

KAISER-LOTHAR-PREISTRÄGERIN 2023
ANJA MARIA STRAUSS, NEUSS (D)

LA LAURÉATE DU PRIX DE L'EMPEREUR LOTHAIRE 2023
ANJA MARIA STRAUSS, NEUSS (D)

© Jörg Pansick-Mathieu, Moers

1973	geboren in Saarlouis
1998-2000	Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan
2003	Arbeitsaufenthalt in London
2004-2007	Lehrauftrag in Tokyo, Umwelt-Kunst Akademie e.V. / Japan Flower Design College
2013/15	Arbeitsaufenthalte in der Cité Internationale des Arts, Paris
2018	Dozententätigkeit, Seminar in Tokyo, Umwelt-Kunst Akademie e.V. / Japan Flower Design College

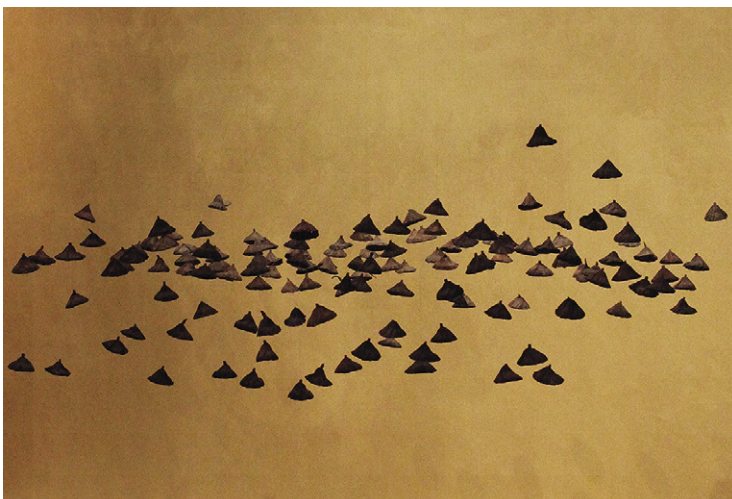
PREISE	2015	1. Publikumspreis der Kunstmesse Regensburg
	2016	Grand Prix de la Ville Esch-sur-Alzette, Luxemburg

ANJA MARIA STRAUSS

Sie schmiegen sich aneinander und wippen im Takt, wenn man an ihnen vorbeigeht. Manche recken ihre Hälse aus der Menge, andere stecken die Köpfe zusammen. Anmutig und elegant, fast menschlich wirken die Mohnkapseln, die Anja Maria Strauss zu einem charaktervollen Objekt komponiert hat. Die in Düsseldorf ansässige Künstlerin sammelt Samen, Früchte oder andere Bestandteile von Pflanzen, die sie in der heimischen Natur findet und verwandelt sie in Skulpturen, Installationen und Objekte. Es sind Pflanzen, die uns bekannt sind, häufig aber nicht weiter beachtet oder übersehen werden – wie Ahornfrüchte, die Membrane des Silberblatts, Weidenkätzchen, Bucheckern, die „Fallschirmchen“ des Löwenzahns, Luffa oder Mohnkapseln.

ANJA MARIA STRAUSS

Ils se blottissent les uns contre les autres et se balançant au tact lorsqu'on passe devant eux. Certaines d'entre elles tendent le cou hors de la foule, d'autres rassemblent leurs têtes. Gracieuses et élégantes comme des êtres humains, tel est l'effet des capsules de pavot qu'Anja Maria Strauss a composées. L'artiste, basée à Düsseldorf, collecte des graines, des fruits ou d'autres composants de plantes qu'elle trouve dans la nature locale et les transforme en sculptures, installations et objets. Il s'agit de plantes qui nous sont familières, mais auxquelles on ne prête souvent pas attention ou que l'on néglige – comme les fruits de l'érable, la membrane de la feuille d'argent, les chatons de saule, les faînes, les «petits parachutes» du pissenlit, la luffa ou les capsules de pavot.

© Stiftung Museum Schloss Moyland – Maurice Dören

ZUM TANZ DER FRÜCHTE, Rauminstallation, Lotos
Ausstellung natura artis magistra im Museum Schloss Moyland

© Norbert Fothling, Düsseldorf

Ohne Titel, Eichelhütchen, Detailsicht,
Federstahldraht, Beton, H 33 x B 20 x T 20 cm

© NohrerTrading, Düsseldorf

geistige, kulturelle ... Wurzelfelder, schwebend, raumbezogene Installation, 2023, Weizen

Die Faszination für das, was die Natur hervorbringt – „Für mich ist die Natur bereits große Kunst“, sagt Anja Maria Strauss. Jeder noch so unbeachtete Teil einer Pflanze ist für sie bereits formvollendet und es wert, dass man ihm mit Wertschätzung und Respekt begegnet. Das Anliegen der Künstlerin ist es, diesen Naturelementen eine Bühne zu bereiten. Dabei wählt sie für ein Kunstwerk jeweils nur einen Teil einer Pflanze aus und arrangiert zahlreiche davon zu einer Gesamtkomposition. Hierbei unterscheidet sich ihr Vorgehen wesentlich vom klassischen Blumenkünstler, der verschiedene Blumen und Pflanzen in einem Gesteck oder Blumenstrauß zu einem Gesamtarrangement kombiniert. Anja Maria Strauss lenkt den Blick auf die Besonderheit einer einzelnen Form und hebt die wesentlichen Merkmale durch Vereinzelung, Wiederholung und Reihung hervor.

Geduldiges Warten, aufmerksames Beobachten – Die Künstlerin beobachtet lange den Veränderungsprozess der gesammelten Pflanzenteile: Wie trocknen sie ein? Wie verändern sich Form, Farbe und Struktur? Wie bewegen sie sich und wie fühlen sie sich an? Während des geduldigen Abwartens entstehen die ersten Ideen, welche Eigenschaften hervorgehoben werden sollen und wie sie komponiert werden können. Mit hauchdünnen Drähten oder Nylonfäden werden die Objekte schließlich konstruiert, möglichst ohne Klebstoff – so bleibt das charakteristische Eigenleben der Pflanzen, ihre „Persönlichkeit“ erhalten.

La fascination pour ce que la nature produit – «Pour moi, la nature est déjà du grand art», dit Anja Maria Strauss. Pour elle, chaque partie d'une plante, même la plus ignorée, est déjà parfaite dans sa forme et mérite qu'on la traite avec estime et respect. Le souhait de l'artiste est de mettre en scène ces éléments naturels. Pour cela, elle ne choisit qu'une partie d'une plante pour une œuvre d'art et en arrange plusieurs pour former une composition globale. Sa démarche se distingue essentiellement de celle de l'artiste floral classique, qui combine différentes fleurs et plantes dans une composition florale ou un bouquet pour former un ensemble. Anja Maria Strauss attire le regard sur la particularité d'une forme individuelle et en fait ressortir les caractéristiques essentielles par la singularisation, la répétition et l'alignement.

Attente patiente, observation attentive – L'artiste observe longuement le processus de transformation des parties de plantes récoltées : Comment sèchent-elles ? Comment la forme, la couleur et la structure changent-elles ? Comment bougent-elles ? Quels est leur effet tactile ? C'est en attendant patiemment que naissent les premières idées sur la mise en valeur de certaines qualités choisies et sur la manière de les composer. Les objets sont finalement construits à l'aide de fils très fins ou de fils de nylon, si possible sans colle – pour préserver les caractéristiques des plantes, leur «personnalité».

Vom Handwerk zum Kunstwerk – Der handwerkliche Umgang mit Pflanzen und das botanische Wissen bilden die Basis, auf der Anja Maria Strauss ihre Kunst entwickelt hat. Aufgewachsen ist die Künstlerin in einer Familie, die die Blumenkunst mit viel Liebe und Leidenschaft betrieb. Bereits der Großvater hatte eine eigene Gärtnerei, die Eltern führten den Betrieb in der Nähe von Saarlouis später weiter. Die Grundlagen ihrer Kunst wurden ihr hier beim alltäglichen Umgang mit Pflanzen schon früh vermittelt, aber auch ihr Interesse an bildender Kunst wurde gefördert. Als Absolventin der *Staatlichen Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan* in Freising hat sie sich dann während des Studiums intensiv mit dem kunstvollen Arrangement von Pflanzen, Gräsern und Blumen befasst. Aber auch das Ordnen und Kategorisieren der Pflanzenwelt sowie der aufmerksame Blick für die Besonderheit jedes einzelnen Bestandteils einer Pflanze wurden hier geschärft. Anschließende Arbeitsaufenthalte in London und Paris sowie ihre Dozententätigkeit, unter anderem an der Umwelt-Kunst Akademie in Tokio boten Einblicke in die Blumenkunst in anderen Ländern und Kulturen.

Doch üppige Blumen-Bouquets sollten nicht ihr Thema sein. Sie rückt mit ihrer Kunst ab vom Dekorativen und setzt die Natur in einen völlig neuen Kontext. Mit der Konzentration auf die Inszenierung eines einzelnen Bestandteils einer Pflanze lenkt sie die Aufmerksamkeit des Betrachters auf einen kleinen Ausschnitt der Natur, den wir sicherlich schon mal gesehen, in dieser Intensität aber wahrscheinlich noch nie betrachtet und wahrgenommen haben.

De l'artisanat à l'œuvre d'art – L'approche artisanale des plantes et les connaissances botaniques constituent la base sur laquelle Anja Maria Strauss a développé son art. L'artiste a grandi dans une famille qui pratiquait l'art floral avec beaucoup d'amour et de passion. Son grand-père possédait déjà sa propre pépinière, et ses parents ont poursuivi l'entreprise dans les environs de Sarrelouis. Les principes de son art lui ont été transmis très tôt dans le cadre du travail quotidien avec les plantes, mais son intérêt pour les arts plastiques a également été encouragé. Diplômée de la *Staatliche Fachschule für Blumenkunst Weihenstephan* à Freising, elle s'est ensuite intéressée de près à l'arrangement artistique de plantes, d'herbes et de fleurs pendant ses études. Mais c'est aussi là qu'elle a développé son sens de l'ordre et de la catégorisation du monde végétal ainsi que son regard attentif à la particularité de chaque élément d'une plante. Par la suite, des séjours de travail à Londres et à Paris ainsi que son activité d'enseignante, notamment à l'Académie d'art environnemental de Tokyo, lui ont donné un aperçu de l'art floral dans d'autres pays et cultures.

Mais les bouquets de fleurs exubérants ne devaient pas être son sujet. Avec son art, elle s'éloigne du décoratif et place la nature dans un tout nouveau contexte. En se concentrant sur la mise en scène d'un seul élément d'une plante, elle attire l'attention du spectateur sur une petite partie de la nature que nous avons certainement déjà vue, mais que nous n'avons probablement jamais observée et perçue avec une telle intensité.

Ohne Titel, Objekt Robinie, H 85 × B 50 × T 50 cm

Seitenansicht

© Norbert Foehring, Düsseldorf

Ohne Titel, 2022, Mohn, H 70

Selbstbewusste Persönlichkeiten – Anja Maria Strauss verleiht den Pflanzenteilen ein neues Eigenleben. Manches erkennen wir kaum wieder, wenn es so aus dem Zusammenhang in der Natur herausgenommen und ganz singulär, nur umgeben von seinesgleichen präsentiert wird. Es entstehen ganz eigene Erzählungen von kleinen, selbstbewussten Persönlichkeiten. Da offenbaren Ahornfrüchte, Robinienstacheln und Weidenkätzchen ihr charakteristisches, individuelles Wesen, das erst durch das Vereinzeln und Zusammenführen mit ihresgleichen sichtbar wird. Was auch gerne dazu führt, dass wir uns selbst in ihnen widerspiegeln. Der eine hebt keck den Kopf, der andere neigt ihn nachdenklich zur Seite. Eine eigentümliche Lebendigkeit geht von ihnen aus. Dabei ist es nicht nur der Ausdruck des einzelnen Naturelements, der unsere Sicht auf das Wesen beeinflusst, sondern die Art der technischen Umsetzung trägt entscheidend zur Wirkung bei. Die auf langen dünnen Drähten schwebenden Ahornfrüchte wirken zart und zerbrechlich, streben aber zugleich grazil und stolz in einer rhythmischen Bewegung – fast wie Tänzer in einer Choreografie – zum Himmel. Ja nach gewünschter Wirkung setzt Anja Maria Strauss die Objekte in Plexiglaskästen. Damit schafft sie Distanz, schärft die Aufmerksamkeit für das Kunstvolle des pflanzlichen Werkstoffs und lässt es zu einer kostbaren Pretiose werden. Sie sind uns vertraut und fremd zugleich.

Werden und Vergehen – Anja Maria Strauss verleiht ihren Protagonisten stets eine selbstbewusste Haltung – doch ohne ihre Fragilität und Verletzlichkeit zu verbergen. Sie zeigt die Vergänglichkeit des Lebens, verweist auf den ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens und betont zugleich die Einzigartigkeit des Augenblicks, indem sie genau diesen einen Moment des Seins festhält. Damit schafft sie ein Bewusstsein für die vollendete Perfektion der Natur.

Die Darstellung der Natur hat in der Kunst eine lange Tradition. Im Mittelalter galt die Schönheit der Natur als Beweis für die göttliche Schöpfung der Welt. Die Natur repräsentierte eine höhere Ordnung,

Ohne Titel, Löwenzahn, 34 x 20 x 20 cm

Des personnalités affirmées – Anja Maria Strauss confère aux parties des plantes une nouvelle vie propre. Nous reconnaissons à peine certaines d'entre elles lorsqu'elles sont présentées hors de leur contexte naturel et de manière tout à fait singulière, entourées de leurs semblables. Il en résulte des récits très particuliers de petites personnalités sûres d'elles-mêmes. Les fruits de l'érable, les épines du robinier et les chatons du saule révèlent leur nature caractéristique et individuelle, qui n'apparaît que lorsqu'ils sont isolés et réunis avec leurs semblables. Ce qui nous amène volontiers à nous refléter en eux. L'un lève la tête avec audace, l'autre la penche sur le côté, pensif. Il émane d'eux une vitalité particulière. Ce n'est pas seulement l'expression de chaque élément naturel qui influence notre vision de l'être, mais le type de réalisation technique contribue de manière décisive à l'effet produit. Les fruits de l'érable, suspendus sur de longs et fins fils, semblent délicats et fragiles, mais s'élancent en même temps vers le ciel, grâces et fiers, dans un mouvement rythmé, presque comme des danseurs dans une chorégraphie. Selon l'effet souhaité, Anja Maria Strauss place les objets dans des boîtes en plexiglas. Elle crée ainsi une distance, aiguise l'attention pour l'aspect artistique du matériau végétal et le transforme en un précieux objet de valeur. Ils nous sont à la fois familiers et étrangers.

Devenir et disparaître – Anja Maria Strauss apporte toujours à ses protagonistes une attitude confiante – mais sans cacher leur fragilité et leur vulnérabilité. Elle montre le caractère éphémère de la vie, renvoie au cycle éternel du devenir et de la disparition et souligne en même temps le caractère unique de l'instant en fixant précisément ce moment unique de l'existence. Elle crée ainsi une conscience de la perfection achevée de la nature.

La représentation de la nature a une longue tradition dans l'art. Au Moyen Âge, la beauté de la nature était considérée comme une preuve de la création divine du monde. La nature représentait un

© Norbert Forstling, Düsseldorf

rotondo, Rauminstallation, mehrteilig, 2023, Farn und Silberblatt, Drehmotor, optional Spiegel, Ø ca. 70 cm

in der alles eine Bedeutung hatte. Am Übergang vom 16. zum 17. Jahrhundert wurde die religiöse Deutung von einer humanistischen Gelehrsamkeit verdrängt; was dazu führte, dass Künstler die Natur als alleiniges Bildmotiv erstmals für bildwürdig erklärten und damit Bildgattungen wie die Landschaft und das Stillleben entstanden. Neben der Faszination für das, was die Natur an Formen und Farben hervorbringt, schwingt aber weiterhin der Vergänglichkeitsgedanke in jedem dieser Werke mit.

Mit der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert erweiterten sich die Möglichkeiten der Naturabbildung. Erwähnt sei der Fotokünstler Karl Blossfeldt, der in den 1920er Jahren Nahaufnahmen von Pflanzen anfertigte und die künstlerisch-skulpturale Erscheinung einer Mohnkapsel, einer Distelblüte oder einer Gerstenähre hervorhob. Zugleich wollte er „den Sinn für die Natur wieder wecken, auf den überreichen Formenschatz in der Natur hinweisen und zu eigener Beobachtung unserer heimischen Pflanzenwelt anregen.“

In dieser Tradition der dokumentarischen Wiedergabe einer Pflanze, verbunden mit dem Wunsch, den Blick des Betrachters für die Wertigkeit und die Schönheit der Natur zu schärfen, sind die Arbeiten von Anja Maria Strauss zu sehen. In einer Zeit, in der der Mensch die Natur nach seinen Vorstellungen, Wünschen und Bedürfnissen gestaltet, verändert, ausbeutet und zerstört, laden diese Kunstwerke mit ihrer poetischen Ästhetik zur meditativen Betrachtung ein – zugleich sind sie eine subtile Mahnung, die Natur zu achten und zu respektieren.

Alexandra Simon-Tönges, M.A., Kunsthistorikerin

ordre supérieur dans lequel tout avait une signification. Au passage du 16e au 17e siècle, l'interprétation religieuse a été supplantée par une science humaniste; ce qui a conduit les artistes à déclarer pour la première fois la nature digne d'être représentée en tant que motif pictural unique, donnant ainsi naissance à des genres picturaux comme le paysage et la nature morte. Outre la fascination pour les formes et couleurs de la nature, l'idée de l'éphémère continue toutefois de résonner dans chacune de ces œuvres.

Avec l'invention de la photographie au 19e siècle, les possibilités de représentation de la nature se sont élargies. Il convient de mentionner l'artiste photographe Karl Blossfeldt qui, dans les années 1920, a réalisé des gros plans de plantes et a mis en évidence l'aspect artistique et sculptural d'une capsule de pavot, d'une fleur de chardon ou d'un épi d'orge. En même temps, il voulait «éveiller à nouveau le sens de la nature, attirer l'attention sur la richesse des formes dans la nature et inciter à l'observation personnelle de notre monde végétal local».

C'est dans cette tradition de reproduction documentaire d'une plante, associée au souhait d'aiguiser le regard de l'observateur sur la valeur et la beauté de la nature, que s'inscrivent les travaux d'Anja Maria Strauss. À une époque où l'homme façonne, modifie, exploite et détruit la nature selon ses idées, ses désirs et ses besoins, ces œuvres d'art à l'esthétique poétique invitent à la contemplation méditative – en même temps qu'elles sont un subtil rappel à l'attention et au respect de la nature.

Alexandra Simon-Tönges, M.A., Historienne de l'art

© Anja Maria Strauss

WORTLOS IM NETZ DES ZEITLOSEN, Raumobjekt, Lunaria, ArteLagunaPrize Ausstellung, Venedig, Arsenal Nord

© Stiftung Museum Schloss Moyland – Maurice Dören

KRÄFTE STERNSCHNUPPEN GLEICHEND, Rauminstallation, Lotos, Ausstellung natura artis magistra im Museum Schloss Moyland

NATURART

Für mich ist die Natur bereits große Kunst.
Die Natur mit ihren Eigenschaften ist immer wieder beispielhaftes Vorbild für die Menschheit und die Entwicklung. Immer wieder begebe ich mich in einen Prozess des sich Einlassens auf die Natur, – in Respekt und Achtung vor der Natur – um zu erkennen und zu sehen, um mit ihr zu arbeiten und um sie in einen neuen Kontext zu stellen.

Eine Bühne für die neue Sicht – eine andere Sicht – meine Sicht.
Das Sichtbarmachen von Charaktereigenschaften zeigt sich durch das Herausstellen, meist durch ein Beschränken auf das Eine, das indem Augenblick wesentliche Merkmal für die Aussage des Neuen – des Kunstwerkes.

Gesteigert wird der Gesamtausdruck des Werkes durch eine eigens dafür gewählte Technik, die die Idee unterstützt. Diese kann in der Neutralität liegen oder im Verdeutlichen. Beispiel wäre hier bei den Objekten der Beton als neutraler funktionaler Träger für die Anordnung der Elemente. Plexiglas in seiner Transparenz, um das Natürliche im Gegensatz des Künstlichen zu verdeutlichen oder um es differenzierter und distanzierter wirken zu lassen.

Unter einer Plexiglashaube wird das Werk zur wahren Kostbarkeit.
Nicht für jedes Werk wäre diese Präsentation treffend, denn Lebendigkeit braucht auch Freiheit. Bei Rauminstallationen beispielsweise schweben Pflanzenteile an nicht wahrnehmbaren Nylonfäden durch den Raum. Die Wahrnehmung, das Erleben widerfährt dem Betrachter durch ein Durchschreiten der Arbeit, also Teil des Gesamten zu werden oder erschließt sich meditativ nur durch die Betrachtung eines Raumbildes. Der Raum als solches ist immer Teil der Arbeit. Der großzügige Freiraum verstärkt dies und transportiert durch Vibration, Schwingung ... die lebendige Erinnerung und verkörpert gleichzeitig die angehaltene Vergänglichkeit in Ästhetik.

Das Spannungsverhältnis im System von Ordnung und Chaos, von Rhythmus und dessen Auflösung, von Gleichklang und / oder Gegensatz, von Bewegung und Statik, von Leichtigkeit und Schwere – es lässt die Natur neu erleben – individuell.

Die Natur als Künstlerin – vollendet – ich gebe ihr eine Bühne.

ART NATURE

Pour moi, la nature, c'est déjà du grand art.
La nature avec ses qualités est toujours à nouveau modèle exemplaire pour l'humanité et le développement. Encore et encore j'entre dans un processus de moi-même s'impliquer dans la nature, – dans le respect et le respect de la nature – reconnaître et voir, travailler avec elle et la mettre en un nouveau contexte.

Une scène pour une nouvelle vision – une autre vision – ma vision.
Rendre visible des traits de caractère se traduit par la mise en évidence, le plus souvent en se limitant à ce qui est le plus important à l'époque caractéristique essentielle pour le message du nouveau – de l'œuvre d'art.

L'expression globale de l'œuvre est renforcée par une technique spécifique. La technique choisie à cet effet, qui soutient l'idée. Celle-ci peut consister à la neutralité ou dans la clarification. L'exemple serait ici, pour les objets, le béton, comme support neutre et fonctionnel des éléments. Un support neutre pour la disposition des éléments. Le plexiglas dans sa transparence, pour souligner le naturel par opposition à l'artificiel ou pour le rendre plus différencié et distant. Faire en sorte qu'il soit plus transparent.

Sous un capot en plexiglas, l'œuvre devient un véritable trésor.
Cette présentation ne conviendrait pas à toutes les œuvres, car la vivacité demande aussi de la liberté. Dans les installations en salle, par exemple, des parties de plantes flottantes aux fils de nylon imperceptibles à travers l'espace. La perception, l'expérience arrive au spectateur en parcourant l'œuvre, c'est-à-dire faire partie d'un tout ou se révèle méditativement juste en regardant une image dans l'espace. L'espace comme cela fait toujours partie du travail. L'espace libre et généreux amplifie cela et transporte à travers vibration, oscillation ... la mémoire vivante et incarnée en même temps que la fugacité fixée dans l'esthétique.

La tension dans le système de l'ordre et du chaos, de rythme et sa dissolution, de consonnance et / ou de contraste, de mouvement et de statique, de légèreté et de lourdeur – il vous permet de vivre la nature d'une nouvelle manière – individuellement.

La nature en tant qu'artiste – accomplit – je lui donne une scène.

