

REAL

THE POETIC AND THE TECHNICAL 6

POESIE UND TECHNIK 29

POÉSIE ET TECHNIQUE 31

ARTWORK WERKSCHAU PRÉSENTATION DES ŒUVRES 11

INDEX 35

IMPRINT 39

IMPRESSUM

MENTIONS OBLIGATOIRES

Marie Lienhard © Wilhelm Betz Fotografie

VITA

please visit: <http://marie-lienhard.com/category/vitae/>

Born in southern France in 1978, Marie Lienhard spent her childhood between France and England. After completing her A levels, she travelled for two years between Australia, India, Europe & Guatemala. She completed a Bachelor in Education in 2003 in England. In 2017 she graduated in Fine Arts at the ABK Stuttgart. She currently lives in Stuttgart, is married and has two children.

Im Jahr 1978 in Südfrankreich geboren, verbrachte Marie Lienhard ihre Kindheit zwischen Frankreich und England. Nach ihrem Abitur reiste sie zwei Jahre durch Australien, Indien, Europa und Guatemala. Sie absolvierte 2003 einen Bachelor in Education in England. Im Jahr 2017 schloss sie ihr Studium in Bildender Kunst an der ABK Stuttgart ab. Sie lebt in Stuttgart, ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Née dans le sud de la France en 1978, Marie Lienhard a passé son enfance entre la France et l'Angleterre. Après avoir obtenu son baccalauréat, elle a voyagé pendant deux ans en l'Australie, l'Inde, l'Europe et le Guatemala. Elle a obtenu une licence en éducation en 2003 en Angleterre. En 2017, elle a obtenu son diplôme en beaux-arts à l'ABK Stuttgart. Elle vit actuellement à Stuttgart, est mariée et a deux enfants.

M mail@marie-lienhard.com

W www.marie-lienhard.com

“What is – a world picture? Obviously, a picture of the world. But what is meant by world?

What does picture mean?”¹

MARTIN HEIDEGGER, THE AGE OF THE WORLD PICTURE

A great deal of attention is devoted to thinking and writing about the question of what art is still able to do in the present day. Gone are the days of “the good, the true, and the beautiful”; the distinctions between painting, sculpture and theatre have long since been levelled; and avant-gardes have driven artists out of the autonomous realm of art, scattering them to every region of consciousness and every province of the meaning of reality. Freed from all constraints of bourgeois artistic conventions, today they are able to make use of every technical and design medium, able to work on any theme: art can be politics or science or entertainment. What remains is the question of poetry.

Is a work able, through all its technical and thematic enticements, to be not only relevant but poetic? Poiesis in the ancient philosophical sense of bringing something new into being. That is, something that is not only clever and impressive and surprising within our concept of the world, our worldview, but indeed offers something entirely different: the poetic, something that goes beyond our perceptual expectations, creating a somewhat different image of reality and thus also of ourselves.

In her art, Marie Lienhard treads on complicated terrain, ranging between intervention, media performance and outer-space installation. She works with traditional mediums, with photography and drawing, while also making use of the newest technological tools and physical methods, from stratoballoon to virtual reality, to high-performance magnets.

Through her art, she seeks out interim realms, border regions between physics and aesthetics, areas where the viewer falls into unfamiliar, sometimes disconcerting situations of perception. One falls out of what Heidegger called the “world picture”: the supposedly clear order of being in our modern thinking and perception.

Marie Lienhard puts the certainty of this world picture to the test in her artistic work. She brings together realities and their drawn, photographed, mirrored, analogue and digital likenesses. She works masterfully with the possibilities of technology and the laws of physics, while at the same time playing with the observer's perception and perceptual expectations. Where, one asks oneself when encountering Lienhard's work, are the boundaries between the real and the unreal, between illusion and fiction, between physical and aesthetic impact?

One stands before the work “Limbo” in amazement: an installation made of wondrously levitating metal cuboids, held by tightly stretched black bands. Two magnets are attracting each other with their full strength.

They are almost connecting; straining the carbon strings that stop them from touching each other. The two metal blocks thus stay poised, levitating in a horizontally tensioned balance. Powerful yet delicate: even the smallest movement sets the system into motion, and in doing so mirrors the light falling upon it.

A fascinating interplay of precise construction and poetic lightness that casts together our perceptual senses and rational categories, such that for a moment the order of our world picture is suspended.

Marie Lienhard also creates such a moment of “suspension” in the work “Fall into the sky”. This work is a sophisticated digital mirror-play in which the artist places a circular extract of the sky into the floor. In the public space version of the work “Les Ailes du Regard” (The Wings of Sight), she did this by placing a circular mirror on the ground outdoors. In the present version, she has expanded the work once more by turning the exterior inward in a digital likeness: one sees the reflection of a digital projection of a view of the sky. Here too, like under the open sky, the gaze wanders into the illusion of an endless expanse of sky opening up below the viewer. But what exactly do we experience as reality: the sky, its mirror image, or the digital likeness of that? Above all, though, where do we stand in this game?

It is also sometimes the case that the artist herself is led into surprising perceptual situations by chance: on a flight over Turkey, Syria, Iraq and Iran, Marie Lienhard wanted to photograph the clouds and landscapes that she was flying over. By coincidence, there happened to be a polarisation filter in her camera lens, which normally reduces reflections on water or glass. With the thick glass of the airplane window, however, the filter provided for astonishing, previously unseen colour gradients and light phenomena on the images, which led the artist herself to doubt the clarity of her senses. The result of this “accident” is the wonderful series of works entitled “elevation”. Rarely has the sky looked more heavenly.

It is becoming clear that fascination for physical phenomena and technical possibilities is an important motivation for Marie Lienhard's artistic work. The artist is able to deploy them in her work very precisely and in measured doses. This is also the case in the works “Longing” and ‘Black Square’. Here she deliberately works with polarisation filters. By removing reflections from a given slice of reality – a view into a lake, for example, or of the surface of black ink – the artist cuts them, so to speak, out of our continuum of perception: without reflections, the view into the water extends unhindered all the way to the bottom of the body of water as a shaft of clarity. In the polarised view without reflections, the ink is entirely reduced to its inexorable blackness. Through the simple method of polarisation, Marie Lienhard is thus able to give absolute importance, as it were, to an occurrence of perception: she expurgates from the observed object all visual dependencies, all reflections and resonances of its surroundings.

¹ Martin Heidegger, *Off the Beaten Track*, trans. Julian Young and Kenneth Haynes, Cambridge 2002, 67

The question this raises is whether it leads to an intensification of reality and its perception. Does it lead to greater “veracity” and directness of experience, to an ideal state in the sense of Husserl’s phenomenological approach “to the things themselves”? Or does it lead, rather, to a reduction, a falsification, a depletion, even an isolation of the moment? Who would like to decide this? Not the artist. Indecision, the limbo of significance of states of perception, is an essential part of Marie Lienhard’s work. Lienhard has tellingly entitled a series of drawings that shows people dissolving as they are suspended in falling, euphorically desperate, “Plaisirs et terreurs de la lévitation” (Pleasures and horrors of levitation).

How far does one have to go to dissolve into soaring, to enter into a different reality? What changes there and how does one come back from there?

In her works “Logics Of Drops” and “LOGICS OF GOLD”, Marie Lienhard has us lift off, and leads us out of our usual field of perception into distant worlds of space. The artist sends balloons equipped with cameras into the stratosphere, to a height of 35 kilometres, where there are otherwise only orbiting satellites. Using virtual reality glasses, the viewer can take part in the high-altitude flight. In “LOGICS OF GOLD” the balloon is even gilded; it carries gold, the symbol of wealth and power, of beauty and purity, up into spheres where all earthly symbolism and construction of meaning have no importance anymore.

We rise up, leaving our earthly space of meaning, ever higher, farther and farther, until our earth floats below us as a giant blue ball. There the balloon bursts; the explosion flings gold into the universe – its origin – in a spectacular corona, and restores its cosmic place in absolute uselessness.

The flight continues back down; we return to the earth with the crashing remnants of the balloon, back to the familiarity of gravity; this flight and these images will always remain with us.

Pathos, theatricality: is that what Marie Lienhard’s works hold? A strategy of sensory and technical overpowering? The category of the “sublime” transferred to the digital era? “Digital Romanticism”?

In a certain sense, one could indeed discern romantic tendencies in Marie Lienhard’s works: she works with the expanse of the heavens, with their boundlessness. Like the Romantics, she leads viewers beyond their usual possibilities of perception. But it surely would not do justice to her work to reduce it to this romantic perspective.

For other perspectives on her work are also possible, for example a political one: In “elevation”, one could see the beauty of the images of the sky over Turkey, Syria, Iraq and Iran as standing in painful tension with the ugliness of what is going on far beneath the clouds. “LOGICS OF GOLD” can be read as an artistic provocation that questions neoliberal ideologies and materialistic values in a spectacular way.

Marie Lienhard herself, however, surely would not let herself be tied down to any concrete interpretation. Her works thrive on their very different dimensions of meaning and their especially multifarious perceptual offerings, which hold one another in balance. In this sense, too, her work is, as she once described it, the “search for precarious equilibriums.”

This is precisely the essence and the power of Marie Lienhard’s work: generating states of suspension and opening us up in seeing, questioning and in awe.

And in this spirit, Marie Lienhard’s work also gives us the answer to the question that was posed at the beginning of this essay: the question of poetry.

For all its technical complexity and all its new mediums, Marie Lienhard’s work is in its essence poetic. It does not only have a sensory poetic power that appears in impressive images. Her artistic work is essentially poiesis, precisely in the ancient sense of “bringing forth”. With her work, in her virtuosic play with the laws of physics, the possibilities of technology, and – not least – our perception, Marie Lienhard brings forth “the other”: that which opens up our view onto areas beyond our own “world picture”.

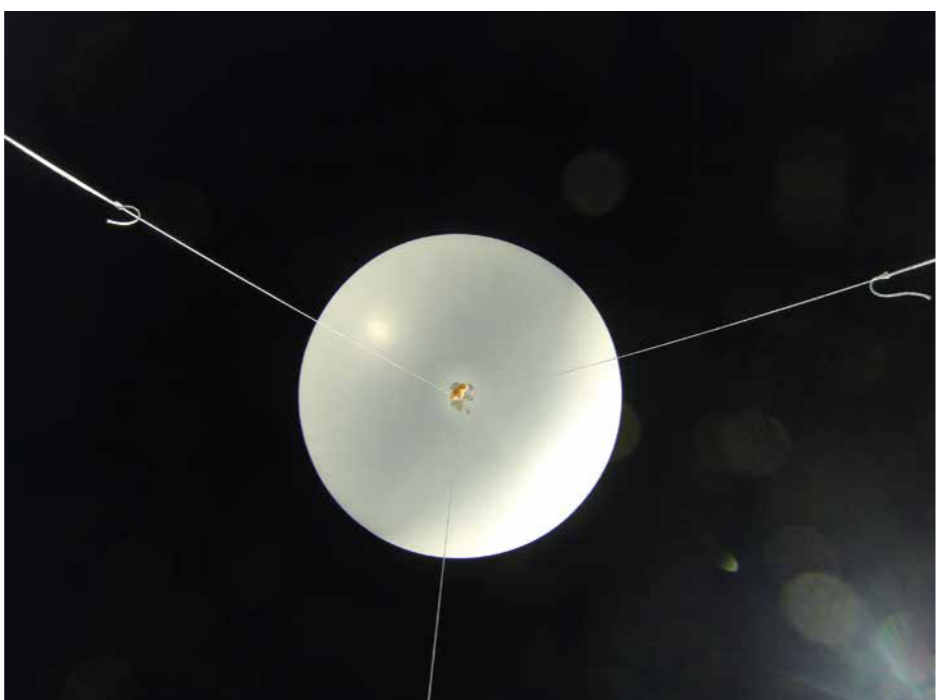
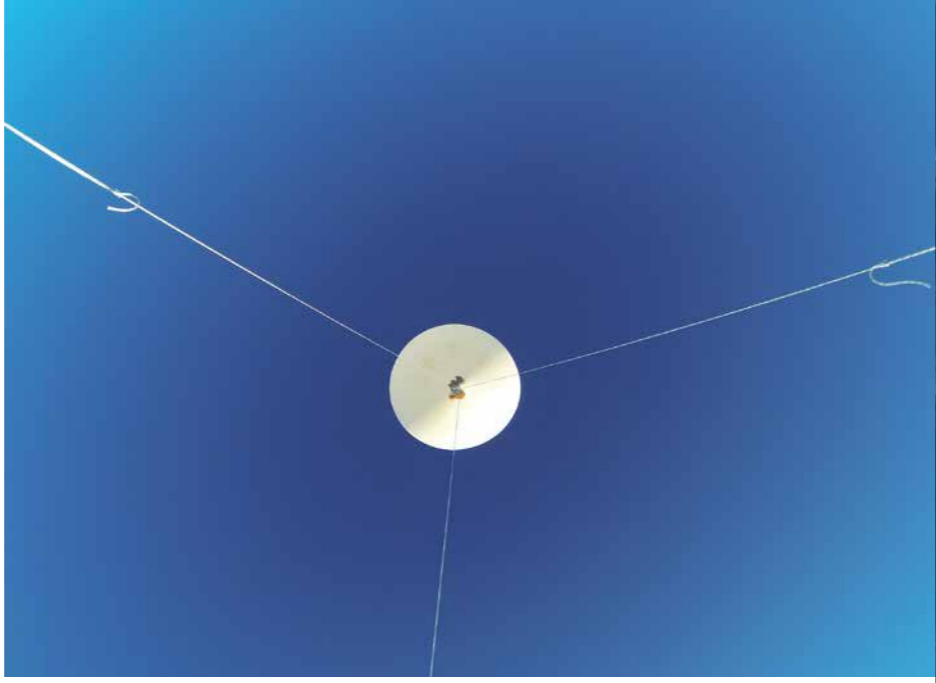
○ Tobias Wall

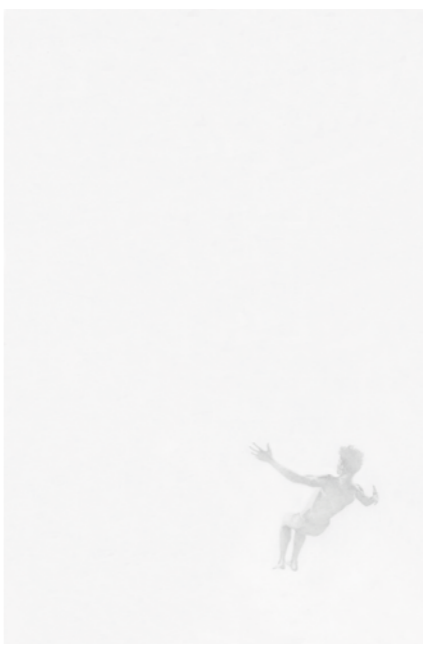
“The world of perception is, to a great extent unknown territory, much time and effort, as well as culture, have been needed in order to lay this world bare and one of the great achievements of modern art and philosophy has been to allow us to rediscover the world in which we live, something which we are always prone to forget.”

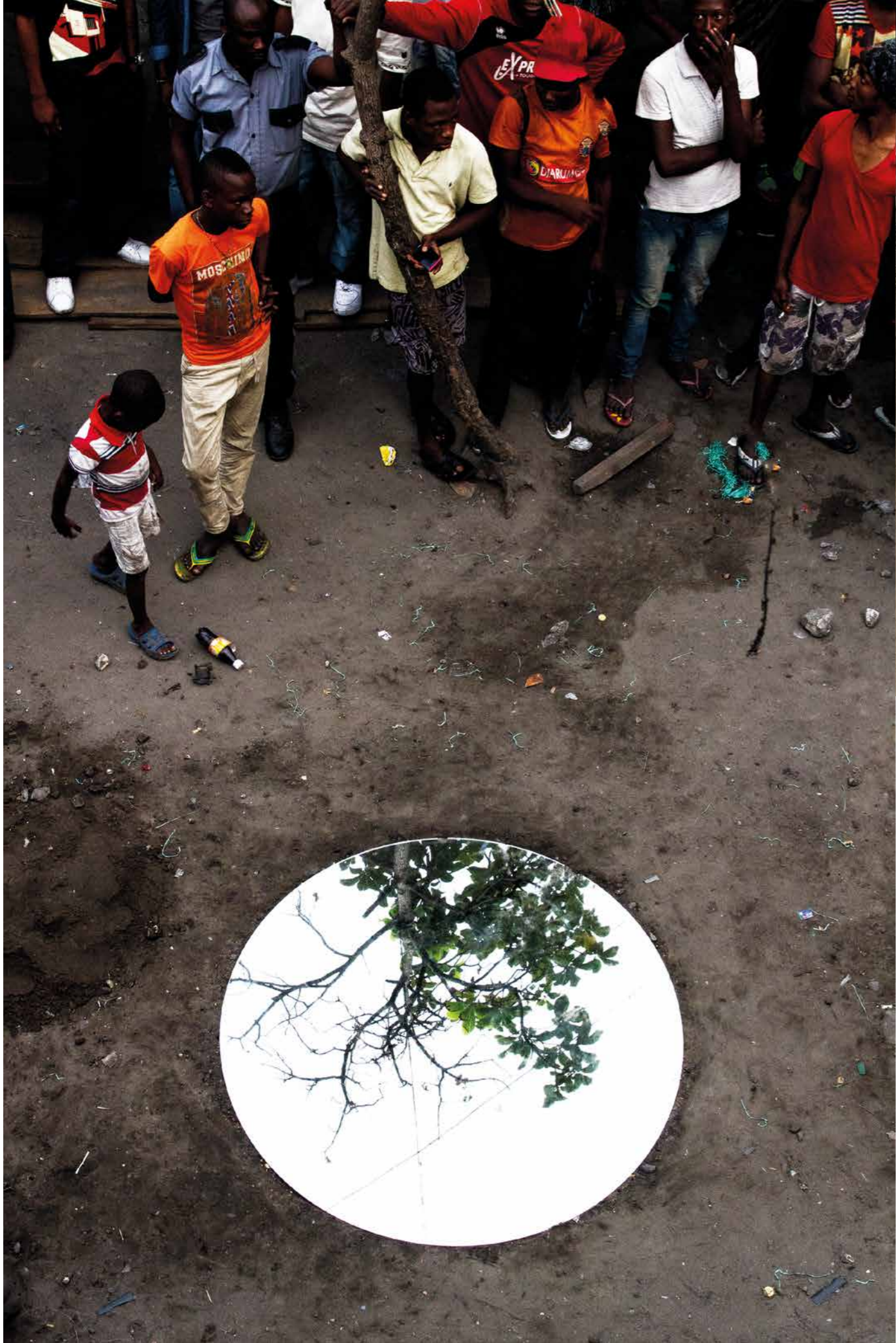
—
MAURICE MERLEAU-PONTY

Maurice Merleau-Ponty, *The World of Perception*, trans. Oliver Davis, Abingdon 2004, 39

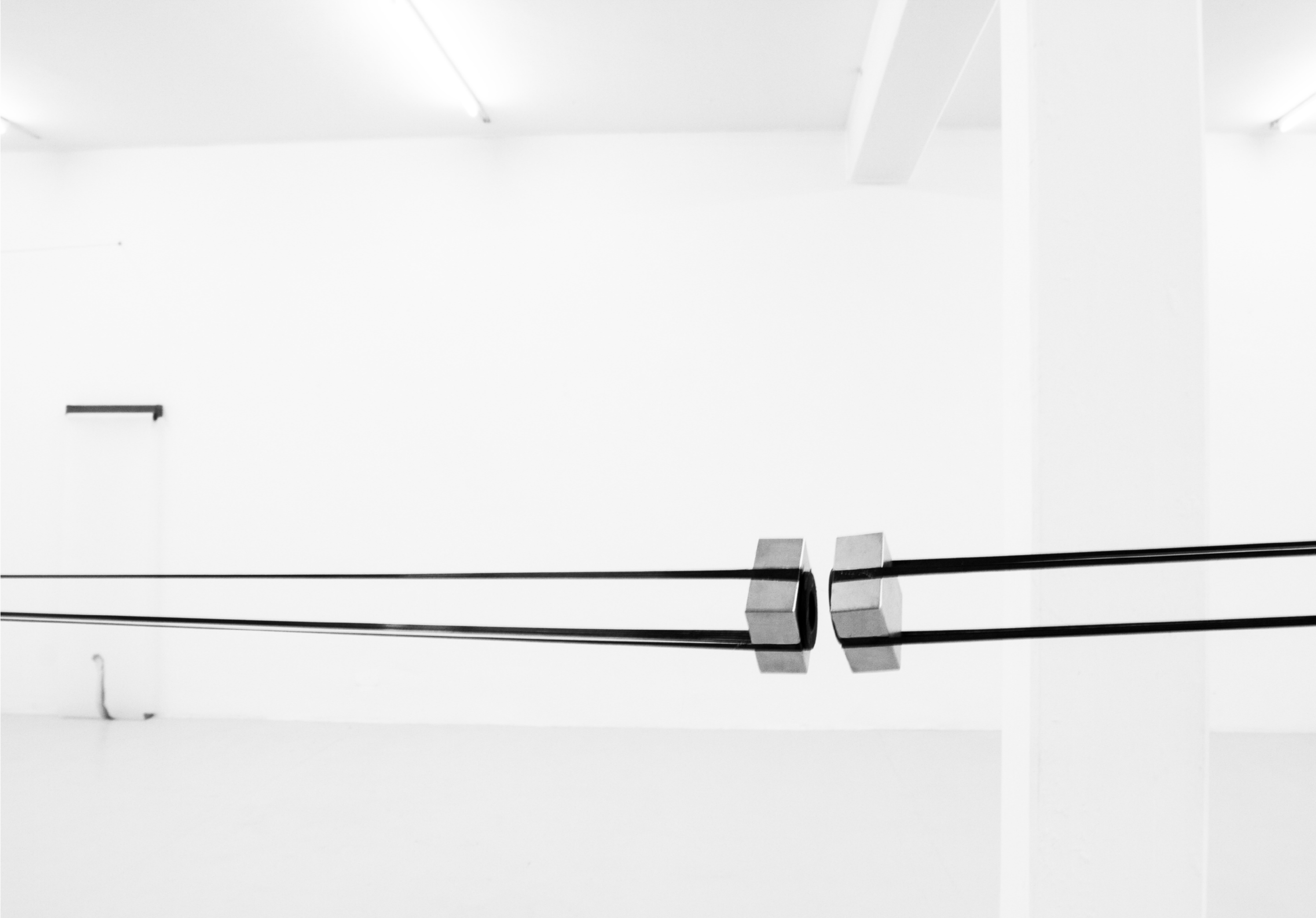

Limbo, 2018

Overall view / Gesamtansicht / Vue d'ensemble | Detail (view through the polarisation filter) / Detail (Blick durch den Polarisationsfilter) / Détail (vue à travers le filtre polarisant)

Longing, 2014

„Was ist das – ein Weltbild? Offenbar ein Bild von der Welt.
Aber was heißt hier Welt? Was meint da Bild?“

MARTIN HEIDEGGER, ZEIT DES WELTBILDES
(Martin Heidegger, Holzwege, Frankfurt / Main 1972, 87)

Viel wird gedacht, viel wird geschrieben darüber, was die Kunst in der Gegenwart noch vermag. Die Zeiten des „Guten, Wahren und Schönen“ sind dahin, die Grenzen von Malerei, Skulptur und Theater längst eingeebnet, die Künstler von den Avantgarden aus dem autonomen Reich der Kunst vertrieben, in alle Bewusstseinsregionen, alle Bedeutungsprovinzen der Wirklichkeit verstreut. Befreit von allen Zwängen bürgerlicher Kunstkonventionen, können sie sich heute aller technischen und gestalterischen Mittel bedienen, können sich alle Themen vornehmen: Kunst kann Politik sein oder Wissenschaft oder auch Unterhaltung. Was bleibt, ist die Frage nach der Poesie.

Vermag es ein Werk, durch all die Verführungen der Technik und der Themen hindurch nicht nur relevant, sondern poetisch zu sein? Poesis im Sinne der antiken Philosophen als Hervorbringung von etwas Neuem. D.h. von etwas, das innerhalb unserer Vorstellung von Welt, unseres Weltbildes, nicht nur klug, beeindruckend, überraschend ist, sondern das ganz Andere anbietet: das Poetische, etwas, das über unsere Wahrnehmungserwartungen hinausgeht – und ein etwas anderes Bild von der Wirklichkeit und damit von uns selbst erschafft.

Marie Lienhard bewegt sich mit ihrer Kunst auf kompliziertem Terrain, zwischen Intervention, Medienperformance und Weltrauminstallation. Sie arbeitet mit traditionellen Medien, mit Fotografie und Zeichnung und bedient sich gleichzeitig neuester technologischer Mittel und physikalischer Methoden, vom Stratoballon über Virtual Reality bis zum Hochleistungsmagneten.

Mit ihrer Kunst sucht sie Zwischenreiche auf, Grenzregionen zwischen Physik und Ästhetik, Bereiche, in denen der Betrachter in unbekannte, teilweise verstörende Wahrnehmungssituationen gerät. Man fällt heraus aus dem, was Heidegger „Weltbild“ nennt: die vermeintlich geklärte Ordnung des Seienden in unserem modernen Denken und Wahrnehmen.

Die Gewissheit dieses Weltbildes stellt Marie Lienhard mit ihrer künstlerischen Arbeit auf die Probe. Sie führt Wirklichkeiten

und deren Abbilder zusammen: gezeichnet, fotografiert, gespiegelt, analog, digital. Virtuoso arbeitet sie mit Möglichkeiten der Technik und Gesetzen der Physik und spielt dabei gleichzeitig mit der Wahrnehmung und den Wahrnehmungserwartungen der Betrachter. Wo, fragt man sich bei der Begegnung mit Lienhards Werk, sind die Grenzen zwischen Realem, Irrealem, zwischen Illusion und Fiktion, zwischen physikalischer und ästhetischer Wirkung?

Verblüfft steht man vor der Arbeit „Limbo“: Eine Installation aus wunderschön in der Luft schwebenden Metallquadern, gehalten von straff gespannten schwarzen Bändern. Es handelt sich um zwei Magnete, die sich mit aller Kraft anziehen. Sie treffen sich fast, zerran an ihren Karbonsträngen, die verhindern, dass die Magnete zueinanderkommen. So verharren die beiden Metallblöcke freischwebend in einem horizontal gespannten Gleichgewicht. Kraftvoll und sensibel gleichermaßen: schon kleinste Bewegungen versetzen das System in Schwingungen und reflektieren dabei spiegelnd das einfallende Licht.

Ein faszinierendes Zusammenwirken von konstruktiver Präzision und poetischer Leichtigkeit, bei dem unsere Wahrnehmungskategorien von Sinnlichkeit und Vernunft ineinander geworfen werden und wir für einen Moment der Ordnung unseres Weltbildes enthoben sind.

Diesen Moment der „Enthebung“ erschafft Marie Lienhard auch im Werk „Fall into the sky“ („Sturz in den Himmel“). Hierbei handelt es sich um ein raffiniertes digitales Spiegelspiel, bei dem die Künstlerin den Boden in einem kreisförmigen Himmelsausschnitt öffnet. In einer früheren Version dieser Arbeit im öffentlichen Raum legte die Künstlerin hierfür einen kreisrunden Spiegel unter freiem Himmel auf den Boden und kehrte dabei oben und unten um. Im vorliegenden Falle jedoch hat sie die Arbeit (Les Ailes du Regard) noch einmal erweitert, indem sie im digitalen Abbild das Äußere nach innen kehrt: Man sieht die Reflektion einer digitalen Projektion einer Himmelsansicht. Und auch hier, wie unter freiem Himmel, gleitet der Blick hinein in die Illusion des unendlichen Himmelsraumes, die sich

unter dem Betrachter auftut. Was aber genau erleben wir als die Wirklichkeit: den Himmel, seine Spiegelung, deren digitales Abbild? Vor allem aber: wo stehen wir in diesem Spiel?

Es kann auch geschehen, dass die Künstlerin selbst vom Zufall in überraschende Wahrnehmungssituationen geführt wird: Auf einem Flug über die Türkei, Syrien, Irak und den Iran wollte Marie Lienhard Bilder der Wolken und Landschaften fotografieren, über die sie hinwegflog. Unabsichtlich befand sich auf ihrem Objektiv ein polarisierender Filter, der für gewöhnlich Spiegelungen auf Wasser oder Glas reduziert. Bei dem dicken Flugzeugfenster sorgte der Filter jedoch für erstaunliche, noch nie gesehene Farbverläufe und Lichtphänomene auf den Abbildungen, die die Künstlerin selbst an der Klarheit ihrer Sinne zweifeln ließ. Das Ergebnis dieses „Zufalls“ ist die wunderbare Werkreihe „elevation“. Selten sieht man den Himmel himmlischer.

Es wird deutlich: Die Faszination für physikalische Phänomene und technische Möglichkeiten sind ein wichtiger Antrieb für Marie Lienhards künstlerische Arbeit. Die Künstlerin weiß diese in ihrem Werk sehr präzise und wohl dosiert einzusetzen. So auch in den Arbeiten „Longing“ und „Schwarzes Quadrat“. Hier arbeitet die Künstlerin gezielt mit Polarisierungsfiltren. Durch die Entspiegelung eines bestimmten Wirklichkeitsausschnittes – des Blicks in einen See beziehungsweise der Oberfläche von schwarzer Tinte – schneidet die Künstlerin diesen gleichsam aus unserem Wahrnehmungskontinuum heraus: Ohne die Spiegelungen geht der Blick ins Wasser wie in einem „Schacht der Klarheit“ ungehindert bis auf den Grund des Gewässers. Die Tinte wird im polarisierten spiegelfreien Anblick ganz auf ihre unerbittliche Schwärze reduziert. So schafft es Marie Lienhard mit der einfachen Methode der Polarisierung, ein Wahrnehmungsergebnis gleichsam absolut zu setzen: sie bereinigt den betrachteten Gegenstand von allen visuellen Abhängigkeiten, allen Reflexionen und Resonanzen der Umgebung.

Die Frage ist: führt dies nun zu einer Intensivierung von Realität, und ihrer Wahrnehmung? Führt es zu einer größeren

„Wahrhaftigkeit“ und Unmittelbarkeit der Erfahrung, zu einem Idealzustand im Sinne von Husserls phänologischem Ansatz: „Zu den Sachen selbst“? Oder führt es nicht eher zu einer Reduktion, einer Verfälschung, Verarmung, gar zu einer Vereinsamung des Augenblicks? Wer mag es entscheiden? Die Künstlerin nicht. Die Unentschiedenheit, der Schwebezustand von Bedeutsamkeiten von Wahrnehmungszuständen gehört wesentlich zu Marie Lienhards Werk. „Plaisirs et terreurs de la lévitation“ („Genuss und Grauen des Schwebens“) betitelt Marie Lienhard vielsagend eine Zeichnungsserie, die Menschen zeigt, die sich im schwebenden Fallen auflösen, euphorisch verzweifelt.

Wie weit muss man gehen, um sich im Schweben aufzulösen, um in eine andere Wirklichkeit einzugehen. Was verändert sich dort und wie kehrt man von dort zurück?

Bei ihren Arbeiten „Logics Of Drops“ und „LOGICS OF GOLD“ lässt uns Marie Lienhard abheben, führt uns hinaus aus unserem gewohnten Wahrnehmungsfeld in weit entfernte Raumwelten. Die Künstlerin schickt Ballons mit einer Kamera in die Stratosphäre, in 35 Kilometer Höhe, wo sonst nur Satelliten ihre Bahnen ziehen. Über eine Virtual Reality-Brille lässt sie uns Betrachter an dem Höhenflug teilhaben. In „LOGICS OF GOLD“ ist der Ballon sogar vergoldet, er trägt Gold, das Symbol von Reichtum und Macht, von Schönheit und Reinheit hinaus in Sphären, in denen alle irdischen Symbolhaftigkeiten und Bedeutungskonstruktionen keine Rolle mehr spielen.

Wir steigen auf, verlassen unseren irdischen Bedeutungsraum, immer höher, weiter und weiter, bis unsere Erde als blauer riesiger Ball unter uns schwebt. Und da platzt der Ballon, in einem spektakulären Strahlenkranz schleudert die Explosion das Gold ins Universum, seinem Ursprung, und gibt ihm seinen kosmischen Ort in der absoluten Zwecklosigkeit zurück. Der Flug geht wieder abwärts, wir kehren mit den stürzenden Resten des Ballons zurück auf die Erde, in die Vertrautheit der Schwerkraft; dieser Flug, diese Bilder werden uns nicht mehr verlassen.

Pathos, Theatralik: ist es das, was die Arbeiten von Marie Lienhard trägt? Eine Strategie der sinnlich-technischen Überwältigung? Die Kategorie der „Erhabenheit“ ins digitale Zeitalter überführt? „Digitale Romantik“? In gewisser Hinsicht könnte man aus Marie Lienhards Werken in der Tat romantische Tendenzen herauslesen: sie arbeitet mit der Weite des Himmels, seiner

Grenzenlosigkeit. Wie die Romantiker führt sie die Betrachter über ihre gewohnten Wahrnehmungsmöglichkeiten hinaus. Doch es würde ihrem Werk sicherlich nicht gerecht, wenn man es auf diese romantische Perspektive reduzierte.

Denn auch ganz andere Sichtweisen auf ihre Werk sind möglich, z. B. die politische: Bei „elevation“ könnte man die Schönheit der Himmelsbilder über der Türkei, Syrien, Irak und dem Iran in einem schmerzvollen Spannungsverhältnis sehen zu dem, was tief unter den Wolken an Hässlichkeiten stattfindet. „LOGICS OF GOLD“ kann als eine künstlerische Provokation gesehen werden, die auf spektakuläre Weise neoliberale Ideologien und materialistisch ausgehöhlte Wertekonstruktionen in Frage stellen.

Marie Lienhard selbst jedoch würde sich sicherlich auf keine konkrete Interpretation festlegen lassen. Ihre Werke leben davon, dass sie ganz unterschiedliche Bedeutungsdimensionen haben und vor allem vielfältige Wahrnehmungsangebote machen, die einander in der Schwebe halten. Auch in diesem Sinne ist ihr Werk, wie sie es einmal beschreibt, die „Suche nach labilen Gleichgewichten.“

Genau hierin liegt das Wesen, hierin liegt die Macht des Werks von Marie Lienhard: Schwebezustände zu erzeugen, uns zu öffnen im Sehen, im Fragen und im Staunen.

Und in diesem Sinne liefert uns Marie Lienhard mit ihrem Werk auch die Antwort auf die Frage vom Anfang dieses Essays: die Frage nach der Poesie.

Marie Lienhards Werk ist bei allem technischen Aufwand und allen neuen Medien in seinem Wesen poetisch. Es hat nicht nur eine sinnlich poetische Kraft, die sich in beeindruckenden Bildern zeigt. Ihre künstlerische Arbeit ist wesentlich Poiesis, eben im antiken Sinne der „Hervorbringung“. Mit ihrem Werk, im virtuoson Spiel mit physikalischen Gesetzen, technischen Möglichkeiten und nicht zuletzt im Spiel mit unserer Wahrnehmung bringt Marie Lienhard „das Andere“ hervor, das, was uns den Blick in Bereiche jenseits unseres „Weltbildes“ eröffnet.

○ Tobias Wall

„Die Welt der Wahrnehmung bleibt in hohem Maße von uns unerkannt, es bedurfte viel Zeit, Anstrengung und Kultur, sie freizulegen, und es gehört zu den Verdiensten der Kunst und des Denkens der Moderne, uns diese Welt, in der wir leben, und die wir doch ständig zu vergessen geneigt sind, wiederentdecken zu lassen.“

—
MAURICE MERLEAU-PONTY
(Maurice Merleau-Ponty, Causeries, Köln 2006, 13)

On réfléchit beaucoup, on écrit beaucoup sur le rôle de l'art aujourd'hui. L'époque du «bon, du vrai et du beau» a disparu, les frontières de la peinture, de la sculpture et du théâtre ont depuis longtemps été nivelées. Les artistes ont été expulsés du monde autonome de l'art par l'avant garde, dispersés dans toutes les régions de la conscience, tous les domaines du sens de la réalité. Libérés de toutes les contraintes des conventions artistiques bourgeoises, ils peuvent aujourd'hui se prévaloir de tous les moyens techniques et créatifs. Tous les sujets peuvent être abordés: l'art peut être politique, scientifique ou même divertissement. Ce qui reste est la question de la poésie.

A travers toutes les séductions de la technologie et des thèmes, une œuvre est-elle capable d'être non seulement pertinente mais aussi poétique ? Poiesis au sens des philosophes de l'antiquité, d'émergence de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est non seulement intelligent, impressionnant et surprenant pour notre conception du monde, de notre vision du monde, mais qui offre quelque chose de complètement différent, de poétique, quelque chose qui dépasse nos attentes de la perception – quelque chose qui change nos sens, notre perception, notre sensibilité, crée en nous une image quelque peu nouvelle de la réalité et donc de nous-mêmes.

Marie Lienhard se déplace avec son art sur des terrains compliqués, entre intervention, performance média et installation spatiale. Elle travaille les techniques traditionnelles, la photographie et le dessin, mais utilise principalement les derniers moyens technologiques et les lois de la physique. Elle passe du stratoballon, à la réalité virtuelle, aux aimants de haute performance.

Avec son art, elle cherche des domaines intermédiaires, des régions frontalières entre la physique et l'esthétique, des domaines dans lesquels l'observateur se trouve dans des situations de perceptions inconnues et parfois perturbantes. Elle crée des états dans lesquels nous nous détachons de notre expérience habituelle de la réalité pour un moment, de ce que Heidegger appelle «l'image du monde»:

«Qu'est-ce que c'est – l'image du monde? Manifestement une image du monde. Mais qu'est-ce que signifie monde? Qu'est-ce que veut dire image?»

—
MARTIN HEIDEGGER, L'ÉPOQUE DES CONCEPTIONS DU MONDE
(Chemins qui ne mènent nulle part. Traduction Wolfgang Brockmeier.
Ed : Gallimard, 1986. Époque des conceptions du monde, 99)

l'ordre soi-disant clarifié de l'être dans notre pensée et notre perception modernes.

La certitude de cette vision du monde est mise à l'épreuve par la pratique artistique de Marie Lienhard. Elle associe les réalités avec leurs images respectives: dessinées, photographiées, mises en miroir, en analogue et en numérique. De manière virtuose, elle travaille avec les possibilités de la technologie et les lois de la physique et par la même occasion avec la perception et les attentes perceptives du public. Où, se demande-t-on dans la rencontre avec l'œuvre de Marie Lienhard, sont les frontières entre le réel et l'irréel, entre illusion et fiction, entre impact physique et esthétique?

Étonné, on se retrouve devant l'œuvre «Limbo»: une installation de blocs de métal miraculeusement suspendus dans les airs, tenus par des fils noirs tendus. Ce sont deux aimants qui s'attirent de toute leur force. Ils se touchent presque, tirant sur leurs fils de carbone, qui les empêchent de s'unir. Ainsi, les deux blocs de métal flottent librement dans un équilibre de tension horizontal. Aussi puissant que sensible : la moindre impulsion de mouvement met le système en vibration, reflétant la lumière incidente.

Une combinaison fascinante de précision constructive et de légèreté poétique. Dans ces travaux, Marie Lienhard réussit, avec une stratégie claire et simple, à confondre nos catégories de perception sensorielle et notre raisonnement. Pour un instant l'ordre de notre image du monde est suspendu.

Marie Lienhard accomplit aussi un moment de suspension visuel dans l'œuvre «Fall into the sky» («Chute dans le ciel»). Ceci est un jeu sophistiqué de miroir numérique dans lequel l'artiste ouvre le sol avec un détail circulaire du ciel. Pour „Les Ailes du Regard“, une version de cette œuvre dans l'espace public, l'artiste avait simplement placé un miroir circulaire dans le sol, à ciel ouvert. Dans le cas présent, cependant, elle a encore une fois élargi le travail en inversant l'intérieur et l'extérieur grâce à une image numérique. Ici aussi, comme au grand air, le regard se glisse dans l'illusion de l'espace infini du ciel qui s'ouvre sous

le spectateur. Mais qu'elle réalité ressentons-nous exactement? Le ciel, sa réflexion, son image numérique? Et surtout, où est notre place dans ce jeu?

Il se peut aussi que l'artiste elle-même soit entraînée par hasard dans des situations perceptives surprenantes. Lors d'un vol au-dessus de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran, Marie Lienhard a voulu prendre des photos des nuages et des paysages qu'elle a survolés. Sans le vouloir, il y avait un filtre polarisant, qui réduit généralement les reflets sur l'eau ou le verre, sur son objectif. Cependant, avec l'épaisseur de la fenêtre de l'avion, le filtre a fourni, sur les images, des dégradés de couleurs et des phénomènes lumineux étonnants et jamais vus. Ce qui va jusqu'à faire douter l'artiste de la clarté de ses sens ! Le résultat de cette „coïncidence“ est la merveilleuse série photographique «élévation». Rarement a-t-on vu le ciel aussi céleste.

Cela devient clair: la fascination pour les phénomènes physiques et les possibilités techniques sont une impulsion importante pour le travail artistique de Marie Lienhard. L'artiste sait comment les utiliser de manière très précise et bien dosée dans son travail. Donc aussi avec les installations «Longing» («désir») et «Black Square» («Carré noir»). Ici, l'artiste travaille spécifiquement avec des filtres de polarisation. En retirant le reflet d'une certaine section de la réalité - la vue sur un lac ou la vue sur une surface d'encre noire – l'artiste coupe la continuité de notre perception. Sans les reflets, le regard entre dans l'eau comme dans une «axe de clarté», sans entrave, jusqu'au fond de l'eau. Sans reflet, l'encre est réduite entièrement à sa noirceur implacable. Avec la méthode simple de polarisation, Marie Lienhard réussit à mettre en place une situation de perception absolue : elle purifie l'objet considéré de toutes les dépendances visuelles, de toutes les réflexions et de toutes les résonances de l'environnement.

La question est : cela conduit-il à une intensification de la réalité et de sa perception? Cela mène-t-il à une plus grande „véracité“ et immédiateté de l'expérience, à un état idéal au sens de l'approche phénoménologique de Husserl:

«à la chose elle-même»? Ou ne conduit-il pas plutôt à une réduction, à une falsification, à un appauvrissement, voire à une solitude du moment? Qui décide? En tout cas pas l'artiste. L'indécision, l'état de suspension de signification dans la perception, sont des éléments essentiels du travail de Marie Lienhard. 'Plaisirs et terreurs de la lévitation': Marie Lienhard a soigneusement intitulé une série de dessins qui montrent des personnes qui se dissolvent dans une chute en suspension, désespérément euphorique.

Jusqu'à quel point faut-il se dissoudre en lévitation pour entrer dans une autre réalité? Qu'est-ce qui change là-bas et comment en revient-on?

Dans son travail «Logics Of Drops» («Logiques des chutes») et «LOGICS OF GOLD» («Logiques de l'or») Marie Lienhard nous permet de nous élever, nous conduisant hors de notre champ de perception habituel vers des mondes spatiaux lointains. L'artiste envoie des ballons avec une caméra dans la stratosphère, à une altitude de 35 km, là où sinon seuls les satellites effectuent leur trajectoire. À l'aide de lunettes de réalité virtuelle, elle permet au public de prendre part au vol à haute altitude. Dans «LOGICS OF GOLD», le ballon est même doré, il emporte de l'or, symbole de la richesse et du pouvoir, de la beauté et de la pureté dans des domaines dans lesquels aucun symbolisme terrestre ni aucune structure de signification ne jouent plus aucun rôle. Nous montons, quittons notre espace terrestre de signification, de plus en plus haut, jusqu'à ce que notre terre flotte comme une boule géante bleue. Et là le ballon éclate, dans un halo spectaculaire l'explosion propulse l'or dans l'univers, son origine, et lui redonne sa place cosmique dans l'inutilité absolue. Le vol redescend, nous revenons sur terre avec les restes du ballon, de retour dans la familiarité de la gravité. Ce vol, ces images ne nous quitteront plus.

Pathos, théâtralité: est-ce cela que le travail de Marie Lienhard exhibe? Une stratégie de maîtrise technique des sens? La catégorie de la «sublimité» transféré à l'ère numérique? «Romantisme digital»? En un sens, les œuvres de Marie Lienhard pourraient être lues ayant des tendances romantiques: elle travaille avec l'immensité du ciel, son infini. Comme les artistes romantiques, elle conduit le public au-delà de ses possibilités habituelles de perception. Mais cela ne rendrait certainement pas justice à son travail s'il était réduit à cette perspective romantique.

Parce que des perspectives complètement différentes sur son travail sont possibles, par exemple l'aspect politique: dans «élévation», on pourrait voir la beauté des images du ciel au-dessus de la Turquie, la Syrie, l'Iraq et l'Iran, en tension douloureuse avec la laideur qui se passe loin en dessous des nuages. «LOGICS OF GOLD» peut être considéré comme une provocation artistique qui interroge de manière spectaculaire les idéologies néolibérales et les constructions de valeur matérialistes vides.

Cependant, Marie Lienhard ne laisserait réduire son art à une interprétation trop spécifique. Ses œuvres vivent du fait qu'elles ont des dimensions de sens très différentes et, surtout, offrent des perceptions diverses qui se tiennent l'une l'autre en suspens. Dans ce sens aussi, son travail, comme elle l'a décrit une fois, est la «recherche d'équilibres fragiles».

Ceci est justement l'essence, la force du travail de Marie Lienhard: créer des états de suspension, suspendre un instant les lois de notre vision du monde, ouvrir notre regard, notre questionnement et notre émerveillement.

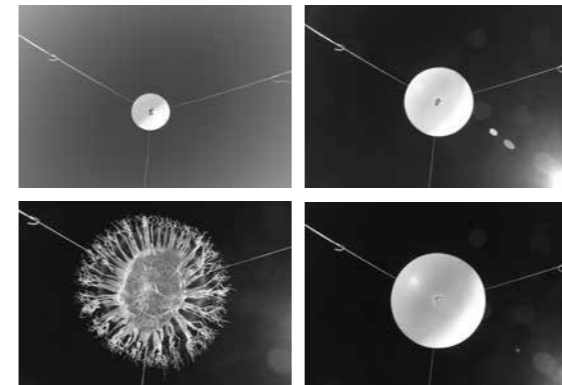
En l'occurrence, le travail de Marie Lienhard apporte également la réponse à la question du début de cet essai: la question de la poésie.

Avec tous ses défis techniques et nouveaux médias, l'œuvre de Marie Lienhard, est essentiellement poétique. Non seulement une force poétique sensorielle, qui se montre en images impressionnantes. Son travail est essentiellement Poiesis, dans le sens antique de l'émergence du nouveau. Dans son œuvre, un jeu virtuose entre les lois de la physique, les possibilités techniques, et surtout avec notre perception, l'œuvre de Marie Lienhard fait émerger ce qui ouvre notre image du monde.

○ Tobias Wall

«Le monde de la perception reste largement méconnu de nous, il a fallu beaucoup de temps, d'efforts et de culture pour le mettre à nu, et c'est l'un des mérites de l'art et de la pensée de l'époque moderne de nous faire redécouvrir ce monde dans lequel nous vivons, une chose que nous sommes toujours enclins d'oublier.»

—
MAURICE MERLEAU-PONTY
(Maurice Merleau-Ponty,
Phénoménologie de la perception
Gallimard 1976, 42)

Logics Of Drops, 2016
Virtual reality video, 3'58"
weather balloon & helium, four sports cameras

The virtual reality installation "Logic Of Drops" follows a sunrise with the high-altitude flight of a helium balloon, equipped with four sports cameras: slowly rising with the sun, from its point of departure into the stratosphere. The earth becomes smaller and smaller until the balloon bursts at a 32 km altitude so that a rapid crash back to earth is initiated. With VR glasses you can take off with the images, even though you are standing on the ground with both feet. The central aspect of the work is to enable access to an experience via virtual reality, which would otherwise remain physically unattainable.

Die Virtual-Reality-Installation „Logic Of Drops“ entsteht durch den Höhenflug eines Heliumballons, ausgestattet mit vier Sportkameras: der Ballon steigt zusammen mit dem Sonnenaufgang. Langsam entfernt er sich vom Aufstiegsunkt, gleichzeitig mit der Sonne, bis in die Stratosphäre. Die Erde wird immer kleiner, bis der Ballon in 32 km Höhe platzt und damit der rasante Absturz eingeleitet wird. Mit VR-Brillen kann man dies erleben und visuell davon schweben, obwohl man mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Zentraler Aspekt der Arbeit ist es, über die Virtual Reality einen Zugang zur einer echten Realität zu ermöglichen, die uns jedoch sonst unerreichbar bleiben würde.

L'installation réalité virtuelle «Logics Of Drops» suis un lever de soleil grâce au vol à haute altitude d'un ballon à hélium équipé de quatre caméras de sport. Depuis le point de départ à travers la stratosphère, la terre devient de plus en plus petite jusqu'à ce que le ballon explose à 32 km ce qui initie un crash rapide. Tout en restant les pieds sur terre, grâce à des lunettes de réalité virtuelle l'expérience du vol est complète. Cette œuvre donne accès à une réalité autrement inaccessible.

Plaisirs et terreurs de la lévitation, 2015
HB drawing, A2 Paper

"Plaisirs et terreurs de la lévitation" (Delights and Horrors of levitation): drawn in fine HB pencil lines on A2 paper, unclothed persons, each suspended in the whiteness of the page. They evoke the simultaneous sense of horror and enjoyment that every fall brings with itself.

„Plaisirs et terreurs de la lévitation“ (Genuss und Grauen des Schwebens): In feinen-HB Bleistiftstrichen auf A2-Papier ist je eine unbekleidete Person gezeichnet, die sich in einem raumungebundenen Zustand befindet. Sie verkörpern jenes gleichzeitige Gefühl von Grauen und Genuss, dass jedes Fallen mit sich bringt.

«Plaisirs et terreurs de la lévitation»: en traits fin de crayon HB sur papier, des personnes nus sont dessinées. Chacune suspendue dans l'espace blanc d'une feuille. Ils évoquent le sens de la terreur et du plaisir que procure chaque chute.

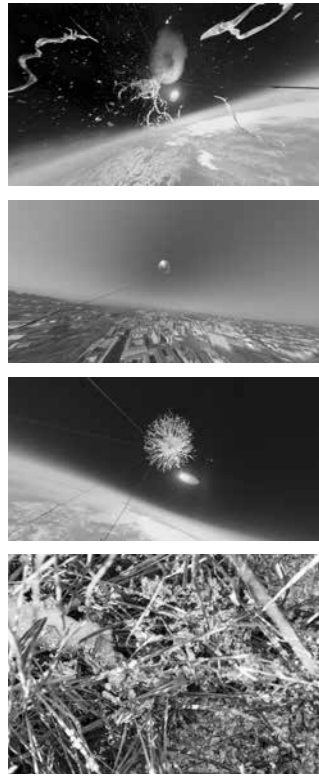

Les Ailes du Regard, 2015
mirror Ø 150 cm × 5 mm

The temporary installation "Les Ailes du Regard" ("The Wings of Sight") consists of a round 150 cm diameter mirror. Placed in the public space, sunk into the earth so that the surface is level with the surrounding ground. This simple intervention creates a visual hole into the earth which is as deep as the sky is high. It lives from the interaction with its observers: on approach, our spatial positioning tilts with our own image.

Die temporäre Installation „Les Ailes du Regard“ („Die Flügel des Blickes“) besteht aus einem runden Spiegel mit 150 cm Durchmesser. Im Erdboden eingelassen, schafft der Spiegel ein visuelles Loch in der Erde, das so tief ist wie der Himmel weit. Die Illusion lebt durch die Interaktion der Betrachter: Beim Herantreten kippt sowohl die räumliche Verortung als auch das eigene Abbild.

L'installation temporaire «Les Ailes du Regard» est un miroir rond de 150 cm de diamètre placé dans l'espace public, abaissé dans la terre de sorte que la surface soit au niveau du sol environnant. Cette intervention simple crée un trou visuel dans la terre aussi profond que le ciel est loin. L'installation vit de l'interaction avec ses observateurs: quand on s'approche du miroir, notre positionnement spatial bascule avec notre propre image.

LOGICS OF GOLD, 2018
Virtual reality video, 5'00"
22 carat gold flakes, sheet metal gold, weather balloon & helium,
360° panorama camera

A two-meter diameter gilded helium balloon, onto which a 360° panoramic camera is attached, rises into the skies. This camera films the entire environment: the world gets smaller and smaller on its way to the edge of space, until it bursts at 35 km altitude. The spectacular moment in which the balloon explodes, spreads its gold particles as well as its fall back to earth are also part of the 360° VR video. The fully immersive virtual reality results visually give a surprisingly overwhelming physical experience of weightlessness.

Ein im Durchmesser rund 2 Meter großer vergoldeter Heliumballon, an dem eine 360° Panoramakamera befestigt ist, steigt auf. Diese Kamera filmt, wie die Welt immer kleiner wird auf dem Weg des Ballons zum Rand des Weltalls. Der Ballon steigt auf, bis er auf ca. 35 km Höhe platzt. Dieser spektakuläre Moment, in dem die goldene Hülle ihre Goldpartikel verteilt, ist Teil der 360° Aufnahmen – ebenso der Fall zurück zur Erde. Das visuell vollkommen immersive Virtual-Reality-Erlebnis lässt den Betrachter eine überraschend überwältigende körperliche Erfahrung der Schwerelosigkeit erleben.

Un ballon hélium doré, de deux mètres de diamètre, transportant une caméra panoramique 360° s'élève dans le ciel. Cette caméra filme tout l'environnement: le monde devient de plus en plus petit en route jusqu'au bord de l'univers. Le moment où le ballon explose, répand ses fragments d'or et retombe sur terre fait aussi partie de la vidéo VR en 360°. Le résultat réalité virtuelle, visuellement totalement immersif, donne au spectateur une expérience d'apesanteur physique impressionnante.

elevation 26.09.16, 2016
Turkey 15:08 | Syria 15:59 | Iraq 16:33 | Iran 17:39
Double light refraction photography, fine art print on fine art
paper Alu-Dibond, A2

These landscapes were photographed on the 26.09.2016 during a flight over Turkey, Syria, Iraq and Iran. A rare double light refraction between the plane window and the polarization filter on the camera lens, reveals normally invisible colour gradients of the sunlight.

Die Landschaftsaufnahmen entstanden am 26.09.2016 während eines Fluges über die Länder Türkei, Syrien, Irak und Iran. Eine seltene Doppellichtbrechung zwischen Fenster und einem Polfilter am Kameraobjektiv machen sonst unsichtbare Farbverläufe des Lichtes sichtbar.

Ces paysages ont été photographiés le 26.09.2016 lors d'un vol au dessus de la Turquie, la Syrie, l'Iraq et l'Iran. Une double réfraction de la lumière, entre la fenêtre et un filtre de polarisation sur l'objectif de l'appareil photo, révèle des dégradés de couleur normalement invisible dans la lumière.

Limbo, 2018
Magnets & carbon fiber
200 kg traction – 2 × 0,5 kg / 60 × 60 × 30 mm, 8 × 45 m

Two 0,5 kg magnets tug on anchored carbon fiber strings, with all their 200 kg tensile force, to – almost touch each other. A finely tuned distance keeps them separated, defies gravity and keeps them afloat in mid-air. The carbon fiber strands break through the walls of the room into the public space, their anchoring points are in the neighbouring homes.

Zwei jeweils 0,5 kg schwere Magnete zerrn mit 200 kg Zugkraft an ihrer Befestigung und berühren sich - FAST. Ein fein austarierter Abstand trennt sie, überwindet dabei die Schwerkraft und hält sie freischwebend in der Luft. Das Spannungsfeld wird über die Grenzen des Ausstellungsraumes erweitert. Die verzweigten Karbonfaserstränge spannen sich durch die Wände der Ausstellung, ziehen sich durch den öffentlichen Raum und finden Ihre Ankerpunkte in Privatwohnungen der Nachbarschaft.

Deux aimants d'un demi kilo chacun et 200 kilos de force de traction, ancrés par des fils de carbone, sont maintenus à une distance finement réglée l'un de l'autre. La force d'attraction défie la gravité et les maintient en suspension. Les fils qui les soutendent traversent les murs de l'exposition et l'espace public, leur point d'ancrage étant dans les maisons voisines.

Longing, 2014
Polarisation filter 7 × 7 cm, steel hide H/W/D: 170 cm (H) × 70 cm (W) × 70 cm (D)

“Longing” is an installative removal of the reflection on a water surface of a forest lake. A steel hide invites to an elevated view onto the lake - looking through the “long view”, the sight does not rebound on the reflection of the water but can penetrate into the water.

„Longing“ (Sehnsucht) ist eine Installation, welche die Wasseroberfläche eines Sees entspiegelt. Eine Hochsitzkonstruktion lädt Wanderer zu einem erhöhten Blick auf den See. Schaut man durch das „Fernrohr“, so ist die Oberflächenspiegelung des Wassers durch einen Polfilter aufgehoben und der Blick kann ins Wasser eindringen.

«Longing» (désir) est une installation qui retire le reflet de la surface d'un lac. Un affut perché invite à une vue surélevée du lac. En regardant à travers la ‚longue vue‘, la réflexion est retirée et permet de voir dans les profondeurs de l'eau.

Real, 2018
Mirascope Ø 4 cm × 5 cm, gold wire.

Mirroring reflections of light create, free-floating in the air, a three-dimensional image of the word „Real“ which is written in gold wire and can be seen in the background. It is only when one tries to touch it that it becomes clear that it is only a light reconstruction of the real wire.

Durch spiegelnde Lichtreflexionen entsteht, freischwebend in der Luft, ein dreidimensionales Abbild des in Golddraht geschriebenen Wortes „Real“. Erst wenn man versucht, es zu berühren, wird klar, dass es sich um eine immaterielle Licht-Rekonstruktion des Realen handelt.

Le miroitement des réflexions de lumière crée, une image trois dimensionnelle flottante, du mot «Real» (réel) écrit en fil d'or. Ce n'est que lorsque l'on essaie de le toucher qu'il devient évident qu'il ne s'agit que d'une image de lumière du fil réel.