

Log-in/locked out – Gabriele Leitloffs Installationen

The visual media are both a reflection of popular images and, at the same time, have the power of constructing influential images of the sciences. Film and other mass media have been highly successful in constructing stereotypes of the scientist and ways of perceiving the sciences. Blurring the dividing line between the human and, on the one side, the animal and, on the other, artificial creations such as robots has in recent years led to growing insecurities and a mixture of great expectations and fear. If it is justified to refer to the popular perception of the sciences as "a mixture of great expectations, fears, utilitarian interests, curiosities, ancient practices, and superstition" (Gerbner), film, TV and comic strips can be interpreted as a major source for these ambivalent attitudes represented in public images. Very little is known about the formation of popular images of science in general and even less in relation to the impact that visual media have on the perception of the sciences.

The relationship between the arts and the sciences has never been a one-way traffic and the arts have never been 'disinterested' observers. They acted as a reflection of the sciences and the scientists and at the same time contributed to the construction of their image. In modernity, the sciences have served as a paradigm for artistic creativity. Visual and literary works of art were often constructed as experiments and experimental art played an innovative role in the history of modernism. Artists have adapted the *scientific* mind to their work and incorporated scientific methods of dealing with nature into the artistic production process. Artists and writers of naturalism made the attempt to develop artistic practices based on experiments and the extraterritorial space of the laboratory. Photography became one way of bridging the gap between the *factuality* of the sciences and the *fictionality* of arts and literature.

Among the prominent contemporary artists who are developing ways for the intercourse between the arts and the sciences is Gabriele Leidloff. For years, she made use of conventional camera work; yet, at the same time, she created images with a virtual surface satirizing the image industry of the new media. Her X-ray images of death masks give a "cold foretaste" (Hajo Schiff) of the other side of the sciences and of cyberspace. By using radiographic imaging, e.g. sonography and CAT scanning, she is now developing a method of producing a creative paradox in which scientific images do not expose the inside of the human body but, on the contrary, create pseudo customary representations of a view from outside.

Her project called *Log-in/locked out*, <http://www.locked-in.com>, is an experiment with innovative forms of interaction designed to pull down barriers of communication and bring in contact specialists from the neuro sciences, image theory and artists who usually work in isolation from each other.

Locked-in is the medical term for the rare syndrome. Such a defect of the neural system makes it possible not only to gather information about this specific psycho-physiological phenomenon but also offers insight in the construction of the regular processes of active and passive perception and communication. Scientific observation uses the syndrome in analogy to a scientific experiment without interfering with a natural process. Through the *locked-in* syndrome nature itself creates an interference with natural processes. *Log-in/locked out*, in turn, creates conditions that make visible the elements of the mental state resulting from interrupted communication. Gabriele Leidloff's installations, built with the most recent medical apparatus, are a unique attempt to integrate scientific technology and artistic ways of image construction. The project develops means for transforming a medical condition in aesthetic experiments, which will be shown in a series of installations later in New York. (aus: **'Images of the Sciences and Scientists in visual Media'**, in: NY Arts Magazine, November/December issue 2003)

Seit dem Beginn des wissenschaftlichen Zeitalters stehen Kunst und Wissenschaft in einem gespannten Verhältnis. Ihre Symbiose aus der Zeit des Aufbruchs in die Neuzeit zerbrach mit dem Triumph des wissenschaftlichen Denkens im 19. Jahrhundert. Kunst geriet zunehmend in eine Position der Abhängigkeit und der Verteidigung einer bedrohten Existenz. Während die Wissenschaften ihr Ziel, die Welt durchsichtig zu machen und alle Rätsel zu lösen, erfolgreich forcierten, entwickelte die Kunst zunehmend das Ideal, die Welt rätselhaft zu machen und rätselhafte Welten zu schaffen. Seit kurzem mehren sich die Zeichen, dass wir gegenwärtig eine Phase grundlegender Veränderung erleben: Kunst und Wissenschaft haben einen neuen Dialog begonnen und nähern sich einander an. Eine Ästhetisierung der Wissensproduktion und eine Verwissenschaftlichung der Kunst hat eingesetzt. Es sind in erster Linie die Biowissenschaften und die Computertechnologien, mit deren Methoden und Auswirkungen auf die Lebenswelt sowie auf das Bild vom Menschen die zeitgenössische Kunst sich nicht nur auseinandersetzt, sondern in deren Programm Fragen der ästhetischen Konstruktion von Wirklichkeit eine bedeutende Stelle einnehmen

Eines der grossen Felder geteilten Interesses ist die Frage: wie kommt die Welt in den Kopf? Denn die Existenz einer Welt *ausser mir* erklärt noch lange nicht die Existenz einer solchen Welt *in mir*. Das Rätsel, wie die mentalen Bilder einer Welt ausserhalb des eigenen Bewusstseins entstehen, hat seit dem frühen 19. Jahrhundert, als Schelling diesen Satz notierte, eine lange Kette von Experimenten und Theorien der Physiologie und Neurologie ausgelöst, der wir in der Zwischenzeit ein beachtliches Wissen über die physiologischen Grundlagen der Wahrnehmung und Verarbeitung von Wahrnehmungsdaten zu zusammenhängenden Bildern im Kopf verdanken. Die Frage, was ein Bild ist und wie es entsteht, ist ebenso für die Wissenschaft von Kunst und Literatur konstitutiv und bildet darüberhinaus eines der wichtigsten Themen der reflexiven Kunst der Moderne. *Logged-in/Locked out* ist der Versuch, die Frage nach der Wahrnehmung und der Konstruktion von mentalen Bildern zu stellen und mit ästhetischen Mitteln Gemeinsamkeiten von Kunst und Wissenschaft in der Behandlung dieser Frage sichtbar zu machen...