

UN COUP DE DÉS

Bild gewordene Schrift. Ein ABC der nachdenklichen Sprache
Writing Turned Image. An Alphabet of Pensive Language

Generali Foundation

IAN WALLACE

Image Text, 1979

In the Studio (Le Livre), 1993/2005

Anmerkungen zu Stéphane Mallarmés *Un coup de dés* und *Image/Text*, 1979

Im Jahr 1979 machte ich eine große fotografische Arbeit mit dem Titel *Image/Text*, bei der ich Bilder von mir selbst beim Anfertigen eben dieser Arbeit im Atelier mit einer Textbetrachtung zu dieser Vorstellung von Selbstreferenz kombinierte. Das Konzept hinter *Image/Text* entwickelte sich aus der fotografischen Dokumentation meiner Arbeit im Atelier, die ich in den späten sechziger Jahren aufgenommen hatte. Diese Dokumentation sollte wesentlicher Bestandteil des Werkprozesses und Reflexion der Herstellung von Kunstwerken als Performance sein – ein Ausagieren von Bedeutungsproduktion im Vorgang der Herstellung eines Kunstobjekts selbst. Diese Arbeit war ein früher Versuch, eine konzeptuelle künstlerische Praxis durch ihren literarischen Vorläufer im Werk Stéphane Mallarmés neu zu bestimmen. Mallarmé hatte ich als einen bedeutenden Wegbereiter sowohl der visuellen Poesie als auch der Konzeptkunst schätzen gelernt.

Als Brücke an der oberen Mittelseite der aus zwölf Feldern bestehenden, rastergleichen Komposition von *Image/Text* sieht man ein Bild meines Arbeitstisches als ein symbolisches Motiv, das das Werk im Ganzen zu einer Einheit macht. Ich stellte mir die Rechtwinkligkeit meines Arbeitstisches als leinwandartige, rahmende Fläche vor, auf der sich eine in ständigem Wandel begriffene Anordnung von Büchern, Schriften, Zeichnungen und Ähnlichem herstellen ließ, die sich auf meinem Schreibtisch in den verschiedenen Hotelzimmern ansammeln, wenn ich auf Reisen bin, und die, sowohl beabsichtigt wie auch zufällig, mein vielfältiges Interessenspektrum andeuten. Das blaue Bild in der rechten unteren Ecke der Komposition ist ein Selbstporträt, das mich bei Überprüfung der Kompositionsstudien für das eigentliche Werk zeigt.

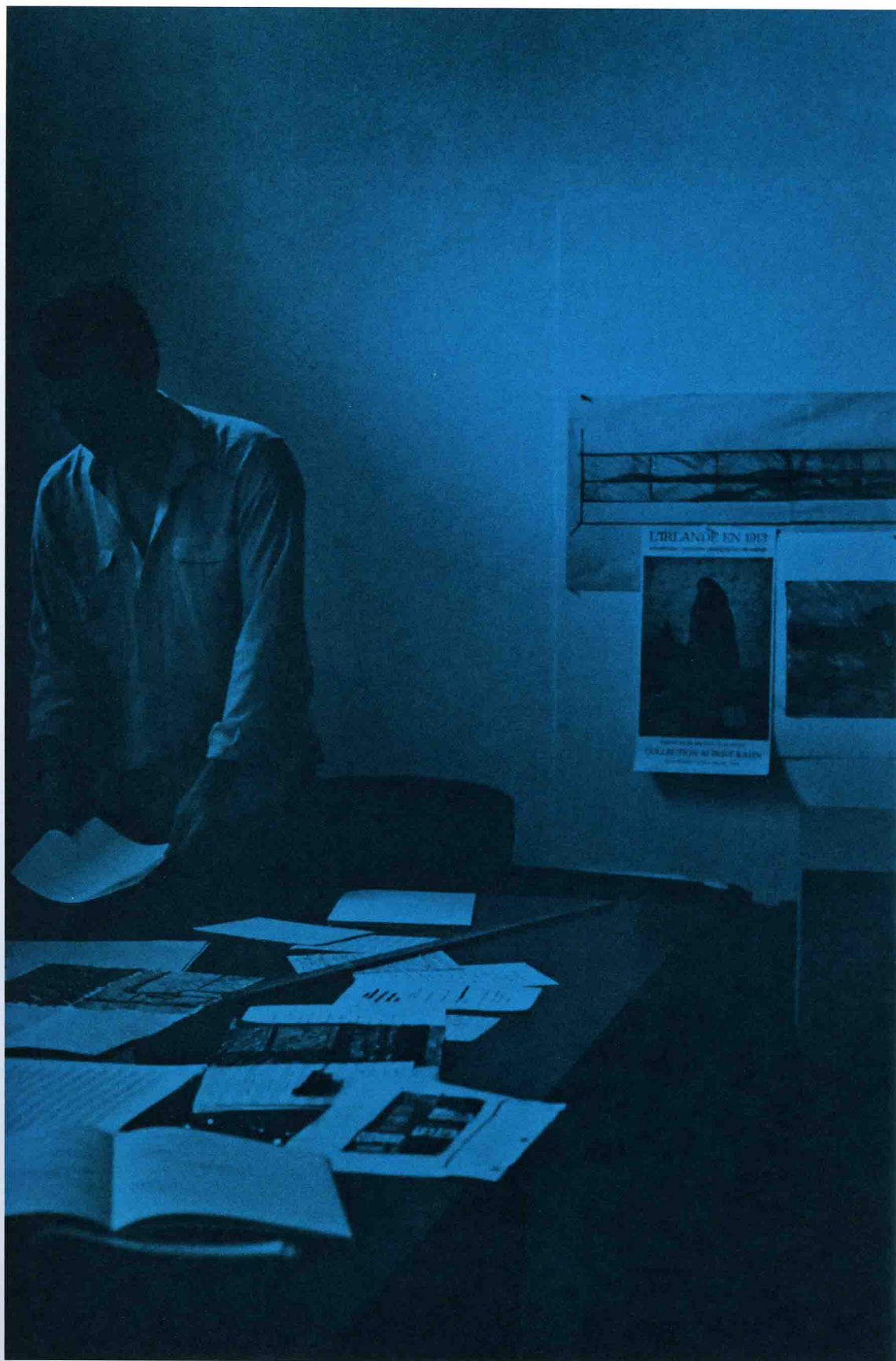
Auf dem Tisch im Vordergrund liegt ein aufgeschlagenes Exemplar von Stéphane Mallarmés *Un coup de dés* – seinem letzten, im Jahr 1897 geschriebenen Gedicht, das er bei seinem Tod 1898 auf seinem Tisch zurückließ, wo es auf die Veröffentlichung wartete. Nachdem ich dieses Gedicht über viele Jahre hinweg immer wieder gelesen habe, weiß ich es heute als eines der grundlegenden Werke

Notes on Stéphane Mallarmé's *Un coup de dés* and *Image/Text*, 1979

In 1979, I made a large photographic work titled *Image/Text*, which combined images of me in the studio making the work itself, with a text meditating on this concept of self-referencing. The concept of *Image/Text* developed out of the photographic documentation of my studio practice that I began in the late 1960s. This documentation was conceived as an integral part of the work process, and as a reflection on the making of art-work as a performance—an acting out of meaning-making in the process of fabricating the art object itself. This work was an early attempt to reconfigure a conceptual art practice through its literary antecedent in the work of Stéphane Mallarmé, who I had come to recognize as an important precursor to visual poetry as well as conceptual art.

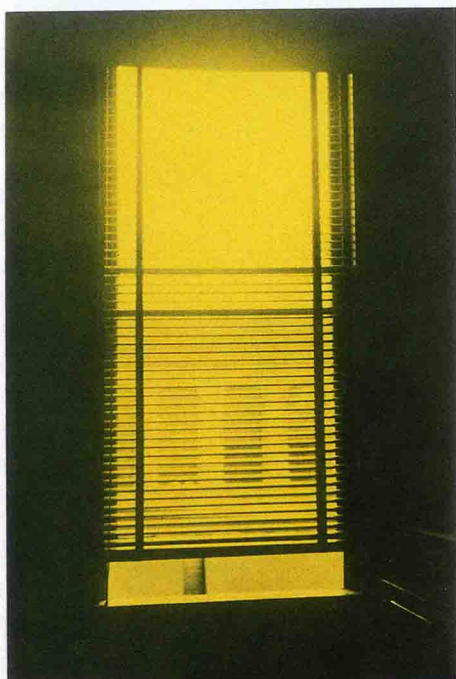
Bridging the top of the centre of the twelve-panel, grid-like composition of *Image/Text* is an image of my worktable that is the symbolic motif that unifies the work as a whole. I thought of the rectangularity of my worktable as a canvas-like framework upon which there could be arranged an ever-changing montage of books, writings, drawings, and so on, that gather on my desk in the various hotel rooms where I work while travelling, and which evoke, by intention and by chance, the multiple range of my interests. The blue image in the lower right-hand side of the composition is a self-portrait where I examine the studies of the composition of the work itself.

On the table in the foreground is an open copy of Stéphane Mallarmé's *Un coup de dés*—his last poem, written in 1897 and left on his desk at his death in 1898, waiting to be published. After reading this poem for many years, I have come to appreciate it as one of the foundational works of modern art. Its theme, that of artistic destiny and a crisis of representation, was expressed through the collapse of metaphysics into typographics and the material space of the page. Its place on the table in my studio positions it as a material connection to my own thoughts about artistic destiny and the material production of the concept. In a later work of 1993, titled *In the Studio* (*Le Livre*), I did make a more assertive reference to

Ian Wallace, *Image/Text*, 1979

12 handkolorierte s/w Fotografien, Plexiglas | 12 hand colored b&w photographs, acrylic glass (Detail)

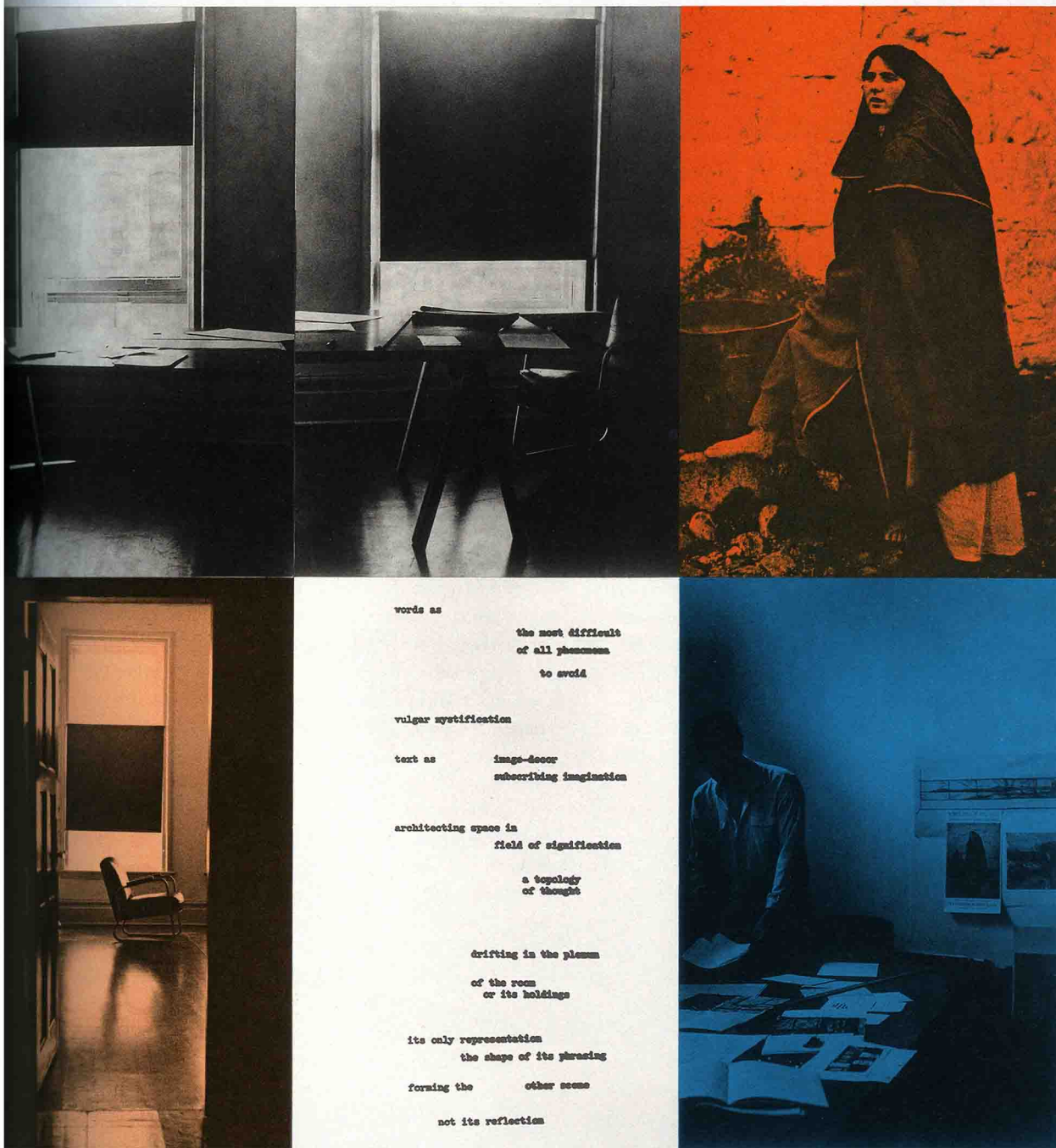
theory of an idea
 the displacement of construction
 shifting around of text
 the notion of its image
 its place in the image itself
 more specific than its proximity
 to the real sign
 this page
 is the real table the
 plane of language
 with no shape
 perhaps to be jettisoned
 or not thought
 until much later
 when it is written in the mind

words in poverty
 subjectless in the face of
 in economy and only what they lack
 in appearance framing those places
 in which thought occurred
 window door other structures
 library
 boudoir
 architect mistress
 or armchair
 or a situation a thought returns
 from the space of its origin
 as fabrication
 displaced from the page
 just seen

Ian Wallace, *Image/Text*, 1979

12 handkolorierte s/w Fotografien, Plexiglas | 12 hand colored b&w photographs, acrylic glass

der Kunst der Moderne zu schätzen. Seine Thematik der künstlerischen Bestimmung und einer Krise der Repräsentation fand ihren Ausdruck durch die Überführung des Metaphysischen in das Typografische und den materiellen Raum der Seite. Sein Platz auf dem Tisch in meinem Atelier positioniert es als materielle Verbindung zu meinen eigenen Gedanken über die künstlerischen Bestimmung und zur materiellen Herstellung des Konzepts. In einer späteren Arbeit aus dem Jahr 1993, die den Titel *In the Studio (Le Livre)* trägt, habe ich mich dann in direkterer Weise auf Mallarmés Buch bezogen, indem ich es (wie auch Jacques Scherer's Veröffentlichung von Mallarmés *Le Livre* – seines unvollendeten und unveröffentlichten „Opus magnum“, bei dem es sich kaum um mehr als um eine nahezu unentzifferbare Notizensammlung handelte) auf einer bestimmten Seite aufgeschlagen fotografierte und deutlich sichtbar zwischen einer Zufallsansammlung von Materialien auf meinem Arbeitstisch einfügte. Mallarmés *Un coup de dés* hatte erstmals im Jahr 1972 mein Interesse auf sich gezogen, als mir bewusst wurde, dass die leeren Seiten dieses Gedichts einen ganz wesentlichen Bestandteil der Deutung dieses Textes als Ganzes darstellten. In diesen „Leerstellen“ erspürte ich ein frühes literarisches Äquivalent der Endspiel-Ästhetik jener spätmodernistischen monochromen Malerei, die ich zuvor in den sechziger Jahren praktiziert hatte. Konkrete und visuelle Poesie hatten mich schon seit langem interessiert und dafür gesorgt, dass sich mein Werk weg von der abstrakten monochromen Malerei und hin zu einer vom linguistischen Aspekt der Konzeptkunst beeinflussten Montagefotografie entwickelte, die ich „Literatur der Bilder“ nannte. Bei dem Versuch, diese Interessenverlagerung rational zu erklären, inspirierten mich Mallarmés gleichzeitige Verweise auf die Materialität der Buchseite und auf das performative Element literarischer Symbolik, durch das der Akt des Lesens und der Akt des Schreibens in eine selbstreferentielle Szenografie eingelassen wurde. Dies bot mir einen literarischen Prototyp für die postkonzeptuelle und postmoderne Richtung, die mein Werk damals nahm.

Zur Gesamtkomposition von *Image/Text* gehören zudem auch drei Seiten maschinengeschriebenen Textes in einem fragmentarischen Format, das dem von Mallarmés Ge-

Mallarmés book by photographing it open at a specific page (as well as Jacques Scherer's publication of Mallarmés *Le Livre*—his incomplete and unpublished “great work” that was nothing more than an almost indecipherable collection of notes) and conspicuously inserted amongst a random collection of materials on my worktable. I was first attracted to Mallarmés *Un coup de dés* in 1972 when I recognized that the blank pages of this poem were integral to reading of the text as a whole. In these “blanks,” I detected an early literary equivalent to the endgame aesthetics of late modernist monochrome painting that I had practiced earlier in the 1960s. I had long been interested in concrete and visual poetry and had shifted my work away from abstract monochrome painting to montage photography influenced by the linguistic aspect of conceptual art that I called a “literature of images.” In trying to rationalize this shift, I was inspired by Mallarmés simultaneous reference to the materiality of the page and the performative element of literary symbolism whereby the act of reading and the act of writing was cast in a self-referential scenography. This offered a literary prototype for the postconceptual and postmodernist direction my work was taking at the time.

The composition of *Image/Text* also includes three pages of typed text composed in a fragmentary format similar to Mallarmés poem, although I would not call my text a “poem” as such. It is simply “text” that references the conceptual nature of the work as a whole and is a photographic documentation of a typed page. These “pages” are literal phantasms. They are “there” and “not there.” My emphasis on materiality is an effort to ground a free-floating referential symbolism within a framework that recognizes the limits of space, and to propose that it is from within these limits that meaning emerges. This is a theology of the word, or the image, in which the referential sign as a pure concept asserts its presence as a material intervention from a specific position in a spatial continuum, as Barnett Newman put it in the title of one of his paintings, *Not there—Here*.

In *Image/Text*, there are three panels of photographic enlargements of text that are placed in an architectonic

Ian Wallace, *In the Studio (Le Livre)*, 1993/2005
 Farb Inkjet Druck | Color inkjet print

dict ähnlich ist, obschon ich meinen Text kaum als ein „Gedicht“ im eigentlichen Sinne bezeichnen würde. Er ist einfach ein „Text“, der sich auf den Konzeptcharakter des Werks als Ganzes bezieht und die fotografische Dokumentation einer maschinengeschriebenen Seite ist. Diese „Seiten“ sind buchstäbliche Phantasmen. Sie sind gleichermaßen „da“ und „nicht da“. Meine Betonung der Materialität soll der Verfestigung einer frei schwebenden Bezugssymbolik innerhalb eines Rahmens in Anerkennung räumlicher Grenzen sowie der Verdeutlichung meiner Auffassung dienen, dass Bedeutung erst aus diesen Grenzen heraus zu entstehen vermag. Hier handelt es sich um eine Theologie des Wortes – oder des Bildes –, innerhalb derer das referenzierende Zeichen als reiner Begriff seine Präsenz als materielle Intervention aus einer bestimmten Position innerhalb eines räumlichen Kontinuums behauptet, wie dies auch Barnett Newman mit dem Titel eines seiner Bilder andeutete: *Not there–Here*.

Zu *Image/Text* gehören drei Tafeln mit fotografischen Vergrößerungen von Text, die in ein architektonisches Verhältnis zu den fotografischen Bildern meines Ateliers und dessen Inhalt gestellt sind, insbesondere zu dem Tisch, auf dem Skizzen für die „Konstruktion der Idee“ zu sehen sind. Diese Fotografien und Texte bilden den Rahmen eines Wechselspiels zwischen reiner Begrifflichkeit – oder „Denken“ – und dessen materieller Präsenz im Raum des Ateliers.

This page
is the real table the
plane of language

Auf diese Weise ist die Vorstellung des „Schreibens“ integraler Bestandteil der Performanz selbstreferentieller symbolischer Bildstrategien sowie auch des physischen Raumes, in dem die konzeptuelle Werkdimension als fotografische Szenografie verortet ist.

Aus dem Englischen von Clemens Krümmel

relation to the photographic images of my studio and its contents, and specifically the table that includes sketches for the “construction of the idea.” These photographs and text are the framework for an interplay between pure concept or “thought” and its material presence within the space of the studio.

This page
is the real table the
plane of language

In this way, the concept of “writing” is integrally bound to the performance of self-referential symbolic imaging and to the physical space in which the conceptual dimension of the work is located as a photographic scenography.

Ian Wallace, August 2008

theory of an idea

of construction

the displacement

of text

shifting around
the notion

of its image

its place in the image itself

more specific than its proximity
to the real sign

this page

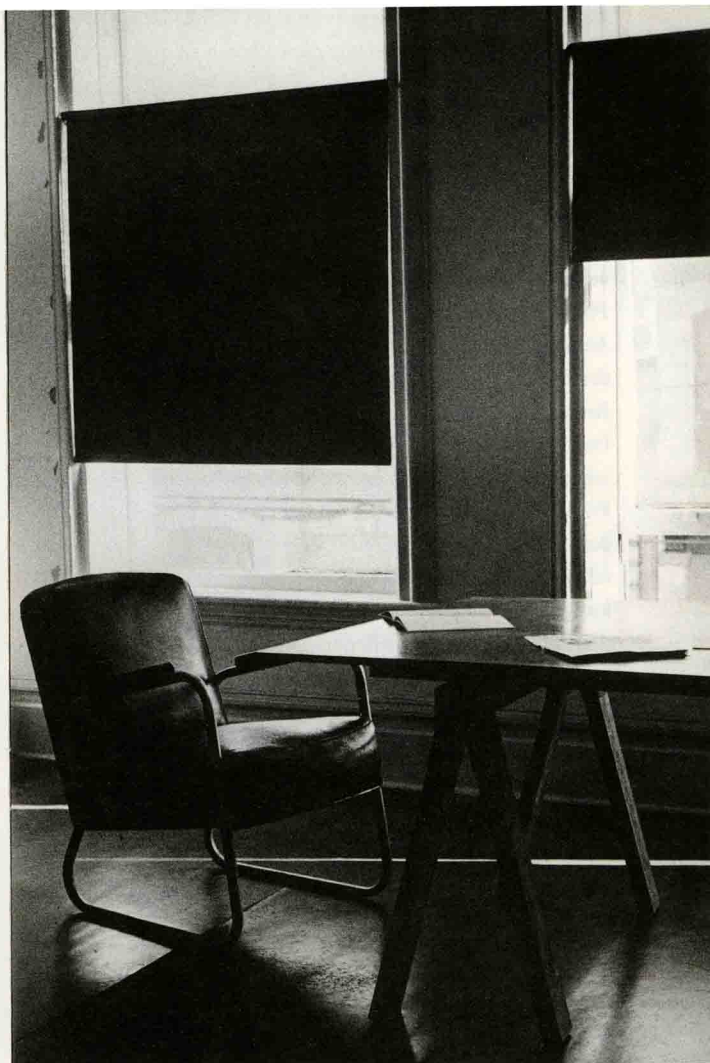
is the real table the
plane of language

with no shape

perhaps to be jettisoned
or not thought

until much later

when it is written in the mind

Ian Wallace, *Image/Text*, 1979

12 handkolorierte s/w Fotografien, Plexiglas | 12 hand colored b&w photographs, acrylic glass (Detail)