l'indique le titre) () DRAWING AS THINKING IN ACTION, il s'agit de porter un nouveau regard sur le dessin pour le voir comme un outil d'expression ou de

transposition de la pensée sous forme d'action corporelle par la présentation d'éléments de cette pratique et par l'exploration de certains de ses aspects, dont des annotations ponctuelles, des traces d'auto-notification ou la représentation du dessin par des schémas espace-corps. À l'instar des processus de raisonnement qui prennent forme, temporairement, se matérialisent, puis redeviennent à nouveau des points de départ pour de nouveaux raisonnements, la présence simultanée d'oeuvres nouvelles et existantes crée un cosmos autonome dans lequel elles se font continuellement référence.

Dans l'espace d'exposition principal du Drawing Lab, un nouvel ensemble d'oeuvres, conçues spécifiquement pour ce contexte et réalisées sur place, forme une sorte de système ouvert et perméable, tandis que les salles attenantes sont transformées, d'un côté en un « laboratoire de travail », telles des archives dont les murs roses regorgent d'une grande variété d'oeuvres et de matériaux, et de l'autre côté en une salle de projection proposant une vision de l'art vidéo et du dessin performatif de Gansterer.

La façon dont les oeuvres sont placées et espacées dans l'exposition, se répondant, la manière dont les oeuvres sont disposées, pour créer des champs de densité et de vide, de matérialité compacte intensifiée contrastant avec la légèreté subtile d'un faisceau de projecteur choisi comme seul moyen pour présenter une oeuvre, tout cela reprend les multiples directions que prennent les explorations de Nikolaus Gansterer ainsi que les diverses formes sous lesquelles son oeuvre se manifeste : telle une ligne de pensée qui, littéralement, explose, nous laisse pantois, se dissout, s'épaissit, puis reprend son envol, demeure en suspension... Libérée, l'idée concrète se transforme en une sensation corps-esprit, puis se mue en une conscience sensuelle. (...)

Cinq nouvelles oeuvres clés sont généreusement disposées dans la salle principale. Elles donnent un aperçu d'une variété de matériaux, de méthodes et de manifestations artistiques formelles prisées par Gansterer, notamment des notes intuitives, des dessins muraux et un mobile. L'accent oscille entre une introspection et une conscience accrue de l'environnement et du contexte, et se manifeste au moyen d'une méthode spécifique/particulière de dessin automatique (explicitée ci-dessous) quelque peu apparentée à la technique surréaliste, mais affinée et pour s'adapter aux besoins de l'artiste et aux configurations systémiques.

Lors de l'installation de son exposition, par exemple, l'artiste a méticuleusement consigné toute une série d'actions, de pensées et de processus en les inscrivant sur le mur blanc, appliquant sa méthode de 'self-reporting'. Mais au terme du processus d'installation, il efface les entrées, ne laissant que des fragments de ce dossier et un amas de copeaux de caoutchouc.

Un mur gris foncé au fond de la pièce sert de support pour un dessin mural et de toile de fond pour un grand mobile. La relation figure-fond s'exprime habilement ici. Les deux oeuvres interagissent l'une avec l'autre : des lignes sur le mur trouvent soudain un prolongement dans la troisième dimension, des motifs sont répétés ou interrompus, une figure de pensée dans l'espace rencontre son pendant, le désigne ou prend une nouvelle direction dans la structure du dessin plan sur le mur. Prises

dans leur ensemble, ces oeuvres entrelacées présentent un tout plus important que les éléments individuels qui le composent ; leur apparence changeante défie la perception des visiteurs, la met en marche et l'active, avec subtilité mais aussi persistance. Le mobile est une figure de pensée tridimensionnelle dont la nature fluctuante correspond parfaitement au flux de pensées incessant et inconscient. Derrière lui, les lignes parallèles, croisées, courbes et droites, les points et les noeuds du dessin mural prennent forme et se matérialisent en un enchevêtrement chaotique et dynamisé de bâtons délicats, dont certains sont plus élastiques, d'autres droits et directs, et d'autres encore sont entourés de ruban pour former des traits interrompus liés par des noeuds de ficelle et par de l'argile. Un système de coordonnées flexible émerge de cette interaction, symbolisant le cosmos autonome généré par les oeuvres exposées et révélant un champ de suppositions associatives et hypothétiques.

Des toiles circulaires et des objets de toutes tailles sont placés sur le sol, tels des vagues concentriques sur la surface des eaux : un lac, une flaque, ou la mer. Les dessins montrent la tentative de l'artiste de cartographier l'intangible et l'indicible : des atmosphères et des ambiances qu'il a recherchées dans le but d'explorer le 'genius loci', l'esprit du lieu, d'une situation dans toute sa complexité — soit l'accumulation de phénomènes et de processus interdépendants et souvent éphémères qui constituent l'atmosphère particulière d'un lieu — en utilisant tous ses sens, conscients et inconscients. L'artiste s'interroge sur la futilité de saisir la synchronicité et la simultanéité d'événements à la fois subtils et puissants, de ce que l'on ne peut pas voir, de ce pour quoi on n'a pas de mots, mais de ce que l'on peut sans conteste ressentir au niveau du corps-esprit, pour peu qu'on ait une volonté de faire le vide, de se libérer et d'interagir avec ce que l'on rencontre et ce dont on fait l'expérience (et se voir gratifié ou déconcerté). Ces oeuvres de Gansterer font partie de son nouveau projet de recherche à long terme intitulé *Contingent Agencies*.

Alors que la pièce posée au sol (ironiquement « enracinée ») vise à atteindre un état de suspension en obtenant le vide par la méditation pour s'ouvrir à de nouvelles sensations, le « work lab » est un lieu à la fois multiple, intime et foisonnant. Comme sur un tableau d'affichage Warburgien ou sur un énorme post-it rose, divers diagrammes, dessins, photographies, sources et documents de recherche permettent au visiteur d'avoir un aperçu des intérêts de l'artiste et de son processus de travail : ici, le dessin est bien la pensée en action !

Jeanette Pacher

This text was first published at the occasion of the solo exhibition by Nikolaus Gansterer, "Drawing as Thinking in Action", (at Drawing Lab Paris, France, 21 March - 15 June 2019) curated by Jeanette Pacher) in the exhibition catalogue "Nikolaus Gansterer, Drawing as Thinking in Action", Drawing Lab, Paris, 2019. 46 p., full colour, English / French, with texts by Jeanette Pacher and Christine Phall. (ISBN 9782490024063)