

REBECCA HORN DIE PFAUENMASCHINE

GALERIE THOMAS SCHULTE 11. JUNI ^{BIS} 20. AUGUST 2022

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte GmbH
Charlottenstraße 24
D-10117 Berlin

Phone: 0049 (0)30 20 60 89 90
Fax: 0049 (0)30 20 60 89 91 0
mail@galeriethomasschulte.de

Opening hours: Tue – Sat,
12pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.de

Rebecca Horn, *Pfauenmaschine* (Peacock Machine), 1982, Aluminium, Stahl, Motor
320 × 500 cm | 126 × 196 3/4 in, Foto: Stefan Haehnel

Im Sommer 2022 zeigt die Galerie Thomas Schulte die ikonische *Pfauenmaschine* von Rebecca Horn aus dem Jahr 1982. Unvergesslich auf der documenta 7 in Kassel in einem kleinen klassizistischen Tempel ausgestellt, wird zum 40. Jubiläum des Kunstwerkes eine vergleichbare Ausstellungssituation im Eckraum der Galerie geschaffen.

Rebecca Horn schreibt in ihrem Gedicht zur *Pfauenmaschine*: „Ausgelöst durch die Schreie der werbenden Pfauenmännchen beginnt im Inneren des achteckigen Tempels eine Maschine sich zu regen, spreizt ihre langen Metallfühler fächerförmig in äußerster Konzentration in den Raum, erstarrt, die gegenüberliegenden Wände berührend, um dann, beruhigt durch das Plätschern des goldenen Wasserfalls, behutsam den geöffneten Fächerhalbkreis zum Boden zu senken, den Raum zu versperren.“ (Kassel, 1982)

Ein Jahr zuvor entwickelt Rebecca Horn eine ähnliche kinetische Skulptur mit echten weißen Pfauenfedern für ihren Spielfilm *La Ferdinanda: Sonate für eine Medici-Villa*. Es ist die Zeit, in der die ersten Maschinenarbeiten von Horn entstehen und die ihre Performances mit Körpererweiterungen, Masken, Federngewändern und Fächern der 1970er-Jahre ablösen. Dafür ausschlaggebend sei ein Ereignis gewesen, das sich während der Dreharbeiten im Garten der Medici-Villa zugetragen haben soll, wo Pfauen lebten. Das ganze Jahr hindurch entwickeln die Pfauenmännchen ihre prächtigen Schwanzfedern, doch nur in der vierwöchigen Paarungszeit schlagen sie ihr prächtiges Rad, um sie danach zu verlieren. Im September, dem Drehmonat, hatten schließlich die Tiere alle ihre Federn verloren. Horn sei darüber so enttäuscht gewesen, dass sie ihre erste Pfauenmaschine konstruierte.

Dies war der Beginn für ihren besonders eigenständige Methode und für ihre bedeutende Maschinenproduktion beziehungsweise für ihrer großen kinetischen Installationen. Fortan begannen die Arbeiten, ihr eigenes Leben zu führen und den menschlichen Körper abzulösen, ohne ihn jedoch als solches zu imitieren. Die Maschinen haben für Horn „eine Seele, denn sie agieren, zittern, beben, werden ohnmächtig, fallen fast auseinander und erwachen dann wieder zum Leben. Es sind keine perfekten Maschinen... Ich interessiere mich für die Seele einer Sache, nicht für die Maschine selbst. [...] Es ist die Geschichte zwischen der Maschine und ihrem Publikum, die mich wirklich bewegt.“ Trotz des Einsatzes von oft harten, kalten Materialien und einer präzisen Technik sind Horns Arbeiten im Zusammenspiel mit genauen zeitlichen Abständen und rituellen Bewegungen gefühlvolle, sinnliche Werke, die zwischen Aggressivität und Zärtlichkeit balancieren. Das Motiv von Horns Vogel- und Federmetaphorik hat in der *Pfauenmaschine* zu einer neuen Form der visuellen Poesie gefunden.

Rebecca Horn (geboren 1944 in Michelstadt, Deutschland) lehrte nach ihrem Studium in Hamburg und London ab 1989 fast zwei Jahrzehnte an der Universität der Künste in Berlin. Als jüngste Künstlerin wurde sie 1972 vom Kurator Harald Szeemann eingeladen, ihre Arbeit auf der documenta 5 zu präsentieren. Später wurden ihre Arbeiten auch auf der documenta 6 (1977), 7 (1982) und 9 (1992) sowie auf der Biennale von Venedig (1980; 1986; 1997), der Biennale von Sydney (1982; 1988) und als Teil der Skulptur Projekte Münster (1997) gezeigt. Im Laufe ihrer Karriere erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Kunstpreis der Böttcherstraße (1979), den Arnold-Bode-Preis (1986), den Carnegie-Preis (1988), den Kaiserring der Stadt Goslar (1992), den Medienkunstpreis des ZKM Karlsruhe (1992), den Alexej von Jawlensky-Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden (2007), den Alice Salomon Poetik Preis, Berlin (2009), den Praemium Imperiale Tokyo (2010), den Pour le Mérite für Wissenschaft und Kunst (2016) und zuletzt den Wilhelm-Lehmbruck-Preis (2017). 1993 richtete das Guggenheim Museum in New York für Rebecca Horn als erste Künstlerin eine „mid-career“-Retrospektive aus. Die Ausstellung reiste anschließend ins Stedelijk Van Abbemuseum, in die Nationalgalerie Berlin, die Kunsthalle Wien, die Tate Gallery und die Serpentine Gallery in London und ins Musée de Grenoble. Eine zweite Retrospektive fand 2005 in der Hayward Gallery in London statt. Eine weitere Retrospektive richtete 2006 der Martin-Gropius-Bau in Berlin aus. Im Jahr 2019 fanden gleichzeitig zwei umfassende Ausstellungen ihrer Werke im Centre Pompidou Metz und im Museum Tinguely in Basel statt.

REBECCA HORN THE PEACOCK MACHINE

GALERIE THOMAS SCHULTE 11 JUNE TO 20 AUGUST 2022

GALERIE
THOMAS
SCHULTE

Galerie Thomas Schulte GmbH
Charlottenstraße 24
D-10117 Berlin

Phone: 0049 (0)30 20 60 89 90
Fax: 0049 (0)30 20 60 89 91 0
mail@galeriethomasschulte.de

Opening hours: Tue – Sat,
12pm – 6pm
www.galeriethomasschulte.de

Rebecca Horn, *Pfauenmaschine* (Peacock Machine), 1982, aluminum, steel, motor
320 × 500 cm | 126 × 196 3/4 in, Photo: Stefan Haehnel

The summer of 2022 marks the 40th anniversary of Rebecca Horn's iconic work, *Peacock Machine*, following its unforgettable debut at documenta 7 in Kassel in 1982. In celebration of this occasion, Galerie Thomas Schulte will exhibit the *Peacock Machine* in the gallery's corner space, recreating the small temple-like structure in which it was originally shown.

In her poem, Horn writes of the *Peacock Machine*, "sparked by the cries of the courting male peacocks, a machine in the center of the eight-sided temple begins to stir and spreads its long metal feelers fan-like into the room, in deep concentration, startled as it brushes against the wall, soothed by the sound of the golden waterfall, the opened semicircular fan dips down to the floor protectively closing off the room" (Kassel, 1982)

Emerging from her performative work of the 1970's, the early 1980's saw body extensions, masks, feather robes and fans progressively being replaced by machine works. A year before the debut of the *Peacock Machine*, Horn developed a similar kinetic sculpture using real white peacock feathers for her feature film *La Ferdinanda: Sonata for a Medici Villa*. In fact, it was during filming in the Medici Villa Garden that this transition from performance to machine work was sparked. As Horn describes, watching the peacocks who lived in the garden, she observed that male peacocks develop their magnificent tail feathers throughout the year, only to display them in their full growth during the four-week mating season. By September, peacocks will have fully shed their feathers. It was the disappointment she felt after watching peacocks lose their feathers, which prompted Horn to construct her first peacock machine.

This marked the beginning of her particularly distinct method of machine production, typically involving large kinetic installations. From that point on, the works began to take on a life of their own, replacing though not necessarily imitating the human body. As Horn describes the machines "have a soul because they act, shake, tremble, faint, almost fall apart, and then come back to life again. They are not perfect machine (...) I'm interested in the soul of a thing, not the machine itself. I work closely with my technician, who actually builds the machines, but I know how they will look and function. It's the story between the machine and its audience that interests me."

While often constructed with technical precision using hard, cold materials, Horn's works – in concert with their temporal spacing and ritualistic movements – are emotive and sensual, often striking a balance between aggression and tenderness. In this way, Horn's bird and feather metaphor motif engenders a new form of visual poetry, legible in the *Peacock Machine*.

Having studied in Hamburg and London, from 1989, Rebecca Horn (born 1944 in Michelstadt, Germany) taught at the University of the Arts in Berlin for almost two decades. In 1972, she was the youngest artist to be invited by curator Harald Szeemann to present her work in documenta 5. Her work was later also included in documenta 6 (1977), 7 (1982) and 9 (1992) as well as in the Venice Biennale (1980; 1986; 1997), the Sydney Biennale (1982; 1988) and as part of Skulptur Projekte Münster (1997). Throughout her career she has received numerous awards including Kunstpreis der Böttcherstraße (1979), Arnold-Bode-Preis (1986), Carnegie Prize (1988), Kaiserring der Stadt Goslar (1992), ZKM Karlsruhe Medienkunstpreis (1992), Alexej von Jawlensky-Preis Wiesbaden (2007), Alice Salomon Poetik Preis, Berlin (2009), Praemium Imperiale Tokyo (2010), Pour le Mérite for Sciences and the Arts (2016) and, most recently, the Wilhelm Lehmbruck Prize (2017). A first mid-career retrospective of Horn's work was organized in 1993 by the Guggenheim Museum, New York. It was the museum's first solo exhibition dedicated to a female artist. The exhibition traveled to the Stedelijk Van Abbemuseum, Nationalgalerie Berlin, Kunsthalle Wien, Tate Gallery and Serpentine Gallery in London, and the Musée de Grenoble. A second retrospective was presented at the Hayward Gallery in London in 2005. Another retrospective took place at Martin-Gropius-Bau in Berlin in 2006. In 2019, two major exhibitions of her work took place simultaneously at Centre Pompidou Metz and at Museum Tinguely in Basel.