

makes one predestined not only to be an artist, but also a researcher and explorer. Verena Waffek understands this connection, drawing from this the subject of her exhibition, *Ein naturschöner Plan* [A Plan of Natural Beauty].

The title alludes to the English traveller in Africa, Mary Kingsley (1862–1900), whose notations from West Africa were copied by hand by Verena Waffek in a German translation. A laborious and meditative act of appropriation, which transforms the Hammershøi room into a mediaeval scriptorium, and the artist into a nun. In her exhibition Verena Waffek reconstructs her alter ego not quite along historical lines, but re-invents it, mixing it with parts of herself. Sten Nadolny dealt no differently with his protagonist, English polar explorer John Franklin (1786–1847), who was not reported to have been a particularly slow person.

The artist may have recognised a number of similarities in the biography of the English travel writer. But above all she dedicated a memorial to a courageous woman who was afraid neither of travelling to the cannibals nor of travelling on paths then reserved exclusively for men. Verena Waffek loves the dry humour and pragmatism of the Victorian lady, who after the death of her parents explored the dark continent in black mourning attire. The artist prefers an imaginary journey in the footsteps of Kingsley, beginning where all great journeys begin, with pictures, texts and dreams of faraway places. It ends in the archive, in the museum, in the library. The place where Mary Kingsley's travelogue and her collection of insects, shells, plants, reptiles and fish also landed. What lies between this is left to the imagination.

The beauty of nature that is expressed in the title of the exhibition is never shown impetuously. Resulting from Verena Waffek's aestheticism is a realisation that the beauty of nature is just a reflection of the beauty of art. Perhaps this is one of the reasons why her stylised representations of people, plants and landscapes are full of a secret sorrow. Because it can no longer be seen, except through the eyes of art, that the beauty of nature has elapsed. Remaining consistent, Verena Waffek chooses the past tense and sends out a 19th century expedition in search of it. Well-knowing that the beauty of nature has to remain a "plan", an idea.

*

ON A TABLE in the studio of Verena Waffek lay an exhibition catalogue of Vilhelm Hammershøi (1864–1916). This was surely no coincidence, but rather an unobtrusive reference, because a spiritual kinship connects the artist with the Danish painter whose quiet and unworldly interiors are just being rediscovered. His works are dominated by that "essential simplicity" of which Rainer Maria Rilke spoke after his first meeting with the artist in Copenhagen. What distinguishes the art of Verena Waffek at its core could not be more succinctly expressed in words.

A secretive symbiosis in Hammershøi's pictures connects people and rooms that mutually reflect one another. Sparsely furnished rooms, in which daydreams, memories and melancholia reside. People lost in thought, each pictured individually as if from paintings by Jan Vermeer. Portraits of figures seen from behind that invite us to come into the picture in their place. Verena Waffek takes up this invitation: "Montage – me in a Hammershøi room" is written in a sketched idea for the invitation card for her exhibition in the zumikon. Like other previous exhibitions by the artist, this will also be more than a certain number of works. Because Verena Waffek understands how to prepare rooms so that an atmosphere is created that merges everything together, and with countless invisible threads connects the interior with the inner life of the artist, but also of the visitor.

The work of Hammershøi is "slow and slowly", wrote Rilke elsewhere. Whether in drawings, objects or installations – Verena Waffek also gives things time to unfold. When it is written in Sten Nadolny's novel, *The Discovery of Slowness*, about gravestones that they perceived movements that "... for human eyes were too gradual: the dance of clouds when there was no wind, the swinging around of the shadow of the tower from west to east, the heads of flowers moving towards the sun, even the growing of grass", then we know what advantage motionless things have over people. Then we understand why Hammershøi transforms his figures into furniture. Only the person who can stand still opens himself up to the full richness of the world.

Particularly in her drawings, Verena Waffek proves to have a fine feeling for the contrast between detail and an emptiness, which only then creates the space and time for the structures of a flower, a petal, a tissue, to be noticed. The ornamental is not an end in itself, but rather the setting out of a perspective and an approach that require patience and concentration, and even love and caring. This all-round and absolute openness for people and things

gewahr zu werden. Das Ornamentale ist kein Selbstzweck, sondern Ausweis einer Sicht- und Arbeitsweise, die Geduld und Konzentration, ja Liebe und Achtsamkeit voraussetzt. Diese allseitige, uneingeschränkte Offenheit für Menschen und Dinge prädestiniert nicht nur zum Künstler, sondern auch zum Forscher und Entdecker. Verena Waffek weiß um diesen Zusammenhang und gewinnt daraus das Thema ihrer Ausstellung *Ein naturschöner Plan*.

Der Titel spielt an auf die englische Afrikareisende Mary Kingsley (1862–1900), deren Aufzeichnungen aus Westafrika Verena Waffek in deutscher Übersetzung handschriftlich abschrieb. Ein aufwendiger, meditativer Aneignungsakt, der den Hammershøi-Raum in ein mittelalterliches Skriptorium verwandelt und die Künstlerin in eine Nonne. In ihrer Ausstellung rekonstruiert Verena Waffek ihr Alter Ego nicht historisch exakt, sondern erfindet es neu, vermengt es mit sich selbst. Nicht anders hielt es Sten Nadolny mit seinem Protagonisten, dem englischen Polarforscher John Franklin (1786–1847), von dem nicht überliefert ist, dass er ein besonders langsamer Mensch sei.

Die Künstlerin mag sich in einigen Punkten der Biografie der englischen Reiseschriftstellerin wiedergefunden haben. Vor allem jedoch setzt sie einer mutigen Frau ein Denkmal, die ebenso wenig davor zurückschreckte, zu den Kannibalen zu reisen wie auf Pfaden zu wandeln, die damals ausschließlich Männern vorbehalten waren. Verena Waffek liebt den trockenen Humor und den Pragmatismus der viktorianischen Lady, die nach dem Tod ihrer Eltern in schwarzer Trauerkleidung den schwarzen Kontinent erkundete. Die Künstlerin zieht eine imaginäre Reise auf Kingsleys Spuren vor, die dort beginnt, wo alle großen Reisen anfangen, bei Bildern, Texten und Träumen von fernen Orten. Sie endet im Archiv, im Museum, in der Bibliothek. Dort, wo auch Mary Kingsleys Reisebericht und ihre Sammlung von Insekten, Muscheln, Pflanzen, Reptilien und Fischen landeten. Das, was dazwischen liegt, wird der Vorstellungskraft anheimgestellt.

Das Naturschöne, das im Ausstellungstitel angesprochen wird, zeigt sich nie unvermittelt. Aus Verena Waffeks Ästhetizismus spricht die Erkenntnis, dass das Naturschöne nur ein Reflex des Kunstschönen ist. Vielleicht auch deshalb sind ihre stilisierten Darstellungen von Menschen, Pflanzen und Landschaften voll heimlicher Trauer. Weil es nur noch durch die Brille der Kunst gesehen werden kann, ist das Naturschöne ein Vergangenes. Konsequenter wählt Verena Waffek die Vergangenheitsform und schickt eine Expedition des 19. Jahrhunderts nach ihm aus. Wohl wissend, dass das Naturschöne ein „Plan“, eine Idee bleiben muss.

AUF EINEM TISCH im Atelier von Verena Waffek lag ein Ausstellungskatalog von Vilhelm Hammershøi (1864–1916). Es war bestimmt kein Zufall, eher schon ein dezenter Hinweis, denn eine Seelenverwandtschaft verbindet die Künstlerin mit dem dänischen Maler, dessen stille, weltabgewandte Interieurs gerade wiederentdeckt werden. In ihnen waltet jene „wesentliche Schlichtheit“, von der Rainer Maria Rilke nach seiner ersten Begegnung mit dem Künstler in Kopenhagen sprach. Was die Kunst Verena Waffeks im Innersten ausmacht, könnte nicht schöner in Worte gefasst werden.

Eine geheimnisvolle Symbiose verbindet in Hammershøis Bildern Menschen und Räume, die sich wechselseitig spiegeln. Spärlich möblierte Zimmer, in denen Tagträume, Erinnerungen und Melancholie wohnen. Gedankenverlorene Menschen, einzeln ins Bild gesetzt, wie aus Gemälden des Jan Vermeer. Rückenfiguren, die uns auffordern, an ihrer statt ins Bild zu treten. Verena Waffek nimmt die Einladung an: „Montage – ich in einem Hammershøi-Raum“ heißt es in einer Ideenskizze zur Einladungskarte ihrer Ausstellung im zumikon. Wie andere Ausstellungen der Künstlerin zuvor wird auch diese mehr sein als nur eine bestimmte Anzahl von Werken. Denn Verena Waffek weiß Räume so einzurichten, dass eine Atmosphäre entsteht, die alles verschmilzt und mit unzähligen unsichtbaren Fäden das Interieur mit dem Innenleben der Künstlerin, aber auch der Besucher verbindet.

„Lang und langsam“ sei das Werk Hammershøis, schrieb Rilke an anderer Stelle. Ob in Zeichnungen, Objekten oder Installationen – auch Verena Waffek lässt den Dingen Zeit, sich zu entfalten. Wenn es in Sten Nadolnys Roman *Die Entdeckung der Langsamkeit* über die Grabsteine heißt, dass sie selbst Bewegungen wahrnahmen, „... die für menschliche Augen zu allmählich waren: den Tanz der Wolken bei Windstille, das Herumschwenken des Turmschattens von West nach Ost, die Kopfbewegungen der Blumen nach der Sonne hin, sogar den Graswuchs“, dann wissen wir, was die unbewegten Dinge den Menschen voraus haben. Dann verstehen wir, warum Hammershøi seine Figuren dem Mobiliar anverwandelt. Nur dem, der innehalten kann, offenbart sich der ganze Reichtum der Welt.

Verena Waffek beweist vor allem in ihren Zeichnungen ein feines Gespür für den Kontrast zwischen dem Detail und einer Leere, die erst den Raum und die Zeit schafft, der Strukturen einer Blüte, eines Blattes, eines Gewebes