

Kunst und Natur im Pas de deux

Die Kunst im Freien entsteht bei Katja Schenker nach dem vielfältigen Sich-Einstimmen auf den Standort und im Wechselspiel zwischen dem Körpereinsatz und den Kräften der Natur. Immer sind auch Zeit und Zufall willkommene Mitgestalter der Arbeit.

Pas de deux entre art et nature

L'art de plein air de Katja Schenker découle d'un accord aux variations multiples avec le lieu et d'un jeu entre implication corporelle et forces de la nature. Le temps et le hasard sont aussi volontiers invités à participer au travail.

Jacqueline Burckhardt

Katja Schenker, diesen Namen verbindet man schnell mit Performance-Kunst und Arbeiten unter freiem Himmel, und wer komplexe Vorgänge kompakt formuliert, sagt schlicht, die Künstlerin geht ortsspezifisch und nach dem Prinzip von Sichten – Erforschen – Arbeitkreieren vor. Das Verständnis und die Reflexion über die vielfachen kontextuellen Eigenheiten des Standorts ihrer Intervention bilden bei ihr die Voraussetzungen, dass sich die Einfälle einstellen können.

Manchmal konsultiert sie Wissenschaftler wie etwa im Jahr 2006 für ihr Projekt «1588 étages» in einer Wohnsiedlung in Rheinfelden. Dort hinterfragte sie das System der gestapelten Einfamilienhäuser

Le nom de Katja Schenker est vite associé à la performance artistique et au travail en plein air; pour le dire en un mot, l'artiste travaille en fonction du lieu et selon le principe «observation – analyse – activité». La compréhension du lieu et la réflexion autour de ses multiples propriétés contextuelles caractérisent son intervention et lui permettent de faire émerger ses idées.

Il lui arrive de consulter des scientifiques comme en 2006 pour son projet «1588 étages» prévu pour un lotissement à Rheinfelden. Elle y a interrogé le système des maisons individuelles empilées (Pile-Up-System) que l'architecte Hans Zwimpfer a développé face au mitage proliférant; elle a ainsi voulu découvrir

1

Derek LiWanPo (2)

2

3

Stefan Rohner

1,2 Projekt «1588 étages» in Rheinfelden, 2006/07 .

Le projet «1588 étages», à Rheinfelden, 2006/07.

3 Einjähriger Garten auf der Insel Ufenau im Zürichsee, 2002. Foto aus dem Heissluftballon. Jardin d'une année sur l'île d'Ufenau sur le lac de Zurich, 2002. Vue depuis la montgolfière.

(Pile-Up-System), das der Architekt Hans Zwimpfer als Lösung gegen die wuchernde Zersiedelung entwickelt hat, und wollte wissen, wie viele Wohneinheiten übereinander aufgetürmt werden müssten, bis es zum Grundbruch kommt. Die Berechnungen einer Geologin ergaben, dass der Bruch bei einem Gewicht von 1589 Etagen zustande käme, und die Vorstellung dieses Szenariums setzte Schenker in ihrer Arbeit vor Ort um.

Die Zeit mitdenken

Ihre Werke entstehen meist im Wechselspiel zwischen einem beharrlichen, wenn nicht gar leidenschaftlichen Körpereinsatz und den Kräften der Natur. Bewusst legt sie die Arbeiten im Freien so an, dass sie sich verändern können, und rechnet auch mit dem Zufall als dem Mitgestalter, der sich nicht steuern lässt. Das Prozessuale in den wechselnden Erscheinungen ist Teil des Konzepts und wird deutlich thematisiert. Die Verwandlungen entsprechen dem natürlichen Lauf der Dinge, die sich weitgehend selbst organisieren oder auflösen. Kunst und Natur sind bei Schenker nie getrennt voneinander zu sehen.

Das zeigte auch ein Gartenprojekt auf der Insel Ufenau im Zürichsee, das sie für die Dauer des Sommers 2002 für das Seedamm Kulturzentrum Pfäffikon realisierte. Hier, in der vielgliedrigen Landschaft mit einer langen Kulturgeschichte, wo römische Spuren erhalten sind, Pilger einst Station machten und Zwinglis Freund Ulrich von Hutten im Exil an Syphilis starb, legte Schenker als Hauptmotiv zwei begehbare Pflanzen-Labyrinth an. Jedes bestand aus zwei

jusqu'à quel point des unités d'habitation pouvaient être superposées avant l'effondrement du sol. Les calculs d'une géologue ont déterminé que ce dernier se produirait pour une charge de 1589 étages, scénario que Katja Schenker a transposé dans son travail sur place.

Appréhender le temps

Ses œuvres naissent la plupart du temps d'un échange entre l'implication corporelle – persévérante voire passionnelle – et les forces de la nature. L'artiste expose à dessein ses travaux à l'extérieur de sorte qu'ils puissent se modifier; elle se sert aussi du hasard comme d'un partenaire de création non maîtrisable. Le caractère de processus, manifeste dans les apparitions évolutives, est partie prenante du concept; il est clairement en débat. Les métamorphoses suivent l'évolution naturelle des choses qui, dans l'ensemble, s'organisent ou se décomposent d'elles-mêmes. L'art et la nature ne doivent pas être considérés séparément selon Katja Schenker.

C'est ce que démontre aussi le projet pour un jardin sur l'île d'Ufenau, située sur le lac de Zurich, qu'elle a réalisé le temps de l'été 2002 pour le centre culturel Seedamm de Pfäffikon. C'est dans ce paysage aux multiples ramifications et à la longue histoire culturelle, avec ses traces romaines, là où les pèlerins faisaient alors étape et où l'ami de Zwingli, Ulrich von Hutten, succomba en exil à la syphilis, c'est là que Katja Schenker a disposé en guise de motif principal deux labyrinthes végétaux accessibles. Chacun d'entre eux était constitué de deux spirales entrela-

4

Katja Schenker

ineinander verschlungenen Spiralen mit einem Durchmesser von 32 Metern. Perfekt gliederten sie sich in einen sanften Abhang ein und schienen den alten Genius loci wecken zu wollen. Sie evozierten die Welt der Mythologien und christliche Symbole. Auf Bildern aus einem Heissluftballon schien es gar, als hätten Ausserirdische die Ufenau mit der Zeichnung zweier Brüste gebrandmarkt. Dabei hatte Schenker gepflügt, gesät und gepflanzt, hatte Getreide, Gemüse, Kräuter, Blumen und Stauden nach Dichte, Höhe, Farbe und Duft fein komponiert und dabei einkalkuliert, wie sich alles auch stimmungsmässig mit jedem Schritt und im Laufe der Wochen wandeln würde. Die Spiralfpade waren von mannshohen Wicken und Bohnen dicht gesäumt und gingen in der Mitte in ein platzartiges rundes Beet mit niedrigem Sommerflor über.

Als Katja Schenker am 1. August 2002 mit der Performance «rasen» vor Ort auftrat, einen grossen Heliumballon an einem hundert Meter langen Seil um den Leib geschnürt, fegten stürmische Böen übers Land. Im wilden Tanz mit und gegen die Windstösse erkämpfte sie sich den Weg durch die Labyrinth, immer wieder abgetrieben vom herumwirbelnden Ballon.

Landschaft entwerfen

Im Jahr 2005 gestaltete sie erneut eine kleine Landschaft, diesmal für den Hof des Bundesamtes für Landestopographie in Wabern. Inspirationsquelle für diese Arbeit war Jorge Luis Borge's Kurzgeschichte «Von der Strenge der Wissenschaft», die von einem fiktiven Reich handelt, in dem die Kunst des Karto-

cées de 32 mètres de diamètre. Ceux-ci se divisaient à la perfection pour donner forme à un versant doux et semblaient vouloir réveiller le vieux genius loci. Ils évoquaient en outre le monde mythologique et les symboles chrétiens. Des vues aériennes prises depuis une montgolfière donnaient même l'impression que des extraterrestres avaient marqué deux seins au fer rouge sur Ufenau. Pour cela, Katja Schenker a dû labourer, semer, planter et réaliser une composition subtile avec des céréales, des légumes, des herbes, des fleurs et des plantes vivaces en prenant en compte leur densité, leur hauteur, leur couleur et leur senteur tout en anticipant sur l'ambiance que l'ensemble allait créer au cours des semaines et au fil des pas. Bordés de pois de senteur et de haricots d'une hauteur d'homme densément disposés, les sentiers en forme de spirale se transforment au centre en une plate-bande ronde aux allures de place et constituée de basses plantes d'été.

Lorsque Katja Schenker a fait son apparition sur place le 1er août 2002 pour la performance «rasen», un grand ballon gonflé à l'hélium attaché à son corps par un câble d'une centaine de mètres, des bourrasques de tempête balayaient les lieux. Entraînée en continu par le ballon tourbillonnant, elle se fraya alors un chemin à travers le labyrinthe dans une danse sauvage, poussée ou retenue par les rafales.

Concevoir le paysage

Elle se remit en 2005 à composer un petit paysage, cette fois-ci pour la cour de l'Office fédéral de topographie à Wabern. Son travail s'inspire alors de la nouvelle de Jorge Luis Borges «De la rigueur de la

5

Stefan Rohner

4 Projekt für das Bundesamt für Landestopografie in Wabern. *Projet pour l'Office fédéral de la topographie à Wabern.*

5 Projekt «bleu du ciel» von 2007 in Môtiers. *Le projet «bleu du ciel», 2007 à Môtiers.*

graphierens bis zur ultimativen Perfektion entwickelt war, sodass eine Karte im Massstab 1:1 punktgenau das ganze Reich erfasste und paradoxerweise gänzlich überdeckte. Jedoch verwitterte die Karte allmählich, und nachfolgende Generationen fanden nur noch wenige Überreste von ihr vor. Schenker übergoss in Wabern das Terrain mit Asphalt und pflanzte darin Buchsbäume und diverse Stauden ein. Seither wird die Asphaltkruste vom Pflanzenwuchs durchstossen, bröckelt ab, und da und dort macht sich ein Moostepich breit.

Den Ort betonen

Asphalt ist auch das Material, das Schenker 2007 für ihre Arbeit «bleu du ciel» in der Ausstellung «Art en plein air» in Môtiers verwendete. Hier, im jurassischen Val-de-Travers, wurde während Jahrhunderten Asphalt abgebaut. Noch heute zeugen unterirdische Stollen davon. Schenker liess ein abgestuftes, kegelförmiges Loch graben und kleidete es mit Asphalt aus. An seiner Öffnung hat es einen Durchmesser von zehn Metern, es verjüngt sich drei Meter tief in die Erde hinein. Das Loch setzt ein vertikales Zeichen in diesem langen Tal, das seit den Römern eine Durchgangsachse ist, und noch heute kann man in diese Arbeit abtauchen, nur noch den Himmel sehen und an J.-J. Rousseau denken, der in Môtiers einen Zufluchtsort gefunden hatte. Im Sommer wird es heiss da unten, der weiche Asphalt riecht scharf, und es ist, als wäre man dem Erdinnern schon sehr nahe gekommen. Auch dieses Loch überlässt die Künstlerin wieder der Natur, die es von sich aus nach eigenen Gesetzen umformen wird.

science» qui évoque un empire fictif dans lequel l'art de la cartographie a atteint un tel degré de perfection qu'une carte à l'échelle 1:1 représentait tout l'empire avec une grande précision et, paradoxalement, qu'elle recouvrait en totalité. La carte s'est progressivement dégradée et les générations suivantes n'en ont retrouvé que quelques rares restes. Katja Schenker a recouvert à Wabern le terrain avec de l'enrobé avant d'y planter des buis et diverses plantes vivaces. Depuis, la croûte noire est transpercée par les plantes et se craquelle tandis que prend place, par-ci par-là, un tapis de mousse.

Révéler le lieu

L'asphalte se retrouve aussi en 2007 dans son travail «bleu du ciel» réalisé pour l'exposition «Art en plein air» à Môtiers. Ce matériau a été extrait durant des siècles au Val-de-Travers, dans le Jura neuchâtelois, comme en témoignent encore de nos jours les galeries souterraines des anciennes mines. Katja Schenker a fait creuser un trou en gradins en forme de cône qu'elle a recouvert d'asphalte. Avec une ouverture de dix mètres de diamètre, il se réduit dans la terre sur une profondeur de trois mètres; le trou constitue un signe vertical dans une longue vallée, véritable axe de passage depuis les Romains; il est encore possible de s'y cacher pour ne voir que le ciel et penser à Jean-Jacques Rousseau qui avait trouvé refuge à Môtiers. En été, la chaleur y est élevée tandis que l'asphalte ramollie dégage une forte odeur, comme si l'on se trouvait déjà très près de l'intérieur de la terre. Ce trou aussi, l'artiste le restitue à la nature qui se chargera elle-même de le remodeler selon ses propres lois.