MASKO ISO

INSTALLATIONEN

1997-2012

Inhalt

Texte

Dorothée Bauerle-Willert
Mit dem Wandern der Dinge Schritt halten 6
Rampling to keep up with things 9
Klaus Menzel
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte 36
絵は千のことばより多くを語る 37
Dorothée Bauerle-Willert
ことの変化に歩調を合わせて・・・ 98
Masko Iso
Die Lust am Spielerischen 100
The Delight of Play 101
遊びごころの誘発 102

Installationen und Performances

2012 Linea RES · Von Punkt zu Punkt, Schloss Heinersdorf 12
Ost trifft Fernost, Atelierhof Werenzhain, Doberlug-Kirchhain 16
Erzählen, Session House Garden, Tokyo 18
2011 Parcour des Erinnerns, Alter St. Matthäus-Kirchhof, Berlin 20
Führungen ins Universum, Kaserne Neuhardenberg 24
2010 Erdschicht, Baudenkmal Nuphaus, Bottrop 28
Geli(e)btes Leben, Villa Thyssen, Rüdersdorf 30
2009 Wie kommt die Kuh aufs Dach, Schloss Groß Rietz 32
2008 Utopie, Komturei Liezen 34
2007 Verloren-Gefunden, Gutshaus Petersdorf 38
2006 Schönheit, Gutshof Petersdorf 42
Grenzen und Brücken, Schwedt/Oder 46
Heimweh, Galerie Otto Nagel, Berlin 50
2005 Kalligraphie, Kunsthof Lietzen 51
Großformat 3 x 3 m, Kunsthof Lietzen 52
Grenze, Tabakspeicher Vierraden, Brandenburg 54

2004 Windglocken, Künstlerhaus Flora, Berlin-Mahlsdorf 56
Aussen-Welt-Innen, Innen-Welt-Außen, Kommunale Galerie, Berlin 58
Fremde sehen, Bahnhof Gusow, Brandenburg 60
2003 Schein und Sein, Session House Garden, Tokyo 64
Happyland, Frankfurt/Oder 66
2002 Baustelle Romantik, Vierraden, Brandenburg 68
Animal Farm, Kunsthaus Flora, Berlin-Mahlsdorf 72
2001 Begegnung, Rumänisches Kulturinstitut, Berlin 74
Kunst in Natur, Csurgó, Ungarn 78
2000 Ich bin ein Teil von, Künstlerhaus Lukas, Ahrenshoop 80
1999 Brücke, Andros, Griechenland 82
Beziehung, Csurgó, Ungarn 86
1998 Himmelsachse, Büroraum, Berlin 88
1997 Stimme des Wassers, Csurgó, Ungarn 92
Kawa/ Fluss, Alter Hörsaal von Rudolf Virchow in der Charité, Berlin 94

Anhang

Biography 104
Impressum 106

Dorothée Bauerle-Willert

Rambling to keep up with Things …

Masko Iso anwers. In her installations she involves herself in nature's spaces, as well as manifest architecture, in atmosphere, in history, in stories, in memories which places conceal. She waits till the theme, the building, the landscape, the situation professes itself. Her materials, too, are already there, are found; her choice is the result of an encounter, and lets things come into flow again. In *‚Kawa – River'*, a joint work with Angelik Riemer, the paper sculpture which seems to have been washed up coincidentially turns into a rocky shore, while also initiating a dialogue between painting and sculpure, between liquifying and solidifying, between hanging on and letting go. Her arrangements in natural space let nature, its elements speak for themselves; wind, water, light and shadow and their constant change, revealed by Isos pointed arrangements are made visible and audible. Yet, this visibility also entails disappearance – a see-saw between presence and non-presence like the traces in sand of the work titled *‚Tiere gehen Tag und Nacht' (Animals walk Day and Night)*, which as a rudimentary sand drawing showing past movement. The quick throwing of a stone, which is almost over by the time we become aware of it, and yet has been seen as movement through the air, as a random sign, as a swift tracking becomes also a fleeting drawing in the air.

Inside and outside, the world around us and the intimate space of a drawer in a piece of furniture, minutae of nature and the inner spaces coincide in the *‚Private Oasen' (Oases)*, which simultaneously depict a fountain, a garden with moss, a beach as an image of landscape as well as a natural phenomenon. It seems that inside the drawers one can get a short glimpse of memories, desires and hopes.

Attentive to all senses, Masko Iso works with the perceptible, begins with perception, lets nature, material, space and image react with one another to reveal themselves. And the recognition, which arises from Iso's interrogative and probing actions within the space, lies completely within the chosen material, and space in which these actions take place. Iso's intuitive decisions are based upon experiencing the space as such, upon looking, upon the logic of demonstration; visual incidents occur, which necessarily remain open-ended, without conclusion.

Hidden qualities in totally unspectacular things and forms are discovered through concen- balance between presence and absence. These site-specific works which usually originate in historic places are not merely filling the space but rather interacting with it, hand-in-hand so

lthe work can be sensed, felt, experienced. Space, time and perception intermingle into flowing arrangements to open up an in-between space, a hovering range between the work, the viewer and the object, between present and past. In the subtle way they bring together the transitory, the unfinished and the insignificant, the installations are unpretentious, serene and utterly without presumption.

Already in her choice of materials and image ideas Masko Iso's tableaux focus mainly on transitional figures which always entail an absence and, for a fleeting moment, reconcile opposites. Hard and soft, vulnerable and pointy were set in precarious balance in Iso's work *‚Verbindungen' (Connections)* created in 2006 for the exhibtion *‚Brücken und Grenzen' (Bridges and Frontiers)* in Schwedt. The fragile arrangements in space are always the entrance into a story which has been realized atmosperically in space, unifying the space, the installed objects and the stored traces of time including gaps and emptiness, letting the work breath, move, structuring it.

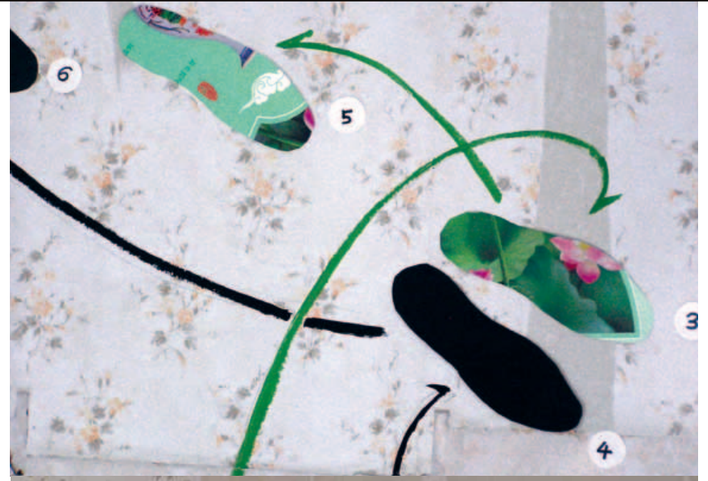
Masko Iso often detects beauty in the marginal, in the unnoticed. This beauty is brought forward by the interaction between the space and an undefined mood. In the exhibition *‚Schönheit' (Beauty)* in 2006 she turned a room in an empty farmhaus of Petersdorf into an oddly floating space in which traces of the lives once filling the place were made visible again in the present. On the wall which had been covered with wrapping paper were drawings of an armchair, a shirt carelessly cast away and a window aperture, directing the view to a lake in an undetermined distance. Dreamlike, the sparse details come forward from the deserted building, interweaving the place with a sometime and a nowhere. Where are we in this silent and yet many-voiced arrangement? Here or there?

The installation *‚Tanz, die sichtbare und die unsichtbare Zeichnung' (Dance, Visible and Invisible Drawing)*, created 2012 in a farmhouse in Heinersdorf also played upon presence and absence – then and now. The traces of the by gone dancing and the imaginary space created by dancing have been reactivated through Iso's moving the dance steps from the floor to the walls by drawing and recording them there. The shabby ballroom shines anew echoes past festivities, faded voices and the melting of actual space and its subjective projection of the actual movements of dance. In this way, places and spaces become storage of memory, questioned and given meaning by Iso's subtle interventions.

In the project set in the non-space of the deserted Neuhardenberg barracks, Masko Iso also animates the spirits of the past. Debris, dirt and rubble have been piled up into a sort of termite hill, thus becoming a symbol for transience. The powerful presence of the army has given way to the silence of the memento mori, to the contemplation of life's temporality.

In the exhibition *‚Gel(i)ebtes Leben' (Beloved/Lived Lives)* in Villa Thyssen in 2010, Masko Iso arranged headless figures as if in a stage set. In past and present women have been working with love for their loved ones – and always we have been seeking that daring balance between the various demands of life, between them and the other, between body and spirit, nature and culture, lucid present and the passage of time in all things. Through dialogue and communication with the other, ideas become manifestations in space, to form constellations of overlapping visual fragments, both in suspension and clear. In Masko Iso's installations, the memories, hopes and dreams which are stored in each indi-vidual space, and the actual moment of contemplation form an oscillating balance. Things and places combine to let an in-between-world come forward, a world held within a membrane, a world unto itself.

Translation by Brigitte C. Reichl



Im Golden Zeitalter des Schlosses fanden öfter Tanzfeste statt. Die Spuren der Schritte, die sich auf dem Fußboden im Rhythmus kreuzen, sind unsichtbare Zeichnungen. Ich möchte Schritte verschiedener Tanzarten im Raum zeichnen. Besucher sollen tanzen können. Auf den Spuren der Schritte kann man tanzen lernen. Musik wird im Gehirn des Tänzers gespielt. Man sieht bewegte Zeichnungen.

お城が全盛のころ舞踏会が催されたであろう。部屋の床にリズム的にクロスされたその足運びの跡は見られない素描となっている。いろいろなダンスの種類のステップの仕方を部屋に描いて鑑賞者が踊れるようにして、それでダンスが学べて、ミュージックは脳に響く。その動きが素描されるのが見られる.

Linea RES · Zeichnung, 2012
Schloss Heinersdorf, Brandenburg

Tanz, die sichtbare und unsichtbare Zeichnung
ca. 15m^2, Papier, Aquarell, Spiegelpapier
Foto links: Hans Kempel
— 線 レス • 素描 —
ハイナースドルフ 城
“可視と不可視の素描”
紙、水彩、紙鏡

Das Meer verbindet West mit 0st und Fernost. Traurigerweise ist das jetzige Meer nicht das Meer von früher. Die Körper von uns Meerestieren sind schön anzusehen, aber in unserem Inneren sind wir durch Umweltschmutz und Radioaktivität verseucht. Wir sehen nicht nach innen, aber wir spüren die Veränderung. Mit der Zeit machen sich auch die äußeren Veränderungen unserer Körper bemerkbar. Wie können wir klagen? Es bleibt uns nichts anderes übrig als zu bleiben. Wie überleben wir diese Veränderungen ?

海は西と東をつなぎ、そしてさらに極東へつづいてる。今の海は悲しい事に昔の海とは違う。わたしたちはきれいな身体だけれど、内部は公害や放射能で汚れてる、見えないけれど感じる。どうやって苦情を言える？ どうしょうも出来ない。変化した体がどう生き延びれるのだろうか？

Ost trifft Fernost, 2012
Atelierhof Werenzhain, Doberlug-Kirchhain

Mitteilung von Fischen
370 x 800 cm, Karton, Aquarell auf Papier
—東ドイツ極東に出会う—
アトリエホーフ、ヴ ェーレンツハイン
“海の生き物の通告”
水彩画、ダンボール

Aus allen Präfekturen Japans wurden Telefonbücher zusammengetragen, die in der Installation im Session House Garden vom Boden ‚Okinawa' bis unter die Decke ‚Hokkaido' zu einer übereinander liegenden ‚Telefonstange' gestapelt wurden. Die eigene, vertraute Stimme und die Stimmen anderer Menschen verbinden sich zu einem Netzwerk. Die Stange ist ein Symbol für Hoffnung, für ein sich positive entwickelndes, zukünftiges Japan.

日本全国都道府県の電話帳を集め、セッションハウスでのインスタレーション、床は沖縄から天井は北海道まで積み上げられた一本の柱。電話は人々が肉声で身近な人から交信して、全国へネットワークを広げられる。この柱は未来ある日本への希望の塔としてシンボル化したもの

Erzählen, 2012
Session House Garden, Tokyo

Telefonbücher-Stange, ca. 270 x 50 x 50 cm,
Telefonbücher aus allen Präfekturen in Japan
Foto aussen re.: Chikako Hasegawa
—かたル—
セッシヨンハウスガーデン、東京
“電帳柱”
日本全国都道府県の電話帳

Geli(e)btes Leben, 2010
Villa Thyssen, Rüdersdorf

Sowohl damals als auch heute, ca. 24m²
Drei Objekte in Körpergröße, Draht, Kleidungsstücke,
Pfanne, Blocksteine, Kartoffel, Staubsauger
Foto re.: Kerstin Bomhard
— 女性たちの愛した / 体験した人生 —
テッシッン 廃屋敷、ルーダースドルフ
“当時も今も”
人物大 、針金、洋服、フライパン、レンガ、
ジャガイモ、掃除機

Zum ‚Alltag von Frauen‘ fällt mir sofort die Arbeit der Hausfrau ein, die ewige häusliche Aufgaben verrichtet und die gleichzeitig eine Basis des menschlichen Lebens ist. Die meisten Hausfrauen sind nicht frei von Familie. Sie haben keinen freien Tag. Sie arbeiten mit Liebe‘, auch wenn sie am weiblichen Schicksal‘schwer tragen. Die Erwartung und der Anspruch in einer Männergesellschaft zwingt Frauen in vorbestimmte, traditionell gewohnte Rollen. Meine Arbeit stellt Frauenarbeit an sich dar.

女性の日常性というと、絶えまない課題の家事を思う。人間の生活基盤に等しいものだ。ほとんどの主婦はその事で、家族から自由でなく休日を持たない。宿命のようつらくても愛情で 従事している。男性社会の期待、要求は習慣として女性たちにその役割を押し付けている。 作品はそのような女性たちを顕現してみた。

Es ist 20 Jahre her, dass die Soldaten diese Kaserne verlassen haben. Wo sind die hingegangen, die hier gelebt und geübt haben? Am verlassenen Ort sammele ich Erde, Trümmer, Schutt und häufe es auf. Es kann sein, dass diese Aufhäufungen wie Gräber aussehen.
Diese Landschaft ist ein Friedhof. In den Termitenhaufen wohnen hier keine Ameisen mehr, sondern die Vergänglichkeit. Alles geht vorbei wie ein Traum.
Ich möchte den Kontrast zwischen kraftvoller Bewegung der Soldaten und Totenstille ausdrücken.

兵隊達が兵舎を去ってからもう２０年にもなる。ここで練習して生活したかれらは何処へ行ったのだろうか？置き捨て去られた場所で、土、瓦礫、石くずなど集め、積み重ね山をつくる。この山積みは墓のよう, この風景はお墓なのである。この蟻の巣山は蟻は住んでいずに、過去が横たわっている。すべては夢 のように過ぎ去って行く。兵士の力強い動きと死の静けさの対照を表現したい。

Abgeräumt + Imbiss geplant + Führungen ins Universum, 2011
Kaserne in Neuhardenberg, Brandenburg

Termitenhaufen in der Kaserne, ca. 290 m²
Brocken, Steine, Erde, Moos, Zweige, Zapfen
Foto: Sachiko Aoki-Kopprow
— 除去 +スナック店企画 + 誘導 宇宙の中へ —
ノイハーデンベルグ 旧 兵舎
“蟻の巣山”
瓦礫、くず煉瓦、土 、苔、枝、松ぼっくり

Foto unten re.: Akiko Yamashita

Die Spuren lassen uns phantasieren,
welches Tier wohl dort war und wie
es aussieht. Man spürt die Vitalität.

どんな動物達が通って行ったのか、どのよう
な姿をしているのか想像させられ、
その生命エネルギーを感じさせられる。

Animal Farm, 2002
Kunsthaus Flora, Berlin-Mahlsdorf

Tiere kommen und gehen Tag und Nacht, ca. 300 cm
Spuren von Tieren, Zweige, Sand
Foto re. unten, gegenüberliegend: Regine Schulz
— アニマルファーム —
アーティストの家フローラ、ベルリン
“動物達は昼も夜も行ったり来たり”
動物たちの足跡、枝、砂

Himmelsachse, 1998
Leerstehender Büroraum, Prisma-Haus, Berlin

Meeresgefilde, 1500 x 180 cm, Toilettenpapier, Kleister
— 天 軸 —
空き事務所ビル 、ベルリン
“海原” 、トイレットペーパー

Verändert sich die Farbe des Himmels so verändert sich auch die Farbe der Meeresgefilde.
空の色が変わると海原もその色に変わる。

Jeder Kiesel trägt den Namen einer Krankheit
それぞれの紙の石には病気の名が貼ってある。

Lösung, Performance. Ein Floß treibt im Fluss und sammelt die Papiersteine ein, die verbrannt und mit Wasser gelöscht werden. Die entstandene Tusche wird für die Kalligraphie auf dem Boden verwendet. Der Schriftzug heißt Fluss/Kawa.
Fotos Performance: Yumiko Urae
“解消” パフォーマンス:
川に筏を流しその紙石を拾い集めて 行く。紙石を燃やし、水で火を消しそれで墨を作る。
その墨でほうきを筆にして川という字を床に書く。

Masko Iso

Die Lust am Spielerischen

Von der zweidimensionalen Welt der Malerei in die räumliche Kunst zu wechseln war für mich ein unvermeidlicher Schritt. Denn als ich den Ort meiner Arbeit zum ersten Mal sah, begriff ich, dass ich mich hier mit meiner ‚flachen' Arbeit nicht kraftvoll genug ausdrücken konnte. Die Komplexität von Installation und Performance, die freie Ausdrucksmöglichkeiten bietet, gab mir ein Gefühl der Befreiung und eine spielerische Lust am Ausprobieren. Die Materialien direkt körperlich zu spüren und verschiedene Techniken einzusetzen, ohne zu wissen was dabei heraus kommt, bereitete mir Unsicherheit aber auch Freude. Mit solchen gemischten Gefühlen und einem kindlichen Eifer machte ich mich erfrischt an die Arbeit.
Die Begegnung mit diesen Orten und ihren jeweils eigenen Themen haben mich zum Nachdenken über mein Leben gebracht. Durch den wertvollen Austausch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern konnte ich mich inhaltlich weiter entwickeln, und meinen Werken mehr Breite und Tiefe geben.
In diesen Arbeiten, in denen ich mein Leben in einen Ort habe fließen lassen, die auf eine einzige Gelegenheit begrenzt sind und keine Spuren hinterlassen, von denen nichts bleibt – in ihnen fühle ich die reine Kreativität. Ich glaube, dass meine Wahrnehmung des Alltäglichen und der Natur genauer geworden ist. Aus Stein, Wasser, Erde, Feuer und Luft, aus diesen Naturphänomenen, die mir als Materialien vertraut geworden sind, möchte ich etwas erfassen, das die Zeit überdauert. Mithilfe des Einfachen möchte ich eine Empfindung jenseits der Logik vermitteln. Wenn Sie als Betrachter diese Empfindung teilen, würde mich das sehr freuen.
Dieser Katalog versammelt nur die Installationen unter meinen Werken, doch scheint mir, dass ihnen der gleiche Kern meines Wesens wie allen meinen anderen, vielfältigen Arbeiten zugrunde liegt. Die Dokumentation von Arbeiten aus 15 Jahren, die nicht geschaffen wurden um zu bleiben, und doch hierin überdauern, ist geeignet, mich selbst in diesen Werken zu sehen. Auch in meiner zukünftigen Arbeit möchte ich mich weiter von dieser Lust am Spielerischen leiten lassen. (*März 2013*)

Masko Iso

The Delight of Play

To change from two-dimensional painting into spatial art was an inevitable step for me.
The first time started out working in space, I realized that I could not express myself intensely enough with my "flat" work. The complexity of installation and performance offers more possibilities and hence more freedom of expression. It felt liberating and stirred up a desire for playful experimentation. To have physical contact with the materials and to employ different techniques without knowing what the outcome might be filled me both with uncertainty and excitement. With these mixed feelings and a childlike excitement I went to work with anewed energy.
The encounters with the various places and their stories made me ponder my own life. Through the valuable exchange with other artists I was able to develop the content of my work, giving it a wider range and more depth.
In these works, where I allowed my life to flow into the space, where I was given the unique opportunity to create for a limited period of time, where no trace of the work remains, I feel true creativity.
I believe that my perception of the mundane and of nature has become more acute. The natural phenomena stone, water, earth, fire and air have become 'my' materials with which I hope to capture something which outlasts time. Through simplicity I would like to bring about feelings which lie beyond logic. If you, the viewer, are able to experience these feelings, it would please me greatly.
Of all my work, this catalogue only shows the installations. However, I believe that they embody the same quintessential character found in all my work. This documentation covering the past 15 years of installations which were not created to last, yet live on through this catalogue, offers a good insight into my way of working. In the future I would like to continue to be guided by the delight of play. *(March 2013)*