

REBECCA HORN CONCERT OF SIGHS

GALERIE THOMAS SCHULTE
11 SEPTEMBER ^{TO} 02 NOVEMBER 2024

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.com

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

Rebecca Horn's *Concert of Sighs* fills the space of Galerie Thomas Schulte, with the echoes muted whispers, which emanate from coiled copper trumpets jutting out of rubble. Piled on the floor are building pallets, wall fragments, and wooden boards, lay strewn in piles on the floor from which thin copper tubes wind like plant shoots, ending in funnel-like trumpet mouths. The artist used building materials from the ruins of Venetian houses for her installation, which was originally created for the 1997 Venice Biennale. Whispers and sighs seep through the individual funnel trumpets, as if offering a mouthpiece to the life beneath the ruins, or as if the crumbling walls of Venice were telling us their story. These delicate, yet haunting sounds, make the skin crawl, as the voices, audible in several languages, lament their suffering. As viewers, we do not merely hear the "concert of sighs", we feel it as a physical and visceral experience. This work serves as a further testament to Horn's mastery of sensory orchestrating: enveloping all our senses from balance to touch as the echoing sighs seep through our skin.

As we stand closer to the work, we feel its innate fragility; fearing that at any moment, a piece could fall, slip, and crush the copper pipes from which the sounds flow. Through our sense of balance, our bodies resonate with Rebecca Horn's installation. On the one hand, we embark on a journey to Venice; on the other, we are confronted with a more wholistic sense of chaos and destruction.

Thus, it is its inherent multisensory power that makes the *Concert of Sighs* so significant. The work challenges our sense of balance, the solidness of the ground beneath our feet, and indeed, our sense of existential security. For Rebecca Horn, the body becomes a sensory commune in which the sense of touch—not sight—is the starting point and basis of a multisensory experience. The artist understands that touch encompasses the entire body and thus interacts with our other senses. We do not literally have to touch her works to see them embodied. It is a physically and emotionally activated perception that involves not only the touch of the hand, but the entire repertoire of the body's materiality and its somatosensory experiences. It also draws on our depth sensitivity, pushing us to consider the position and dynamics of our bodies in space.

As recent research in neuroaesthetics shows, hearing is also a specialized form of tactile perception that is limited to a specific area of the body. In this way, we learn and take in information through each sensory experience, which goes beyond our cognitive or psychological forms of knowledge production. When we listen to the sighs, when we see and feel the elements of the dilapidated Venetian houses, we gain an embodied wisdom and experience that the artist is sharing with us. One which transports us beyond the decays of Venice, but which confronts us with our own contemporary world, regardless of the city we live in. This stands in contrast to Marco Polo's character in Italo Calvino's novel *The Invisible Cities*, who—no matter what city he was talking about—always told the story of Venice. What Rebecca Horn and Marco Polo have in common, on the other hand, is aptly stated by the Great Khan in Calvino's same novel: "Admit what you are smuggling: states of mind, states of grace, elegies!"

Alongside *Concert of Sighs*, stand two works, *Raven's Choice* and *Schlupfloch*, which, in Horn's similarly characteristic style, introduce a sensual lightness, a sense of humor and even erotic tone, which call up images of hair tickling our skin and pushing us to ask, where do sighs truly originate from?

Rebecca Horn composes a polyphony of senses—a visceral and physical experience opening at Galerie Thomas Schulte.

Text by Dr. Marta Smolińska

Translation by Dr. Leonie Schulte

Shortly before the opening of the exhibition *Concert of Sighs*, Rebecca Horn passed away on 6 September, 2024 at the age of 80.

Rebecca Horn (born 1944 in Michelstadt, died in 2024 in Bad König, Hesse, Germany) since the early 1970s developed an autonomous, internationally renowned position beyond all conceptual, minimalist trends. Her work ranges from sculptural environments, installations, drawings, paintings to video and performance and manifests abundance, theatricality, sensuality, poetry, feminism, and body art. While it was mainly through her early performances that she explored the relationship between body and space, in her later work, the human body was replaced by kinetic sculptures. The element of physical danger that comes from machines, knives, and electricity is a constant theme throughout the artist's work.

Having studied in Hamburg and London, from 1989, Rebecca Horn herself 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; 2022), the Sydney Biennale (1982; 1988) and as part of Skulptur Projekte Münster (1987; 1997). Throughout her career she has received numerous awards including, Carnegie Prize (1988), Kaiserring der Stadt Goslar (1992), 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 her work was organized in 1993 by the Guggenheim Museum, New York, traveling to the Stedelijk Van Abbemuseum, Nationalgalerie Berlin, Kunsthalle Wien, Tate Gallery and Serpentine Gallery, London, and the Musée de Grenoble. Further retrospectives were presented at the Hayward Gallery in London in 2005, at Gropius-Bau in Berlin in 2006, at Centre Pompidou Metz and simultaneously at Museum Tinguely in Basel in 2019. On the occasion of her 80th birthday, a retrospective has been presented at Haus der Kunst München in 2024.

REBECCA HORN CONCERT OF SIGHS

GALERIE THOMAS SCHULTE

11. SEPTEMBER ^{BIS} 02. NOVEMBER 2024

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.com

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

Durch den Raum der Galerie Thomas Schulte hallt das *Konzert der Seufzer* von Rebecca Horn. Auf dem Boden stapeln sich Baupaletten, Mauerreste und Bretter mit Metallnägeln, aus denen sich – wie Pflanzentriebe – dünne Kupferrohre herauswinden, die in Trichtern enden. Für ihre zur Biennale in Venedig 1997 geschaffene Installation verwendete die Künstlerin Baumaterialien von verfallenen venezianischen Häusern. Aus den einzelnen Trichter-Trompeten dringt ein Flüstern und Seufzen, als ob sich unter den Ruinen reges Leben abspielen würde oder als ob die bröckelnden Mauern Venedigs ihre eigene Geschichte erzählen würden. Wenn diese zarten Klänge, die *in vielen Sprachen ihr Leid klagen*¹, unsere Ohren erreichen, bekommen wir eine Gänsehaut. Wir hören nicht nur das „Konzert der Seufzer“, wir spüren es mit dem ganzen Körper. Das macht Rebecca Horn zu einer Meisterin der Orchestrierung der Sinne: auch derjenigen, die immer noch oft aus dem Bereich der ästhetischen Erfahrung ausgeschlossen sind, wie etwa der Gleichgewichtssinn oder der Tastsinn, um nur einige zu nennen. Die Autorin vom „Konzert der Seufzer“ weiß genau, dass wir auch mit unserer Haut hören.

Steht man in unmittelbarer Nähe der Arbeit, spürt man die Fragilität der Konstruktion, jeden Moment kann ein Element herunterfallen, verrutschen und die Kupferrohre zerquetschen, aus denen die Klänge fließen. Durch unseren Gleichgewichtssinn gehen unsere Körper mit der Installation von Rebecca Horn in Resonanz. Einerseits begeben wir uns auf eine Reise nach Venedig, andererseits versetzt uns unser Bewusstsein in jede beliebige Stadt, die in Trümmern liegt oder von Bomben zerstört wurde, und in keine bestimmte.

Das *Konzert der Seufzer* gewinnt folglich durch die ihm innewohnende multisensorische Wahrnehmung an Bedeutung. Plötzlich wird uns bewusst, wie leicht wir das Gleichgewicht, den Boden unter den Füßen und damit unsere sichere Existenz verlieren können. Für Rebecca Horn wird der Körper zu einem *sensorium commune*, in dem der Tastsinn – und nicht nur der Sehsinn – Ausgangspunkt und Grundlage einer multisensorischen Erfahrung ist. Die Künstlerin versteht den Tastsinn als etwas, das den ganzen Körper umfasst und mit den anderen Sinnen interagiert – wir müssen ihre Werke nicht buchstäblich berühren, um sie verkörpert zu sehen. Es handelt sich um eine körperliche und emotional aktivierte Wahrnehmung, die nicht nur mit der Berührung der Hand zu tun hat, sondern mit dem gesamten Repertoire der Materialität des Körpers und seinen somästhetischen Empfindungen sowie mit der Tiefensensibilität, die wiederum aus der Position und der Dynamik des Körpers im Raum resultiert. Nach den neuesten Erkenntnissen der Neuroästhetik ist das Hören auch eine spezialisierte Form der taktilen Wahrnehmung, die auf einen bestimmten Bereich des Körpers beschränkt ist.

Jede sinnliche Erfahrung führt uns wiederum zu der Erkenntnis, dass wir auch auf diesem Weg – und nicht nur über den rationalen Verstand – Erkenntnis erlangen können. Wenn wir den Seufzern lauschen, wenn wir die Elemente der verfallenen venezianischen Häuser sehen und fühlen, gewinnen wir plötzlich eine verkörperte Weisheit und erfahren, dass die Künstlerin uns nicht nur vom Verfall Venedigs erzählt, sondern auch von uns selbst in der heutigen Welt, unabhängig davon, in

1 Eine Paraphrase einer Zeile aus Rebecca Horns Gedicht „Concerto dei Sospiri“ von 1997.

welcher Stadt wir leben. Das ist etwas anderes als bei Marco Polo in Italo Calvinos Roman „Die unsichtbaren Städte“, der – egal über welche Stadt er sprach – immer die Geschichte von Venedig erzählte. Was Rebecca Horn und Marco Polo gemeinsam haben, konkludiert der Groß-Khan hingegen in Calvinos Roman treffend: „Gib zu, was du einschmuggelst: Gemütsverfassungen, Gnadenzustände, Elegien!“ (aus dem Italienischen von B. Kroeber).

Andererseits bringen die zwei Werke *Raven's Choice* und *Schlupfloch* – auch sie charakteristisch für Rebecca Horns Werk – sinnliche Leichtigkeit, Sinn für Humor und eine erotische Note ein, wenn wir uns vorstellen, wie das Haar und die Feder unsere Haut kitzeln. Kommen die Seufzer auch aus dem Inneren der Muschel?

Rebecca Horn komponiert eine Polyphonie der Sinne – diesmal zu hören und zu spüren in der Galerie Thomas Schulte.

Text von Dr. Marta Smolińska

Kurz vor der Eröffnung der Ausstellung *Concert of Sighs* ist Rebecca Horn am 6. September 2024 im Alter von 80 Jahren verstorben.

Rebecca Horn (geboren 1944 in Michelstadt, gestorben 6. September 2024 in Bad König, Hessen, Deutschland) hat seit den frühen 1970er Jahren eine autonome, international anerkannte Position jenseits aller konzeptuellen, minimalistischen Strömungen entwickelt. Ihr Werk reicht von skulpturalen Räumen, Installationen, Zeichnungen, Malerei bis hin zu Video und Performance, in denen es um Fülle, Theatralik, Sinnlichkeit, Poesie, Feminismus und Körperkunst geht. Während sie in ihren frühen Performances vor allem die Beziehung zwischen Körper und Raum erforschte, wurde in ihrem späteren Werk der menschliche Körper durch kinetische Skulpturen ersetzt. Das Element der physischen Gefahr, das von Maschinen, Messern und Elektrizität ausgeht, ist ein konstantes Thema im Werk der Künstlerin.

Nach ihrem Studium in Hamburg und London lehrte Rebecca Horn ab 1989 fast zwei Jahrzehnte lang an der Universität der Künste in Berlin. 1972 wurde sie als jüngste Künstlerin von Kurator Harald Szeemann zur documenta 5 eingeladen. Später waren ihre Arbeiten auch auf der documenta 6 (1977), 7 (1982) und 9 (1992) zu sehen sowie auf der Biennale von Venedig (1980; 1986; 1997; 2022), der Sydney Biennale (1982; 1988) und im Rahmen der Skulptur Projekte Münster (1987; 1997). Im Laufe ihrer Karriere erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Carnegie Preis (1988), den Kaiserring der Stadt Goslar (1992), den Praemium Imperiale Tokyo (2010), den Pour le Mérite für Wissenschaft und Kunst (2016) und zuletzt den Wilhelm-Lehmbruck-Preis (2017). 1993 organisierte das Guggenheim Museum, New York, eine erste Retrospektive ihres Werks, die in das Stedelijk Van Abbemuseum, die Nationalgalerie Berlin, die Kunsthalle Wien, die Tate Gallery und die Serpentine Gallery, London, sowie in das Musée de Grenoble reiste. Weitere Retrospektiven fanden 2005 in der Hayward Gallery in London, 2006 im Gropius-Bau in Berlin in 2019, im Centre Pompidou Metz und 2019 zeitgleich im Museum Tinguely in Basel statt. Anlässlich ihres 80. Geburtstages wird 2024 eine Retrospektive im Haus der Kunst München gezeigt.