

Monopol, Elke Buhr, Special Issue Berlin Art Week, Sept. 2017

BERLIN ART WEEK MONICA BONVICINI

MONICA BONVICINI

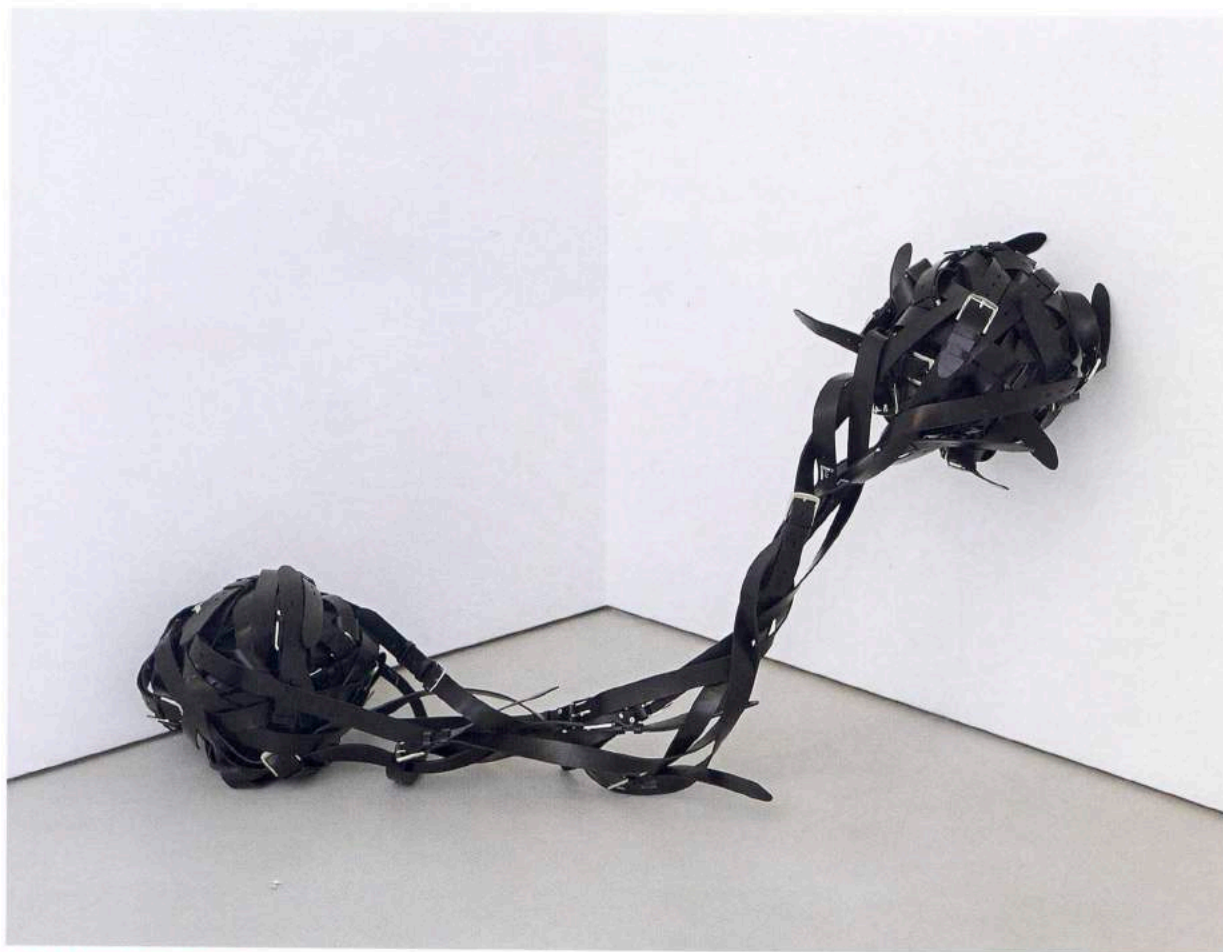
***Glamour, Fetisch,
Durchschlagskraft***

Endlich wird Monica Bonvicini wieder mit einer
großen Ausstellung in ihrer Heimatstadt Berlin geehrt
*Monica Bonvicini is finally being honored
with a major exhibition in her home town of Berlin*

Text **Elke Buhr**

„Bent and Winded“, 2017

„Belts Ball (double ball)“, 2017

Wenn man gezwungen wäre, die Künstlerin Monica Bonvicini nur anhand eines einzigen Werks zu charakterisieren, könnte man eine Edition aus dem Jahr 2000 wählen. „Lady’s Hammer“ ist ein mit silberner Farbe überzogener Hammer, der wie ein Schlüsselanhänger an seinem Ring an einer Fahrradkette hängt. Als Dame könnte man diesen Hammer locker am Handgelenk baumeln lassen, sich damit schmücken – und wäre doch jederzeit bereit, damit ein Fenster einzuschlagen, wenn es denn nötig ist. Glamour, Fetisch, weibliches Aufbegehren, Humor, Durchschlagskraft – die ganze Monica Bonvicini steckt in dieser kleinen Arbeit.

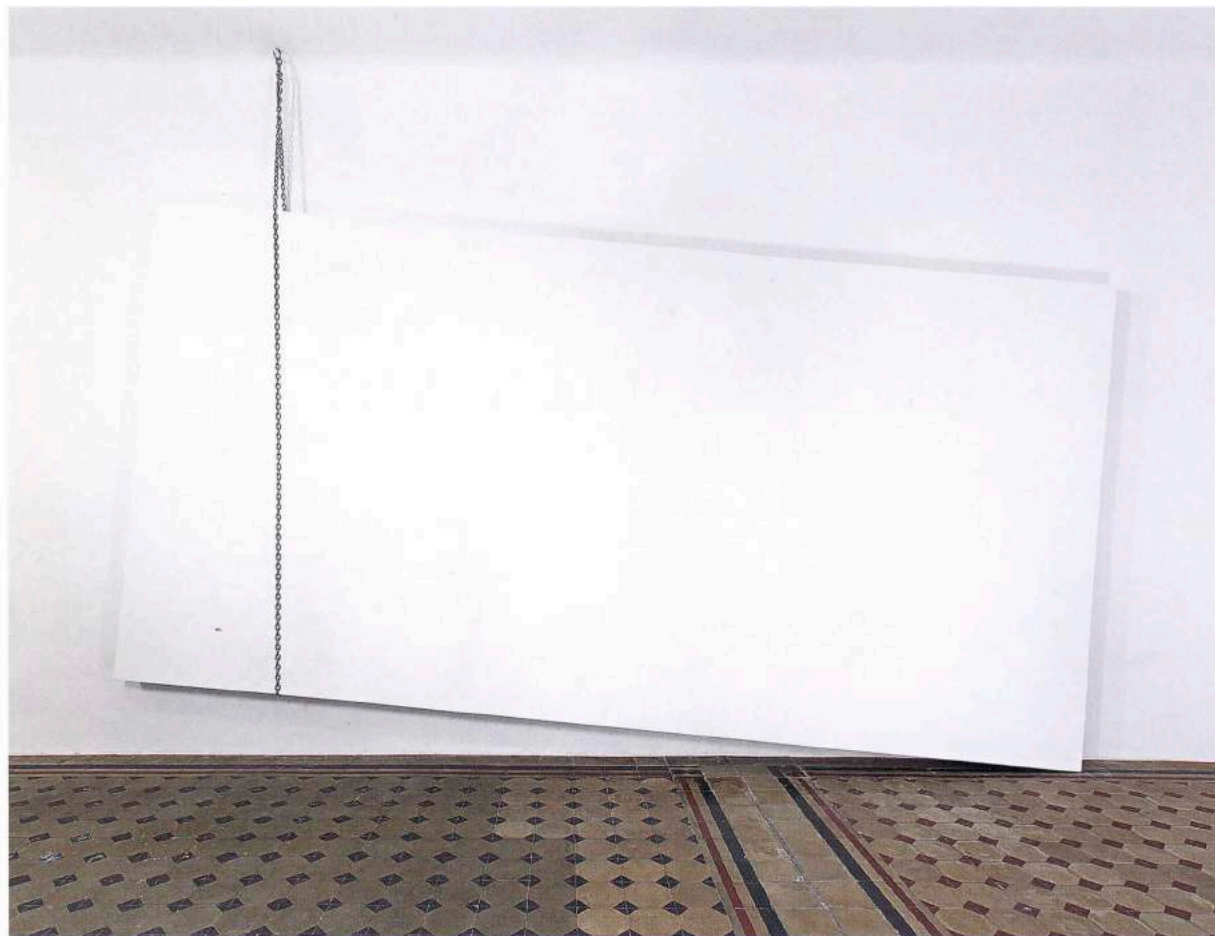
Mit 21 Jahren ist die 1965 in Venedig geborene Italienerin zum Studium nach Berlin gekommen und malte zunächst, später verbrachte sie einige Studienjahre am California Institute of the Arts in Los Angeles und fand ihren Ort als Bildhauerin irgendwo zwischen Konzeptkunst, Installation und Performance. 1995/96 ließ sie in einem Video eine

Frau sich nackt an kaltem Beton reiben und brachte weibliche Sexualität gegen gebautes Patriarchat in Stellung: „Wallfuckin“ ist eine der besten Arbeiten der 90er-Jahre, einfach, direkt und aggressiv. „Architektur als Institution handelt von Korruption, Träumen, staatlichem Ehrgeiz, Missbrauch, Klasse, Geld, der Repräsentation von Autorität“, sagte sie kürzlich in einem Interview. Und all das gilt es, symbolisch anzugreifen. Sexualität kann ein Mittel dazu sein. Den Wettbewerb zum Preis der Nationalgalerie im Jahr 2005 entschied Bonvicini mit einer Installation aus an Ketten von der Decke baumelnden Ledersitzen für sich, ein irritierendes Szenario zwischen Spielplatz und Sadomaso.

Sex, Macht, Kontrolle, das sind die Koordinaten solcher Arbeiten. „Wenn man davon ausgeht, dass das Private politisch ist, dann ist der erste Ort des Verbrechens das Bett“, sagt Bonvicini. Schon während ihrer Schulzeit im damals revolutionär gestimmten Italien wurde sie mit Psychoanalyse und Marx’

Theorie des Fetisch konfrontiert. In den 90er-Jahren war sie viel mit Freunden in schwulen Sadomaso-Clubs in New York und London unterwegs. „Ich fand diese Orte sehr befreiend – obwohl beim ersten Mal, dass ich da war, gleich die Polizei eine Razzia veranstaltete und alle herauswarf“, berichtet Bonvicini. „Diese Clubs zeigten mir eine Welt, in der es weniger um Barrieren und Grenzen ging als in den heterosexuellen Clubs, die ich kannte. Kunst hat immer sexuelle Bezüge. Mein Interesse an Surrealismus, Literatur und Musik und mein Interesse für Gender-Theorie, all das brachte mich in den 90er-Jahren dazu, viel über Pornografie, Masochismus und Sadismus von einem weiblichen Standpunkt aus zu lesen.“

Dass hinter dem Leder-Chrom-Macho-Gestus auch eine feinsinnige, sehr präzise arbeitende Künstlerin steckt, zeigen ihre filigranen Zeichnungen, die sie 2012 in einer großen Ausstellung in den Hamburger Deichtorhallen zeigte. Bekannt sind auch ihre Interventionen und

„Structural Psychodrama #3“, 2017

Arbeiten für den öffentlichen Raum: Im Wasser vor der Oper in Oslo verankerte sie einen abstrahierten Eisberg aus Stahl und Glas, im neuen Olympiapark in London installierte sie 2012 das Wort „RUN“ in riesigen verspiegelten Lettern. „Ich möchte mich nicht auf ein bestimmtes Material oder eine bestimmte Praxis beschränken“, sagt Bonvicini. „Ich arbeite jetzt seit 25 Jahren so, ich glaube, darum geht es in der Kunst.“

Im September ist Monica Bonvicini, die seit vielen Jahren an der Akademie der bildenden Künste Wien lehrt, endlich auch in ihrer Heimatstadt Berlin wieder mit einer großen Ausstellung zu sehen. Ausgangspunkt ihrer Schau „3612,54 m³ vs 0,05 m³“ ist die Architektur: 3612,54 Kubikmeter beträgt das Volumen des Raumes in der Berlinischen Galerie, in der sie ausstellen wird, 0,05 Kubikmeter das ihres eigenen Körpers. Geht man nach den Zahlen, ist ein Kampf von David gegen Goliath zu erwarten – doch Bonvicini wird den Raum wohl trotzdem in den Griff bekommen. Dazu nutzt sie

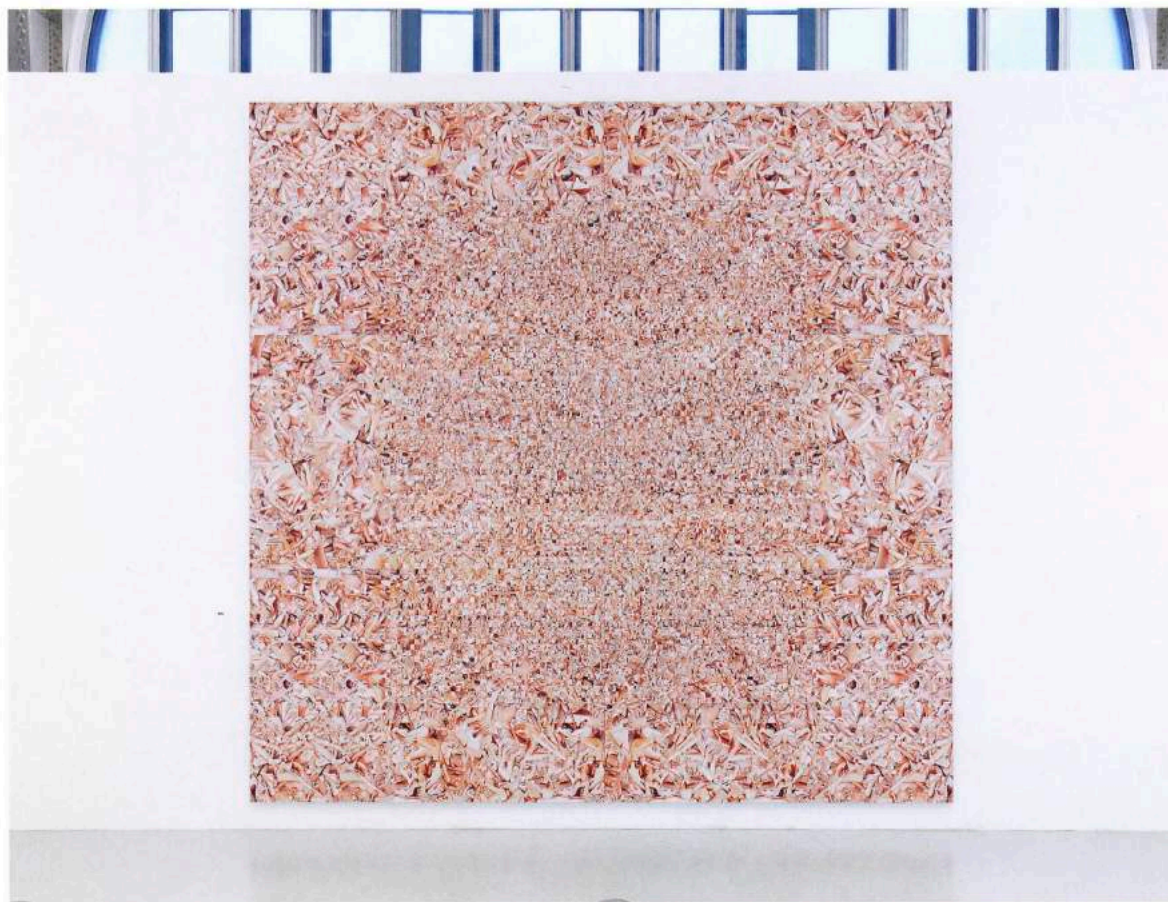
unter anderem einen Aufbau, der den ungewöhnlich langen und hohen Raum trennt und mit der Ästhetik temporärer Bauten spielt: Bonvicini wird Materialien verwenden, wie sie in manchen Ländern zur Abdeckung von Bauarbeiten benutzt werden. Neben dieser statischen Arbeit, die sich mit Fassaden und ihren Eigenschaften beschäftigt, wird es auch eine ebenfalls für den Ort entwickelte bewegliche Installation geben.

Was in der Vorschau noch abstrakt klingt, wird in der Realität mit großer Wahrscheinlichkeit eine starke Erfahrung vermitteln – sonst wäre es nicht von Bonvicini. Denn sie mag Kunst mit Durchschlagskraft.

If you had to sum up the artist Monica Bonvicini's work in a single piece, you might choose an edition from 2000. "Lady's Hammer" is a silver-plated hammer that hangs on a bike chain like a charm on a keyring. A lady could easily let this hammer dangle from her wrist like an item of jewelry—and would also always be ready

to smash a window at a moment's notice, if the occasion arose. Glamour, fetish, feminine revolt, humor, and the power to make an impact: all of Monica Bonvicini is contained in this one small work.

Born in Venice in 1965, Bonvicini left Italy to study in Berlin at the age of twenty-one, starting off painting before spending several years studying at the California Institute of the Arts in Los Angeles, where she found her place as a sculptor, working at the intersection of concept art, installation, and performance art. In 1995/96, she filmed a woman rubbing her naked body against cold concrete, bringing female sexuality up against constructed patriarchy. "Wallfuckin'" is one of the best works of the 1990s: simple, direct, and aggressive. "Architecture as an institution is about corruption, dreams, government ambition, abuse, class, money, and the representation of authority," she recently said in an interview. The name of the game is to launch a symbolic attack on all the above. Sexuality can be a weapon. Competing for the 2005 Preis der Nationalgal-

„Hard String“, 2017

erie, Bonvicini won with an installation made of leather seats dangling from the ceiling: a confusing combination of playground and S&M.

Sex, power, control are the compass points of these works. “If you assume that the private is political, then the first crime scene is the bed,” says Bonvicini. Even during her schooldays in then revolutionary-minded Italy, she came face to face with psychoanalysis and Marx’s theory of fetishism. In the 1990s, she and her friends frequented gay S&M clubs in New York and London. “I found these spaces very liberating—even though the first time I was there, the place was raided by the police and everybody was thrown out,” Bonvicini recalls. “Those clubs showed me a world that wasn’t ruled by barriers and borders in the same way as the straight clubs I had been to. Art always has a sexual side. My interest in Surrealism, literature, music, and gender theory, all led me to read widely about pornography, masochism, and sadism from a female perspective in the 1990s.”

The subtle, high-precision artist behind all the leather/chrome/macho trappings makes herself felt in the delicate sketches that Bonvicini exhibited in a major show at the Deichtorhallen in Hamburg. She is also known for her public interventions and pieces. She attached an abstract iceberg made of steel and glass to the bottom of a fjord in front of the Oslo Opera House, and in 2012, she spelled out the word “RUN” in massive, mirrored letters at London’s Olympic Park. “I don’t want to limit myself to one specific material or practice,” says Bonvicini. “I’ve been working like this for the past twenty-five years; I think that’s what art’s about.”

Bonvicini has been teaching at the Vienna Academy of Fine Arts for several years, and is finally returning to her home city of Berlin with a large exhibition. Her show, “3612.54 m³ vs 0.05 m³,” centers on architecture: 3612.54 cubic meters represents the volume of the space at the Berlinische Galerie, where her exhibition will be held, and 0.05 cubic meters represents the volume of her entire body. If you look

at the figures, a fight between David and Goliath seems in the offing, but you can rest assured that Bonvicini will have the upper hand. Part of her strategy is to use a construction to divide the unusually long and high room, playing with the aesthetics of temporary buildings. Bonvicini will use materials that are sometimes deployed to cover up construction sites in other countries. This static piece, which focuses on facades and their qualities, will be accompanied by another, moving installation, also specially designed for the space.

This might sound abstract when described, but it will most certainly make for an intense experience in the flesh—that goes without saying when it comes to Bonvicini’s work. After all, she likes art powerful enough to make an impact.

„Monica Bonvicini:
3612,54 m³ vs 0,05 m³“,
Berlinische Galerie, 16. September bis
26. Februar 2018,
Eröffnung: 15. September