

—
QUEBEC
QUÉBEC

LORNA BAUER

MAKING WORLDS BEYOND IMAGES
SORTIR DE L'IMAGE ET FAIRE MONDES

Lorna Bauer

Untitled (Erickson view #2) / Sans titre (Erickson vue n° 2), 2020

Archival pigment print; 101,6 × 81,2 cm. Courtesy the artist and Galerie Nicolas Robert / Épreuve d'archives aux encres pigmentaires; 101,6 cm × 81,2 cm. Avec l'autorisation de l'artiste et de la Galerie Nicolas Robert

Lorna Bauer's projects revolve around cultural figures who have integrated the natural with the built. In her work, she often evokes architectural sites or includes references to various cultural legacies. Combining photography and sculpture, her artistic practice presents a visual and physical exploration of concepts and experiences related to the sustainability of lived environments. Through her interest in the phenomenology of perception and the semiology of meaning, Bauer has lately turned to researching photographic mediation of the modern architectural heritage and landscape architecture.

In a number of her most recent bodies of work, Bauer seeks to define the liminal spaces of sites designed by the architect Arthur Erickson (Canada) and the landscape architect, artist and ecologist Roberto Burle Marx (Brazil). These works refer to collaborations by Erickson and Burle Marx with, among others, the landscape architect Cornelia Hahn Oberlander and the botanist and illustrator Margaret Mee, respectively.

Untitled (Erickson view #2) is one such photograph, taken at the former home of Erickson. From the vantage point of the garden – a liminal, public and domestic area – around the architect's Vancouver home, this ghostly self-portrait, a simple reflection of the artist in a window, gives a glimpse of the interior of the house. The juxtaposition of the colourful vegetation with the out-of-focus yet structuring edges of the window encourages contemplation

on the interior/exterior duality of the space. In this work, Bauer highlights the precariousness of architectural and environmental patrimonies. The glass, acting here as both a framing mechanism and an interface between us and the world, subtly modifies our usual perception of things and highlights the ocular processes at work. The composition blurs formal boundaries, tensions and connections between built and natural spaces, between culture and nature. In an interview, Bauer noted:

In *Erickson View #2* you can see my camera and myself subtly captured in the corner, I was interested in capturing myself in the view, as I was then seven months pregnant. Although it is not overtly visible, I wanted to make a portrait of sorts capturing a moment in time in my period of productivity both artistic and biopolitical.¹

At the same time, Bauer focuses on the work of landscape architect Roberto Burle Marx in a photographic series titled *Sítio* (2018). In his iconic project, the Sítio garden in Rio de Janeiro, Burle Marx – known for his respect for the natural environment – let the ecosystem guide his production. Recalling the Erickson–Oberlander dialogue, Bauer turned to the research of Margaret Mee, who studied and drew the plants in Burle Marx’s garden. During her many expeditions into the Amazon forest between 1952 and 1988, Mee observed the

growth of a number of flower and plant varieties that Burle Marx had collected. To evoke Mee's practice, Bauer put aside her camera and took up other visual media. Mee preferred to paint the species she was studying in gouache rather than confine herself to montages of photographic documents. Similarly, by diversifying her processes, methods and working materials, Bauer obscured formal boundaries, revealing the tensions and connections between the natural and the manufactured:

I am intrigued by the role of glass as a framing device and as a subtle insertion between a viewer and the world, ever so slightly changing how things are perceived. I am drawn to instances where this is highlighted most particularly in architecture, either by the use of tinted glass, glass blocks or mannered glass. By varying the focal points in my compositions, I blur the formal boundaries and observe the tensions and connections between the built and the natural, the garden as a liminal space, public yet domestic, a site of leisure but also labour. With this photographic work, I focused on the precariousness of our architectural and environmental heritage.²

Having chosen to explore new means of expression – other than photography – beyond a simple topographic study of interstitial sites, Bauer makes blown glass

---

Lorna Bauer

Bromeliad (Margaret Mee) / Broméliacée (Margaret Mee), 2018

Patinated bronze and hand-blown glass; 89 × 33 cm. Courtesy the artist and Galerie Nicolas Robert /
Bronze patiné et verre soufflé artisanal; 89 × 33 cm. Avec l'autorisation de l'artiste et de la Galerie Nicolas Robert

objects that resonate with various aspects of the spaces she has visited. Though conceived as extensions of her photographic images, the objects are relatively autonomous. Echoing the images, these hybrid structures act as guideposts between different worlds, real and imaginary.

As her recent works show, Bauer is engaged intensely on a new stage in her art production. *The Hand of Mee and the Moonflower* (2018–19) offers what the independent curator Vincent Bonin calls a stunning “faceless portrait of Mee.”³ Taking an allegorical perspective, Bauer disperses hand-blown glass forms on a structure made of plaster. The extremities of these objects, set in steel butcher’s gloves, evoke at once fingers, seedlings and embryonic animals.

Indeed, these figures, “situated between anthropomorphism and biomorphism, also recall the transformation of plants in Burle Marx’s ceramics and paintings.” In his collecting activity, Burle Marx “strove to contain tropical flora proliferating outdoors within walls,”⁴ – unlike Mee, who went to see specimens in their natural environment. In Bauer’s work, as Bonin notes, the references to Mee’s gouaches are more explicit, especially in *Bromeliad (Margaret Mee)*, a three-dimensional interpretation in glass and bronze of a flower painted by the botanist. Hung near the photographs of Burle Marx’s house, the bromeliad acts as an “epigraph to Bauer’s path through *Sítio*.”⁵

Bonin rightly comments that these glass objects bring us back around to Bauer's photographs. Like her sculptures, the glass walls in her photographs point to an invisible material: "air, which first passes through our lungs," an element essential to the "vitreous transition."⁶

Bauer's current body of work is closely aligned with her series *Sítio Bottles* (2018–ongoing), produced in response to her research in Rio. This took the form of blown-glass vessels that were an embodiment of both the human lung and the overabundance of plastic water bottles that are strewn across the beach or populate urban scenes, and which are also used for numerous purposes such as suspended from trees filled for stray cats to drink from or as jugs for growing various orchid species. The vessels themselves are a visual metaphor for the blowing lungs that created them as a life form and *form of life*.

As mentioned, through her photographs, Bauer explores the questions raised by architects whose work extends beyond the edifice itself – integrating a landscape, a neighbourhood, a social context, a population. As an extension of her interest in this dialogue between architecture and natural landscape (and living environments), her current research on greenhouses, *Not a Window, but a Mirror*, intersects with her concern with the ambiguities of the lived space. Notably, her interest in glass re-emerges here. In this sense, the architecture

of the greenhouse demarcates the tension between *desire* or *possession* and *cultivation* or *care*. Through these works, glass becomes a means of exploring considerations on presence, absence and memory.

If, in this new phase of her work, Bauer abandons photography as we know it, it is simply to grasp in other ways the oscillation between object and representation. Imprint, capture, moulding and trace ... the scenography of Bauer's exhibitions reveals that her images and objects, although different in nature, share a single logic.⁷ ■

DOMINIQUE FONTAINE

Independent Curator, Montreal

1 Interview with Bauer, 11 May 2021.

2 Ibid.

3 Vincent Bonin, unpublished English translation of "Lorna Bauer, Sitio et la main de Mee," *Intermédialités*, no. 35 (Fall 2020), online at: id.erudit.org/iderudit/1076381ar.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid.

7 See Daniel Fiset, "Lorna Bauer," *esse*, no. 99 (Spring 2020): 82-85, online at: www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/PrixExcellence2021_Esse_DossierPlantes.pdf.

Lorna Bauer

Sítio Bottles (detail) / Bouteilles de Sítio (détail), 2018-ongoing/en cours

Mould-blown glass and hand-blown glass; dimensions variable. Courtesy the artist and Galerie Nicolas Robert /
Verre moulé et verre soufflé artisanal; dimensions variables. Avec l'autorisation de l'artiste et de la Galerie Nicolas Robert

Lorna Bauer développe des projets gravitant autour d'icônes culturelles qui ont intégré la nature à l'architecture. Son travail évoque souvent des espaces bâtis ou inclut des références à divers héritages culturels. Dans une démarche alliant photographie et sculpture, elle propose une exploration visuelle et matérielle du rapport entre concepts, expériences et durabilité des environnements vécus.

Provenant d'un intérêt pour la phénoménologie de la perception et la sémiologie de la signification, la pratique récente de Bauer a pour objet de recherche la médiation photographique du patrimoine architectural moderne et de l'architecture paysagère.

Dans nombre de ses corpus les plus récents, Bauer cherche à circonscrire les espaces liminaires des sites conçus par l'architecte Arthur Erickson (Canada) et l'architecte paysagiste, artiste et écologiste Roberto Burle Marx (Brésil). Ce travail fait référence aux collaborations de ces derniers, entre autres avec l'architecte paysagiste Cornelia Hahn Oberlander et la botaniste et illustratrice Margaret Mee.

Prise sur le site de l'ancienne maison d'Erickson, la photographie *Sans titre (Erickson vue n° 2)* fait partie de cet éventail d'œuvres. Capté du jardin – zone liminale, publique et domestique – qui entoure la demeure vancouveroise de l'architecte, cet autoportrait fantomatique, simple reflet de Bauer dans une fenêtre, permet d'entrevoir l'intérieur de la maison photographiée. La juxtaposition des couleurs de la végétation aux limites floues et structurantes de la fenêtre amène une réflexion sur la dualité intérieur/extérieur de l'espace. Avec cette œuvre, Bauer pointe la précarité des patrimoines architectural et environnemental. Le verre, agissant ici comme dispositif de cadrage et comme interface entre le monde et nous, modifie subtilement notre perception habituelle des choses et met en évidence les processus oculaires à l'œuvre. La composition brouille les frontières formelles, les tensions et les liens entre les espaces bâtis et naturels, entre la culture et la nature. En entrevue, l'artiste confie :

Dans Erickson vue n° 2, vous pouvez voir mon appareil photo et moi-même apparaissant dans le coin de l'image. Enceinte de sept mois, j'ai cherché à capter mon image dans la prise de vue. Sans que cela ne soit ostensiblement visible, je voulais faire une sorte de portrait capturant, tant sur le plan artistique que biopolitique, ce moment particulier de mon parcours¹.

À la même époque, Bauer s'intéresse aux travaux de Roberto Burle Marx dans une série photographique intitulée *Sítio* (2018). Dans le cadre de son projet iconique éponyme, le jardin Sítio, à Rio de Janeiro, l'architecte paysagiste connu pour son respect de l'environnement naturel a laissé l'écosystème guider ses réalisations. Se rappelant le dialogue Erickson–Oberlander, Bauer se penche naturellement sur les recherches de Margaret Mee qui a étudié et dessiné les plantes dans le jardin de Burle Marx. Au cours de ses nombreuses expéditions dans la forêt amazonienne entre 1952 et 1988, Mee a pu observer la croissance de plusieurs variétés de fleurs et de plantes que Burle Marx avait collectionnées. Afin d'évoquer la pratique de Mee, Bauer laisse de côté l'appareil photo au profit d'autres moyens plastiques. Mee préférait peindre à la gouache les espèces qu'elle examinait plutôt que de se limiter au montage de documents photographiques. De la même manière, en diversifiant ses processus, méthodes et matériaux de travail, Bauer estompe les frontières formelles et fait état des tensions et filiations entre la nature et ce qui est fabriqué :

Depuis mes premiers travaux, le rôle du verre m'intrigue en tant que dispositif de cadrage et interface subtile entre le monde et nous, modifiant toujours avec légèreté et délicatesse la façon dont nous percevons les choses. Je suis attirée par les occurrences où cela est mis en évidence, plus particulièrement dans l'architecture, soit par

---

Lorna Bauer

Sítio, Roberto Burle Marx #4 / Sítio, Roberto Burle Marx n° 4, 2018

Archival pigment print; 127 × 101,6 cm. Courtesy the artist and Galerie Nicolas Robert / Épreuve d'archives aux encres pigmentaires; 127 × 101,6 cm. Avec l'autorisation de l'artiste et de la Galerie Nicolas Robert

l'utilisation de verre teinté, de blocs de verre ou de verre traité. Ce travail examine essentiellement des espaces et la façon dont ils jouent sur les perceptions individuelles et la corrélation entre l'environnement naturel et l'environnement bâti².

Ayant choisi d'explorer de nouveaux moyens d'expression – autres que la photographie –, en marge du simple relevé topographique de lieux interstitiels, Bauer façonne artisanalement des objets de verre, des moulages qui entrent en résonance avec certains éléments des espaces qu'elle sillonne. D'abord conçus comme un prolongement de ses images photographiques, ces objets disposent d'une relative autonomie. Ce sont des constructions hybrides, qui agissent comme jalons entre plusieurs mondes, réels et imaginaires, en écho aux images.

Comme en témoignent ses œuvres récentes, Bauer s'engage avec intensité dans une nouvelle étape de sa production artistique. *La main de Mee et la belle-de-nuit* (2018–2019) offre ce que le commissaire indépendant Vincent Bonin appelle un étonnant « portrait sans visage de Mee³ ». À la manière d'une allégorie, elle a dispersé des formes en verre soufflé sur une structure en plâtre. Ces formes parcellaires, arborescentes, enchâssées dans des gants de boucher en acier, évoquent tant des doigts que des pousses végétales ou animales embryonnaires.

En effet, ces figures, « situé[e]s entre l'anthropomorphisme et le biomorphisme, rappelle[nt] les métamorphoses des végétaux » dans les céramiques et les tableaux de Burle Marx. Celui-ci, dans son activité de collectionnement, « tentait de contenir entre des murs la prolifération de la flore tropicale au-dehors⁴ », contrairement à Mee, qui se rapprochait d'un spécimen dans son environnement naturel. Chez Bauer, ainsi que le souligne Bonin, les références aux gouaches de Mee sont plus explicites, notamment dans *Broméliacée (Margaret Mee)*, interprétation tridimensionnelle en verre et en bronze d'une fleur peinte par la botaniste. Accrochée à proximité des clichés de la maison de Burle Marx, cette broméliacée agit alors comme une « épigraphe évoquant la trajectoire de Bauer à travers Sítio⁵ ».

Bonin a vu juste en remarquant que ces objets de verre nous mettent sur la piste des photographies de Bauer. À l'instar de ses sculptures, les parois vitrées dans les photos de l'artiste pointent une matière invisible : « l'air, qui passe d'abord à travers nos poumons », élément essentiel à « la transition vitreuse⁶. »

L'actuel corpus d'œuvres de Bauer est étroitement lié à sa série *Bouteilles de Sítio* (2018–en cours), produite en réponse à un séjour de recherche à Rio. Sa réflexion

a pris la forme de récipients en verre soufflé, incarnation des poumons humains et de la surabondance de bouteilles d'eau en plastique qui jonchent les plages ou peuplent les scènes urbaines à de nombreuses fins : suspendues à des arbres pour abreuver les chats errants ou utilisées comme cruches pour faire pousser diverses espèces d'orchidées. Les récipients en verre soufflé servent eux-mêmes ici de métaphore visuelle aux poumons gonflés d'air qui leur ont donné leur forme vivante et insufflé une *forme de vie*.

Ainsi que nous l'avons vu, Bauer explore la façon dont les questions soulevées par le travail des architectes vont au-delà du bâtiment même, intégrant un paysage, un quartier, un contexte social, une population. Dans le prolongement de son intérêt pour ce dialogue entre architecture et paysage naturel (et lieux de vie), ses recherches actuelles sur la serre, regroupées sous le titre *Ceci n'est pas une fenêtre, mais un miroir*, rejoignent ses préoccupations concernant les ambiguïtés de l'espace. Notamment, on y retrouve son intérêt pour le verre. En ce sens, l'architecture de la serre apparaît comme un symbole liminal de la tension entre *le désir* ou *la possession* et *la culture* ou *le soin*. À travers ces œuvres, le verre devient un moyen d'explorer des considérations sur la présence, l'absence et la mémoire.

Lorna Bauer

The Hand of Mee and the Moonflower Version #2 (detail) / La main de Mee et la belle-de-nuit version n° 2 (détail), 2018
Hand-blown glass, steel butcher gloves, cast crystal dichroic glass, crystal spheres, plaster and wood; 60,9 × 91,5 × 213,3 cm. Courtesy the artist and Galerie Nicolas Robert / Verre soufflé artisanal, gants de boucher en acier, cristaux de verre dichroïque moulé, sphères de cristal, plâtre et bois; 60,9 × 91,5 × 213,3 cm. Avec l'autorisation de l'artiste et de la Galerie Nicolas Robert

Si, dans cette nouvelle phase de son travail, Lorna Bauer délaisse la photographie telle qu'on la connaît, ce n'est que pour capter autrement l'oscillation entre objet et représentation. Empreinte, capture, moulage et trace... la scénographie des expositions de Bauer révèle que ses images et objets, bien que de nature différente, participent d'une même logique⁷. ■

DOMINIQUE FONTAINE

Commissaire indépendante, Montréal

1 Entretien entre l'autrice et l'artiste le 11 mai 2021.

2 *Ibid.*

3 Vincent Bonin, « Lorna Bauer, *Sítio* et la main de Mee », [en ligne], *Intermédiatités*, n° 35 (automne 2020). [id.erudit.org/iderudit/1076381ar].

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

7 Voir à ce sujet l'article de Daniel Fiset, « Lorna Bauer », [en ligne], *esse*, n° 99 (printemps 2020), p. 82-85. [www.sodep.qc.ca/wp-content/uploads/2021/04/PrixExcellence2021_Esse_DossierPlantes.pdf].