

Franka Hörnschemeyers »Discrete Case II« in der Dresdner Skulpturensammlung

In einem Verbindungsraum, zwischen dem Klingersaal des Dresdner Albertinums, welcher der opulenten Kunst des späten 19. Jahrhunderts gewidmet ist, und dem Schauderpot »Barock bis Gegenwart«, steht Franka Hörnschemeyers Objekt »Discrete Case II« (2011) dem flanierenden Besucher sperrig im Weg. Im Unterschied zu anderen architektonisch-skulpturalen Werken der Künstlerin ist dieses nicht ortsspezifisch, sondern kann grundsätzlich in unterschiedlichen Zusammenhängen des Museums gezeigt werden. In jedem Fall wird es stärker als klassische Skulpturen immer auch ein Eingriff in den Raum sein, da es selbst eine Art Binnenarchitektur darstellt. In seiner ersten Aufstellung im Museum sind ihm zwei weitere Arbeiten von Franka Hörnschemeyer an die Seite gestellt, die im selben Jahr 2011 erworben wurden, in dem die von Hörnschemeyer in Dresden im öffentlichen Raum realisierte Architekturskulptur »Trichter« eingeweiht wurde: ein kleines als 3-D-Druck gefertigtes Modell für »Trichter« (2010) und die Fotoserie »Dresden, Neustadt« (2000). Der so entstandene Saal bildet im Rundgang des Albertinums eine Gelenkstelle zwischen einem klassischen Ausstellungsbereich und dem Fundus des Museums, und er stellt eine Verbindung zwischen dem geschützten Bereich des Kunstmuseums und seiner Verankerung in der Stadt mit ihrer ganzen Komplexität her. Die Verbindung zur Stadt als sozialem Raum ergibt sich besonders aus der Fotoserie und aus dem Modell zu »Trichter«, welches, vielleicht noch deutlicher als die real gebaute und in die Erde versenkte Architektur am Dr.-Külz-Ring, deren überaus durchdachte Formgebung und kommunikative Öffnung in verschiedene Richtungen erfahrbar macht.

»Discrete Case II« erscheint wie eine blockhafte Zusammenfassung der labyrinthischen Räume, die Franka Hörnschemeyer an anderen Orten aus modulhaften Wandelementen konstruiert hat. In der Ausstellung steht die Arbeit wie ein Raumteiler, der an den Schmalseiten zwei enge Raumzellen und an einer Breitseite einen weiteren Raum enthält, in die man sich begeben kann. Ein gegossener Doppeltrichter aus Aluminium verbindet beide Seiten des Gebildes. Abgerissene Papierbeklebungen und andere Gebrauchsspuren

Franka Hörnschemeyer's "Discrete Case II" in the Dresden Skulpturensammlung

In a room located between the Klingersaal of the Dresden Albertinum, which is devoted to the opulent art of the late 19th century, and the display store-room "From Baroque to Contemporary", Franka Hörnschemeyer's object "Discrete Case II" (2011) stands directly in the path of the visitor as he strolls through the museum. Unlike other architectural sculptural works by the artist, this object is not bound to a specific location but could in principle be shown in different contexts within the museum. Wherever it is located, however, it will always constitute a more potent intervention in a space than classical sculptures, since it is in itself a kind of indoor architecture. In its first presentation at the museum it is accompanied by two further works by Franka Hörnschemeyer purchased in 2011, the same year as Hörnschemeyer's architectural sculpture "Trichter" (Funnel) was inaugurated in a public space in Dresden: these are a small 3-D printed model for "Trichter" (2010) and her photographic series "Dresden, Neustadt" (2000). As visitors pass through the museum, the hall created by these objects forms a hinge point between the classical exhibition area and the museum's storerooms, as well as simultaneously creating a link between the protected sphere of an art museum and the environment of the city, with all its complexity, in which it is rooted. Its connection with the city as a social space is particularly evident in the photographic series and the model for "Trichter", which – perhaps even more than the actual structure that descends into the ground at Dr.-Külz-Ring – makes its carefully conceived form and its communicative opening in various directions tangible for the viewer.

"Discrete Case II" has the appearance of a block-like amalgamation of the labyrinthine spaces that Franka Hörnschemeyer has constructed out of modular wall elements elsewhere. In the exhibition the work stands like a partition containing two small cells on the narrow sides and one further room on the broad side, which the visitor can enter. A double funnel made of cast aluminium connects the two sides of the structure. Scraps of torn paper stickers and other signs of wear and tear point to the fact that the modular wall panels have been used in different combinations and locations before

lassen ahnen, dass die Wandbaumodule in früheren Zeiten schon zu anderen Kombinationen und Räumen zusammengesetzt waren, dass ihre Konstellation zueinander grundsätzlich veränderbar ist. Die spezifische Form, welche die über einem rechteckigen Grundriss verschachtelten Räume und der sie durchdringende Doppeltrichter nun haben, steht dieser dem Modulsystem innewohnenden Variabilität als feste Setzung gegenüber.

Eine Anregung zu »Discrete Case II« fand die Künstlerin in dem Text »Communication in the Presence of Noise« (1949; dt. »Nachrichtenübermittlung bei gleichzeitigem Rauschverhalten«) des Mathematikers Claude E. Shannon, der sich mit Telefontechnik ebenso wie mit grundsätzlicher Kommunikationstheorie und der diskreten Mathematik befasste. Zur Mehrdeutigkeit der beiden Wörter im Titel erläutert sie: »Discrete: eigenständig, diskret, einzeln, getrennt. Case: Fall, Behälter, Kiste, Angelegenheit, Situation, Umstand. Diskreter Fall: jeder mögliche Zustand tritt mit der gleichen Wahrscheinlichkeit ein.«

Die beiden Aluminiumtrichter wirken wie große Schalltrichter, wie man sie von alten Grammophonen oder Blasinstrumenten kennt. Sie könnten etwas aussenden oder aber wie große Ohren empfangen. Dem Auge erlauben sie, von einer Seite zur anderen hindurchzublicken. Sie fokussieren und filtern den Blick dabei wie ein Fernglas. Sie haben eine akustische, optische und plastische Dimension.

Da der Betrachter von keiner Position aus beide Trichter gleichzeitig sehen kann, wird er eingeladen, das Objekt zu umschreiten, um sich seinen Aufbau klarzumachen. Auf der einen Seite ist der Trichter in einem vertieften Raum von Wänden eingefangen, auf der anderen tritt er aus der glatten Wand fanfarenhaft nach außen. Die kleinen gefangenen Raumzellen an den Schmalseiten bleiben abgesondert und lassen sich nicht miteinander verbinden.

Das Motiv des zwei Räume akustisch und visuell miteinander verbindenden Trichters findet eine Parallele in der gleichnamigen architektonischen Arbeit am ehemaligen Seetor in Dresden, welche den überirdischen Straßenraum von heute mit der darunter gelegenen Kanalisation des 19. Jahrhunderts in Verbindung setzt. Neben dem ästhetischen Erlebnis im Durchschreiten der Grenze zwischen Ober- und Unterwelt, ist die Arbeit im Stadtraum mit konkreten städtebaulichen und historischen Themen verknüpft, die ihr eine Verankerung in der Welt geben. Bei »Discrete Case II« ist das nicht der Fall. Dieses Werk hat eher einen Modellcharakter und gerade dieser macht es für ein Museum wie die Dresdner Skulpturensammlung besonders interessant.

Discrete Case II · 2011
Aluminiumguss,
Leichtbauplatten
260 × 300 × 250 cm

Discrete Case II · 2011
Cast aluminium,
lightweight boards
260 × 300 × 250 cm

Modell Trichter | Discrete Case II | Dresden, Neustadt 1–12
Albertinum, Verbindungsraum zwischen Schaudepot und Klingersaal

Model for Trichter (Funnel) | Discrete Case II | Dresden, Neustadt 1–12
Albertinum, link room between the display storeroom and the Klingersaal

and that their position in relation to one another is in principle changeable. The specific form of the convoluted rooms on a rectangular ground plan, and of the double funnel that penetrates them, is fixed, contrasting with the variability inherent in this modular system.

The artist was inspired to create “Discrete Case II” by the classic paper “Communication in the Presence of Noise” (1949) written by the mathematician Claude E. Shannon, who was concerned with telephone technology as well as with fundamental communication theory and discrete mathematics. Regarding the ambiguity of her title and of the two words included in it, she says: “Discrete means independent, distinct, individual, separate. Case can mean a container, an affair, a situation or circumstance. Discrete Case: there is an equal chance that any possible state may occur.”

The two aluminium funnels function like large amplifying horns such as were found on old gramophones or wind instruments. They can both emit sound or receive it like large ears. They permit the eye to look through from one side to the other. They focus and filter the view like a telescope. They have an acoustic, optical and sculptural dimension.

Since the viewer cannot simultaneously see both funnels from any position, he is encouraged to walk around the object in order to figure out its structure. On the one side, the funnel is set back in an area surrounded by walls, whilst on the other it protrudes out of the flat wall as if blowing a fanfare. The small enclosed cells on the narrow sides remain separate and cannot be linked together.

The motif of the funnel connecting two spaces acoustically and visually is paralleled in the architectural work called “Funnel” on the site of the former “Seetor” (one of the old city gates) in Dresden, which connects the ground-level street with the 19th-century sewer system that lies underneath it. Apart from the aesthetic experience of crossing the boundary between the world above and below ground, this work in an urban space is associated with specific architectural and historical themes which establish its place in the world. With “Discrete Case II” that is not so. This work has more the character of a model and that makes it particularly interesting for a museum such as the Dresden Skulpturensammlung.

By its nature, it fluctuates between spatial installation, architecture and sculpture. Its dimensions are commensurable with those of the viewer. The work enables us to experience such phenomena as confinement and openness, introversion and extraversion, orthogonal framing and dynamic, sculptural form. The normal perception of sculptures in a museum like the Albertinum

In seinem Wesen bewegt es sich zwischen Rauminstallation, Architektur und Skulptur. In seinen Abmessungen ist es dem Betrachter kommensurabel. Das Werk ermöglicht Erfahrungen wie die von Enge und Weite, Introvertiertheit und Extrovertiertheit, orthogonaler Rahmung und dynamischer plastischer Form. Die normale Wahrnehmung von Skulpturen in einem Museum wie dem Albertinum ist die von plastischen Objekten, die in Sälen stehen. Die Architektur und das, was man in sie hineinräumt oder als Bilder an die Wände hängt, beeinflussen sich zwar in ihrer Wahrnehmung, sind aber voneinander getrennt. Durch axiale Ausrichtungen wirken die Skulpturen in den sie umgebenden Raum hinein und ihre Konstellation zueinander beeinflusst dessen Wirkung. Dennoch kann man immer auch andere Dinge in dieselben Räume bringen. »Discrete Case II« steht zwar ebenfalls wie ein Objekt in der gebauten Architektur, im Unterschied zu rein körperlichen Skulpturen ist es jedoch selbst Architekturraum und Skulptur zugleich. In dieser Kombination kann man das Werk von außen betrachten oder sich gewissermaßen hineinbegeben.

Discrete Case II
2011 in der Galerie Baer,
Dresden

Discrete Case II
2011 at Galerie Baer,
Dresden

is that of three-dimensional objects standing in halls. The architecture and the objects or paintings that are displayed inside it influence each other in terms of how they are perceived, but they are still separate from one another. Through axial arrangements, the sculptures have an effect on the space around them and their positions in relation to one another influence the effect of that space. Nevertheless, other things can always be brought into the same spaces. Whilst "Discrete Case II" also stands like an object inside an architectural structure, it is, unlike purely physical sculptures, itself both an architectural space and a sculpture. This combination means that you can view the work from the outside or in some measure enter into it.

There is already a long tradition of works of art opening up into the world of the viewer, of interpenetration between the spheres of art and the individual. This is especially evident in 20th-century art but can even be traced back as far as the Baroque and Gothic creation of interiors featuring sculptures and carefully staged light effects.

Die Öffnung von Kunstwerken in die Welt der Betrachter, die gegenseitige Durchdringung der Sphären von Kunstwerk und Mensch haben in der Kunst des 20. Jahrhunderts inzwischen eine lange Tradition, die man sogar noch weit darüber hinaus zurück verfolgen könnte bis hin zu barocken oder gotischen Inszenierungen von begehbaren Räumen, die von Skulpturen und gestaltetem Licht durchdrungen sind.

Und doch hat Franka Hörschemeyer zu dem Thema einen ganz neuartigen Beitrag geleistet. Die ästhetische Sicherheit und intellektuelle Brillanz von »Discrete Case II« können selbst bei längerer Umrundung des Werks großes Vergnügen bereiten. Die Möglichkeit, skulpturale Kunstwerke oder Rauminstallationen physisch zu betreten, stellt zum einen eine besondere Nähe von Betrachter und Kunstwerk her, ein räumliches Kontinuum, eine gewissermaßen sinnlich erweiterte Kontaktmöglichkeit. Andererseits könnte man über den auf einem Bodenkunstwerk oder in einer Installation herumwandernden Besucher in Umkehrung von Magrittes »Ceci n'est pas une pipe« sagen: »Der Betrachter ist nicht das Kunstwerk«. Er wird weder objektiv noch subjektiv schon einfach dadurch ein Teil desselben, dass die Grenze zwischen Werk und Umgebung geöffnet ist.

Aber ein Werk wie »Discrete Case II« spielt auch mit seinen Besuchern. So macht es einen Unterschied, ob man es alleine betrachtet oder zusammen mit anderen. Eine seiner thematischen Facetten ist die Kommunikation. Der Doppeltrichter macht sie akustisch und visuell in beide Richtungen möglich. Allerdings setzt das Zustandekommen der Verbindung zunächst einmal die Trennung der Kommunizierenden, ihre Distanz zueinander voraus. Distanz wiederum kann beim Menschen das Streben nach Verbindung und Nähe auslösen. Der nur eingeschränkt mögliche Blick durch den Trichter macht neugierig auf das Unbekannte, was sich jeweils auf der anderen Seite, »dahinter« befindet. Eine Betrachterin hatte im Zusammenhang mit dem Werktitel die Assoziation, dass man sich dem Anschein nach in einem diskreten, abgeschirmten Bereich aufhält, dieser aber durch den Trichter von jemand anderem beobachtet und belauscht werden kann. Die kleinen Zellen an den Schmalseiten geben die Möglichkeit, eine Person außerhalb der Kommunikationsachse zwischen den Trichtern zu verstecken, gewissermaßen aus dem Raum herauszunehmen. So nüchtern und theoretisch die Formensprache von »Discrete Case II« zunächst erscheinen mag, kann das Werk bei seinen Betrachterinnen und Betrachtern, zumal wenn sie das Kunstwerk als Metapher für andere Konstellationen im Leben wahrnehmen, emotionale Qualitäten entfalten, die in ihrer Intensität der Nachempfindung von bildlich dargestellten Affekten nicht nachstehen.

And yet Franka Hörschemeyer has made a completely new contribution to this theme. The aesthetic assurance and intellectual brilliance of "Discrete Case II" can provide great pleasure when walking slowly round the sculpture. Being able to physically enter sculptural works of art or spatial installations creates a special closeness between the viewer and the work of art, a spatial continuum, a means of enhancing one's sensory contact with the work, as it were. On the other hand, it could be said concerning a viewer strolling around a floor-based work of art or an installation – in an inversion of Magritte's "Ceci n'est pas une pipe" – that "The viewer is not the work of art". He does not become a part of it – neither objectively nor subjectively – simply because the boundary between the work and its surroundings is open.

And yet a work like "Discrete Case II" plays games with its visitors. For example, it makes a difference whether the viewer is alone or with others. One of its thematic facets is communication. The double funnel makes acoustic and visual communication possible in both directions. However, establishing contact first requires the separation of those who wish to communicate, the creation of distance between them. On the other hand, distance can initiate the human desire for communication and closeness. The limited view that is possible through the funnel generates curiosity about the unknown, about that which is to be found on the other side, in the "beyond". One woman viewing the work and considering its title came up with the association that the viewer seems to be in a discrete, delimited area but that he can be observed and listened to by someone else through the funnel. The small cells on the narrow sides enable a person to hide between the funnels, outside the communication axis, and thus to remove himself from the room, so to speak. However sober and theoretical the design vocabulary of "Discrete Case II" may at first seem, the work can – especially if it is taken as a metaphor for other situations in life – arouse in its viewers emotional qualities that are no less intense than those stimulated by the pictorial representation of emotions.