

VERA MERCER

natures mortes | still life photographs

AUSSTELLUNGSHAUS SPOERRI

VERA MERCER

natures mortes | still life photographs

Ausstellungshaus Spoerri | Hadersdorf am Kamp | NÖ

www.spoerri.at

Vera Mercer & Daniel Spoerri, Darmstadt, 1958

Inhalt

6 - 9

DANIEL SPOERRI

Salute Vera

Salute Vera

10 / 11

VERA MERCER

Pig, Omaha 2006

12 – 15

BARBARA RÄDERSCHIEDT

Zu Tisch - Vera Mercer und Daniel Spoerri

Come to the table – Vera Mercer and Daniel Spoerri

16 / 17

VERA MERCER

Chicken Hands, Paris 2008

18 / 19

VERA MERCER

Rabitt nude

20 / 21

VERA MERCER

Full Chicken, Paris 2008

22 – 27

MATTHIAS HARDER

Stilleben zwischen Lebenslust und Vanitas

Still life between love of life and vanitas

28 – 39

VERA MERCER

Shrimp with Octopus, Paris 2008

Hybiscus with Octopus, Paris 2008

Crab, Paris 2009

Sleeping Raccoon, Omaha 2008

Judy`s Rooster

Goose with her Eggs, Omaha 2009

40 – 41

VERA MERCER

Biografie

Vera Mercer Biography

42

IMPRESSUM

Imprint

Daniel Spoerri

In Australien gibt es Früchte – eigentlich sind es Nüsse – seltener Pflanzen, die jahrzehntelang auf der trockenen Erde liegen und auf einen Steppenbrand warten, der sie durch die Hitze aufspringen lässt. Erst dann können sie keimen und wachsen.

Deine letzte Serie aufwendiger, barocker Stillleben sind vielleicht solche späte Samen die erst jetzt aufgesprungen sind. Von Blühen und Wachsen und Sprießen kann zwar keine Rede sein, dann als echte Nature mortes handelt es sich eher um ein Welken, Verblühen und Vergehen, aber in solch selten gesehener Pracht und Fülle, dass sie die Wahrheit bestätigen, dass jeder Tod eigentlich nur ein Übergang und neuer Anfang ist. Vielleicht liegt der Anfang dieser Faszination tatsächlich fünfzig Jahre zurück, als Du mit Deiner Yashica-Fotokamera, Deine ersten Fotos in den damals noch bestehenden »Les Halles« im »Bauch von Paris« machtest. Diese Berge von Kuhköpfen und -füßen, die langen Reihen von Schweinhälften faszinierten Dich schon damals, als wir – Jean Tinguely, Du und ich – fast nächtlich – täglich kann man da nicht sagen – die Hallen besuchten. Farbfotografie war damals noch selten und teuer. Und es galt noch der Ethos der Schwarzweiß-Fotografie.

Wie gesagt: das könnte der Samen gewesen sein, diese unbeschreibliche Fülle von Nahrung, die sich Nacht für Nacht im Zentrum von Paris zu Bergen von Fleisch, Gemüse und Früchten auftürmte. Auf den »diabes« (das waren die Handkarren, die man mieten musste, Autos kamen durch das Chaos nicht mehr hindurch) zerteilten Metzger, Kuttler, Fleischer / Bouchers, Tripiers, Charcutiers – das Fleischangebot, zerkleinerten und verteilten es in ganz Paris. Dazwischen tausende von Touristen, späte Theaterbesucher, die in teuren Roben und Smokings in den ersten Stock der vornehmen Restaurants eilten, während unten, an den langen Bars in ihrem blutverschmierten, am frühen Abend noch weißen Schürzen die Fleischer sich mit einem Pernod »zwischen-verpflegten«.

In den dunkleren Bars versammelten sich die Huren aus den Stundenhotels, wo wir uns natürlich neugierig auch trafen, fasziniert von diesem Amalgam aus Tod, Geilheit und prallem Leben.

In Australia, there are rare plants that bear fruit – well, actually nuts – that lie on dry ground for decades waiting for a bush fire to crack their shells open. Only then, can they germinate and grow.

Your last series of opulent, baroque still lifes originate perhaps from belated seeds like these, not cracking open until now. Of course, there is no blooming, and growing, and sprouting in them to speak of, for as true »nature mortes«, they focus more on wilting, decaying, and passing away. However, they do this in such an opulence and abundance as if to confirm the truth that every death is essentially only a passage and a new beginning. Possibly the beginning of this fascination dates back fifty years, when you started taking your first photos with your Yashica camera in the, at that time still existing, »Les Halles«, the belly of Paris. The mountains of cow heads and feet as well as the long rows of pork halves fascinated you already then, as we – Jean Tinguely, you and I – visited Les Halles almost nightly – daily not being quite the right word. Color photography was still seldom and expensive then. And the ethics of black-and-white still ruled.

As I said, that could have been the seed, that indescribable abundance of food that was piled up night after night into mountains of meat, vegetables and fruit in the midst of Paris. On diabes (those were the rented hand-carts, for cars couldn't make it through the chaos) butchers, offal sellers and sausage makers (bouchers, tripiers, charcutiers) carved up the day's meat supply, cutting it into yet smaller pieces, and then distributing it all over Paris. Amongst them, thousands of tourists, late theater-goers in their expensive gowns and tuxedos rushing to the elegant restaurants on the first floor, whilst down below at the long bars, the butchers in their blood-smeared, formerly white aprons knocked back their Pernods »in between«.

The whores from the hourly hotels gathered in the dark bars, where we naturally also met, fascinated by this melting pot of death, lust and the cornucopia of life.

Das hast Du alles auch schwarz weiß fotografisch festgehalten, während Tinguely und ich die Kunstgeschichte umkrempeln, neu erfinden und aus den Angeln heben wollten. Für einen Geschichtsaugenblick ist es uns auch gelungen. Aber wie Tinguely und ich uns schon damals – vielleicht nicht über uns selbst – lustig machten: Nichts altert schneller als ein Avantgardist. Zwei Schritte ist er allen voraus, Kollegen und Freunde folgen, dann überholen sie ihn – »Halt!« schreit der Avantgardist, »Das dürft ihr nicht! Ich bin die Avantgarde!« Aber da sind sie schon weiter, sind wie beim Schäfchenspiel über ihn hinweg gesprungen.

Vera, dieser kleine Ausrutscher hat eigentlich nichts mit uns zu tun. Und doch: was Du damals fotografiert hast, haben Dutzende – Tausende vielleicht – ebenfalls gesehen und festgehalten. Alle nostalgischen Fotobücher über die damalige Zeit sind voll von diesen Eindrücken der brodelnden Hallen, manche besser, andere nur das Resultat eines Touristen-Knips-Rauschs. Aber der Samen meine ich, diese harten Kerne oder Nüsse, die im Boden warten müssen bis ein Steppenbrand sie aufknackt und keimen lässt, wurde dort gelegt. Inzwischen sahen wir uns kaum. Du hattest ein erfülltes Leben. Du hast die schönsten Aufnahmen von Eva Aepplis Bronze-Köpfen gemacht. Nur Deine Fotos vermitteln etwas von der Faszination dieser Skulpturen. Du hast ihre Magie eingefangen. Ich kann es beurteilen, weil ich so viele andere Versuche sah, die alle fehlschlügen. Dann hast Du jahrzehntelang am Aufbau eines ganzen Stadtviertels in Omaha gearbeitet, wo ich noch nie war. Ich weiß, wie fleißig und tüchtig Du bist.

You captured all of this too, in black-and-white images, while Tinguely and I wanted to revolutionize, unhinge, and reinvent art history. For a short moment in time, we even succeeded. However, just as Tinguely and I already then used to make fun – maybe not of ourselves – of the fact: nothing ages faster than the avant-garde artist. He is two steps ahead of everyone, friends and colleagues follow and then run past him – »Stop!« yells the avant-garde artist. »You're not allowed to do that! I'm the avant-garde!« Nevertheless, they have already jumped ahead of him like in a game of leapfrog.

Vera, this little slip of the tongue does not really have anything to do with us. And yet again: what you photographed back then has also been seen and captured by dozens – maybe thousands – of others. All the nostalgic photo albums about that time are full of these impressions of the simmering halls, some better and yet others only the result of a tourist's snapshot attack. However, I believe the seed, this hard kernel or nut that waits in the ground until a bush fire cracks it open to let it germinate, was sown there.

In the meantime, we hardly saw one another. You had your fulfilled life. You made the best pictures of Eva Aeppli's bronze heads. Only your photos reveal part of the fascination these sculptures evoke. You have captured their magic. I can say this because I have seen so many other attempts that have all failed.

Then you worked for decades reconstructing an entire city district in Omaha, where I have never been.

I know how industrious and hardworking you are.

Fotos von links nach rechts:
 Les Halles, Paris, 1960
 Jean Tinguely, Paris, ca. 1962
 Daniel Spoerri, Paris, ca. 1960

from left to right:
 Les Halles, Paris, 1960
 Jean Tinguely, Paris, around 1962
 Daniel Spoerri, Paris, around 1960

Und dann, vor ein paar Jahren, als die Arbeit getan schien, als Du Dich zufrieden in den Sessel hättest setzen können, da begannst Du wieder die Berge von Tieren und Blumen aufzutürmen; die Saat ging auf. Diesmal in fantastischen Farben, von geheimen, versteckten Lichtquellen beleuchtet. In einem Alter, in dem andere sich zurücklehnen, hast Du ein Werk geschaffen, das uns begeistert.

Und dass wie es hier in unserm Haus, in meinem kleinen Privatmuseum, wo ich nur zeigen will, was mich begeistert und mir lebenswichtig scheint, da sind Deine »Natures mortes« am richtigen Platz. Diese von Leben strotzende und dem Tod sich verweigernde »tote Natur«.

D.S. 15.07.2011, Naschmarkt, Wien

And then, a couple of years ago, when your work seemed completed, when you could have sat back satisfied in an armchair, you started to pile up mountains of animals and flowers: the seed had germinated, this time in amazing colors, lit by secret, hidden sources of light. At an age when others kick back, you create work that thrills us.

And that this is being shown at our building, my little private museum, where I only want to show what I'm fascinated with, what I think is important in life, your »natures mortes« fit right in. This form of »dead nature« throbbing with life and refusing death.

D.S. July 15, 2011, Naschmarkt, Vienna

»Pig«

Inkjet auf Hahnemühle Aquarellpapier

ink jet print on

Hahnemühle water color paper

Omaha 2006

Zu Tisch – Vera Mercer und Daniel Spoerri

Come to the table – Vera Mercer and Daniel Spoerri

Barbara Räderscheidt

Aus dem einmal geplanten »Staulager« am Hauptplatz in Hadersdorf am Kamp ist inzwischen ein Ort für Wechselausstellungen geworden. Im Frühjahr, 2011, feierten wir den neuen Saisonbeginn mit einer Dokumentation zur Entstehung des Skulpturenparks »Il Giardino di Daniel Spoerri«; es folgte eine Ausstellung mit Werken von André Thomkins, die bis Ende Oktober geplant war. Dann aber fiel Daniel Spoerri ein Buch in die Hände:

»Vera Mercer – Photographs and Still Lifes«, herausgegeben von Matthias Harder; 2011 im Kehrer Verlag, Heidelberg erschienen.

Ich erinnere mich, wie Spoerri mir begeistert von den Stillleben-Fotografien erzählte und sofort die Idee entwickelte, eine Herbstausstellung in Hadersdorf zu organisieren, falls dies bei der Fotografin Vera Mercer auf Gegenliebe stoßen würde und praktisch realisierbar wäre.

Sofort waren die beiden sich einig. Die Vorbereitungen verliefen reibungslos und so zügig wie ich es selten bei einer Ausstellungsplanung erlebt habe. Mir gefiel vor allem die Idee, diese Ausstellung

im Herbst zu zeigen, als

»Ernte-Dank« gewissermaßen. Es stand auch schnell fest, welche

Arbeiten von Daniel Spoerri dazu gezeigt werden sollten, denn seit Oktober 2010 ist eine Serie neuer »Falscher Fallenbilder« entstanden, die noch einmal eine Untergruppe zu diesen bilden: die »Mosaiktische –

Années Cinquantes«. Das passt nicht nur hervorragend, weil

es sich ja ebenfalls um Stillleben handelt,

sondern auch weil die Freundschaft von Vera Mercer und Daniel Spoerri in den 1950er Jahren ihren Anfang nahm.

Formerly planned as a warehouse for extra inventory, this building on Hauptplatz in Hadersdorf has backhandedly turned into a venue for temporary exhibitions. This spring, in 2011, we celebrated the beginning of the new season with a documentation of how the sculpture park »Il Giardino di Daniel Spoerri« came into being; an exhibition of works by André Tomkins and Daniel Spoerri followed, which was planned to continue until the end of October. Then a book landed in Daniel Spoerri's lap.

»Vera Mercer – Photographs and Still Lifes«, edited by Matthias Harder, and published in 2011 by the Kehrer Verlag, in Heidelberg, Germany.

I remember how Spoerri talked to me enthusiastically about the still life photographs and immediately developed the idea, to launch a fall exhibition in Hadersdorf, as long as this would find favor with the photographer Vera Mercer and was feasible in terms of organization. The two of them agreed immediately. The preparations went more smoothly and rapidly than I have ever experienced in exhibition planning.

I especially liked the idea of organizing this exhibition for the fall, as a kind of harvest thanksgiving. Soon it became clear, which works of Spoerri were to be shown

simultaneously. Starting in October 2010, he had created a series of new »fake snare-pictures«, forming a sub-group called »Mosaic tables – Années Cinquantes«.

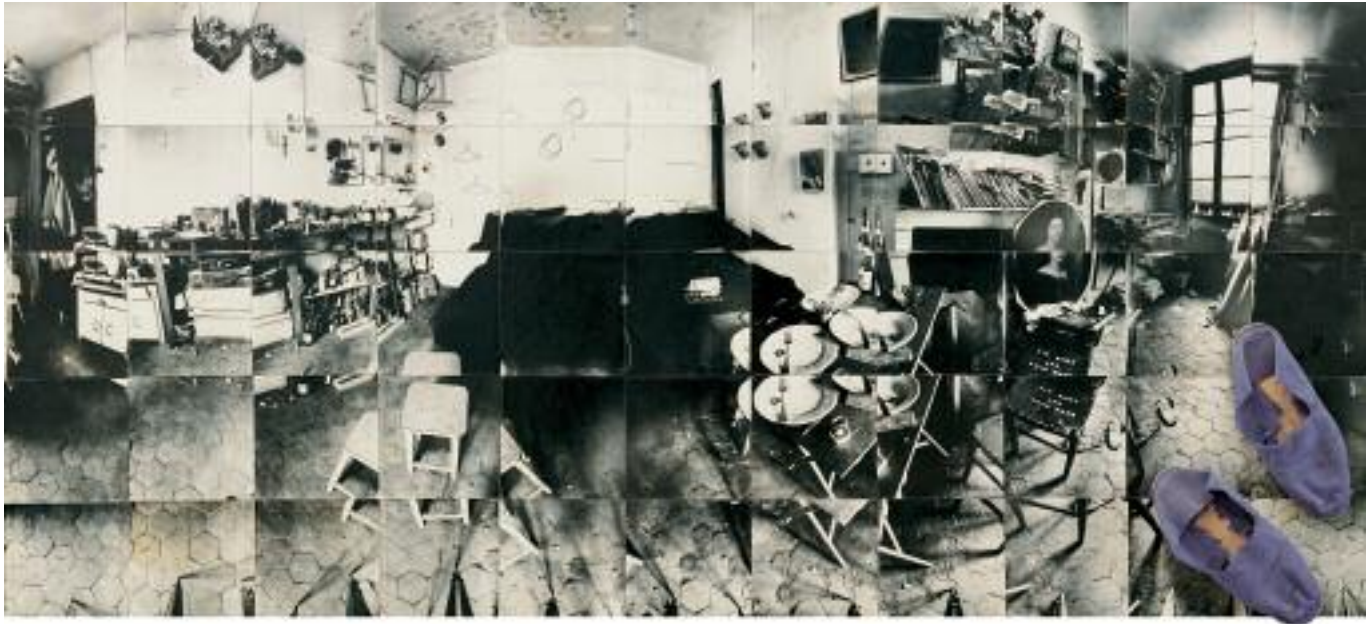
They not only fit perfectly by also being still lifes, but also because Vera Mercer's and Daniel Spoerri's friendship started in the fifties. The biographical proximity of the two also found its expression photo-

tographically. Based on an idea by Daniel

Spoerri, the famous picture »Vue cubiste de ma chambre« was taken by Vera Mercer, at that time still Vera Mertz, daughter of the set designer Franz Mertz.

Daniel Spoerri, Faux Tableaux Pièges, Mosaiktische – Années Cinquantes, Assemblage, 2011

Daniel Spoerri, Faux Tableaux Pièges, fake snare-pictures, Mosaic tables – Années Cinquantes, Assemblage, 2011

Die biografische Nähe der beiden hat sich fotografisch niedergeschlagen. Die berühmte Aufnahme »Vue cubiste de ma chambre«, nach einer Idee von Daniel Spoerri, machte Vera Mercer, damals noch Vera Mertz, Tochter des Bühnenbildners Franz Mertz. Diese kaleidoskopartige Aufzählung des Hotelzimmers, in dem Daniel Spoerri das Prinzip »Fallenbild« erfunden hat, erscheint uns heute wie ein früher Vorläufer der in den 1980er Jahren entstandenen Polaroid-Collagen von David Hockney. Auch viele Porträtaufnahmen von Daniel Spoerri und seiner Freunde, sowie Fotografien seiner frühen Assemblagen stammen von Vera Mertz und dokumentieren die enge Verbindung mit Daniel Spoerri in jener Zeit.

In der Hadersdorfer Ausstellung werden Still-Leben gezeigt, aber von einem stillen Leben kann angesichts beider Biografien nicht die Rede sein. Spoerris Lebensweg – von der frühen Flucht aus Rumänien über seine Jugendjahre in der Schweiz und Paris bis zum italienischen Skulpturenpark »Il Giardino« und schließlich nach Wien – wurde oft beschrieben. Und auch Vera Mercers Leben ist bewegt: von Deutschland ging sie nach Frankreich, und seit 1970 lebt sie in den USA, arbeitet aber einen Teil des Jahres weiterhin in Paris. In Nebraska hat sich Vera Mercer auch als Unternehmerin bewiesen. Mit ihrem Mann, Mark Mercer, etablierte sie in Omaha mehrere Lokale: Das »French Café«, das »V. Mertz«, »La Buvette« und zuletzt das Restaurant »The Boiler«, die das Stadtviertel »Old Market« zu einem beliebten Treffpunkt machen.

Die aus mehreren Einzel Fotografien zusammengesetzte Rundumansicht vom Hotelzimmer Nr. 13 im Hotel Carcassonne, Rue Mouffetard in Paris, in dem Daniel Spoerri von 1959 bis 1965 lebte und wo die ersten »Fallenbilder« entstanden. Die Fotomontage ließ Spoerri später auf kräftigem Papier, aus dem normalerweise Landkarten hergestellt werden, drucken, nachdem er ein Paar Espadrilles darauf arrangiert hatte.

The panoramic view, consisting of individual photos of the hotel room no. 13 at Hotel Carcassonne, rue Mouffetard in Paris, where Daniel Spoerri lived from 1959 to 1965 and the first »snare pictures« were created. Spoerri had the photo composition later printed on strong paper usually used for maps, after arranging a pair of espadrilles on it.

This kaleidoscope-like merging of individual snapshots of the hotel room, in which Daniel Spoerri invented the snare-pictures, appears like an early predecessor of David Hockney's Polaroid collages of the 1980s. In addition, Vera Mertz took many portraits of Daniel Spoerri and his friends as well as photos of his early assemblages, which reflect the close connection with Daniel Spoerri at that time.

The Hadersdorf exhibition will be showing still lifes, although there are not any still lifes to speak of regarding both of their biographies. Spoerri's journey through life – starting with his early escape from Romania to his adolescence in Switzerland and Paris up to the Italian sculpture park »Il Giardino« and finally to Vienna – has often been recounted. And Vera Mercer life has also experienced a lot of movement: starting in Germany then to Paris and since 1970 she has been living in the US, but also continues to work in Paris for a portion of the year. In Nebraska, Vera Mercer has also proven her entrepreneurial qualities. With her husband Mark Mercer, she established several eating-places in Omaha: the »French Café«, the »V. Mertz«, »La Buvette« and recently the restaurant »The Boiler Room«, which have made the city district »Old Market« a popular meeting place.

Dass Blumen und Lebensmittel in Vera Mercers Fotografien wichtige Elemente sind, mag vor dem Hintergrund von Restaurant-Küchen-Erfahrung und dem Entwerfen kulinarischer Konzepte vielleicht nicht verwundern, wohl aber, dass diese Elemente – Früchte, Gemüse, tote Hasen, Geflügel – nicht rein dekorativ eingesetzt werden. Die opulenten Stillleben von Vera Mercer, entstanden seit 2004, sind wie eine Bühnenhafte Inszenierung an- oder eingerichtet. Möglicherweise hat hier der Beruf ihres Vaters prägend gewirkt. Die Art und Weise, wie sie den Betrachter zunächst mit Farb- und Lichtregie in ihren Bann zieht, ihn gleichsam einhüllt in die Samtigkeit und brokatschwere Fülle niederländischer Gemälde aus dem 17. oder 18. Jahrhundert mit Darstellungen reich gedeckter Tische, und ihn dann mit Schrecken entdecken lässt, dass neben der goldgelben Quitte ein gehäuteter Kaninchen-schädel liegt – das zeigt eine weit- aus größere Gemeinsamkeit mit Daniel Spoerris Arbeit, als die oberflächliche Feststellung, beide hätten gedeckte Tische zu ihrem Thema gemacht. In seinen »Cabinets anatomiques«, Collagen auf medizinischen Darstellungen des 19. Jahrhunderts von N.H. Jacob, schafft auch Daniel Spoerri zunächst eine Atmosphäre, die den Betrachter näher hinschauen lässt. Man vermutet nichts Böses hinter den glitzernden Schmucksteinchen einer Halskette oder einer fein geklöppelten Spitzenbordüre, die Spoerri auf die erbar- mungslos genaue Darstellung eines chirurgischen Eingriffs appliziert hat. Erst auf den zweiten Blick stellt sich der Schrecken ein und die Scham eines ertappten Voyeurs. Vera Mercer ist den Auslegungen und Beschreibungen ihrer Fotos gegenüber skeptisch. Einen frisch geschlachteten Hahn mit mächtigen Krallen und Sporn sieht sie nicht als Vanitas-Symbol noch findet sie ihn erschreckend. Sie sieht Strukturen und Farben und die sind vor allem eines: schön.

Considering the background of experiencing restaurant-kitchens and designing culinary concepts, it may not be surprising that Vera Mercer uses flowers and food in her work. What is unusual, though, is the fact that these elements – fruit, vegetables, dead hares, and poultry – are never only used decoratively.

Vera Mercer assembles and arranges her opulent still lifes as if for a theater stage. Possibly, this was the influence of her father's profession.

The way she first captures the viewer's attention with seductive color and light design, at the same time enveloping him in the velvety, brocade laden abundance of Dutch paintings from the 17th or 18th century with their sumptuously laid out tables and then shocks him by letting him discover the skinned rabbit's skull lying next to the golden yellow quince – this shows a much stronger similarity with Daniel Spoerri's work than through the superficial assessment that both used laid out tables in their work. In his »Cabinets anatomiques«, collages using 19th century medical

images by N.H. Jacob, Daniel Spoerri first creates an atmosphere that allows the viewer to come closer. No one expects anything dreadful behind the glittering gems of a necklace or the intricately plaited bobbin lace that Spoerri has applied over the ruthlessly precise portrayal of a surgical procedure. Only at second glance does the shock as well as the shame of the voyeur, caught in the act, set in.

Vera Mercer remains sceptical of descriptions and interpretations of her photographs. To her a slaughtered cock with powerful claws and spurs is not threatening at all, nor is it a metaphor for the vanity of life. The photographer composes structures and colours, and these are, first and foremost, beautiful.

Daniel Spoerri, »Cabinets anatomiques«, Collagen auf medizinischen Darstellungen des 19. Jahrhunderts von N.H. Jacob, 1995
Daniel Spoerri, »Cabinets anatomiques«, collages using 19th century medical images by N.H. Jacob, 1995

Detail »New day together«
Inkjetprint auf Hahnemühle Aquarellpapier
ink jet print on Hahnemühle water color paper

HIEUFRET
1872
RAVEN
Château de Pommery
Reims
24

Stilleben zwischen Lebenslust und Vanitas

Still life between love of life and vanitas

Matthias Harder

Ausgebildet im Modernen Tanz und als Fotografin Auto didaktin porträtierte die gebürtige Berlinerin Vera Mercer in Paris in den 1960er Jahren Künstler wie Marcel Duchamp und Robert Filliou, Niki de Saint-Phalle und Jean Tinguely und immer wieder Daniel Spoerri. Sie dokumentierte deren Performances und Aktionen sowie ihre Skulpturen und Installationen; die freundschaftliche Verbindung zu Eva Aeppli führte zu einer systematischen Dokumentation ihres Werkes über mehrere Jahrzehnte und später zur Einrichtung eines kleinen Eva-Aeppli-Museums mit dem »Zodiac Garden« in Omaha, Nebraska. Auf den frühen Reisen entstanden weiterhin Aufnahmen von bildenden Künstlern wie Andy Warhol oder Robert Rauschenberg und Schriftstellern wie Samuel Beckett oder Norman Mailer. Als Tochter des Bühnenbildners Franz Mertz war Vera Mercer außerdem mit vielen deutschen Theaterbühnen vertraut. Sie fotografierte regelmäßig für das Magazin *Theater Heute*. Später assistierte sie Peter Knapp, einem Schweizer Fotografen, der für die Modezeitschriften *Vogue* und *Elle* arbeitete. Neben den Bildnissen, die teilweise im Auftrag entstanden, fotografierte Vera Spoerri auch aus eigenem Antrieb, etwa die alten Pariser Markthallen kurz vor deren Abriss.

Vera Mercer was born in Berlin, trained in modern dance, and is a self-taught photographer. In 1960 Paris, she made portraits of artists, such as Marcel Duchamp and Robert Filliou, Niki de Saint-Phalle and Jean Tinguely and over and over again of Daniel Spoerri. She documented their art performances and »actions« as well as their sculptures and installations; the friendly connection to Eva Aeppli led to a systematic decades-long documentation of her work. Later Vera Mercer established a small Eva Aeppli museum, called the »Zodiac Garden« in Omaha Nebraska. During her early travels, she continued to make portraits of artists such as Andy Warhol or Robert Rauschenberg and authors like Samuel Beckett or Norman Mailer. As the daughter of the scenic designer, Franz Mertz, Vera Mercer was also familiar with many German theaters. She regularly made photographs for the German theater magazine, Theater Heute. Later, she worked as an assistant for Peter Knapp, a Swiss photographer, who worked for the fashion magazines Elle and Vogue. Aside from the photographs made partially for clients, Vera Spoerri also took pictures on her own, such as the photos of the old Parisian market halls, shortly before their demolition.

Frühmorgens schleppten die Arbeiter dort Schweinehälften durch die Kühlhäuser und entspannten sich später in kleiner Runde in der Kaffeepause. Hier begegnete Vera Mercer erstmals ein Thema, das sie seitdem in ihrem Werk beschäftigt: Nahrung wie Früchte und Gemüse, Fleisch und Fisch – und das spätere Arrangement im heimischen Studio sowie die Zubereitung und Essensaufnahme in (den späteren eigenen) Restaurants.

Als sie 1973 aus Paris nach Omaha in den amerikanischen mittleren Westen kam, verwandelte die Künstlerin gemeinsam mit ihrem Mann Mark Mercer und dem Designer Cedric Hartmann einen leer stehenden Laden im Erdgeschoss eines der vielen Brickstone-Häuser in das Restaurant »French Café« – und installierte dort große Tableaus aus eigenen Schwarz-Weiß-Fotografien mit atmosphärischen Szenen aus französischen Cafés. Vera und Mark Mercer verbanden französische Lebensart und Kunst mit amerikanischem Geschäftssinn. Der große, überraschende Erfolg ließ sie weitermachen mit den Restaurants »V. Mertz« – benannt nach Vera Mercers Mädchennamen – »La Buvette« und jüngst »Boilerroom«, alle nur einen Steinwurf voneinander entfernt in Omahas Old Market.

Early in the morning, meatpackers dragged sides of pork through the cold storage, relaxing later in small groups for their coffee break. Here Vera Mercer encountered a theme for the first time that has kept her busy ever since: food, such as fruit and vegetables, meat and fish – and their subsequent arrangement in her home-studio, as well as the preparation and eating of food in (later her own) restaurants.

In 1973, she left Paris for Omaha, Nebraska in the American Midwest. Here, together with her husband Mark Mercer and the designer Cedric Hartmann, she converted a ground floor shop in one of the many old brick buildings into the restaurant »French Café« - and installed large tableaux of her own atmospheric, black-and-white photos of French café scenes. Vera and Mark Mercer combined French savoir-vivre and art with American business acumen. The huge, unexpected success allowed them to continue with restaurants like the »V. Mertz« – named after Vera Mercer's maiden name –, »La Buvette« and just recently the »Boilerroom«, all of them just a stone's throw from each other in Omaha's Old Market district.

Darüber hinaus betreibt die Fotografin seit einigen Jahren die so genannte »Moving Gallery«, die mal in den einen, mal in einen anderen leerstehenden Raum in den historischen Gebäuden des Old Market für einige Wochen oder Monate einzieht. Im »Artist's Coop« lädt sie einmal pro Jahr auch Gastkuratoren ein und bringt mal zeitgenössische Fotografie aus Berlin, mal aus Lateinamerika nach Omaha. Dieser interkontinentale Brückenschlag wird durch mehrere Ausstellungen ihrer eigenen Werke fortgesetzt.

In addition to this, she also runs the so-called »Moving Gallery« that shows exhibits in one empty historical Old Market building for a couple of weeks or months and then moves to another. Once a year at the Artist's Coop, she invites guest curators to come and work, bringing contemporary photography to Omaha, sometimes from Berlin, sometimes from Latin America. She complements this form of connecting continents with several exhibitions of her own work.

Vera Mercer vor ihrer Fotoarbeit »Goose with her Eggs«; Foto: Fulvio de Pellegrin
Vera Mercer in front of her photograph »Goose with her Eggs«; Foto: Fulvio de Pellegrin

Auch dies ist ein künstlerischer Brückenschlag zwischen zwei einander noch immer fremden Welten.

Die aufwändig komponierten Stillleben entstehen in Omaha oder Paris, wo Vera Mercer im Quartier Latin seit vielen Jahren ebenfalls ein Wohnatelier besitzt und intensiv nutzt; so pendelt sie zwischen alter und neuer Welt regelmäßig hin und her.

Für ihre Stillleben besorgt sie sich deren Bestandteile von Jägern, aus Blumenläden und von den Gemüse-, Frucht- oder Fischmärkten vor Ort; die Arrangements entstehen erst vor der und für die Kamera. Doch bis zu dem von der Fotografin akzeptierten Bild auf dem Computerbildschirm, respektive dem finalen Ausdruck, ist es manchmal ein langer Weg; viele Probedrucke wandern in den Abfall. Bestechend ist bei Vera Mercer schließlich die Qualität jedes fotografischen Abzugs mit einer unglaublichen Räumlichkeit.

Alles dreht sich in ihren Stillleben – oder vielleicht treffender in der französischen Bezeichnung: *Nature Morte* – um Nahrung und Speisen in rohester Form: frisch erlegtes Wildbret, Schweineköpfe, Fische oder Früchte. Kombiniert wird dies eher sinnlich und ästhetisch, weniger bedeutungsgeladen und doch sind die herunterbrennenden Kerzen, die verwelkenden Blüten und Tierschädel eindeutige *Vanitas*-Motive. Sie gemahnen als »memento mori« auch an die eigene Sterblichkeit. Die mitunter überbordenden, barock anmutenden Inszenierungen kippen nicht ins Dekadente um. Das gilt auch für die Farbaufnahme »Naked Deer Head«, mit dem titelgebenden Tierschädel, ein Motiv, das allegorisch für Vergänglichkeit steht, was durch das Motiv der verwelkten Blumen im Bildvordergrund noch unterstützt wird.

Vera Mercers Stillleben schillern in den schrillsten oder sattesten Farben, hergestellt auf dem hauseigenen Inkjetprinter, der seit vielen Jahren die eigene Dunkelkammer ersetzt. Ihre Blumenbilder hingegen nimmt sie mittels der anschließenden Bildbearbeitung häufig so sehr in ihrer natürlichen Farbigkeit zurück, dass man die Abzüge durchaus auch in die Zeit des Piktoralismus datieren könnte.

This is also bridge building in an artistic sense, trying to connect two worlds that continue to remain strangers. The elaborately composed still lifes are created either in Omaha or in Paris. For many years, Vera Mercer has also owned a live-in studio in the Latin Quarter, which she intensively uses; this way she shuttles regularly back and forth between the New and the Old World.

For her still-lives, she gathers the individual parts from hunters, flower shops and the vegetable, fruit, fish markets close by. The arranged settings are first developed for and with the camera. However, creating an acceptable image on the computer screen, let alone the final print, is sometimes a long process; many test prints end up in the garbage. What finally makes Vera Mercer's work impressive is the quality of every photographic print with its unfathomable spatiality

*Everything in her still-lives – maybe the French term: *Nature Morte* is more precise - revolves around food and nourishment in its rawest form: freshly killed game, pig's heads, fish and fruit. In arranging these, she focuses more on sensuality and beauty than on deeper meaning – and yet the burned down candles, the withering flowers and animal skulls are clearly *vanitas* motifs. As »memento mori«, they remind the viewer of his own mortality. Her often extravagant, baroque settings rarely cross over into the decadent. This is also true for the color photograph »Naked Deer Head«, with the animal skull that the title originates from, a motif that stands allegorically for the transience of life, which the motif of the wilting flowers in the foreground underline further.*

Vera Mercer's still-lives shimmer with the most brilliant or saturated blazes of color, produced on an in-house ink jet printer that has long since succeeded the dark room. Whereas in her flower images, she tones down the natural colors so much in subsequent image editing that the prints could be dated back to the time of pictorialism.

In manchen Stillleben rückt sie die jeweilige Aufnahmesituation insbesondere durch die extremen Größenverhältnisse ins Absurd-Surreale. Übergroße Rosenblüten beispielsweise, die sich eigentlich im Bildhintergrund zu befinden scheinen, werden durch ihre bloße Größe zur Paraphrase, mitunter zur Bedrohung des eigentlichen Arrangements auf dem kleinen Tisch davor. Und die räumliche Staffelung der leblosen organischen Dinge im Bildraum wird noch verwirrender, wenn Vorder- und Hintergrund im endgültigen Bild kaum mehr zu unterscheiden sind. Ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Stillleben und Blumenbilder von Vera Mercer bleibt das Spiel mit den Größenverhältnissen; einzigartig sind die ungewöhnliche Farbwahl, die gewagten, intuitiven Kombinationen und die Sinnlichkeit der Oberflächen – zwischen Lebenslust und Vanitas.

In some still lifes, she uses extreme differences in scale and proportion and pushes the subject matter into the realm of the absurd or surreal. For example, oversized rose petals that seem to belong to the background, evolve into a paraphrase through their sheer size, and thus pose a challenge to the main arrangement on the small table in the foreground. The spatial graduation of inanimate organic objects becomes even more confusing when foreground and background are barely discernable from one another.

One important key to understanding Vera Mercer's still-lives and flower images is the way she plays with proportion; the unusual array of colors is unique as well as the daring intuitive combination and sensuality of surfaces – gravitating between love of life and vanitas.

»Salmon Head«
Inkjetprint auf Hahnemühle Aquarellpapier
ink jet print on Hahnemühle water color paper
Paris 2005

»Shrimp with Octopus«
Inkjetprint auf Hahnemühle Aquarellpapier
ink jet print on Hahnemühle water color paper
Paris 2008

»Hybiscus with Octopus«
Inkjetprint auf Hahnemühle Aquarellpapier
ink jet print on Hahnemühle water color paper
Paris 2008

Vera Mercer Biografie

Biography Vera Mercer

Die Fotografin Vera Mercer wurde 1936 in Berlin geboren. Als sie fünf Jahre alt war, zog die Familie nach Kiel, später nach Darmstadt, wo der Vater, Franz Mertz, eine Stelle als Bühnenbildner am Landestheater erhielt.

Nach der Schule erhielt sie eine Ausbildung im Modernen Tanz.

1958 zog Vera Mertz mit ihrem Mann, Daniel Spoerri, nach Paris, wo zahlreiche Porträtaufnahmen im Umfeld der damaligen Künstler-Avantgarde entstanden.

Seit 1970 lebt sie mit ihrem zweiten Mann Mark Mercer im mittleren Westen der Vereinigten Staaten, in Omaha, Nebraska. Dort haben die beiden an der Entstehung eines gesamten Stadtviertels entscheidend mitgewirkt und es geprägt: »The Old Market« ist als »Kunst- und Erlebnisviertel« beliebt und bekannt. Über siebzig Unternehmen haben sich hier angesiedelt und bieten eine lebendige Mischung unterschiedlichster Einrichtungen und Gewerbe: Galerien und Museen sind hier zu Hause, Spezialitätenrestaurants und Cafés, aber auch Antiquitätenhändler und Bekleidungsgeschäfte. Das Ehepaar Mercer eröffnete eine Reihe von Lokalen, wobei sie »amerikanischen Geschäftssinn mit französischer Lebensart« verbunden haben – wie es in einem Katalogtext heißt.

Ihre unternehmerischen Aktivitäten haben Vera Mercer nicht gehindert, ihre eigene Entwicklung als Fotografin voranzutreiben. Sie arbeitet in Omaha und Paris. Bekannt sind zum Beispiel ihre opulenten Blumenstillleben. Seit etwa 2004 komponiert sie Stillleben mit Nahrungsmitteln. Sie scheinen einen Blick in die Küche wiederzugeben, allerdings so fein ausgeleuchtet und farblich in Szene gesetzt, dass man sich in einem Gemälde wiederzufinden meint. Insofern unterscheiden sich Vera Mercers Fotografien deutlich von der so genannten »food photography«, wie sie für Kochbücher und in der Werbung betrieben wird.

Riesige Foto-Wand-Installationen mit Vera Mercers Fotografien gehören zur festen Einrichtung vieler großer Restaurants und Hotels bis nach Hongkong, Seoul und Tokio.

Seit 1998 stellt die Künstlerin aus, häufig in Mexiko, 2010 in Berlin, 2011 im Bemis Center for Contemporary Art in Omaha. Im Frühjahr 2011 gab es eine große Retrospektive im Centro de la Imagen in Lima.

Daniel Spoerri war auf den ersten Blick fasziniert von diesen Stillleben und lud Vera Mercer spontan ein, einige ihrer Fotos in Hadersdorf zu zeigen. Ebenso spontan sagte sie zu und ermöglichte auf die denkbar unkomplizierteste Weise diese fünfte Ausstellung im Hause Spoerri.

Die Restaurants »Boilerroom« und »La Buvette« in Omahas »Old Market«.

The photographer Vera Mercer was born in 1936 in Berlin. When she was 5 years old, her family moved to Kiel, later to Darmstadt where her father Franz Mertz got a job as scenic designer at the regional theater.

After school, she received an education in modern dance.

In 1958, Vera Mertz moved with her husband, Daniel Spoerri, to Paris where she made several portraits in the milieu of the avant-garde artists of that time.

Since 1970, she has been living with her second husband, Mark Mercer, in the American Midwest, in Omaha, Nebraska. The two of them have made a decisive contribution to the reconstruction of an entire city district: »The Old Market« is popular and well known as the arts and entertainment district. Over 70 companies have settled here in the meantime and offer a lively mixture of very diverse establishments and businesses: galleries and museums are at home here as well as specialty restaurants and cafés, but also antique and clothing stores.

The Mercer couple opened a number of venues themselves, where they combined American business acumen with French savoir-vivre – as one catalogue text states it.

Her entrepreneurial activities have not prevented Vera Mercer from pushing on with her own development as a photographer. She works in Omaha and Paris.

Well known, for example, are her opulent still-lives of flowers. Since about 2004, she composes still-lives with food articles. They seem to reproduce the view into a kitchen, but are so carefully lit and colorfully staged that one feels as if one is in a painting. In this respect, Vera Mercer's photographs obviously distinguish themselves from the so-called »food photography« used in cook-books and advertising.

Huge photographic wall installations, with Vera Mercer's photographs are an integral part in the interior design of restaurants and hotels as far away as Hong Kong, Seoul and Tokyo. Since 1998, the artist exhibits her work, often in Mexico, 2010 in Berlin, 2011 at the Bemis Center for Contemporary Art in Omaha. In spring 2011, there was a big retrospective at the Centro de la Imagen in Lima.

Daniel Spoerri was immediately fascinated by these still-lives and spontaneously invited Vera Mercer to show some of her photographs in Hadersdorf. She accepted the invitation just as spontaneously and in the most uncomplicated manner conceivable made the fifth exhibition on the Spoerri premises possible.

The restaurants »Boilerroom« and »La Buvette« in Omaha's Old Market district.

Impressum

Imprint

Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung
»VERA MERCER & DANIEL SPOERRI«
im Ausstellungshaus Spoerri
Ausstellung vom 3. 9. – 30. 10. 2011

*This catalogue was published on the
occasion of the exhibition
»VERA MERCER & DANIEL SPOERRI«
Exhibition 3. 9. – 30. 10. 2011*

Redaktion / Editor

Barbara Räderscheidt

Texte / Texts

Matthias Harder
Barbara Räderscheidt
Daniel Spoerri

Übersetzung / Translation

Karin Johnson

Katalog / Catalogue

Susanne Neumann

Fotos / Photographs

Vera Mercer
Susanne Neumann (page 12)
Fulvio de Pellegrin (page 24)
Barbara Räderscheidt (page 7)

Titelbild / Cover

Vera Mercer
»Pulp gris«
Paris, 2008

Ein besonderer Dank an Vera Mercer.

Special thanks to Vera Mercer.

Druck / Production

REMAprint, Wien

Die Ausstellung wird ermöglicht dank
der freundlichen Unterstützung von /
The exhibition has been supported by

Land Niederösterreich

Kuratoren / Curators

Daniel Spoerri
Barbara Räderscheidt

Leitung / Director

Barbara Räderscheidt

Assistenz / Assistant

Susanne Neumann

Team / Staff

Klaudia Christoforetti
Niki Christoforetti
Dominik Hofer

Öffnungszeiten / Opening times

DO – SO 11.00 – 18.00
THU – SUN 11 a.m. – 18 p.m.

Esslokal / Restaurant

nähere Informationen unter www.spoerri.at

Eintritt / Fees

Erwachsene / Adults: € 7,-
Kinder bis 14 frei
Children younger than 14 free
Gruppenpreis ab 10 / groups of 10: € 5,-
Ö1 Club: € 5,-
Jahreskarte / annual pass: € 21,-

Kontakt / Contact

fon +43 (0)2735 20194
mobil +43 (0)664 88 454787
office@spoerri.at
www.spoerri.at

© Kunststaulager Spoerri GmbH & Co. KG
AUSSTELLUNGSHAUS
Hauptplatz 23 • A - 3493 Hadersdorf am Kamp

AUSSTELLUNGSHAUS SPOERRI

Hauptplatz 23

A - 3493 Hadersdorf am Kamp

fon +43 (0)2735 20194

+43 (0)664 88 454787

office@spoerri.at

www.spoerri.at

V.M. in Paris, 1960