

TOPOGRAPHIES
BY MONICA URSINA JÄGER

1144 X 30.6 CM, LEPORELLO FOLD, 54 FULL BLEED COLOR PLATES,
54 FULL BLEED B&W PLATES, HOUSED IN A SLIPCASE, 22 X 30.6 CM
KODOJI PRESS, BADEN 2014, ISBN 978-3-03747-062-6
Retail Price CHF 65.00

For several years Monica Ursina Jäger has been drawing built and natural landscapes inspired by Modernist-style architecture. Her precise works, using media including ink and pigment transfers, combine hope and downfall: on one hand designers' aspirations, and fantasies, for the future; on the other the dystopia of failure. In creating these works Jäger has assembled a huge stock of images of buildings and environments, both her own photographs and images found in print and online, including rendered as well as completed constructions. 'Topographies', which is created in collaboration with Winfried Heininger, consists of one, extremely long, accordion-folded image created from hundreds of collaged images from this working archive.

'Topographies' reproduces the nearly 12 meter long collage one-to-one. The reader can turn the pages to follow the image, as if with a filmic tracking shot, or they can open the publication to its full extent and examine it in a less linear fashion. Whichever way they view it, the route is through man-made, forested and barren landscapes, some sites iconic, some prototypical, with an emphasis on the architectural ambitions of the 1960s. Our viewpoint moves from afar, to close up, the scenes largely in black and white with accents of colour that emphasise the chill of the dystopian environments. With few signs of human life, Jäger captures the temporality of the most solid concrete and steel buildings. Like the fictional visions of Cormac McCarthy, this could be a past we have escaped or a future we would like to avoid.

Another landscape running along the back of the image that also frames the collage complements Jäger's: a dazzle pattern. Dazzle is a form of camouflage used principally in World War I that works on the principle of applying a bold graphic pattern to an object so that discerning its contours becomes difficult, particularly when the object is in motion. The pattern used for 'Topographies' was created by recording forms generated by applying such a pattern to a fictional, rendered landscape. The result is a structure that is impossible to read, which irritates the eye. Bleeding over onto the front of the image, it is one of several factors that destabilise the reading of the landscape. Jäger's environment is a montage of proximities that become increasingly unlikely the more one observes, while the dazzle pattern echoes this narrative incongruity in visual form.

Monica Ursina Jäger (born 1974) is a Swiss artist who gained her MA Fine Art at Goldsmiths College and lives and works in London and Zurich. She has participated in important group shows and exhibited widely throughout Europe and beyond. Recent exhibition venues include the Kunsthalle Düsseldorf, Kunstmuseum Thun, Essl Museum - Kunst der Gegenwart, Arroniz Arte Contemporaneo, Mexico and Galeria Pilar, Sao Paulo among others. Her work is part of many private and public collections. This is her first publication with Kodoji Press.

TOPOGRAPHIES
BY MONICA URSINA JÄGER

1144 X 30.6 cm, leporello fold, 54 full bleed colour plates,
54 full bleed b&w plates, housed in a slipcase, 22 X 30.6 cm
Kodoji Press Baden 2014, ISBN 978-3-03747-062-6, Retail Price CHF 65.00

Seit vielen Jahren zeichnet Monica Ursina Jäger von modernistischer Architektur inspirierte natürliche und gebaute Landschaften. Ihre präzisen Arbeiten, ausgeführt in Tusche und Pigmenttransfers kombinieren Hoffnung und Untergang: einerseits die Bestrebungen und Fantasien der Architekten für die Zukunft, andererseits die Dystopie des Scheiterns. In der Erarbeitung dieser Werke hat Jäger ein immenses Archiv von Bildern angelegt. Die Sammlung vereint eigens fotografierte Gebäude und Umgebungen sowie Abbildungen von Architektorentwürfen und gebauten Konstruktionen aus Print- und digitalen Medien. ‚Topographies‘ wurde in Kollaboration mit Winfried Heininger gestaltet und besteht aus einem beeindruckend langen Bild, das aus hunderten von Fragmenten aus diesem Archiv collagiert wurde.

‚Topographies‘ reproduziert die beinahe 12 Meter lange Collage eins zu eins. Ähnlich einer filmischen Kamerafahrt kann der Betrachter das Bild durch Blättern der Seiten verfolgen. Die Publikation kann aber auch komplett aufgefaltet und die Collage kann in einer weniger linearen Weise in seiner ganzen Länge betrachtet werden. Welche Leseart man immer wählt, der Weg führt durch konstruierte, bewaldete und unwirtliche Landschaften, einige Orte ikonisch, andere prototypisch, immer mit einem Fokus auf die Architekturvisionen der 1960er Jahre. Unser Blickwinkel bewegt sich aus der Distanz hin zum close-up, die Szenen sind vorwiegend in schwarz-weiss gehalten mit wenigen Farbakzenten, welches die kalte Atmosphäre der dystopischen Umgebungen verstärkt. Mit wenigen Hinweisen auf menschliches Leben, gelingt es Jäger die Zeitlichkeit der noch so soliden Beton- und Stahlkonstruktionen zu erfassen. Ähnlich wie die fiktiven Visionen von Cormac McCarthy, könnte dies die Vergangenheit sein, aus der wir geflohen sind oder die Zukunft beschreiben, welche wir vermeiden möchten.

Eine weitere Landschaft entfaltet sich auf der Rückseite des Bildes und umrahmt und ergänzt die Collage von Jäger. Das Dazzle Muster ist eine Form von Camouflage, welche vorwiegend im Ersten Weltkrieg verwendet wurde und mit Hilfe von kräftigen grafischen Mustern, appliziert auf ein Objekt, das Erkennen der Objektkonturen erschwert. Dies ist besonders wirksam, wenn das Objekt in Bewegung ist. Für ‚Topographies‘ wurde das Muster digital generiert und auf eine fiktive, gerenderte Landschaft angewendet. Das Resultat ist eine unmöglich zu lesende Struktur, welche das Auge irritiert. Sich ausbreitend auf die Vorderseite des Leporellos, ist es eines der vielen Elemente welche die Landschaft destabilisieren. Jägers Landschaft ist eine Montage aus Nachbarschaften, welche bei längerer Betrachtung immer unwahrscheinlicher erscheint, während das Dazzle Muster diese narrative Unvereinbarkeit in grafischer Form wiederhallt.

Monica Ursina Jäger (CH, *1974) hat ihren Master of Fine Art am Goldsmiths College in London absolviert und lebt heute in London und Zürich. Sie hat in wichtigen Gruppenausstellungen teilgenommen und ihre Werke wurden in Europa und darüber hinaus gezeigt. Ausstellungsbeteiligungen umfassen die Kunsthalle Düsseldorf, Kunstmuseum Thun, Essl Museum - Kunst der Gegenwart, Arroniz Art Contemporaneo, Mexico und Galerie Pilar, Sao Paulo etc. Ihre Werke sind in vielen privaten und öffentlichen Sammlungen vertreten. Dies ist ihre erste Publikation mit Kodoji Press.