

sabine kuehnle

FEMALEMETAMORPHOSIS

sabine kuehnle **FEMALEMETAMORPHOSIS**

EUR

Gitanes
CIGARETTES
100% TOBACCO
100% TILDEN
100%

Gitanes
CIGARETTES
100% TOBACCO
100% TILDEN
100%

FEMALEMETAMORPHOSIS

Die prinzipielle Verwandlung, insbesondere die sich wandelnde Weiblichkeit unter dem Druck gesellschaftlicher Erwartungen wird in Female Metamorphosis¹ durch Sabine Kuehnle intensiv befragt. Angeregt durch einen längeren Aufenthalt in Finnland im Herbst 2010 setzte sich die Künstlerin mit den für die Finnen identitätsstiftenden Momenten der Mythologie und Naturnähe auseinander. Dabei weckten insbesondere die Gesänge um die wunderschöne Aino im finnischen Epos Kalevala die Aufmerksamkeit Kuehns: Nach einem verlorenen Gesangswettkampf zwingt Joukahainen seine junge Schwester Aino, den greisenhaften Väinämöinen zu ehelichen. Sie entzieht sich dem brüderlichen Zwang durch den Gang ins Wasser und die Verwandlung in einen Fisch mit Hilfe der Meeresgöttin Vellamo. Da Aino in ihrer alten Welt nicht bleiben darf, die neue aber nicht erträgt, wählt sie selbstbestimmt einen Ausweg: die Umwandlung in eine andere, nicht anziehende Gestalt.² Auch in der griechisch-römischen Mythologie bietet der fliehenden Nymphe Daphne die Metamorphose in einen Lorbeerbaum die letzte Ausflucht vor dem liebeshellen Gott Apollon. Die mächtige Natur gewährt beiden Fliehenden die erwünschte Zuflucht.

In der Installation Female Metamorphosis greift die Künstlerin Motive aus den oben genannten Mythen und aus dem Alltag auf, um den Relationen zwischen gesellschaftlichem Druck, Weiblichkeit, Grenzerfahrung und Selbstbestimmung nachzuspüren. Nahezu alle Bestandteile der Arbeit erfuhren eine Metamorphose. Während die mit glänzender schwarzer Farbe gestrichenen Rigipswände unter äußerlicher Gewaltanwendung zerbrochen sind, welchen die Blätter der von ihren überlebenswichtigen Wurzeln abgeschnittenen Lorbeerbäume vor sich hin. Beide Gestaltsveränderungen vermögen im übertragenen Sinne die zerstörerischen Kräfte der von außen einwirkenden kulturellen Normen zu verdeutlichen. Dass dessen ungeachtet Widerstand lauert, unauffällig, aber nicht völlig wehrlos, bezeugen die Sisu-Schachteln. Der schwer übersetzbare, finnische Begriff „Sisu“ lässt sich als „Beharrlichkeit“ oder „Kampfgeist in hoffnungsloser Lage“ auslegen. Der Glanz der Fotografie und der schwarzen Wand vermittelt die Selbstreflexion der Weiblichkeit, die durch das blonde Haar, das Material Ton als Sinnbild der Mutter Erde und das Sujet der Hochglanz-

fotografie verkörpert wird. Das Motiv der Fotografie gibt die Tapete eines finnischen Mädchenzimmers (Kinderzimmer von Pipsan Saarinen im Wohnhaus Hvitträsk bei Kirkkonummi, 1901–1903) wider, der ebenfalls eine Metamorphose widerfahren ist. Den kraftvollen Tönen wurde die Farbkraft entzogen, sie schimmern nun hautfarben und scheinen sich fast in Nichts aufzulösen. Erinnert das Kolorit an Körperhaut und damit auch an Körpergrenzen, so ermöglicht die zunehmende Farbauflösung, das beginnende Weiß, die Vorbereitung für etwas völlig Neues. Das Element Wasser als „etwas in sich geschlossenes Heiles“³ und als Symbol des Lebens sowie der Erneuerung stellt einen idealen Ort für Zuflucht und Veränderung dar. Es findet in Female Metamorphosis seine künstlerische Umsetzung in den Vasen, die vom finnischen Designer Tapio Wirkkala (1915–1985) geschaffen wurden und formal an Wasserläufe erinnern, sowie in den Geräuschen, die aus den beiden Lautsprechern in den Vasen erklingen. Dieses Rauschen stammt von den Bewegungen des Wassers unmittelbar unter der Oberfläche eines ruhigen Gewässers. Die gesamte Installation Female Metamorphosis baut sich auf einer mehrwegfähigen Europalette auf. In der Realität wie auch im Kunstwerk gilt sie als Transportmittel. Während des metaphorischen Prozesses stirbt ein Teil des sich Wandelnden. In unserer heutigen Zeit mag dieses Moment zunächst wie ein Tod, wie ein Endpunkt erscheinen. Doch kann die Verwandlung auch als Wendepunkt, als Ursprung für etwas völlig Neues verstanden werden.

Astrid Becker

Transformations in general and in particular those undergone by womankind under the pressure of social expectations are closely investigated by Sabine Kuehnle in Female Metamorphosis.¹ Inspired by a prolonged stay in Finland in fall 2010, the artist became preoccupied with what it is that bestows a sense of identity on the Finns, their mythology and their closeness to nature. What particularly evoked Kuehnle's interest were the songs about the beautiful Aino in the Finnish epic Kalevala. After losing a singing contest, Joukahainen forces his young sister Aino to wed the aged Väinämöinen. Aino avoids this fate imposed by her brother by plunging into the water, where she is transformed into a fish with the aid of the goddess of the sea, Vellamo. Because Aino cannot stay in her old world but cannot bear the new one she chooses for herself a way out, a metamorphosis into a different, unattractive form.² In Graeco-Roman mythology metamorphosis into a laurel tree also offers the fleeing nymph Daphne a last escape from the love-crazed god Apollo. In both cases, mighty nature affords these fleeing women the refuge they desire.

In her installation Female Metamorphosis the artist takes up motifs from the above-mentioned myths and from everyday life in order to investigate the relationships between social pressure, femininity, the experience of boundaries and self-determination. Almost all the components of this work have undergone a metamorphosis. The plasterboards painted with black gloss paint have had force applied to them from the outside and have fragmented whilst the leaves of the laurel trees separated from the roots so vital to their survival are slowly wilting away. Both changes of form are, in a metaphorical sense, illustrations of the destructive power that outside cultural standards can wield. But that, despite this, resistance can be lurking, inconspicuous, but not completely defenceless, is evident from the Sisu packets. A difficult term to translate, the Finnish word “sisu” can be interpreted as “endurance” or “fighting spirit in a hopeless situation”. The glossiness of the photograph and the black wall stands for womankind's reflections on itself, embodied by the blonde hair, the material clay as a symbol of Mother Earth and the subject of high-gloss photography. The motif of photography is reflected in the wallpaper from a Finnish girl's room (children's room by Pipsan Saarinen in the Hvitträsk

residential building near Kirkkonummi, 1901–1903) that has also undergone a metamorphosis. The forcefulness has drained away from these vibrant shades, which now shimmer in the colour of skin, seeming almost to dissolve away into nothingness. And while the colouring is reminiscent of human skin, and thus, simultaneously, of the boundaries of the body, the increasing disintegration of colour, a nascent shade of white, allows for something completely new to come into being. The element of water as “something self-contained and intact”³ and as a symbol of life and renewal represents an ideal place of refuge and change. In Female Metamorphosis the implementation of this takes the form of the vases, produced by Finnish designer Tapio Wirkkala (1915–1985) and formally reminiscent of flowing water and of the sounds emanating from the two loudspeakers in the vases. This rushing noise comes from the movements directly under the surface of tranquil waters. The entire installation Female Metamorphosis has been set up on a europallet suitable for multiple use. In real life, as in this work of art, this is a means of conveyance. During the metaphorical process, a part of what is undergoing transformation dies off. These days, this moment may initially seem like a death, a final point. However, the metamorphosis can also be seen as a turning point, the start of something completely different.

Astrid Becker

¹ *Female Metamorphosis*, 2011, Europalette, Hochglanzfotografie, zwei Lautsprecher, zwei abgeschnittene Lorbeerbäume, blondes Perückenhaar, Rigipsplatten, leere Sisu-Schachteln (Lakritze-Pastillen), Ton, zwei Vasen und schwarze, glänzende Wandfarbe.

² Vgl. Christiane Schiemann, *Auf der Flucht vor der Welt. Zum Eskapismus in Richard Strauss' „Daphne“*, in: Opernführer Daphne, hrsg. v. Oper Frankfurt, Frankfurt 2010, S. 58–61, S. 61.

³ Siehe Anm. 2, S. 60.

¹ *Female Metamorphosis*, 2011, europallet, high-gloss photograph, two loudspeakers, two sawn-off laurel trees, blonde wig hair, plasterboards, empty Sisu packets (liquorice pastels), clay, two vases and black gloss wall paint.

² Cf. Christiane Schiemann, *Auf der Flucht vor der Welt. Zum Eskapismus in Richard Strauss' „Daphne“*, in: Opernführer Daphne, ed. by Oper Frankfurt, Frankfurt 2010, pp. 58–61, p. 61.

³ See note 2, p. 60.

Herausgeber/editor Matthias Fickinger & Sabine Kuehle
Text/text Dr. Astrid Becker
Übersetzung/translation Dr. Jeremy Gaines
Fotos/photos Ulla Kuehnle
Gestaltung/design Matthias Fickinger, Sabine Kuehle

© 2012, Sabine Kuehle
Alle Rechte vorbehalten./All rights reserved.

www.sabinekuehle.com

Ich danke allen, die mich während der Arbeit an *Female Metamorphosis* unterstützt haben.
I thank all of those who supported me during my work on *Female Metamorphosis*.

