

An indirect view of something at which one can no longer look. Strangely transformed in the reflection on the glass, as if the latter could look into the future: part of the World Trade Center in New York, photographed by Herbert Maier in 1999 (see p. 137).

Window upon window, like a grid, coated in the blue of the sky. Captured by the restless surface of a glass part of a building between the towers, which makes them appear unreal in the reflection and gives one a feeling of trepidation today, knowing now what was to happen there two years later.

This photograph, taken on a carefree, bright sunny day, originally owed its effectiveness to its composition of line, shading and colour alone. The grid-like structure, whose traces can be found throughout Maier's works, presented a picture of cheerful restlessness – until that fateful day in 2001.

Maier's photographic images are mainly encounters with memories of pictures he once painted. They are unforeseen surprises along the way. Neither foreseen, nor planned. They are waiting for him, in order suddenly to pounce on him. They seize him utterly. In fact, he is already part of them before he sees them.

His photographs appear highly concentrated and economical in their composition. He structures them according to the canon of his painting, in which the concrete appears abstract. The concrete comes back to him later in the form of his photographs, even when they in turn appear abstract.

Ein indirekter Blick dorthin, wohin man nicht mehr schauen kann. Im spiegelnden Glas auf seltsame Weise verwandelt, als könnte dieses in die Zukunft sehen: Ein Teil des World Trade Center in New York, aufgenommen von Herbert Maier im Jahr 1999 (siehe Abbildung S. 137). Fenster an Fenster, einem Gitter gleich, überzogen vom Blau des Himmels. Aufgefangen von der unruhigen Oberfläche eines gläsernen Bauteils zwischen den Türmen, das ihnen in der Spiegelung eine Unwirklichkeit verleiht, die heute beklemmend anmutet, nachdem wir wissen, was zwei Jahre später dort geschehen sollte.

Diese Fotografie, aufgenommen an einem unbeschwerten, hellen Sonnentag, überzeugte ursprünglich alleine durch ihre Gestaltung von Linien, Schattenspiel und Farbe. Die Gitterstruktur, deren Spur man durch Maiers Werk hindurch verfolgen kann, bot bis zu dem verhängnisvollen Datum im Jahr 2001 ein Bild heiterer Unruhe.

Maiers fotografische Bilder sind überwiegend Begegnungen mit der Erinnerung an einmal von ihm gemalte Bilder. Sie sind unvorhergesehene Überraschungen am Weg. Nicht vorhergesehen, nicht geplant. Sie warten auf ihn, um ihn jäh zu überfallen. Sie packen ihn direkt, ist er doch ein Teil von ihnen, schon bevor er ihnen ansichtig wird.

Seine Fotografien sind in ihrer Erscheinung hoch konzentriert, sparsam in der Zeichnung. Er gestaltet sie nach dem Kanon seiner Malerei, in der Konkretes gegenstandslos erscheint. Das Konkrete liefern ihm dazu später seine Fotografien, auch dann, wenn sie gegenstandslos wirken.

There is almost always a tightly-meshed grid to be seen: windows, steps, structures in masonry. Occasionally there is an opening in it. It may happen that a segment of the grid opens and shows an almost unimaginable darkness within that is anything but inviting, and yet in some strange way tempts one to draw closer. A nearly palpable darkness – almost a tangible material. Initially it was to be found in his paintings and then he encountered it with his camera. It is interesting to imagine that here one sees details that were conjured up during the creative process only to reappear one day by the wayside and show that they themselves belong to a reality which exists alongside the reality of the painting.

For me, the creative boundaries between photography and painting become blurred once and for all when I consider the picture of the steps (see p. 140). The reason for this is the memory of a work by Frank Stella from the year 1958 ("Astoria", to be found in MOMA). However, in Maier's case the rigid pattern of lines is broken up lightly by the dancing line of the steps which make their way from a point slightly below the centre towards the top left-hand edge of the picture. In this respect this photograph departs from Frank Stella's.

Herbert Maier's photographs fit in effortlessly with his painted works. The fact that a photographic device is held between the triggering hand and the resulting picture is utterly irrelevant. This device is a tool, like brush and paint. Maier's photographic pictures are no mere appendix to his work, but a chapter in themselves.

They are complex, as are his painted works. Their layers of colour shine out towards us from the depths of his pictures. The light ground of the painting reflects the light and thus allows us to experience the picture three-dimensionally, depending on the character of the colour. Parts of the structures appear to push their way out towards us. Others draw back.

Herbert Maier's photographs do, of course, respond quite differently according to the way one looks at them as one tries to understand them. Here, reason and feeling project their experiences into the picture as we behold it. And then we experience the way in which this inanimate picture begins to tell a story. Just like that picture of the reflection of the Twin Towers to which time has added another, and more bitter, meaning.

¹⁾ Frank Stella's dictum from 1966 "What you see is what you see"

Fast immer ist ein dichtes Raster zu beobachten: Fenster, Stufen, Strukturen gemauerter Steine. Gelegentlich darin eine Öffnung. Es kann geschehen, dass sich ein Segment des Rasters öffnet und in sich eine nahezu unvorstellbare Finsternis zeigt, die alles andere ist, als einladend, und die doch auf seltsame Weise zum Näherkommen reizt. Eine schier greifbare Dunkelheit, fast schon spürbare Materie. Zuerst war sie in gemalten Bildern, dann begegnete er ihr mit der Kamera. Es ist ein reizvoller Gedanke, sich vorzustellen, dass hier Bilddetails während der künstlerischen Arbeit beschworen werden und eines Tages am Weg auftauchen und sich als Teil einer Wirklichkeit neben der Wirklichkeit des Bildes zeigen.

Die gestalterischen Grenzen zwischen Fotografie und Malerei verschwimmen für mich endgültig beim Betrachten des Bildes der Treppe (siehe Abbildung S. 140). Schuld daran ist die Erinnerung an eine Arbeit von Frank Stella aus dem Jahr 1958 („Astoria“, zu Hause im MOMA). Doch bei Maier wird das strenge Linienraster heiter aufgelöst durch die tanzende Stufenlinie, die sich etwas unter der Bildmitte auf den Weg macht, um sich nach links oben zum Bildrand hin zu bewegen. Hierdurch entfernt sich diese Fotografie wieder von Frank Stella.

Natürlich gliedern sich Herbert Maiers Fotografien mühelos ein in sein malerisches Werk. Dass sich zwischen die ausführende Hand und das resultierende Bild ein fototechnisches Gerät schiebt, ist völlig belanglos. Dieses Gerät ist ein Werkzeug wie Pinsel und Farbe. Maiers fotografische Bilder sind kein untergeordnetes Anhängsel seines Werks, sondern ein eigenes Kapitel.

Vielschichtig sind sie, ganz wie seine gemalten Arbeiten. Deren Farbenen leuchten uns aus der Tiefe seiner Bilder entgegen. Der helle Malgrund wirft das Licht zurück und lässt uns auf diese Weise das Bild, je nach dem Charakter der Farbe, räumlich empfinden. Teile der Bildstrukturen scheinen sich uns entgegen zu schieben. Andere nehmen sich zurück.

Herbert Maiers Fotografien reagieren natürlich ganz anders auf den Blick, mit dem man sie zu erfassen sucht. Hier projizieren Verstand und Empfinden beim Betrachten ihre Erfahrungswerte in das Bild hinein. Und dann erleben wir, wie es aus seiner Ruhe heraus zu erzählen beginnt. Ganz wie jene Aufnahme der Spiegelung der Twin Towers, der die Zeit inzwischen eine weitere, eine bittere Bedeutung hinzugefügt hat.

¹⁾ Frank Stellas Diktum von 1966 „What you see is what you see“

Kreta | 2006

Aquario | Veracruz | Mexiko | 2008

Bethany | Connecticut | USA | 2008

New York City | 1999

Kreta | 2008

Codzpoop | Kabáh | Mexiko | 2008

Tikal | Guatemala | 2008

Sacsayhuamán | Peru | 2002

Bologna | Italien | 2004

Ollantaytambo | Peru | 2002

San Marco | Florenz | 2005

San Javier | Peru | 2002

Sevilla | Spanien | 2000

Florenz | Italien | 2005

San Cristóbal de las Casas | Mexiko | 2008

Convento de San Bernadino Siena in Valladolid | Mexiko | 2008

