

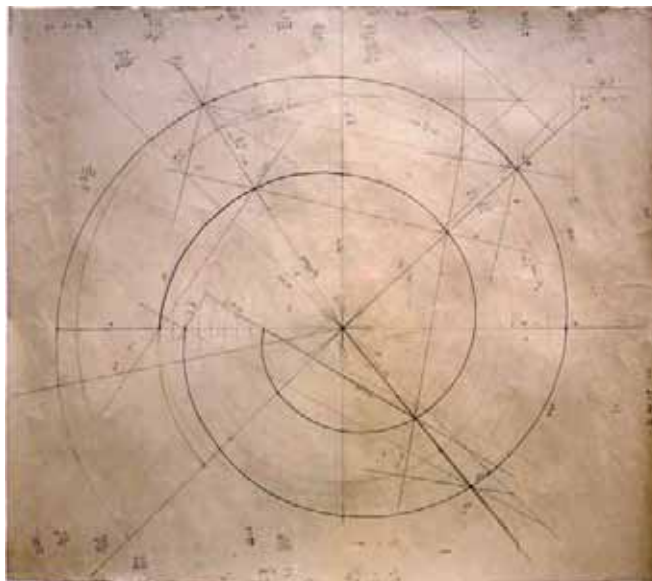
Josef FORM BEWEGUNG KLANG Baier

Josef
FORM BEWEGUNG KLANG
Baier

Konstruktionsskizze einer archimedischen Spirale

Sketch of an archimedean spiral

Josef Baier - 1997

Texte

Texts

- 8 **Eine Annäherung**
An Approach
Wolfgang M. Reiter
- 70 **Josef Baier im Haus des Staunens in Gmünd**
Josef Baier in The House of Amazement in Gmünd
Manfred Tischitz
- 298 **Form, Bewegung und Klang -
Der erweiterte Skulpturbegriff bei Josef Baier**
*Form, Movement and Sound -
The Expanded Concept of Sculpture by Josef Baier*
Ines Auerbach
- 310 **Biographie**
Biography
- 318 **Bildnachweis**
Photo Credits
- 319 **Impressum**
Imprint

Katalog

Catalogue

- 18 **Arbeiten im öffentlichen Raum**
Works in Public Spaces
- 36 **Spiralen und Windungen**
Spirals and Windings
- 60 **Schwimmende Objekte**
Floating Objects
- 68 **Klangmaschinen und Klangskulpturen**
Sound Machines and Sound Sculptures
- 104 **Papierarbeiten**
Works with Paper
- 128 **Verflechtungen und Verknüpfungen**
Meshes and Interconnections
- 150 **Steinarbeiten**
Stone Works
- 160 **Ausstellungen | Symposien | Projekte**
Exhibitions | Symposia | Projects

Inhaltsverzeichnis

Contents

- 8 **Eine Annäherung**
An Approach
Wolfgang M. Reiter

- 18 **Arbeiten im öffentlichen Raum**
Works in Public Spaces

Knoten | Kreisverkehr Altenfelden
Knot | Roundabout Altenfelden

- 20 Stabhochsprung der Wassereimer | Auwiesen
Pole Vault of Water Buckets | Auwiesen

- 22 Sphärische Harfe | Leonding
Spherical Harp | Leonding

- 24 Über-Windung | Hallein
Over-Winding | Hallein

- 26 Spirale | Ottensheim
Spiral | Ottensheim

- 28 Strohknoten | Leonding
Straw Knot | Leonding

- 30 Schwimmende Spirale | Schloss Gschwendt
Floating Spiral Castle Gschwendt

- 36 **Spiralen und Windungen**
Spirals and Windings

Spirale
Spiral

- 38 Spirale an verschiedenen Orten
Spiral at different locations

- 40 Welle
Wave

- 42 Windung
Winding

- 44 Spirale | Ottensheim
Spiral | Ottensheim

- 46 Spirale - hängend
Spiral - hanging

- 48 Archimedische Spirale
Archimedean Spiral

- 50 Knoten
Knot

- 52 Hyperbolische Spirale
Hyperbolic Spiral

- 54 Logarithmische Spirale
Logarithmic Spiral

- 56 Spirale | Baiersdorf
Spiral | Baiersdorf

- 58 ... fast eins
... almost one

- 60 **Schwimmende Objekte**
Floating Objects

Spirale | Kremsmünster
Spiral | Kremsmünster

- 62 Schwimmendes Objekt
Floating Object

- 64 Bogenharfe - schwimmend
Bow Harp - floating

- 66 Feuerspirale
Fire Spiral

- 68 **Klangmaschinen und Klangskulpturen**
Sound Machines and Sound Sculptures

- 70 **Josef Baier im Haus des Staunens in Gmünd**
Josef Baier in The House of Amazement in Gmünd
Manfred Tischitz

- 74 Durstige Harfe mit Doppler-Effekt
Thirsty Harp with Doppler Effect

- 76 Wasserorgel
Water Organ

- 78 **Pendelgeige**
Pendulum Violin
- 80 **Klangknäuel**
Sound Ball
- 82 **Sphärische Harfe**
Spherical Harp
- 84 **Bogenharfe**
Bow Harp
- 86 **Bogenharfen an verschiedenen Orten**
Bow Harps at different places
- 88 **Klangbilder**
Sound Pictures
- 90 **Gezählte Tage - Detail**
Counted Days - Detail
- 92 **Klangboot**
Sound Boat
- 94 **Klanggarten**
Sound Garden
- 96 **Unruh**
Un-Retired
- 98 **Monochord**
Monochord
- 100 **Klangschalenwoge**
Sound Bowls Wave
- 102 **Wasserorgel**
Water Organ

104 **Papierarbeiten**
Works with Paper

Papierkreisring
Paper Circular Ring

- 106 **Archimedische Spirale - hängend**
Archimedean Spiral - hanging
- 108 **Zwei archimedische Spiralen - liegend**
Two Archimedean Spirals - lying
- 110 **Archimedische Spirale - aufbäumend**
Archimedean Spiral - rearing
- 112 **Archimedische Spirale - Kassette**
Archimedean Spiral - Cassette
- 114 **Hyperbolische Spirale**
Hyperbolic Spiral
- 116 **Windungen**
Windings
- 118 **Windungen - Durchblick**
Windings - view
- 120 **Archimedische Spirale**
Archimedean Spiral
- 122 **Papierkreise mit Drehung**
Paper Circles with Rotation
- 124 **Papierkreis mit Drehung - Detail**
Paper Circle with Rotation - detail
- 126 **Papierkreis**
Paper Circle

128 **Verflechtungen und Verknüpfungen**
Meshes and Interconnections

Geflecht I | Telefonkabel
Mesh I | Telephone cable

- 130 **Verspannung**
Tension
- 132 **Krone**
Crown
- 134 **Geflecht I**
Mesh I
- 136 **Geflecht II**
Mesh II
- 138 **Geflecht III**
Mesh III
- 140 **Geflecht II - Detail**
Mesh II - detail
- 142 **Weizen-Geflecht**
Wheat Mesh
- 144 **Kreisring - Detail**
Circular Ring - detail
- 146 **HundertGlas**
OneHundredGlass
- 148 **Triangulage**
Triangulation

150 **Steinarbeiten**
Stone Works

Spirale I Malta
Spiral I Malta

- 152 **Verbindend**
Connecting
- 154 **Die trennenden und verbindenden Kräfte**
The Separating and Connecting Forces
- 156 **Torso**
Torso
- 158 **Torso liegend**
Lying Torso

160 **Ausstellungen | Symposien | Projekte**

Exhibitions | Symposia | Projects

Klänge Spuren Skulpturen

Sounds Traces Sculptures

162 O.T.
Untitled

164 100 Hipp-Gläser
100 Hipp Glass Jars

166 Spirale - hängend
Spiral - hanging

168 Spurenmaschine
Trace Machine

170 **Aftershave**

Windung
Winding

172 **... mit Leichtigkeit**

... with Ease

Variationen archimedischer Spiralen
Variations of Archimedean Spirals

174 Spiralen und Kreisring
Spirals and Circular Ring

176 **Wool Symposium I**

Woolives
Woolives

178 **Wool Symposium II**

Wollkugel
Wool Ball

180 Entstehung der Wollkugel
Work in Progress of the Wool Ball

182 **Skulpturale Baidersdorf**

Sculpturale Baidersdorf

Spirale | Baidersdorf
Spiral | Baidersdorf

184 Entstehungsprozess der Spirale
Building process of the Spiral

186 **Weggefährten - Skulpturenwege Burghausen**

Companions - Sculpture Paths Burghausen

Bogenharfe
Bow Harp

188 Spirale B.
Spirale B.

190 Spirale
Spiral

192 Hyperbolische Spirale
Hyperbolic Spiral

194 ... fast eins
... almost one

196 Knoten
Knot

198 Logarithmische Spirale
Logarithmic Spiral

200 **Insaka International Artists Workshop**

Fragile world
Fragile world

202 **TonRäume**

SoundSpaces

204 Klangboot
Sound Boat

206 Bogenharfe
Bow Harp

208 Gezählte Tage
Counted Days

210 **Arte Laguna Preis**

Arte Laguna Prize

Klangboot
Sound Boat

212 Transport und Installation
Transport and installation

214 **Bienal del Chaco**

The Chaco Biennial

Logarithmische Spirale
Logarithmic Spiral

216 Arbeitsplatz
Work Station

218 **Genese | Triangulagen**

Genesis | Triangulations

220 **von der Decke auf dem Boden an der Wand**

from the Ceiling onto the Floor on the Wall

222 Geflecht
Mesh

224 Logarithmische Spirale
Logarithmic Spiral

226 Triangulage
Triangulation

228 Raumfüllende Kurve
Space-Filling Curve

230 **Unruh**

Un-Retired

Woge - Detail
Wave - detail

232 Unruh
Un-Retired

234 Samenflug - Detail
Seed Flight - detail

- 236 Spirale-Zeichenmaschine
Spiral Drawing Machine
- 238 **Stahlsymposium Riedersbach**
Steel Symposium Riedersbach
- | 1990 Altar
        Altar
- 240 | 1991 Turm
        Tower
- 242 | 1992 RaumZeichen
        Space drawing
- 244 O.T.
        Untitled
- 246 | 2011 Bogenharfe, Klangboot
        Bow Harp, Sound Boat
- 248 | 2012 ... fast eins
        ... almost one
- 250 | 2015 Raumfüllende Kurve
        Space-Filling Curve
- 252 | 2016 Boot
        Boat
- 254 Kreis
        Circle
- 255 Windung
        Winding
- 256 **Höhenrausch | Klanggarten**
        Höhenrausch | Sound Garden
- 258 Bogenharfe
        Bow Harp
- 260 Klangplatte
        Sound Plate
- 262 Blasebälge und Orgelpfeifen
        Bellows and Organ Pipes
- Tonleitern
        Scales
- 263 Wippe
        Seesaw
- Ocean Drum
        Ocean Drum
- 264 Klanggarten - Aufbau
        Sound Garden - Construction
- 266 **Bogenharfe für Auroville**
        Bow Harp for Auroville
- Bogenharfe
        Bow Harp
- 268 Entstehung der Bogenharfe
        Construction of the Bow Harp
- 270 **Personal Structures - Open Borders**
        Personal Structures - Open Borders
- Logarithmische Spirale
        Logarithmic Spiral
- 272 **EXPO 2017 Beitrag zum Österreich-Pavillon**
        EXPO 2017 Contribution to the Austrian Pavilion
- 2 Klangwippen
        2 Sound Seesaws
- 274 2 Luftwippen
        2 Air Seesaws
- 276 Luftwippe für Orgelpfeifen
        Air Seesaw for Organ Pipes
- 278 **Resonanz**
        Resonance
- 280 Bogenharfe
        Bow Harp
- 282 Klangboot
        Sound Boat
- 284 Wasserorgel
        Water Organ
- 286 Klangschaalenwoge
        Sound Bowls Wave
- 288 Monochord
        Monochord
- 290 Unruh
        Un-Retired
- 292 Ausstellungseröffnung und Konzert mit dem Ensemble Sonar
        Opening and concert with the Ensemble Sonar
- 294 Klangaktion „Saite für Saite“
        Sound performance "String for String"
- 296 **HörKurven**
        HearCurves
- 298 **Form, Bewegung und Klang -
Der erweiterte Skulpturbegriff bei Josef Baier**
        Ines Auerbach
- 302 HörKurven - Montage
        Hear Curves - Assembly
- 304 *Form, Movement and Sound -
The Expanded Concept of Sculpture by Josef Baier*
        Ines Auerbach
- 308 Gezählte Tage
        Counted Days
- 310 **Biographie**
        Biography
- 318 **Bildnachweis**
        Photo Credits
- 320 **Impressum**
        Imprint

Eine Annäherung

Wolfgang M. Reiter

Josef Baier ist ein Kunstschaffender, der seine inhaltliche Aussagekraft aus dem jeweils verwendeten Material entwickelt. Dessen Eigenart und messbare Parameter entscheiden über den künstlerischen Eingriff und die Realisierung einer formalen Idee.

Schon die Steinarbeiten bis in die späten 1980er Jahre, schlank aufragende Stelen sowie Brunnenskulpturen und Denkmäler, belegen sein großes handwerkliches Vermögen und folgen einer klaren künstlerischen Linie. Hier setzt Josef Baier den Grundstein für seine offene, ballastfreie und universelle Kunstsprache.

Eine Vorliebe für kinetische Phänomene, die Suche nach technischen Lösungen, seine Ausrichtung auf Erkenntnisgewinn im Grenzbereich von bildender Kunst, Musik, Philosophie, Mathematik und Physik kennzeichnen Josef Baiers Skulpturen und Objekte.

Seine künstlerischen Interventionen sind gleichermaßen sensible wie konsequente Annäherungen an lokale Besonderheiten, architektonische Vorgaben, inhaltlich vordefinierte Räume, örtlich vorhandene und für die künstlerische Arbeit sich anbietende Materialien. Die klaren Zeichen, oft weithin sichtbar gesetzt, verdeutlichen seine philosophische Sicht, die geprägt ist von Neugierde und einem offenen und kommunikativen Blick auf die Welt.

Anlässlich einer Ausstellung in der Hiphalle Gmunden verwendet er *100 Hipp-Gläser*, um mit einer Rauminstallation auf vernetzte Systeme im Lebensalltag zu verweisen. Die Saiten seiner *Bogenharfe* im Skulpturengarten an der Linzer Donaulände schlagen den Bogen zum benachbarten Brucknerhaus. Aus Anlass des Symposiums *Artbridge* in Senegal lässt der Künstler im Jahr 2000 eine *Krone* aus Palmholz aus der Erde stoßen. Eine 2m hohe spiralförmige Windung aus Schilf entsteht in Nigeria. Auf einer Anhöhe in

der Leondinger Landschaft thront ein *Knoten* aus Stroh, der ins Gespräch kommt mit der Wallfahrtskirche auf dem Pöstlingberg und dem Sendemast auf dem benachbarten Freinberg. Das Stift Kremsmünster erhält 1999 eine 8m lange *Spirale* aus rostfreiem Stahl, die auf dem Wasser schwimmt und am traditionsreichen Ort von Religion und Wissenschaft physikalische Gesetze zu überwinden scheint.

2006 widmet Josef Baier die Ausstellung ... *mit Leichtigkeit* im Papiermachermuseum Steyermühl ausschließlich dem Material Papier. Spiralkörper, Windungen und gedrehte Kreisformen folgen einem ausgeklügelten, strengen Bauprinzip und erheben sich aus einem zweidimensionalen Bausatz.

Einer berechneten Vorgabe folgend, drehen sie sich in den Raum, setzen einen Entwicklungsprozess in Gang, wachstumsorientiert.

Der Bildhauer erschafft Windungen in verschiedenen Dimensionen und Variationen, die zueinander in Beziehung geraten, gleichzeitig im Rahmen der vorgegebenen Architektur ihre Bodenhaftung zu verlieren scheinen.

Eine *Hyperbolische Spirale*, die dem senkrechten Blick in eine Wendeltreppe entspricht, windet sich aus luftiger Höhe herab. Oder steigt sie hinauf, zum Ende der Nabelschnur?

Eine *Archimedische Spirale*, deren augenscheinlichstes Merkmal die Konstanz des Windungsabstands ist, öffnet den Raum. Eine in Bewegung geratene Schraubenlinie schickt den Blick des Betrachters über den klar begrenzten Ausschnitt hinaus. Beeindruckender können Torsi in ihrer Fragestellung kaum sein.

Mittendrinnen findet eine *Windung* in einem in sich gedrehten Kreiskörper zum Ausgangspunkt zurück.

Gerade angesichts der Verletzlichkeit des Materials Papier ist der Betrachter konfrontiert mit der Intensität der Idee, mit dem gedanklichen Ursprung der Artefakte, dem philosophischen Ansatz.

Der Künstler verweist auf die Spiralbewegung und ihre Fähigkeit, ein Zentrum und ein „Ganzes“ zu erschaffen. Makrokosmische Bewegungen spiegeln sich im Mikrokosmos Mensch und bewirken alles Zyklische. Die Spirale wird zum Symbol für Leben, für Wachstum, für Evolution.

Seit Anbeginn der Entwicklung trägt der Mensch das doppelspiralige DNS-Molekül als Lebens-Muster in sich, ausgestattet mit der Fähigkeit zur Speicherung von Information,

der identischen Vermehrbarkeit des Erbgutes, der Gewähr für unveränderte Weitergabe, aber auch mit der Fähigkeit zur Mutation.

Nicht nur im Natürlichen, in der Tier- und Pflanzenwelt erkennen wir die Spiralenform. Der gestaltende und schöpferische Mensch verwendet sie als Bauplan in der Technik, in der Architektur (vom Minarett in Samarra bis zur Reichstagskuppel in Berlin), im musikalischen Konstruktionschema der Fuge.

Die Spirale steht für Kontinuität und Konsequenz, meint aber auch eine Zahl von unendlichen Wiederholungen, wobei sich das wiederholte Problem jeweils in einem anderen Licht zeigt oder in einer anderen Schattierung erscheint. Ein Gedanke, der wohl auch die Denk- und Arbeitsweise des Künstlers in seinem Unruh-Sein abbildet.

Spirale, Kurhauspark Schärding, A

Die hier dokumentierte künstlerische Tätigkeit macht sichtbar, dass Josef Baier in größeren Zusammenhängen denkt, plant und arbeitet, indem er bestimmte formale Muster immer wieder, auch nach einem längeren Zeitraum aufgreift und in einem anderen Kontext zu neuer Aktualität führt. Die 2001 im Rahmen der Leondinger *EigenArt / Kunst&Natur* entwickelte Knotenform aus Stroh – zerstört im Januar 2007 durch die extremen Windböen des Orkans Kyrill, im gleichen Jahr allerdings neu errichtet – wird 2010 für den Kreisverkehr Altenfelden in einer 4m hohen Version aus Eisen realisiert.

Da die Spirale als Element nur sich selbst bedeutet, wird sie zum unerschöpflichen Thema für den Künstler. Ihre handwerklich höchst anspruchsvolle Darstellung reicht von regelmäßiger Formgebung als Ergebnis präziser Berechnung und Messtechnik bis zur frei schwingenden Variation als Windung und von der schiffschraubenähnlichen, Beschleunigung konservierenden, 8m langen und tonnen-schweren Metallsulptur an der oberösterreichischen Donau

bis zur 2m hohen luftigen, sonnendurchfluteten *Windung* aus Schilf in Nigeria.

Josef Baiers Weltsicht, sein Naheverhältnis zu verschiedenen Medienbereichen, seine Musikalität und sein Forscherdrang befähigen ihn, Grenzen zu überschreiten, Grenzen in Bewegung zu versetzen.

So könnte das formal bestimmende Element seiner *Bogenharfe* – ein Hohlkörper in Bogenform, der eine Ypsilonform begrenzt – als Hinweis auf eine Spirale betrachtet werden. Ihre Ergänzung fände man in den Schwingungen, den obertonreichen klanglichen Möglichkeiten der gespannten Saiten; der Musiker Christian Bollmann spricht vom „Spiraltanz der Schwingungen“.

Für die Landesmusikschule Leonding entwickelte der Künstler die *Sphärische Harfe*, einen *Klangknäuel* für die LMS Seewalchen sowie 2011 für die LMS Ottensheim-Gramastetten eine auf 88 *Klang-Bilder* limitierte Werkserie, in der Klaviersaiten eine wesentliche Rolle spielen.

Spiralformen und Windungen in unterschiedlichen Erscheinungsformen und materiellen Zuständen entfalten sich als wiederholte Startvorgänge in die Unendlichkeit der Mathematik, auf und über variierenden Darstellungsbühnen, dem leisesten Lufthauch oder der Schwerkraft ausgesetzt, in direktem Kontakt mit natürlichen oder architektonischen Gegebenheiten liegend, stehend, hängend, schwimmend, sich drehend, brennend – und das macht diese Formfindung mit progressiver Aussage in ihrer Ausschnitthaftigkeit zum Signum mit archaischem Charakter und einer Wirkkraft, die weit in den umgebenden Raum reicht und Raum schafft. Sie wird zum Koordinatensystem ihrer selbst.

Als Zeichen der besonderen Verbundenheit mit der natürlichen Welt setzt Josef Baier die von ihm entwickelten Formen des Elementaren in Bezug zu den in der griechischen Philosophie

Vorglühen, Ottensheim, A

benannten vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer. Dabei kann es zur Herabsetzung der Lebensdauer eines sogenannten Endzustandes kommen oder zur Überführung der Schöpfung in ein anderes Sein. Unberechenbar bleibt der Verlauf, der Ausgang ist offen.

Um Formveränderungen geht es und in einer Art Versuchsanordnung um ein inszeniertes In-Gang-setzen von Prozessen der Energieumwandlung, die so zu Ikonen des Lebendigen werden.

Beim *Vorglühen*, Ottensheim 2007, brennt in der Dunkelheit eine sich weitende archimedische Spirale ab und vollkommen aus.

Getreidehalme, der fruchtbaren Erde entwachsen, flicht Baier anlässlich des Symposiums *Schnittstelle* 2006 in Gallspach zu einer Stroh-Windung, die, aufgehängt an der Außenwand eines Stadels, im darauffolgenden Jahr aufgrund des Windeinflusses halbkreisförmige helle Kratzspuren am bereits nachgedunkelten Holz hinterlässt. Auf dem Schotterboden, 3m tiefer, setzt heftiges Getreidewachstum ein.

Anlässlich des Steinbildhauersymposiums Pitztal 2010 ordnet er in einem von Steinen dominierten Flussbett im Niedrigwasser kreisförmig Steine an.

Für die *Donauwellen* von Ottensheim im Jahr 2000 wird Wasserbewegung und -kraft stilisiert zur überdimensionalen, 8m x 3,2m mächtigen, regelmäßigen Spiralförmigkeit aus rostfreiem Stahl, die, am Ufer liegend, weithin sichtbar Sonnenlicht reflektiert.

Von Wellen geschaukelt, präsentiert sich 2003 im Rahmen der Galerie am Fluss in Wartberg an der Krems Baiers vernetztes Objekt aus 300 miteinander verbundenen Spiegeln, darin sich die gegenüberliegende Kirche, in „Pixel“ aufgelöst und durch die Wellenbewegung gebrochen, spiegelt, bis dieses komplexe Bild über die Realität und ihre Wahrnehmbarkeit in der Nacht nach der Eröffnung Opfer des einsetzenden Hochwassers wird.

Als ein Ergebnis von Josef Baiers künstlerischen Vernetzungen ist die Ausstellung *Multikulturelle Verflechtungen*, gemeinsam mit der Künstlerin Monica Mosarwa aus Botswana, 2001 in der Galerie Forum Wels zu betrachten. Dort trifft man u. a. auf eines seiner vernetzten Systeme, *100 Gläser* – ein kontemplatives Modell der Befragung, das zu einer wunderbaren Ästhetik des Zusammenklangs miteinander verbundener und aufeinander bezogener gleicher Elemente findet. Im gemeinsamen Schwingen im Rahmen eines klar definierten Koordinatensystems – Bewegungen in / aus gegenseitiger Abhängigkeit – weiß sich das organische Ganze im Einklang mit seinen Bestandteilen.

Josef Baier spricht von einem „sensiblen Bewegungsmuster“, ausgestattet mit der Fähigkeit zur Fortpflanzung einzelner Impulse.

Das (von uns) in Bewegung zu versetzende auf- und abschwellende „Bild“ konzentriert sich im ansonsten frei gebliebenen Raum und kann vermitteln, dass viele Bewegungsabläufe der Außenwelt ihre Wirkmächtigkeit verlieren. Den Blick in Schwebelage halten, das Erinnern gerichtet auf ein Getreidefeld, das im Winde wogt. Ein Hauch von frühem Gesang. Stilles Glockengeläut.

Luft ist notwendig, um Baiers Klangskulpturen und Klangmaschinen, die er seit den 80er Jahren konstruiert, zu beleben. Seine *Bogenharfe* wird von Musikern des Öfteren bespielt, in Schwingungen ver- und damit in Szene gesetzt, beispielsweise zur Jahrtausendwende im Posthof Linz.

Der Künstler verfolgt bei seiner Arbeit ausschließlich die formale Entwicklung einer Idee – über den Weg mathematischer Berechnungen, die Auslotung physikalischer Gesetzmäßigkeiten und die Bewältigung von Materialvorgaben.

Uns ist sein Rhythmus, die Schwingung im Raum, die Zeichenhaftigkeit seiner Kunstsprache so sehr eingewachsen, dass es zur Kommunikation über alle Sinne und alle gespeicherten Datenbanken kommt.

Diese Arbeiten verfügen nicht zuletzt deshalb über eine so starke Präsenz, weil sie sich aus sich heraus verständlich machen, gleichzeitig aber als anschauliche und angreifbare Modelle des Mensch-Seins existieren.

Josef Baiers Arbeit *Gezählte Tage* aus 2011, konzipiert als work in progress, wurde in der Folge mehrmals und an verschiedenen Orten präsentiert. Sie speichert die bisherige Lebenszeit mittels standardisierten Industriematerials als käufliche Massenware. Die Tage seines Lebens sind in Beilagscheiben gezählt, die nach dem Anheben über die Gewindestangen der Jahre stürzen, lautstark rasseln, spiralförmig tanzen, mitunter irgendwo hängen bleiben, surrend und wie in sich selbst verloren hinuntergleiten bis zum Ausgangspunkt, wo sie alsbald in gestapelter Schwere gespeicherter Lebens-Jahre zusammenfinden. „Alles geht zum selben Ort“ (Kohélet 3,20).

Der Künstler betrachtet sein Lebenszeitmodell weniger als ein memento mori, eher als sichtbare Erinnerung an ein erfülltes Leben, vielleicht auch als tägliche Aufforderung, der Zeit / dem Zeitverlauf gestaltend zu begegnen.

Angesichts immer komplexer werdender Gesellschaftsfragen ermöglicht die Begegnung mit formaler Klarheit und ungeschminkter Materialität auch das Leben in seiner Alltäglichkeit als Versuchsanordnung aus Material, Raum, Zeit, Bewegung, Klang zu verstehen.

Josef Baiers autonome Mechanismen sind überschaubar und vermitteln sich im Zusammenspiel von Ruhe und Bewegung, sie sind im Einklang mit sich selbst. Ihr kommunikatives Potential wirkt unmittelbar und direkt. Einmal angeregt oder in Gang gesetzt, verfügen sie entsprechend ihrer Funktionsweise über größtmögliche Autonomie, was allerdings auch das Auftreten von Ungenauigkeiten, Unterbrechungen, Fehlern mit sich bringt. Der Möglichkeit des Scheiterns begegnet er auch mit Humor.

Unermüdlich erforscht der Künstler die Bewegung, das Sich-bewegen, das Sich-bewegen-lassen, das bewegte Sein, das Bewegt-sein ... im Schwingen, Drehen, Zittern, Zucken, Wippen, Hüpfen, Vibrieren, Flattern, Spuren, Gleiten, Rieseln, ... das Zusammen- und Auseinanderziehen, während auf der Expedition Lebenserfahrung „endlos Rhythmen zur Form werden“ (Gabriele Bösch).

Das kontinuierlich anwachsende Gesamtwerk Josef Baiers zeichnet sich durch einen unerschöpflichen Reichtum an unterschiedlichen Formfindungen aus. Dabei erforscht der Materialist im besten künstlerischen Sinn die verschiedensten Werkstoffe, macht sich ihre Ästhetik vertraut. Die dreidimensionale Umsetzung einer konstruierten Idee (beispielsweise einer Spirale) führt zur Arbeit mit Annäherungswerten bis an die Grenze der Planbarkeit und darüber hinaus zur Auseinandersetzung mit dem Selbst und seinen Antrieben.

Kreisring, Borgo a Mozzano, Italien

In den Räumen eines aufgelassenen toskanischen Klosters beschreibt der Künstler 2006 einen in sich gedrehten Kreiskörper aus Papier mit Bibelzitat als Symbol für die Unendlichkeit. Sie stammen von Kohelet, einem Weisheitslehrer des dritten vorchristlichen Jahrhunderts und machen auf die Begrenztheit menschlichen Lebens in seinen Modulationen aufmerksam – „Eine Generation geht und eine Generation kommt ...“ (Kohelet 1,4) –, womit auch die Inhaltlichkeit des sprachlichen Materials die Unendlichkeit als Kreis-Lauf beschreibt, das menschliche Leben in seinen Wiederholungsmustern als Spirale dargestellt wird – „Alles hat seine Stunde ...“ (Kohelet 3,1).

Als Auseinandersetzung mit dem Phänomen Zeit zu lesen ist nicht nur die Arbeit *Unruh* – 12 Pendel unterschiedlicher Länge werden gleichzeitig in Bewegung versetzt und geraten aufgrund unterschiedlicher Schwingungsdauer in unterschiedliche Tempi. Aus einem anfänglichen Gleichklang (Einklang) entsteht eine Schlangenlinie, die zu gegebener Zeit kurzzeitig zur Übereinstimmung in der Geraden findet, um sich in der Folge wieder auseinander zu bewegen. So bleibt jede Schwingung einerseits für sich, erlebt andererseits im Miteinander eine vielschichtige Klang- und Bewegungschoreografie. Aus einer Idee entwickelt sich ein 12-stimmiger Kanon, zumindest solange die Gewichte den Boden, auf dem wir stehen, nicht erreicht haben – geordnete Unruhe als Harmonie im Dutzend. Von der Magie maschineller Bewegung gebannt und eingenommen vom Klicken der Zahnräder, nähern wir uns folgerichtig auslaufend einem berechneten Stillstand, der mit dem letzten Geräusch den Neustart ermöglicht.

Der Künstler pflegt den lustvollen Akt der Bewegung und Umwandlung als Form der Zeiterscheinung, einen im Rahmen des mathematisch-physikalischen Koordinatensystems kontrollierten komplexen Vorgang der Zeit- und Lebenserfahrung aus sinnlichem Antrieb.

Auch Besucherinnen und Besucher sind immer wieder herzlich eingeladen, sich anstecken zu lassen, mitzumachen, einzugreifen, selbst Hand anzulegen. Und gerne lassen wir uns vom Künstler ins Mirakel seiner unglaublich ästhetischen Inszenierung ziehen, um am Ende sprach- und gedankenlos zu staunen.

Samenflug – großer Aufwand für leiseste Zartheit: In Bewegung versetzt der Künstler auch Förderbänder, die darauf angeordnete Ahornsamen an der Kante abwerfen, dabei sind links und rechts auch frühe Verluste möglich. Flügelpaare, die sich lösen im freien Fall, taumelnd hinuntergleiten ins Ungewisse, vielleicht ein letztes Aufblühen im Spiraltanz – mit Leichtigkeit. Stille beinah, wenn die Signale computergesteuerter Elektronik

Unruh, Galerie Forum Wels, A

korrespondieren mit zartestem Bodenkontakt der Samen. Nach und nach finden sie sich zu unseren Füßen zu Hunderten ein, wenn der Vorrat an Samen reicht und solange wir Versuchsteilnehmer das (so Josef Baier) „Aufmagazinieren“ besorgen.

Indem der Künstler die Welt schöpferisch betrachtet, kann sie nicht auf dem Fußboden einer Galerie ihr Ende finden. Josef Baier wird sich weiter bewegen (lassen) und unruh bleiben, die Spirale weiterdenken, weiter verfolgen, weiter bearbeiten – im Bund mit beflügelten Wesen. „Die Engel fliegen in Spiralen, der Teufel nur geradeaus“ (Hildegard von Bingen).

Wolfgang M. Reiter, 2011/2015

Leiter der Galerie Forum Wels

An Approach

Wolfgang M. Reiter

Josef Baier is an artist who develops his contextual meaning from the material he uses. Its characteristic and measurable parameters determine the artistic intervention and the realisation of a formal idea.

Already his stone works up until the late 1980s, slender towering steles and fountain sculptures and monuments, prove his technical mastery and follow a clear artistic line. Here Josef Baier sets the foundation for his open, ballast-free and universal artistic language.

His passion for kinetic phenomena, the search for technical solutions, his focus on gaining insights into the fringes of visual art, music, philosophy, mathematics and physics characterize Josef Baier's sculptures and objects.

His artistic interventions are both sensitive and consistent approaches to local peculiarities, architectural specifications, contextually pre-defined spaces, locally available and for the artistic work useful materials. The clear signs, often set to be visible from afar, illustrate his philosophical view, which is characterised by curiosity and an open and communicative view of the world.

For an exhibition in the Hiphalle Gmunden, he used *100 Hipp Glass Jars* in order to reference networked systems in everyday life. The strings of his *Bow Harp* in the Sculpture Garden at the Donaulände in Linz form a bridge to the neighbouring Brucknerhaus. At the symposium *Artbridge* in Senegal in 2000, the artist has a palm wood crown thrusting out of the ground. A two meter high spiral reed turn emerges in Nigeria. On a hill in the landscape of Leonding towers a *Straw Knot* creating a dialogue with the pilgrimage church on the Pöstlingberg and the transmission tower on the neighbouring Freinberg. In 1999 Kremsmünster Abbey receives an eight meter long stainless steel *Spiral*, which floats on the water and seems to overcome the laws of physics in a traditional place of religion and science.

In 2006, Josef Baier dedicates the exhibition *With Ease* in the Papermakers Museum Steyermühl exclusively to the material of paper. Spiral bodies, coils, twists and circular shapes follow a sophisticated strict construction principle and emerge from a two-dimensional building kit.

Following a calculated guideline, they twist into the space, setting in motion a development process, growth-oriented.

The sculptor creates twists in a multitude of dimensions and variations that relate to each other, while seemingly losing their grip on the given architecture.

A *Hyperbolic Spiral*, that simulates the vertical view of a spiral staircase, winds down from lofty heights. Or does it climb up towards the end of the umbilical cord?

An *Archimedean Spiral*, whose most obvious feature is the constancy of the pitch, opens the space. A moving helix sends the viewer's gaze beyond the clearly defined section. Torsi can hardly be more impressive in their questioning.

In the middle a *Winding* twisted into a circular body returns back to the starting point.

Considering the vulnerability of the material paper, the viewer is confronted with the intensity of the idea, with the intellectual origin of the artifacts, the philosophical approach.

The artist refers to a spiral movement and its ability to create a center and a "whole". Macrocosmic movement reflects the human microcosm causing everything to be cyclical. The spiral becomes the symbol for life, for growth, for evolution.

Since the beginning of (human) development, humans have carried the double-helix spiral of a DNA molecule as a life pattern, with its ability to store information, the identical reproductivity of the genome, the guarantee of unchanged transmission, but also with the ability to mutate.

Not only in nature but also in the animal and plant world we can recognise the spiral form. It serves creative humans as a blueprint in technology, in architecture (from the minaret in Samarra to the Reichstag dome in Berlin) or in the musical design scheme of the fugue.

The spiral stands for continuity and consequence, but also means a number of infinite repetitions whereby the repeated problem seems to show itself in a different light or different shades. A thought that perhaps depicts the artist's restlessness in his thinking and working.

The artistic activity documented here shows that Josef Baier thinks, plans and works in larger contexts, picking up certain formal patterns over and over again, even after a long period of time, and brings them to a new actuality in another context. Developed in 2001 as part of Leonding's *EigenArt / Art & Nature*, a straw knot, which was destroyed in January 2007 by the extreme gusts of the storm Kyrill, but rebuilt in the same year, was realised in 2010 for the roundabout Altenfelden in a four meter high version made of iron.

Spiral, Ottensheim, A

Since the spiral as an element is self-referential, it still becomes an inexhaustible theme for the artist. Its highly sophisticated representation ranges from regular shaping, as a result of a high precision calculation and measurement technique to a free oscillating variation of winding, from the ship-screw-like acceleration preserving eight meter long and heavy metal sculpture on the Upper Austrian Danube to the two meter high, airy, sun-drenched *Winding* made from reeds in Nigeria.

Josef Baier's world-view, his relationship to various areas of media, his musicality and his thirst for knowledge enable him to cross borders and set boundaries in motion.

In this way the form defining element of his *Bow Harp* – a hollow body in an arch shape depicting a Y-shape – could be regarded as an indication of a spiral. Its extension would be found in the vibrations, the overtone-rich tonal possibilities of taut strings; the musician Christian Bollmann speaks of “a spiral dance of vibrations”.

For the LMS (Federal School of Music) Leonding the artist developed the *Spherical Harp*, a *Sound Knot* for the LMS Seewalchen, and a limited edition of eightyeight *Sound Pictures*, in which piano strings play an essential role, in 2011 for the LMS Ottensheim-Gramastetten.

Spiral shapes and coils in different manifestations and material states unfold as repeated starting positions into the infinity of mathematics over varying representation stages, exposed to the slightest breeze or gravity, in direct contact with natural or architectural conditions, standing, hanging, floating, in themselves turning, burning, and this shapes this form finding with a progressive message in its fragmentation to a signum with archaic character and an effect that reaches out far into its surrounding space and at the same time creates space. It becomes the coordinates of its system.

As a sign of his special connection to nature, Josef Baier uses his own developments of the elementary forms in relation to the four elements (earth, water, air and fire) from Greek philosophy. This can lead to a reduction of a life-cycle to a so-called final state, or to the transference of creation into another state. The course remains unpredictable, the outcome is open.

It is about form changing and a kind of experimental design to stage an initiation of energy transformation, which then become icons of vitality.

In *Pre-Heating*, in Ottensheim 2007, a widening Archimedean spiral burns in the dark until it goes out completely.

Cereal groves, outgrowing the fertile soil, are braided to a straw winding at the Symposium *Interface* 2006 in Gallspach, which hung on the outer wall of a barn. The following year, due to the influence of wind light semi-circular scratch marks appear on the already darkened wood. Three meters deeper, on the gravel, intense cereal growth begins.

During the Stone Sculpture Symposium Pitztal in 2010, he arranges stones in circular shapes in a stone dominated stream.

For the *Danube Waves* of Ottensheim in the year 2000, water movement and power is stylised to form the oversized, eight meter by three point two meter thick, regular spiral form made of stainless steel, towering at the shore, reflecting the sunlight.

Straw Knot - construction detail, Leonding, A

In 2003 in the Galerie am Fluss at Wartberg an der Krems, Baier's object of 300 interconnected mirrors reflects the image of the church located on the opposite side of the river, dissolving and breaking it into "pixels" through the movement of the waves. In the night after the opening it became victim of the onsetting floods.

As a result of Josef Baier's artistic networking, the exhibition *Multicultural Interweaving* with the artist Monica Mosarwa from Botswana was exhibited at the Galerie Forum Wels in 2001. There you can encounter one of his networked systems, *100 Glass Jars* – a contemplative model of inquisition that concludes into a wonderful aesthetic of harmonising, connected and referencing each others identical elements. In the collective swinging within the framework of a clearly defined coordinate

system – movements in/out of mutual dependency – the organic whole is in tune with its components.

Josef Baier speaks of a "sensitive movement pattern", equipped with the ability to reproduce single impulses.

Propelled (by us) into motion, the rising and declining "image" focuses on the otherwise free space and can convey that many movements of the outside world lose their effectiveness. Keeping your gaze hovering, focusing your memory to a cornfield that sways in the wind. A touch of early song. Silent bells ringing.

Air is essential in order to breathe life into Baier's sound sculptures and sound machines, which he has designed since the 1980s. His *Bow Harp* is often played by musicians, set into vibration and by this set in scene, as for example at the turn of the millennium celebrations in the Posthof Linz.

The artist focuses mainly on the formal development of an idea – via the path of mathematical calculations, the exploration of physical laws and the mastery of material restraints.

His rhythm, the vibration in the space, the symbolism of his artificial language are so familiar that it communicates to all our senses and all stored databases.

For this reason these works have such a presence, because they are intelligible in themselves and exist as a vivid and tangible model of human existence.

Subsequently Josef Baier's work *Counted Days* from 2011, designed as a work in progress, was presented several times and in different locations. It stores a prior lifespan through standardised industrial materials as commodity. Days of his life are counted in washers that are, after being lifted by threaded rods of years, drop, loudly rattling, dancing in a spiral shape, sometimes hanging somewhere, buzzing and finally as if lost in themselves slide down to their point of origin, where they soon gather as stacked heaviness of life. "Everthing returns to the same place" (Kohélet 3, 20).

The artist sees his lifetime model less as a memento mori, but more as a visible reminder of a fulfilled life, perhaps also as an invitation to face time / the course of time creatively.

In the face of increasingly complex social issues, the encounter with formal clarity and unvarnished materiality also allows life in its everyday form to be understood as a test arrangement of material, space, time, movement, sound.

Josef Baier's autonomous mechanisms are straightforward and mediate an interplay of rest and movement, they are in harmony with themselves. Their communicative potential is straight forward and direct. Once stimulated or set in motion, they, according to their mode of operation, possess maximum autonomy, which however also includes inaccuracies, interruptions and errors. He also faces the possibility of failure with humour.

The artist tirelessly explores movement, the moving, the being moved, being moved by something, the moved being, the being of moving ... while swinging, turning, trembling, twitching, rocking, jumping, vibrating, fluttering, tracing, gliding, trickling, ... the pulling to and fro, while on the expedition of life becomes "endless rhythms to form" (Gabriele Bösch).

The continuously growing oeuvre of Josef Baier is characterised by an inexhaustible wealth of different form findings. Whilst in the process the materialist explores the most diverse materials, in the best artistic sense, familiarising himself with their aesthetics. The three-dimensional realisation of a constructed idea (for example a spiral) leads him to work with approaches and the limits of planability and moreover, the examination of the self and its drives.

In 2006 in the rooms of an abandoned Tuscan monastery, the artist describes a symbol of infinity, a twisted circular body of paper with biblical quotations. They come from Kohelet, a third-century teacher. They draw attention to the limitations of human life in its modulations "One generation goes and one generation comes ..." (Kohelet 1,4) , whereby the content of the linguistic material describes infinity as a cycle, human life in its repetitive patterns as a spiral. "There is a time for everything ..." (Kohelet 3,1).

Un-Retired is not the only piece of work that examines the phenomenon time – 12 pendulums of different lengths are lifted and set in motion at the same time in the same way, due to their different durations they oscillate into different tempi. From an initial unison (harmony) a serpentine emerges, that at a given

moment briefly corresponds to a straight line, subsequently to diverge again. This way each oscillation remains separate though experiencing a multi-layered sound and movement choreography in its unison. Out of an idea a 12-part canon is developed, at least as long as the weights have not reached the ground on which we stand – an organised restlessness as harmony in the dozen. Spellbound by the magic of the mechanical motion and taken by the clicking of the gears, we logically approach a calculated standstill, which allows a reset with the last sound.

The artist cultivates the pleasurable act of movement and transformation as a manifestation of time, a controlled complex process of time and of life experience within the scope of a physical-mathematical coordinate system, controlled by a sensory impulse.

Visitors are time and time again invited to be infected, to participate, to intervene, to interact. And we like to be drawn into the miracle of his incredibly aesthetic staging to finally be speechless and without a thought in our amazement.

Seed Flight – a great effort for the slightest tenderness: The artist also moves conveyor belts that drop arranged maple seeds over its edge, allowing for early drops on the left and right side. Wing pairs tumbling down into the unknown, perhaps a last flourishing in a spiral dance - with ease. Almost silent, when the signals of computer-controlled electronics correspond with the seeds tenderly hitting the ground. Gradually, hundreds find themselves at your feet, as long as the supply of seeds doesn't diminish and as long as we as trial participants (according to Josef Baier) "keep stocking them up".

As long as the artist gazes upon the world creatively it cannot find its resting place at the ground of a gallery floor. Josef Baier will continue to (be) move(ed) and unretired, continue to rethink the spiral, pursue further, work on - in the company of winged creatures. "The angels fly in spirals, the devil only in a straight line" (Hildegard von Bingen).

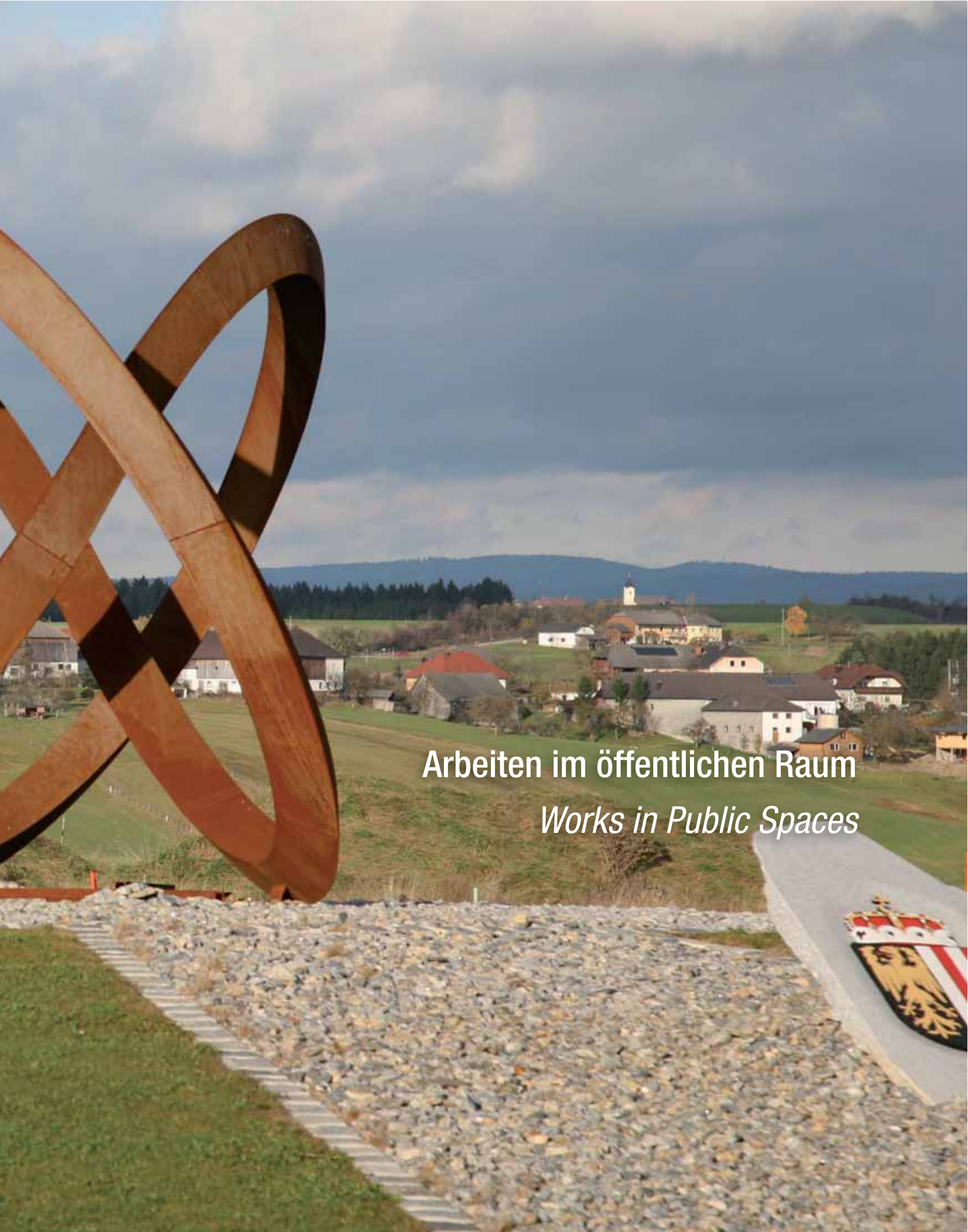
Wolfgang M. Reiter, 2011/2015
Director of the Gallery Forum Wels

Knoten | Stahl, geschweißt | H 4,1 m B 5,5 m T 5,8 m | 2010 | Kreisverkehr Altenfelden, A
Knot | steel, welded | H 4,1 m W 5,5 m D 5,8 m | 2010 | Roundabout Altenfelden, A

Arbeiten im öffentlichen Raum
Works in Public Spaces

Stabhochsprung der Wassereimer | Stabhochsprungstäbe, rostfreier Stahl, Granit | H 3 m B 6 m T 5,5 m | 1987 | Sportzentrum Auwiesen, Linz, A
Pole Vault of Water Buckets | pole vaulting rods, stainless steel, granite | H 3 m W 6 m D 5,5 m | 1987 | Sports Center Auwiesen, Linz, A

Sphärische Harfe | rostfreier Stahl, Niro-Saiten | H 2,5 m B 2,6 m T 2,6 m | 1994 | Musikschule Leonding, A
Spherical Harp | *stainless steel, stainless steel strings* | H 2,5 m W 2,6 m D 2,6 m | 1994 | Music School Leonding, A

Über-Windung | rostfreier Stahl, geschweißt | H 2,2 m B 2 m L 5 m | 1997 | Hallein, A
Over-Winding | stainless steel, welded | H 2,2 m W 2 m L 5 m | 1997 | Hallein, A

Spirale | rostfreier Stahl, geschweißt | H 3,3 m B 3,2 m L 8 m | 1999 | Ottensheim, A
Spiral | *stainless steel, welded* | *H 3,3 m W 3,2 m L 8 m* | *1999* | *Ottensheim, A*

Strohknoten | Stroh, Baustahlgerüst | H 4,1 m B 5,5 m T 5,8 m | 2001 | Leonding, A
Straw Knot | *straw, structural steel scaffolding* | H 4,1 m W 5,5 m D 5,8 m | 2001 | Leonding, A

Schwimmende Spirale | rostfreier Stahl, geschweißt | H 4,5 m B 3,5 m L 12 m | 2003 | Schloss Gschwendt, Neuhofen an der Krems, A
Floating Spiral | *stainless steel, welded* | *H 4,5 m W 3,5 m L 12 m* | *2003* | *Castle Gschwendt, Neuhofen an der Krems, A*

Schwimmende Spirale | aus der Serie "Digital Clones" von Manfred Schöller | 2003 | Schloss Gschwendt, Neuhofen an der Krems, A
Floating Spiral | from the series "Digital Clones" by Manfred Schöller | 2003 | Castle Gschwendt, Neuhofen an der Krems, A

Schwimmende Spirale - Aufbau | 2003 | Schloss Gschwendt, Neuhofen an der Krems, A
Floating Spiral - Construction | 2003 | Castle Gschwendt, Neuhofen an der Krems, A

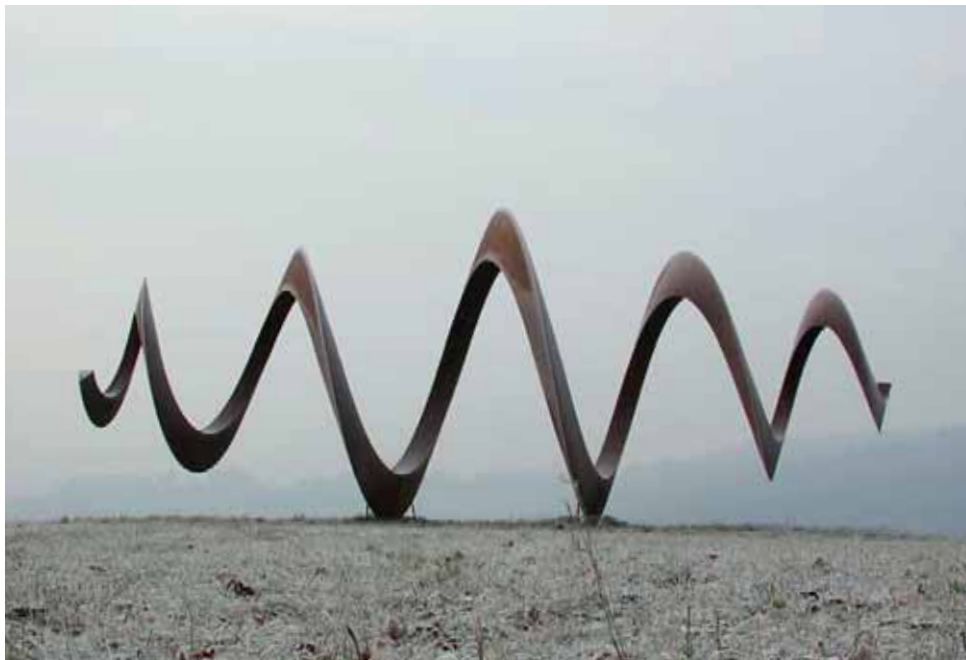
Spiralen und Windungen

*Spirals and
Windings*

Spirale | Stahl, geschweißt | H 3,4 m B 3,3 m L 8 m | 1997 | 13er Turm Leonding, A
Spiral | steel, welded | H 3,4 m W 3,3 m L 8 m | 1997 | 13th Tower Leonding, A

Spirale | Stahl, geschweißt | H 3,4 m B 3,3 m L 8 m | 1997 | Hüttenberg, A
Spiral | steel, welded | H 3,4 m W 3,3 m L 8 m | 1997 | Hüttenberg, A

Spirale | Stahl, geschweißt | H 3,4 m B 3,3 m L 8 m | 2004 | 13er Turm Leonding, A
Spiral | steel, welded | H 3,4 m W 3,3 m L 8 m | 2004 | 13th Tower Leonding, A

Spirale | Stahl, geschweißt | H 3,4 m B 3,3 m L 8 m | 2003 | Tollwood München, D
Spiral | steel, welded | H 3,4 m W 3,3 m L 8 m | 2003 | Tollwood Munich, D

Spirale | Stahl, geschweißt | H 3,4 m B 3,3 m L 8 m | 2008 | Kurhauspark Schärding, A
Spiral | steel, welded | H 3,4 m W 3,3 m L 8 m | 2008 | Spa Park Schärding, A

Spirale an verschiedenen Orten
Spiral at different locations

Welle | Stahl, geschweißt | H 1,5 m B 1,5 m L 4 m | 1994 | Schloss Neuhaus, Salzburg, A
Wave | steel, welded | H 1,5 m W 1,5 m L 4 m | 1994 | Castle Neuhaus, Salzburg, A

Windung | rostfreier Stahl, geschweißt | H 2,2 m B 2 m L 5 m | 1996 | Stadtpark Leonding, A
Winding | stainless steel, welded | H 2,2 m W 2 m L 5 m | 1996 | City Park Leonding, A

Spirale | rostfreier Stahl, geschweißt | H 3,3 m B 3,2 m L 8 m | 1999 | Ottensheim, A
Spiral | stainless steel, welded | H 3,3 m W 3,2 m L 8 m | 1999 | Ottensheim, A

Spirale - hängend | rostfreier Stahl, geschweißt | H 3 m B 1,5 m T 1,5 m | 2001 | Hipphalle Gmunden, A
Spiral - hanging | stainless steel, welded | H 3 m W 1,5 m D 1,5 m | 2001 | Hipphalle Gmunden, A

Archimedische Spirale | Stahl, geschweißt | H 2,4 m B 2,4 m L 3,2 m | 2004 | Galerie Zwach, Schörfling, A
Archimedean Spiral | steel, welded | H 2,4 m W 2,4 m L 3,2 m | 2004 | Gallery Zwach, Schörfling, A

LE ZWACHELGALERIE

Knoten | Stahl, geschweißt | H 0,8 m B 1,6 m T 1,6 m | 2008 | Leoding, A
Knot | steel, welded | H 0,8 m W 1,6 m D 1,6 m | 2008 | Leoding, A

Hyperbolische Spirale | Stahl, geschweißt | H 3,5 m B 3 m T 4 m | 2009 | Schloss Goldegg, A
Hyperbolic Spiral | steel, welded | H 3,5 m W 3 m D 4 m | 2009 | Castle Goldegg, A

Logarithmische Spirale | Aluminium, geschweißt | H 2,5 m B 1,4 m T 1,2 m | 2011 | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A
Logarithmic Spiral | aluminum, welded | H 2,5 m W 1,4 m D 1,2 m | 2011 | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A

Spirale | Stahl, geschweißt | H 2,8 m B 2,8 m L 7 m | 2012 | Baiersdorf, D
Spiral | *steel, welded* | *H 2,8 m W 2,8 m L 7 m* | 2012 | *Baiersdorf, D*

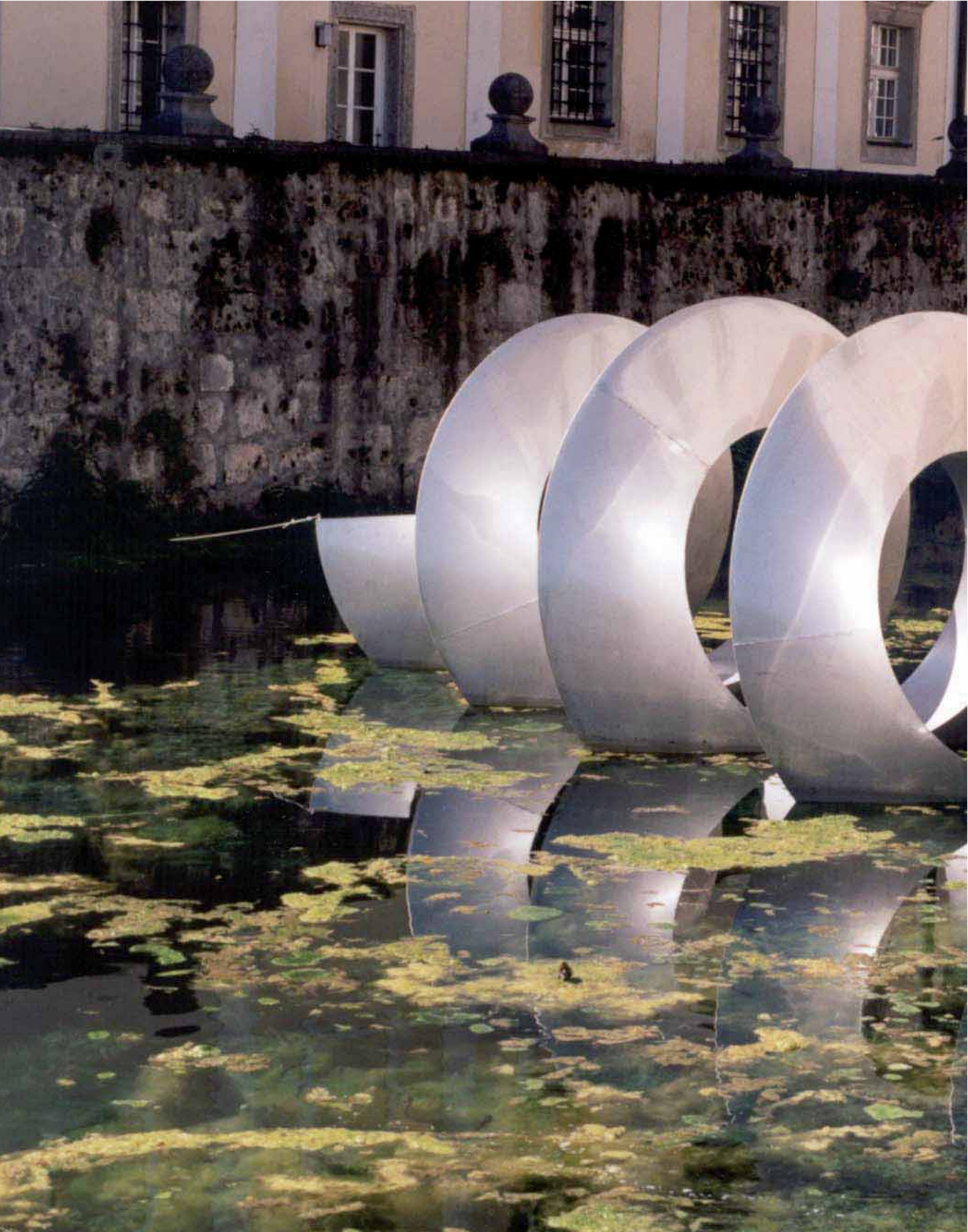

... **fast eins** | Stahl, geschweißt | H 2,2 m B 2,2 m L 7 m | 2012 | Kloster Raitenhaslach, Burghausen, D
... **almost one** | steel, welded | H 2,2 m W 2,2 m L 7 m | 2012 | Monastery Raitenhaslach, Burghausen, D

Schwimmende
Objekte
Floating Objects

Spirale | rostfreier Stahl, geschweißt | H 3,3 m B 3,2 m L 8 m | 1999 | Kremsmünster, A
Spiral | stainless steel, welded | H 3,3 m W 3,2 m L 8 m | 1999 | Kremsmünster, A

Schwimmendes Objekt | Aluminium, geschweißt | H 4 m B 4 m T 4 m | 1995 | Attersee, A
Floating Object | aluminum, welded | H 4 m W 4 m D 4 m | 1995 | Attersee, A

Bogenharfe - schwimmend | Stahl, Rohre, Klaviersaiten | H 3,1 m B 3 m T 1,5 m | 2000 | Pichl bei Wels, A
Bow Harp - floating | steel, pipes, piano strings | H 3,1 m W 3 m D 1,5 m | 2000 | Pichl bei Wels, A

Feuerspirale | Baustahl, Brennholz | H 2 m B 2 m L 3 m | 2008 | Ottensheim, A
Fire Spiral | construction steel, firewood | H 2 m W 2 m L 3 m | 2008 | Ottensheim, A

Klangmaschinen und Klangskulpturen

*Sound Machines and
Sound Sculptures*

Klangmaschinen | 2009 | Pankratium, Gmünd in Kärnten, A
Sound Machines | 2009 | Pankratium, Gmünd in Carinthia, A

Josef Baier im Haus des Staunens in Gmünd

Manfred Tischitz

Die Welt ist recht laut geworden und die leisen Töne gehen allzu leicht unter! Nicht so im Haus des Staunens: Wer staunt, hält die Augen, die Ohren, ja oft sogar den Mund offen. Wer staunt, wird zudem eher still und hält inne. Diese Offenheit und das Innehalten sind die weisen Wegbegleiter auf der ganzheitlichen Erkundungsreise durch die Wunderwelt von spürbaren Klängen, sichtbaren Schwingungen und begreifbaren Tönen.

Gemeinsam mit anderen KünstlerInnen hat Josef Baier in unnachahmlicher Kreativität und handwerklicher Leidenschaft das Haus des Staunens mitgestaltet. Seine Kunstwerke werden Tag für Tag von unzähligen BesucherInnen berührt, bespielt und bestaunt, also letztlich auch „begriffen“.

Josef Baier gelingt diese Berührung durch eine völlig ungekünstelte Vernetzung von Lebensbereichen und Ausdrucksformen: Kunst und Wissenschaft gehen eine fließende Verbindung ein und dadurch entsteht eine Wahrnehmungsebene, auf der sich Denken und Fühlen – also Rationalität und Emotionalität – produktiv begegnen und wie selbstverständlich verbinden. Was im Zuge davon möglich wird, ist nicht mehr und nicht weniger als „begriffen“.

Berühren, berührt werden, begreifen, ergriffen sein – die sinnlichen Erfahrungen seiner Werke im Haus des Staunens

Klangboot, Pankratium - Haus des Staunens, Gmünd in Kärnten, A

hinterlassen bleibende Eindrücke: neue Erfahrungen, die jedem Menschen offen stehen, die niemanden ausschließen. Er erreicht mit seinen Werken Menschen jeden Alters und jeder Herkunft und öffnet Herz und Verstand für neue Herausforderungen. Und eben auch für die Kunst.

So werden etwa in seinem *Klangboot* Gestaltungsvorgänge von Schwingungen im Medium Wasser sichtbar. Einem bekannten physikalischen Phänomen – dem Doppler-Effekt – nähert sich Josef Baier auf humorvolle Weise: Die *Durstige Harfe mit Doppler-Effekt* greift nicht nach den Sternen, sondern nach der bekannten, großen Flasche! Mit seiner *Pendelgeige* verzahnt er die Phänomene Klang und Rhythmus der Zeit, an Hand seiner Installation *Gezählte Tage* hören, sehen und fühlen wir, wie die Zeit vergeht, wie die Tage des Lebens verrieseln. Die transparente Schönheit der Installation *HundertGlas* und ihr philosophischer Hintergrund lassen uns nachvollziehen, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings ungeahnte Auswirkungen haben kann und dass nichts in dieser Welt für sich alleine steht. In der sogenannten Klangkapelle, die auf wundersame Weise immer ein Ort der Stille bleibt, auch wenn darin musiziert wird, finden wir die *Bogenharfe* von Josef Baier. Durch ihre eindrucksvolle Form scheint sie bereits zu erklingen, noch bevor ein erster Ton hörbar wird. Ihre pure Anwesenheit mag dazu beitragen, dass die Besucher und

Besucherinnen des Pankratiums in diesem Raum die Scheu vor dem gemeinsamen Musizieren verlieren.

Wenn wir über das Werk Josef Baiers sprechen, so sprechen wir eigentlich mit jedem Wort auch über den Menschen selbst. Den Künstler und seine Arbeiten erleben wir als untrennbaren, ganzheitlichen „Klangkörper“, der alle Sinne anspricht und damit Erfahrungen generiert, die als positive Erinnerungen und als Sehnsüchte das Leben begleiten. Bleibend.

Wir wünschen uns also sehnsüchtig, dass uns Josef Baier auch in Zukunft als weiser Wegbegleiter erhalten bleibt. Als innovativer Künstler, als „un-verbildeter“ Musiker, als realistischer Träumer, Lebensgenießer, Ausprobierer, ... und als Freund. Danke Josef.

Manfred Tischitz, August 2018

Leiter des Pankratium - Das Haus des Staunens
Gmünd in Kärnten

Josef Baier in The House of Amazement in Gmünd

Manfred Tischitz

The world has become quite a loud place and soft sounds disappear too easily! Not in The House of Amazement: who are amazed, keep their eyes, their ears, and often even their mouths open. Who are amazed are more likely go silent and pause. This kind of openness and pausing is the wise companion on the holistic journey through the wondrous world of perceptible sounds, visible vibrations and tangible tones.

Together with other artists, Josef Baier has helped to shape The House of Amazement with unique creativity and passion. His works of art are touched, recorded and admired by innumerable visitors every day, so ultimately they are also “grasped”.

Josef Baier succeeds to touch through a completely authentic cross fertilisation of areas such as life and forms of expression: art and science enter a fluid connection and thereby create a level of perception in which thinking and feeling – that is, rationality and emotionality – encounter each other productively and thus connect naturally. What becomes possible in the course of this is no more and no less than “grasping”.

Touching, being touched, comprehending, being moved – the sensual experiences of his works in The House of Amazement leave lasting impressions: new experiences that are open to anyone excluding no one. With his works, he reaches people of

OneHundredGlass, Pankratium - The House of Amazement, Gmünd in Carinthia, A

all ages and backgrounds and opens their hearts and minds to new challenges. And therefore also for art.

For example in his *Sound Boat*, design processes of vibrations become visible in water. A well-known physical phenomenon – the Doppler effect – Josef Baier approaches this in a humorous way: The *Thirsty Harp with Doppler Effect* does not reach for the stars, but for the well-known, large bottle! With his *Swinging Violin*, he interlocks the phenomenon of sound and the rhythm of the time. His installation *Counted Days* exemplifies how we hear, see and feel time passing, and how the days of life trickle away. The transparent beauty of the installation *OneHundredGlass* and its philosophical background help us to understand how the flapping wing of a butterfly can have unexpected consequences and that nothing in this world stands alone. In the so-called "Sound Chapel", which miraculously maintains a space of silence, even when music is played in it, we find the *Bow Harp* by Josef Baier. Due to its impressive shape it already seems to be audible, even before the first sound is heard. Its sheer presence may contribute to the fact that the visitors of the Pankratium lose the fear of playing music together in this room.

When we talk about the work of Josef Baier, we actually, with every word, speak about the human being himself. We experience the artist and his works as an inseparable, holistic

"body of sound" that appeals to all our senses and generates experiences that accompany life as positive memories and longings. Lasting.

We eagerly wish that Josef Baier will remain our wise companion in the future, as an innovative artist, as an "un-miseducated" musician, as a realistic dreamer, joie de vivre, a trier, ... and as a friend. Thanks Josef!

Manfred Tischitz, August 2018

Head of the Pankratium - The House of Amazement
Gmünd in Carinthia

Durstige Harfe mit Doppler-Effekt | Stahl, Holz, Glas, montiert | H 2 m B 0,8 m T 1,2 m | 1985 | Pankratium, Gmünd in Kärnten, A
Thirsty Harp with Doppler Effect | *steel, wood, glass, mounted* | *H 2 m W 0,8 m D 1,2 m* | *1985* | *Pankratium, Gmünd in Carinthia, A*

Wasserorgel | Orgelpfeifen, Blasebälge, Wasser, montiert | H 2,2 m B 1,8 m T 0,6 m | 1987 | Pankratium, Gmünd in Kärnten, A
Water Organ | organ pipes, bellows, water, mounted | H 2,2 m W 1,8 m D 0,6 m | 1987 | Pankratium, Gmünd in Carinthia, A

Pendelgeige | Geige, Bogen, Pendel, montiert | H 2 m B 0,6 m T 0,4 m | 1987 | Pankratium, Gmünd in Kärnten, A
Pendulum Violin | violin, bow, pendulum, mounted | H 2 m W 0,6 m D 0,4 m | 1987 | Pankratium, Gmünd in Carinthia, A

Klangknäuel | Orgelpfeifen, Blasebälge, montiert | H 0,9 m B 2 m T 3 m | 1987 | Pankratium, Gmünd in Kärnten, A
Sound Ball | organ pipes, bellows, mounted | H 0,9 m W 2 m D 3 m | 1987 | Pankratium, Gmünd in Carinthia, A

Sphärische Harfe | Stahl, Klaviersaiten | H 2 m B 2 m T 2 m | 1993 | Wartberg ob der Aist, A
Spherical Harp | steel, piano strings | H 2 m W 2 m D 2 m | 1993 | Wartberg ob der Aist, A

Bogenharfe | Stahl, geschweißt, Klaviersaiten | H 3,5 m B 3 m T 1 m | 2012 | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D
Bow Harp | steel, welded, piano strings | H 3,5 m W 3 m D 1 m | 2012 | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

1994 Galerie Forum Wels, A

1994 Ventilation, Vevey, Schweiz

1994 Waizenkirchen, A

1997 Kramsach, A

2000 Posthof Linz, A

2000 Pichl bei Wels, A

2009 Pankratium,
Gmünd in Kärnten, A

2010 Peuerbach, A

2013 Johanniterkirche Feldkirch, A

1995 Goethe Institut,
Lagos, Nigeria

1995 Straubing, D

1996 Kammerhofgalerie Gmunden, A

2001 Hiphalle Gmunden, A

2006 Galerie spectrumKIRCHE
Mariahilf, Passau, D

2007 Krypta Ursulinenkirche Linz, A

2016 Höhenrausch, Linz, A

2017 Auroville, Indien

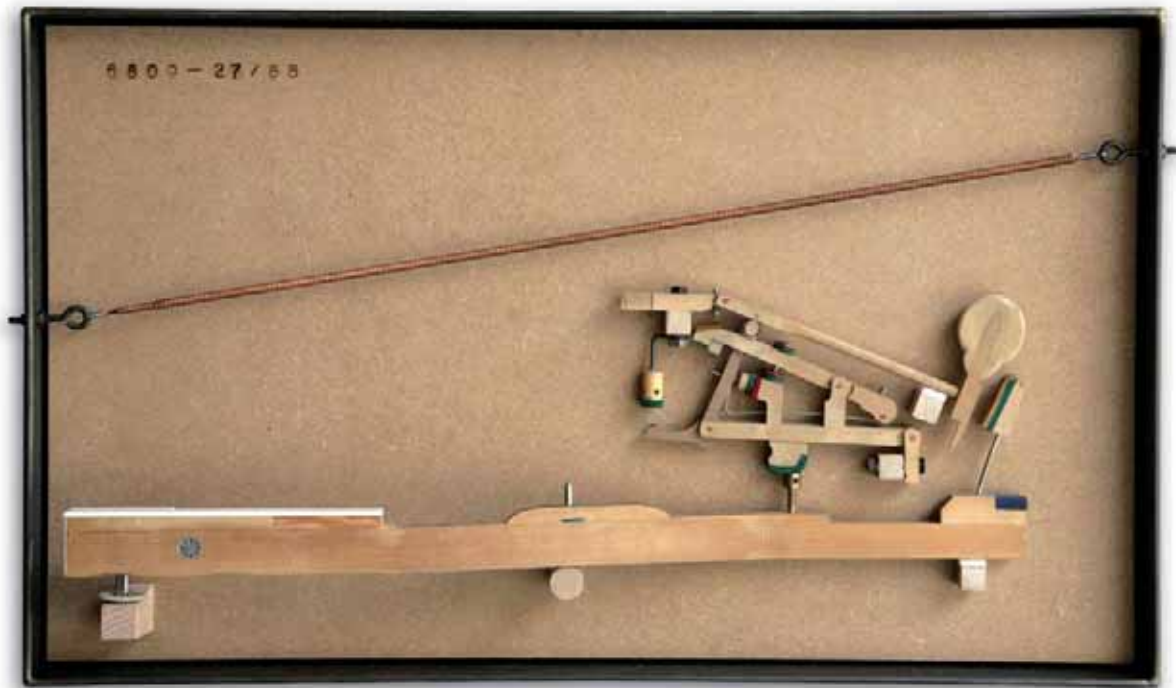
2017 Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

Bogenharfen an verschiedenen Orten | 1994 - 2017
Bow Harps at different places | 1994 - 2017

Klangbilder | Serie von 88 Klangbildern - Sponsorprojekt für die Musikschule Ottensheim, A
Klaviermechanik, Saiten, Stahlrahmen | H 0,33 m B 0,55 m T 0,04 - 0,07 m | 2011

Sound Pictures | a series of 88 sound images - a sponsorship project for the Music School Ottensheim, A
piano mechanics, strings, steel frame | H 0,33 m W 0,55 m D 0,04 - 0,07 m | 2011

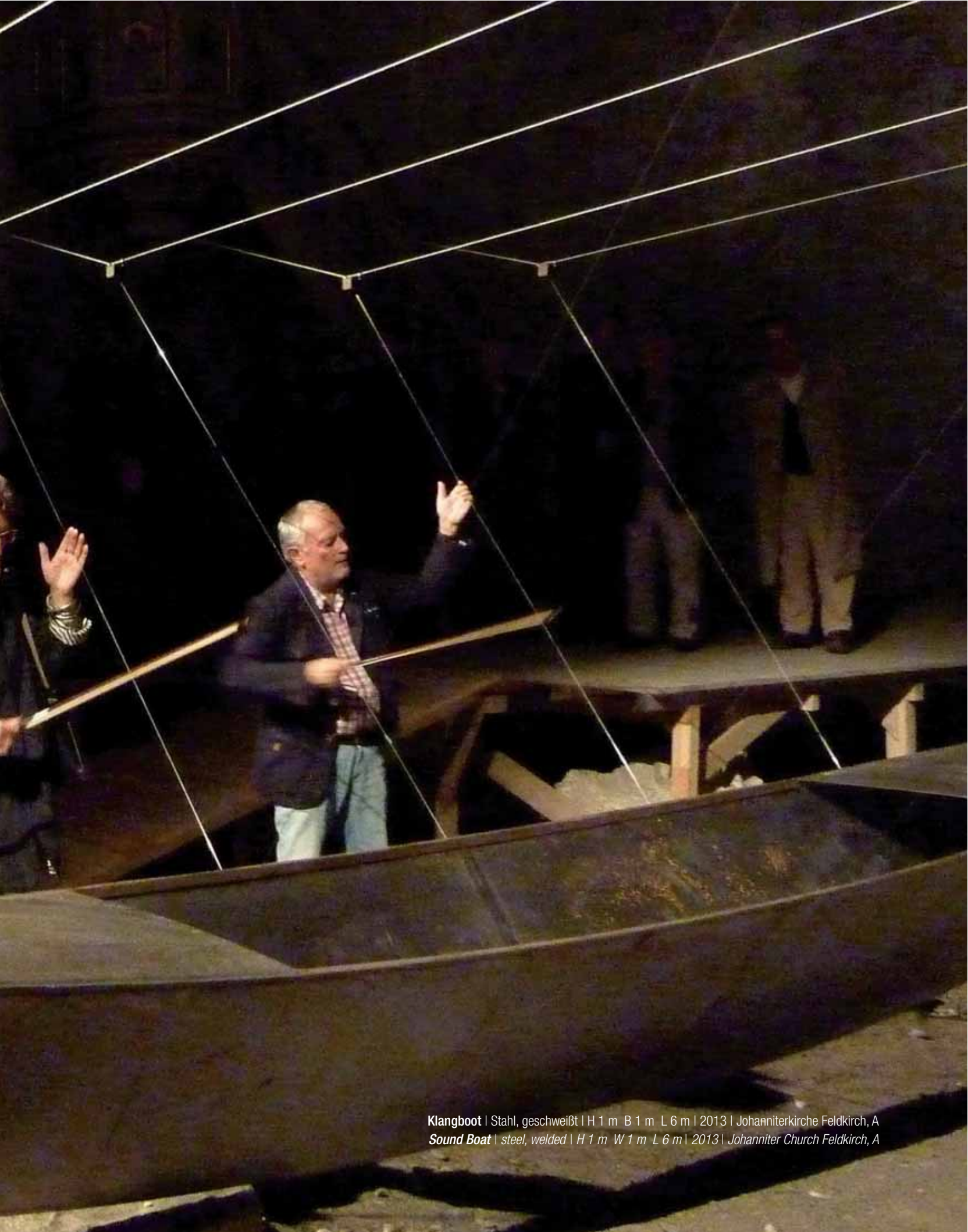

Gezählte Tage - Detail | 61 Gewindestangen M10, 22225 Beilagscheiben | H 2,2 m B 3 m T 0,5 m | 2011 - | Galerie Forum Wels, A
Counted Days - Detail | 61 threaded rods M10, 22225 washers | H 2,2 m W 3 m D 0,5 m | 2011 - | Gallery Forum Wels, A

Klangboot | Stahl, geschweißt | H 1 m B 1 m L 6 m | 2013 | Johanniterkirche Feldkirch, A
Sound Boat | steel, welded | H 1 m W 1 m L 6 m | 2013 | Johanniter Church Feldkirch, A

Klanggarten | Alu-Rohre, Bälge und Orgelpfeifen | H 5,3 m ø 6,9 m | 2016 | Höhenrausch, Linz, A
Sound Garden | aluminum pipes, bellows and organ pipes | H 5,3 m ø 6,9 m | 2016 | Höhenrausch, Linz, A

Unruh | Stahl, Freilauf, Zahnräder, montiert | H 2,2 m B 3 m T 1 m | 2015 | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D
Un-Retired | steel, freewheel, gears, mounted | H 2,2 m W 3 m D 1 m | 2015 | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

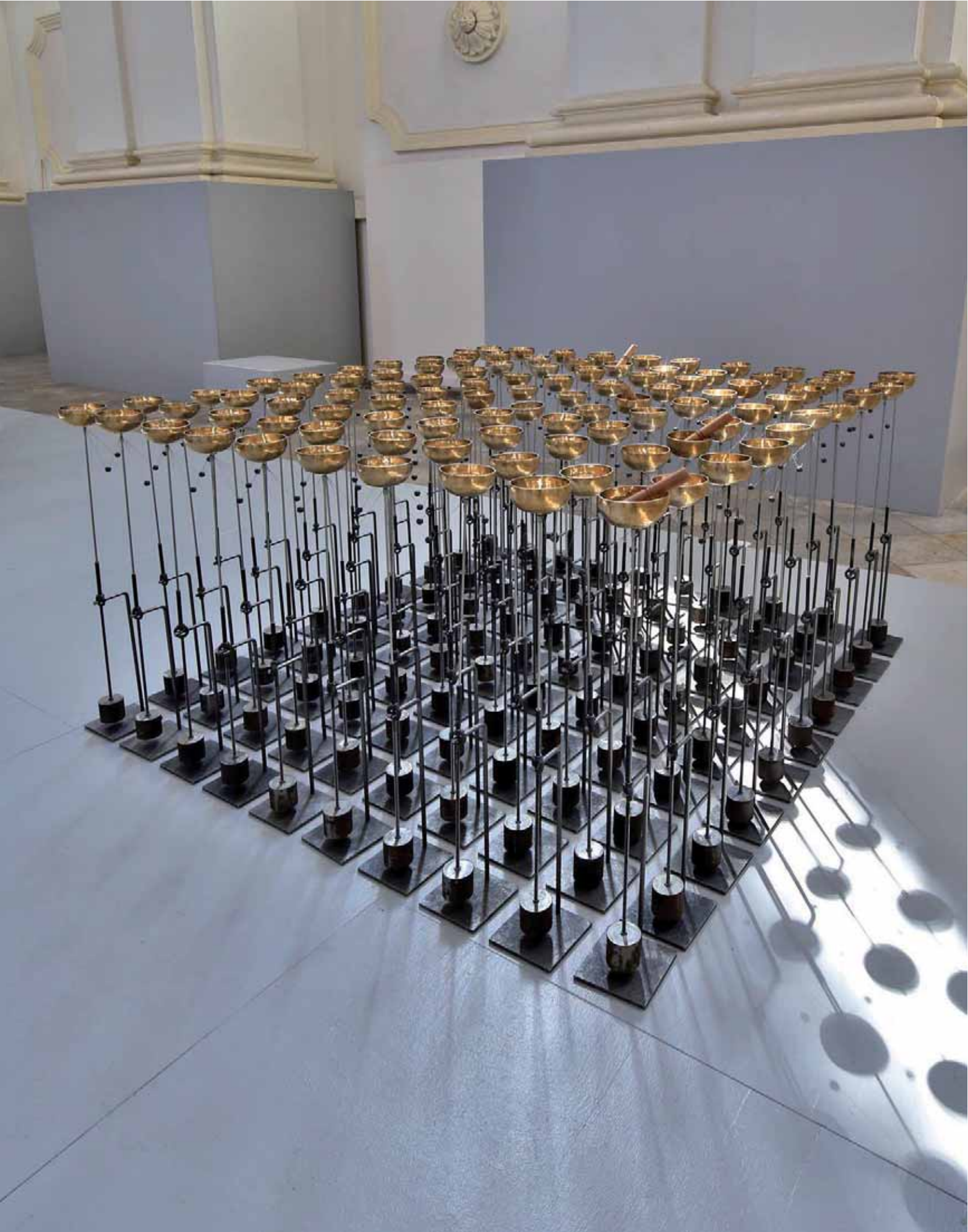

Monochord | Saiten, Alu-Resonanzkörper | H 5 m B 0,5 m T 0,8 m | 2017 | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D
Monochord | strings, aluminum sound box | H 5 m W 0,5 m D 0,8 m | 2017 | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

Klangschalenwoge | 100 Klangschalen, Gewichte | H 1 m B 2 m T 2 m | 2017 | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D
Sound Bowls Wave | 100 singing bowls, weights | H 1 m W 2 m D 2 m | 2017 | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

Wasserorgel | Orgelpfeifen, Plexiglasrohre, Blasebälge | H 2,5 m B 1,2 m T 0,5 m | 2017 | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D
Water Organ | organ pipes, plexiglass tubes, bellows | H 2,5 m W 1,2 m D 0,5 m | 2017 | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

Papierarbeiten *Works with Paper*

Papierkreisring | Zellulose, Lasercut | $\varnothing$ 2 m T 0,2 m | 2007 | Kunstmesse 2007, Landesmuseum Linz, A
„Alles hat seine Zeit“ aus dem Buch Kohelet | handschrieben

Paper Circular Ring | cellulose, lasercut | $\varnothing$ 2 m D 0,2 m | 2007 | Art Fair 2007, Landesmuseum Linz, A
„Everything has its time“ from the book of Kohelet | handwritten

Archimedische Spirale - hängend | Zellulose, Lasercut | H 1,5 m ø 0,7 m | 2006 | Papiermachermuseum Steyrermühl, A
Archimedean Spiral - hanging | cellulose, lasercut | H 1,5 m ø 0,7 m | 2006 | Papermakers Museum Steyrermühl, A

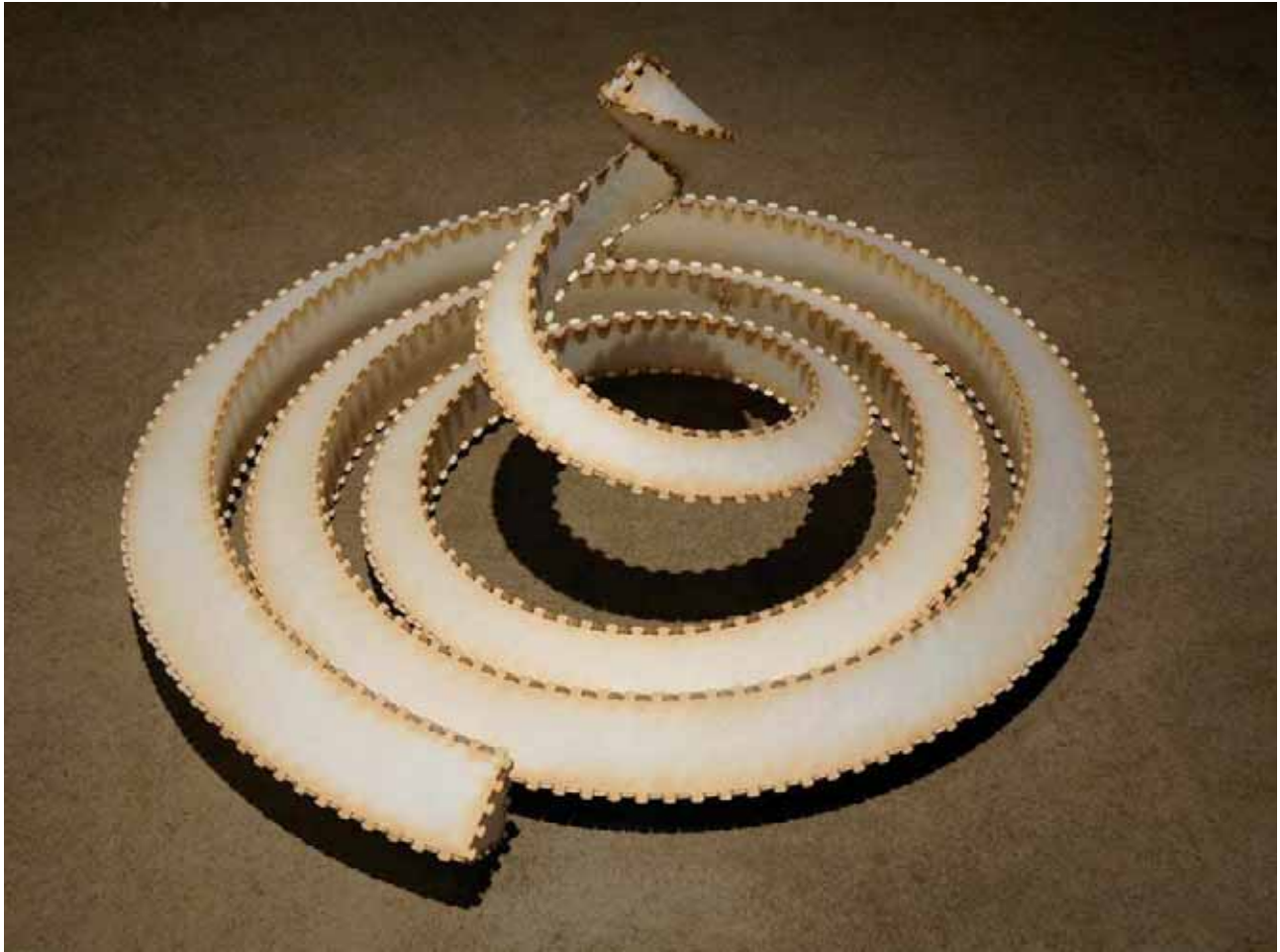
3D CUBE	2D CIRCLE	3D CYLINDER
		
$\frac{V}{S}$	$\frac{C}{C}$	$\frac{V}{S}$
<i>Mr</i>		

Zwei archimedische Spiralen - liegend | Zellulose, Lasercut | H 0,6 m B 2 m T 0,6 m | 2006 | Papiermachermuseum Steyermühl, A
Two Archimedean Spirals - lying | cellulose, lasercut | H 0,6 m W 2 m D 0,6 m | 2006 | Papermakers Museum Steyermühl, A

Archimedische Spirale - aufbäumend | Zellulose, Lasercut | H 0,4 m ø 0,7 m | 2006 | Papiermachermuseum Steyrmühl, A
Archimedean Spiral - rearing | cellulose, lasercut | H 0,4 m ø 0,7 m | 2006 | Papermakers Museum Steyrmühl, A

Archimedische Spirale - Kasette | Zellulose, Lasercut | H 0,04 m B 0,7 m T 0,7 m | 2006 | Papiermachermuseum Steyrermühl, A
Archimedean Spiral - Cassette | cellulose, lasercut | H 0,04 m W 0,7 m D 0,7 m | 2006 | Papermakers Museum Steyrermühl, A

JOSEF BAIER ARCHIMEDISCHE SPIRALE

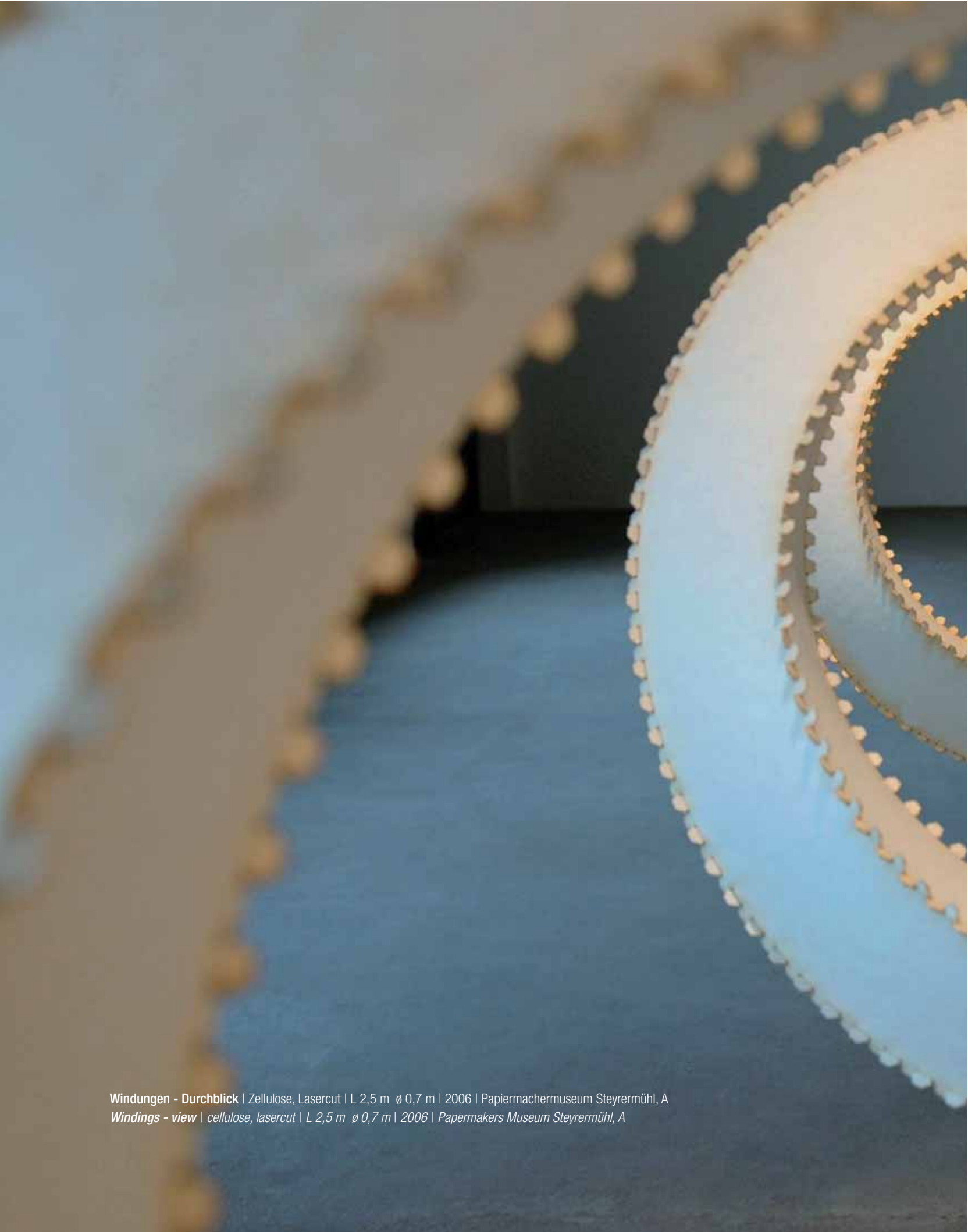
Hyperbolische Spirale | Zellulose, Lasercut | H 4,5 m B 4 m T 5 m | 2006 | Papiermachermuseum Steyrermühl, A
Hyperbolic Spiral | cellulose, lasercut | H 4,5 m W 4 m D 5 m | 2006 | Papermakers Museum Steyrermühl, A

Windungen | Zellulose, Lasercut | L 2,5 m ø 0,7 m | 2006 | Papiermachermuseum Steyermühl, A
Windings | cellulose, lasercut | L 2,5 m ø 0,7 m | 2006 | Papermakers Museum Steyermühl, A

Windungen - Durchblick | Zellulose, Lasercut | L 2,5 m ø 0,7 m | 2006 | Papiermachermuseum Steyrermühl, A
Windings - view | cellulose, lasercut | L 2,5 m ø 0,7 m | 2006 | Papermakers Museum Steyrermühl, A

Archimedische Spirale | Zellulose, Lasercut | H 1,8 m B 2 m L 3 m | 2006 | Paper road 2007, Deggendorf, D
Archimedean Spiral | cellulose, lasercut | H 1,8 m W 2 m L 3 m | 2006 | Paper road 2007, Deggendorf, D

Papierkreise mit Drehung | Zellulose, Lasercut | H 0,2 m ø 1,8 m | 2009 | Holland Papierbiennale 2010, CODA Museum, Apeldoorn, Niederlande
Oberer Kreis: Gesamttext aus dem Buch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry | handgeschrieben
Unterer Kreis: „Man sieht nur mit dem Herzen gut“ Antoine de Saint-Exupéry | Braille-Schrift geprägt

Paper Circles with Rotation | cellulose, lasercut | H 0,2 m ø 1,8 m | 2009 | Holland Paper Biennale 2010, CODA Museum, Apeldoorn, Netherlands
Upper Circle: The complete text of “The Little Prince” by Antoine de Saint-Exupéry | handwritten
Lower Circle: “You only see well with your heart” Antoine de Saint-Exupéry | embossed braille

Papierkreis mit Drehung - Detail | Zellulose, Lasercut | H 0,2 m ø 1,8 m | 2009 |
 Holland Papierbiennale 2010, CODA Museum, Apeldoorn, Niederlande
 „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry | handgeschrieben

Paper Circle with Rotation - detail | cellulose, lasercut | H 0,2 m ø 1,8 m | 2009 |
 Holland Paper Biennale 2010, CODA Museum, Apeldoorn, Netherlands
 "The Little Prince" by Antoine de Saint-Exupéry | handwritten

Papierkreis mit Drehung - Detail | Zellulose, Lasercut | H 0,2 m ø 1,8 m | 2009 |
Holland Papierbiennale 2010, CODA Museum, Apeldoorn, Niederlande
„Man sieht nur mit dem Herzen gut“ Antoine de Saint-Exupéry | Brailleschrift, geprägt

Paper Circle with Rotation - detail | cellulose, lasercut | H 0,2 m ø 1,8 m | 2009 |
Holland Paper Biennale 2010, CODA Museum, Apeldoorn, Netherlands
"You only see well with your heart" Antoine de Saint-Exupéry | embossed braille

Papierkreis | Zellulose, Lasercut, Schrift geprägt | H 0,15 m ø 1,2 m | 2013 | GrauRand, Palais Lichtenstein, Feldkirch, A
Paper Circle | cellulose, lasercut, lettering embossed | H 0,15 m ø 1,2 m | 2013 | GrauRand, Palais Lichtenstein, Feldkirch, A

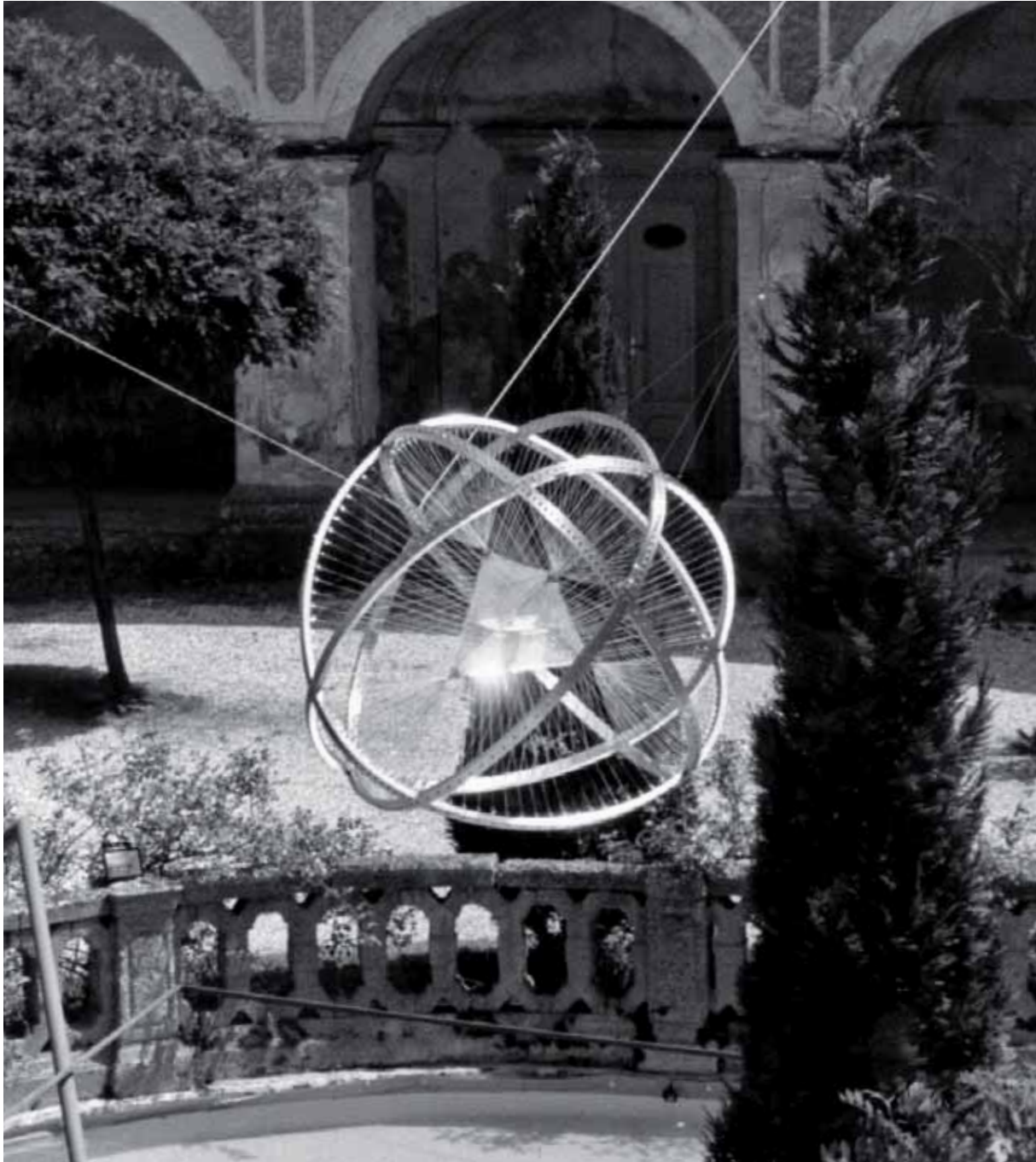
Verflechtungen und Verknüpfungen

Meshes and Interconnections

Geflecht | 250 lfm Telefonkabel, geflochten | L 2,5 m ø 0,3 m | 2001 | Galerie Forum Wels, A
Mesh | 250 m telephone cable, woven | L 2,5 m ø 0,3 m | 2001 | Gallery Forum Wels, A

Verspannung | Aluminium, Saiten, Acrylglas, Wasser, montiert | ø 1,8 m | 1990 | Schloss Kammer, Schörfling, A
Tension | *aluminum, strings, acrylic glass, water, mounted* | ø 1,8 m | 1990 | *Castle Kammer, Schörfling, A*

Krone | Palmlätterstängel, geflochten | H 3 m ø 2 m | 2000 | M'bour, Senegal
Crown | stems of palm leaves, woven | H 3 m ø 2 m | 2000 | M'bour, Senegal

Geflecht I | Stahlseil, geflochten | L 1 m $\varnothing$ 0,2 m | 2001 | Galerie Forum Wels, A
Mesh I | steel cable, woven | L 1 m $\varnothing$ 0,2 m | 2001 | Gallery Forum Wels, A

Geflecht II | Stahlseil, geflochten | L 5 m $\varnothing$ 0,3 m | 2002 | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A
Mesh II | steel cable, woven | L 5 m $\varnothing$ 0,3 m | 2002 | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A

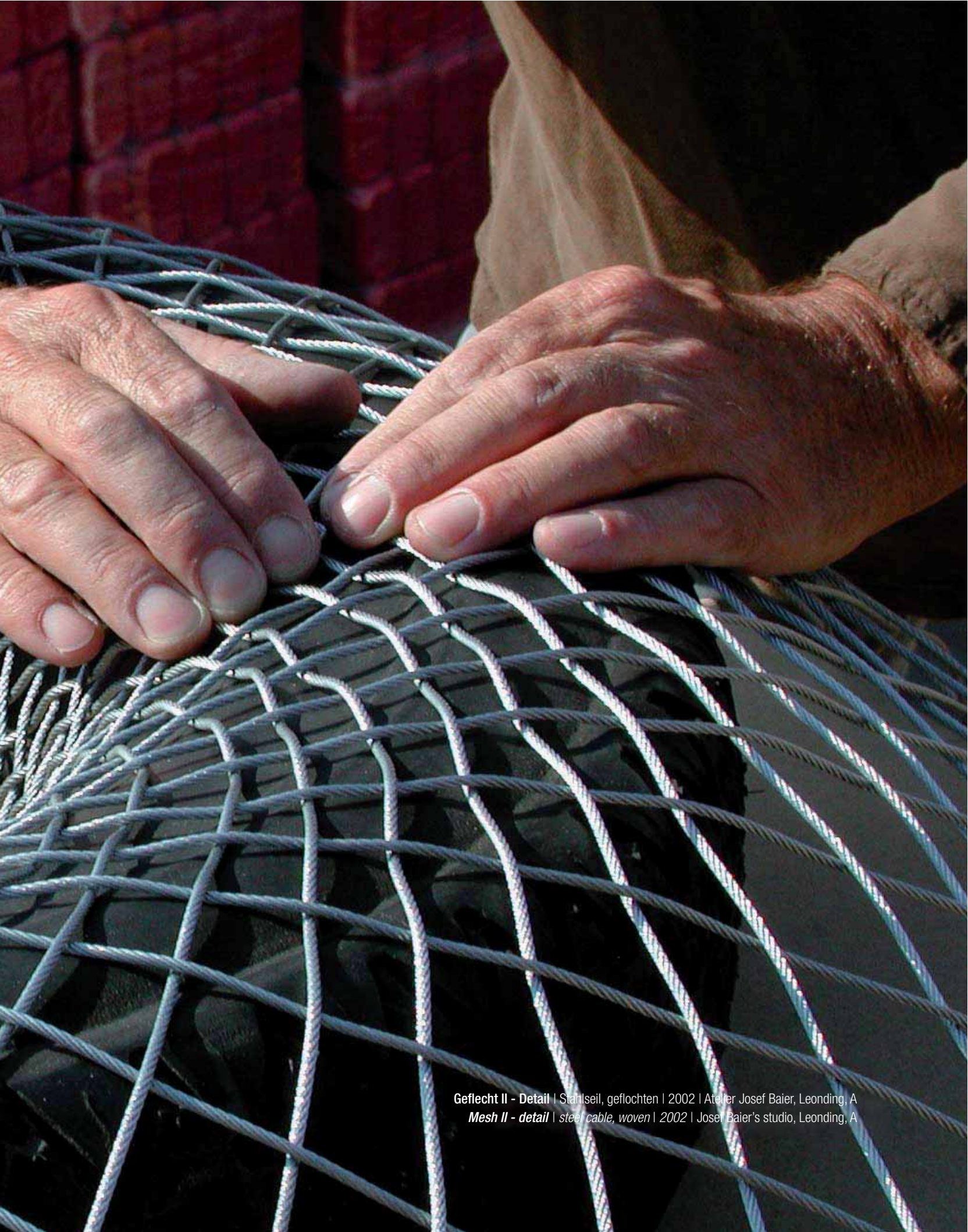
Geflecht III | Stahlseil, geflochten | L 2 m $\varnothing$ 0,4 m | 2003 | Ascoli, Italien
Mesh III | steel cable, woven | L 2 m $\varnothing$ 0,4 m | 2003 | Ascoli, Italy

Geflecht II - Detail | Stahlseil, geflochten | 2002 | Atelier Josef Baier, Leonding, A
Mesh II - detail | steel cable, woven | 2002 | Josef Baier's studio, Leonding, A

Weizen-Geflecht | Weizen, geflochten | H 1,2 m B 1,4 m T 0,8 m | 2006 | Gaspoltshofen, A
Wheat Mesh | *wheat, woven* | H 1,2 m W 1,4 m D 0,8 m | 2006 | Gaspoltshofen, A

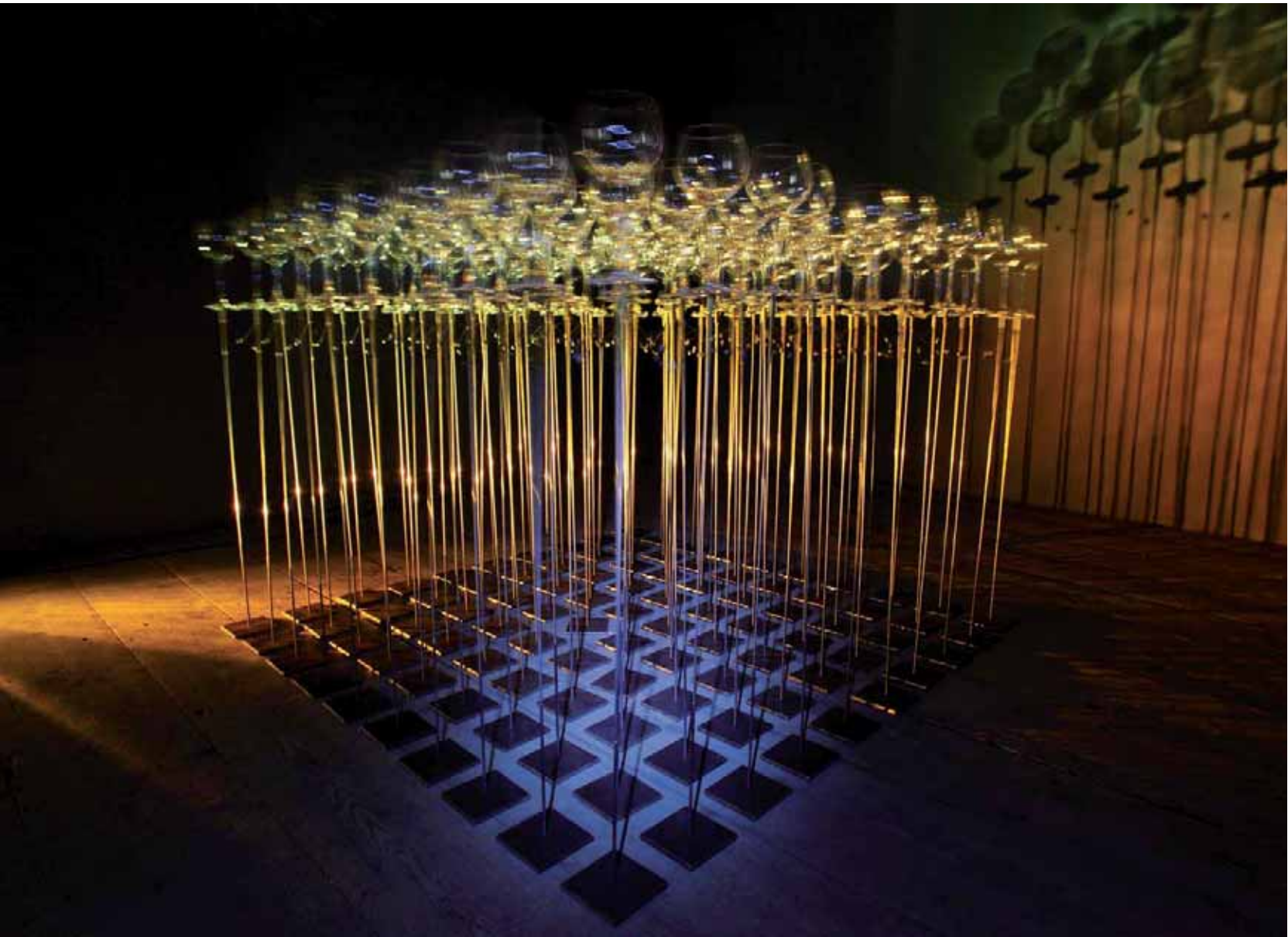

Kreisring - Detail | Papierstreifen, geflochten und verleimt | H 0,2 m ø 2 m | 2009 | Galerie der Stadt Traun, A
Circular Ring - detail | *paper strips, braided and glued* | H 0,2 m ø 2 m | 2009 | *Gallery of the City of Traun, A*

HundertGlas | 100 Weingläser, miteinander verknüpft | H 1 m B 2 m T 2 m | 2010 | Pankratium, Gmünd in Kärnten, A
OneHundredGlass | 100 wine glasses, linked together | H 1 m W 2 m D 2 m | 2010 | Pankratium, Gmünd in Carinthia, A

Triangulage | Aluminiumdraht $\varnothing$ 8mm | L 3 m B 2 m H 0,2 m | 2010 | Lignorama, Riedau, A
Triangulation | aluminum wire $\varnothing$ 8mm | L 3 m W 2 m H 0,2 m | 2010 | Lignorama, Riedau, A

Steinarbeiten
Stone Works

Spirale | Sandstein | H 0,4 m B 0,8 m T 0,4 m | 1998 | Valletta, Malta
Spiral | sandstone | H 0,4 m W 0,8 m D 0,4 m | 1998 | Valletta, Malta

Verbindend | afrikanischer Granit | H 0,8 m B 0,3 m T 0,2 m | 1980 | Gusen, A
Connecting | African granite | H 0,8 m W 0,3 m D 0,2 m | 1980 | Gusen, A

Die trennenden und verbindenden Kräfte | afrikanischer Granit | H 2 m B 0,6 m T 0,8 m | 1980 | Gusein, A
The Separating and Connecting Forces | African granite | H 2 m W 0,6 m D 0,8 m | 1980 | Gusein, A

Torso | belgischer Kalkstein | H 0,45 m B 0,3 m T 0,2 m | 1981 | Antwerpen, Belgien
Torso | *Belgian limestone* | *H 0,45 m W 0,3 m D 0,2 m* | *1981* | *Antwerp, Belgium*

Torso - liegend | Untersberger Marmor | H 0,25 m B 0,4 m T 0,45 m | 1989 | Leonding, A
Lying Torso | marble from Untersberg | H 0,25 m W 0,4 m D 0,45 m | 1989 | Leonding, A

Ausstellungen | Symposien | Projekte
Exhibitions | Symposia | Projects

Klänge Spuren Skulpturen | Ausstellung | Hiphalle Gmunden, A | 2001
Sounds Traces Sculptures | Exhibition | Hiphalle Gmunden, A | 2001

Klänge Spuren Skulpturen | Ausstellung | Hipphalle Gmunden, A | 2001
O.T. | Schlagplatten, Stahl | H 1,5 m B 1,5 m T 2 m | 1992

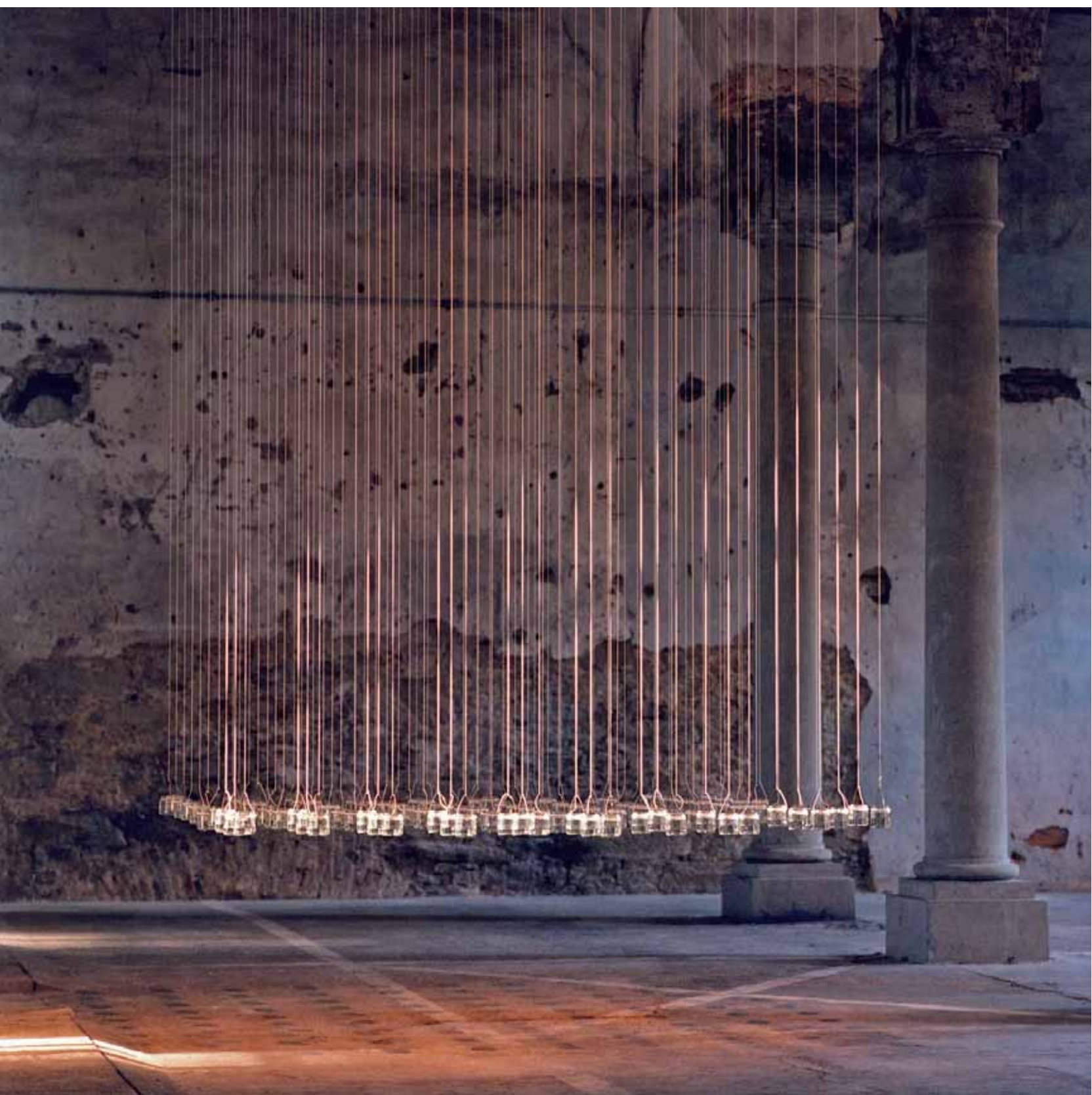
Sounds Traces Sculptures | Exhibition | Hipphalle Gmunden, A | 2001
Untitled | beater plates, steel | H 1,5 m W 1,5 m D 2 m | 1992

Klänge Spuren Skulpturen | Ausstellung | Hipphalle Gmunden, A | 2001
100 Hipp-Gläser | hängend und verknüpft | H 3,5 m B 2,5 m T 2,5 m | 2001

Sounds Traces Sculptures | Exhibition | Hipphalle Gmunden, A | 2001
100 Hipp Glass Jars | hanging and linked | H 3,5 m W 2,5 m D 2,5 m | 2001

Klänge Spuren Skulpturen | Ausstellung | Hipphalle Gmunden, A | 2001
Spirale - hängend | rostfreier Stahl, geschweißt | H 3 m B 1,5 m T 1,5 m | 2001

Sounds Traces Sculptures | Exhibition | Hipphalle Gmunden, A | 2001
Spiral - hanging | stainless steel, welded | H 3 m W 1,5 m D 1,5 m | 2001

Klänge Spuren Skulpturen | Ausstellung | Hipphalle Gmunden, A | 2001
Spurenmaschine | Stahl, Keilriemen, Sand | H 1 m B 3 m T 3 m | 2001

Sounds Traces Sculptures | Exhibition | Hipphalle Gmunden, A | 2001
Trace Machine | steel, fan belt, sand | H 1 m W 3 m D 3 m | 2001

Aftershave | Symposium | Jos, Nigeria | 1999

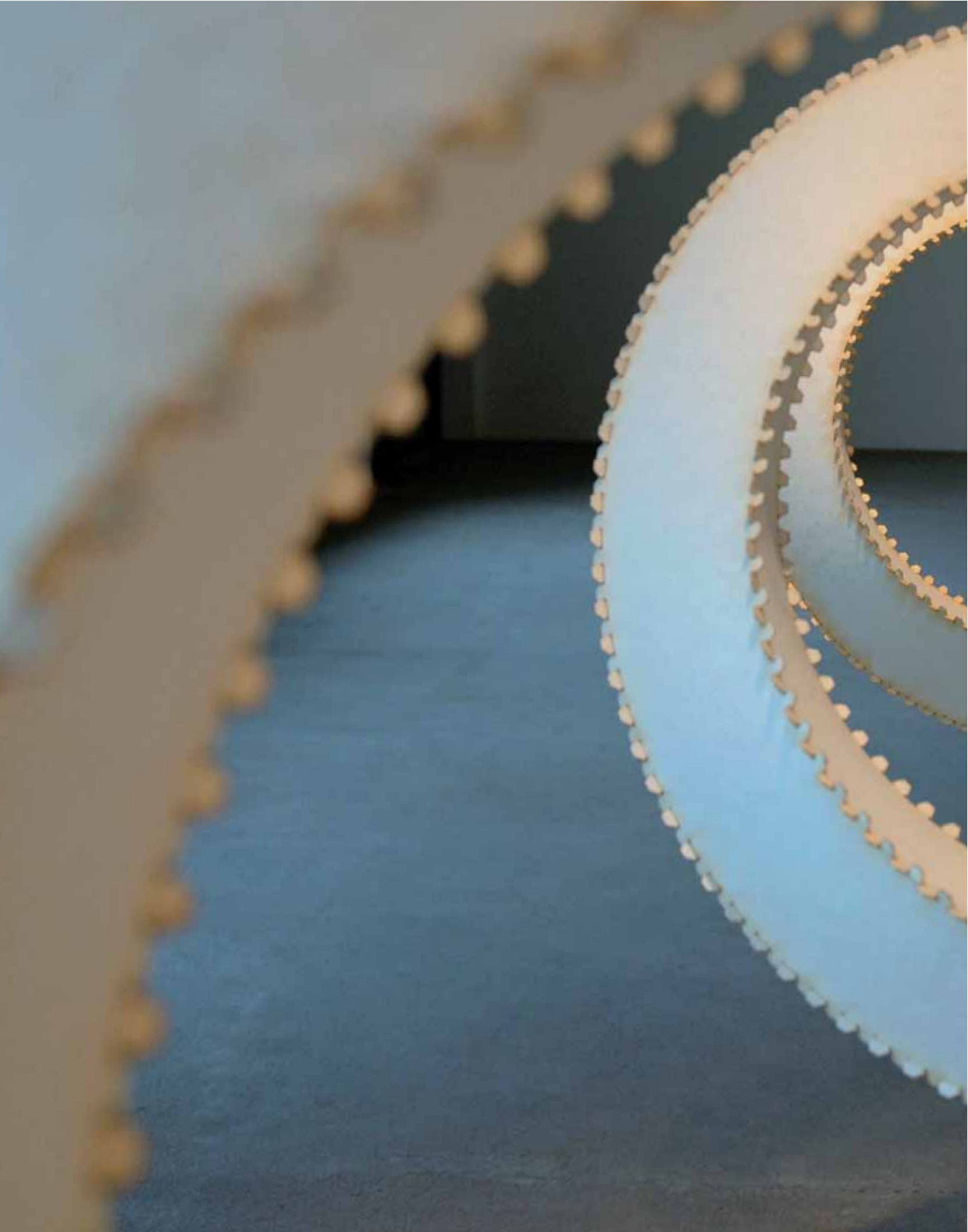
Windung | Schilf, geflochten | H 2 m B 1,8 m L 3,5 m | 1999

Aftershave | Symposium | Jos, Nigeria | 1999

Winding | reeds, woven | H 2 m W 1,8 m L 3,5 m | 1999

... **mit Leichtigkeit** | Ausstellung | Papiermachermuseum Steyrmühl, A | 2006
Variationen archimedischer Spiralen | Zellulose, Lasercut | 2006

... **with Ease** | Exhibition | Papermakers Museum Steyrmühl, A | 2006
Variations of Archimedean Spirals | cellulose, lasercut | 2006

... mit Leichtigkeit | Ausstellung | Papiermachermuseum Steyrmühl, A | 2006
Spiralen und Kreisring | Zellulose, Lasercut | 2006

... with Ease | Exhibition | Papermakers Museum Steyrmühl, A | 2006
Spirals and Circular Ring | cellulose, lasercut | 2006

Wool Symposium I | El Arreciado, Spanien | 2012
Woolives | Schafwoll-Kugeln, hängend | Wollkugel $\varnothing$ 0,3 m | 2012

Wool Symposium I | El Arreciado, Spain | 2012
Woolives | sheep wool balls, hanging | wool ball $\varnothing$ 0,3 m | 2012

Woolives - Detail | Schafwoll-Kugeln, hängend | 2012
Woolives - detail | sheep wool balls, hanging | 2012

Wool Symposium II | El Arreciado, Spanien | 2013
Wollkugel | Grundgerüst Haselnuss-Stäbe, Schafwolle | $\varnothing$ 2,2 m | 2013

Wool Symposium II | El Arreciado, Spanien | 2013
Wool Ball | base structure made of hazelnut rods, sheep wool | $\varnothing$ 2,2 m | 2013

Wool Symposium II | El Arreciado, Spanien | 2013
Entstehung der Wollkugel | Grundgerüst Haselnuss-Stäbe, Schafwolle

Wool Symposium II | El Arreciado, Spain | 2013
Work in Progress of the Wool Ball | basic framework hazelnut sticks, sheep wool

Skulpturale Baidersdorf | Symposium | Baidersdorf, D | 2012
Spirale | Stahl, geschweiBt | H 2,8 m B 2,8 m L 7 m | 2012

Skulpturale Baidersdorf | Symposium | Baidersdorf, D | 2012
Spiral | steel, welded | H 2,8 m W 2,8 m L 7 m | 2012

Skulpturale Baiersdorf | Symposium | Baiersdorf, D | 2012
Entstehungsprozess der Spirale | Stahl, geschweißt

Skulpturale Baiersdorf | Symposium | Baiersdorf, D | 2012
Building process of the Spiral | steel, welded

Weggefährten - Skulpturenwege Burghausen | Ausstellung | Burghausen, D | 2013 - 2014
Bogenharfe | Stahl, Klaviersaiten | H 3,75 m B 3,3 m T 1,25 m | 2013

***Companions - Sculpture Paths Burghausen** | Exhibition | Burghausen, D | 2013 - 2014*
***Bow Harp** | steel, piano strings | H 3,75 m W 3,3 m D 1,25 m | 2013*

Weggefährten - Skulpturenwege Burghausen | Ausstellung | Burghausen, D | 2013 - 2014
Spirale B. | Stahl, geschweißt | H 2,2 m B 2,2 m L 6 m | 2013

Companions - Sculpture Paths Burghausen | Exhibition | Burghausen, D | 2013 - 2014
Spirale B. | steel, welded | H 2,2 m W 2,2 m L 6 m | 2013

Weggefährten - Skulpturenwege Burghausen | Ausstellung | Burghausen, D | 2013 - 2014
Spirale | Stahl, geschweißt | H 3,4 m B 3,3 m L 8 m | 1997

***Companions - Sculpture Paths Burghausen** | Exhibition | Burghausen, D | 2013 - 2014*
***Spiral** | steel, welded | H 3,4 m W 3,3 m L 8 m | 1997*

Weggefährten - Skulpturenwege Burghausen | Ausstellung | Burghausen, D | 2013 - 2014
Hyperbolische Spirale | Stahl, geschweißt | H 3,5 m B 3 m T 4 m | 2009

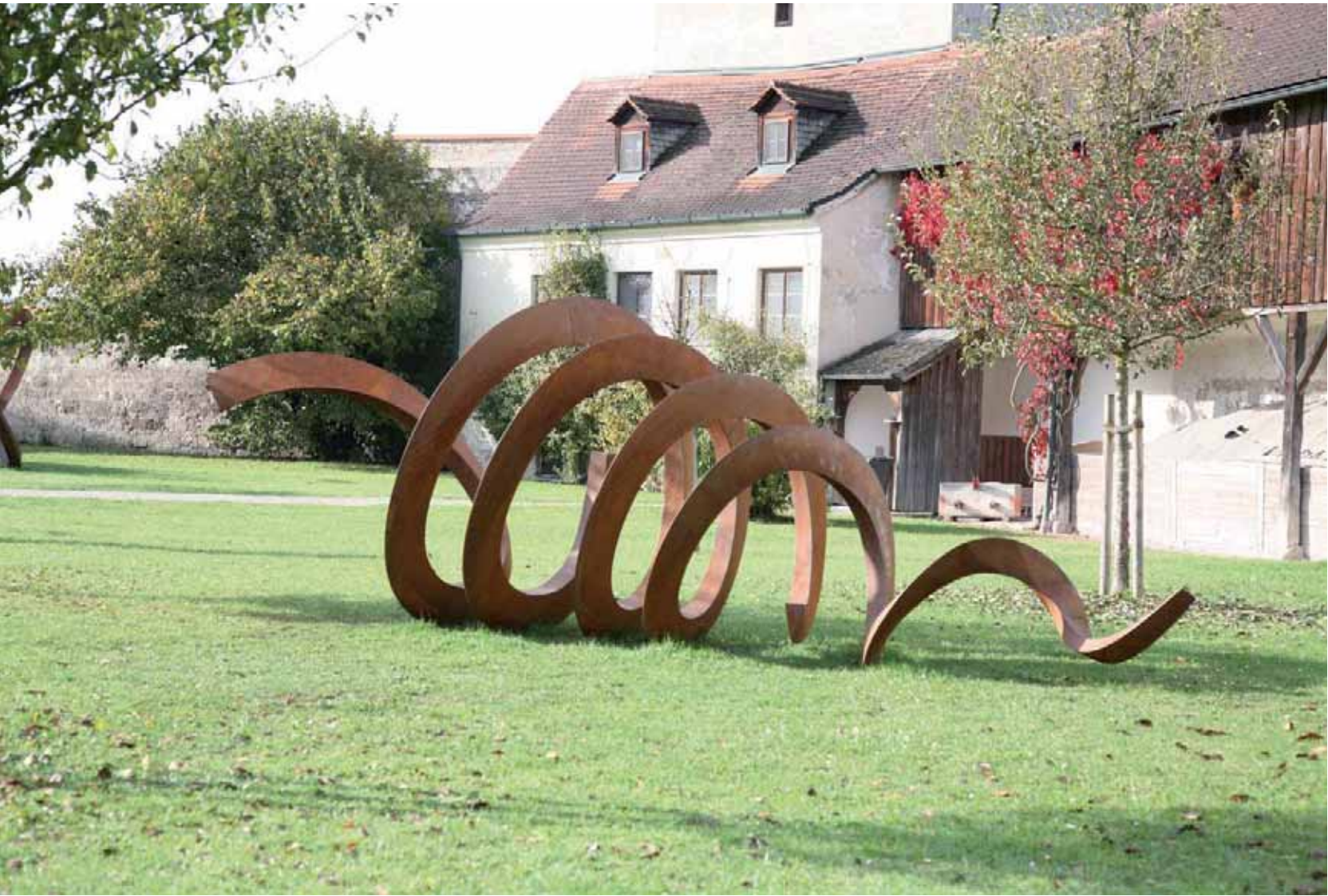
***Companions - Sculpture Paths Burghausen** | Exhibition | Burghausen, D | 2013 - 2014*
***Hyperbolic Spiral** | steel, welded | H 3,5 m W 3 m D 4 m | 2009*

Weggefährten - Skulpturenwege Burghausen | Ausstellung | Burghausen, D | 2013 - 2014
... **fast eins** | Stahl, geschweißt | H 2,2 m B 2,2 m L 7 m | 2012

Companions - Sculpture Paths Burghausen | Exhibition | Burghausen, D | 2013 - 2014
... **almost one** | steel, welded | H 2,2 m W 2,2 m L 7 m | 2012

Weggefährten - Skulpturenwege Burghausen | Ausstellung | Burghausen, D | 2013 - 2014
Knoten | Stahl, geschweißt | H 3 m B 4,7 m T 4,6 m | 2008

Companions - Sculpture Paths Burghausen | Exhibition | Burghausen, D | 2013 - 2014
Knot | steel, welded | H 3 m W 4,7 m D 4,6 m | 2008

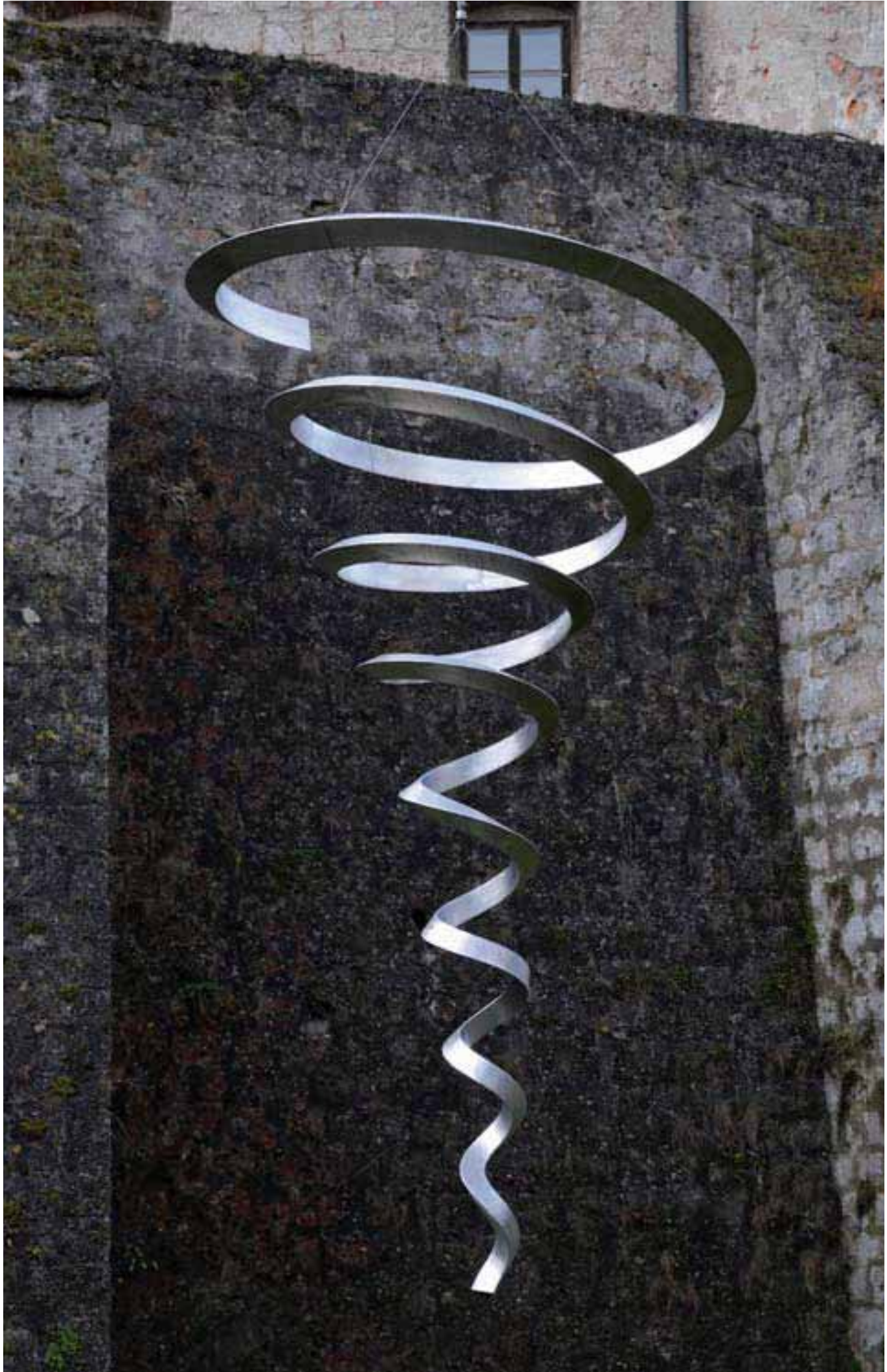

Weggefährten - Skulpturenwege Burghausen | Ausstellung | Burghausen, D | 2013 - 2014
Logarithmische Spirale | Aluminium, geschweißt | H 3,5 m B 2,3 m T 2,2 m | 2010

Companions - Sculpture Paths Burghausen | Exhibition | Burghausen, D | 2013 - 2014
Logarithmic Spiral | aluminum, welded | H 3,5 m W 2,3 m D 2,2 m | 2010

Insaka International Artists Workshop | Livingstone, Zambia | 2013

Fragile world | Schilf | ø 2,5 m | 2013

Insaka International Artists Workshop | Livingstone, Zambia | 2013

Fragile world | reed | ø 2,5 m | 2013

TonRäume | Ausstellung | Johanniterkirche Feldkirch, A | 2013
SoundSpaces | Exhibition | Johanniter Church Feldkirch, A | 2013

TonRäume | Ausstellung | Johanniterkirche Feldkirch, A | 2013

Klangboot | Stahl, geschweißt, auf Klaviersaiten hängend | H 1 m B 1 m L 6 m | 2013

***SoundSpaces** | Exhibition | Johanniter Church Feldkirch, A | 2013*

***Sound Boat** | steel, welded, hanging on piano strings | H 1 m W 1 m L 6 m | 2013*

TonRäume | Ausstellung | Johanniterkirche Feldkirch, A | 2013

Bogenharfe | Stahl, geschweißt, Klaviersaiten | H 3,5 m B 3 m T 1 m | 2012

***SoundSpaces** | Exhibition | Johanniter Church Feldkirch, A | 2013*

***Bow Harp** | steel, welded, piano strings | H 3,5 m W 3 m D 1 m | 2012*

TonRäume | Ausstellung | Johanniterkirche Feldkirch, A | 2013
Gezählte Tage | 65 Gewindestangen M10, 23686 Beilagscheiben | H 2,2 m B 3 m T 0,5 m | 2011 -

Sound Spaces | Exhibition | Johanniter Church Feldkirch, A | 2013
Counted Days | 65 threaded rods M10, 23686 washers | H 2,2 m W 3 m D 0,5 m | 2011 -

Arte Laguna Preis | Finalisten Ausstellung | Arsenale Venedig, Italien | 2014

Klangboot | Stahl, geschweißt, auf Klaviersaiten hängend | H 1 m B 1 m L 6 m | 2014

Arte Laguna Prize | *Finalists Exhibition | Arsenale Venice, Italy | 2014*

Sound Boat | *steel, welded, hanging on piano strings | H 1 m W 1 m L 6 m | 2014*

Arte Laguna Preis | Finalisten Ausstellung | Arsenale Venedig, Italien | 2014
Klangboot | Transport und Montage

Arte Laguna Prize | *Finalists Exhibition* | *Arsenale Venice, Italy* | 2014
Sound Boat | *Transport and installation*

Bienal del Chaco | Symposium | Resistencia, Argentinien | 2014

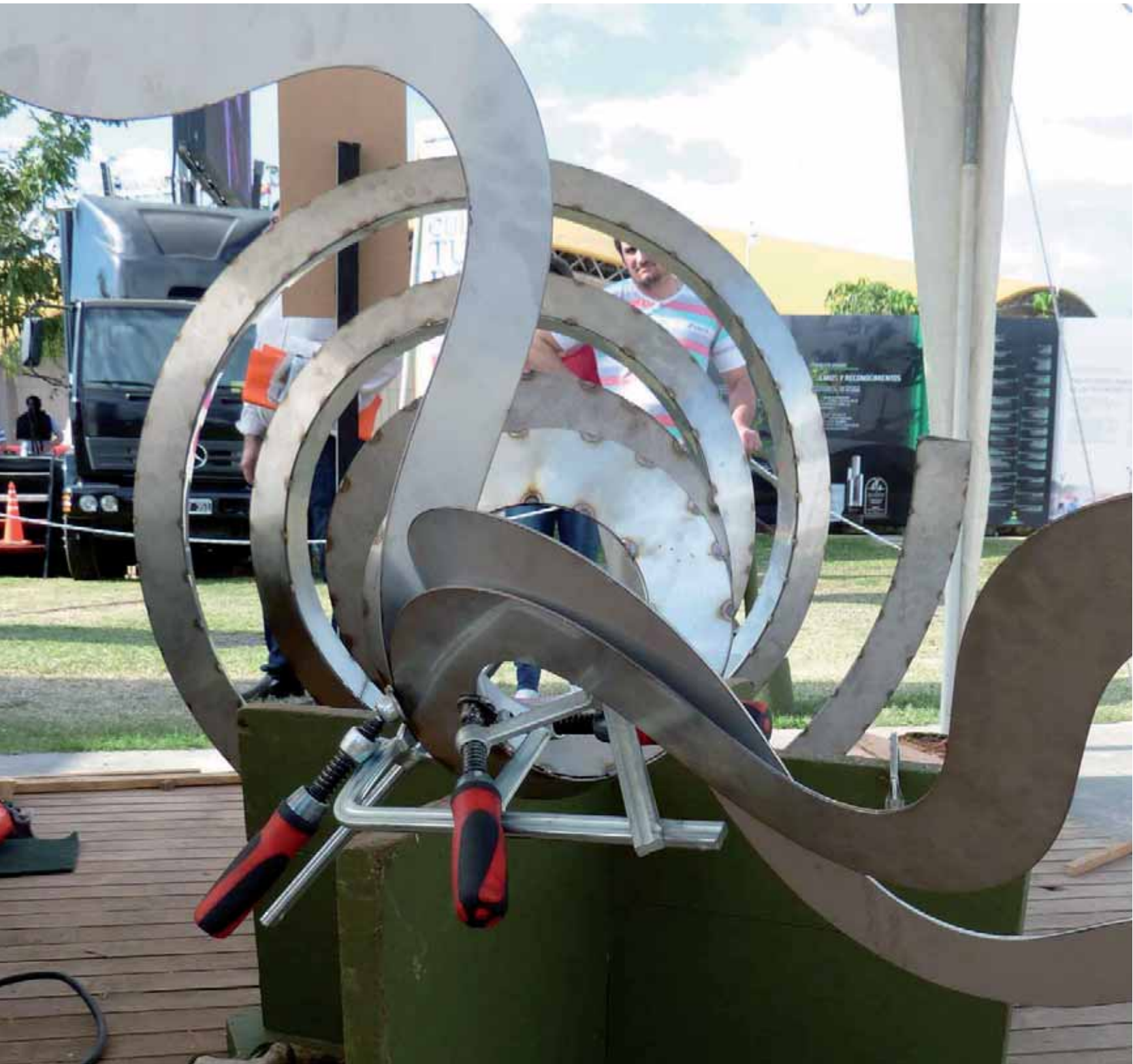
Logarithmische Spirale | rostfreier Stahl, geschweißt | H 2,4 m B 1,3 m T 1,1 m | 2014

***The Chaco Biennial** | Symposium | Resistencia, Argentina | 2014*

***Logarithmic Spiral** | stainless steel, welded | H 2,4 m W 1,3 m D 1,1 m | 2014*

Bienal del Chaco - Arbeitsplatz | Symposium | Resistencia, Argentinien | 2014
The Chaco Biennial - Workstation | Symposium | Resistencia, Argentina | 2014

Logarithmische Spirale - Abwicklung
Logarithmic Spiral - Flat pattern

Arbeitsplatz
Work Station

BesucherInnen
Visitors

Genese | BildhauerInnen - Symposium | Werkhalle, Burghausen, D | 2014
Triangulagen | Aluminiumdraht | 2014

Genesis | Sculptor Symposium | Factory Workshop, Burghausen, D | 2014
Triangulations | aluminum wire | 2014

von der Decke auf dem Boden an der Wand | Ausstellung gemeinsam mit Wolfgang M. Reiter | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A | 2015

from the Ceiling onto the Floor on the Wall | joint exhibition with Wolfgang M. Reiter | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A | 2015

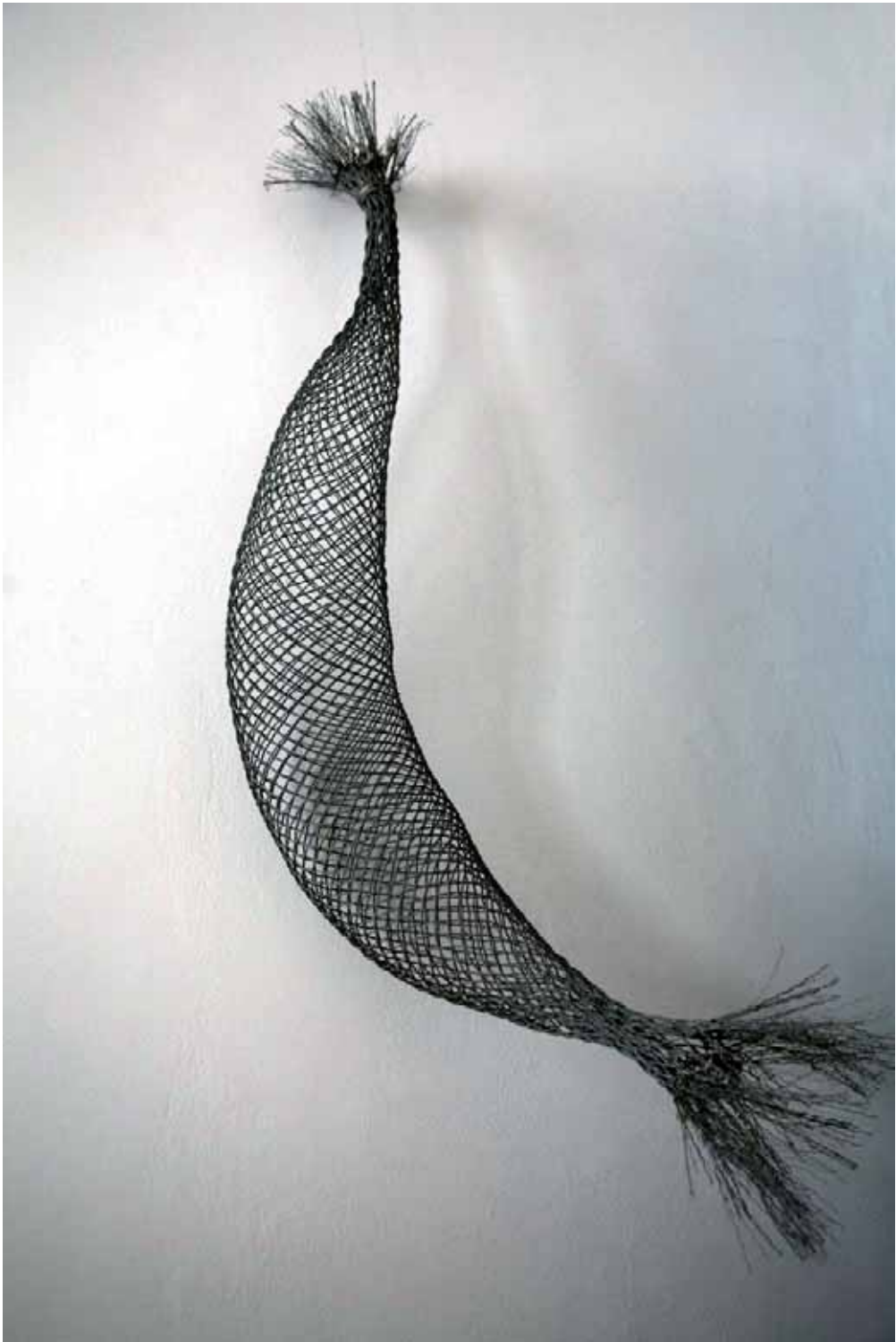

von der Decke auf dem Boden an der Wand | Ausstellung gemeinsam mit Wolfgang M. Reiter | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A | 2015
Geflecht I | Stahlseil, geflochten | L 1 m ø 0,2 m | 2002

from the Ceiling onto the Floor on the Wall | joint exhibition with Wolfgang M. Reiter | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A | 2015
Mesh I | steel cable, woven | L 1 m ø 0,2 m | 2002

von der Decke auf dem Boden an der Wand | Ausstellung gemeinsam mit Wolfgang M. Reiter | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A | 2015
Logarithmische Spirale | Aluminium, geschweißt | H 2,5 m B 1,4 m T 1,2 m | 2012

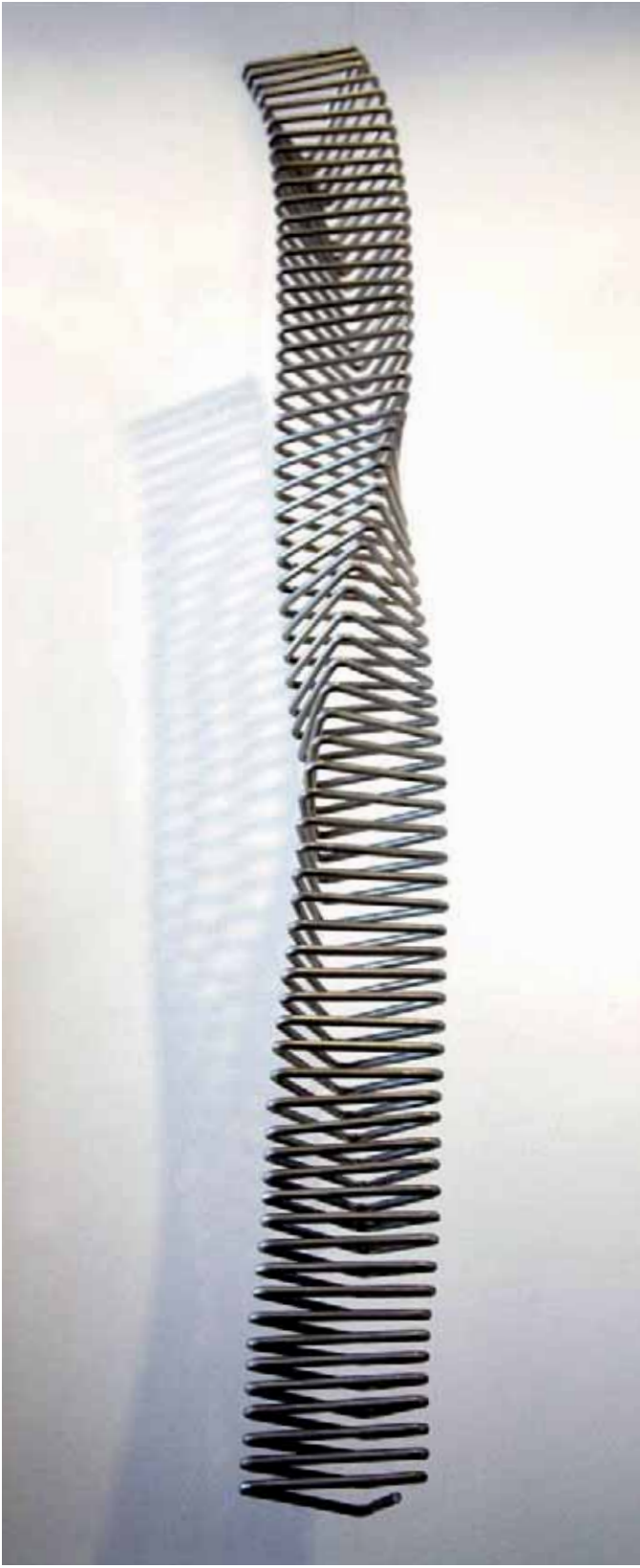
from the Ceiling onto the Floor on the Wall | joint exhibition with Wolfgang M. Reiter | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A | 2015
Logarithmische Spirale | aluminum, welded | H 2,5 m W 1,4 m D 1,2 m | 2012

von der Decke auf dem Boden an der Wand | Ausstellung gemeinsam mit Wolfgang M. Reiter | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A | 2015
Triangulage | Aluminiumdraht | H 1,2 m B 0,15 m T 0,15 m | 2014

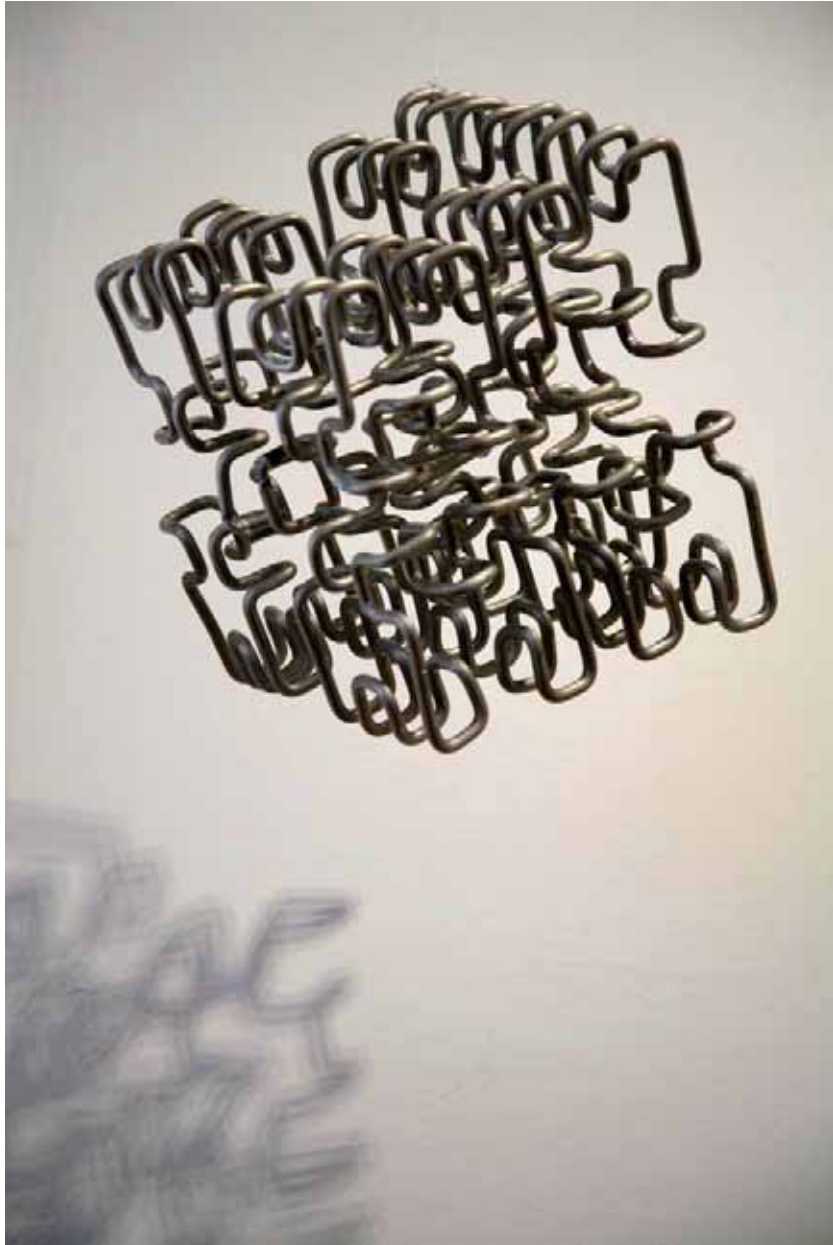
from the Ceiling onto the Floor on the Wall | joint exhibition with Wolfgang M. Reiter | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A | 2015
Triangulation | aluminum wire | H 1,2 m W 0,15 m D 0,15 m | 2014

von der Decke auf dem Boden an der Wand | Ausstellung gemeinsam mit Wolfgang M. Reiter | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A | 2015
Raumfüllende Kurve | Aluminiumdraht | H 0,3 m B 0,3 m T 0,3 m | 2015

from the Ceiling onto the Floor on the Wall | joint exhibition with Wolfgang M. Reiter | Lebzelterhaus Vöcklabruck, A | 2015
Space-filling Curve | aluminum wire | H 0,3 m W 0,3 m D 0,3 m | 2015

Unruh | Ausstellung | Galerie Forum Wels, A | 2015

Woge - Detail | Stahl-Gewichte, Bleikugeln | H 0,4 m B 2 m T 2 m | 2015

Un-Retired | Exhibition | Gallery Forum Wels, A | 2015

Wave - detail | steel weights, lead balls | H 0,4 m W 2 m D 2 m | 2015

Unruh | Ausstellung | Galerie Forum Wels, A | 2015

Unruh | Stahl, Freilauf, Zahnräder, montiert | H 2,2 m B 3 m T 1 m | 2015

Un-Retired | Exhibition | Gallery Forum Wels, A | 2015

Un-Retired | steel, freewheel, gears, mounted | H 2,2 m W 3 m D 1 m | 2015

Unruh | Ausstellung | Galerie Forum Wels, A | 2015
Samenflug - Detail | Stahl, Motoren, Ahornsamen | H 3 m B 4 m T 4 m | 2015

Un-Retired | Exhibition | Gallery Forum Wels, A | 2015
Seed Flight - detail | steel, motors, maple seeds | H 3 m W 4 m D 4 m | 2015

Unruh | Ausstellung | Galerie Forum Wels, A | 2015

Spirale-Zeichenmaschine | Sand, Stahl, PE, Acryl | H 1 m B 3 m T 3 m | 2015

Un-Retired | Exhibition | Gallery Forum Wels, A | 2015

Spiral Drawing Machine | sand, steel, PE, acrylic | H 1 m W 3 m D 3 m | 2015

Stahlsymposium | Riedersbach, A | 1990

Altar | Stahl, Schlagplatten, geschweißt | H 2 m B 1 m T 1 m | 1990

Steel Symposium | Riedersbach, A | 1990

Altar | steel, beater plates, welded | H 2 m W 1 m D 1 m | 1990

Stahlsymposium | Riedersbach, A | 1991

Turm | Schlagplatten, geschweißt | H 3 m B 1 m T 1 m | 1991

Steel Symposium | Riedersbach, A | 1991

Tower | beater plates, welded | H 3 m W 1 m D 1 m | 1991

Stahlsymposium | Riedersbach, A | 1992

RaumZeichen | Stahl-Schienen, montiert | H 3 m B 4 m T 3 m | 1992

Steel Symposium | Riedersbach, A | 1992

SpaceDrawing | Steel rails, mounted | H 3 m W 4 m D 3 m | 1992

Stahlsymposium | Riedersbach, A | 1992

O.T. | Schlagplatten, Stahl, geschweißt | H 1,5 m B 1,5 m T 2 m | 1992

Steel Symposium | Riedersbach, A | 1992

Untitled | beater plates, steel, welded | H 1,5 m W 1,5 m D 2 m | 1992

Stahlsymposium | Riedersbach, A | 2011

Bogenharfe | Stahl, geschweißt, Klaviersaiten | H 4 m B 3,4 m T 1,25 m | 2011

Klangboot | Stahl, geschweißt | H 0,5 m B 1,2 m L 6 m | 2011

***Steel Symposium** | Riedersbach, A | 2011*

***Bow Harp** | steel, welded, piano strings | H 4 m W 3,4 m D 1,25 m | 2011*

***Sound Boat** | steel, welded | H 0,5 m W 1,2 m L 6 m | 2011*

Stahlsymposium | Riedersbach, A | 2012

... **fast eins** | Stahl, geschweißt | H 2,2 m B 2,2 m L 7 m | 2012

Steel Symposium | Riedersbach, A | 2012

... **almost one** | steel, welded | H 2,2 m W 2,2 m L 7 m | 2012

Stahlsymposium | Riedersbach, A | 2015

Raumfüllende Kurve | Stahlrohr, geschweißt | H 7 m B 0,6 m T 0,6 m | 2015

Steel Symposium | Riedersbach, A | 2015

Space-Filling Curve | steel pipe, welded, | H 7 m W 0,6 m D 0,6 m | 2015

Stahlsymposium | Riedersbach, A | 2016

Boat | Cortenstahl, geschweißt | H 0,8 m B 1,2 m L 4,5 m | 2016

Steel Symposium | *Riedersbach, A | 2016*

Boat | *corten steel, welded | H 0,8 m W 1,2 m L 4,5 m | 2016*

Stahlsymposium | Riedersbach, A | 2016
Kreis | Cortenstahl, geschweißt | H 0,8 m ø 3 m | 2016

Steel Symposium | Riedersbach, A | 2016
Circle | corten steel, welded | H 0,8 m ø 3 m | 2016

Stahlsymposium | Riedersbach, A | 2016

Wandung | Cortenstahl, geschweißt | H 2,8 m B 6 m T 2,7 m | 2016

Steel Symposium | Riedersbach, A | 2016

Winding | corten steel, welded | H 2,8 m W 6 m D 2,7 m | 2016

Höhenrausch | Ausstellung | OÖ Kulturquartier, Linz, A
In Zusammenarbeit mit der Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich
Klanggarten | 2016

Höhenrausch | Exhibition | Upper Austria Kulturquartier, Linz, A
In collaboration with the Anton Bruckner Privat University Upper Austria
Sound Garden | 2016

Höhenrausch | Ausstellung | OÖ Kulturquartier, Linz, A | 2016

Bogenharfe | rostfreier Stahl, Klaviersaiten | H 3,75 m B 3,2 m T 1,25 m | 2016

***Höhenrausch** | Exhibition | Upper Austria Kulturquartier, Linz, A | 2016*

***Bow Harp** | stainless steel, piano strings | H 3,75 m W 3,2 m D 1,25 m | 2016*

Höhenrausch | Ausstellung | OÖ Kulturquartier, Linz, A | 2016

Klanggarten - Klangplatte | Alu-Klangplatte und Schlägel | H 1 m B 0,7 m T 0,01 m | 2016

Höhenrausch | Exhibition | Upper Austria Kulturquartier, Linz, A | 2016

Sound Garden - Sound Plate | aluminum sound board and percussion mallet | H 1 m W 0,7 m D 0,01 m | 2016

Klanggarten - Blasebälge und Orgelpfeifen | Bälge zum Anblasen von Orgelpfeifen | H 0,7 m B 1,5 m T 0,5 m | 2016
Sound Garden - Bellows and Organ Pipes | bellows to blow on organ pipes | H 0,7 m W 1,5 m D 0,5 m | 2016

Klanggarten - Tonleitern | Alu-Rohre, Alu-Resonanzkörper und Saiten | variabel | 2016
Sound Garden - Scales | aluminum tubes, aluminum sound boards and strings | variable | 2016

Klanggarten - Wippe | Alu-Rohre und Bälge zum Anblasen von Orgelpfeifen | H 0,8 m B 2 m L 4 m | 2016
Sound Garden - Seesaw | aluminum pipes and bellows to blow on organ pipes | H 0,8 m W 2 m L 4 m | 2016

Klanggarten - Ocean drum | bewegliche Holzscheibe, Glas, Metallkugeln | H 0,2 m ø 2 m | 2016
Sound Garden - Ocean Drum | moving wooden disc, glass, metal balls | H 0,2 m ø 2 m | 2016

Höhenrausch | Ausstellung | OÖ Kulturquartier, Linz, A | 2016
Höhenrausch | Exhibition | Upper Austria Kulturquartier, Linz, A | 2016

Höhenrausch | Ausstellung | Atelier Josef Baier, Leonding und OÖ Kulturquartier, Linz, A | 2016
Klanggarten - Aufbau

Höhenrausch | Exhibition | Josef Baier's studio, Leonding and Upper Austria Kulturquartier, Linz, A | 2016
Sound Garden - Construction

Bogenharfe für Auroville | Artist in Residence | Svaram - Auroville, Indien | 2017
Bogenharfe | Aluminium, Saiten | H 3,5 m B 3 m T 1 m | 2017

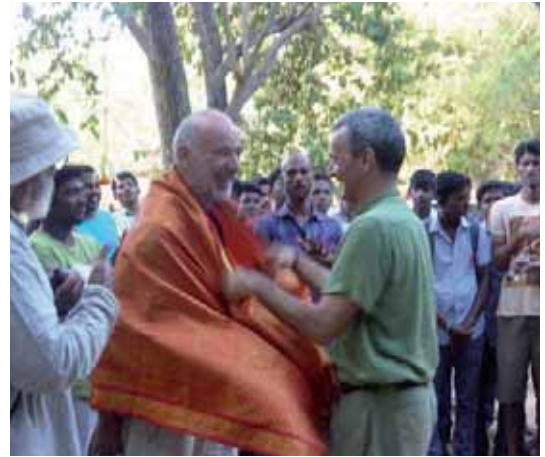
***Bow Harp for Auroville** | Artist in Residence | Svaram - Auroville, India | 2017*
***Bow Harp** | aluminum, strings | H 3,5 m W 3 m D 1 m | 2017*

Bogenharfe für Auroville | Artist in Residence | Svaram - Auroville, Indien | 2017
Entstehung der Bogenharfe

***Bow Harp for Auroville** | Artist in Residence | Svaram - Auroville, India | 2017
Construction of the Bow Harp*

Personal Structures - Open Borders | Ausstellung | Palazzo Mora, Venedig, Italien | 2017
Logarithmische Spirale | Aluminium, geschweißt | H 2,5 m B 1,4 m T 1,2 m | 2011

Personal Structures - Open Borders | Exhibition | Palazzo Mora, Venice, Italy | 2017
Logarithmic Spiral | aluminum, welded | H 2,5 m W 1,4 m D 1,2 m | 2011

EXPO 2017 Beitrag zum Österreich-Pavillon | Weltausstellung | Astana, Kasachstan | 2017
2 Klangwippen | Alu-Rohre und Bälge zum Anblasen von Orgelpfeifen | H 1 m B 1 m L 3,7 m | 2017

EXPO 2017 Contribution to the Austrian Pavilion | World Fair | Astana, Kazakhstan | 2017
2 Sound Seesaws | aluminum pipes and bellows to blow on organ pipes | H 1 m W 1 m L 3,7 m | 2017

EXPO 2017 Beitrag zum Österreich-Pavillon | Weltausstellung | Astana, Kasachstan | 2017

2 Luftwippen | Bälge zur Lufterzeugung für die PET-Flaschen-Station, Alu-Rohre und Seil | H 1 m B 1 m L 3,7 m | 2017

EXPO 2017 Contribution to the Austrian Pavilion | World Fair | Astana, Kazakhstan | 2017

2 Air Seesaws | bellows for generating air for the PET bottle station, aluminum tubes and rope | H 1 m W 1 m L 3,7 m | 2017

EXPO 2017 Beitrag zum Österreich-Pavillon | Weltausstellung | Astana, Kasachstan | 2017
Luftwippe für Orgelpfeifen | Bälge zum Anblasen von Orgelpfeifen, Alu-Rohre und Seil | H 1 m B 1 m L 3,7 m | 2017

EXPO 2017 Contribution to the Austrian Pavilion | World Fair | Astana, Kazakhstan | 2017
Air Seesaw for Organ Pipes | bellows for blowing on the organ pipes, aluminum tubes and rope | H 1 m W 1 m L 3,7 m | 2017

Resonanz | Ausstellung | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Resonance | Exhibition | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017

Resonanz | Ausstellung | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Bogenharfe | Stahl, geschweißt, Klaviersaiten | H 3,5 m B 3 m T 1 m | 2012

Resonance | Exhibition | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Bow Harp | steel, welded, piano strings | H 3,5 m W 3 m D 1 m | 2012

Resonanz | Ausstellung | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017

Klangboot | Stahl, geschweißt, auf Klaviersaiten hängend | H 1 m B 1 m L 6 m | 2014

Resonance | Exhibition | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017

Sound Boat | steel, welded, hanging on piano strings | H 1 m W 1 m L 6 m | 2014

Resonanz | Ausstellung | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017

Wasserorgel | Orgelpfeifen, Plexiglasrohre, Blasebälge | H 2,5 m B 1,2 m T 0,5 m | 2017

***Resonance** | Exhibition | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017*

***Water Organ** | organ pipes, plexiglass tubes, bellows | H 2,5 m W 1,2 m D 0,5 m | 2017*

ITE AD JOSEPH ET QUI
QUID VOBIS DIXERIT
FACITE.
GEN. 42.

TOURNAI
1850

Resonanz | Ausstellung | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Klangschalenwoge | 100 Klangschalen, Gewichte | H 1 m B 2 m T 2 m | 2017

Resonance | Exhibition | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Sound Bowls Wave | 100 sound bowls, weights | H 1 m W 2 m D 2 m | 2017

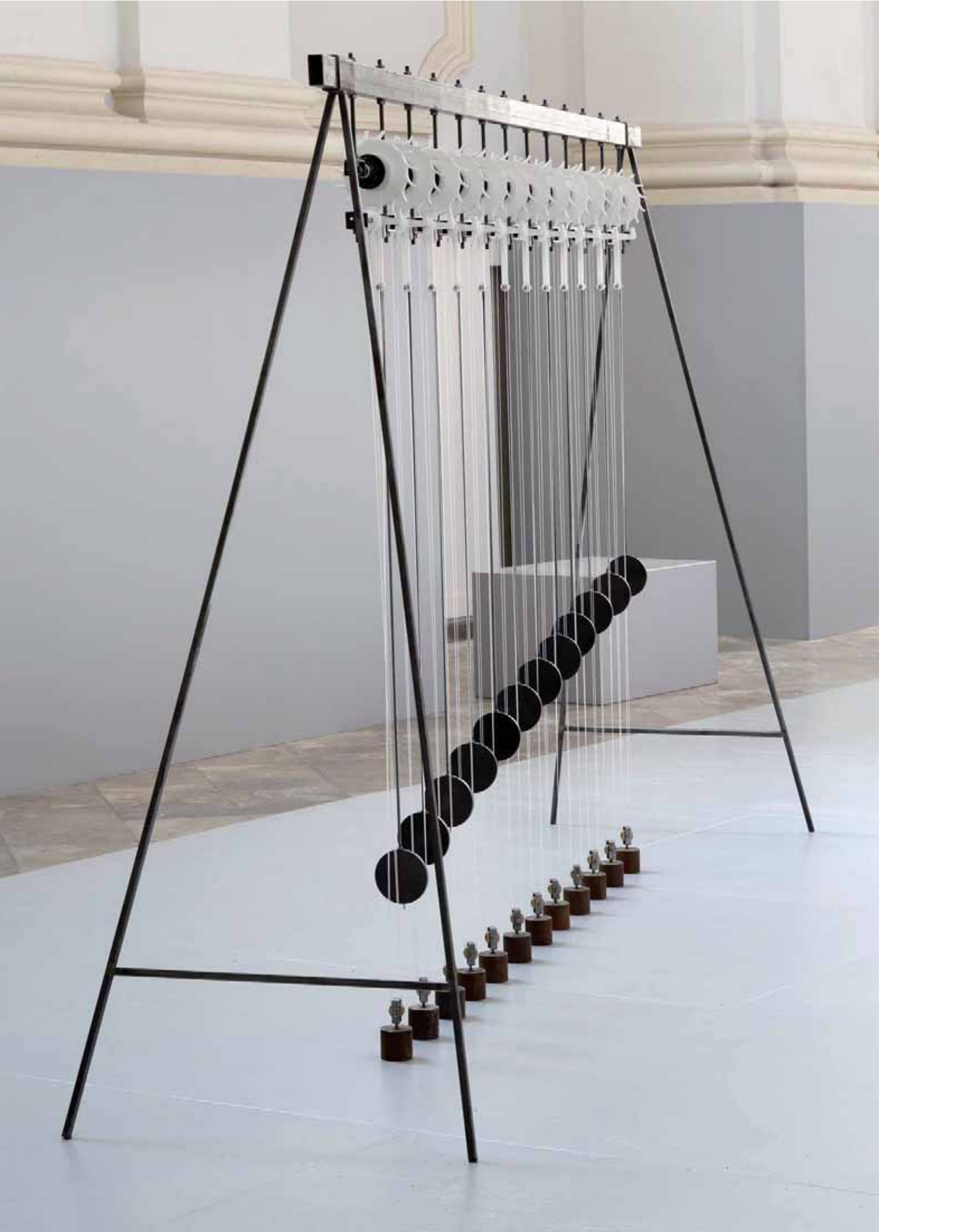
Resonanz | Ausstellung | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017

Monochord | Saiten, Alu-Resonanzkörper | H 5 B 0,5 m T 0,8 m | 2017

***Resonance** | Exhibition | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017*

***Monochord** | strings, aluminum sound boxes | H 5 W 0,5 m D 0,8 m | 2017*

Resonanz | Ausstellung | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Unruh | Stahl, Freilauf, Zahnräder, montiert | H 2,2 m B 3 m T 1 m | 2015

***Resonance** | Exhibition | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Un-Retired | steel, freewheel, gears, mounted | H 2,2 m W 3 m D 1 m | 2015*

Resonanz | Ausstellung | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Ausstellungseröffnung und Konzert mit dem Ensemble Sonar

Resonance | Exhibition | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Opening and concert with the Ensemble Sonar

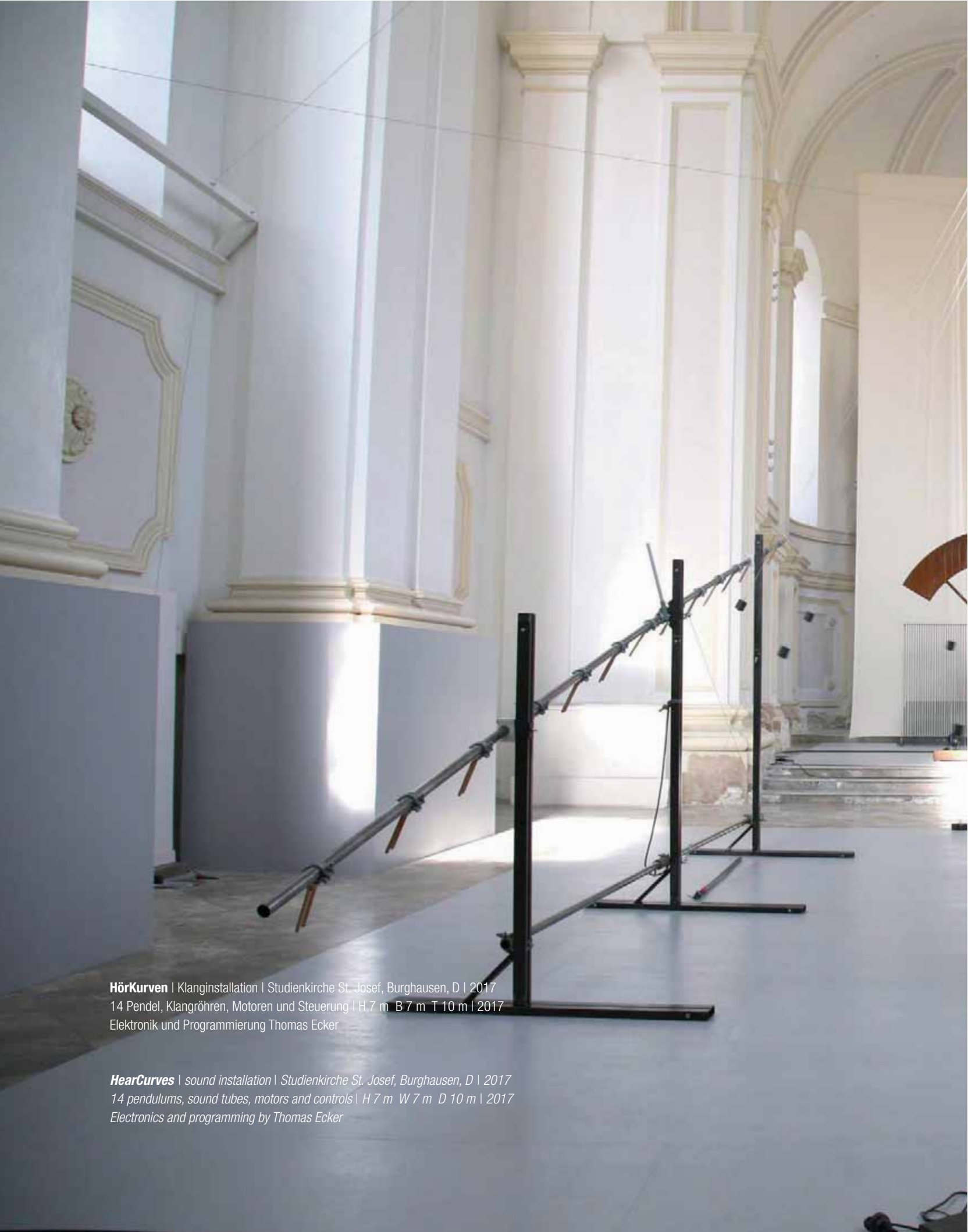

Resonanz | Ausstellung | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Klangaktion „Saite für Saite“ mit Gerhard Laber und Fritz Moßhammer

Resonance | Exhibition | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Sound performance “String for String” with Gerhard Laber and Fritz Moßhammer

HörKurven | Klanginstallation | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
14 Pendel, Klangröhren, Motoren und Steuerung | H 7 m B 7 m T 10 m | 2017
Elektronik und Programmierung Thomas Ecker

HearCurves | sound installation | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
14 pendulums, sound tubes, motors and controls | H 7 m W 7 m D 10 m | 2017
Electronics and programming by Thomas Ecker

Form, Bewegung und Klang - Der erweiterte Skulpturbegriff bei Josef Baier

Ines Auerbach

Vierzehn zylindrische Pendel warten fixiert auf einer ansteigenden Startrampe auf das erlösende Loslassen. Die Energie von vierzehn hintereinander gereihter Pendel in unterschiedlicher Länge will freigesetzt werden. Josef Baier und das anwesende Publikum sind angespannt. Es ist, als ob alle Anwesenden und der Kirchenraum selbst die Luft anhalten. Wird die speziell für diesen Raum realisierte Arbeit funktionieren? Hat der Künstler alles richtig berechnet? Funktioniert die Mechanik? Ist ein gleichzeitiger Start mit der Konstruktion der Rampe möglich? Josef Baier tritt konzentriert an den alles auslösenden Hebel heran. Er atmet tief durch und kippt den Hebel ohne Zaudern nach oben.

Wie beim Pferderennen öffnen sich die Boxen, und alles setzt sich in Bewegung. Nicht trampelnd wie bei dem eben Genannten, sondern lautlos, kraftvoll und synchron schwingen die Pendel an ihrer in sieben Meter Höhe frei abgehängten Achse in Richtung ihrer ursprünglichen Ruhelage. Sobald sie diesen Punkt erreicht haben, ertönt ein fast glockenartiger Klang. Ein Akkord aus vierzehn Tönen durchzieht den Raum. Die Pendel schwingen weiter zu ihrem Umkehrpunkt und fliegen wieder Richtung Ruhelage. Doch schon bei der ersten Umkehrung verlieren sie ihre Gleichzeitigkeit. In zeitlich unterschiedlichen Abständen passieren sie die Ruhelage. Der Akkord wird in einzelne Töne zerlegt. Aus der von den Pendeln ursprünglich gezeichneten Geraden entwickelt sich eine große Kurve im Raum, die sich allmählich in mehrere, weniger weit ausladende Kurven verwandelt. In ein scheinbares Chaos verfallend ordnen sich Kurven wieder in zwei gegeneinander schwingende Geraden. Kurzzeitig lösen sich diese erneut in

ein vorgeblich visuelles und akustisches Chaos auf, das sich abermals in wahrnehmbare Arpeggien und Kurven ordnet und zuletzt in einer Geraden mit anschlagendem Akkord mündet.

Die Arbeit *HörKurven* funktioniert. Mit Staunen verfolgt jede/r Anwesende die Bewegungen der viereinhalb bis zu sechseinhalb Meter langen Pendel. Diese durchmessen schwingend den siebzehneinhalb Meter hohen Kirchenraum und lassen dadurch das Raumvolumen sichtbar und spürbar werden. Ein Glitzern liegt auf einer zehn Meter langen, den Raum längs durchschneidenden und zugleich ansteigenden Aluminiumschiene. Sie ist das Rückgrat der Arbeit. An ihr hängen die für den mystischen Akkord fein abgestimmten Klangröhren, die Klavierhämmer, die mit ihren filzigen Köpfen die Klangröhren schnell und kurz anschlagen, und die Reedschalter, die durch das Vorbeischwingen der Pendel die mit den Klavierhämmern innig verbundenen Elektromotoren zur Arbeit stimulieren. Schwingung für Schwingung reichert sich der Kirchenraum immer mehr mit Tönen an. Ein dichtes, pralles, fast greifbares Klangbild entsteht, dem die fliegenden Pendel linienhafte oder punktierte Zeichnungen hinzufügen. Das rationale Denken gleitet in ein reines Wahrnehmen über. Die Aufmerksamkeit richtet sich ausnahmslos auf die Ästhetik der Bewegung und den Klang der Installation, der die stattfindenden Bewegungen hörbar macht. Es ist unmöglich sich dem Ansturm der Sinnesreize zu entziehen.

Naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten und Phänomene bekommen eine dreidimensionale Form, die ein umfassendes

Begreifen ermöglicht. Josef Baier sagt selbst, dass er sich von etwas ein Bild machen möchte. Dieses gestaltete Bild hilft ihm abstrakte Begriffe sinnlich erfahrbar zu machen und dadurch für diese ein tiefergehendes und bleibendes Verständnis beim Betrachter hervorzurufen. Einige der dreidimensionalen Bilder dienen ihm geradezu als Katalysator für weiterführende Assoziationen, die den Betrachter mit den in der *Conditio humana* liegenden Themen konfrontieren.

Steigt nicht ein Bild der menschlichen Zeitlichkeit und Endlichkeit auf, wenn die Pendel der Klanginstallation *HörKurven* nach zweieinhalb Stunden langsam, fast unmerklich ihre kinetische Energie abgegeben haben, schließlich zum völligen Stillstand kommen und damit ihre Wirkkraft, einen Impuls zur Tonerzeugung zu geben, verbraucht haben?

Das Staunen und die körperliche Berührtheit sind den um die *HörKurven* stehenden Menschen, einschließlich dem Künstler selbst, ins Gesicht geschrieben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Josef Baier seine Ideen und Bilder den Besuchern mittels starker Sinnesreize überträgt. Der während seines artist-in-residence-Aufenthalts in Burghausen entwickelten Klanginstallation ging eine damit direkt verbundene Ausstellung in der Studienkirche St. Josef voraus, in der Josef Baier mehrere Klangskulpturen im Kirchenraum positionierte. Die sprechenden Titel der Arbeiten, wie *Bogenharfe*, *Klangboot*, *Klangschalenwooge* oder *Monochord* kündeten davon, dass Ohren und Augen etwas zu hören und zu sehen bekommen werden.

Video

HörKurven | Video von Thomas Radlwimmer - Stills

Klangboot, Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

Man denke zurück an das *Klangboot*, das freischwebend und in gerader Linie das Kirchenschiff Richtung Apsis zu durchgleiten scheint. Wie klingt ein Boot aus Stahl, das mit Wasser gefüllt ist? Wabernd, dumpf und hohl beim perkussiven Anschlag. Aber wie klingt es, wenn es von unterschiedlich starken, im Raum gespannten Klaviersaiten getragen wird? Die gezupften oder mit dem Bogen gestrichenen Saiten geben nun den Ton an. Das Boot wird zum großen Resonanzkörper, der die Schwingungsenergie der Saiten in Töne umwandelt, die von vielen unterschiedlichen Obertönen umspielt werden – gleich einem archaischen Saiteninstrument. Ganz Bildhauer reicht Josef Baier die Erzeugung eines Klangs nicht aus. Er möchte ein Bild schaffen, von dem, was man hört, und von den im Inneren ablaufenden Gesetzmäßigkeiten. Er nutzt das Wasser im Boot, um die Schwingungen der hörbaren Töne auch als Wellenbewegungen im Wasser sichtbar zu machen. Zugleich vermittelt die Wassermenge, die sich im *Klangboot* befindet, eine Ahnung davon, welch großes Gewicht die Saiten zur Spannung benötigen. Nur so können sie Töne bilden. Das Stimmen des *Klangboots* durch Entnahme oder Zugabe von literweise Wasser mit Hilfe eines Gefäßes überträgt auf den Stimmenden direkt die Vorstellung, welche Kraft auf die Saiten einwirkt. Dabei verliert das Boot die ihm ganz eigene Bestimmung des Tragens nicht, obwohl der Bauch gefährlich voll mit Wasser gefüllt ist. Das Boot wird vielmehr durch seine scheinbar widersinnige Füllung zum direkten Tonträger. Diese Tatsache ist nur ein weiteres Zeugnis

für das Vermögen Baiers, den abstrakten Begriffen eine Form zu geben und Assoziationen auszulösen.

Doch wer setzt bei dieser Art von Klangskulpturen den Impuls zur Tonerzeugung? Bei der Klanginstallation *HörKurven* löst Josef Baier den Grundimpuls aus und lässt im Weiteren die physikalischen Kräfte und Elektromotoren die Arbeit verrichten. Wie ist es zum Beispiel beim *Klangboot*? Spielt er darauf selbst? Ja, auch. Doch zielt Baier ebenso darauf ab, die Betrachter und Hörer zu aktiv Handelnden werden zu lassen. Sie sollen mitten im Kunstwerk und für eine bestimmte Zeit Teil des Kunstwerks sein. Mit diesem Tun oder Spielen an den Klangskulpturen wird die Idee und Funktion der Arbeit real greifbar.

Josef Baier weiß es aus eigenen Erfahrungen. Bewusst verzichtet er auf eine ausgelagerte, fremdausgeführte Realisierung seiner Arbeiten. Für ihn ist das In-die-Hand-nehmen und das Machen ein bestimmender und großer Bestandteil seiner Arbeit. Er selbst sagt, dass „die Hand mitdenkt und hilft, Lösungen zu finden“. Diese Erfahrung möchte er an die Menschen weitergeben. Dass Baier gerade im Bereich der Musik und des Klangs die Erfahrungen teilen möchte, liegt in seiner Liebe zur Musik und seinem Wunsch, sich als Nichtmusiker mit seinem bildhauerischen Gedanken- und Umsetzungssystem selbst die Tür zur Welt des Klangs und der Musik zu öffnen.

Ermutigt habe ihn in frühen Jahren das Kennenlernen der grafischen Notationen des österreichischen Komponisten Anestis Logothetis. Dieser hat die herkömmliche musikalische Notation um neue bildhafte Symbole, assoziative Zeichen und Aktionssymbole erweitert, die die traditionelle Leserichtung verlassen und sich räumlich auf dem Papier wie musikalische Landschaften ausbreiten. Der Charakter eines Musikstücks ist auf diese Weise auch für Nichtmusiker visuell lesbar und vorstellbar. Das Entdecken der Möglichkeit eines anderen Zugangs zur Musik hat Josef Baier inspiriert, seinen eigenen zu finden.

Lautes Grollen, feines Klingeln kleiner Bronzeschalen und rauschende Tonkaskaden dringen vom Kirchenraum nach draußen. Sei es von Musikern durch rhythmische und harmonische Ton- und Klangabfolgen im Konzert erzeugt, oder von Ausstellungsbesuchern hervorgerufen, die nach

zögerlichem Ausprobieren meist im wilden und freien Spiel einem Klangerzeugungsrausch verfallen, dem nach seinem Abflauen eine sensible Wahrnehmung für Klangentwicklung im Raum folgt.

Stille. Die letzten Besucher haben den Raum verlassen. Die stählernen Klangskulpturen stehen ruhig und jede für sich als eigene Einheit im Raum. Es geht von ihrer konstruktiv erarbeiteten Form eine Klarheit, Ordnung und Entschlossenheit aus, die den Ton nicht vermissen lässt.

Klangschalen, Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

Josef Baier sagt von sich selbst, er sei kein Instrumentenbauer, sondern Bildhauer, bei dem die Form und deren Verhältnis zum Raum immer im Vordergrund stehen. Er strebe dabei immer nach Reduktion. Die Skulptur solle sich nur aus Bestandteilen zusammensetzen, die für die Funktion und Vermittlung der Idee nötig seien. Auf alles andere könne er verzichten, denn das Zuviel führe seiner Meinung nach zur Gefälligkeit oder Dekoration. So zeugen sorgfältig gesetzte, ungeschliffene Schweißnähte vom für die Gestaltfindung nötigen handwerklichen Prozess. Blanke Stahlflächen, industriell gefertigte Teile aus dem Eisenwarenbereich, vom Bildhauer modifizierte oder ihrer ursprünglichen Verwendung entthobene Fertigteile und schlichte Einzelanfertigungen verbindet Josef Baier konstruktiv zu formalen Einheiten. Beim Anblick der Skulpturen liegt alles in Bezug auf Funktion, Material und Werkprozess für den Betrachter offen dar. Kein Geheimnis liegt in der äußeren Gestalt. Vielmehr ruft die Klarheit und Selbstverständlichkeit eine Faszination hervor,

die mit der ungläubigen Frage einhergeht, wie können derart komplexe Ideen und Sachverhalte so einfach und eindeutig umgesetzt werden. Josef Baier unterstützt diese Klarheit mit einer ästhetischen Formensprache, die ihre Harmonie aus der Anwendung von Proportionssystemen gewinnt, die aus dem Feld der Arithmetik, respektive der Zahlbeziehungen stammen.

Dieses von Josef Baier virtuose Verdichten von Form, Bewegung, Klang, Zeit und der darin enthaltene Zugriff auf mehrere Wahrnehmungsebenen, binden Baiers Ideen in eigene Sinneswelten ein, die die Betrachter, Hörer und Handelnden zum Staunen bringen und bei diesen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

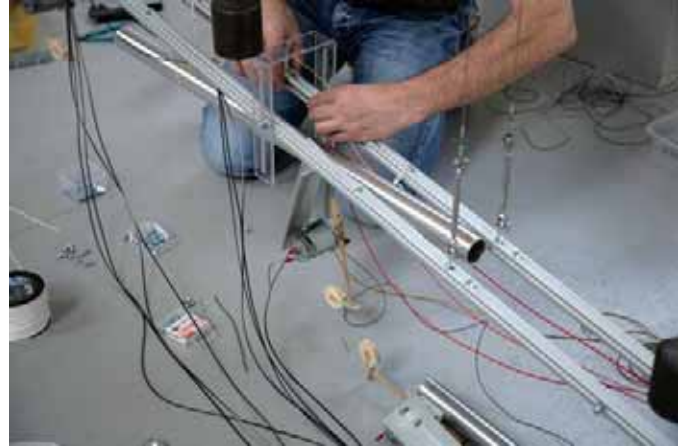
Es ist Zeit, die Klanginstallation *HörKurven* in der Studienkirche St. Josef, Burghausen abzubauen. Doch ein rhythmisches Trommeln ist aus der Kirche zu vernehmen. Josef Baier nutzt die Zeit vor dem Abbau. Kleine, gleich große Tamburine hängen anstelle der Klangröhren an der Klanginstallation. Kein Akkord ist mehr zu vernehmen. Erdige Töne akzentuieren den Ruhelagendurchlauf der Pendel. Rhythmus und Raumzeichnung durch Bewegung dringen in den Körper ein. Ist dies ein Ausblick auf eine neue Arbeit oder nur ein Durchgangsstadium im Prozess der Form- und Ideenfindung? Es bleibt offen. Josef Baier experimentiert. Er blickt auf die mit der Arbeit *HörKurven* gemachten Erfahrungen und deren Prinzip zurück und bewegt sich während des In-die-Hand-Nehmens und Machens auf zukünftige Ideen zu.

Ines Auerbach M.A., August 2018

Kuratorin der Ausstellung „Josef Baier - Resonanz“
August bis Oktober 2017 in der Studienkirche St. Josef,
Burghausen

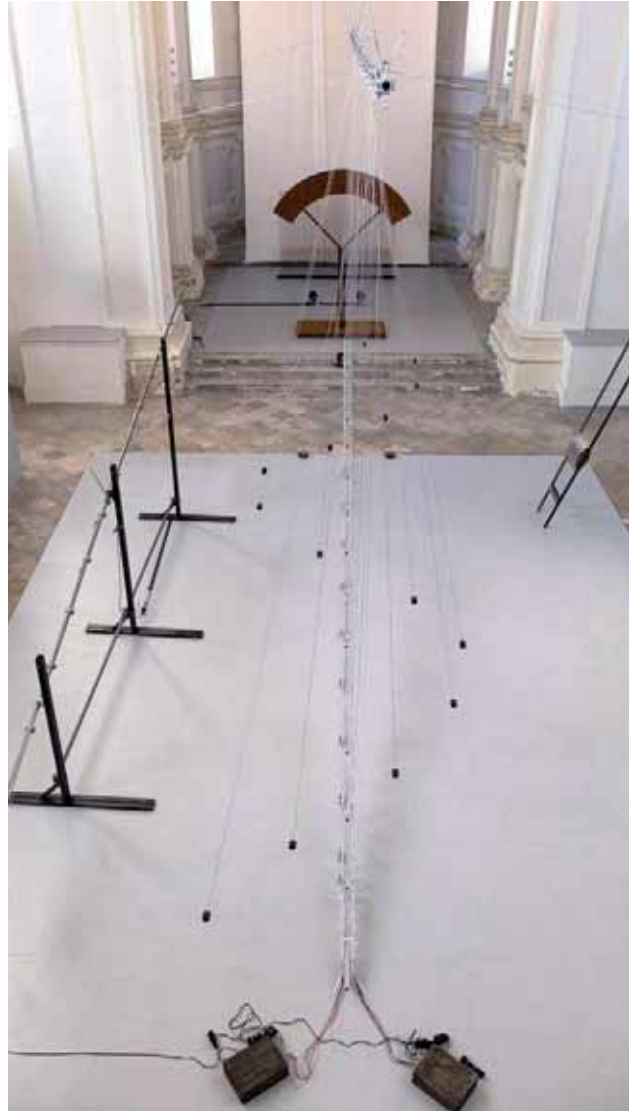

HörKurven - Montage | Klanginstallation | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
HearCurves - Assembly | Sound Installation | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017

Form, Movement and Sound - The Expanded Concept of Sculpture by Josef Baier

Ines Auerbach

HearCurves, Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

Fourteen cylindrical pendulums fixed on a rising launch pad wait for the liberating release. The energy of fourteen sequenced pendulums arranged in various lengths want to be released. Josef Baier and an anticipating audience are tense. It is as if everyone present and the church space itself are holding their breath. Will the art work specifically made for this space function? Did the artist calculate everything

correctly? Do the mechanics work? Is a simultaneous launch with the construction of the ramp possible? Josef Baier, in full concentration approaches the all-triggering lever. He takes a deep breath and tilts the lever up without hesitation.

Similar to a horse race, the boxes open, and everything starts to move. Not trampling as in a horse race, but soundless, powerful and synchronised the pendulums swing on its freely suspended seven meters in height axis in the direction of their original resting position. As soon as you reach this point you will hear an almost bell-like sound. A chord of fourteen notes runs through the room. The pendulums continue to swing to their turning point and fly back towards their resting position. But even at the first reversal they lose their synchronicity. At different times, they pass the resting position. The chord is broken up into individual notes. From the lines originally drawn by the pendulums, a large curve is drawn in the room, which gradually turns into several, less sweeping curves. Falling into an apparent chaos, curves arrange themselves again into two mutually oscillating lines. For a short time, they dissolve again into a seemingly visual and acoustic chaos, which again arranges itself into perceptible arpeggios and curves and finally ends up in a straight line with a striking chord.

The work *HearCurves* works. Everyone present is amazed by the movements of the four and a half to six and a half meter long pendulums. These measure through swinging the seventeen and a half meter height of the church space and allow the volume of space to become visible and tangible. A glistening rests on a ten-meter-long aluminum rail cutting through the room lengthwise and rising. It is the backbone of the work. On it suspended are finely tuned sound tubes, for mystical chord purposes, also the piano hammers, which quickly and briefly strike the sound tubes with their felt heads, and the reed switches, which stimulate the electric motors connected to the piano hammers to work. The church increasingly fills up with sounds through the swinging motion. A dense, plump, almost tangible sound emerges, to which the flying pendulums add linear or dotted drawings. Rational thought becomes pure perception. Attention is directed exclusively to the aesthetics of the movement and the sound of the installation, which makes the movements audible. It is impossible to escape the rush of the sensory stimuli.

Natural laws and phenomena receive a three-dimensional form, which enable comprehension. Josef Baier himself says that he wants to get an idea of something. This designed image helps him to make abstract concepts sensorially tangible and thereby evoke a deeper and lasting understanding in the viewer. Some of the three-dimensional images serve as a catalyst for further associations, confronting the viewer with the topic of the *conditio humana*.

Does not a picture of human temporality and finiteness rise when, after two and a half hours, the pendulum of the sound installation *HearCurves* has slowly, almost unnoticeably released its kinetic energy, finally comes to a complete standstill and has thus used up its power transmitting an impulse to produce sound?

The amazement and profound effect are visible in the onlookers standing around the *HearCurves*, including the artist himself.

It is not the first time that Josef Baier has transmitted his ideas and images to visitors through strong sensory stimuli. The sound installation, developed during his artist-in-residence in Burghausen, was preceded by a direct exhibition in the Studienkirche St. Josef, in which Josef Baier positioned several sound sculptures in the church. The evocative titles of the works, such as the *Bow Harp*, the *Sound Boat*, the *Sound Bowls Wave* or the *Monochord*, all signal that there will be something to hear and see.

One thinks back to the *Sound Boat* that seemingly floated freely in a straight line from nave towards the apse. What does a boat made of steel that is filled with water sound like? Billowing, dull and hollow at the touch of a percussive stroke. But what does it sound like when it is carried by differently tightend piano strings in the room? The plucked or bowed strings now set the tone. The boat becomes a great resonator that transforms the vibrational energy of the strings into room-filling tones, which are caressed by many different overtones, like an archaic string instrument. Entirely sculptor for Josef Baier it is not enough to create a sound. He wants to create a picture of what one hears and its internal laws. He uses the water in the boat to visualize the vibrations of the audible sounds as waves in the water. At the same time, the amount of water that is in the *Sound Boat*, gives

Sound Boat, Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

an idea of the great weight the strings need for tension. Only then can they form sounds. The tuning of the *Sound Boat*, by removing or adding gallons of water with the help of a vessel transmits the idea of what forces act on the strings directly to the tuner. At the same time, the boat does not lose its very own purpose of carrying, even though its belly is dangerously filled with water. The boat rather becomes the direct sound carrier by its seemingly absurd filling. This fact is a testimony to Baier's ability to shape abstract concepts and trigger associations.

But who sets the pulse for sound production in this kind of sound sculptures? In the sound installation *HearCurves* Josef

Baier releases the basic impulse and then lets the physical forces and electric motors carry on the work. What about the *Sound Boat*, for example? Is he playing it himself? Indeed. But Baier also aims to make viewers and listeners become active agents. They should be part of the artwork in the middle of the artwork and for a certain time. With this action or playing on the sound sculptures, the idea and function of the work becomes tangible in reality.

Josef Baier knows it from his own experience. He deliberately renounces an outsourced, externally executed realisation of his work. For him, the "taking control" and the doing are a determining and large components of his work. He himself says that "the hand thinks and helps to find solutions". He wants to pass on this experience to people. The fact that Baier wants to share his experiences, especially in the field of music and sound, lies in his love of music and his desire to open the door to the world of sound and music with his sculptural system of thought and translation as a non-musician.

The artist got his encouragement through getting to know the graphic notations of the Austrian composer Anestis Logothetis. He extended conventional musical notation with new pictorial symbols, associative signs and action symbols that left traditional reading directions by spreading spatially on paper like musical landscapes. This way the character of a piece of music is thus visually readable and conceivable even for non-musicians. Discovering the possibility of another approach to music has inspired Josef Baier to find his own.

Loud rumblings, fine ringing of small bronze bowls and sound cascades penetrate from the inside to the outside of the church. Created by musicians through rhythmic and harmonic tone and sound sequences in the concert, or evoked by exhibition visitors, that after some hesitant testing, usually through wild and free play, fall into a sound producing frenzy, followed by a sensitivity for sound development in the room.

Silence. The last visitors have left the room. The steel sound sculptures stand still and each in its own right as a unit in the room. It arises from its constructively developed form of clarity, order and determination, which does not miss a sound.

Josef Baier says of himself that he is not an instrument maker, but a sculptor, where form and its relation to space are always paramount. He constantly strives for reduction. The sculpture should be composed only of components that are necessary for the function and mediation of the idea. He could do without

Visitors, HearCurves, Studienkirche St. Josef, Burghausen, D

anything else because too much leads, in his opinion, to complacency or decoration. Carefully placed, unpolished weld seams, exemplify the craftsmanship in the design process. Bare steel surfaces, industrially manufactured parts from hardware stores, prefabricated parts modified by the sculptor or relieved of their original purpose, and simple custom-made products are combined into formal units by Josef Baier. Looking at the sculptures, everything is open to the viewer in terms of function, material and work process. No secret lies in the external form. Moreover the clarity and implicitness evoke a fascination that goes hand in hand with a sceptical view, how can such complex ideas and issues be so easily and clearly implemented. Josef Baier supports this clarity with an aesthetic formal language that derives its harmony from the application of proportional systems derived from the field of arithmetic or numerical relationships.

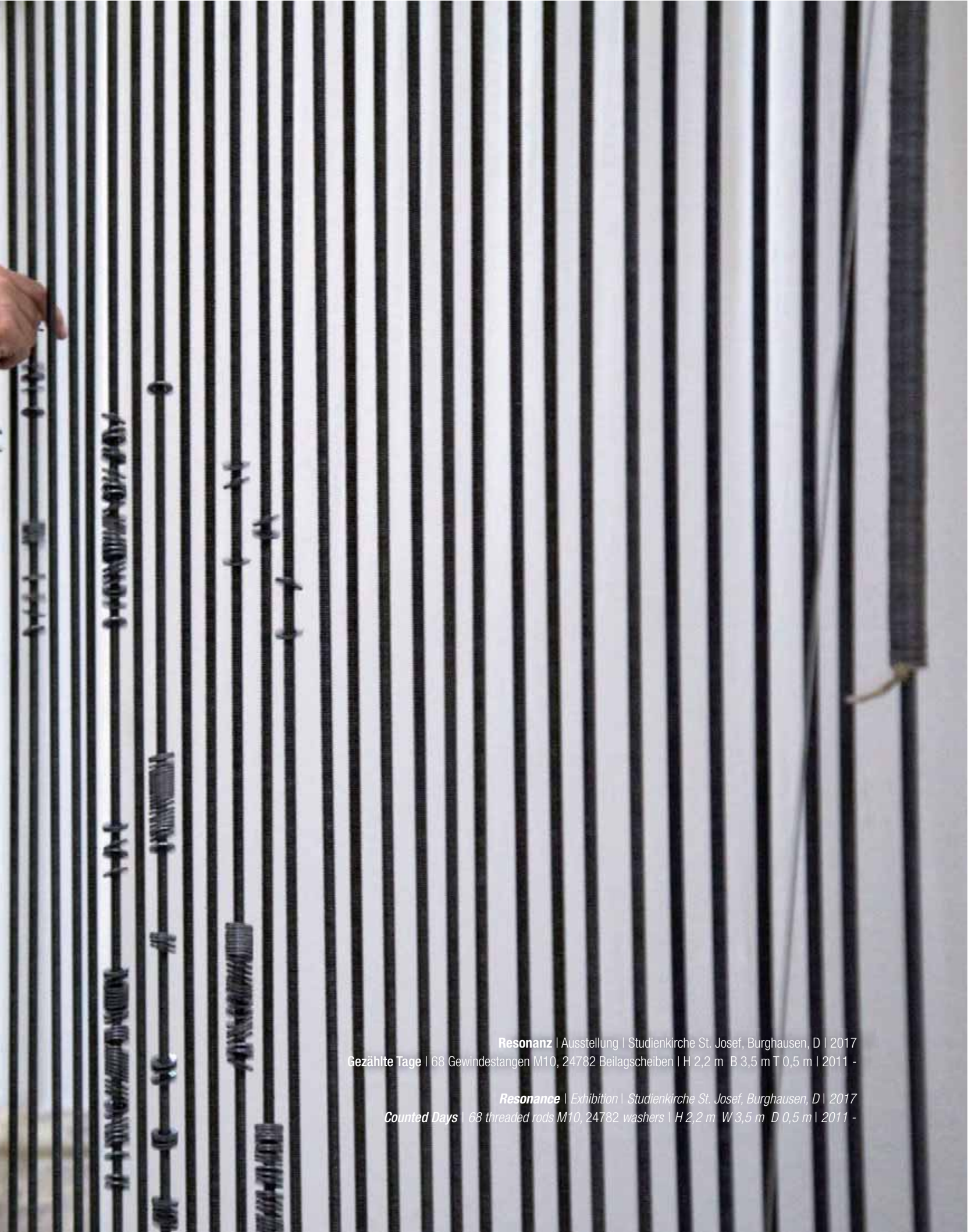
Josef Baier's masterfully compacted form, movement, sound and time, and their inherent grasp on multi-layered perception, integrates Baier's ideas into their own sensory worlds, which brings the viewer, listener and actor to be amazed and left with a lasting impression.

It is time to dismantle the sound installation *HearCurves* in the Studienkirche St. Josef, Burghausen. But there is a rhythmic drumming coming from the church. Josef Baier uses the time before the dismantling. Small tambourines of the same size hang from the sound installation instead of the sound tubes. No chord is heard anymore. Earthy tones accentuate the resting of the pendulums. Rhythm and spatial drawings are penetrated by the movement of the body. Is this a glance of a new piece of work or just a transitional stage in the process of forming and brainstorming? This remains open. Josef Baier experiments. He looks back on the experiences made with the work of *HearCurves* and their principles and moves towards future ideas while taking in and taking action.

Ines Auerbach M.A., August 2018
Curator of the Exhibition "Josef Baier – Resonanz"
August till October 2017 at the Studienkirche St. Josef,
Burghausen

Resonanz | Ausstellung | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Gezählte Tage | 68 Gewindestangen M10, 24782 Beilagscheiben | H 2,2 m B 3,5 m T 0,5 m | 2011 -

Resonance | Exhibition | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017
Counted Days | 68 threaded rods M10, 24782 washers | H 2,2 m W 3,5 m D 0,5 m | 2011 -

Josef Baier

- 1951 Geboren in Salzburg
1975 - 81 Studium an der Kunstuniversität Linz, Bildhauerei
1981 - 82 Auslandsstipendium: 3 Monate in Kairo, Ägypten
und 6 Monate in Antwerpen, Belgien
1985 - 2016 Lehrbeauftragter an der Kunstuniversität Linz

Lebt und arbeitet in Leonding, A

Einzelausstellungen

- 2017 HörKurven - Studienkirche St. Josef, Burghausen, D
2017 Resonanz - Studienkirche St. Josef, Burghausen, D
2015 Unruh - Galerie Forum Wels, A
2013 TonRäume - Johanniterkirche Feldkirch, A
2008 Spirale - Kurhauspark bei der Orangerie in Schärding, A
2007 Kunst in der Krypta - Ursulinenkirche Linz, A
2006 ... mit Leichtigkeit - Papiermachermuseum, Steyrermühl, A
2002 Klänge, Spuren, Skulpturen - Alte Volksschule Steinhaus, Südtirol, Italien
2001 Klänge, Spuren, Skulpturen - Hipphalle Gmunden, A
1997 Klangskulpturen - Kramsach, A
1994 Klangskulpturen - Galerie Forum Wels, A
1987 Klangmaschinen - Landeskulturzentrum Ursulinenhof, Linz, A

HörKurven | Klanginstallation | Studienkirche St. Josef, Burghausen, D | 2017

Ausstellungsbeteiligungen

- 2017 Personal Structures - open borders - Palazzo Mora, Venedig, Italien
- 2017 EXPO in Astana - Beitrag für den Österreich-Pavillon, Kasachstan
- 2016 Höhenrausch Linz - Klanggarten - Projekt mit der Anton Bruckner Privatuniversität Oberösterreich, Linz, A
- 2015 von der Decke auf dem Boden an der Wand - gemeinsam mit Wolfgang M. Reiter, Lebzelterhaus Vöcklabruck, A
- 2014 Genese - Studienkirche St. Josef und Werkhalle, Burghausen, D
- 2014 Arte Laguna Preis - Finalisten Ausstellung - Arsenale, Venedig, Italien
- 2013 Weggefährten - Skulpturenwege Burghausen, D
- 2013 GrauRand - Palais Lichtenstein, Feldkirch, A
- 2012 Klangboot - Pankratium, Gmünd in Kärnten, A
- 2011 endlos - Rhythmen zur Form - gemeinsam mit Christine Lingg, Palais Lichtenstein, Feldkirch, A
- 2010 Bildhauer.Standpunkt.Peuerbach - Peuerbach, A
- 2010 Holland Papier Biennale - CODA Museum, Apeldoorn, Niederlande
- 2010 KlangTräume - HundertGlas, Pankratium, Gmünd in Kärnten, A
- 2010 Objekte & Reliefs - gemeinsam mit Fritz Radlwimmer, Lignorama, Riedau, A
- 2009 ... und morgen ist vielleicht alles ganz anders - gemeinsam mit Martina Schneider, Galerie der Stadt Traun, A
- 2009 Ines & Friends - Schloss Goldegg, A
- 2009 Skulptur 4910 - Ried, A
- 2009 Klangmaschinen & Klangskulpturen - Pankratium, Gmünd in Kärnten, A
- 2009 paper global - Deggendorfer Museen, D
- 2008 Brennpunkt Skulptur - Schloss Peuerbach, A
- 2008 Wahlverwandtschaft - gemeinsam mit Martina Schneider, Stadtturmalerie Schwanenstadt, A
- 2007 All We Need - Kulturhauptstadt Luxemburg, gemeinsam mit der Gruppe KOPF:SALAT, Luxemburg
- 2007 Paper Road - Deggendorfer Museen, D
- 2006 Paper Road - Papiermachermuseum, Steyrermühl, A
- 2006 Moosart - gemeinsam mit Makoto Miura, Galerie spectrumKIRCHE Mariahilf, Passau, D
- 2005 Ton:on:Ton - Papiermachermuseum, Steyrermühl, A
- 2005 Bewegte Musik - Musik bewegt - Michael Enzenhofers Musik & Medien Gruppe,
Landesmusikschule Ottensheim / Gramastetten, Gramastetten, A
- 2004 Spirale - Galerie Maerz, Linz, A
- 2002 Tre sulptori - OK Platz, Linz, A
- 2001 Multikulturelle Verflechtungen - gemeinsam mit Monica Mosarwa, Galerie Forum Wels, A
- 2000 Donauwellen - Ottensheim, A
- 1999 Objektkunst - Stift Kremsmünster, A
- 1997 Klangbilder - Heidelberg, D
- 1996 Kunstzeichen - Radstadt, A
- 1995 Vibration - Goethe Institut, Lagos, Nigeria
- 1995 Galerie am See - Unterrach am Attersee, A
- 1994 Klangskulpturen - Schloss Neuhaus, Salzburg, A
- 1993 Multiple Sound Festival - Maastricht, Niederlande
- 1991 Kunstgrenzbezirk - Tittmoning / Ettenau, D / A
- 1989 3. Biennale für Skulptur und Zeichnung - Caldas da Rainha, Portugal
- 1985 Klangmaschinen - Stadthalle Dornbirn, A

Symposien - Projekte

2017	Artist in Residence - Kloster Raitenhaslach, Burghausen, D
2017	Bogenharfe für SVARAM - Auroville, Indien
2016	Stahlsymposium - Riedersbach, A
2015	Stahlsymposium - Riedersbach, A
2014	Genese - Burghausen, D
2014	Bienal del Chaco - Resistencia, Argentinien
2013	Insaka International Artists Workshop - Livingstone, Zambia
2013	Woolsymposium II - El Arreciado, Spanien
2012	Stahlsymposium - Riedersbach, A
2012	Skulpturale Baiersdorf - Baiersdorf, D
2012	Woolsymposium I - El Arreciado, Spanien
2011	Stahlsymposium - Riedersbach, A
2011	Frequenzen - Saint Paul's Bay, Malta
2010	Bildhauersymposium Pitztal - Mandarfen, A
2009	Werktage Schöner Ring - Schönering, A
2008	Brennpunkt Skulptur - Peuerbach, A
2007	Künstlerische Leitung leonart 07 - gemeinsam mit Gabriele Heidecker, Leonding, A
2006	Gegen das Vergessen - Borgo a Mozzano, Italien
2006	Baya Kindergartenprojekt - Johannesburg, Südafrika
2006	Schnittstelle - Gaspoltshofen, A
2004	Ton:on:Ton - Torbali, Türkei
2003	Galerie am Fluss - Wartberg an der Krems, A
2003	Frequenzen - Ascoli, Italien
2001	Leondinger EigenArt / Kunst & Natur - Leonding, A
2000	Artbridge - M'bour, Senegal
1999	Aftershave - Jos, Nigeria
1999	Gletscherblut - Schwarzensteinhütte, Ahrntal, Italien
1999	Stahlskulpturenwettbewerb - Greiz, D
1998	Frequenzen - Valetta, Malta
1997	Symposium - Hüttenberg, A
1996	Leondinger EigenArt - Leonding, A
1996	Grenzgänger - Untergriesbach, D
1996	Metallsymposium - Gojome, Japan
1995	Workshop - Zaria und Lagos, Nigeria
1994	Traunskulptur - Traun, A
1993	Fuscarte - Fusch an der Glocknerstraße, A
1990 - 92	Stahlsymposium - Riedersbach, A
1987	Steinsymposium - Caldas da Rainha, Portugal

Josef Baier

- 1951 Born in Salzburg
- 1975- 81 Studies sculpture at the University of Arts Linz, A
- 1981-82 Scholarships: three months in Cairo, Egypt and six months in Antwerp, Belgium
- 1985-2016 Lecturer at the University of Arts Linz

Lives and works in Leonding

Solo Exhibitions

- 2017 HörKurven - Studienkirche St. Josef, Burghausen, D
- 2017 Resonance - Studienkirche St. Josef, Burghausen, D
- 2015 Un-Retired - Gallery Forum Wels, A
- 2013 SoundSpaces - Johanniter Church, Feldkirch, A
- 2008 Spiral - Spar Park at the Orangery in Schärding, A
- 2007 Art in the Crypt - Ursulinen Church Linz, A
- 2006 ... with ease - Papermakers Museum, Steyermühl, A
- 2002 Sounds, Traces, Sculptures - Old Elementary School Steinhaus, South Tyrol, Italy
- 2001 Sounds, Traces, Sculptures - Hipphalle Gmunden, A
- 1997 Sound Sculptures - Kramsach, A
- 1994 Sound Sculptures - Gallery Forum Wels, A
- 1987 Sound Machines - Cultural Centre Upper Austria, Ursulinenhof, Linz, A

FIAF | Symposia | Farindola, Italy | 2018

Group Exhibitions

- 2017 Personal Structures - open borders - Palazzo Mora, Venice, Italy
- 2017 EXPO in Astana - Contribution to the Austrian Pavilion, Kazakhstan
- 2016 Höhenrausch Linz - Sound Garden - a project with the Anton Bruckner Privat University Upper Austria, Linz, A
- 2015 from the Ceiling onto the Floor on the Wall - together with Wolfgang M. Reiter, Lebzelterhaus Vöcklabruck, A
- 2014 Genesis - Studienkirche St. Josef and Factory Workshop, Burghausen, D
- 2014 Arte Laguna Prize - Finalists Exhibition - Arsenale, Venice, Italy
- 2013 Companions - Sculpture Paths Burghausen, D
- 2013 GrauRand - Palais Lichtenstein, Feldkirch, A
- 2012 Sound Boat - Pankratium, Gmünd in Carinthia, A
- 2011 endless - Rhythms to Form - together with Christine Lingg, Palais Lichtenstein, Feldkirch, A
- 2010 Sculpture.Position.Peuerbach - Peuerbach, A
- 2010 Holland Paper Biennial - CODA Museum, Apeldoorn, Netherlands
- 2010 Sound Dreams - OneHundredGlass, Pankratium, Gmünd in Carinthia, A
- 2010 Objects & Reliefs - together with Fritz Radlwimmer, Lignorama, Riedau, A
- 2009 ... and tomorrow maybe everything is different - together with Martina Schneider, Gallery of the City of Traun, A
- 2009 Ines & Friends - Castle Goldegg, A
- 2009 Sculpture 4910 - Ried, A
- 2009 Sound Machines & Sound Sculptures - Pankratium, Gmünd in Carinthia, A
- 2009 paper global - Deggendorf Museums, D
- 2008 Focal Point Sculpture - Castle Peuerbach, A
- 2008 Elective Affinity - together with Martina Schneider, Stadtturmalerie Schwanenstadt, A
- 2007 All We Need - together with the group HEAD: SALAD, Capital of Culture Luxembourg, Luxembourg
- 2007 Paper Road - Deggendorf Museums, D
- 2006 Paper Road - Papermakers Museum, Steyermühl, A
- 2006 Moosart - together with Makoto Miura, Gallery spectrumCHURCH Mariahilf, Passau, D
- 2005 sound:on:sound - Papermarkers Museum, Steyermühl, A
- 2005 Moving Music - Music Moves - Michael Enzenhofer's Music & Media Group,
Federeal School of Music Ottensheim / Gramastetten, Gramastetten, A
- 2004 Spiral - Maerz Gallery, Linz, A
- 2002 Tre sulptori - OK Place, Linz, A
- 2001 Multicultural Connections - together with Monica Mosarwa, Galerie Forum Wels, A
- 2000 Danube Waves - Ottensheim, A
- 1999 Object Art - Kremsmünster Abbey, A
- 1997 Sound Pictures - Heidelberg, D
- 1996 Art Signs - Radstadt, A
- 1995 Vibration - Goethe Institute, Lagos, Nigeria
- 1995 Gallery at the Lake - Unterrach am Attersee, A
- 1994 Sound Sculptures - Castle Neuhaus, Salzburg, A
- 1993 Multiple Sound Festival - Maastricht, Netherlands
- 1991 Art Border District - Tittmoning / Ettenau, D / A
- 1989 3rd Biennale of Sculpture and Drawing - Caldas da Rainha, Portugal
- 1985 Sound Machines - Stadthalle Dornbirn, A

Symposia - Projects

2017	Artist in Residence - Monastery Raitenhaslach, Burghausen, D
2017	Bow Harp for SVARAM - Auroville, India
2016	Steel Symposium - Riedersbach, A
2015	Steel symposium - Riedersbach, A
2014	Genesis - Burghausen, D
2014	The Chaco Biennial - Resistencia, Argentina
2013	Insaka International Artists Workshop - Livingstone, Zambia
2013	Wool Symposium II - El Arreciado, Spain
2012	Steel Symposium - Riedersbach, A
2012	Sculpturale Baiersdorf- Baiersdorf, D
2012	Wool Symposium I - El Arreciado, Spain
2011	Steel Symposium - Riedersbach, A
2011	Frequencies - Saint Paul's Bay, Malta
2010	Sculpture Symposium Pitztal - Mandarfen, A
2009	Working Days Beautiful Ring - Schönering, A
2008	Focus Sculpture - Peuerbach, A
2007	Artistic Director leonart 07 - together with Gabriele Heidecker, Leonding, A
2006	Against Forgetting - Borgo a Mozzano, Italy
2006	Baya Kindergarten Project - Johannesburg, South Africa
2006	Interface - Gaspoltshofen, A
2004	Sound:On: Sound - Torbali, Turkey
2003	Galerie am Fluss - Wartberg an der Krems, A
2003	Frequencies - Ascoli, Italy
2001	Leondinger EigenArt / Art & Nature - Leonding, A
2000	Artbridge - M'bour, Senegal
1999	Aftershave - Jos, Nigeria
1999	Glacier Blood - Schwarzenstein Hut, Ahrntal, Italy
1999	Steel Sculpture Competition - Greiz, D
1998	Frequencies - Valetta, Malta
1997	Symposium - Hüttenberg, A
1996	Leondinger EigenArt - Leonding, A
1996	Border Crosser - Untergriesbach, D
1996	Metal Symposium - Gojome, Japan
1995	Workshop - Zaria and Lagos, Nigeria
1994	Traun Sculpture - Traun, A
1993	Fuscarte - Fusch an der Glocknerstraße, A
1990-92	Steel Symposium - Riedersbach, A
1987	Stone Symposium - Caldas da Rainha, Portugal

Bildnachweis

Photo Credits

Wolfgang Amminger	73
Josef Baier	10, 11, 12, 13, 15, 18/19, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 36/37, 38, 39, 41, 43, 44/45, 47, 49, 51, 55, 59, 60/61, 63, 65, 66, 67, 68/69, 75, 77, 80/81, 83, 86, 87, 89, 91, 92/93, 94, 95, 99, 104/105, 113, 121, 123, 124, 125, 127, 128/129, 131, 133, 135, 137, 143, 150/151, 153, 155, 160/161, 163, 165, 167, 169, 171, 178/179, 180, 181, 184, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 202/203, 205, 207, 208/209, 211, 213, 215, 216, 217, 218/219, 221, 223, 225, 227, 229, 230/231, 233, 234, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249, 253, 254, 255, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269, 270/271, 275, 289, 296/297, 302, 303, Umschlag / Cover
Wolfram von Bieren	57, 182/183
Mauricio Cano	177
Christine Chilcott	176
Irene Ecker	301
Thomas Ecker	9, 96, 97, 107, 109, 111, 115, 118/119, 145, 149, 172/173, 174, 175, 256/257, 300, 306
Burgi Eder	21, 157, 159
Emanuel Gollob	274, 276
Helmut Guggenberger	241
Ulrich Hallmann	139
Matthias Hochholzer	268
Niko Jakodofsky-Katteneder	212
H. Katzjäger	71
Willi Katteneder	103, 292, 302, 303, 308/309
Peter Königstorfer	117
W.Kury	147
Anton Mack	199
Johann Moser	272/273, 277
Nancy Mteki	200/201, 202/203
Gerhard Nixdorf	85, 87, 101, 278/279, 281, 283, 285, 286, 287, 290, 291
Thomas Radlwimmer	298, 299, 311
Studio Ramsl	79
Manfred Schöller	32/33, 34, 35
Gerhard Schreder	251
Rob Severijnen	315
Luisa Sossa	269
Erich Spindler	16
Maria Torres	52/53
Adriana Torres Topaga	140/141
Arthur Viehböck	292, 293
Ursula Zeidler	294, 295, 304, 306

Vielen Dank für die Bereitschaft, die Fotos zur Verfügung zu stellen
Thanks for providing the photos

Impressum

Imprint

November 2018

Konzept <i>Concept</i>	Ines Auerbach, Josef Baier, Adriana Torres Topaga
Texte <i>Texts</i>	Ines Auerbach, Wolfgang M. Reiter, Manfred Tischitz
Gestaltung <i>Design</i>	Adriana Torres Topaga
Übersetzung <i>Translation</i>	Simone Boria
Druck <i>Print</i>	Gedruckt in Österreich GUTENBERG-WERBERING Gesellschaft m.b.H.
Umschlagsfoto <i>Cover</i>	Arbeitsplatte Atelier Josef Baier, Leonding, A Worktop <i>Josef Baier's Studio, Leonding, A</i>
Anschrift <i>Address</i>	Josef Baier Enzenwinklerstr.4 A-4060 Leonding mail@josef-baier.at www.josef-baier.at
Dank an <i>Thanks to</i>	Ines Auerbach, Martina Bangerl, Wolfram v. Bieren, Simone Boria, Kevan Croton, Thomas Ecker, Margarete und Michael Enzenhofer, Andrea Maria Handler, Markus Kapeller, Sabine und Hans Kellner, Therese Krasanovsky, Erwin Reitböck, Elisabeth und Wolfgang M. Reiter, Manfred Tischitz, Adriana Torres Topaga
QR Code Seite <i>Page 299</i>	Video HörKurven - Josef Baier https://www.youtube.com/watch?v=0IDuISSuGHQ
ISBN	978-3-900401-82-5

Mit freundlicher Unterstützung von
Supported by

kunstuniversität linz
UNIVERSITÄT FÜR ANWENDETE KUNST UND INDUSTRIELLE GESTALTUNG

pankrazium g.m.b.h.
das haus des staunens

LEONDING
20100, A-4060

**3D Konstruktionsmodell und Abwicklung
einer logarithmischen Spirale**

3D model and flat pattern of an logarithmic spiral
Josef Baier - 2010

FORM MOVEMENT SOUND

ISBN 978-3-900401-82-5

FORM BEWEGUNG KLANG
Josef
Baier