

Volker Adolphs, Stephan Berg (Hrsg., Eds.)

SOUND AND SILENCE

Der Klang der Stille in der Kunst der Gegenwart
The Sound of Silence in Contemporary Art

KUNSTMUSEUM

BONN

Wienand

— Künstler*innen / Artists

28	Marina Abramović	204	Susan Philipsz
32	Absalon	208	Ricarda Roggan
35	Nevin Aladağ	212	Anri Sala
40	Arturo Hernández Alcázar	216	Erwin Schulhoff
44	Dave Allen	218	Sigrid Sigurdsson / Gunnar Brandt-Sigurdsson
46	Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla (in Zusammenarbeit mit / in collaboration with Ted Chiang)	222	Juergen Staack
50	William Anastasi	225	Jens Standke
53	Laurie Anderson	228	Timm Ulrichs
57	John Baldessari	231	Jorinde Voigt
59	Jane Benson	235	Gillian Wearing
63	Benjamin Bergmann	238	Samson Young
65	Joseph Beuys	241	David Zink Yi
68	Tatiana Blass	245	Artur Żmijewski
72	Manon de Boer		
88	Maya Bringolf		Texte zu den Künstler*innen /
92	Christoph Büchel		Texts on the Artists: Irene Horn (IH),
97	Julia Bünnagel		Maximilian Rauschenbach (MR)
100	John Cage		
105	Hanne Darboven		
109	Bogomir Ecker		
113	Robert Filliou		
116	Terry Fox		
118	Al Hansen		
122	Sofia Hultén		
126	Pierre Huyghe		
128	Annika Kahrs		
132	Idris Khan		
150	Christina Kubisch		
154	Bernhard Leitner		
156	Alvin Lucier		
158	Christian Marclay		
161	Teresa Margolles		
166	Kris Martin		
169	Jonathan Monk		
171	Peter Moore		
174	Janis Elias Müller		
178	Carsten Nicolai		
180	Yoko Ono		
185	Dennis Oppenheim		
188	Nam June Paik		

Inhalt / Contents

7	
	Vorwort
	Preface
10	
	Volker Adolphs
	Das Schweigen der Sirenen
	The Silence of the Sirens
—	
74	
	Stephan Berg
	Versuch über die Stille, das Schweigen und das Verstummen
	Inquiry into Stillness, Silence, and Becoming Mute
—	
136	
	Regine Elzenheimer
	„Verräumlichung und Resonanz“ – Die Stille hören
	‘Spatialisation and Resonance’ – Hearing Silence
—	
192	
	Michael Glasmeier
	Anekdoten vom Kaum – Skizze zu einer Geschichte des Geräuschs
	Anecdotes about the Hardly – Draft for a History of Noise
—	
248	
	Verzeichnis der Werke
	List of Works

MARINA ABRAMOVIĆ

FREEING THE VOICE (Kompilationsversion / Compilation version), 1976
Marina Abramović's künstlerisches Schaffen bewegt sich zwischen Extremen, dabei ist sie immer auf der Suche nach existenzieller emotionaler und körperlicher Erfahrung, stets mit dem Ziel, ihre Grenzen zu überschreiten und ihr Selbst daraus zu befreien. In ihrer Performance *Freeing the Voice* gibt sie sich den eigenen Schreien vollkommen hin und lässt sie die Kontrolle über ihren Körper übernehmen. Mit einer Ekstase, die an Rituale spiritueller Reinigung erinnert, steigert sie sich von tiefen, monotonen Lauten zu einem verzerrten Kreischen, bis ihre vor Anstrengung heiser gewordene Stimme schließlich bricht. Jahre später stellt sich Abramović dem gegenteiligen Extrem und erlegt sich in ihrer Langzeit-Performance *The Artist is Present* (2010) absolutes Schweigen auf. Mit der gleichen Entschlossenheit, mit der sie ihre Stimme während *Freeing the Voice* an die Belastungsgrenze bringt, unterdrückt sie hier stoisch jeden Laut, jede Regung. Schreien und Schweigen als äußerste Pole vokaler Äußerung werden in beiden Performances eindrücklich erkundet. 1H

29

Marina Abramović's art always vacillates between extremes, constantly seeking existential emotional and physical experiences, always with the goal of transcending and freeing herself from her own boundaries. In her performance *Freeing the Voice* she surrenders herself to her screams, relinquishing all control over her body. In a state of ecstasy that recalls spiritual purging rituals, her voice gradually intensifies from low monotones to a grotesque shriek until it finally cracks, hoarse from the strain. Years later, in her long-term performance *The Artist is Present* (2010), Abramović addressed the opposite extreme by subjecting herself to absolute silence. With the same doggedness with which she brought her voice to breaking point in *Freeing the Voice*, here she stoically suppressed every sound, every tiny movement. Both performances explore in impressive ways the opposite poles of vocal expression: screaming at the top of one's voice or remaining utterly silent. 1H

Marina Abramović
FREEING THE VOICE
(Kompilationsversion /
Compilation version), 1976

...The way you
moved through me-

Christoph Büchel
MINUS, 2002

Whereas just a moment ago the whole room was boiling, vibrating with loud music, now there are frosty temperatures and a no less icy silence. At the beginning of the exhibition *Sound and Silence*, Christoph Büchel has a rock concert take place in the Kunstmuseum, or to be more precise, in a container that has been fitted with an improvised stage and a bar and converted into a music club. The band and the audience are crowded into a small space. They are dancing and drinking; it is noisy and stuffy. After the concert has finished, the container, complete with all its contents – instruments, technical equipment, rubbish, and empty bottles abandoned just as they are –, is chilled until everything is frozen and coated in a thick layer of ice crystals. The room has fallen into a deep sleep of whiteness. The concert, or rather the traces thereof, have been captured in a snapshot, literally frozen, conserved in ice and silence. IH

96

JULIA BÜNNAGEL

SILVERSURFER, 2013

In der Superheldenwelt der Marvel-Comics ist der Silversurfer ein kosmisches Wesen von silberner Gestalt, das auf einem ebenfalls silbernen Surfbrett durch das All reist. Bünnagel macht die Figur zum Namenspaten ihrer Installation, in deren Zentrum eine silberne Schallplatte steht. Während die Schallplatte sich auf dem Plattenteller dreht, reflektiert sie das Licht als leuchtende Sphäre, ähnlich einer Sonne, an die Wand des Ausstellungsraums. Die Rillen der LP sind durch die Silberfarbe versiegelt, beim Abspielen entsteht daher ein undefiniertes Rauschen, das nur über die angeschlossenen Kopfhörer zu hören ist. Bünnagel spielt auf den Klang des Weltalls an, der die Menschen seit der Antike, beginnend mit Pythagoras' Idee der Sphärenharmonien, beschäftigt. Während dem All einerseits ein beständiges Schweigen nachgesagt wird (hier sei auf Allora & Calzadillas *The Great Silence*, 2014, verwiesen), ist es andererseits doch voller Geräusche und Klänge. Angelehnt an diese beiden Sichtweisen kann Bünnagels *Silversurfer* auf zwei Arten erlebt werden: als stille Rauminstallation oder als Klangkunstwerk. IH

Julia Bünnagel
SILVERSURFER, 2013

97

Janis Elias Müller
ABSENZ, 2012

177

Janis Elias Müller
FLÛTE CONCRÈTE NO.1, 2019

David Zink Yi
PNEUMA, 2010

