

INGRID HORNEF

ALEA IACTA EST

DER WÜRFEL IST GEFALLEN

INGRID HORNEF

ALEA IACTA EST
DER WÜRFEL IST GEFALLEN

Arbeiten von 2011 – 2015

Herausgeber
Ingrid Hornef

Mit Beiträgen von

Lida von Mengden
Albrecht Beutelspacher
Georges Silva
Franz Späth

ALEA IACTA EST

„Was auf den ersten Blick als geheimnisvoller Code eines noch nicht entschlüsselten Systems erscheint, ist die ganz konkrete Dokumentation des Zufalls“, schreibt die Kunstwissenschaftlerin Birgit Möckel über die Arbeiten „alea iacta est“ der Künstlerin Ingrid Hornef und nennt dem Betrachter damit den Schlüssel zu ihrer Kunst: Den Zufall. Ingrid Hornefs schwarz-weiße Arbeiten der Serie „alea iacta est“ sind von streng geometrischen Linien und Flächen geprägt, in denen der Betrachter immer wieder nach Regelmäßigkeiten, Figuren oder Mustern sucht. Man durchforscht das Bild nach einer Struktur, mit der es sich erschließen lässt, bleibt aber ohne Erfolg. Erst der Begriff „Zufall“ lässt einen erahnen, was wirklich dahinter steckt: Ingrid Hornef visualisiert in ihren kontrastreichen Schwarzweiß-Bildern das Ergebnis eines hundertfachen Würfelwurfs.

Wie Ingrid Hornef bei ihren Arbeiten von „alea iacta est“ vorgeht, lässt sich exemplarisch gut am Bild „Objekt 274“ (Seite 41) nachvollziehen. Es zeigt ein löchriges Netz aus weißen Linien, die waagrecht, senkrecht und diagonal auf der MDF-Platte angeordnet sind. Um ein solches Bild zu entwerfen, legt Ingrid Hornef zunächst gewisse Rahmenbedingungen fest. Zu diesen zählen Bildgröße, Farbe und Raster sowie die Art und Weise, wie das Raster zu füllen ist. Im „Objekt 274“ hat Ingrid Hornef als Untergrund eine MDF-Platte, schwarz bemalt, gewählt, die sie in ein zartes Raster aus 140 Quadraten unterteilt. Die „Farbe“, mit der darauf gearbeitet wird, ist weiß.

ALEA IACTA EST

“What at first glance looks like a mysterious code of a yet undecrypted system is in fact a concrete documentation of hazard” according to the art expert Birgit Moeckel referring to the artist Ingrid Hornef’s works entitled “alea iacta est”, thus providing the onlooker with the clue to her art: fortuity. Ingrid Hornef’s black-and-white works of the “alea iacta est” series feature strictly geometric lines and areas which the onlooker scrutinizes for regularities, figures or patterns. We search the picture for a structure that would allow us to decipher it, but without success. It’s only the notion of “fortuity” that indicates what is behind: in her high-contrast black-and white-pictures Ingrid Hornef visualizes the result of hundreds of throws of the dice.

Ingrid Hornef’s approach for her “alea iacta est” works is best reflected by studying the picture “Objekt 274” (p. 41). It shows a porous grid of white lines running horizontally, vertically and diagonally across the MDF-board. When conceptualizing such a picture, she predefines certain parameters such as the size of the picture, its colour and grid pattern, as well as the way she plans to fill the grid. For “Objekt 274” Ingrid Hornef chose a black painted MDF board as background that she subdivided into a delicate grid of 140 squares. The colour she uses to work in is white. Subsequently she defines which elements will be added by throwing the dice. For the picture “Objekt 274” she chose the lateral lines of the squares (the horizontal bottom line and the

ALEA IACTA EST

« Ce qui se présente à première vue comme le code mystérieux d’un système non encore décrypté est la documentation très concrète du hasard », écrivait l’historienne de l’art Birgit Moeckel à propos du groupe d’œuvres de l’artiste Ingrid Hornef « alea iacta est », livrant ainsi au spectateur la clé de son art : le hasard. Les œuvres en noir et blanc de cette série sont caractérisées par des lignes et des surfaces rigoureusement géométriques dans lesquelles le spectateur cherchera régulièrement à reconnaître des périodicités, des figures ou des motifs. L’on explore le tableau à la recherche d’une structure qui permettrait de le cerner, mais sans succès. Seul le mot « hasard » permet d’approcher ce qui se cache vraiment derrière ces œuvres : dans ses tableaux aux multiples contrastes de noir et blanc, Ingrid Hornef visualise le résultat d’un centuple jet de dés.

La manière dont l’artiste procède dans la série « alea iacta est » s’éclaire de manière tout à fait exemplaire à l’appui du tableau « Objekt 274 » (ill. p. 41). Cette œuvre présente une trame lacunaire de lignes blanches disposées horizontalement, verticalement et diagonalement sur tout le panneau de MDF. Pour concevoir ce type de tableau, Ingrid Hornef définit d’abord un certain nombre de conditions cadres, à savoir, notamment, la taille du tableau, la couleur et le type de la grille utilisée, ainsi que la manière dont il conviendra de la remplir. Dans « Objekt 274 », Ingrid Hornef a choisi comme fond un panneau de MDF peint en noir qu’elle a délicatement subdivisé en une grille de 140 carrés.

Anschließend definiert sie, welche Elemente mithilfe eines Würfels zu ergänzen sind. Im Bild „Objekt 274“ hat sie sich für die Seitenlinien der Quadrate (die Waagerechte unten und die Senkrechte rechts) sowie für eine Art von Diagonale innerhalb der Quadrate entschieden. Sobald diese Rahmenbedingungen festgelegt sind, kommt die aleatorische Komponente ins Spiel. Diese bestimmt den weiteren Malprozess bis zum Schluss. Mithilfe eines Würfels fixiert Ingrid Hornef schrittweise, wie viele Linien waagrecht, senkrecht und auch diagonal zu setzen sind. Hierfür geht sie Zeile für Zeile und Kästchen für Kästchen von links oben nach rechts unten vor. Im ersten Schritt werden die waagerechten Linien ausgewürfelt. Konzentriert man sich auf die horizontalen Linien oben links im Bild, erschließt sich, welche Augenzahlen gefallen sind: Die erste horizontale Linie unter dem ersten Quadrat zeigt an, dass eine Eins gefallen ist. Bei den folgenden vier Quadraten fehlt der untere waagerechte Strich: Die vier fehlenden Linien veranschaulichen, dass eine Vier gefallen ist. Darauf folgen zwei weitere waagerechte Linien, die für die Augenzahl Zwei stehen. Es folgen eine Zwei für die Leerräume, eine Sechs für sichtbare waagerechte Linien und so fort. Analog geht Ingrid Hornef mit den Senkrechten vor: Oben links sind es vier senkrechte Linien am Stück, sie dokumentieren die Vier als Ergebnis des Würfelwurfs. Es folgen zwei Zwischenräume für eine gewürfelte Zwei. Dann eine Fünf, Eins, Drei, Zwei, ... Das Bild ist vollendet, wenn auch die Diagonalen gewürfelt sind. Der Wurf des Würfels gibt vor, wie viele Quadrate in Folge mit Diagonalen beziehungsweise ohne zu setzen sind. Zuerst wurde also eine Zwei, dann eine Fünf, erneut eine Fünf und darauf eine Sechs gewürfelt. Es ist schwer zu erkennen, aber beachtlich, dass Ingrid Hornef 118-mal den Würfel werfen musste, bis das Bild fertig war.

right vertical lines) and a kind of diagonal line within the squares. Once the basic parameters have been defined, the aleatory component comes into play. She determines the following process of painting until the end. With the throw of the dice Ingrid Hornef determines step by step how many lines she draws horizontally, vertically and diagonally. For this process she proceeds line by line and box by box from the top left to the bottom right. In a first step she dices for the horizontal lines. When focusing on the horizontal lines at the top left of the picture one can guess the number she has thrown: the first horizontal line below the first square shows that she had thrown a one. The next four squares have no horizontal lines at the bottom: the four absent lines indicate that she had thrown a four. The follow two horizontal lines suggest a two. Then follow a two for the blank spaces, a six for visual horizontal lines and so on. And she proceeds analogously for the vertical lines: at the top left she introduces four vertical lines at a stretch which suggest that she has thrown a four. Then come two blank spaces for a two. Then she throws a five, a one, a three, a two ... The picture is complete when she has diced for the diagonals. The throw of the dice determines how many squares in a row will get a diagonal line or none. We can see that the first throw of the dice produced a two, then a five, again a five followed by a six. It is not easy to guess, but quite remarkable that Ingrid Hornef had to throw the dice 118 times to complete the picture.

The work created by this method amazes not only art lovers but also any mathematician with a passion for art. The reason for this is to be seen in the many mathematical aspects that alternately catch the eye on intensive contemplation: now it is the long parallel lines that stand out and give the work alternating

La « couleur » avec laquelle elle va travailler sur ce fond est le blanc. Ingrid Hornef détermine ensuite les éléments qui devront être complétés par le truchement du jet de dés. Dans le tableau « Objekt 274 », elle a opté pour les côtés latéraux des carrés (bas pour les horizontales, gauche pour les verticales), et pour un type de diagonale à l'intérieur des carrés. Une fois fixées ces conditions cadres, la composante aléatoire entre en jeu. Elle va guider le processus pictural jusqu'à l'achèvement de l'œuvre. À l'aide d'un dé, Ingrid Hornef détermine successivement le nombre de lignes horizontales, verticales et diagonales qui devront être disposés sur le panneau. Elle procède pour cela ligne par ligne et carré par carré en partant d'en haut à gauche pour finir en bas à droite. La première étape consiste à déterminer les lignes horizontales. Lorsqu'on se concentre sur les horizontales du coin supérieur gauche, on peut voir quelle face du dé a parlé : au-dessous du premier carré, une première ligne horizontale indique que le résultat du jet de dé a été 1. Les quatre lignes manquantes indiquent ensuite que le nombre obtenu a été 4. Viennent alors deux autres lignes horizontales qui renvoient au nombre 2. Le dé a ensuite à nouveau donné un 2 pour les espaces vides, un 6 pour six lignes horizontales visibles, et ainsi de suite. Ingrid Hornef procède de même pour les verticales : en haut à gauche apparaissent quatre lignes verticales à la suite qui illustrent le nombre 4 comme résultat du jet de dé. Viennent ensuite deux espaces vides indiquant le nombre 2. Puis on a successivement 5, 1, 3, 2 ... le tableau est achevé une fois tirées au dé les diagonales. Le jet de dé indique le nombre de carrés qui devront être pourvus ou dépourvus d'une diagonale. Le dé a d'abord donné un 2, puis un 5, à nouveau un 5, puis un 6. Un décompte exact demande une certaine patience, mais il est intéressant de constater que pour achever son tableau, Ingrid Hornef a dû jeter le dé 118 fois.

Das auf diese Weise entstandene Werk lässt nicht nur Kunstliebhaber staunen, sondern auch jeden Mathematiker mit einer Leidenschaft zur Kunst. Grund dafür sind zum Beispiel die vielen mathematischen Aspekte, die einem bei intensiver Betrachtung abwechselnd ins Auge springen: Mal sind es lange, parallele Linien, die hervorstechen und dem Kunstwerk wechselnde Richtungen geben, mal stehen tangramähnliche Figuren im Fokus der Aufmerksamkeit. Mal versucht sich das Auge einen Weg durch das mathematische Labyrinth aus Linien zu bahnen, mal ist man versucht, das Bild auf Regelmäßigkeiten und „Muster“ zu analysieren. Nicht zuletzt wird der mathematikbegeisterte Betrachter durch den Wechsel zwischen den Dimensionen irritiert. Nimmt man das Bild als Ganzes anfangs als zweidimensionales Gewebe aus Linien wahr, so erkennt man bei längerer Betrachtung die dritte Dimension. Aus den dünnen weißen Linien entsteht eine perspektivische Zeichnung, in der Quader, „Treppenstufen“ oder ganze Gänge deutlich in den Vordergrund treten.

Allein diese Beobachtungen sind für einen Mathematiker sehr interessant. Doch Ingrid Hornefs Bilder geben Einblick in ein weiteres mathematisches Phänomen: Sie machen die Gesetze des Zufalls, die dem Wurf eines Würfels innewohnen, sichtbar. Aus mathematischer Sicht verhält es sich so: Bei einem Wurf mit einem „fairen“ Würfel erhält man als Ergebnis die Augenzahlen 1 bis 6 mit gleicher Wahrscheinlichkeit, nämlich mit einer Wahrscheinlichkeit von $1/6$ (ca. 16,7 %). Würfelt man erneut, bleiben diese Wahrscheinlichkeiten erhalten. Ein zweiter Wurf ist also unabhängig vom ersten Wurf. Wurde beim ersten Wurf eine Vier gewürfelt, so liegt die Wahrscheinlichkeit beim zweiten Wurf erneut eine Vier zu würfeln, immer noch bei $1/6$. Genauso verhält es

directions, now it is tangram-type figures that attract the onlooker's attention. Now the eye is trying to cleave through the mathematical maze of lines, another time you are tempted to analyze the picture for regularities and "patterns". And not least of all, math enthusiasts are unsettled by the change of dimensions. If initially one perceives the picture as a whole as a two-dimensional tissue of lines, on longer contemplation one discovers the third dimension. The thin white lines produce a perspective view that highlights squares, "steps" or whole corridors.

These observations alone are highly interesting for a mathematician. But Ingrid Hornef's pictures also give insight into another mathematical phenomenon. They visualize the laws of hazard inherent in the throwing of dice. From a mathematical point of view this is what happens: when a "fair" dice is thrown, a one to a six can turn up with equal probability i.e. a probability of $1/6$ (approx. 16.7 %). A new throw of the dice maintains this probability. In other words, the second throw is independent of the first. If the first throw produced a four, the probability of getting another four at the second throw is still $1/6$. This is also the case for the third, fourth, 100th and 1000th throws. Likewise, it means that having thrown the dice one cannot forecast the result of the following throw.

Precisely this independence of results is reflected in Ingrid Hornef's pictures. In order to discover it in "Objekt 274" one should first focus on any small picture detail. One will probably detect in it a kind of pattern, a rule or a structure. Of course it would be tempting from this detail to infer other picture details, especially the next following. One thinks one has seen through the rule and speculates about

L'œuvre ainsi réalisée ne suscite pas seulement l'étonnement de l'amateur d'art, mais aussi celui du mathématicien passionné d'art. La raison en sont les nombreux aspects mathématiques qui sautent successivement aux yeux lors d'une contemplation intensive : tantôt ressortent les longues lignes parallèles qui confèrent une direction changeante à l'œuvre, tantôt l'attention est absorbée par des figures rappelant le jeu de tangram. Tantôt le regard tente de se frayer un chemin à travers le labyrinthe mathématique des lignes, tantôt l'on est enclin à analyser le tableau sous l'aspect de règles et de « motifs ». Enfin, point non négligeable, le spectateur féru de mathématiques est troublé par le jeu entre les dimensions. Si l'on perçoit d'abord le tableau dans son ensemble comme une trame de lignes bidimensionnelle, un regard prolongé permet de discerner la troisième dimension : les fines lignes blanches produisent un dessin en perspective où des parallélépipèdes rectangles, des « escaliers » ou des corridors entiers viennent occuper tour à tour le premier plan.

Ces observations sont déjà à elles seules d'un grand intérêt pour le mathématicien. Mais les tableaux d'Ingrid Hornef ouvrent encore sur un autre phénomène mathématique : ils rendent visibles les lois du hasard inhérentes au jet de dés. Du point de vue mathématique, la situation est celle-ci : lors du jet d'un dé non « pipé », le résultat que l'on obtient répartit les nombres 1 à 6 avec une égale probabilité de $1/6$ (environ 16,7 %). Lorsqu'on jette à nouveau le dé, ces probabilités sont intégralement préservées. Un deuxième jet de dé est donc rigoureusement indépendant du premier. Si l'on a obtenu un 4 au premier jet, la probabilité d'en obtenir un à nouveau reste de $1/6$. La même chose vaut pour les troisième, quatrième, centième, millième jet. En d'autres termes,

sich nach dem dritten, vierten, 100sten oder 1000sten Wurf. Anders gesagt bedeutet das auch, dass man nach einem durchgeführten Wurf keine Aussage über den kommenden Wurf treffen kann.

Genau diese Unabhängigkeit der Ereignisse lässt sich auch in Ingrid Hornefs Bildern finden. Um das im „Objekt 274“ zu sehen, konzentriert man sich zunächst auf einen beliebigen, kleineren Bildausschnitt. Vermutlich erkennt man in diesem eine Art Muster, eine Regel oder Struktur. Am liebsten möchte man jetzt von diesem Ausschnitt auf weitere Bildausschnitte, insbesondere auf den darauf folgenden, schließen. Man meint, man hat die Regel durchschaut und stellt Vermutungen darüber an, wie es weiter gehen kann. Betrachtet man jedoch den nächsten Bildausschnitt gleicher Größe, erwartet einen ein ganz anderes Bild. Hieran erkennt man, dass die kleinen Bildausschnitte ebenso unabhängig voneinander sind wie jeder einzelne Würfelwurf.

Betrachtet man Ingrid Hornefs Bild „Objekt 274“ jedoch als Ganzes, ergibt sich ein anderes, ein stimmiges Bild. Insgesamt scheinen ruhig wirkende Stellen mit vielen Freiräumen genauso häufig und gleichmäßig verteilt zu sein, wie die dynamisch oder chaotisch anmutenden. Auch die Gesamtzahl der Kästchen mit Diagonalen wirkt ähnlich groß, wie die Gesamtzahl der Kästchen, die ohne Diagonalen sind. Ähnlich sieht es mit den Waagerechten und Senkrechten an den Seiten der Quadrate aus.

Diese Beobachtung in Ingrid Hornefs Werk deckt sich mit einer weiteren mathematischen Gesetzmäßigkeit: Führt man ein unabhängiges Zufallsexperiment wie das Werfen eines Würfels hundert- oder tausendfach durch, so erwartet man, dass die Augen-

how it might go on. But if one looks at the next picture detail of equal size, one is confronted with a totally different picture. This shows that the small picture details are just as independent of each other as the individual throws of the dice.

But if you look at Ingrid Hornef's "Objekt 274" as a whole, you get a different, a consistent impression. As a whole, the calm spaces with many free spaces appear to be just as frequent and equally distributed as the seemingly dynamic and chaotic ones. Even the total number of boxes with diagonal lines appears to be the same as the total number of boxes without diagonal lines. A similar statement can be made for the horizontal and vertical lines along the sides of the squares.

This observation about Ingrid Hornef's work coincides with another mathematical law: if a random experiment such as the throw of dice is repeated a hundred or a thousand times one would expect that the numbers from one to six are approximately equally distributed. In other words, the one should appear approximately as many times as the three or the five. This is in line with the above analysis of Ingrid Hornef's work "Objekt 274" as a whole. Ingrid Hornef alternately dices for lines and free spaces. Now a six is represented by six lines, another time by six gaps. Given the 118 throws of the dice and a more or less equal distribution of the numbers, one can therefore expect a balanced ratio of lines and non-lines – which is in fact the case in Ingrid Hornef's picture.

il en découle aussi qu'une fois accompli un jet, aucun pronostic concernant le résultat suivant n'est possible.

C'est précisément cette indépendance des résultats que l'on retrouve dans les tableaux d'Ingrid Hornef. Pour en voir l'application dans « Objekt 274 », on pourra commencer par se concentrer sur une partie quelconque du tableau. L'on y reconnaîtra vraisemblablement une sorte de motif, une règle ou une structure. L'on voudra sans doute inférer d'autres détails à partir de cette partie, particulièrement le détail le plus proche. L'on pense avoir percé à jour la règle et l'on élabore des hypothèses sur la manière dont les choses pourraient se développer. Mais quand on examine la partie suivante de même dimension, une tout autre image nous attend. Ceci permet de reconnaître que les petites parties du tableau sont tout aussi indépendantes les unes des autres que l'est chaque jet de dé.

Mais lorsqu'on regarde le tableau d'Ingrid Hornef « Objekt 274 » dans son ensemble, il s'en dégage une autre image, une image cohérente. Dans l'ensemble, les parties qui respirent le calme, avec beaucoup d'espace libre, semblent réparties de manière tout aussi fréquente et régulière que les parties dynamiques ou chaotiques. Et le nombre total de carrés présentant une diagonale semble aussi important que le nombre total de carrés qui en sont dépourvus. Il en va de même pour les horizontales et les verticales des carrés.

Cette observation que l'on peut faire dans l'œuvre d'Ingrid Hornef traduit une autre loi mathématique : lorsqu'on réalise une expérience aléatoire indépendante, par exemple en jetant un dé des centaines ou des milliers de fois, l'on s'attend à ce que les nombres un à six soient répartis de manière à peu près égale.

zahlen Eins bis Sechs später ungefähr gleichverteilt sind. Die Augenzahl Eins sollte demnach etwa genauso häufig vorkommen wie die Augenzahl Drei oder Fünf. Das passt zur letztgenannten Analyse von Ingrid Hornefs Werk „Objekt 274“ als gesamtes Bild. Ingrid Hornef würfelt Linien und Freiräume im Wechsel aus. Eine Sechs wird mal durch sechs Linien, mal durch sechs Lücken dargestellt. Bei 118 Würfeln und ungefähr gleichverteilter Augenzahl kann man deshalb mit einem ausgeglichenen Verhältnis von Linien und Nicht-Linien rechnen – was in Ingrid Hornefs Bild auch der Fall ist.

Zu Ingrid Hornefs Serie „alea iacta est“ gehört eine Reihe weiterer Arbeiten, die auf ähnliche Art und Weise entstanden sind. Jedes dieser Bild strahlt seine ganz eigene künstlerische Wirkung aus. Ingrid Hornef gelingt dies durch zwei Faktoren, die sie radikal trennt: Einerseits sind es die „Rahmenbedingungen“, die sie variiert. Die Farbwahl, Anzahl und Größe der Quadrate sowie die Art der Linien und Flächen, die sie setzt, lösen beim Betrachter jeweils unterschiedliche Gefühle und Fragestellungen aus. Andererseits ist es der Zufall, der jedem Bild eine andere „Note“ und Bedeutung gibt. Bemerkenswert ist, dass in manchen Bildern das Gesetz des Zufalls außer Kraft zu treten scheint. Etwa dann, wenn ein Bild durch viele leere Flächen geprägt ist oder offensichtlich eine Sechs der nächsten folgt. Doch auch diese Fälle sind realistisch und werden – häufiger als erwartet – vom „Zufallsgenerator Würfel“ generiert. Sicher ist auf jeden Fall eines: Dass es in jedem Kunstwerk von Ingrid Hornef an jeder Stelle etwas Neues, Unerwartetes zu entdecken gibt.

Albrecht Beutelspacher

Ingrid Hornef's series "alea iacta est" includes a number of other works produced in a similar way. Each of these pictures radiates its own artistic effect. This is achieved by two factors which Ingrid Hornef keeps strictly separate: on the one hand, she varies the "basic parameters". The choice of colour and the size of the squares as well as the type of lines and areas she applies trigger varying feelings and questions. On the other hand, fortuity gives each picture a different "touch" and significance. It is remarkable that in some pictures the law of hazard seems to be suspended. For instance, when a picture has many empty spaces or if apparently she has thrown one six after another. But such cases are realistic and are generated by the dice as random generator more frequently than one would expect. But one thing is certain: in each of Ingrid Hornef's works of art one discovers something new and unexpected at every spot.

Albrecht Beutelspacher

Le nombre un devra donc apparaître avec la même fréquence que les nombres trois ou cinq. Ceci concorde avec la précédente analyse de l'œuvre d'Ingrid Hornef « Objekt 274 » considérée dans son ensemble. Ingrid Hornef joue au dé, alternativement, les lignes et les espaces vides. Un 6 est tantôt représenté par six lignes, tantôt par six vides. Dans le cas de 118 jets et d'une répartition à peu près égale des résultats, l'on peut donc s'attendre à un rapport équilibré entre lignes et non-lignes – ce qui est bien le cas dans le tableau d'Ingrid Hornef.

Dans le groupe d'œuvres d'Ingrid Hornef « alea iacta est », on trouve toute une série d'autres œuvres réalisées sur un mode analogue. Chacun de ces tableaux produit un effet artistique qui lui est propre. Ingrid Hornef y parvient grâce à deux facteurs qu'elle sépare radicalement : d'une part les « conditions cadres » qu'elle varie. Le choix de la couleur, le nombre et la taille des carrés ainsi que le type de lignes et de surfaces qu'elle dispose, déclenchent chez le spectateur des sentiments et des interrogations chaque fois différents. D'autre part, c'est le hasard qui confère à chaque tableau sa « note » et sa signification spécifiques. L'on remarquera aussi que dans certains tableaux, la loi du hasard semble abrogée. Par exemple quand un tableau est marqué par un grand nombre de surfaces vides, ou lorsqu'un six en suit manifestement un autre. Mais ces cas sont eux aussi réalistes et sont – bien plus souvent qu'on pourrait le croire – générés par le dé « générateur de hasard ». Une chose toutefois reste sûre : dans chaque œuvre d'Ingrid Hornef, chaque partie propose quelque chose de nouveau et d'inattendu à découvrir.

Albrecht Beutelspacher

ZUFALL ALS ABSICHT

„*Art, Action et Participation*“ („Kunst, Aktion und Beteiligung des Betrachters“), veröffentlicht 1980, ist eines der wichtigsten Werke von Frank Popper, in dem er seinen Text „Poetik und Ästhetik in der Zeit der Gegen-Kunst“ (*La poïétique et l'esthétique à l'heure de l'anti-art*, 1975 publiziert in „*Recherches Poïétiques*“) wieder aufnimmt und vervollständigt. Die Teilnahme und Integration des Betrachters sind grundlegende Elemente dieser von ihm beschriebenen „neuen Kunst“: Eine Aufforderung, das Kunstwerk anders zu konzipieren. Angesichts der Arbeiten von Ingrid Hornef kann man nicht umhin, diese Überlegungen zu zitieren. Ihre künstlerische Recherche, die wissenschaftliche, philosophische und soziologische Überlegungen einschließt, fordert uns auf, ein nur dem rationalen Denken verhaftetes Konzept zu überwinden.

DELIBERATE FORTUITY

“Art, Action and Participation”, published in 1980, is one of Frank Popper’s most important works, which revisits and completes his article on “Poietics and Aesthetics in the Times of Anti-Art” (published in 1975 in “Recherches Poïétiques”). The onlooker’s participation and involvement are fundamental elements of the “new art” he describes: as yet another invitation to understand works of art. How not think of this idea in connection with Ingrid Hornef’s work? Her artistic research involving scientific, philosophical and sociological considerations is a challenge to us to overcome purely rational thinking.

LE HASARD COMME VOLONTÉ

« Art, action et participation » est un ouvrage phare de Frank Popper publié en 1980 qui reprend et complète son article « La poïétique et l’esthétique à l’heure de l’anti-art » publié en 1975 en « Recherches Poïétiques ». La participation et l’implication de celui qui regarde sont des éléments constitutifs de ce « nouvel art » décrit par Popper : une invitation autre à concevoir l’œuvre.

Comment ne pas évoquer cette pensée face aux travaux d’Ingrid Hornef ? Sa recherche, empreinte de notions scientifiques, philosophiques et sociologiques nous incite à dépasser une pensée née uniquement de la raison.

Man könnte sich mit der bemerkenswerten Ästhetik ihrer Bilder zufriedengeben, ohne das Konzept der eingesetzten kombinatorischen und aleatorischen Systeme zu beachten, wenn die Künstlerin nicht selbst den Schlüssel ihrer Regeln lieferte. Denn ihr Vorgehen integriert und modelliert eine Art von Zufalls-Wahrscheinlichkeit.

Ja, der Zufall: Für ihre Malerei wirft Ingrid Hornef tatsächlich einen Würfel; zuvor jedoch hat sie die Regeln definiert, die dieses Spiel mit dem Zufall bestimmen. So ist der Zufall hier konstruiert, als wäre er der Ausdruck einer anderen Wirklichkeit, jener Wirklichkeit, die die Bilder zeigen: Im Chaos diese Ordnung sichtbar zu machen, Wahrscheinlichkeiten vorzuschlagen. Wie im Leben? Öffnet dies unsere Sinne für eine kaum wahrnehmbare Sprache, sensibel und sichtbar, aber nicht in Worte zu fassen?

Ingrid Hornef arbeitet an einer Logik innerhalb eines selbstentwickelten Systems: Idee wird Materie. Wir nähern uns der non-verbalen Kommunikation, die über das Konkrete hinausgeht. Man könnte auch sagen, Spiel als Antwort auf eine unscheinbar beherrschende Ratio. Sie zitiert Schiller: „Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt“. Diese errungene Freiheit ist dennoch von grosser Strenge, sowohl in ihrer Konzeption als auch in der Ausführung. Der scheinbare Gegensatz lässt eine fruchtbare Dichotomie entstehen.

One could of course content oneself with the remarkable aesthetics of her pictures and disregard the underlying concept of combination and aleatorics, had she not herself delivered the key to her rules. After all, her approach integrates and models a kind of hazard probability.

Hazard, yes: for her painting Ingrid Hornef throws the dice; but before she throws it she defines the rules for the game of hazard. Eventually, hazard is something "constructed" as though basically it were nothing but the expression of another reality revealed by her pictures: visualizing the order in the chaos, presenting probabilities. Just like real life? Is this likely to open up our senses to a language, imperceptible, sensitive, yet visible but difficult to express in words?

Ingrid Hornef works on a logic beyond reason, a self-constructed system: through her work the idea becomes matter. This brings us close to non-verbal communication that goes beyond the concrete. In a way, one could say: the game as an answer to the almighty reason that seems to control us. Ingrid Hornef goes for a graphic language that embraces the playful and the rational. She loves to quote Schiller, for whom "(man) is only a genuine human being when playing". On the other hand, this acquired freedom is of a great strictness both in concept and execution. The apparent contradiction gives rise to a fertile dichotomy.

Il serait possible de s'arrêter sur l'esthétique remarquable de ses tableaux sans voir le concept de systèmes combinatoire et aléatoire mis en jeu si l'artiste n'avait pas fourni elle-même la clef de ses règles. Car le champ de ses recherches intègre et modélise une forme de probabilité du hasard.

Oui, le hasard : pour peindre Ingrid Hornef jette bien le dé ; mais avant, elle en a défini les règles qui régissent le jeu du hasard. Ce hasard qui finit par être « construit » comme si, au fond, il n'était que l'expression d'une autre réalité, que les tableaux vont révéler : donner à voir cet ordre dans le chaos, une proposition des probables. Comme dans la vie ? Cela ouvre-t-il nos sens à un langage imperceptible, sensitif et visible mais difficile d'être exprimé en mots ?

Ingrid Hornef travaille une logique au-delà de la raison. Un système auto-construit : par son travail l'idée devient matière. Cela nous rapproche de la communication non-verbale, visant à aller au-delà du concret. En quelque sorte, le jeu comme réponse à la raison omnipotente qui semble nous gouverner. Ingrid Hornef va vers un langage plastique qui inclut le ludique et la raison. Elle aime citer Schiller pour qui « [l'Homme] n'est tout à fait Homme que là où il joue ». Cette liberté acquise est pourtant d'une grande rigueur, tant dans sa conception que dans sa facture. De l'apparente contradiction naît une dichotomie fertile.

Aus diesen Spielregeln entsteht ihr Werk, das Echo eines spielerischen und analytischen Vorgehens, eine Ode an das Spiel, wobei die Künstlerin sich selbst manchmal die einfache Frage stellt: „Was wird da herauskommen?“ Mit dem Spiel zu arbeiten kann Überraschungen bereithalten! Es geht um Nachdenken über Chaos, Visualisierung von Möglichkeiten, Materialisierung von Ideen.

Den Zufall des Spiels in's Spiel bringen – ein breitgefächertes Programm! In der Folge des Dadaismus und des Surrealismus? Vielleicht, aber aktualisiert in einer geometrischen Sprache, die auch beispielsweise an die geometrischen Muster von Zeugen archaischer Kulturen erinnert ... Die Arbeiten von Ingrid Hornef sind also in einem historisch-ästhetischen Kontinuum zu sehen. Das Spiel, unendlicher Nektar der Kreativität!

Wir freuen uns, Arbeiten von Ingrid Hornef in der Sammlung des Centre d'Art Contemporain Frank Popper (CAC FP) zeigen zu können und danken Eva-Maria Fruhtrunk, dass sie die Verbindung zur Künstlerin hergestellt hat.

Georges Silva, Franz Späth

It is from these rules of the game that her work emerges, as reflections of a playful AND analytical mind, an ode to the game though prompting the artist occasionally to ask the simple question: "what will it be like?" Playing the game can produce surprises! Each work is a reflection on chaos, a visualization of the possible, a materialization of mind.

Playing the hazard of the game – a tall order. As a follow-up to Dadaism and Surrealism? Maybe, but updated in a geometric language that is sometimes evocative of the geometric patterns of certain archaic cultures ... Hence, Ingrid Hornef's work is part of a historical and aesthetic continuum. The game as the infinite nectar of creativity!

The Centre d'Art Contemporain Frank Popper (CAC FP) is happy to present Ingrid Hornef's works within its collections and commends Eva-Maria Fruhtrunk for establishing this link with the artist.

Georges Silva, Franz Späth

De ses règles du jeu naît l'œuvre en écho à un esprit ludique ET analytique, une ode au jeu, dont l'artiste elle-même s'émeut parfois avec la simple question « Qu'est-ce ça va donner » ? Travailler le jeu peut réserver des surprises ! Chaque réalisation est une réflexion sur le chaos, une visualisation des possibles, matérialisation d'esprit.

Mettre en jeu le hasard du jeu – un vaste programme. Dans la suite du Dadaïsme et du Surréalisme ? Peut-être, mais actualisée dans un langage géométrique qui n'est pas sans rappeler des traits géométriques par exemple dans certaines réalisations de civilisations archaïques ... Le travail d'Ingrid Hornef s'inscrit ainsi dans un continuum historique et esthétique. Le jeu, nectar infini de la créativité !

Le Centre d'Art Contemporain Frank Popper est heureux d'accueillir dans ses collections des œuvres d'Ingrid Hornef, et remercie Eva-Maria Fruhtrunk qui nous l'a fait connaître.

Georges Silva, Franz Späth