

The video installation "undercover" shows a loop of three consecutive pictures, each lasting a little less than half a minute. A bright orange-red quilted blanket appears throughout. First, the outline of a body is seen under the blanket; in the second picture, it has slid up so that part of it and a bent arm become visible. Finally, a dressed figure is seen lying on top of the blanket. The three stages indicate a clear sequence of essentially simple and ordinary movements. First someone is lying under a blanket and then on top of it.

Much remains enigmatic in the three pictures. The figure cannot be identified because we never see its head. Moreover, it is oddly dressed. It is wearing hiking boots, pants and a skirt both of the same fabric with a brightly colored pattern on a blue background, and a sweater that is almost the same bright orange-red as the blanket. One can tell, however, that the figure is a woman. Inevitably questions arise. Has she come home tired and decided to take a rest? Does she want to communicate something? Everything is left to the viewer's imagination and is therefore pure conjecture. The artist's intention must be explored from a different angle.

What can be concluded from the installation itself and what do the colors and shapes tell us? The most conspicuous item is the quilted blanket. Where the light is at its fullest, the color changes from a glowing red to orange to yellow. All the darker, therefore, the contrasting shadows that articulate the body. The blanket is invested with a magical, spellbinding presence. In the first picture we do not yet see any of the body underneath. It is a mystery hidden under the blanket. Bulging, it changes and puckers the blanket and turns it into a sculptural object. Blanket and body form a single unit. In the second picture, the mystery begins to unfold with the appearance of part of the body at the top. But since the sweater and the blanket are almost identical in color, the whole still appears to be a single unit. In the third picture, the colorful figure dominates. The blanket becomes background and support. A single configuration has become an assemblage consisting of two different elements. The figure wearing tube-shaped pants and an A-shaped skirt yields a geometrical configuration of lines that subdivides the quilted blanket. The result: an intensely colored composition defined by human proportions. Brigitte Friedlos explores relationships between volume and plane, light and shadow, and also between top and bottom, or rather open and covered layers.

No less important than the static pictures are the imagined movements that must have led to them between each picture. They are part of the whole although we do not see them. They determine the sequence of pictures, and their very invisibility leads to a dialogue between viewer and image, thus raising questions about cause and effect.

The installation, exploiting the on-site conditions at the Museum of Art, is as precisely constructed as the three parts of the video itself. Projected onto the back wall of a niche, the images in the video loop are almost three meters high and over two meters wide (circa 10 x 6,5 ft). They bathe the walls and floor in various shades of red; in combination with the quilted blanket, this atmosphere generates an almost bedroom-like intimacy. The spellbinding red in the foreground, with its erotic connotations, is set off against a dark, blue background that implies distance. Inside and outside merge and can no longer be unambiguously identified. On watching the video several times over, something strange happens. Reason tells us that the blanket is horizontal but, after while, we suddenly see it at a slant or even in a vertical position. We realize how deceptive vision can be and how relative the parameters of perception are. Our world view begins to waver and any claim to fixed, immutable ways of seeing is undermined.

In this piece, Brigitte Friedlos takes the dimensions of her own body and her own perceptions as her point of departure. She shows us how she perceives inner and outer spaces. The body visible in the space of the picture and the head hidden out of frame are linked in the viewer's imagination. However, the gaze concentrates on the body and its surroundings, two aspects that are represented as equivalent and mutually influencing entities. Watching the video, one is buffeted between the familiar and the alien. At the same time, the experience of obvious givens blends with the unknown and the unknowable. Perception oscillates between unfathomable, paradoxical sensations and rational analyses of the work.

The title "undercover" is ambiguous - like the installation itself. On one hand, it is a play on the "undercover agents" of police investigation and refers, in this respect, to a clandestine and uncertain world. On the other hand, the word "undercover" may be read literally, referring to volume and layers, and also to physical, mental and social concerns. The linguistic dimensions of the term open up broad avenues of interpretation based on observation of the environment and perception of one's own standpoint, which ultimately leads to consideration of the individual's position within society. The installation, with all its components, imparts a feeling that lies between sheltered and uncertain existence.

Maria Vogel

Translated from the German by Catherine Schelbert.

Die Videoinstallation „undercover“ zeigt als Loop eine Folge von drei, jeweils während einer knappen halben Minute aufscheinenden Bildern. Eine leuchtend orangerote Steppdecke zieht sich durch die ganze Sequenz durch. Zuerst zeichnet sich darunter ein Körper ab, der sich im zweiten Bild nach oben geschoben hat, sodass ein Stück des Oberkörpers und abgewinkelte Arme sichtbar werden. Schliesslich ist auf der Decke eine bekleidete Figur zu sehen. Die drei Stadien weisen klar auf einen Bewegungsvorgang hin. Es handelt sich um etwas ganz Einfaches, Alltägliches. Jemand liegt zuerst unter, dann auf einer Decke.

In den drei Bildern bleibt vieles rätselhaft. Die Figur ist nicht zu identifizieren, weil ihr Kopf nie zu sehen ist. Ausserdem ist sie merkwürdig gekleidet. Sie trägt Wanderschuhe, Hosen mit bunten Figuren auf blauem Grund, einen Jupe aus demselben Stoff und dazu einen orangefarbenen Pullover, dessen Farbe mit jener der Decke beinahe identisch ist. Es wird immerhin erkennbar, dass die Gestalt eine Frau ist. Unweigerlich stellen sich Fragen. Ist sie müde heimgekehrt und hat sich hingelegt? Möchte sie etwas Bestimmtes mitteilen? Alles bleibt der Fantasie überlassen und ist damit reine Mutmassung. Die Absicht der Künstlerin muss in anderer Richtung erforscht werden.

Was wird aus dem Aufbau der Installation ablesbar und was teilen Farben und Formen mit? Das Auffallendste ist die Steppdecke. Da, wo sie vom vollen Licht angestrahlt wird, wechselt das glühende Rot von Orange bis zu Gelb. Umso dunkler heben sich die den Körper modulierenden Schatten ab. Die Decke erhält eine magische, in Bann ziehende Präsenz. Im ersten Bild ist vom Körper darunter noch nichts zu sehen. Die Decke verbirgt ihn als Geheimnis. Sie wird von ihm verändert, gewölbt und gebuchtet und dadurch zu einem plastischen Objekt. Decke und Körper bilden ein einheitliches Gefüge. Im zweiten Bild lüftet sich das Geheimnis ein wenig, indem sich ein Stück des Oberkörpers zeigt. Wegen der praktisch identischen Farben von Pullover und Decke erscheint das Ganze immer noch als einheitliche Form. Im dritten Bild jedoch ist die buntfarbige Figur zentral. Die Decke wird zum tragenden Hintergrund. Aus einem einheitlichen ist ein zusammengesetztes Gebilde mit zwei verschiedenen Elementen entstanden. Die Gestalt mit den röhrenartigen Hosen und dem trapezförmigen Jupe unterteilt die gesteppte Decke wie mit zusätzlichen geometrischen Linien. Es ist daraus eine von menschlichen Proportionen bestimmte, farbintensive Komposition geworden. Es geht Brigitte Friedlos also um Wechselbeziehungen zwischen Räumlichkeit und Fläche und Licht und Schatten sowie zwischen oberer, offener und unterer, verdeckter Ebene.

So wichtig wie die unbeweglichen Bilder sind aber auch die bloss vorstellbaren Bewegungen zwischen den einzelnen Teilen der Sequenz. Sie gehören dazu, obwohl sie nicht zu sehen sind. Sie bestimmen den Ablauf der Bildfolge und führen, gerade weil sie unsichtbar bleiben, zum Dialog zwischen Betrachtenden und Bild und zu Fragen nach Ursache und Wirkung.

Die Installation ist auf den Kunstmuseums-Raum abgestimmt und so genau aufgebaut wie die drei Teile des Videos. In einer von zwei Wänden gebildeten „Nische“ strahlen die unten vom Boden begrenzten, fast drei Meter hohen und über zwei Meter breiten Projektionen in den Raum aus. Sie überziehen ihre Umgebung mit variierten Rottönen und erzeugen zusammen mit der Steppdecke eine beinahe intime Atmosphäre wie in einem Schlafzimmer. Im Vordergrund bannt das Rot mit seinen erotischen Konnotationen den Blick, während der blaue, dunkle Hintergrund in die Ferne weist. Innen und Außen vermengen sich und sind nicht mehr eindeutig festlegbar. Bei längerem Hinsehen geschieht noch etwas Sonderbares. Der Verstand sagt zwar, dass eine Decke waagrecht liegt, doch die Augen sehen sie plötzlich schräg oder gar vertikal stehend. Damit wird bewusst gemacht, wie irreführend Sehen sein kann und wie relativ Wahrnehmung zu bewerten ist. Das Weltbild gerät ins Wanken und lässt keine fixen, unabänderlichen Sichtweisen mehr zu.

Brigitte Friedlos geht in dieser Arbeit von ihren eigenen Körpermassen und von ihrer persönlichen Wahrnehmung aus. Sie setzt um, wie sie Innen- und Außenräume erfährt. Der im Bildinnern sichtbare Körper und der sich ausserhalb des Bildraums verbergende Kopf werden in der Vorstellung miteinander verbunden. Der Blick jedoch konzentriert sich auf den Körper und seine Umgebung. Sie werden einander gleichwertig und sich gegenseitig beeinflussend dargestellt. Beim Betrachten entsteht ein permanentes Pendeln zwis-

schen Vertrautem und Fremdem. Gleichzeitig vereinigt sich aus der Erfahrung Bekanntes und Offensichtliches mit Unbekanntem und Undurchschaubarem. Das Unfassbare, Paradoxe dieser Empfindung steht neben verstandesmässigen Analysen der Arbeit, wobei das eine beständig ins andere kippt.

Der Titel „undercover“ ist - der Installation entsprechend - vieldeutig. Er spielt zum einen auf den bei Fahndungen eingesetzten „verdeckten Ermittler“ und damit auf Geheimes und Ungewisses an. Zum andern weist das Wort „undercover“ mit den Begriffen „darunter“ und „bedeckt“ auf Räumlichkeit und Schichtung hin, was physisch, psychisch und sozial begriffen werden kann. Es entsteht so auch vom sprachlichen Ausdruck her ein weites Interpretationsfeld, das auf Beobachtung der Umwelt und Wahrnehmung des eigenen Standorts beruht und zu Gedanken über die Stellung des Einzelnen in der Gesellschaft führt. Die Installation trifft mit allen ihren Komponenten ein Gefühl zwischen geborgenem und ungesichertem Dasein.

Maria Vogel