

Reading Rämistrasse #64: Damian Christinger zu Esther Mathis in der Stiftung BINZ39

Wie erzeugt sich genau die richtige Stimmung an einem Filmset? Vielleicht Abenddämmerung um 18:15 im Oktober, in einer mitteleuropäischen Stadt? Wie zeigt man Kunst in einem Museum, so dass sich sowohl Malerei des 18. Jahrhunderts als auch ein Foto von Nan Goldin gleichermaßen ausgeleuchtet fühlen. Wir erinnern uns: am Anfang war das Licht. Fiat Lux.

Mit dem Menschen kam das Bedürfnis, das Licht zu bündeln, zu lenken, zu verstehen. Die ältesten Spiegel, die archäologisch gesichert werden konnten, sind über 7000 Jahre alt. Gefunden wurden sie in neolithischen Gräbern in Catalhöyük im türkischen Anatolien. Schwarz polierter Stein, Obsidian, eigentlich geschmolzenes und wieder petrifiziertes vulkanisches Glas, dunkel schimmernd. Ob Archimedes im 3. Jh. vor unserer Zeitrechnung die römische Flotte vor Syrakus tatsächlich mit Hilfe von Hohlspiegeln in Brand steckte, gilt unter Philologen und Experimental-Archäologen als umstritten. Zu lange die Zeit, in der die Schiffe unbeweglich ein Ziel hätten abgeben müssen. Auch ist jenem Autor, der von den zur Waffe gewordenen Lichtbündelungskörpern berichtet, nicht zu trauen. Lukian von Samosata war ausgebildeter Künstler – so behaupten es seine wenigen Biografen – und zu sehr an ästhetischen Fragen interessiert um als Wissenschaftshistoriker in Frage zu kommen. Ihm war das gefährliche Potential einer konkaven Spiegelfläche im nicht nur physikalischen Sinne wichtig. Die Zerstörung der Schiffe durch Archimedes ist bei Lukian auch ein anarchisch-künstlerischer Akt.

Und so traue ich auch Esther Mathis nicht ganz, deren Ausstellung «Luminaire» noch bis zum 18. September im Ausstellungsraum der Stiftung BINZ39 zu sehen ist. Der Ausgangspunkt, der von Kristina Grigorjeva kuratierten Werkschau, ist scheinbar harmlos. Zwei gerahmte Fotos aus einer Serie, dokumentarisch anmutend, Oberlichtssäle in einem Museum zeigend. Um zu ihnen zu gelangen, muss ich jedoch an einer metallenen, sich bewegenden Lamellenstruktur vorbei, das leise Surren der Motoren eine erste, leichte Irritation. Zu meiner Rechten ist der Boden mit Glasplatten belegt. Der Oberlichtsaal der Fotografien findet sich dekonstruiert im Raum wieder, wer ein Original besehen möchte dem sei die Ausstellung von Walter de Maria «The 2000 Sculpture» im Bühle-Saal des Kunsthauses empfohlen.

Mein leichtes Misstrauen hat sich gelohnt. Ich bin bereits Teil des Luminaire, verhalte mich in ihm und zu ihm, ob ich möchte oder nicht. Die minimal und konzentriert gehaltene Show von Mathis ist somit typisch für die Arbeitsweise der Künstlerin. Sie untersucht optische Apparate und Wahrnehmung, Licht und Schatten, den Einfluss von Lichtbrechung und Lichtführung auf die Kunst der Moderne, Post-Moderne und Gegenwart. So weit so bekannt, ebenso die oben paraphrasierten historischen Wurzeln.

(Blumenberg, Hans: »Das Fernrohr und die Ohnmacht der Wahrheit«, in: Ders., Galileo Galilei. Sidereus Nuncius. Nachricht von neuen Sternen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1980, S. 7-75; Stafford, Barbara Marie/Terpak, Frances (Hg.): Devices of Wonder. From the World in a Box to Images on a Screen. Catalog for an exhibition at the Getty Research, November 13, 2001 to February 6, 2002. (Getty Research Institute, 2001) Getty Catalog Press Release; Crary, Jonathan: Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge, Mass.: MIT Press 1990; Weigl, Engelhard: Instrumente der Neuzeit. Die Entdeckung der modernen Wirklichkeit, Stuttgart: Metzler 1990; Mit Dank an Nicola Gess für die Zusammenstellung.)

Gleichzeitig unterläuft sie diese Wurzeln und Apparate, stellt sie in Frage und entwirft eine neue, alternative Geschichte des Lichts. Als Teil des Luminaire begegne ich dem Opaken, dem Schatten und der Tonalität der Nacht. Die Geschichte des Wissens und der Aufklärung wird auf den Kopf gestellt, die Hegemonien einer männlich konnotierten Epistemologie erweitert und zerschlagen. Der Beleuchtungskörper den Esther Mathis meint ist ein einschliessender Verteiler eines gleichmässigen, platonischen Lichtes.

Sihlquai 133
8005 Zürich

Reading Rämistrasse #64: Damian Christinger on Esther Mathis @ BINZ39 Foundation

How do you create just the right mood on a film set? Perhaps dusk at 6:15 p.m. in October, in a Central European city? How do you show art in a museum so that both 18th century painting and a photograph by Nan Goldin feel equally illuminated? We remember: in the beginning there was light. Fiat Lux.

With humans came the need to focus light, to direct it, to understand it. The oldest mirrors that could be secured archaeologically are over 7000 years old. They were found in Neolithic tombs in Catalhöyük in Turkish Anatolia. Black polished stone, obsidian, actually molten and re-petrified volcanic glass, dark shimmering. Whether Archimedes actually set fire to the Roman fleet off Syracuse in the 3rd century B.C., using concave mirrors, is considered controversial among philologists and experimental archaeologists. Too long the time, in which the ships would have had to stay immobile a target. Also, the author who reports on the light-bundling bodies, that had become a weapon, is not to be trusted. Lucian of Samosata was a trained artist - or so his few biographers claim - and too interested in aesthetic questions to be considered a historian of science. He was concerned with the dangerous potential of a concave mirror-surface in more than just a physical sense. The destruction of the ships by Archimedes is also an anarchic-artistic act by Lucian.

And so I don't quite trust Esther Mathis, whose exhibition "Luminaire" can be seen in the exhibition space of BINZ39 Foundation until September 18. The starting point, of the work show curated by Kristina Grigorjeva, is seemingly innocuous. Two framed photos from a series, documentary-looking, showing skylight constructions in a museum. To get to them, however, I have to pass a metal, moving lamella-structure, the quiet whirl of motors a first, slight irritation. To my right, the floor is covered with glass panels. The skylight hall of the photographs is found deconstructed in the room, the ones who would like to see an original version are recommended to visit the exhibition of Walter de Maria "The 2000 Sculpture" at the Kunsthaus Zurich.

My slight mistrust has paid off. I am already part of the Luminaire, behaving in it and to it, whether I want to or not. Mathis' minimal and concentrated show is thus typical of the artist's working method. She explores optical apparatus and perception, light and shadow, the influence of light refraction and light direction on modern, post-modern and contemporary art. So far so familiar, as are the historical roots paraphrased above.

(Blumenberg, Hans: »Das Fernrohr und die Ohnmacht der Wahrheit«, in: Ders., Galileo Galilei. Sidereus Nuncius. Nachricht von neuen Sternen, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1980, S. 7-75; Stafford, Barbara Marie/Terpak, Frances (Hg.): Devices of Wonder. From the World in a Box to Images on a Screen. Catalog for an exhibition at the Getty Research, November 13, 2001 to February 6, 2002. (Getty Research Institute, 2001) Getty Catalog Press Release; Cray, Jonathan: Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, Cambridge, Mass.: MIT Press 1990; Weigl, Engelhard: Instrumente der Neuzeit. Die Entdeckung der modernen Wirklichkeit, Stuttgart: Metzler 1990; Mit Dank an Nicola Gess für die Zusammenstellung.)

She subverts these roots, though, and also the apparatuses, questions them, and creates a new, alternative history of light. As part of Luminaire, I encounter the opaque, the shadow, and the tonality of night. The history of knowledge and enlightenment is turned upside down, the hegemonies of a male epistemology expanded and shattered. The illuminator that Esther Mathis means is an inclusive distributor of a bright, platonic light.

Sihlquai 133
8005 Zürich