

E /

Preface
SCOTT
CAMERON
WEAVER

The carefully crafted films of Lena Maria Thü-ring explore individual stories in a reflection on social systems and their underlying constructions. The raw material for her film projects consists of many hours of interviews in which people tell their stories. Thü-ring consolidates these biographical texts to produce manuscripts for the spoken narrative threads on which her films are based, intertwining personal experiences with more universal notions of memory, history, and place; her works, we might say, function as screens for our reflections. The relationship between both spoken and written language and the moving image is paramount to Thü-ring's films. Different perspectives blend into one another; memory gaps and blanks remain. The act of remembering by retelling, Thü-ring says, is hobbled by the inadequacy, intractability, and divergence of recollections, and so it is always a "creative process". The artist's meticulous working and her acute awareness of the potential inherent in both visual and linguistic narratives not only signal her keen power of observation and special rapport with her protagonists; they are also fundamental to films that provide plenty of perceptual space for multifaceted narratives and metaphors to emerge for her audience.

Thü-ring developed a new installation, her largest production to date, for the 2013 Manor Kunstpreis exhibition at the Museum für Gegenwartskunst, Basel. The three-channel video installation, entitled "Kreide fressen" (2013), recounts a tale of childhood sexual abuse; from a distance of many years, the three victims, now young men, still struggle to remember and understand their experiences and cope with the psychological damage. Presented in alternation, the monologues seem repetitive and often scattered; sometimes the protagonists read directly from the scripts in their hands, sometimes they look straight into the camera. Now and then there is a distinctly artificial and almost emotionless quality to their accounts, while at other moments their strong feelings and the hard work of remembering seem vivid and almost tangible. It becomes rapidly apparent that there is a palpably constructed element to narrative: the script is in fact a consolidated and adapted text based on real interviews Thü-ring conducted with a number of young men who had been abused by their teachers as boys. She then cast three actors to read her manuscripts, additionally removing the accounts from their reallife origins.

The unsettling consequence of the actors' micro-expressions—highlighted by the large-scale, high-definition projections—suggests a work of contemporary theater. The work's presentation of the

young men's accounts is haunting and profoundly moving thanks to Thü-ring's precise use of the stylistic devices of film as well as the complex and ultimately ambiguous interplay between reality and fiction. The film is candid about the constructed nature of the situation it shows: three men speaking into three synchronized cameras. The shifting dynamics of their delivery produces moments of subtle irritation—but then the flow of the voices, now halting, now inquisitive, now simply reportorial, carries the viewer along. Thü-ring created the narrative of "Kreide fressen" by condensing and interweaving numerous conversations, and so it is no longer attributable to any single individual. The protagonists in the film, like the stories they tell, become figures of reflection, proxies that merely transmit the emotions evoked by the voices. Thü-ring's works touch us with the issues they address, despite or precisely because of the way the medium is used to distance the subject matter. They also make plain that the formulation of memories is ultimately about a fluid distinction between recollections and the experience itself.

The present book is published on the occasion of Lena Maria Thü-ring's receiving the Manor Kunstpreis and in conjunction with her exhibition "Kreide fressen" at the Museum für Gegenwartskunst, Basel. It documents this most recent work as well as a selection of video pieces Thü-ring created between 2008 and 2013. It is designed to reflect her artistic practice by alternating between manuscripts and stills from her films. An essay by Kirsty Bell examines Thü-ring's art and discusses several of her works.

I would like to use this opportunity to congratulate Lena Maria Thü-ring on winning the Manor Kunstpreis and to thank her for her unwavering dedication to this project. I also want to thank Esther Rieser, who designed this book, and everyone else who helped make the exhibition a success and produce the publication. I am grateful, finally, to Manor for their generous support for this project.

•

D /

Vorwort
SCOTT
CAMERON
WEAVER

Lena Maria Thü-ring reflektiert in ihren mit grosser Sorgfalt hergestellten Filmen anhand individueller Geschichten gesellschaftliche Systeme sowie die ihnen zugrunde liegenden Konstruktionen. Ausgangsmaterial ihrer Filmprojekte sind mehrstündige Interviews, in welchen Menschen ihre Geschichte erzählen. Sprachlich von Thü-ring verdichtet, werden aus diesem biografischen Material Manuskripte, die als gesprochene Erzählstränge die Grundlage ihrer Filme bilden. Ihre Filme verknüpfen so persönliche Erlebnisse mit allgemeineren Vorstellungen von Erinnerung, Geschichte und Raum und funktionieren dabei gleichsam als Reflexionsflächen. Die Beziehung zwischen der gesprochenen und der geschriebenen Sprache sowie dem bewegten Bild ist in Thü-rings Filmen von zentraler Bedeutung. Unterschiedliche Perspektiven fliessen ineinander, Erinnerungslücken und Leerstellen bleiben bestehen. Der Vorgang des Erinnerns anhand des Nacherzählens ist, wie Thü-ring sagt, aufgrund der Unzulänglichkeit, Widerspenstigkeit und Divergenz von Erinnerungen immer ein "kreativer Prozess". Ihre sorgfältige Arbeitsweise und ihr Bewusstsein für das Potential, das visuellen und sprachlichen Narrationen innewohnt, verweisen auf ihre besondere Beobachtungsfähigkeit und enge Zusammenarbeit mit den Protagonisten. Sie sind gleichzeitig auch die Grundlage, auf welcher Thü-ring Filme entwickelt. Sie eröffnen dem Publikum einen Perzeptionsraum, in dem facettenreiche Erzählungen und Metaphern aufscheinen.

Für die Ausstellung des Manor Kunstpreises 2013 Basel im Museum für Gegenwartskunst hat Thü-ring ihre bislang umfangreichste Produktion entwickelt. Die Dreikanal-Videoinstallation mit dem Titel "Kreide fressen" (2013) erzählt aus der Perspektive dreier junger Männer die Geschichte eines viele Jahre zurückliegenden Kindesmissbrauchs, dessen Bewusstwerdung und komplizierte psychische Verarbeitung. Repetitiv, teils brüchig wechseln sich die einzelnen Monologe ab, manchmal lesen die Protagonisten direkt von Textblättern, die sie in der Hand halten, manchmal halten sie den Blick unmittelbar auf die Kamera gerichtet. Einige der Berichte wirken vorgetragen, fast emotionslos, an anderer Stelle sind die Gefühle, das Ringen mit der Erinnerung unmittelbar, fast greifbar. Schnell wird offenkundig, dass Erzählen immer auch etwas merklich Konstruiertes ist: Tatsächlich sind die gesprochenen Monologe ein verdichteter und bearbeiteter Text, der auf realen Interviews mit jungen Männern beruht, die in der Kindheit von ihrem Lehrer missbraucht wurden. Thü-ring schuf eine zusätzliche Distanz zu den Ursprüngen dieser

Ereignisse im realen Leben, indem sie drei Schauspieler auswählte, um die von ihr geschriebenen Manuskripte vorzutragen.

In der beunruhigenden Konsequenz der minimalen schauspielerischen Ausdrucksformen – hervorgehoben durch die grossformatigen, hochauflösenden Projektionen – lässt die Arbeit an ein zeitgenössisches Theaterstück denken. Die unmittelbare Präsenz und Spannung der vorgetragenen Erzählungen verdankt sich dabei sowohl Thü-rings präzisiertem Einsatz filmischer Stilmittel als auch der komplexen und in der Schwebelage gehaltenen Beziehung zwischen Realität und Fiktion. Die Konstruiertheit der gefilmten Situation, in der die Männer in drei synchronisierte Kameras sprechen, ist offengelegt. Die wechselnde Dynamik der Vortragsweisen irritiert subtil – bevor man sich wieder von dem Stimmfluss einfangen lässt, der stockt, fragt oder einfach berichtet. "Kreide fressen" ist eine Erzählung, die Thü-ring aus zahlreichen Gesprächen verdichtet und neu gewoben hat und die nicht mehr einem Individuum zugeordnet werden kann. Die Protagonisten im Film, genau wie die erzählten Geschichten selber, werden zu Reflexionsfiguren und Stellvertretern, durch welche die von den Stimmen evozierten Gefühle weitergegeben werden. Die Werke Thü-rings berühren angesichts der thematischen Distanzierungen. Darüber hinaus verdeutlichen sie, dass es bei dem Formulieren von Erinnerungen letztlich um einen fließenden Übergang zwischen Erinnerung und Erfahrung als solcher geht.

Dieses Buch erscheint anlässlich der Verleihung des Manor Kunstpreises an Lena Maria Thü-ring und begleitet ihre Ausstellung "Kreide fressen" im Museum für Gegenwartskunst, Basel. Neben dieser jüngsten Arbeit dokumentiert es eine Auswahl von Thü-rings Videoarbeiten aus den Jahren 2008 bis 2013. Abgeleitet aus ihrer künstlerischen Praxis, wechseln sich Ausschnitte aus Manuskripten mit Filmstills ihrer Werke ab. In einem Essay untersucht Kirsty Bell Thü-rings künstlerische Praxis anhand verschiedener Arbeiten.

An dieser Stelle möchte ich Lena Maria Thü-ring herzlich zu der Verleihung des Manor Kunstpreises gratulieren und ihr für ihr kontinuierliches Engagement danken. Mein Dank gilt auch Esther Rieser für die Gestaltung des vorliegenden Buches und allen weiteren Beteiligten, die zum Gelingen von Ausstellung und Publikation beigetragen haben. Abschliessend danke ich Manor für die grosszügige Unterstützung dieses Projekts.

•