

*H.R. Giger*



# Watch out

*Wie alle großen Künstler bewegt sich Giger frei in seinen Schöpfungen und verfeinert sie ständig zu einer Feldtheorie der inneren Psyche, er mischt scheinbar Unvereinbares zu neuen, oft tiefgründigen Kombinationen.*



R O T E M



1991 WURDE H.R. GIGER mit einer ausgewählten Gruppe von Künstlern von Zwatch dazu eingeladen, die berühmteste Uhr der Geschichte zu gestalten. Obwohl die bestellten Entwürfe vorlagen, wurden die Uhren - aus welchen Gründen auch immer - nie hergestellt. Giger wandte sich, unter Zeitdruck, wieder der Fertigstellung der Giger-Bar zu. Das schien das Ende des Zwatch-Projektes.

Ich hätte es besser wissen sollen. Wenn eine Idee einmal Giger's Einbildungskraft gezündet hat, ist seine Kreativität - wie die Zeit - nicht zu bremsen. Bald erreichten mich die ersten Telefaxe. Ein elektronisches Signal, meist spät in der Nacht, zeigte an, dass Giger jenseits des Ozeans noch wach und an der Arbeit war und etwas senden wollte. Die sich entrollenden Seiten waren zuerst voll von fantasiereichen Uhrenskizzen so etwa zwischen pervers und erhaben. Einige seiner Zeichnungen suggerierten erwartungsgemäss einfallsreiche sexuelle Anwendungen und gaben dem Ausdruck "innere Uhr" eine neue Bedeutung. Aber dann befreite Giger mit einem Quer-Schlag in einer katalytischen Skizze "Watch for Lovers" diese schweizerische Ikone von ihrer angesammlten Nutzfunktion. Giger's Watch-Abarts waren geboren.

**Das Wörterbuch definiert "Abart" als Variation oder, genauer, als Abweichung. In den folgenden Monaten wurden diese Mutationen eines frühzeitig abgebrochenen Projektes zu frei schwärmenden "biomechanischen Schaben", welche viele - alte und neue - Giger-Werke**

**heimsuchten.** Seine 30 Jahre alte Skulptur "Beggar" wurde als die überwachende "Virgo" des "Zodiakbrunnens" wiedergeboren. Der neu belebte "Life-Support" zierte das Albumcover der Gruppe Carcass. Watch-Abarts hatten Gast-Auftritte in Giger's Festplakat für seine Heimatstadt Chur, in seinem Portfolio "700 Jahre Warten" und in Spezialausgaben seines Museum Bavaria Skizzenbuchs. Sie suchten das Bild "Landscape XXVIII" aus 1973 heim und verwandelten es in "Crosswatch Goes Pirelli". Als Giger's jüngstes Bildstrukturelement umfassen Crosswatches

auch die 1994er Taittinger Champagner-Flasche.

Der ersten öffentlichen gezeigten Beispiele von Giger's Faszination mit dem phänomenalsten Exportgut der Schweiz waren seine Maxiwatches. Diese sensationell verGigerten Zwatchuhren waren alle glatt und zugänglich - mit einer Ausnahme, der "Rusty" - einer zersetzten Reliquie, welche die Erinnerung der Zeit verkörpert. Eigentlich sind alle diese Arbeiten eine konzeptionelle Konfrontation mit dem Begriff "Zeit". Unsere ewige Hörigkeit gegenüber der Zeit ist unausweichlich. Einengend, zersetzend, schließlich begrabend, tickt uns die Zeit von der Wiege zum Grab, und keiner hat eine Uhr. Keiner kennt die ihm bestimmte Zeit. Giger war schon immer ein Master im Enthüllen und Erhellen unserer Ängste.

**Schon 1966 zeigte sich dies in seiner Skulptur "Homekiller", einem blutgefüllten Stundenglass mit einem menschlichen Kopf mit verbundenen Augen im Zentrum. Giger's Alien ist selbst ein entsetzlicher und unnachgiebiger Zeitmesser.**

Seine Entwicklungsstadien sind in den Watch-Abarts deutlich zu erkennen: der Facehugger ist heute der "Watch Guardian", Alien's Eier wurden zu den "Easter Eggs". Die physische und metaphysische Kontinuität in Giger's Arbeiten ist eindrücklich und unleugbar.

Wie alle großen Künstler bewegt sich Giger frei in seinen Schöpfungen und verfeinert sie ständig zu einer Feldtheorie der inneren Psyche, er mischt scheinbar Unvereinbares zu neuen, oft tiefgründigen Kombinationen. Die Watch-Abarts erforschen unsere kollektiven Tagträume und Alpträume durch einen gemein-kulturellen Artefakt, die Zwatch.

Brillo-Box, Coca Cola, Campbell's Soup, Mickey Mouse: Die Tradition der künstlerischen Vereinnahmung ist durch Duchamp, Lichtenstein, Oldenburg, Warhol, Koons, Steinbach und viele mehr etabliert worden. Die Zwatch war eben das nächst-wahrscheinliche Objekt, Giger der unwahrscheinliche Künstler. In der Kunstwelt ist alles möglich, alles kann aufgegriffen werden und alles wird so zum Freiwild •

Text Leslie Barany  
Übersetzung Urs Thoenen



## **H.R. Giger: Watch out**

### Thoughts on an exhibition

FOR A WHILE, IN 1991, it seemed that H.R. Giger was to join the select group of artists invited by Zwatch to decorate the most popular timepiece in history. Although the commissioned designs were completed, for one reason or another the deal was never consummated. Giger refocused his attention on the completion of the Giger Bar, already a race against time. Apparently, that was the end of the Zwatch project, at least for the moment.

I should have known better. Once an idea has engaged Giger's imagination, his creativity, like time itself, is unstoppable. It wasn't long before the faxes started. An electronic chirp, usually late in the evening, signaled from across the ocean that Giger was still awake and working, and something was about to come through. At first, the unspooling rolls of pages were covered with fanciful watch doodles ranging from the perverse to the sublime. As to be expected, some of his drawings suggested imaginative sexual applications giving new meaning to the phrase "internal clock". Then, with one cross-stroke in his catalytic sketch "Watch for Lovers," Giger liberated a wristbound Swiss icon from its inherent utilitarian function. Thus Giger's Watch Abarts were born.

The dictionary defines "Abart" as variation or, more to the point, deviation. In the ensuing months these mutations of a prematurely aborted project became "biomechanical cockroaches" roaming freely, invading many of Giger's works past, present and future. His sculpture "Beggar", now 30 years old, was reborn as the overwatched "Virgo" of the "Zodiac Fountain". A re-animated "Life-Support" graces the album cover for the group Carcass. Watch Abarts have made guest appearances in Giger's festival poster for his native Chur, his portfolio "700 Years of Waiting" and in special editions of his Museum Bayera sketchbook. They infest his 1973 painting "Landscape XXVIII", transforming it into "Crosswatch Goes Pirelli" and, as Giger's latest textural element, Crosswateches encase the 1994 Taittinger champagne bottle.

Giger's Maxiwatches were the first publicly displayed examples of his fascination with Switzerland's most phenomenal export. This series of sensationally Gigerized Swatches are sleek and accessible, except for one, the "Rusty". A disintegrated relic that embodies the memory of Time. All of these works are a conceptual confrontation with Time itself. Our perpetual bondage to Time is ironclad, there is no escape. Restricting, decaying, ultimately entombing, from the cradle to the grave, Time is ticking and no one has a watch. None know the appointed hour. Giger has always been the master of unveiling and illuminating our fears.

As far back as 1966 the seeds were there in his sculpture "Homekiller", a blood-filled hourglass with a blindfolded human head at its center. Giger's 1993 "Watch-Guardian" is its cyberpunk descendant. Giger's Alien is itself a horrifying and relentless time piece. The stages of its life-cycle are clearly mirrored in the Watch Abarts. The Facehugger is today's "Watchguardian", the eggs of the Alien have become the "Easter Eggs". The physical and metaphysical continuity that underlies Giger's work is impressive and undeniable.

As with all great artists, Giger moves back and forth among his ideas, continuously refining them towards a unified field theory of the inner psyche, melding seemingly disparate ideas into novel, often profound combinations. With the Watch Abarts, he explores our collective daydreams and nightmares through a common cultural artifact, the Swatch.

From the Brillo box to Coca Cola, Campbell's Soup to Mickey Mouse, the tradition of artful appropriation has been well established by Duchamp, Lichtenstein, Oldenburg, Warhol, Koons, Steinback, et al. Swatch was just the next most likely candidate, and Giger, the most unlikely artist. In the province of art anything can happen, everything is up for grabs and all is fair game.