

Sophie Schmidt

Portfolio

Ausgewählte Arbeiten 2013-23

Prothesen als künstlerische Weitungen – ein Fühler für konkretes Fühlen Artist Statement

In meiner künstlerischen Arbeit gehe ich vom Körper aus, einem Körper, der sich öffnet und verbindet. Dabei spielt die Prothese als Körperweiterung eine zentrale Rolle. Ich baue Prothesen, Körperweiterungen und Transformationsmaschinen und verbinde sie mit Malerei, Zeichnung und Text. In all diesen Medien entstehen hybride, prothetische Körper. Es entstehen Cyborgs, wobei ich hier gerne den Begriff „die Cyborg“ (Cyborg Manifest, 1985) von Donna Haraway verwende.

Die prothetische Erweiterung des Körpers über die Grenzen seiner Haut hinaus bedeutet für mich immer eine Verwicklung, Verbindung und Einfühlung im Sinne von *Körperweiterung*. Ich spreche dabei bewusst von Körperweiterung anstelle von Körpererweiterung, um mit dem Leistungsversprechen von üblichen Prothesen zu brechen. Entsprechend sind meine Prothesen keine technologischen Produkte, sondern utopische Gebilde. Sie unterlaufen als imaginative Kraft den Vorrang des Kopfes über den Bauch und befragen das Konzept des rein von der Vernunft geleiteten Menschen. Nötig ist eine Neukombinatorik des Körpers, um sich mit der Welt neu zu verflechten und die Trennung von Denken und Fühlen und weiteren Dualismen zu überwinden. Die Neukombinatorik des Körpers mündet deshalb auch nicht in *Erweiterungen*, sondern in *Weitungen*.

Ich strebe mit meinen Prothesen und durch neue Kombinationsmöglichkeiten des Körpers über seine Grenzen hinaus ein anderes In-der-Welt-Sein und eine neue Körperhaltung an. Denn die Körperhaltung, und die Festlegung darauf, ist ja auch eine Haltung zur Welt. Beim Menschen heißt das: Kopf oben, Bauch unten. Beim Vampyrotheutis infernalis, dem Vampirtintenfisch, über den Vilém Flusser und Luis Bec schreiben (Vampyrotheutis Infernalis, 1987), ist die Haltung entgegengesetzt zu unserer: Bauch oben, Kopf unten. Das ändert viel.

Die abendländische Sicht konstruiert den Körper als ein von der Seele getrenntes Ding, über das nach Belieben verfügt werden kann. Das schreibt sich auch in die Prothese ein und mit ihr fort. Die Prothese und ihre Technik produzieren einen Körper, der sich von seiner Umwelt und Mitwelt trennt. Dies führt zu den geläufigen Dualismen wie Leib/Seele, Subjekt/Objekt, Kultur/Natur, Mensch/Tier, Mann/Frau und den damit verbundenen Hierarchien. Als rationales Fortschrittswesen werten wir weniger rationale Körper ab. Einen Fühler, der tastend und durch Nähe seine Umwelt greift, be-greift, bewerten wir weniger fortschrittlich als ein Auge, das aus Distanz erkennt.

Da die Prothese einem Mangel abhelfen soll, stellt sich die Frage nach der spezifischen Art dieses Mangels. Brauchen wir die Prothese zur Optimierung? Oder liegt der Mangel nicht eher in fehlendem sozialem Miteinander?

Meine Prothesen sind Gegenentwürfe zum Optimierungsmodell. Meine Mückengymnastik ist keine Kraftgymnastik, sie führt zu einem Kleinwerden, einem Zartwerden, einem Zerbrechlichwerden, einem Verletzlichwerden. Meine Prothesen stolpern, verlangsamen und verkomplizieren. Sie sind freundlich, aber auch widerständig. Sie zerstören, lachen, schreien, weinen und scheitern. Sie sind zart, klein, hilflos, dann auch wieder groß und gewaltig.

Und, sie präferieren einen Fühler als Auge.

Sophie Schmidt

Complexification I, becoming mosquito

Performance with object (Branches, plaster, tape, plastic bags, vinyl tubes, lipstick, tampons, fork, caffetiera, shoe)

2022

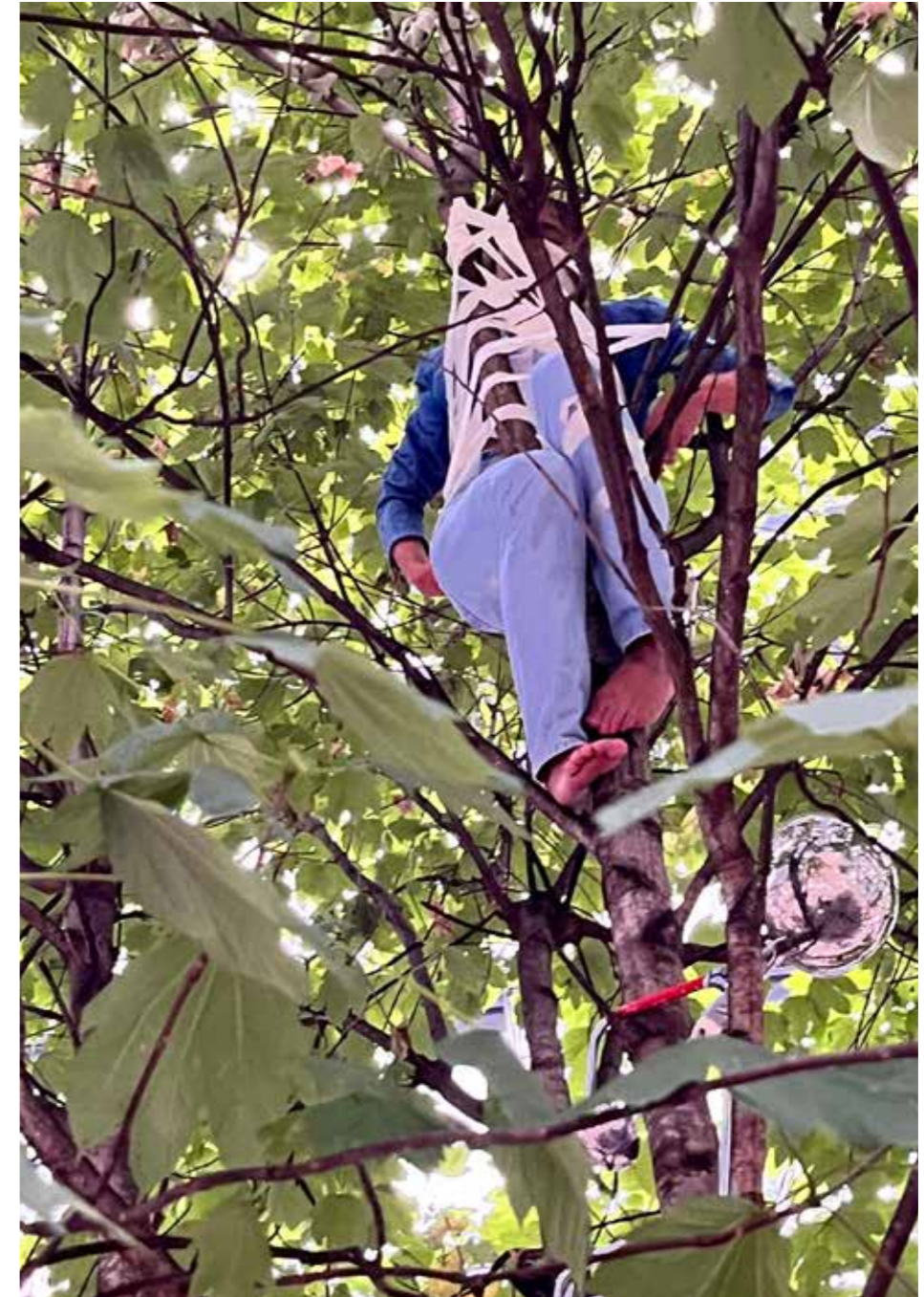
Photo: Thomas Splett

I am telling you the story of the Brooklyn based crab. I meet the Brooklyn based crab this summer in New York City in Brooklyn in the 8th avenue. He was in a plastic box surrounded of thousands of his kind. I could hear him scraping at the plastic boundary between us. I looked at him and he looked back at me. His claws were tied together. I know that I had to go on walking and I know that he had to stay waiting. And I never saw him again.

Sophie Schmidt

Oben und folgend:
Radicchiofrau
200 x 300 cm
Ink and watercolour on canvas
2023

Die Raddicchiofrau and the Brooklyn Based Crab

DG Kunstraum, Munich
Performance , painting and installation as part of *Rosa Immergruen – Zeitgenössische Kunst und lyrische Zeitreise*
2023

Link to the performance documentation video: <https://vimeo.com/857062289>

Im Januar 2023 lebe ich selbst auf diesem Winterplaneten
 Watercolor on paper
 76 x 57 cm
 2023

Ein schweres Herz muss man sich leisten können

Kunstverein Friedrichshafen
 Solo show
 Drawings, wall painting, object and performance
 2023
 Photos: Kilian Blees

folgend:
She is she ,wo is she, she she, see, ja see
 800 x 107 cm
 Photo prints, watercolor, ink on paper
 2023

Ein schweres Herz muss man sich leisten können

Sophie Schmidt ist in vielerlei Hinsicht eine Grenzgängerin. Ihre multimedialen, raumgreifenden Installationen sprengen jede Gattungsgrenze. Sie umfassen, angefangen bei Zeichnungen, Collagen, Leinwandbildern und Wandmalereien, in die sie oftmals eigene Texte integriert, auch Skulpturen, die aus allerlei Alltagsmaterialien wie Sieben, Ästen, Schläuchen, alten Schubkarren oder Ölfässern entstehen. Ihre eindrucksvollen Performances bringen sie ebenfalls oft genug an ihre körperlichen Grenzen. Gefangen in fragilen, benutzbaren Skulpturen – die sie Prothesen nennt – trägt sie ihre von persönlichen Erfahrungen durchdrungenen Texte, mal zaghaft sprechend mal inbrünstig singend, vor.

In ihren Werken überführt Sophie Schmidt ihre Sicht der Welt in eine universelle Poesie, die einer noch so flüchtigen Begegnung oder einem Geruch, existentiellen menschlichen Gefühlen wie Angst, Freude, Einsamkeit und Lust, aber auch der banalsten alltäglichen Situation eine ergreifende Tiefgründigkeit verleiht.

Für ihre erste institutionelle Einzelausstellung *Ein schweres Herz muss man sich leisten können* hat die Künstlerin erneut eine raumgreifende Installation geschaffen, die auch gleichzeitig die Bühne für die gleichnamige Opernperformance ist. Diese wird sie im Rahmen der Ausstellungseröffnung aufführen.

In tagebuchartigen Sequenzen lässt Schmidt uns an ihrer Poetik des Alltäglichen teilhaben, für die wiederum verschiedene, auf einer Reise in die Vereinigten Staaten gesammelte Grenzerfahrungen ausschlaggebend sind. Ein Reisestipendium führte sie zunächst nach Alaska und im Anschluss nach Chicago.

Bereits zuvor hat die Künstlerin die Eindrücke, die sie bei zahlreichen Reisen gewonnen hat, in ihren Ausstellungen und Künstlerinnenbüchern verarbeitet. Und auch dieses Mal nimmt sie uns mit an einen der entlegensten Orte der Welt, nach Anchorage, Alaska. „Am Rande des Runden Sees. Am Rande der Runden Welt.“, wie in einer Zeichnung der Ausstellung geschrieben steht. Sie nimmt uns mit in ihr Airbnb in der Malibu RD, auf das ewige Eis, welches vor Jahrhunderten noch die Kontinente verbunden hat, und lässt uns an diesem so ursprünglichen, lebensfeindlichen Ort, den die Menschheit bisher nicht bezwingen konnte, die Naturgewalten spüren.

In Chicago angekommen, kulminiert sich dort alles, was die Zivilisation zu bieten hat. Der American Dream prallt auf Armut und Kriminalität, No-go-Areas auf eine glitzernde Skyline und auch die koloniale Vergangenheit Amerikas manifestiert sich in dem erschütternden Kontrast zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden der Stadt.

All das beschreibt Schmidt auf bildlicher und textlicher Ebene in den Collagen und Zeichnungen der Ausstellung, verwebt es mit Texten anderer Literatinnen und Literaten, Notizen sowie Briefwechseln, und transformiert alles in eine Opernperformance, in der Stimmungen, Körperteile, Organe, Tränengewei-Prothesen, Elche, Schnee, Bäume, Architekturen, Anchorage und Chicago ein Eigenleben führen.

Vom Pazifischen Ozean folgen wir Sophie Schmidt somit zum Lake Michigan, um uns schlussendlich am Bodensee wiederzufinden. Während dieser Reise lässt sie uns an ihrer vielschichtigen und tiefgründigen *Weltpoesie* teilhaben.

Hannah Eckstein

vorig:

Ich bekomme ein Wimperngeweih aus Schneekristallen

105 x 78 cm

Watercolor and pen on paper

2023

oben:

Meine Tränen werden zu Schneekristallen in Alaska (links)

Who am i? Whay am i? Where am i? What am i? (rechts)

105 x 78 cm each

Watercolor and pen on paper

2023

rechts:

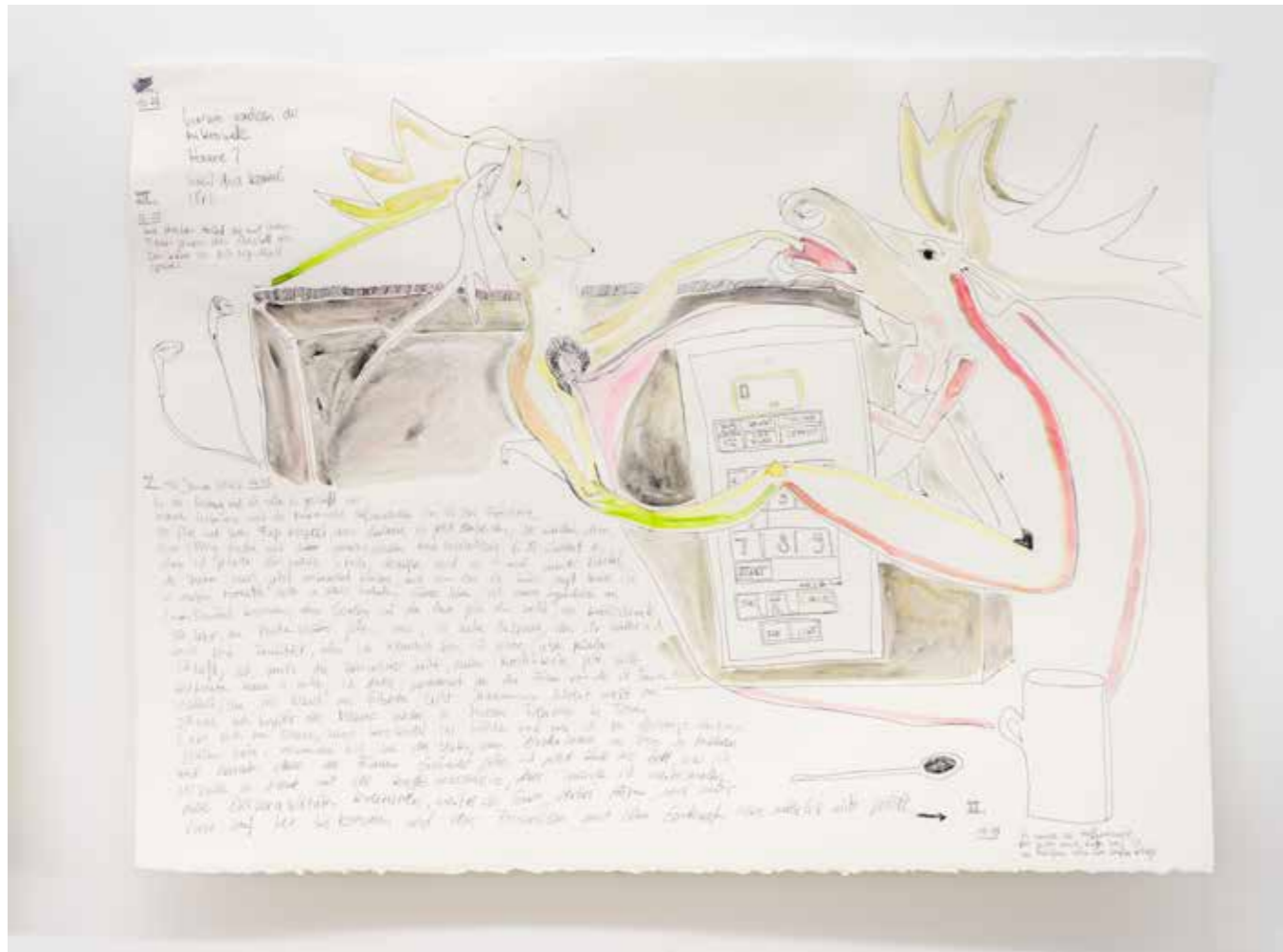
Jetzt ist es eben so, ich in Alaska.

57 x 76 cm

Watercolor and pen on paper

2023

vorig:

Fingernagelglück am Chicagosee (rechts, 100 × 66 cm)

Knoblauch, Knoblauch, lass dein Haar herunter (links, 68 x 100 cm)

Photo prints, watercolor, ink on paper

2023

links:

Es wurde die Kaffevariante (oben)

Im Elchsbett ist sie aufgewacht (unten)

57 × 76 cm

Watercolor and pen on paper

2023

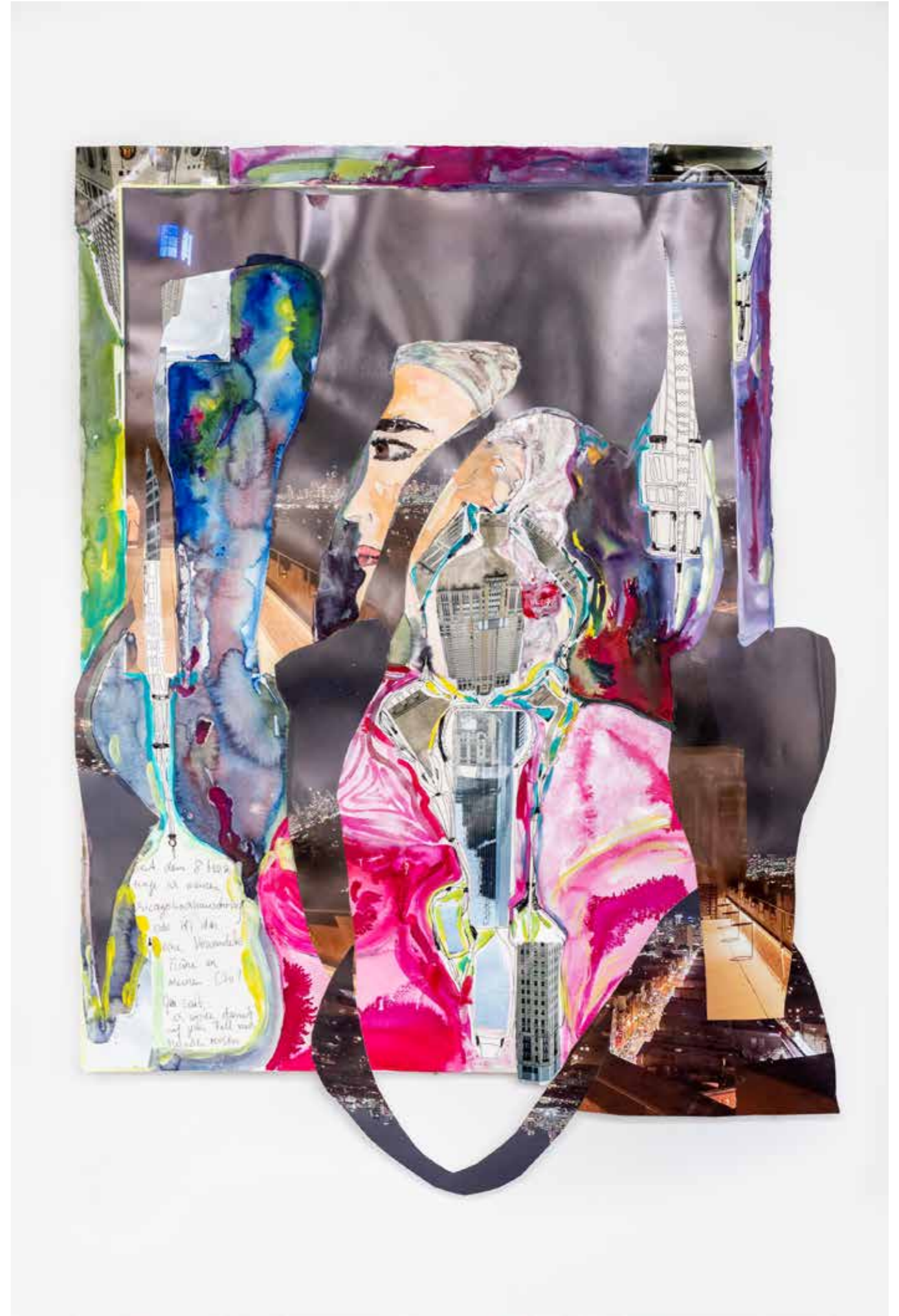
folgend:

Chicagohochhausobring

86 x 60 cm

Photo prints, watercolor, ink on paper

2023

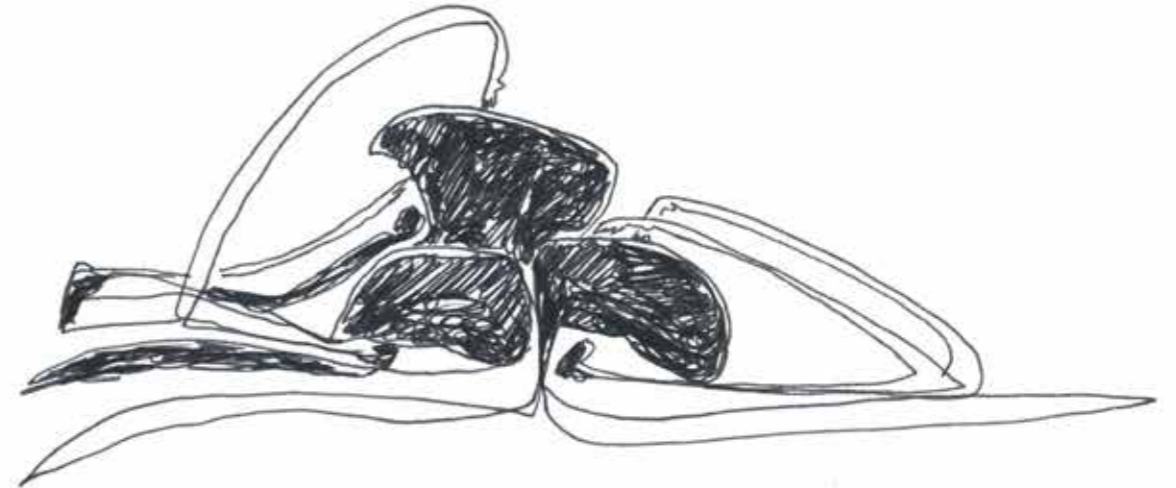

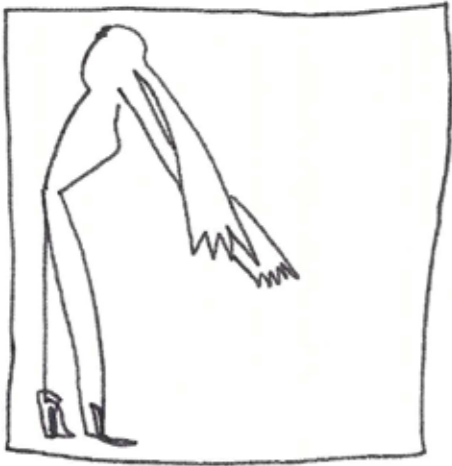

1. Moosbegegnung
Downtown
Anchorage
am 1.1. 2023

Sprache des Wäulboms
kommen.
Füße über Köpfe legen.
Das Lied über das Oatmeal.

For a man the
Tonge is a weapon
Sprache als Waffe
am Anfang war
die Waffe
le Guin sagt

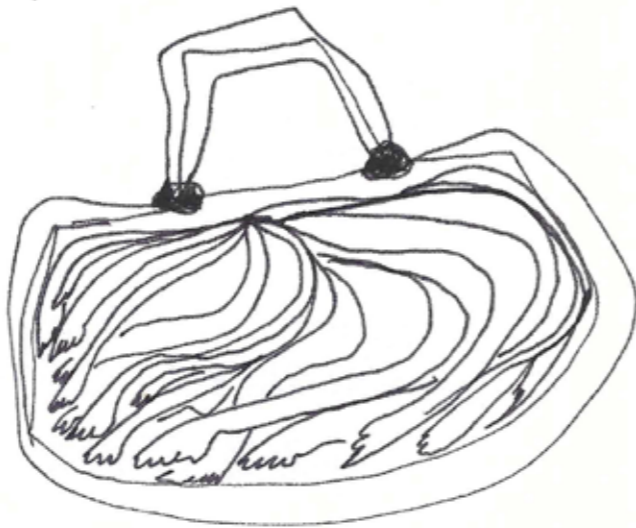

Sind montages,
Muttersprache
Taschen?!
ach, das ganze Leben
ist doch eine
ernüzte Tasche.

Am Anfang
war die Tasche

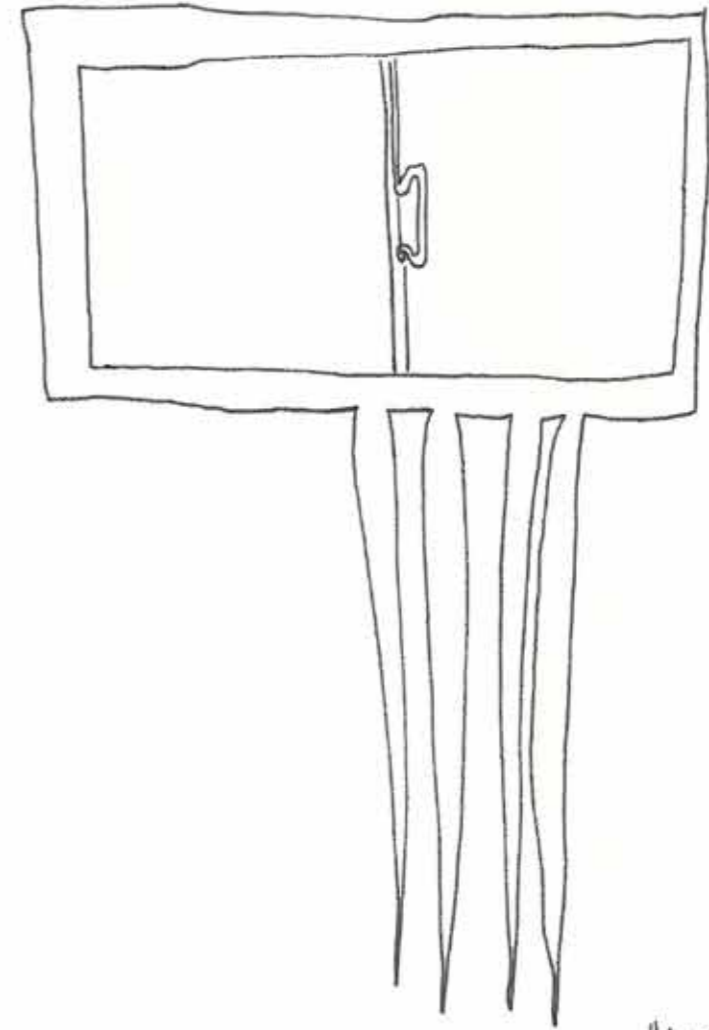

Was sammelt sich
in deiner Tasche?

Ach, es sind Handtaschen-
Verstrickungen, der Lippenstift
und die Le Guin liegt drinne
mit der Kreditkarte, Dolmetscher
und Schachtel der Halsst
und der 2. Lippenstift.

Achso, bei mir kommt
es in Taschenbezugung
tausend Zungenfüße hüten
nach einer Standpunkt, gelingt
natürlich nicht weil sie
Zudatheit werde vol weil die
Le Guin sagt, sieht ein Held in einer
Tasche an, es muss sich

Mein
Alaskafenski
weint
Spitze
Tränen
wie ich

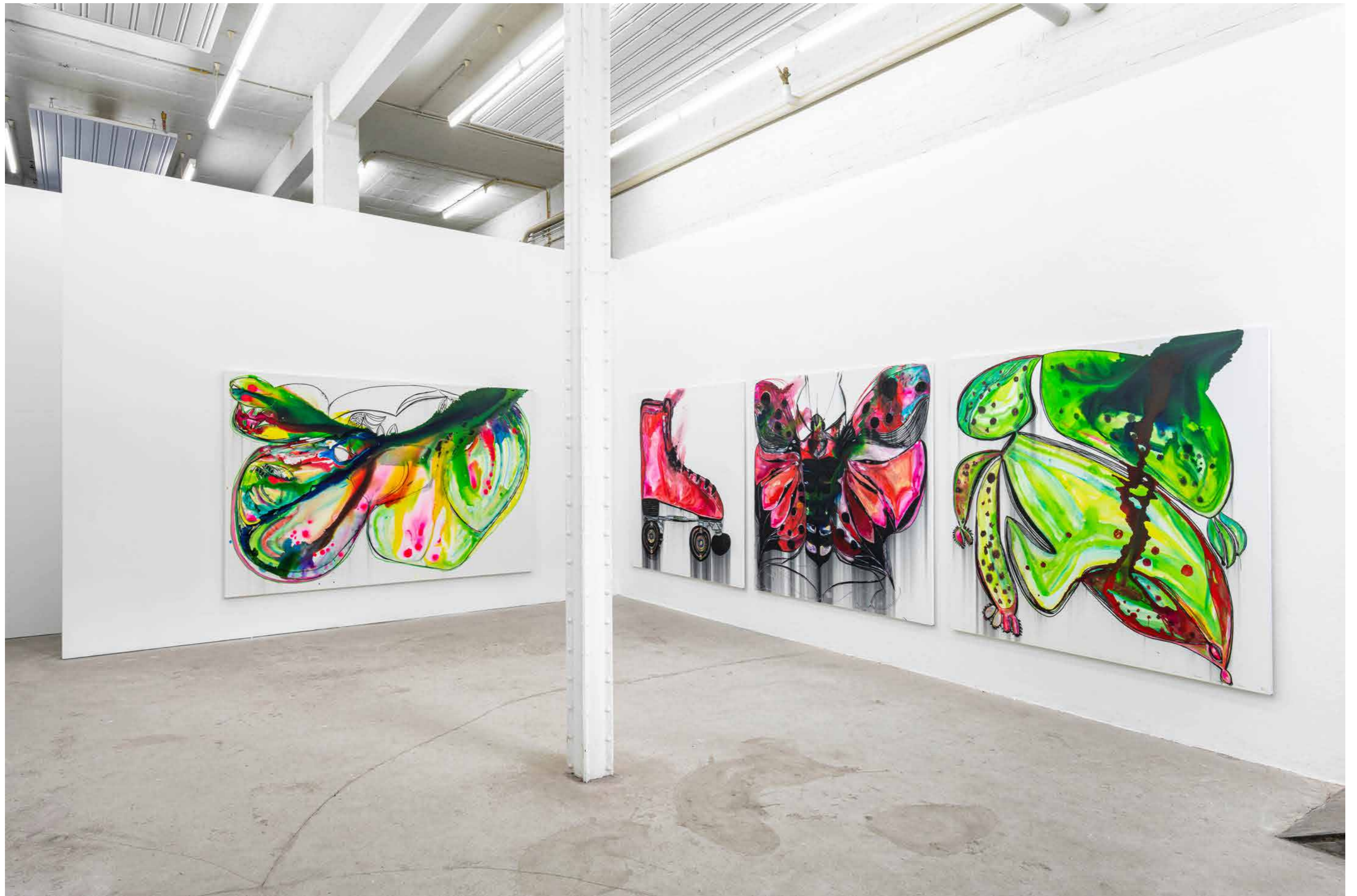

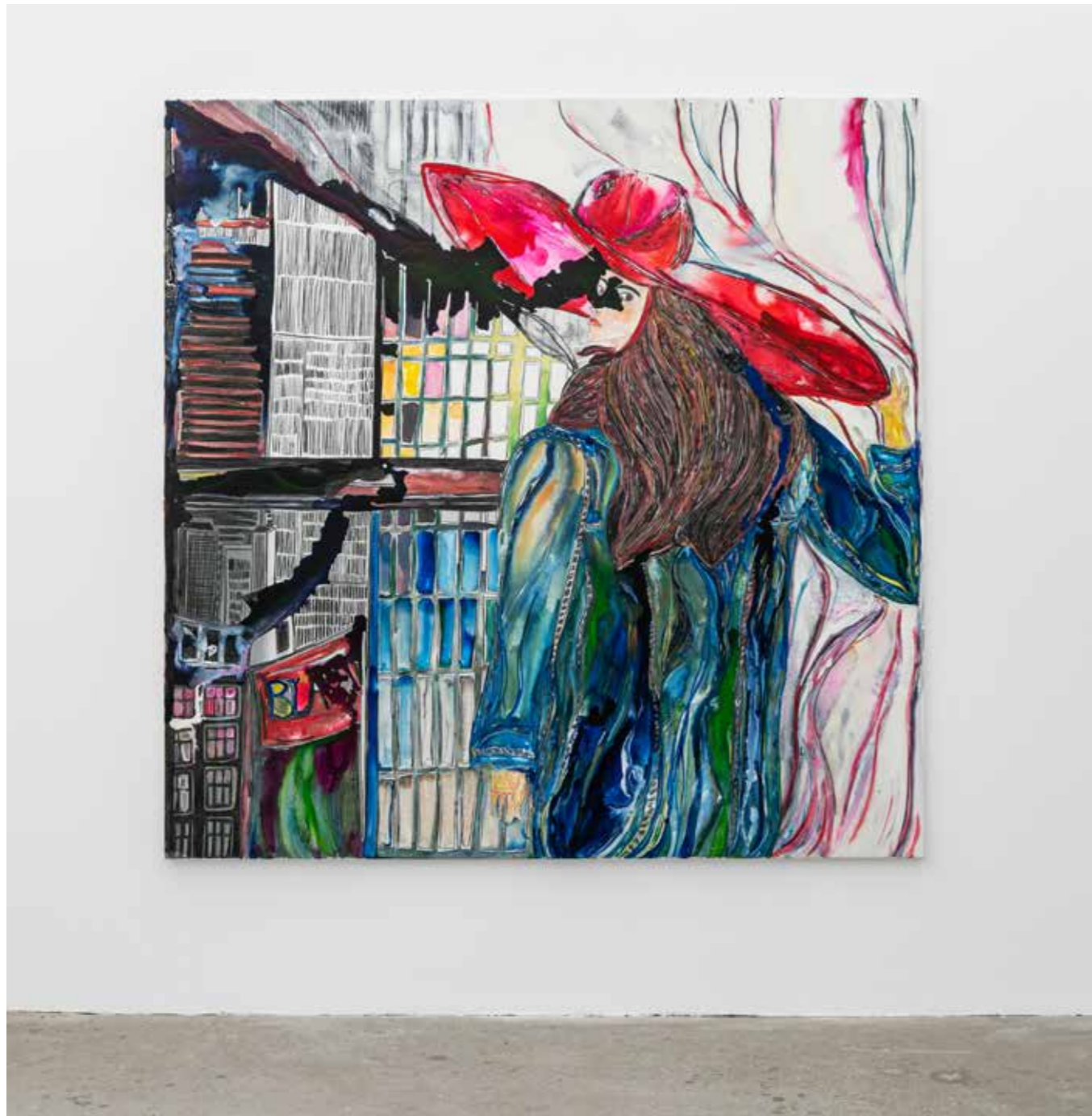

So weit wir auch fahren, so nah wir auch kommen

Galerie Tobias Naehring, Leipzig
Solo show
Paintings, object and performance
2022-23
Photos: dotgain.info

oben:

Los Angeles, Pasadena, 30. August

200 × 200 cm

Watercolor, ink and charcoal on canvas

2022

rechts:

Kojote, 5. Oktober, 2022

200 × 200 cm

Watercolor, ink and charcoal on canvas

2022

Die Kakteen blühten zur Mitternachtsstunde. Mitternachtsfrucht. Wir aßen dich als der Kojote kam, schnitten durch deine rote Haut, legten unsre Zungen rein, rollten sie im Fleisch.

Der Kojote streicht nachts um die Häuser der Stadt, Kakteen werfen ihre Schatten auf die Hauswände, ihr langer Stamm teilt sich in viele Zungen, leckt über den Teer der Straßen, leckt über das Fell des Kojoten.

Sein Heulen schreibt sich ein in die dicken Kissen der Stadt. Groß und prall sind sie, wenn schwere Köpfe nachts darin versinken und die Träume nicht ins Fließen kommen, weil Klimaanlage sie dort festgefroren halten.

Was passiert, wenn wir zugeschüttete Wunden öffnen, wenn der Teer weich wird und seine Schichten darunter freigibt. Wenn die Erde von ihren Wunden erzählt, wenn sie weint und wir unser Wissen abtragen, Schicht um Schicht, um sie hören zu können. Wenn wir zuhören, und wenn die Klimaanlage ausgeschaltet werden für die Träume. Wenn wir unsere Träume auftauen, wir müssen sie auftauen, jetzt.

Sophie Schmidt (Eintrag aus dem Reisetagebuch)

links:

Blauer Schuh mit Reißverschluss und Erdbeeren, 9. August 2022

200 × 160 cm

Watercolor, ink and charcoal on canvas
2022

folgend:

Lackschuhe, 30. August 2022

160 × 200 cm

Watercolor, ink and charcoal on canvas
2022

oben:

Pastasieb mit Erdbeeren, 3. August 2022

160 x 200 cm

Watercolor, ink and charcoal on canvas
2022

links:

Küchengeräte, 1. August 2022

200 x 160 cm

Watercolor, ink and charcoal on canvas
2022

folgend:

Kaktus im Liebesakt, 23. Oktober 2022

Gelbe Caffettiera, 19. Juni 2022

200 x 160 cm

Watercolor, ink and charcoal on canvas
2022

beacon

Pincha Cotman
Kunstmuseum Bonn
2023/2024
www.kunstmuseum-bonn.de
Kunstmuseum Bonn

Luft zu Haut
Sophie Schmidt

vorig:

Schneehuhnfrau II (Sind es deine Zähne, die dir aus dem Schopf wachsen?)

Schneehuhnfrau IV (Lass uns nochmal tanzen)

Acrylic, crayon, chalk and snow on canvas

200 x 200 cm each

2022

oben:

Schneehuhnfrau I (Dein weiches Fell, das aufsteigt bis zur schneeigen Hornspitze)

rechts:

Schneehuhnfrau in Samt

Luft zu Haut

Beacon, Munich

Solo show with 5 paintings

2022

Photos: Thomas Splett

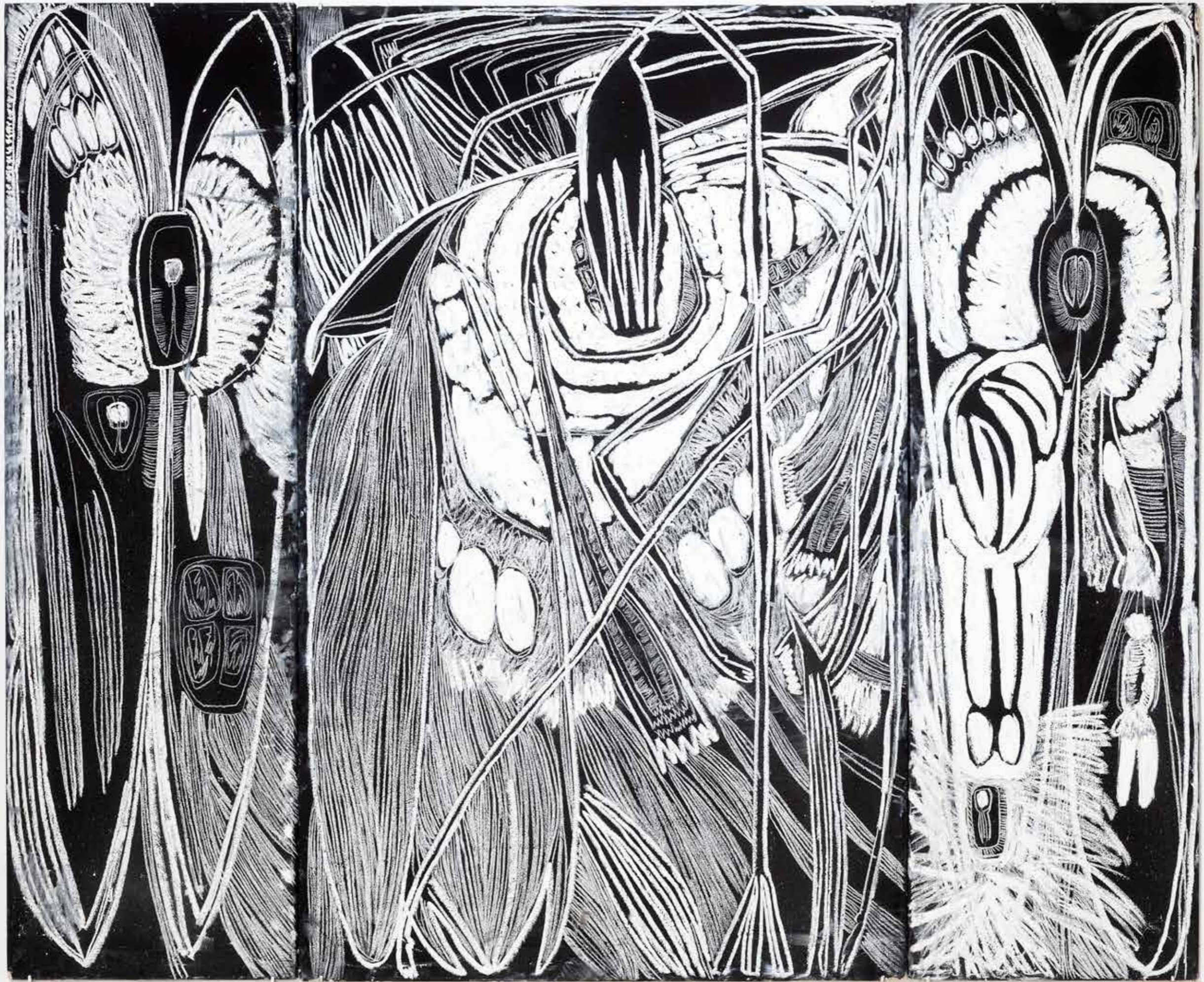

Moby Dick in Cologne

Art Cologne, Kunst Knuz Galerie Editions, Cologne
Performance with object (wire, plaster, vinyl tubes, branches, metal)
2021
Photos: Wolfgang Burat Courtesy

Die Performance fand im Rahmen der jährlichen Kunstmesse Art Cologne statt. „Moby Dick“ bezieht sich auf verschiedene Aspekte der Performance, sowohl auf die unpraktische Größe des Objekts als auch auf die Dominanz patriarchaler Strukturen des Kunstmarktes.

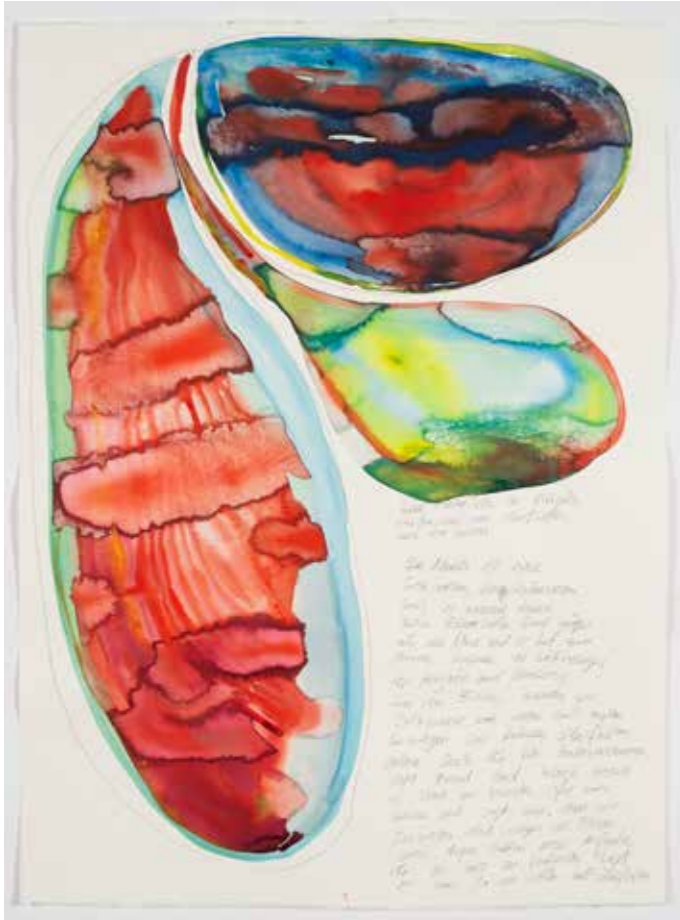

Schwindelaquarelle

Drawing series
Watercolor on paper
53 x 78 cm
2022
Photos: Constanza Meléndez

Bauchvorhangöffnung

Solo show
Galerie Tobias Naehring
Berlin DE
2021
Photos: dotgain.info

So eine
Bananen
ist gut
denn
sie
ist
die
Bananen
die
ich
am
liebsten
essen
kann!

Ich habe
bestellt
für Dich
bei mir.
Dein
Kupfer
wird dir
am
besten
das
wird
bis
zum
Baum
mit
den
Beine
besten
10
für
die
die
wie
das
ist
mit
den
Hafen
10.

Mein
Baum
ist
sehr
groß
und
ist
mit
den
Beinen
besten

殺安
Die
Teetasse
ist
wie
eine
Badekammer.
Du
Tea
Dampf
die
Tea
mit
den
Dampf
die
Haut
quillt
ich
gebe
mir
den
Tea
bad
für
und
dann
an
den
Rachen
des
Drachens
am
dann
es
eben
dampf.
Am
17. Mai

Aber
was
wäre
die
Rache
des
Drachens
an
den
Dampf
Sagen?

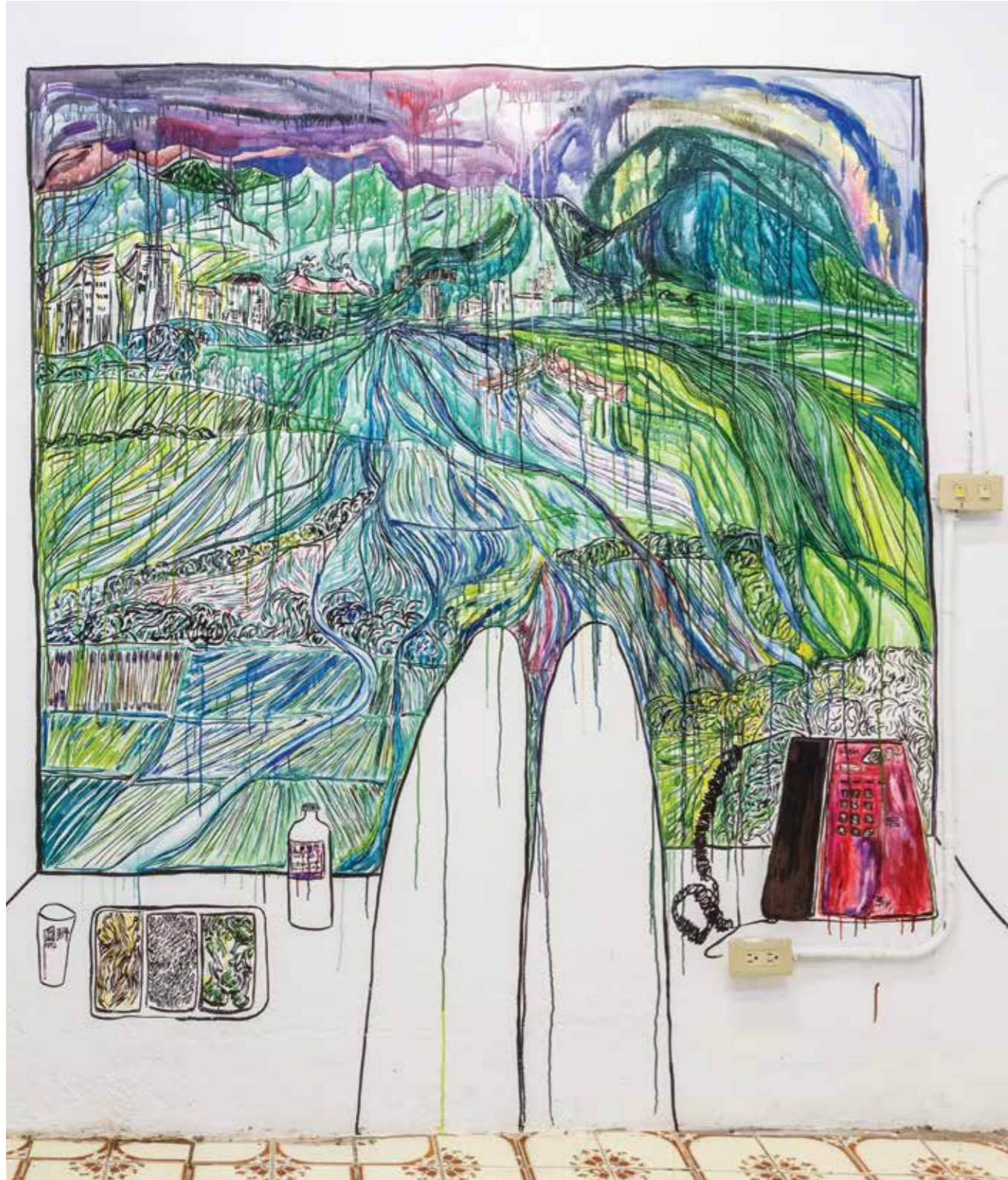

How much Venice water do you
carry in your legs, still?
And how much Taipei water do
you feel in the fields, now?

Solo show with performance
Frontier Gallery No. 9, Treasure Hill Artist Village
Taipei TWN
2021
Photos: Chong Kok Yew

vorig:

Papayafrau

Wall painting in two parts, part 1

Water colours and ink on wall

2,50 x 3,00 meter

2021

oben:

Taipehfeldwerdung mit Kniebergen in A Loft Hotel

Wall painting in two parts, part 2 (oben)

Water colours and ink on wall

2,50 x 3,00 meter

2021

How Much Venice Water Do You Carry In Your Legs, Still? How Much Taipeh Water Do You Feel In The Fields, Now? dokumentiert die künstlerischen Arbeiten und Texte die im Jahr 2021 im Rahmen von zwei Residenzen (Deutsches Studienzentrum in Venedig sowie Taipei Residency Program, Taipei Artist Village, Taipeh) entstanden sind.

Verbindende Elemente ihrer Reise, die die Künstlerin zunächst nach Venedig und anschließend nach Taipeh führte, sind das Wasser der beiden Inselstädte sowie die Isolation, pandemiebedingt das Hotelzimmer nur temporär oder auch gar nicht verlassen zu können. Die künstlerische Auseinandersetzung dreht sich mithin um Fragen des In-der-Welt-Seins als gleichsam existentieller physischer wie psychischer Prozess der Erkundung des Eigenen und Fremden. Die Bilder, Collagen, Performances und Textminiaturen geben Einblick in das innere Geschehen, das eng mit der Bühne des äußeren Geschehens verwoben ist, jenes nämlich, das sich vom Bett aus diesseits und jenseits des Fensters wahrnehmen ließ. Körperlich bewegungslos, aber emotional in Aufruhr, bestimmen zwei Hauptmotive die expressiven, mit pulsierendem Pinselstrich vorwiegend in Rottönen gehaltenen Arbeiten: die Gegenüberstellung Renaissance Venedig/Gegenwart Taipeh sowie die Körperweitungen und Prothesen. Die Grenzen auflösend, verbinden, verzweigen, vermählen sich Körper und Welt, verschmelzen mit Blättern, Früchten, Vögeln, Fischen, Landschaften, Architekturen und Räumen, werden ornamental, fließen und schweben, vom allgegenwärtigen Wasser durchdrungen, das die Körper gleichsam zu verbinden und durch sie hindurchzuströmen scheint.

Carina Herring

links:

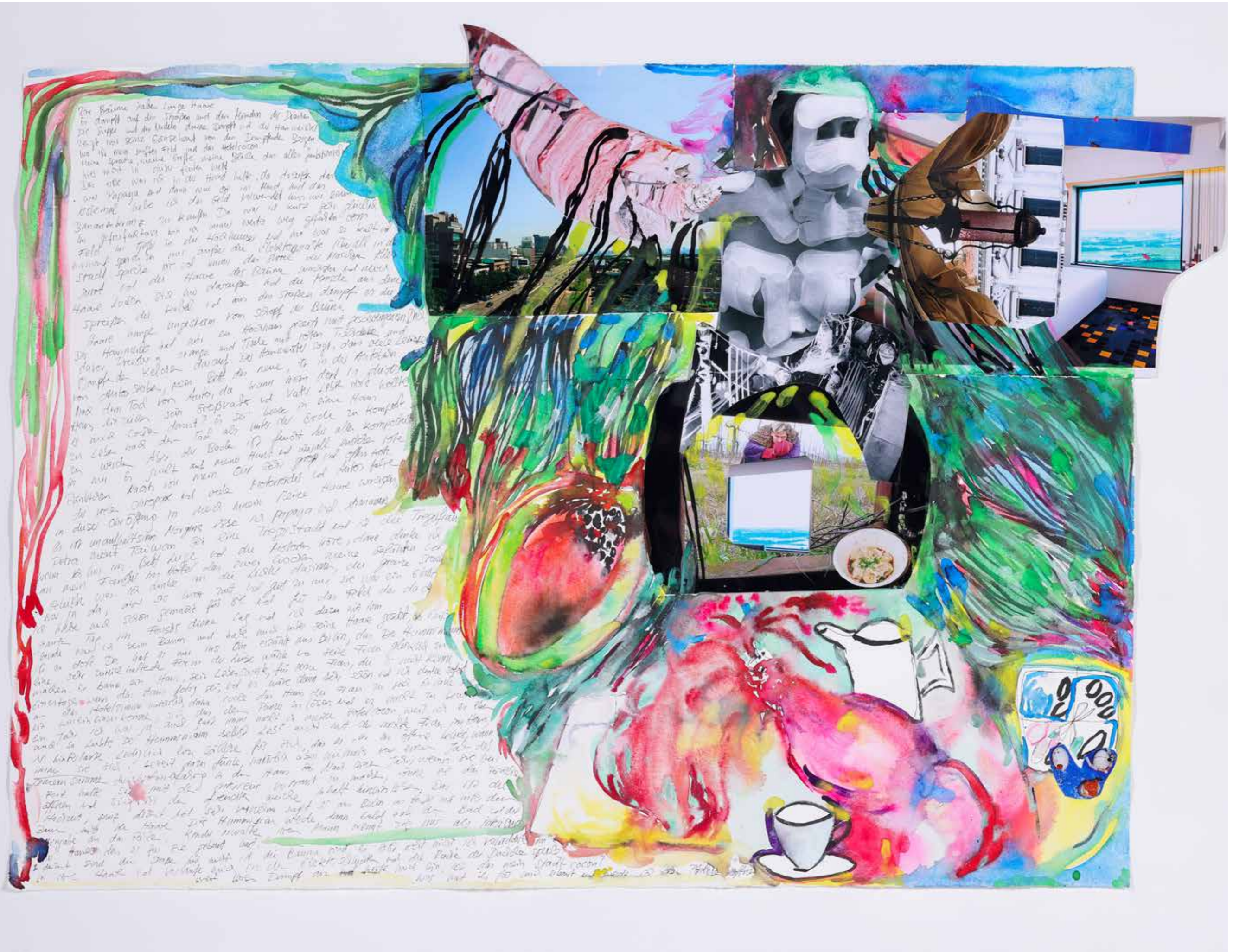
Schau, ich habe die Vorhänge meines Bauches aufgezogen für dich. Siehst du das Licht in der Empore?

Watercolour, ink and photo on paper
65 x 50 cm
2021

oben:

Mein Fenster mit dem Blick hinaus auf die Felder und meine Madonnen und Santis aus Venedig drinnen

Watercolour, ink and photo on paper
78 x 106 cm
2021

vorig:

Draußen, hinter dem Fenster: Die Bäume haben lange Haare, es dampft aus den Straßen und den Mündern der Drachen

Watercolour, ink and photo on paper

78 x 106 cm

2021

rechts:

Hier vor dem Fenster dampfen die Felder, auch das Zimmer ist feucht hier innen

Watercolour, ink and photo on paper

78 x 106 cm

2021

folgend:

Wieviel Venedigwasser ist noch in deinen Beinen, Ursula?

Watercolour, ink and photo on paper

65 x 50 cm

2021

Hier vor dem Fenster dampfen die Felder, und auch das Zimmer ist feucht.
Wir gingen im Abwassersystem von München spazieren, in den unterirdischen Kanälen bei der Isar. Ich war nackt, du hieltest mich im Arm. In meinem After lebten Mäuse, und sie sind rausgekrochen aus mir, und da stand der Cosimo vor mir. Meine ganzen Eingeweide waren voller dieser Mäuse, und ich habe sie mir rausgezogen, aber sie wollten zurück.

Hier vor dem Fenster dampfen die Felder, auch das Zimmer ist feucht hier drinnen. Ich habe die Klimaanlage angemacht um durchzulüften, habe alle Plastiknäpfe und Becher in die rosa Mülltüte gestopft und mit dem Handtuch das Waschbecken geputzt, dann mein Nachthemd ausgewaschen und in den Kleiderschrank zum Trocknen gehängt.

Hier bleiben die Kleider feucht. Auch das Bett wird nie ganz trocken nach den schon 14 Nächten, trotz Klimaanlage. Meine Hautbürste liegt zusammen mit den Pinseln am Fenster, und ich warte auf die Sonne nach dem Dampf.

Die heilige Ursula, die bringt Klarheit mit ihrer erhobenen Hand und ihren Fingern und ihren Fingerbedingungen zur Heirat.

Aber was mache ich mit den Mäusen da in mir, und immer kommt alles so unerwartet.

Sophie Schmidt (Text aus Collage)

Hilf Ursula! Bist Du bereit?
Ich bin zu Radischotzari und
komme aus dem Palast zu dir
besuche mich in deinem Trapezium
die Gedächtnisform wird ein
Aber du sagst glücklich, ich bin
in einem auf dem Felder 2 und dem

Freuden in Paente, weisse Beleid.
warer ist noch in dem Bezirk
Ursula? weisst du dich zuher in
deiner Augenblicke sorglosheit
vor dem Fenster? Lad mich in dir in
deinem Schlaf. Ursula, Hände sind dann
in komme am besten in deine Hotel-
Zimmerweilung und Strecke dich mit
meiner Radischotzari
Habe keine Angst Ursula wenn
Deine Beine flug werden die
wegziehen. Ich habe meine Beine
Lagst anlegen
und trage das

Beierstahlleid.

Venedigvogelmaschine

Performance with sculpture (newspaper rack, chair, radicchio, lamp, forks, knives, tape, cigarettes and coffee strainers)

Palazzo Barbarigo della Terrazza, Venice

2021

Photos: Nikolai Gumbel

oben:

Am 11. Februar besuchten sie mich, die Wasserheiligen

Ink and watercolor on paper

50 x 70 cm

2021

rechts:

Drei Vögel bei San Tomà

Ink and watercolor on paper

70 x 50 cm

2021

Wohin schwimmt ihr Wasserheiligen?
 In dem süßen Wasser sind wir
 so froh, denn wir sind nicht
 die Heiligen, sondern wir sind mit ihnen
 die Heiligen, und wir sind mit ihnen
 die Heiligen, und wir sind mit ihnen
 die Heiligen, und wir sind mit ihnen

oben:
Wohin schwimmt ihr Wasserheiligen?
 Watercolor and ink on paper
 50 x 70 cm
 2021

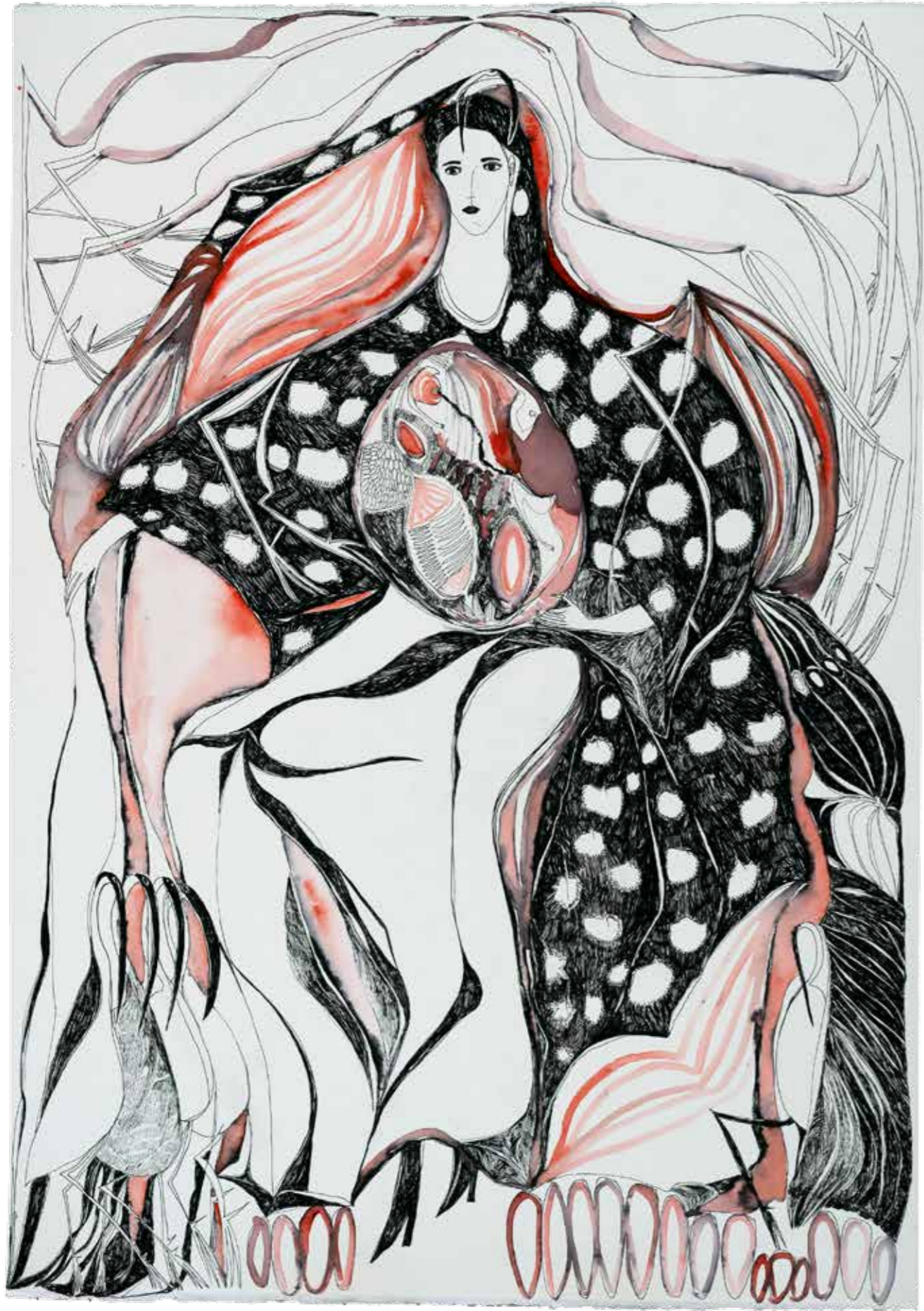
rechts:
Die Venedigfrau
 Watercolor and ink on paper
 70 x 50 cm
 2021

folgend:
Ursulas Verkündigung
 Watercolor and ink on paper
 50 x 70 cm
 2021

vorig:
Schutzmantelmadonna mit Vögeln

Vogelzeltwerdung
 Ink and watercolor on paper

70 x 50 cm

2021

Photocredit: Matteo De Fina

oben:
Sie nahm ein Bad zusammen mit dem Venedigvogel

Ink and watercolor on paper

50 x 70 cm

2021

rechts:
Eine Fußberührung geht bis in den Schnabel

Ink and watercolor on paper

70 x 50 cm

2021

oben:

Die Radicchiofrau

Watercolor and ink on paper

50 x 70 cm

2021

rechts:

Selbstporträt mit Vögeln

Charcoal on canvas

200 x 160 cm

2021

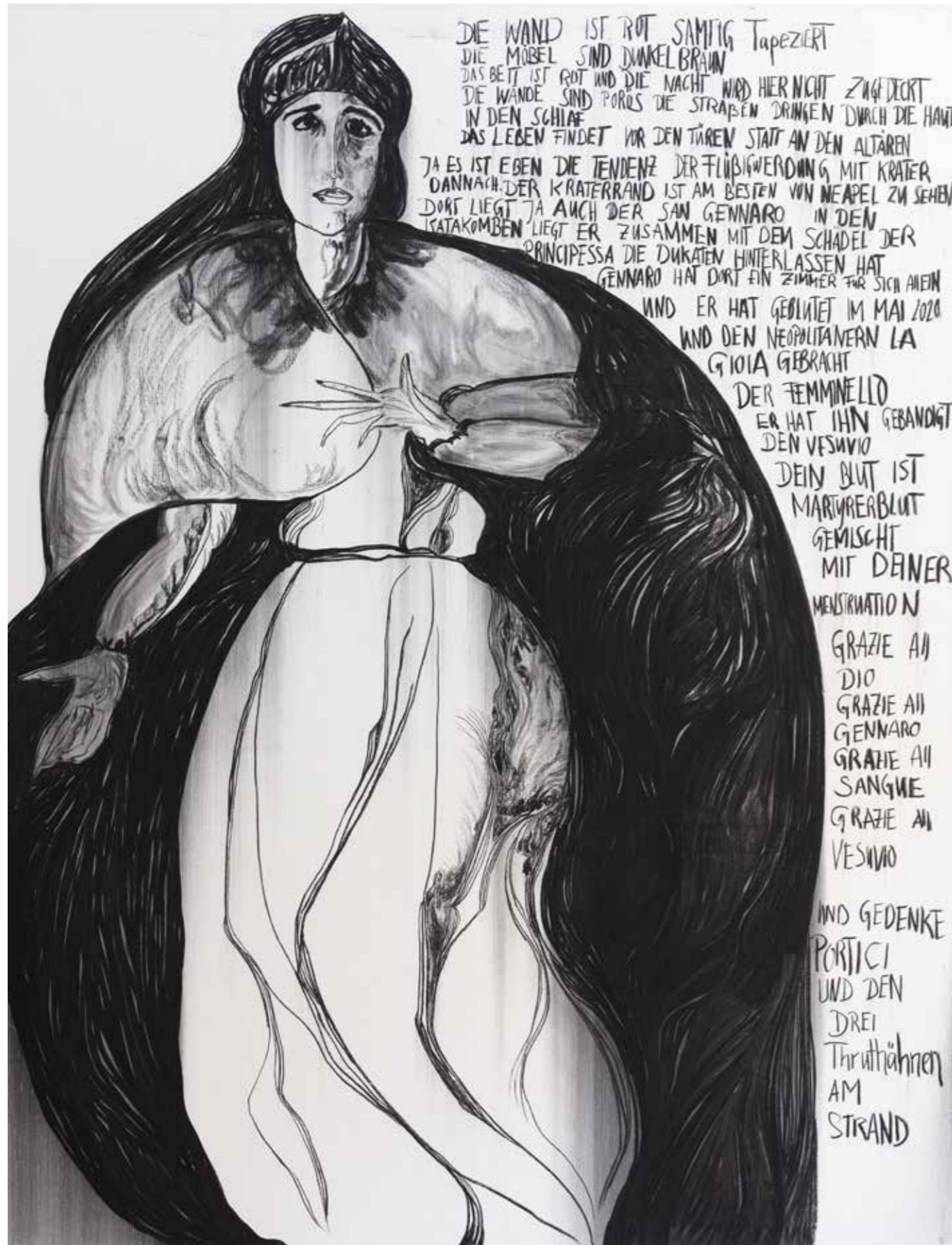
Knieberge

Galerie Tobias Naehring, Leipzig
Solo show
Paintings, objects and performance
2020
Photos: dotgain.info

links & oben:

Schutzmantel

Wire, sticks, gauze, bandage, acrylic ink
160 × 190 × 100 cm
2020

San Gennaro, der italienische Schutzheilige der Androgynen, bewohnt in Sophie Schmidts neuen Arbeiten folgerichtig ein „Ein Zimmer für sich allein“, so der beistehende Text. In dem gleichnamigen, für den Feminismus fundamentalen Essay konstatiert Virginia Woolf, ein vollkommener Autor müsse Männliches und Weibliches in sich vereinen, Kreativität sei also zweigeschlechtlich. Als *femminiello* verbindet der Heilige beide Geschlechter in sich, und tritt in Schmidts großformatiger Kohlezeichnung nun mit fast barocker Theatralik, segnend und in wallendem Mantel auf. Gleichzeitig trägt er die Gesichtszüge der Künstlerin. Eindeutige Geschlechtlichkeit, ohnehin als sozial konstruiert entlarvt, wird als Limitierung diskreditiert.

Grenzauflösungen und Körperlichkeit sind essenzielle Themen in Schmidts Werk, angefangen mit der Überwindung von Gattungen wie Gemälde, Zeichnung, Skulptur, Performance bis hin zur Transformation von Organen und Körperteilen. Füße atmen, mit Lungenflügeln wird geflogen, der Bauch ersetzt den Kopf. Ihre Arbeiten oszillieren oftmals zwischen Verschmelzung und Trennung, Hingabe und Abgrenzung, Vulnerabilität und Schutz.

So empfindet sie ihre Fortbewegungsmaschinen anfangs als zweite Haut oder schützenden Kokon und verschmilzt mit ihnen, doch beim Fahren offenbaren sie ihre Instabilität, zerbrechen und verletzen die Künstlerin sogar. Die Zerstörung indes ist ein Akt der Emanzipation: „Rein, befahren, kaputt machen, befreien. Und immer so weiter.“ Erst danach könne sie wieder frei atmen. Ihre fragilen Installationen, rein provisorisch aus Alltagsgegenständen wie Küchensiebe, Regenschirme, Strumpfhosen, Föhne und Gipsbinden zu Einheiten zusammengefügt, sind ohnehin zum Gebrauch geschaffen, nichts für die Ewigkeit. Ihre aus den gleichen Materialien konstruierte künstliche Glieder, von Schmidt als *Körperweitung* und *Trennungsüberwindungsprothesen* bezeichneten, entgrenzen ihre Physis und bringen sie in Verbindung mit der Welt. Bis über ihre Schmerzgrenzen hinaus - und über die der Betrachter*innen gleich mit - geht sie auch in ihren Performances. Hingebungsvoll singt sie Opernarien zur Erläuterung ihrer Werke, um dann eingezwängt in einer ihrer Plastiken zu enden, in der sie Milch durch Schläuche mit der Nase ansaugt und die unsteuerbare Apparatur ihr den Genuss einer Zigarette, einst Symbol der Frauenemanzipation, verwehrt.

Symptomatisch ist ihr Faible für zerbrechliche Eier, die sie in ihre Installationen integriert, und für Insekten. Mit ihren schützende Chitin-Panzern, fragilen Beinchen und sensiblen Fühlern, deren direktes Abtasten die Künstlerin dem distanzierten Sehen vorzieht, bevölkern sie ihre Bildwelt, und verwandeln sich dort in fließendem Übergang in Geschlechtsorgane oder Vegetables. Exakte Naturbeobachtungen ebenso wie eine intensive Auseinandersetzung mit der Kulturgeschichte, mit Literatur, Philosophie und Psychoanalyse fließen hier erkennbar ein.

In ihren diesjährig entstandenen Arbeiten entwickelt Schmidt diesen ihr eigenen Kosmos weiter. Da findet sich ihre Faszination für Natur in den Fruchtständen und blütenähnlichen Gebilden, die aus botanischen Lehrbüchern zu stammen scheinen und aus der zerbrechlichen Schönheit eines venezianischen Kronleuchters wachsen. Als unheimlich und gewalttätig erweist sie sich, wenn eine Hornisse eine hilflos auf dem Rücken liegende Grille verspeist, ein Schwarm tiefschwarzer Vögel mit spitzen Schnäbeln reglos auf etwas zu warten scheint und zwei Truthähne mit prächtigem Gefieder eine Henne bedrängen. Und der Körper der Künstlerin wird in eine Landschaft bzw. in die titelgebenden „Knieberge“ metamorphosiert, betrachtet sie ihre angewinkelten Beine aus eigener Perspektive.

Julia Dellith

vorig:

San Gennaro
Charcoal on canvas
200 x 160 cm
2020

folgend:

San Gennaro
Vögel
Bett in Neapel

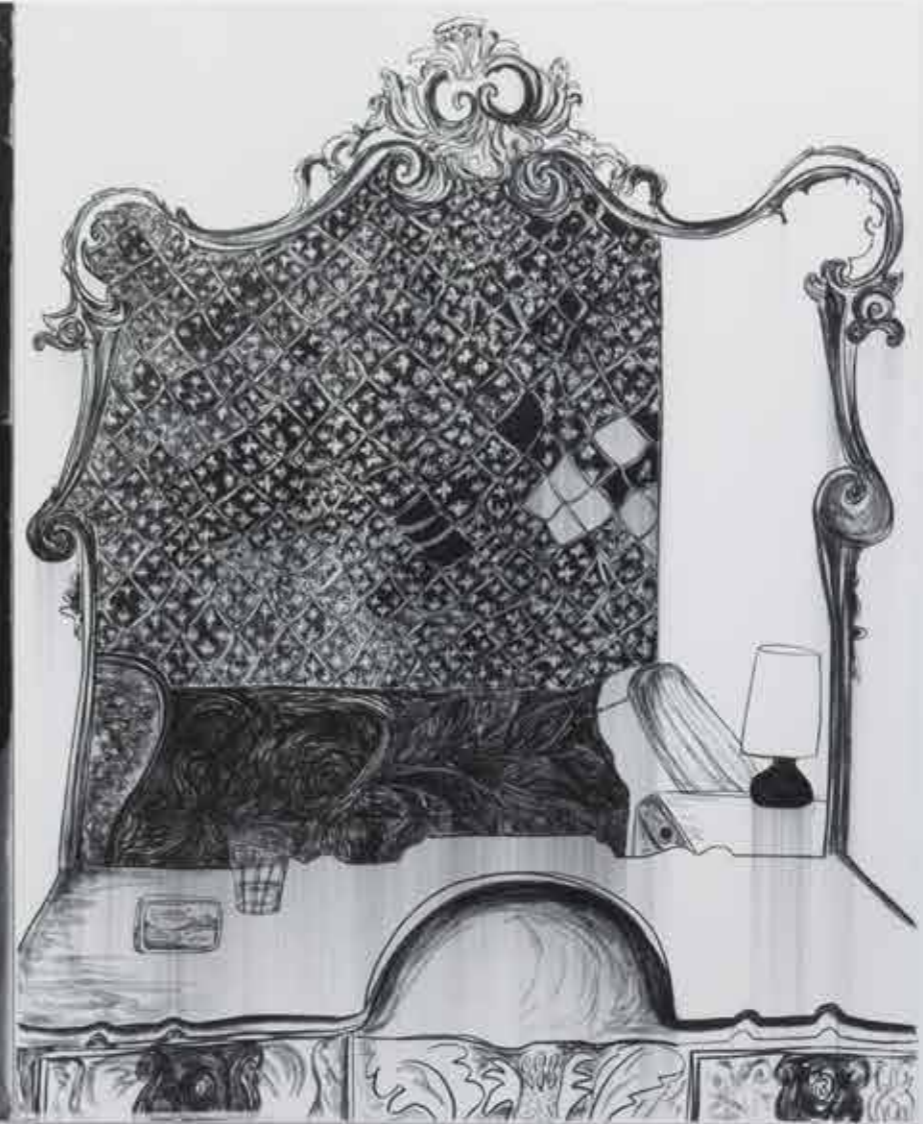

RUT WART SIEBENHUND MIT KNOX
DIE NACH WIND HIER SEIN IMPERIAL TO KLEIN
SIE WIL PROBABIL HANDEL SE LA MAC
DIE RANDE GIBT LIVED
TREN SEIN SORGE HER AN DEM SELW
ZU MITFASSEN
LEBEN MIT ZA NEHMEN IM ANF EHMEN
LAUSSTEIN ZA SEHEN UND IN BHT ANS
L'EDENKAPITOL ZA KOSSEN

SE HADT WIKING MIT IN DEN WÄTER DES WIND
LEBEN WAGEN
SIE WÄREN SIND ALE DREI VEREINT
MATHICE WEN UND GENARDO

ES IST EBEN DIE TENDENZ
DER FÜRWAERUNG
MIT KRATER, DANNACH

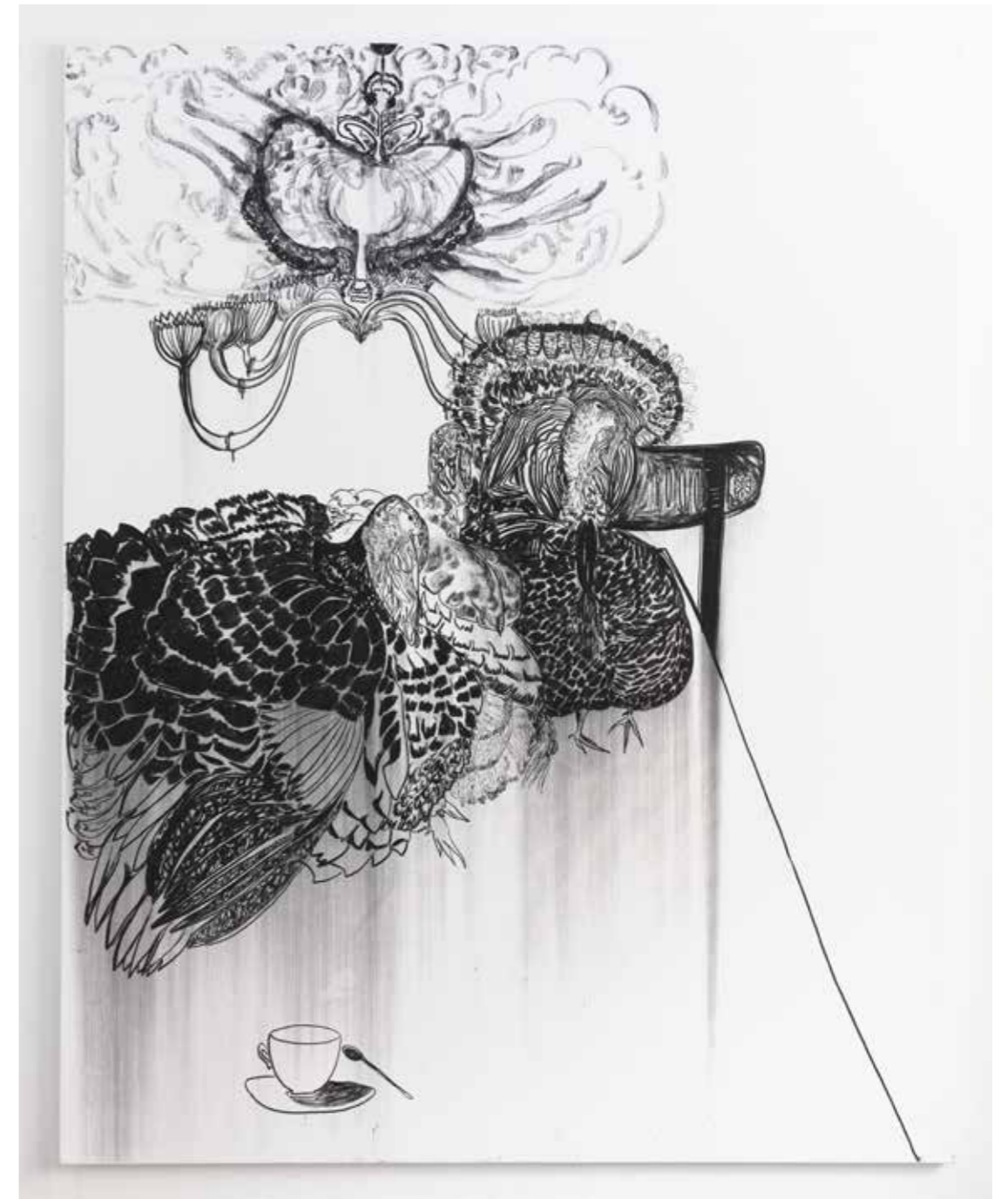
IL DINGHE E DRINDATO
LEWADO

IN DER
LAG ALL
DE WIMPER
DIE NAGE
HARE TAG
GIB MIR DEN
UND VOM
ZURÜCK
KNEBERG
FENSTER
MIT DEN
BY WAD
WÄRT WANN
SIND SIE

links:

Kronleuchter

Object, mixed material

700 x 230 x 260 cm

2020

vorig und oben:

Die drei Truthäne aus Portici

Charcoal on canvas

200 x 160 cm

2020

folgend:

Herr Dünkels

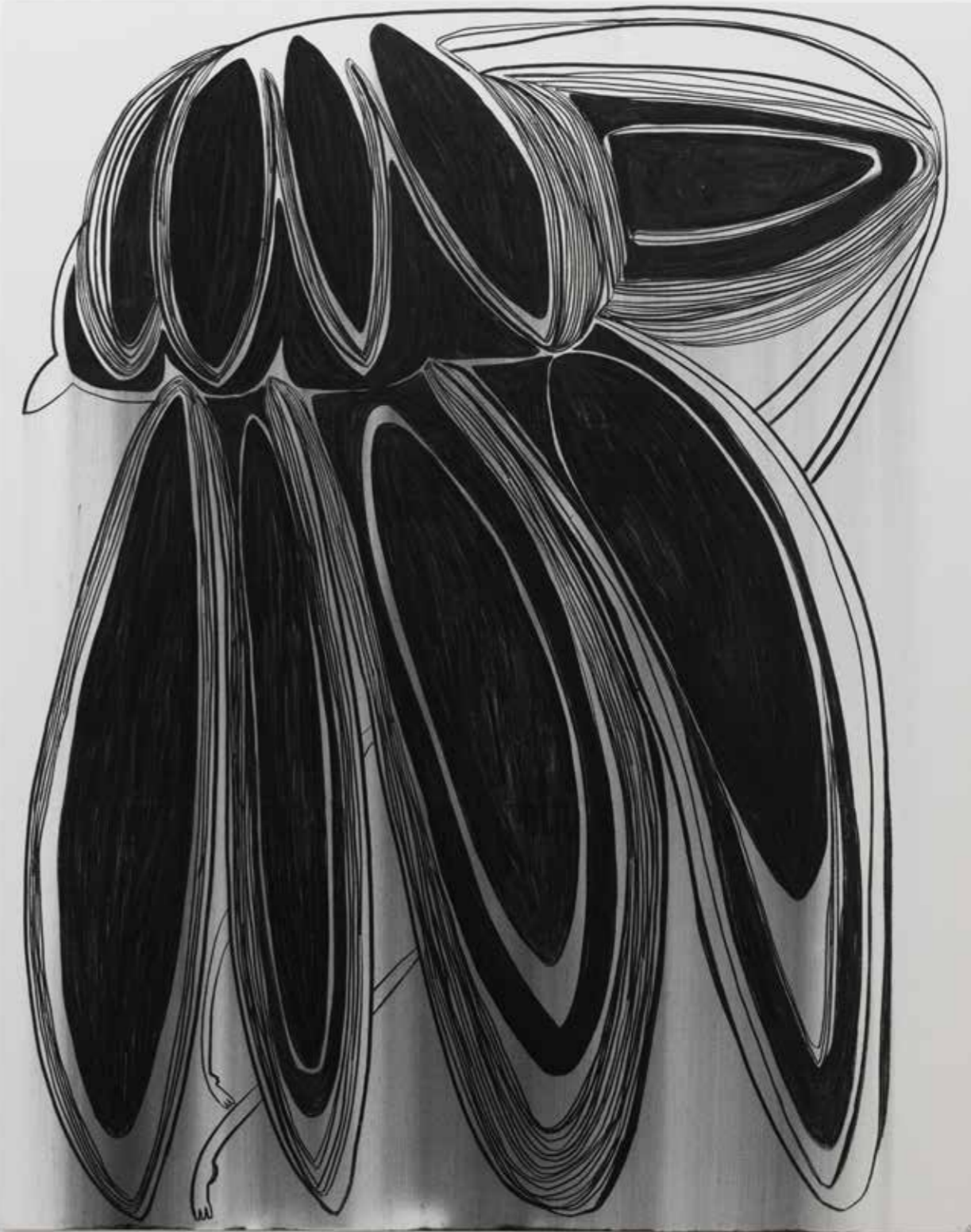
Krumbiel mit Vulkaneiern

Charcoal on canvas

200 x 160 cm

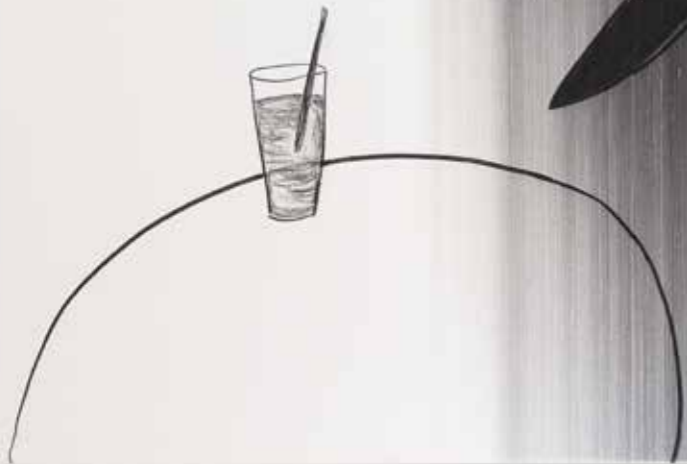
2020

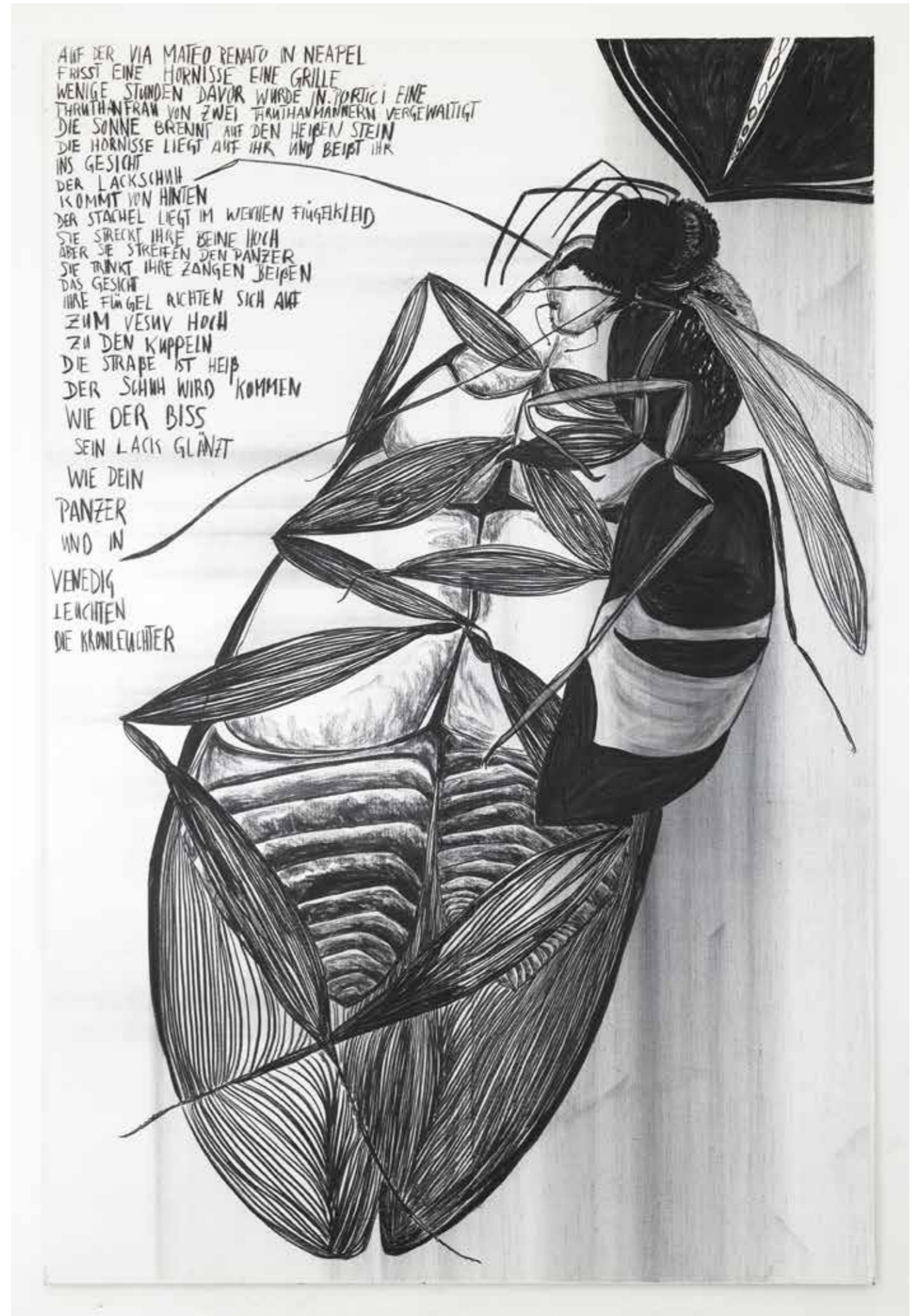
SIE GIBT DEM KELLNER FÜNF EURO FÜR DIE DURCHSAGE NACH DEM BRUDER
DIE SCHWESTER MIT DEM ORNAMENT MÜNDSCHUTZBRAND WARTET
EIN RUF: HERR DÜNKELS WAGEN NR 8, BITTE KOMMEN SIE IN DEN SPEISERWAGEN, IHRE SCHWESTER RUFT
SIE WARTET IMMERNOCH, JETZT WINKT SIE UND LAUFEN.
HERR DÜNKELS? HERR DÜNKELS!
DA IST ER.
ER TRÄGT EIN JACKETT MIT GOLDENEN KNÖPFEN
SIE SPRECHEN ENDLICH ZUSAMMEN
ES IST HEIß: WIR SIND IN BAMBERG
ER SAGT: SCHÖNE STADT
ABER ES WIRD IMMER UNBERSICHTLICHER MIT DEN TOTEN SAGT ER.
ALLE SIND BEMÜHT DICH HIR HER ZU SCHAFEN SAGT DIE SCHWESTER
ER TRINKT IHREN KAFFEE
DANN BESTELLT ER SELBST
SIE SPRICHT MIT DEM KELLNER ÜBER IHRE MUTTER
JA WIR SIND DIE HINTERGEBENEN, DIE ÜBRIGGEBLIEBENEN
DER BRUDER WILL WIEDER GEHEN
ER BLEIBT SIE LAD IHN EIN
SIE SPRECHEN JETZT ÜBERS GELD
MAN SOLLTE ETWAS ANSTREBEN
INSGESAMT

DA KOMMST DU
MIT DEINEM GEFIEDERTEN MANTEL
GENNARO
HAST MEINE LACKSCHUHE
AUS MÜNCHEN
KOMM GENNARO
KOMM NACH PORTICI

TRINK HIER EINEN SPREMITÀ
MIT MIR
DIE DREI THURTHÄHNE
WARTEN AM STRAND

vorig:

Trink hier einen Spremuta mit mir

Setze Dich zu mir an den Tisch, San Gennaro

Knieberge

Charcoal on canvas

200 x 160 cm

2020

vorig, rechts:

Hornisse und Grille

Charcoal on canvas

210 x 150 cm

folgend:

Katakombe des San Gennaro

Da blutete der heilige San Gennaro, I

Watercolor and ink on paper

53 x 78 cm

2020

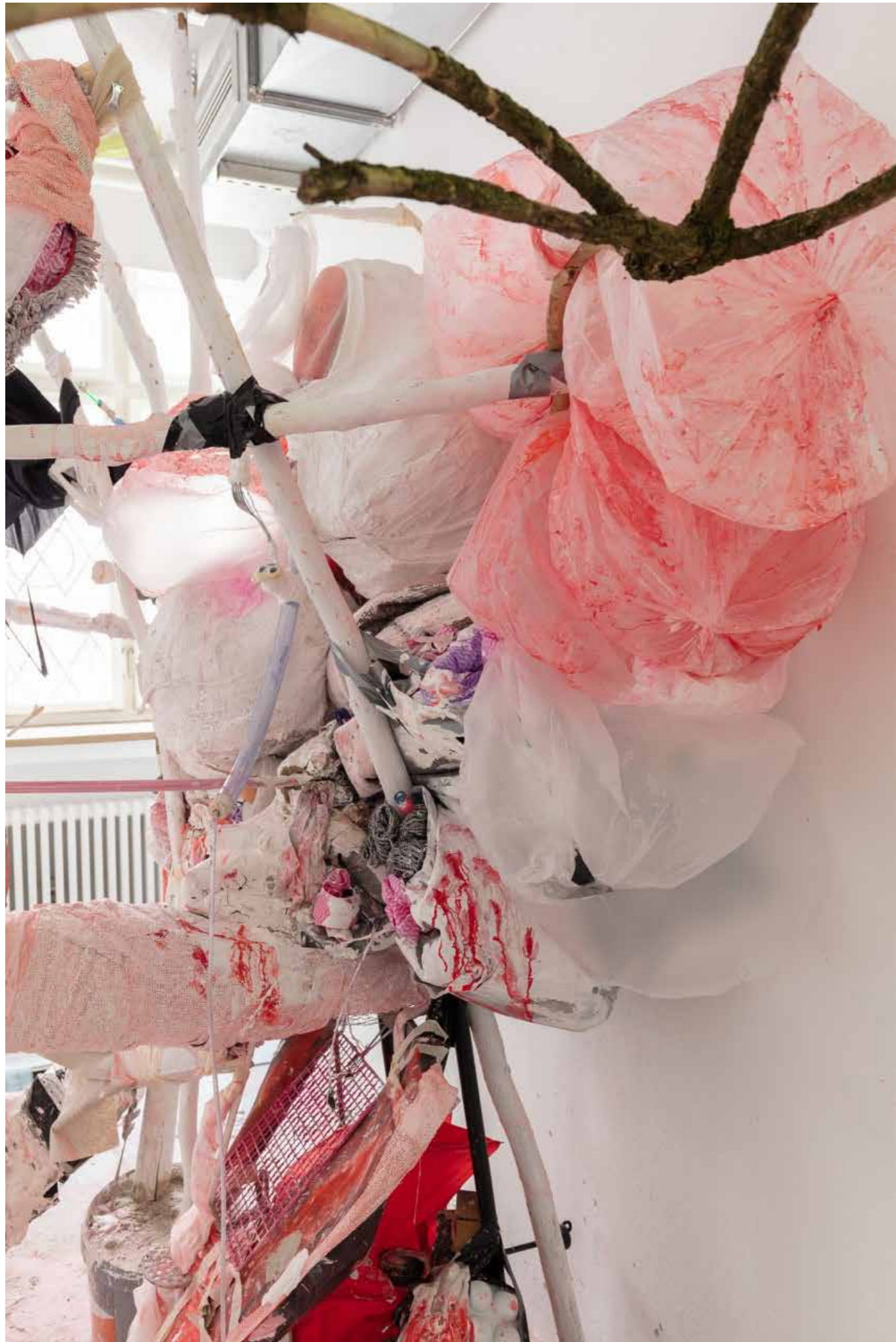

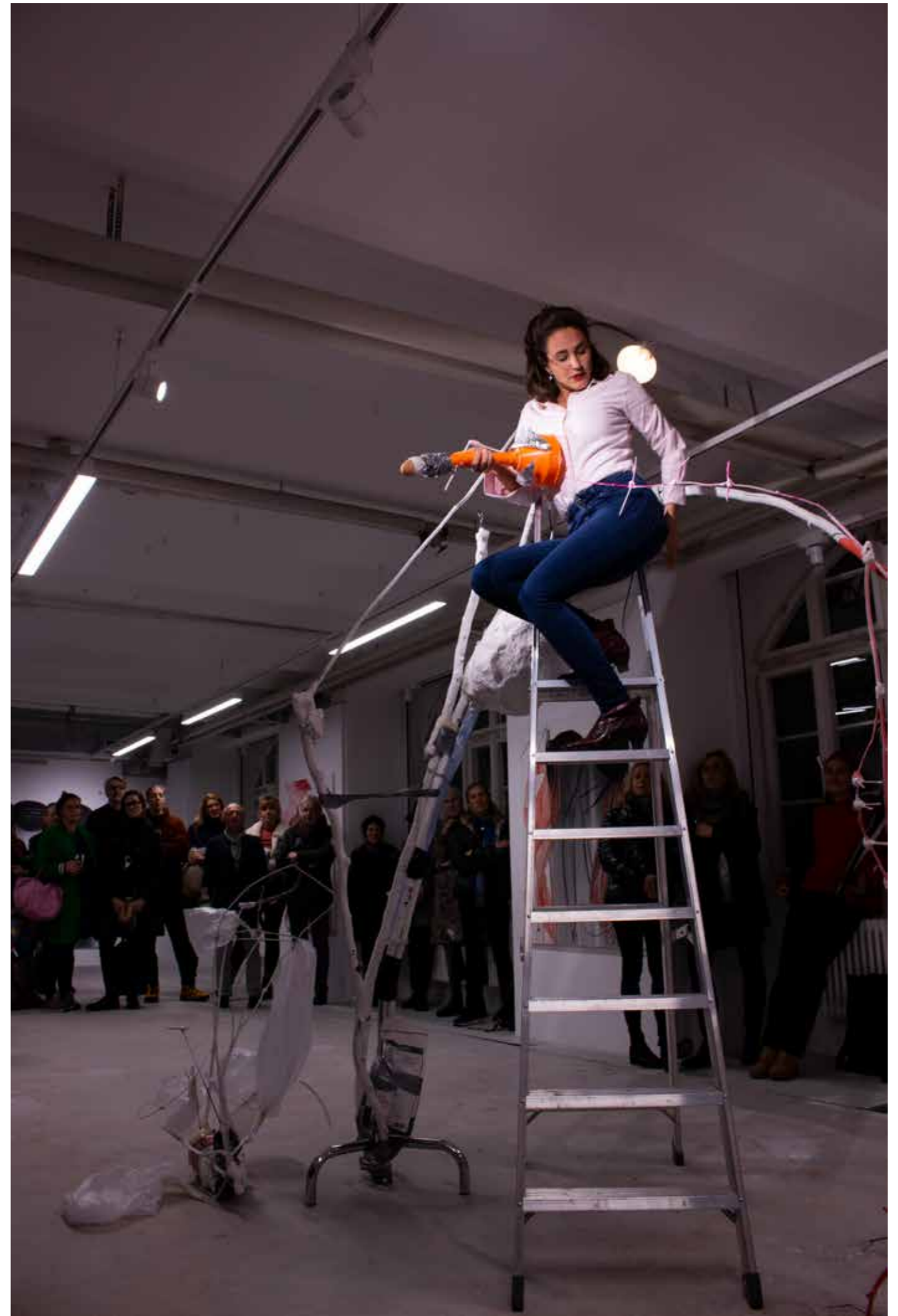

Krebsbesingung

Installation with performance and paintings
Point of no return Kunstarkaden, Munich
2019

Photos: Thomas Splett

Performance photos: Nikolai Gumbel & Olga Wiedenhöft

links:
Molch mit rotem Bauch und Rückenbein
Watercolor, charcoal and acrylic on canvas
200 x 160 cm
2019

links:

Krebskäfer

Watercolor and acrylic on canvas

200 x 160 cm

2019

oben:

Einsiedlerkrebse in der Fühlerflut

Watercolor and acrylic on canvas

140 x 120 cm

2019

folgend:

Käferpriester I & II

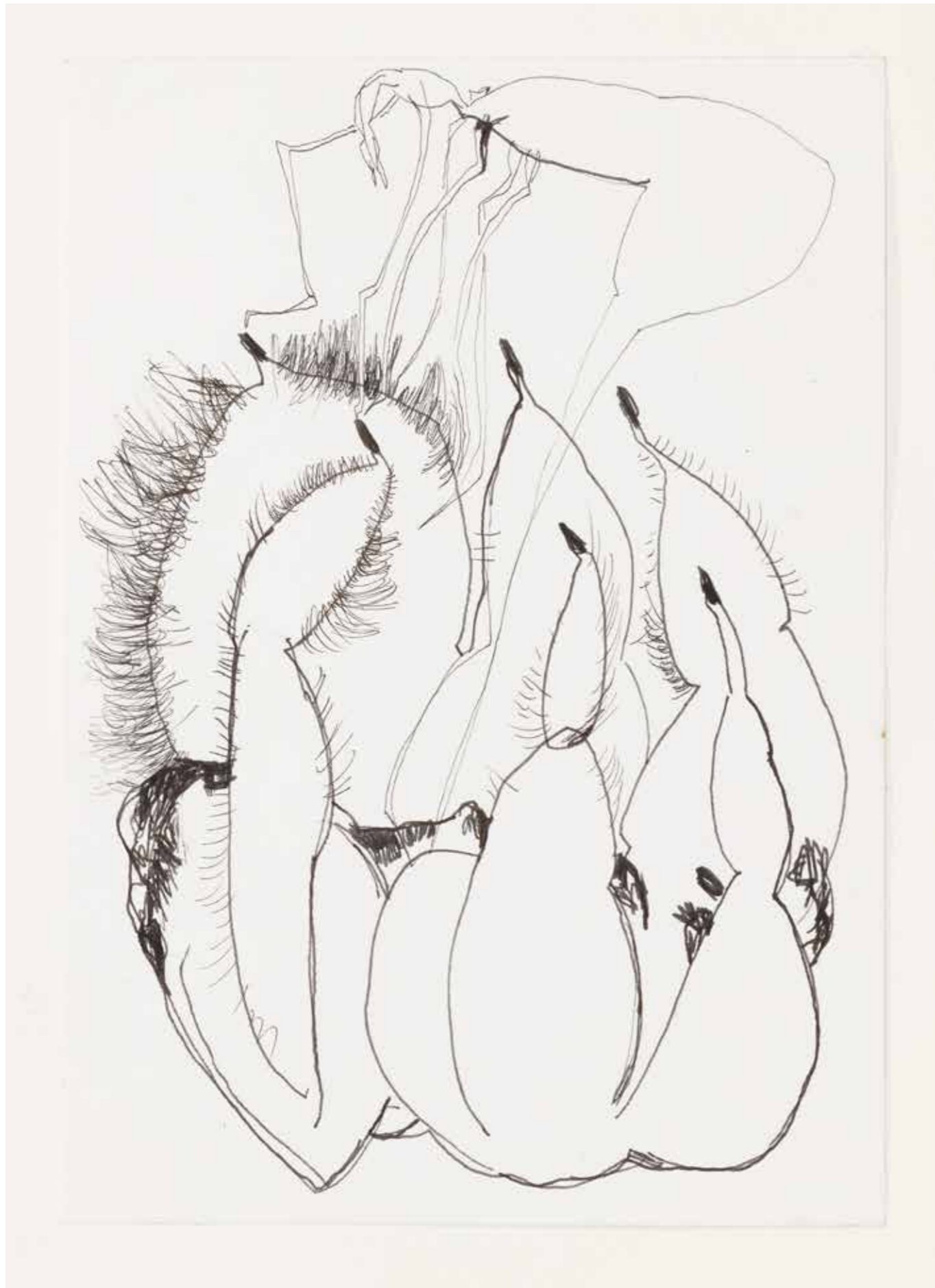
Charcoal on canvas

200 x 160 cm each

2020

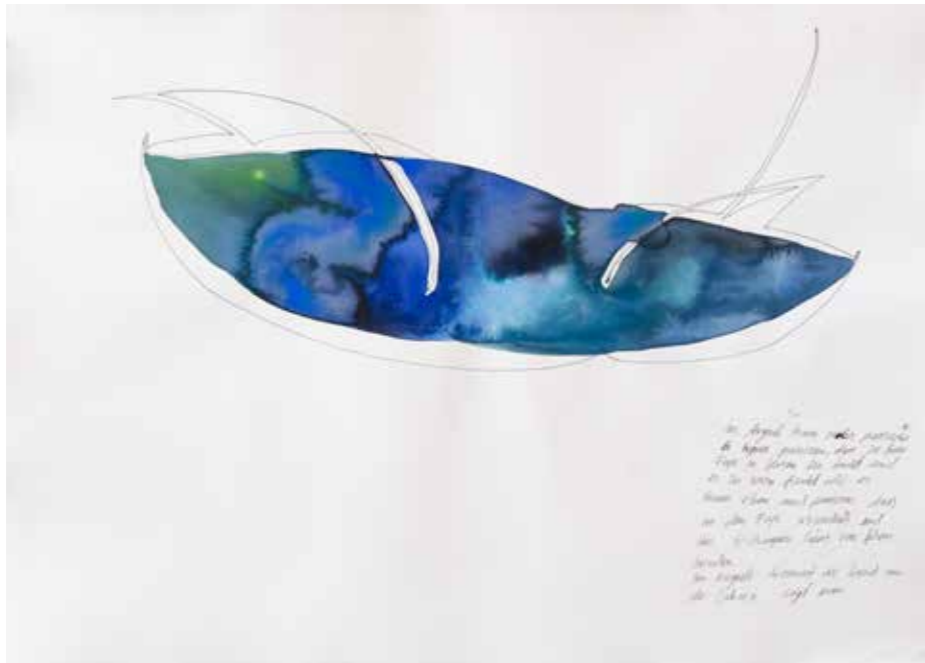
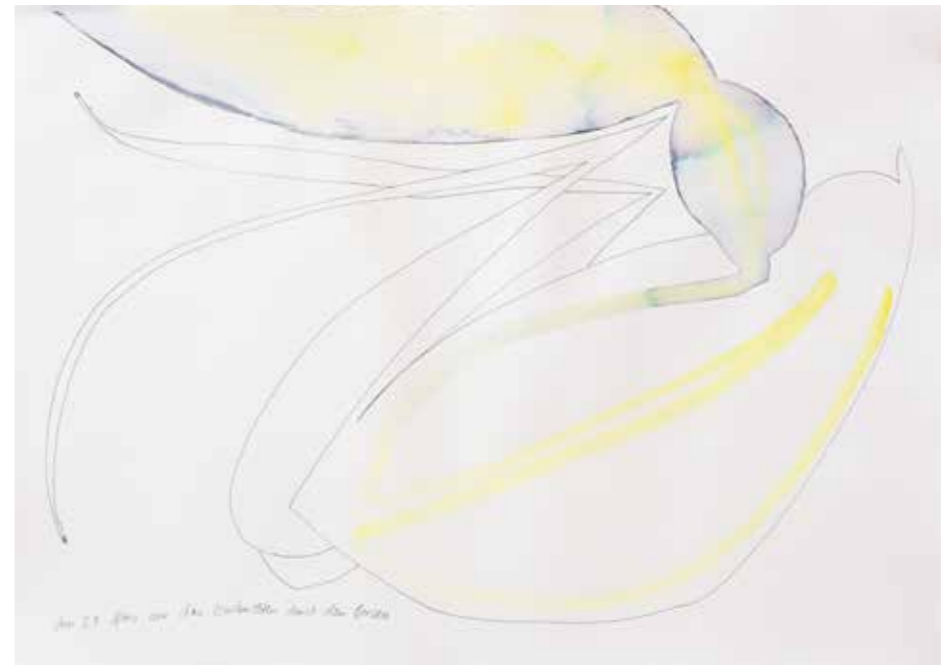

Das Isarland wurde zert
und es ging tief
mit Isarbrücken an den Rändern

Isar Aquarelle

Drawing series
Watercolor and ink on paper
60 x 80 cm
2018
Photocredits: Thomas Splett

Nose-hole-scars and Zonenglühen dazwischen

Performance and installation
Tent, Rotterdam
2019
Photos: Anna Łuczak

Wir sehen hier das Ereignis der Transformation.

Wir sehen den Eingriff der Prothese in ihren Leib. Die Prothesenzacken dringen ein, durch die Rückenhaut, tief in ihren Bauch. Die Prothese zwingt sie, sich zu beugen. Sie zwingt sie von der Vertikalen in die Horizontale. Sie bäumt sich aber auf. Ihre Beine wollen noch einmal triumphieren. Sie mehren sich in Schwärmen. Sie werden zu Krallen und halten sich fest an der Rückenhaut. Sie krallen sich in sie hinein. Einzelne Beingruppen versuchen staksig davanzukommen, aber der Bauch öffnet sich schon. Es ist zu spät. Lungen treten aus. Sie doppelnd sich. Sie mehren sich in Schwärmen. Sie dringen in die Beine, drängen sie fort vom Leib. Lüngeleien überschwemmen jetzt die Füße. Selbst Krallenfüße können sich nicht mehr halten. An den Fängen kommt es zum Randleuchten. Der Glanz der Beine schafft weitere Beine. Immer mehr und immer längere. Der Lungensog breitet sich aus, nimmt ihren Leib ganz ein. Am Protheseneinstich breitet sich Zonenglühen aus auf der Haut. Es bilden sich Felllungen, Drüsenwege und Eier. Zahnzungen mischen sich unter die Lungenlunge-Lungenlüngeleien. Die Welt wird jetzt mit der Zunge erleckt. Die Beine leuchten, sie werden dicht und dichter. Sie werden moosig und weich. Sie werden fellig. Sie werden flach. Sie werden Teil des Zonenglühens. Sie werden ein warmer Hautteppich. Sie knacksen. Beine brechen. Zungenzähne brechen. Sie werden zu Zahnlungen. Sie raspeln sich durch Lüngeleien. Sie raspeln sich durch letzte Beinreste. Sie verschlingen sich selbst.

Sophie Schmidt

Nose-hole-scars and Zonenglühen dazwischen

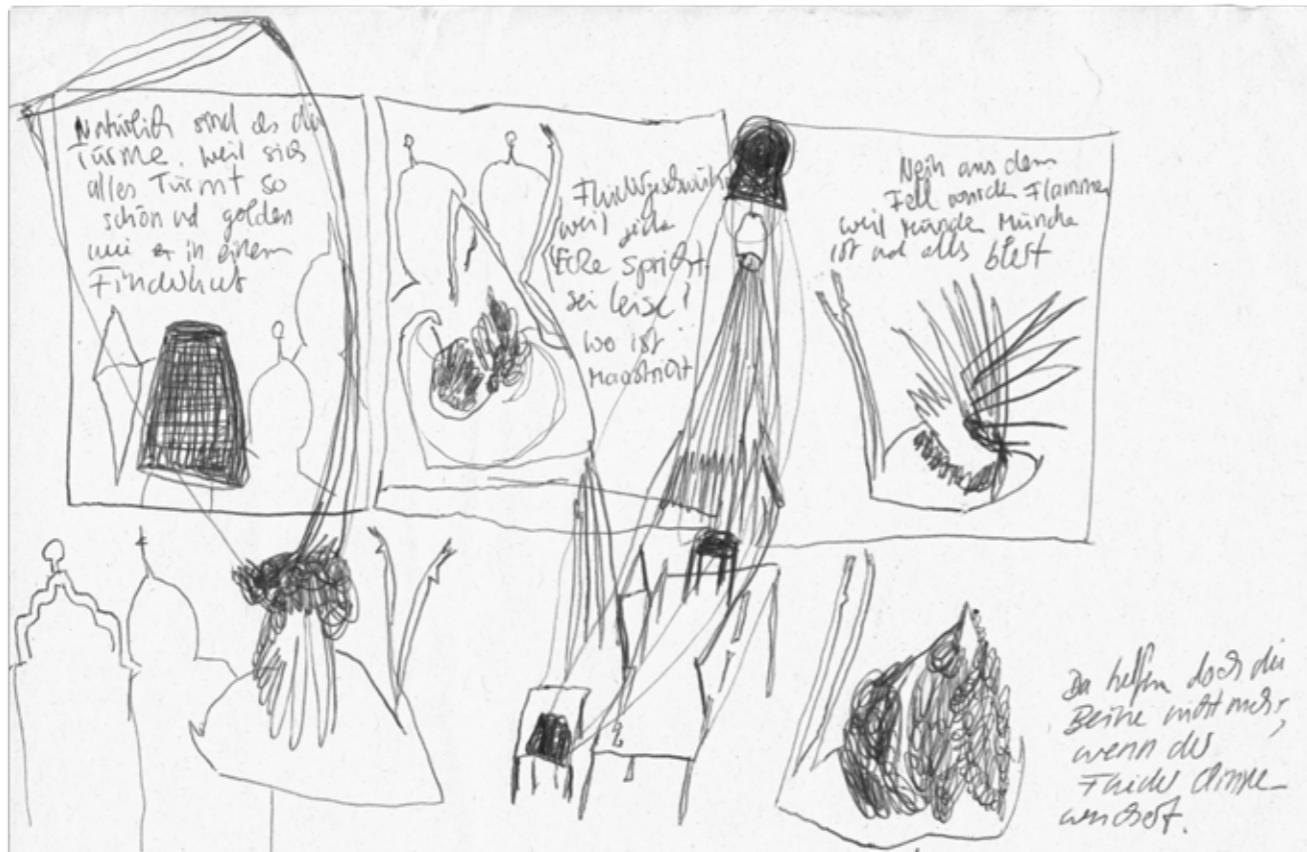
Performance and installation

Chalton Gallery, London

2018

Photos: Javier Chalderon

In Händen blüht auch der Fächer ganz anders.
 Er steht nicht einfach so da und blüht. Er spricht und atmet
 so an und strucht sich rein in mich. Dort hinten wo
 es juckt immer brennt in der Nacht. Obwohl ja schon
 der Holzer blüht draußen. Aber auch der deckt mit
 mir, sagt dann er da ist und bohrt sich durch die
 Haut. Das hier immer alles so aufsteigend und.
 Die so Gold weit und Fern und immer direkt in mir.
 Im Fingerring, dunkel wird es heiß und gammelt weil
 doch die Luft fehlt, aber es leuchtet so schön und
 die Cöden sind ja auch mehr die Steigung die sich
 aufstut und sich erhebt ins Außen. Die Wölbung
 in Münde drückt tief rein, aber alles Dunst weiß
 der Fächer sich wärbelt
 Da hilft auch der Holzer nicht weil, er ist kein erster
 Nachfolger

vorig:

Aber diese vielen Haare überall

200 x 250 cm

Acrylic, chalk and pastel chalk on canvas

2018

oben:

Es ist die Nasenlochhaut, die trennt

200 x 200 cm

Acrylic, chalk and pastel chalk on canvas, part of the installation and performance

2018

rechts:

Und sie konnten sich näher kommen die Ohren und der Kopf wurde klein und der Nabel wurde groß

200 x 200 cm

Acrylic and chalk on canvas, part of the installation and performance

2018

rechts:

Dein Randleuchten ist wunderschön

78 x 57 cm

Watercolor, pigment and egg on paper

2017

vorig:

Fußleuchten, weil es die Lindung gab

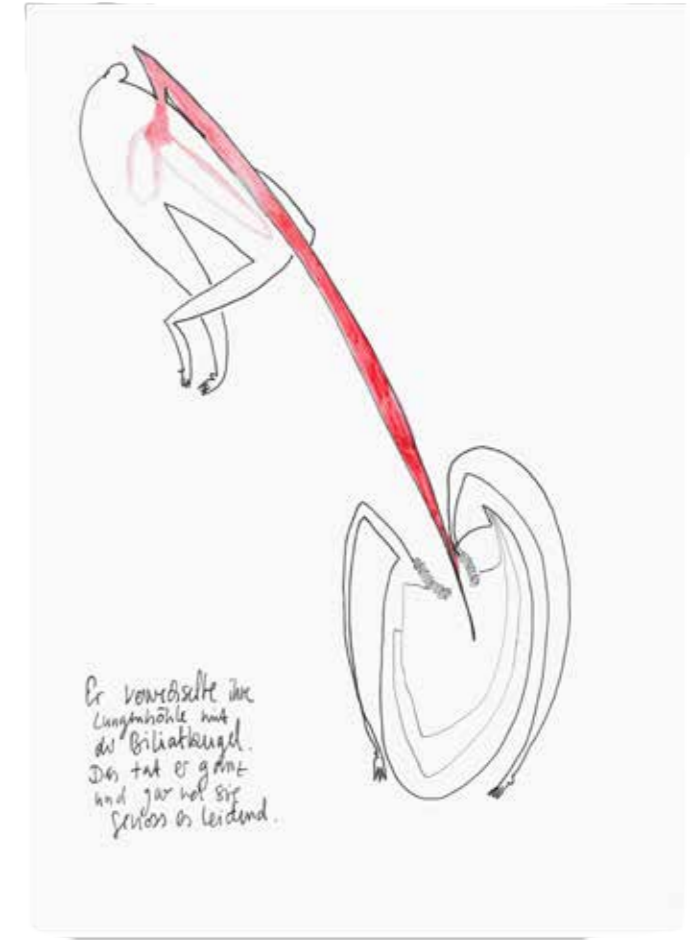
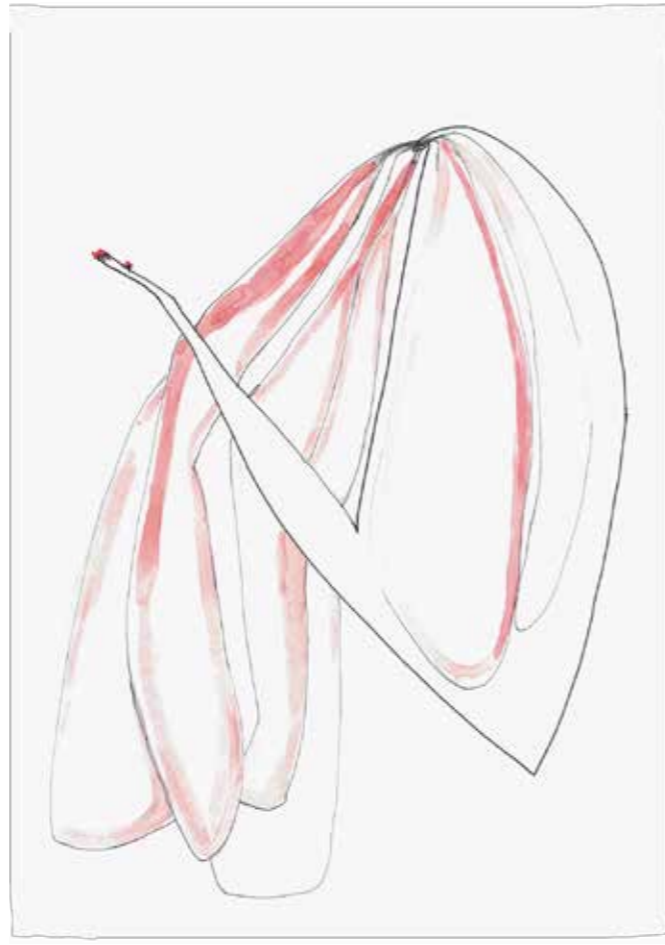
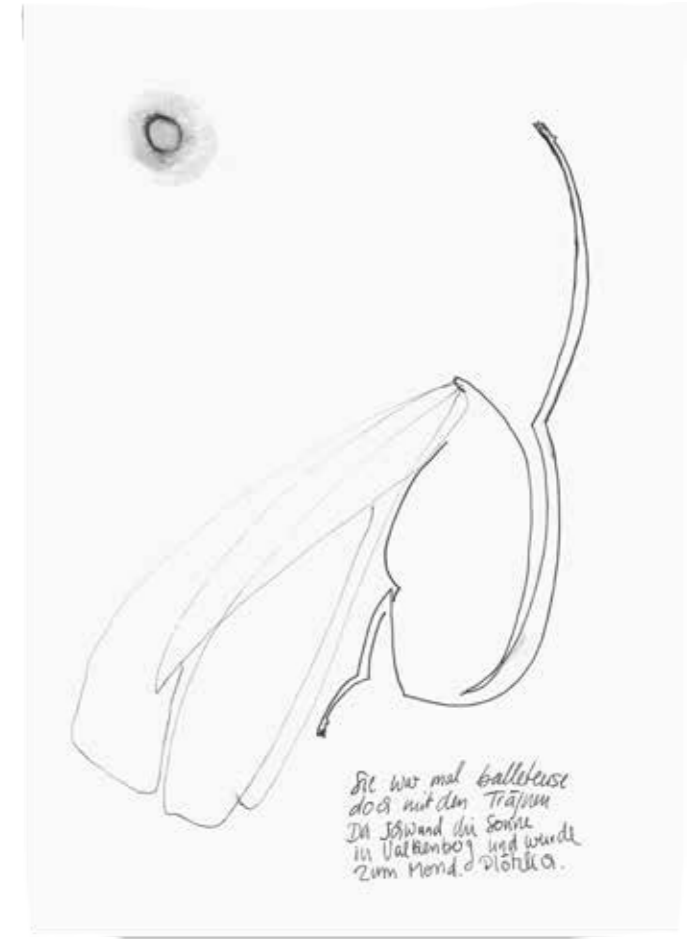
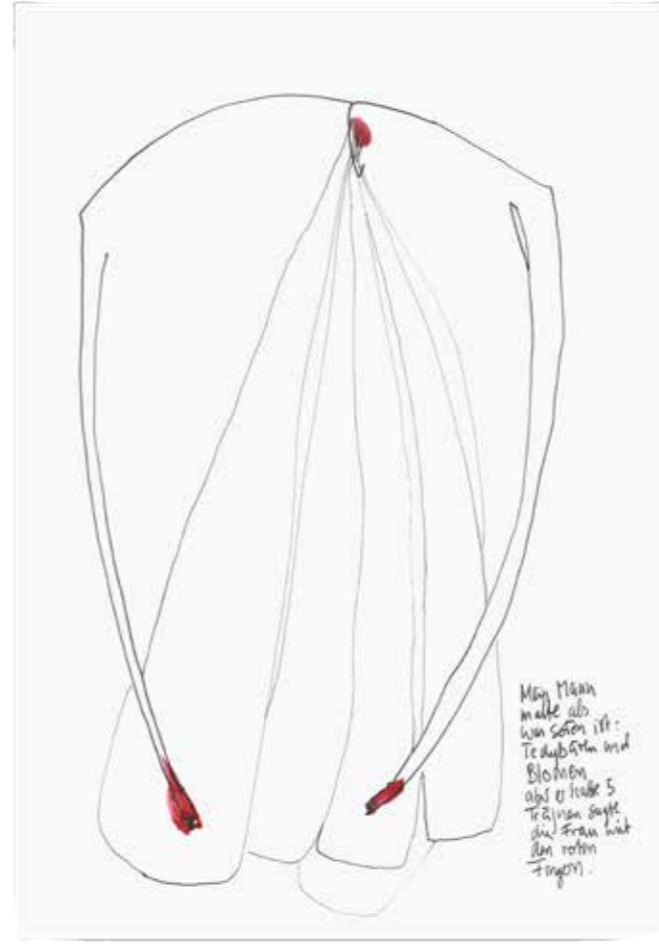
Die Vergänglichkeit ist mein Rand zu dir

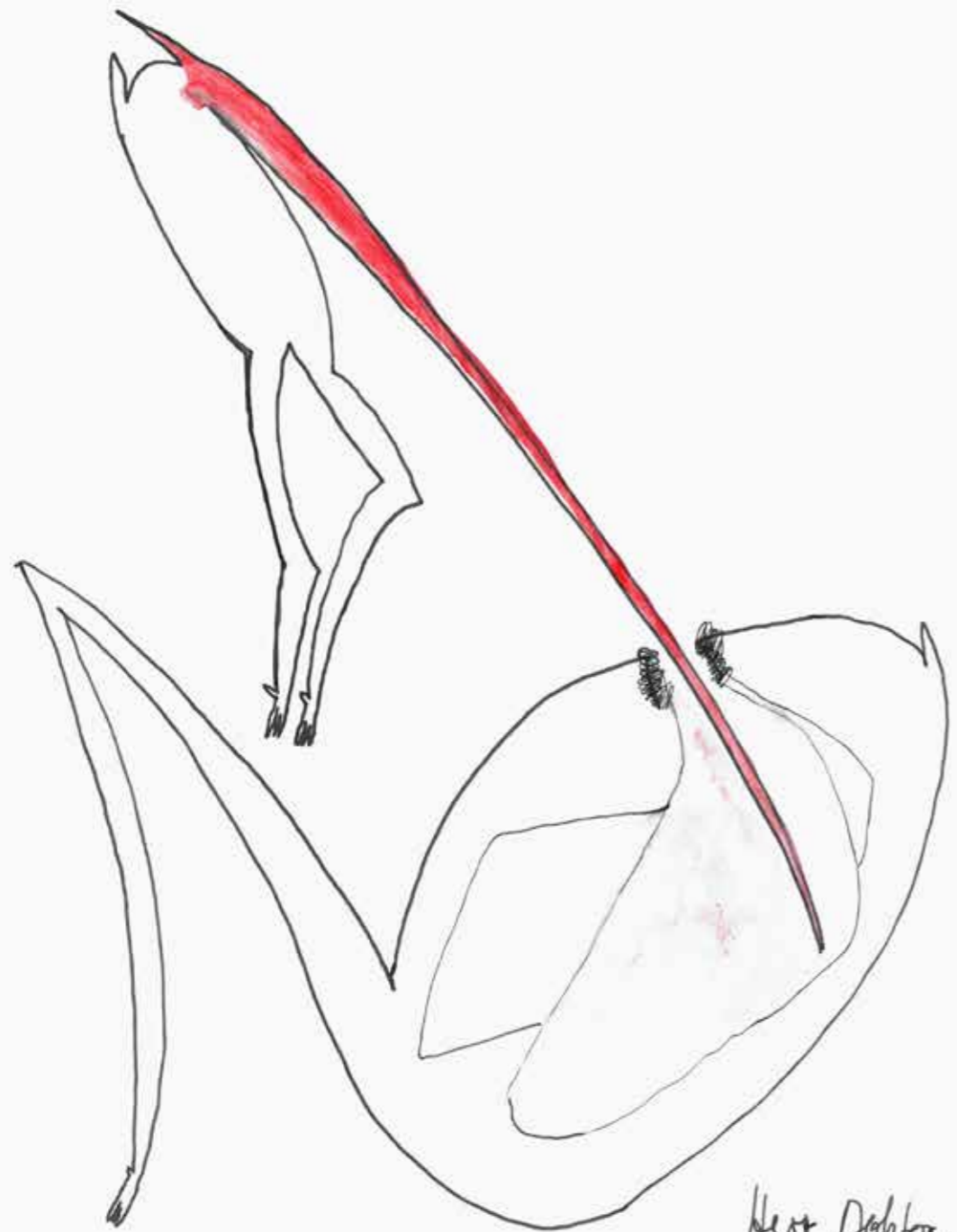
78 x 57 cm

Watercolor, pigment and egg on paper

2017

Herr Doktor,
was machen Sie?
Ich vermute die
dicke Ihrer Seelenwand!

Über die Tragik des menschlichen Körpers

Performance and installation
Jan Van Eyck Academie, Maastricht
2017
Photos: Lotte Meret Effinger

vorig und links: *Blutende Bäume und Tränen*
Drawing series
Ink and watercolor on paper
21x 29,7 cm each
2017

rechts:
Lungenumstülperin mit Rückeneinbuchtung
200 x 160 cm
Acrylic on canvas
2017

oben:

Krumbiel, Lungenumstülper mit Standbein

200 x 200 cm
Acrylic on canvas
2018

rechts:

Lungenumstülperin mit Bauchigung

200 x 160 cm
Acrylic on canvas
2017

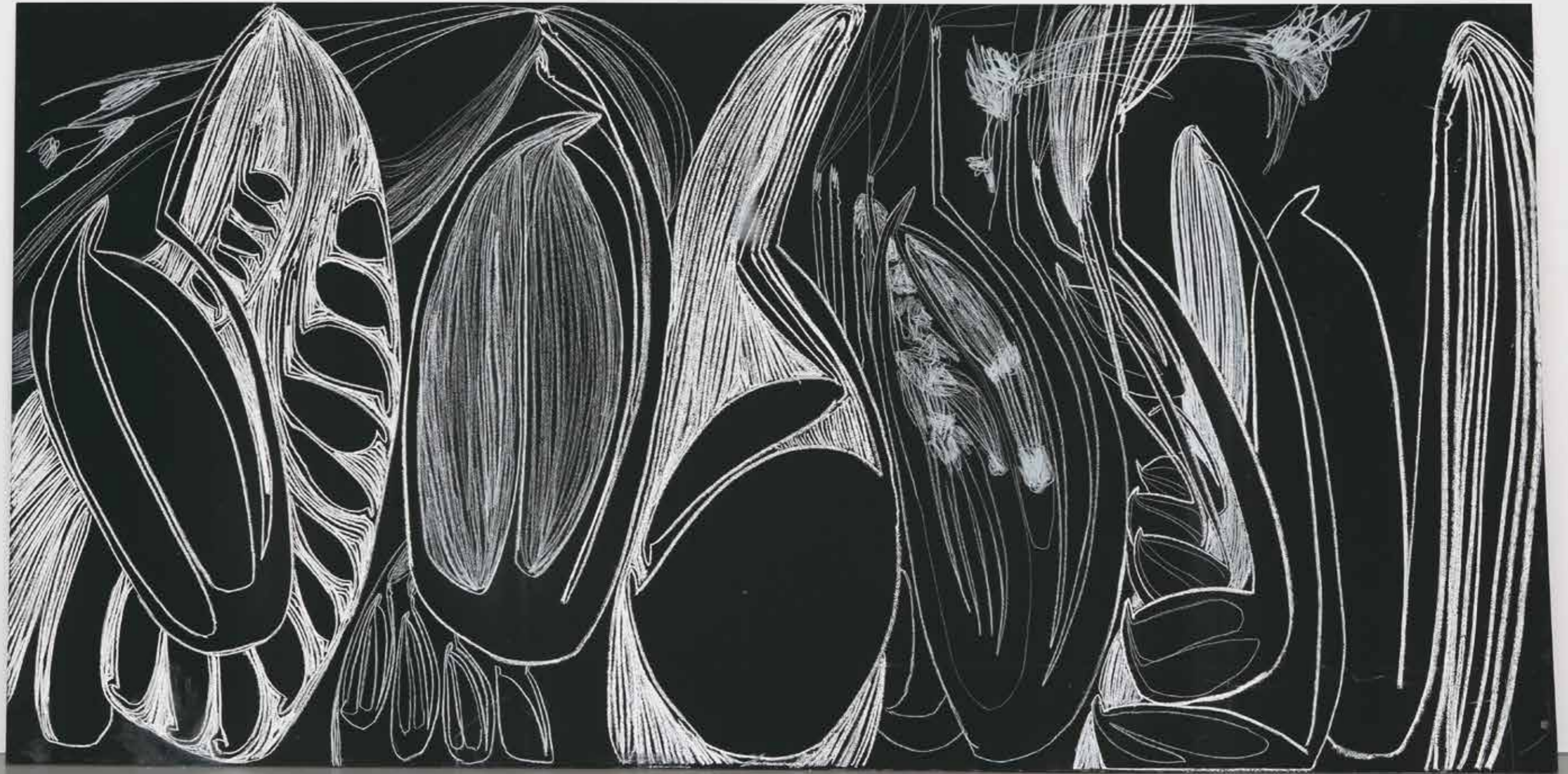
folgend:

Lungenbrütler

100 x 200 cm
Chalk, wall paint on wood
2017
Photo: Romy Finke

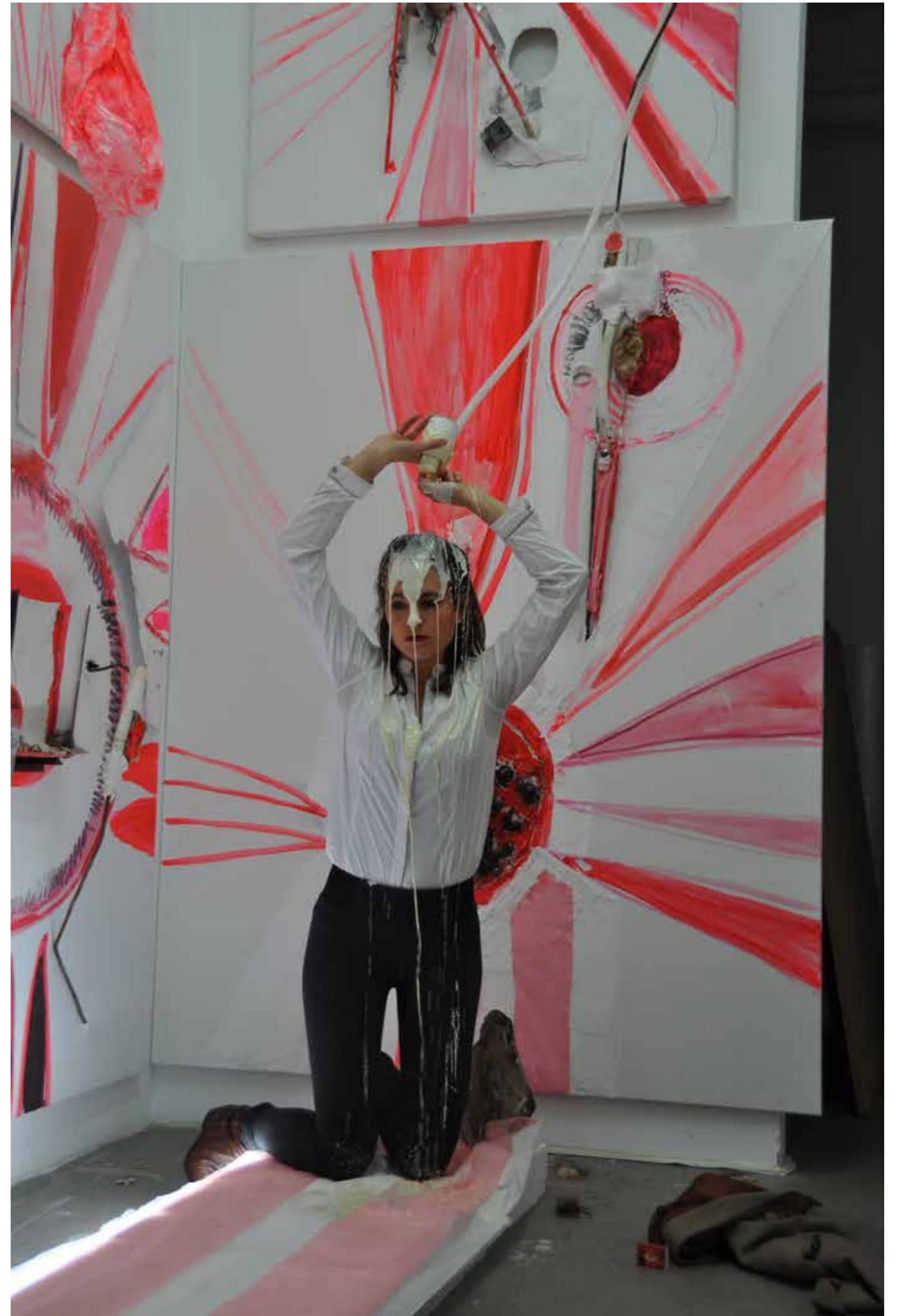

Gurkenfresserzahnung vor der Urmuttermilchlegung

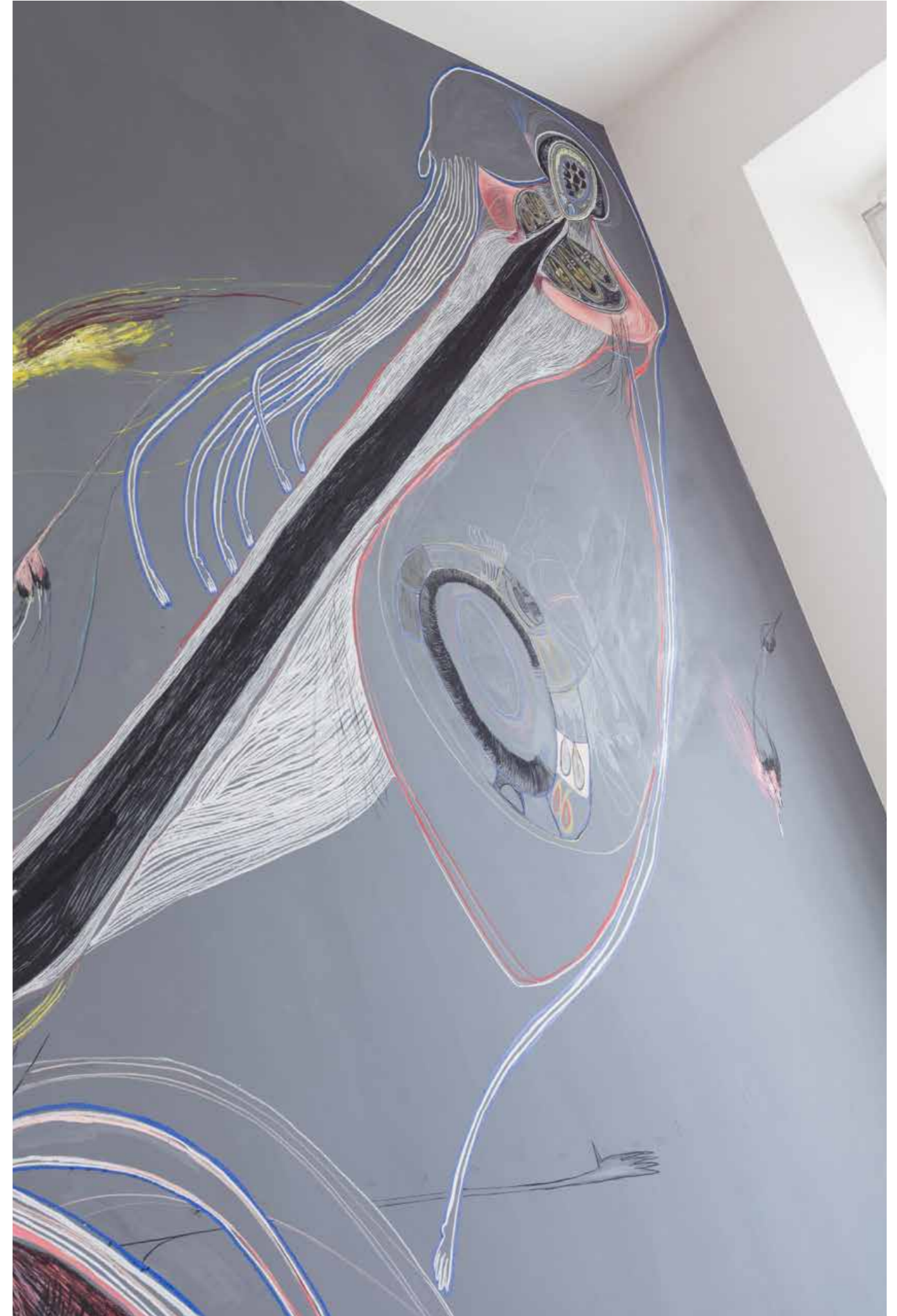
Tanja Pol Galerie, Munich
Solo show
Performance and installation
2017
Photos: Mariella Maier

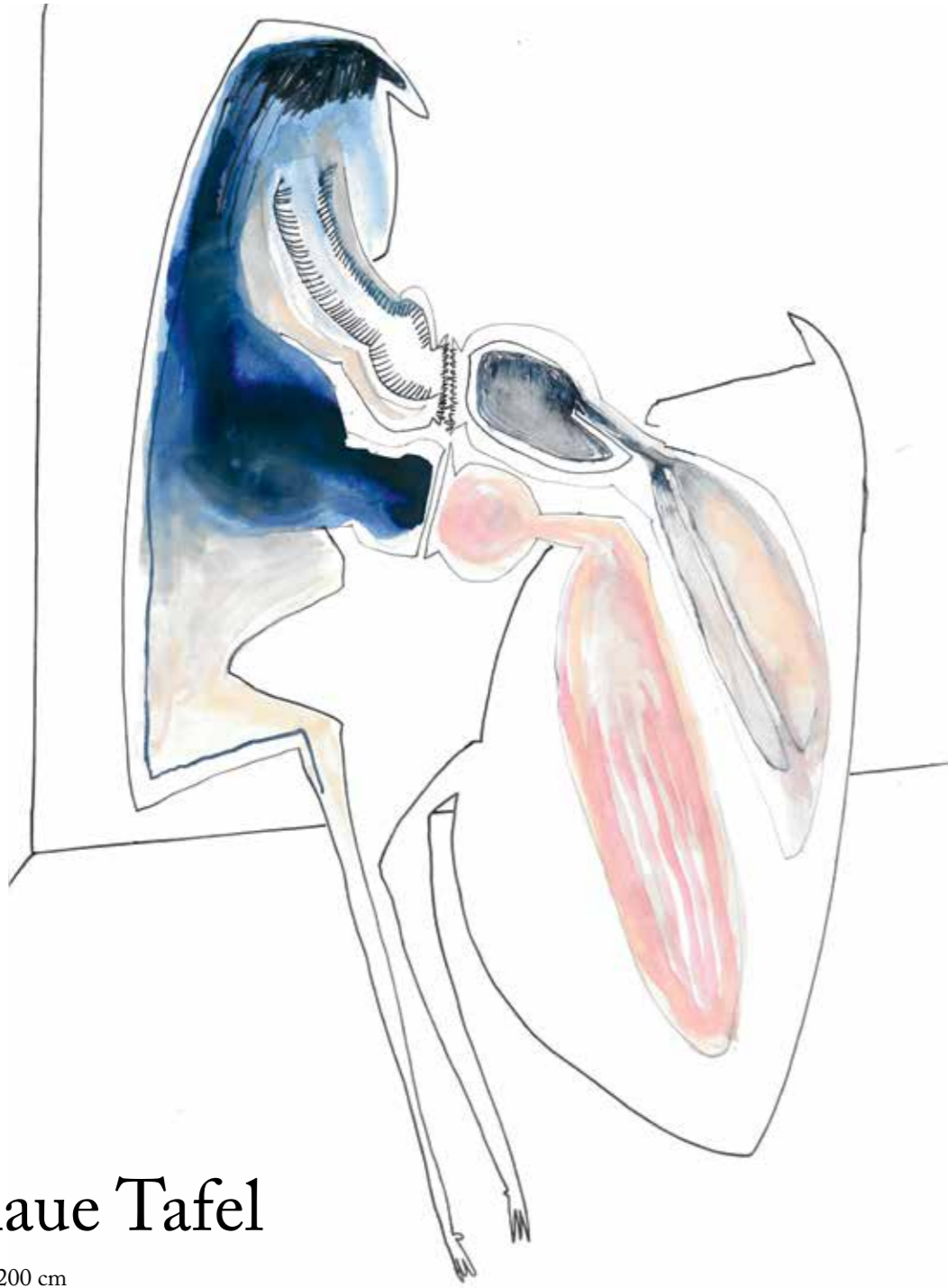

Engländerin im Empfängnissitz

800 x 1.000 cm
School chalk, oil crayon, charcoal, acrylic and pastel on wall
Graduation show, Academy of Fine Arts, Munich
2017
Photos: Thomas Splett

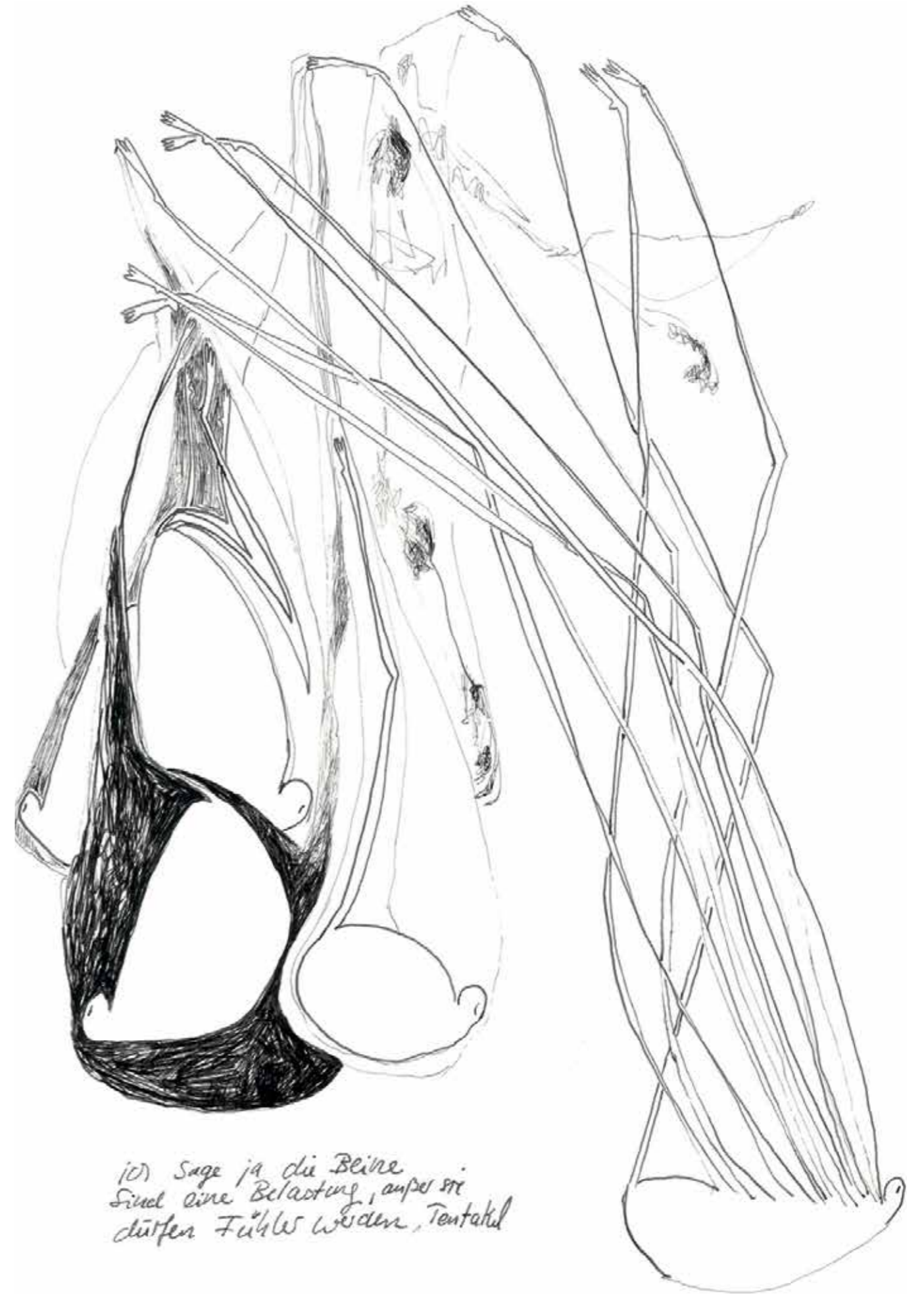
Blaue Tafel

200 x 200 cm
School chalk and acrylic on wood
2016
Photo: Philipp Rap

Tausendlünger

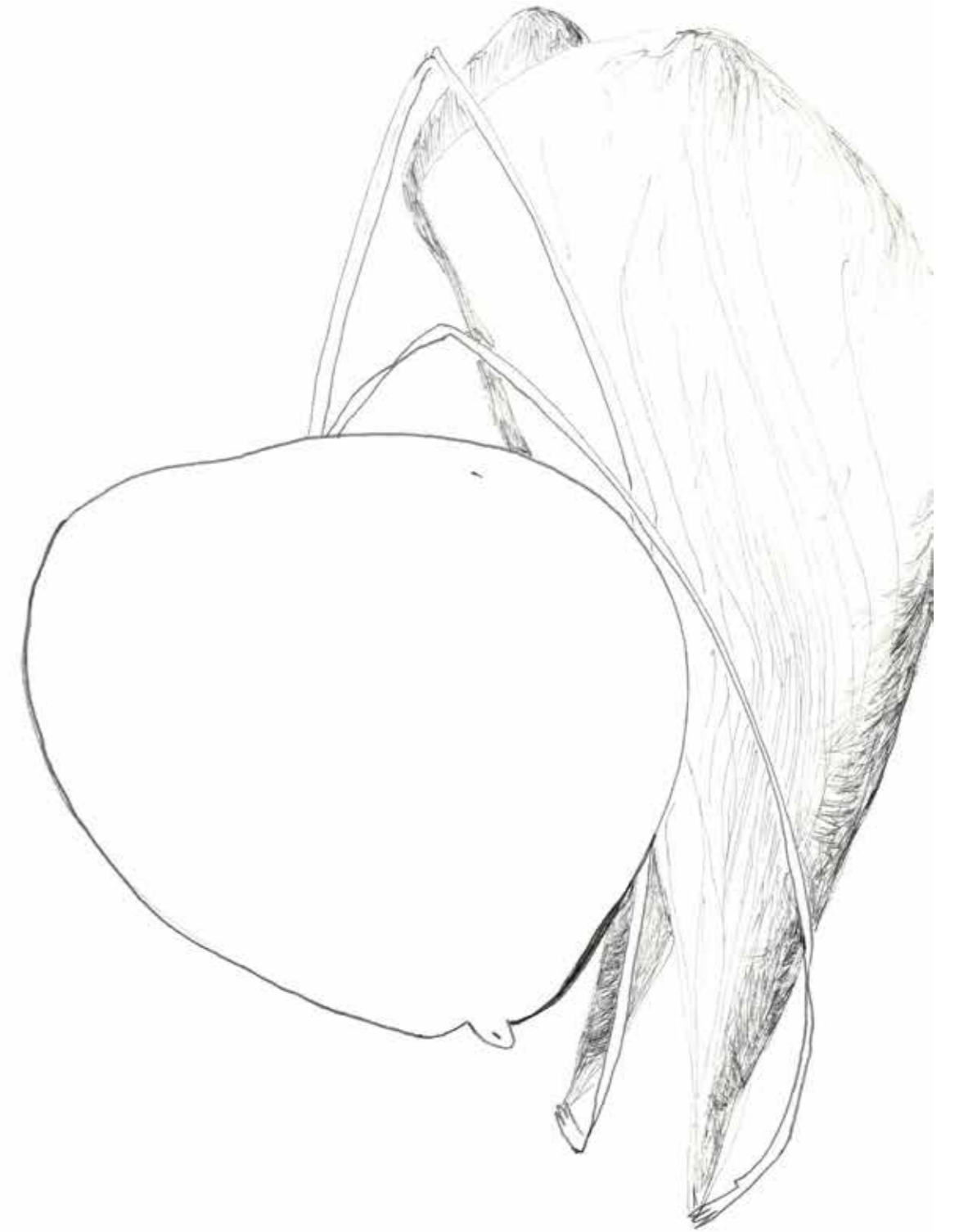
Drawings (selection)
Ink, charcoal and acrylic on paper
Various sizes
2015

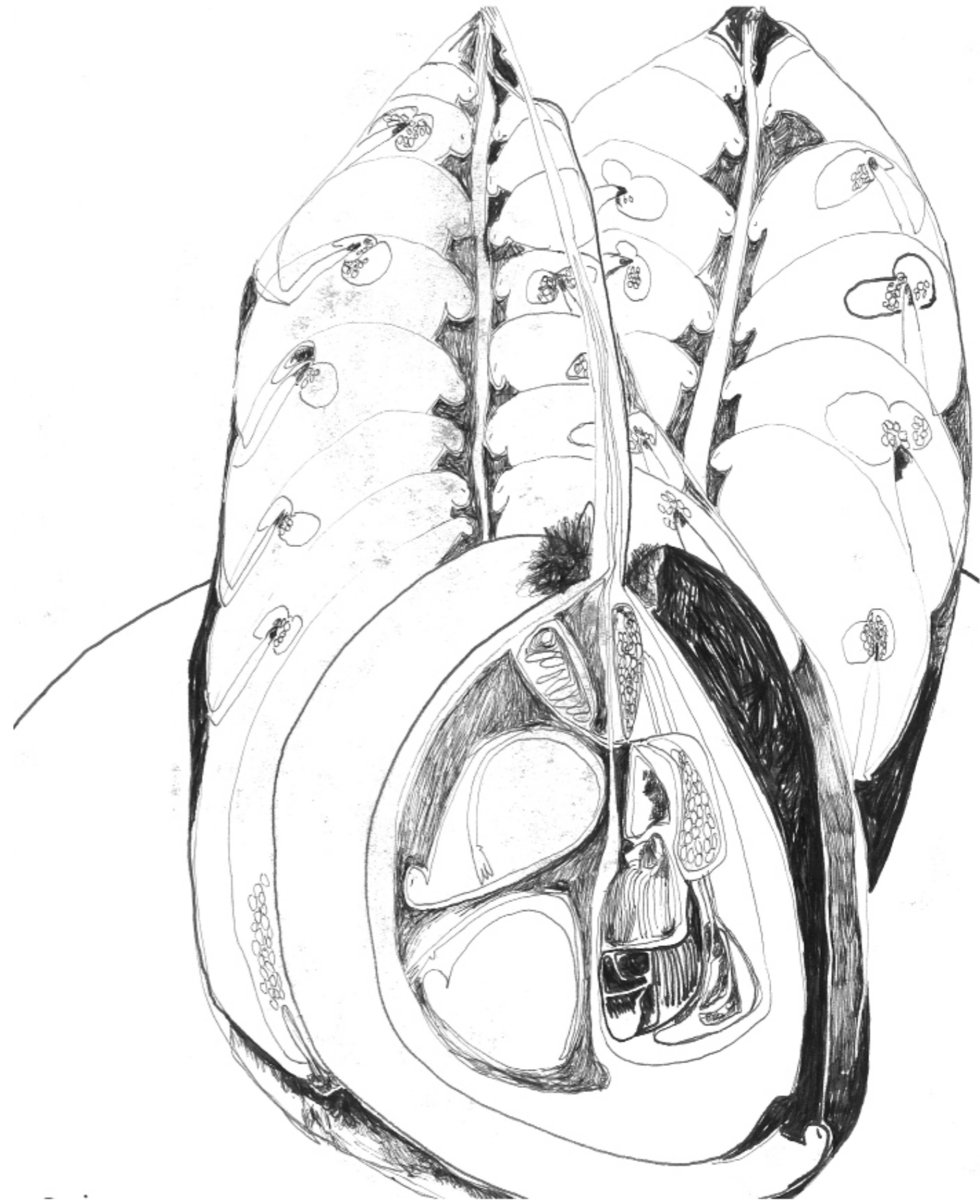

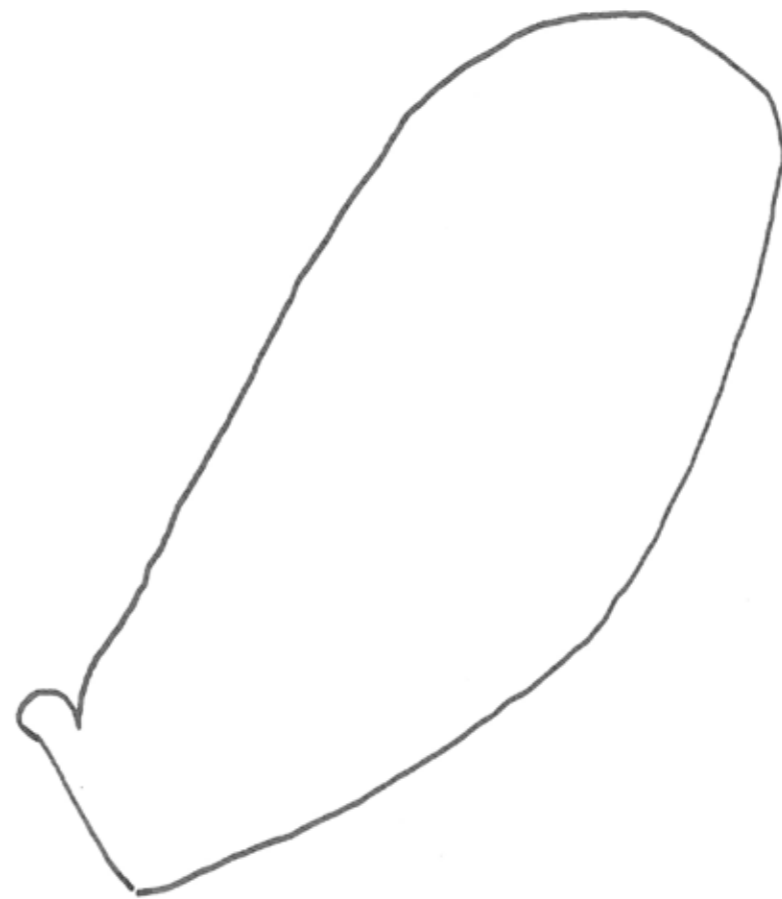
Annäherungen im
EMPFANGNISITZ

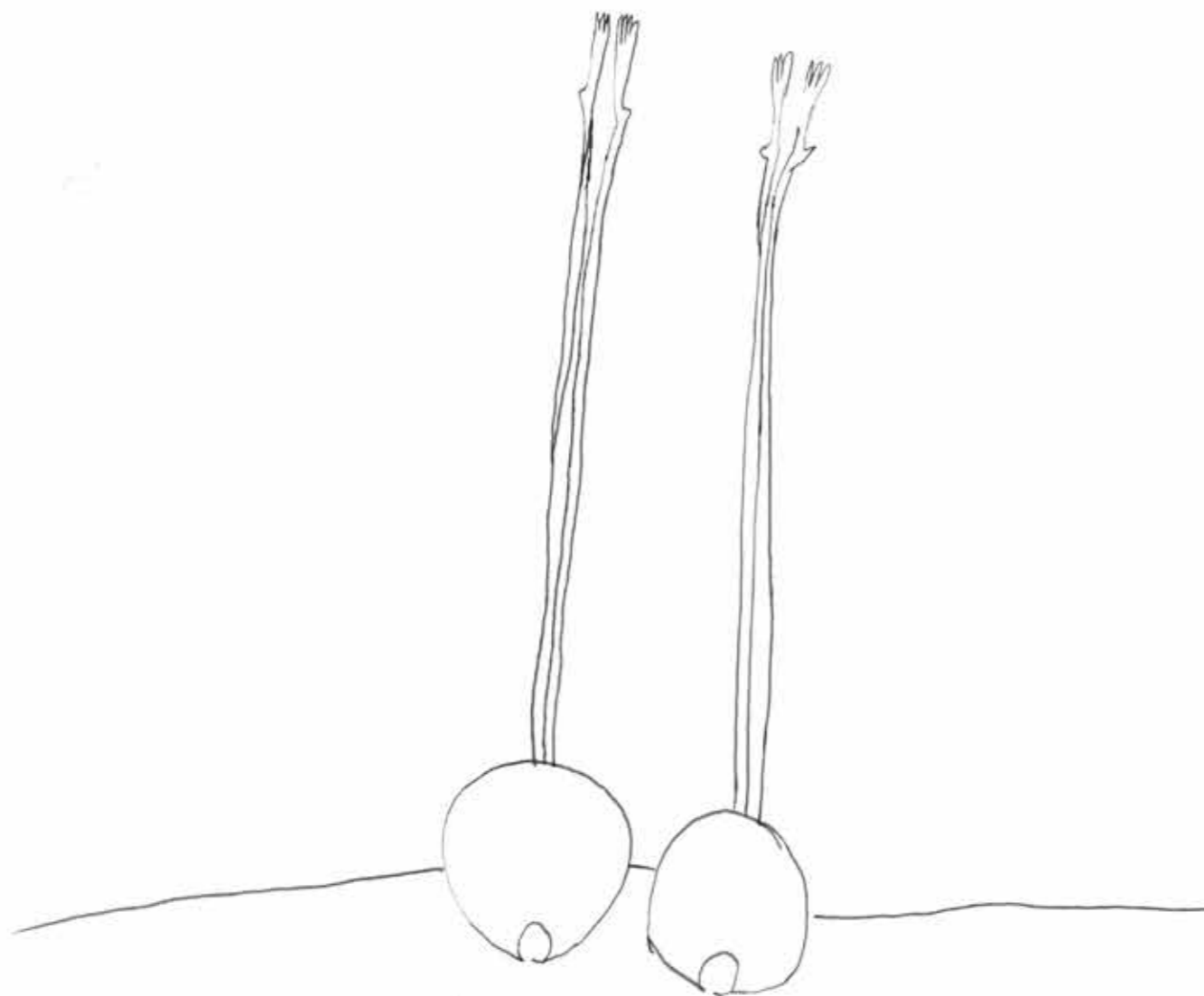

Ich glaube bei mir
wirds ein Sturzflug

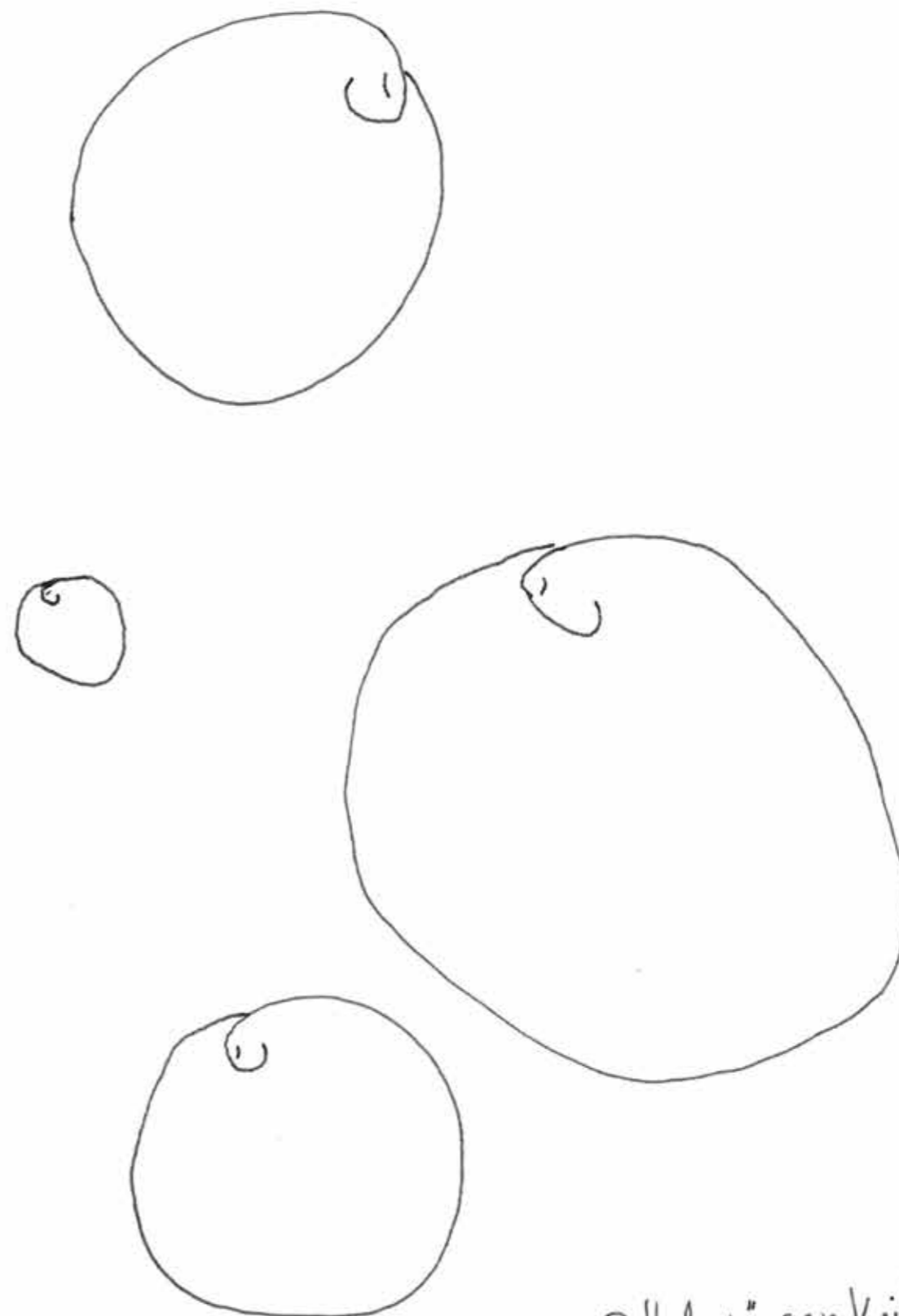

Sagen Sie mal, warten Sie auch?
Ja aber ich weiß nicht recht auf was.
Ich auch nicht.

Selbstgenügsamkeit

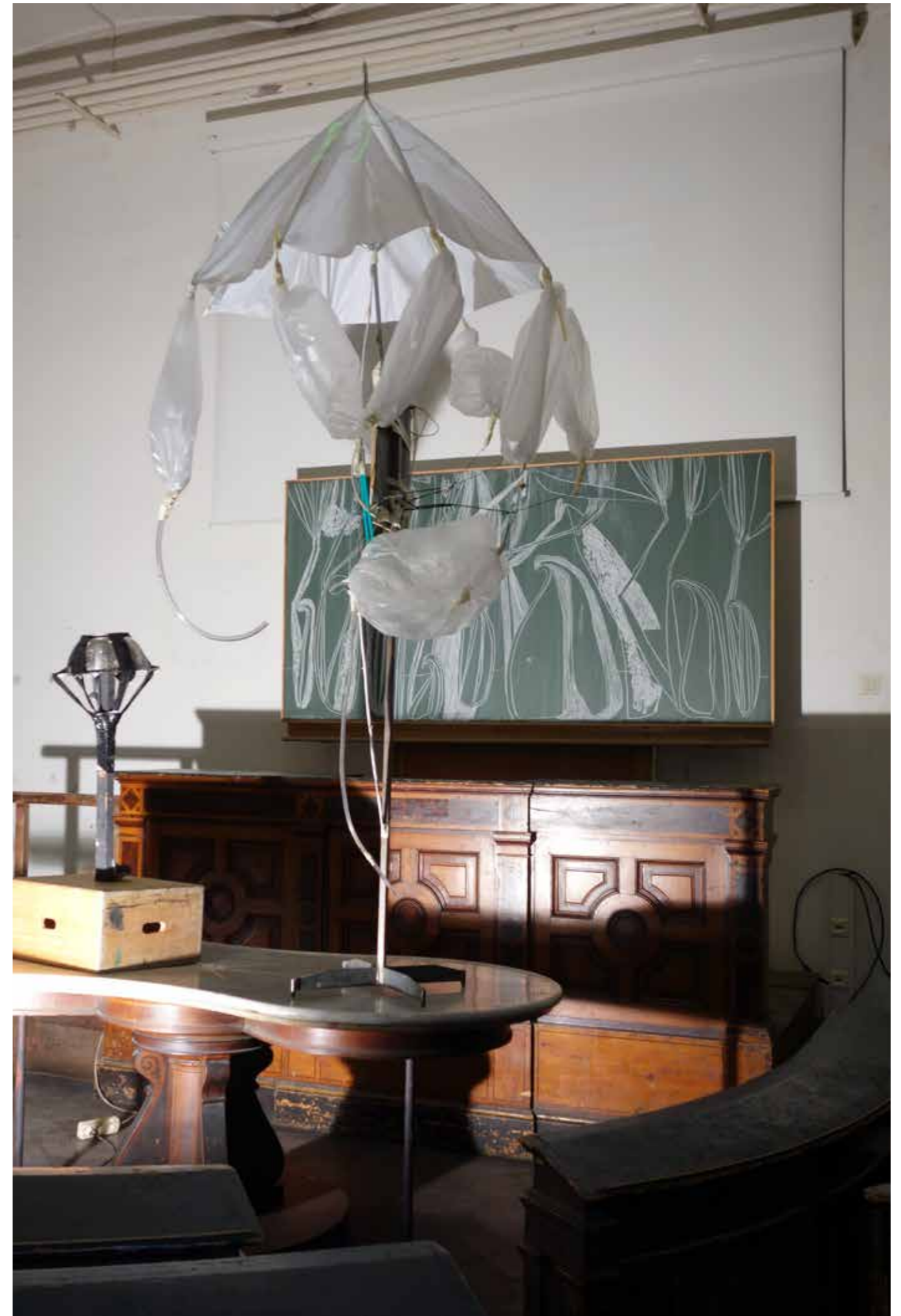
Lungenfüßler

Performance
Anatomiesaal, Akademie der Bildenden Künste Wien
2015

Meine Bilder sind Tafelbilder. Sie sind aus Skizzen zu Prothesen hervorgegangen. Das erste Tafelbild entstand im Anatomiesaal der Akademie der Bildenden Künste Wien. Es zeigt Vorstufen des Tausendlünglers. Tausendlünger haben ihre Lungen vom Bauch in den Fuß gestülpt, so dass aus der Lunge Lungenflügel werden. Auf der Tafel dargestellt sind Lungenbrütungen im Empfängnisitz, als Vorstufe des Tausendlünglers.

Vor und zu diesem Tafelbild habe ich einen Vortrag über den Tausendlünger gehalten. Im Anschluss daran habe ich die Mückengymnastik auf dem Seziertisch des Anatomiesaals vollzogen, um über den Zustand der Mücke in den Zustand des Tausendlünglers zu gelangen.

Mückewerdung und Tausendlüngerwerdung sind Weitungen. Sie befreien den Menschen von seiner einseitigen Festlegung auf die vertikale Daseinsform und befreien ihn von seiner einseitigen Festlegung der Körperfunktionen. Mückewerdung hin zur Tausendlüngerwerdung bedeutet eine Neukombinatorik der Organe, wie beispielsweise die Nase-zu-Fuß-Beatmung, und bedeutet immer eine Verbindung von Körper und Prothese im Sinne einer Körperweiterung. Dafür war der Anatomiesaal der angemessene Ort.

Mückengymnastik

1. Kniebeuge: Annäherung von der Vertikalen in die Horizontale (1. Mückengefühl).
2. Nase-zu-Fuß-Beatmung mittels Prothesenschuh.
3. Es braucht die Bauchprothese zur Annäherung an die Schlange (1. Schlangengefühl).
4. Sie begeben sich mit der Bauchprothese in die Horizontale. Nase-zu-Fuß-Beatmung ist immer dabei.
5. Es geschieht Atmungsentäußerung. Und es geschieht Lungenaustülpung. Und sie werden Lungenfüßler.
6. Es kommt zu Lungendopplungen. Und wieder Lungendopplungen. Und sie werden zum Tausendlängler.
7. Die Nase entwickelt sich zurück. Sie wird nicht mehr gebraucht.
8. Lungendopplungen weiten sich zu Flügeln. Der Fuß wird eingeknickt, er wird nicht mehr gebraucht, nur noch zum Schleifen, am Boden, von Zeit zu Zeit, gleichsam als Jux (2. Mückengefühl).
9. Die Lungen sind jetzt Lungenflügel. Es ist erhebend (3. Mückengefühl).
10. Der Kopf wird klein, die Nase fehlt und Beine nur zum Knicksen. Und das von Zeit zu Zeit, und weil es Freude macht.

Sophie Schmidt

Körperweitungen

2013-15

Mein Körper endet nicht an meiner Haut, er ist weiter.

Mein Körper weitet sich ins Leben aus und geht dabei Bindungen und Interaktionen ein: es entstehen so neue, weitere Häute, die wiederum neue Bindungen und Interaktionen eingehen. Das erlebe ich als Körperweitung. Körperweitung ist die ständige Interaktion mit anderen Körpern. In der Interaktion transformieren sich die beteiligten Körper, gehen über ihre Grenze hinaus und werden ein neuer gemeinsamer Körper. Dieser besteht für eine gewisse Zeit und löst sich dann wieder auf, indem er neue Bindungen und Interaktionen eingeht. Jede Interaktion mit einem Objekt ist also eine Körperweitung, so bin ich mit einem Stuhl in der Interaktion ein Mehrfüßler. In meinen Performances schaffe ich solche Körperweitungen mit einfachen alltäglichen Objekten.

Interaktion 2
Performance
Akademie der Bildenden Künste München
2013

Interaktion 3
Performance
Akademie der Bildenden Künste München
2013

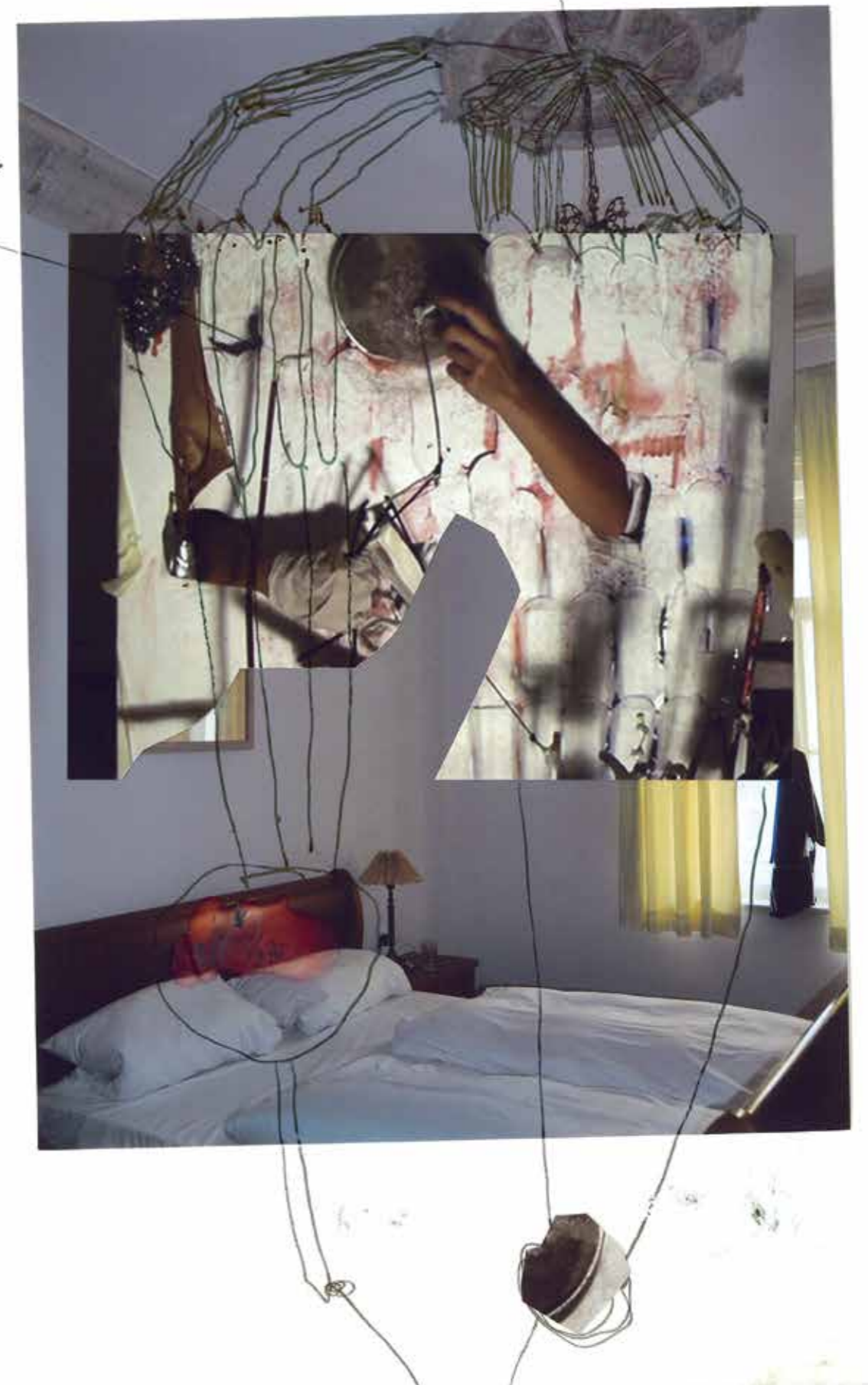
Interaktion 4
Performance
Akademie der Bildenden Künste München
2013

Schlafmaschinen

Collages (selection)
29.7 x 21 cm
2014

Du bekommst mild wenn ich
Dir besänftigen darf

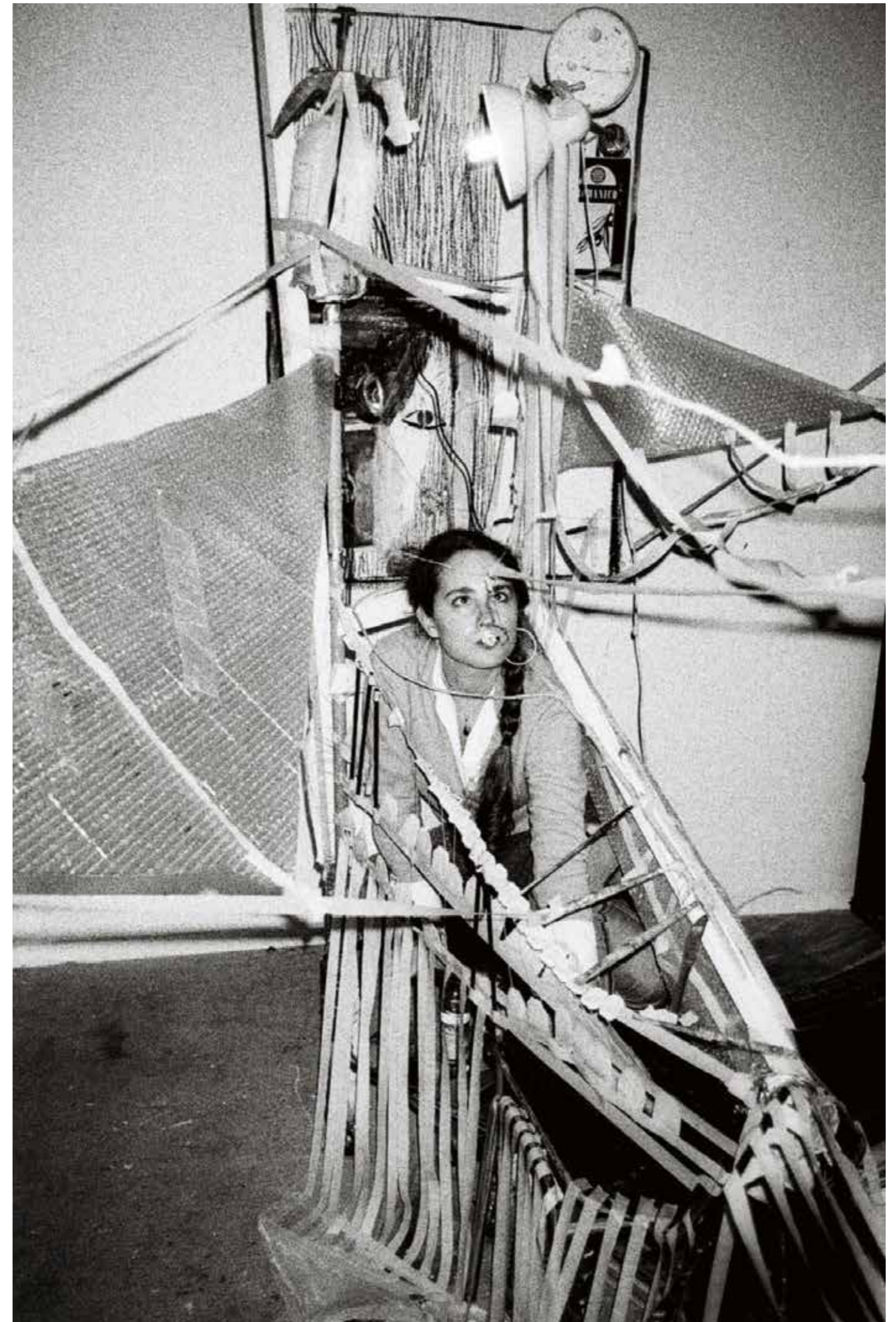
Milch
saufen

rechts: *Flugmaschine*

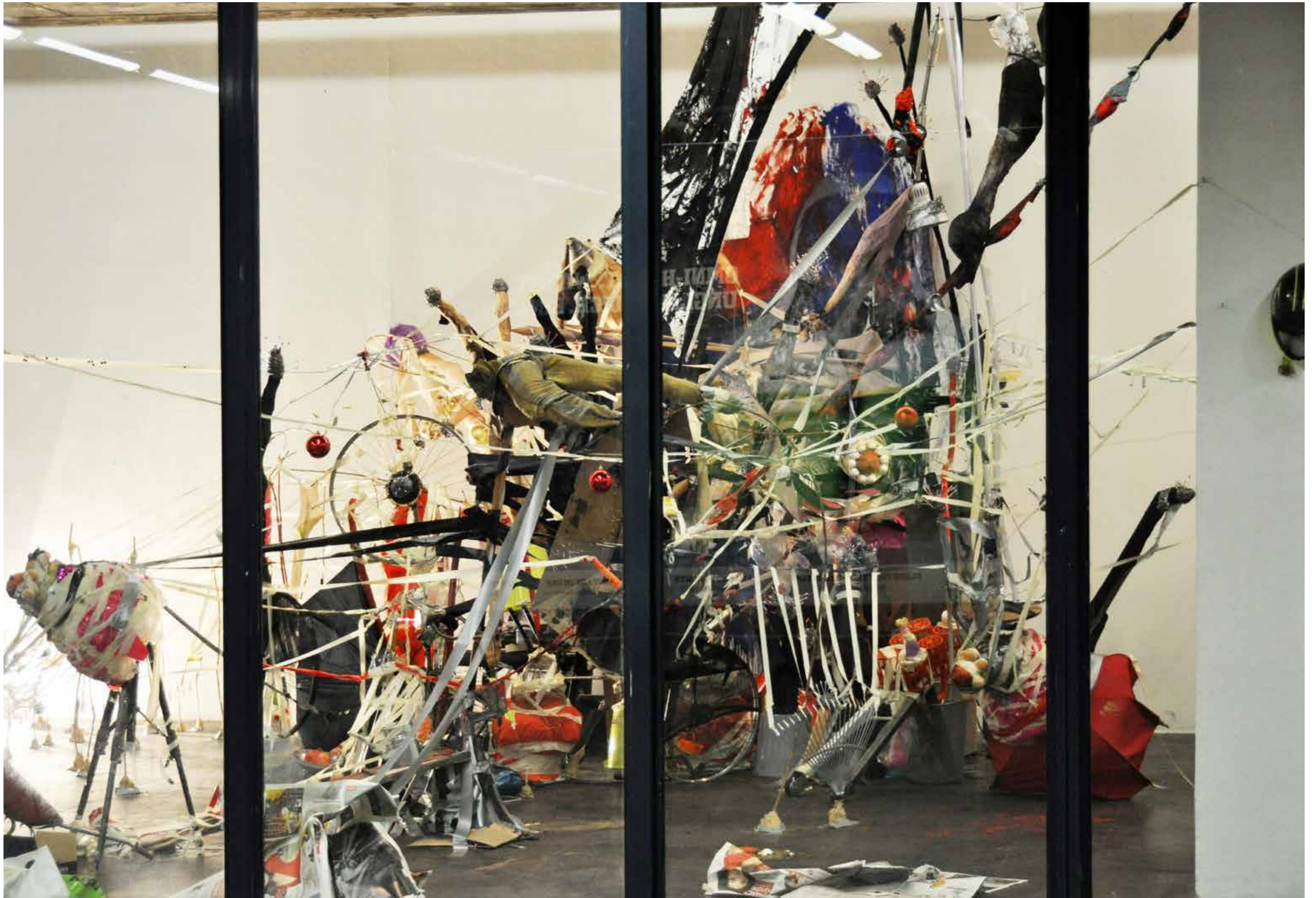

Fortbewegungsmaschinen

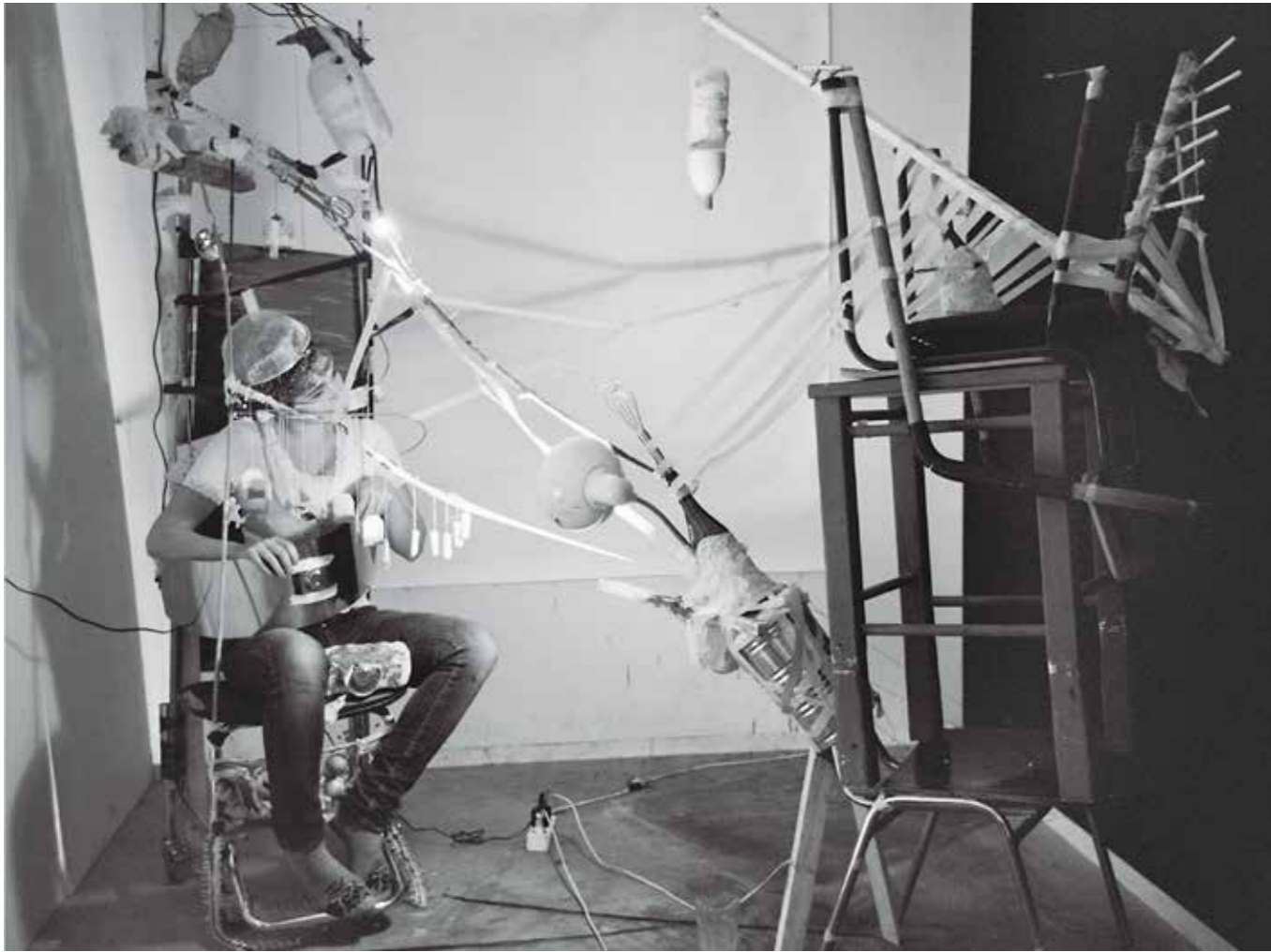
Installations and performances
2013

Fortbewegungsversuche sind mir auf den Leib geschrieben. Dafür baue ich mir Hilfsobjekte. Es sind körperliche und seelische Prothesen. Bei diesen Versuchen verbinde ich das Medium der Performance mit dem der Bildhauerei in Form von Rauminstallationen, die ich als Erweiterung meines Körpers begreife: Ich baue so genannte „Fortbewegungsmaschinen“, wobei ich Alltagsgegenstände zweckentfremde und aus ihnen maschinenartige, raumfüllende Installationen baue. Meine Maschinen vereinen fragile Zerbrechlichkeit mit theatralischer Brutalität; sie erinnern an versponnene Folterkonstruktionen. In der anschließenden Performance dienen sie mir als auf meinen Körper geschneiderte, ausladende Kostüme, die ich mir in einem Ritual zu Eigen mache. In einem Akt des Einswerdens mit der Maschine und des gleichzeitigen Kampfes gegen sie wird sie durch meine Bewegung letztlich zerstört.

Die Installation erfährt dadurch eine Metamorphose und dient als Grundlage für eine neue Installation, die wiederum dem zyklischen Prozess von Bauen, Performance, Zerstören und neuem Bauen unterworfen ist. Dies gleicht einem unvorhersehbaren, organischen Wachstumsprozess, der nur durch die Regeln des freien Spiels gesteuert wird.

vorig:

Erster Fortbewegungsversuch

AkademieGalerie, Munich

Photos: Gisela Andras

oben: *Orgasmusmaschine*

rechts: *Akademiedusche*

Sophie Schmidt
Kollaborative Projekte

Ausgewählte Arbeiten 2020-22

Tischung: Ein Reisebericht über die Beschneidung des Vesus

Opernkollektiv DIVA

Opernperformance von und mit Angela Stiegler, Samuel Fischer-Glaser, Nikolai Gumbel

Musikalische Beratung: Lili König

Installationsansicht: Lothringer 13 Halle, München

2022

Photos: Constanza Meléndez

Link zur Performancedokumentation: <https://vimeo.com/524308299>

„Ich war so unfassbar aufgeregt schon seit dem Abend vorher und konnte kaum schlafen. Das Gespräch mit Diva, die Taube am Badfenster und das Glück, das mich dabei ergriffen hat (auch ein bisschen der Rosé), hat das unendlich gesteigert. Das, was ich am Schluss gesagt habe in Bezug auf wie es der Diva während Corona geht, das meine ich wirklich so, dass die Diva eine Leidende ist, sich aber mit den anderen Diven dem Moment der Aufführung entgegensehnt. Dieses Gefühl ist sehr stark in mir und macht mich ganz voller Sehnsucht.“ (DIVA)

„Je größer die Diva, desto stärker das Halsweh!“ (DIVA)

2020 haben Samuel Fischer-Glaser, Nikolai Gumbel, Sophie Schmidt und Angela Stiegler das Opernkollektiv DIVA gegründet. Unser gemeinsamer Hintergrund ist die bildende Kunst. Als Opernkollektiv arbeiten wir experimentell und disziplinenübergreifend in künstlerischen Projekten zusammen. Diese Zusammenarbeit mündet in performativen Opern, die verschiedene Medien vereinen.

Die Oper ist Ort künstlerischer Begegnung und stellt für uns ein Medium dar, die bildende Kunst für andere Bereiche wie Literatur, Musik und Theater zu öffnen und fruchtbar zu machen. Unsere Arbeit ist prozessual, die Operaufführung geht aus einer relativ kurzen intensiven Probenzeit hervor, ein fertiges Skript gibt es davor nie, Textgrundlage und Inhalt entstehen vielmehr ausgehend von unseren Gesprächen und der Arbeit mit dem Material selbst, für Kostüme, Requisiten oder installative Bühnenbilder. In der Probensituation entsteht das Material für die spätere Aufführung.

Dabei ist das Schreiben ein grundlegender Bestandteil unseres Opernkollektivs DIVA. Wir entwickeln eigene Texte, indem wir beispielsweise versuchen, aus dem Körper heraus zu schreiben, anstatt über ihn zu schreiben. Diese Texte bilden dann die Textgrundlage für die Oper, werden vertont und in gesprochenes Wort und

Gesang übersetzt. So ist im Fructa space München im Februar 2020 eine Oper über die Haut entstanden mit dem Titel *Sans Soucis* (Sans Soucis ist der Name eines Kosmetikherstellers für Hautcremes). An unseren eigenen Häuten ansetzend, haben wir uns zweite Häute gebaut, in Form von multifunktionalen Kostümen, in denen wir später aufgetreten sind.

Seit 2021 ist der Divenkörper zum Ort unserer Zusammenarbeit geworden. Da Körper immer auch von Sprache bestimmt werden, dies zeigen Körperpolitiken, wollen wir im Ausdruck der Sprache neue Körper produzieren: einen Divenkörper eben, als imaginatives Potential, als weltschaffende Kraft. Der Divenkörper fungiert so immer auch als Metapher für uns als Individuen. Donna Haraways Metapher der Cyborg *f.*, in Abgrenzung zum Cyborg *m.*, die sie in ihrem Manifest für Cyborgs entwirft, stellt für den Divenkörper dabei eine wichtige Denkfigur dar.

Seitdem wir alle an verschiedenen Orten leben, in Venedig, Marseille und München, orientieren wir uns auch an dem Körper der Taube. Diese verbindet uns als geflügelter Körper und besonders als Übermittlerin von Nachrichten. Auch Tauben sind häuslich, kosmopolitisch und teilen sich ihre Lebensräume mit uns. Die Diva ist auf der Suche nach anderen Körpern und deren Möglichkeiten, den menschlichen Rahmen zu weiten. Mit Donna Haraway wollen auch wir artenübergreifende Geschichten erzählen, uns öffnen für neue Verbindungen, für ein Mit-Werden, ein Mit-Werden mit der Taube: „Pigeons, people and apparatus have teamed up to make each other capable of something new in the world of multi-species relationships. (...) Pigeons are competent agents – in the double sense of both delegates and actors – who render each other and human beings capable of situated social, ecological, behavioral, and cognitive practices.“*

Der Divenkörper versammelt verschiedene Städte, versammelt viele Geschichten, hat Flügel und Fühler, macht aus Müllsäcken Kostüme, macht zweidimensionale Figuren zu SchauspielerInnen, macht Erdbeereis und Radicchio zu Mikrofonen und Stimmungsmessern. Er untersucht die Kraft von Vulkanen und klimatischen Veränderungen, untersucht das Potenzial des Käferfühlers und bringt, wie der Saharasand, die Calanques und den Leonrodplatz, Venedig und ein Klassenzimmer in Kontakt. Der Divenkörper kann sich verlieben, weinen und lachen, schreien und fauchen, bellen und seufzen, jubeln und heulen. Der Divenkörper ist bestimmt von Alltäglichem, Beiläufigem, ist dabei aber immer auch ein dramatisch Passionierter, ein Spielender, der alles zur Bühne werden lässt und selbst Bühne wird. Es gibt kein Abseits des Divenkörpers, denn: „Auf ihm schlafen wir, auf ihm wachen wir auf [...]. Wir dringen in ihn ein und werden von ihm durchdrungen.“** (Analog zum organlosen Körper, den Deleuze und Guattari in Tausend Plateaus entwickeln).

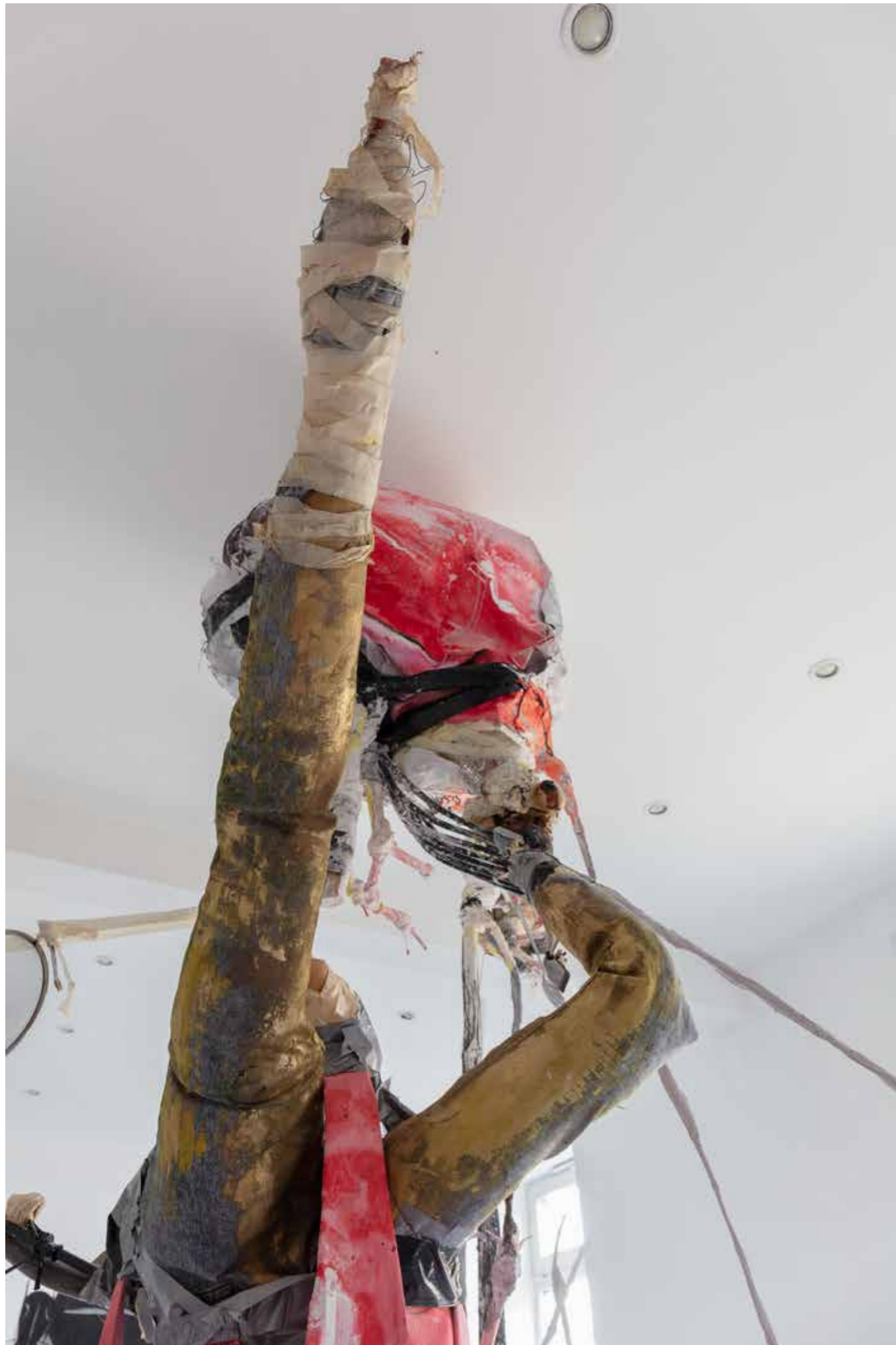
* Donna J. Haraway, *Staying with the trouble. Making Kin in the Chthulucene*, Durham and London 2016, Chapter 1: Playing SF with companion species, S. 15f.

** Gilles Deleuze und Felix Guattari (1980), *Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie*, Berlin 1992, S. 206.

Artist Statement – Opernkollektiv DIVA

Samuel Fischer-Glaser, Nikolai Gumbel, Sophie Schmidt, Angela Stiegler & Leo van Kann als Kamerakörper

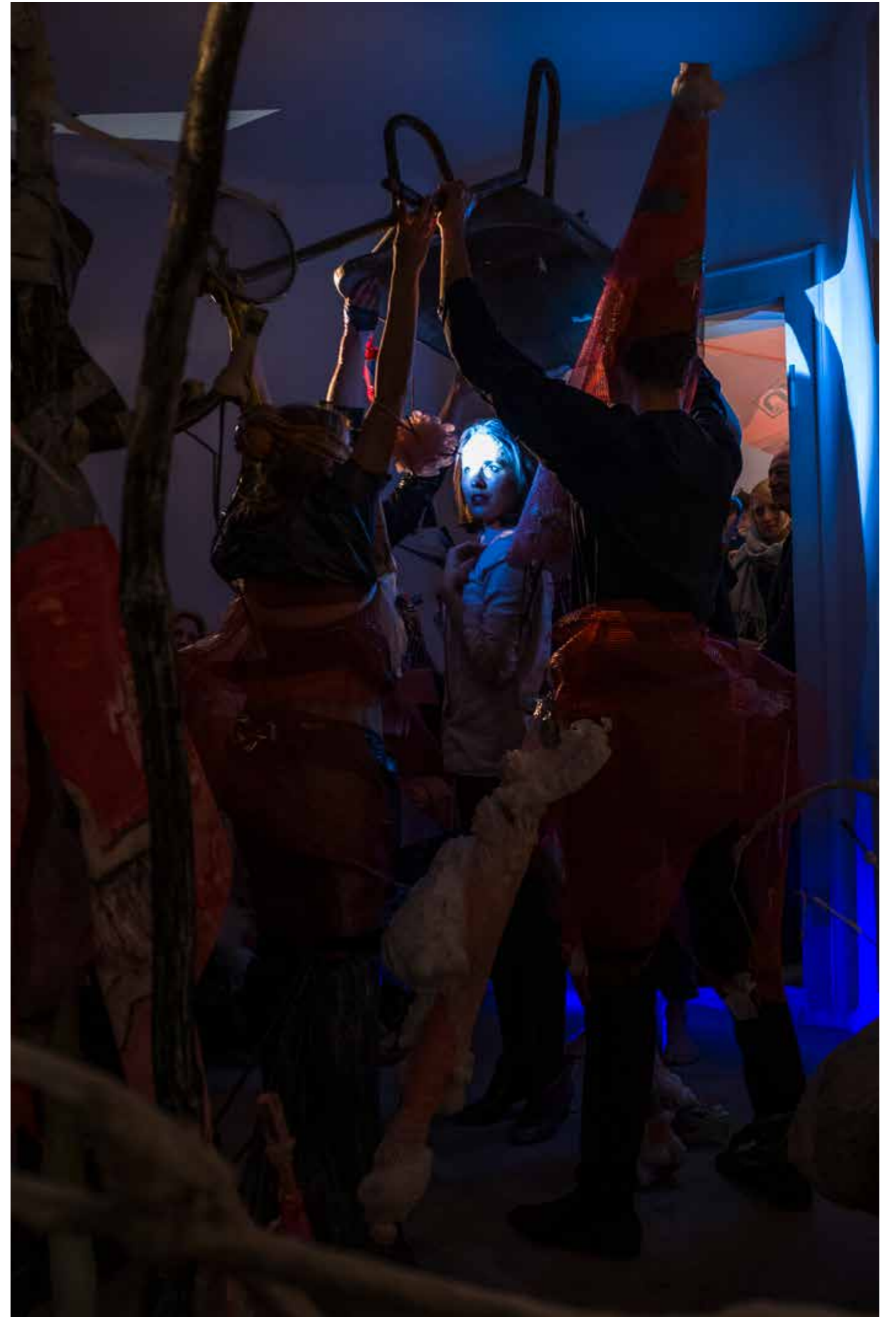

Sans Souci: Erster Akt der Oper
*Über die Tragik des menschlichen
Körpers*

Opernperformance mit dem Opernkollektiv DIVA,
Angela Stiegler mit Samuel Fischer-Glaser, Nikolai Gumbel, Sophie Schmidt & Quirin Brunmeier
fructa, München
2020
Photos: Mathias R. Zausinger

links:
Käferpriester I
Charcoal on canvas
200 x 160 cm
2020

Open the kitchen

When my heart wouldn't wake

how this is a real goodbye

Oh ship, oh ship, we have to say goodbye

Divella

Performance and film with Opernkollektiv DIVA
Opernvideo, FullHD, Sound, Farbe, 17:31 min, von und mit Nikolai Gumbel, Samuel Fischer-Glaser,
Sophie Schmidt, Angela Stiegler
Kamera: Leo van Kann
Musikalische Beratung: Lili König
Palazzo Barbarigo della Terrazza, Venezia
2022
Link zum Trailer (Ascensore): <https://vimeo.com/598727969>
Ganzer Film: <https://vimeo.com/722138040/eedfed527c>

Cyborgprozession

Technical University (TUM), Munich

Performance

2022

Photos: Thomas Splett & Nikolai Gumbel

Cyborgprozession von der TUM zu den Propyläen des Königsplatzes in München

Die Cyborgprozession hat im Sommer 2022 stattgefunden und ist als transdisziplinäres, künstlerisches Projekt zu verstehen, das im Rahmen des Seminars „Cyborg-Architektur als utopische Körper“ im Department Gender Studies in Architektur an der TUM München zusammen mit Lili König (Gesang) und den Studierenden des Lehrstuhls für Architektur erarbeitet wurde.

Die Cyborgprozession führt von der TUM zu den Propyläen am Königsplatz. Dort werden die Säulen der Propyläen neu getauft, umgetauft. Eine *Taufmaschine zum Atmen auf Rädern* wird für das Ritual der Taufe benutzt. Zwischen den Säulen werden Fäden gespannt, Fadenspiele mit tentakulären Artgenossinnen (vgl. Donna J. Haraway „Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän“, 2018) können gespielt werden. Am Ende der Prozession versammeln wir uns in der Propyläenhalle und singen zusammen „dona nobis pacem“.

Ausgangspunkt für die Cyborgprozession ist der Körper und sein utopisches Potenzial zur Verwandlung.

Der menschliche Körper fungiert in der abendländischen Tradition als Maßstab für die Konzeption und Wahrnehmung von Räumen und Architektur. Die an der Antike orientierte klassizistische Architektur macht den männlichen Körper zu ihrem Maßstab und damit einhergehend den Menschen zum Maß aller Dinge. Im Seminar haben wir uns kritisch mit dieser abendländischen Konzeption und Tradition von Körper auseinandergesetzt, über alternative Körperkonzepte nachgedacht und diese auf einen utopisch-architektonischen Körper übertragen. Im Taufakt in den Propyläen wird Homo in Humus umbenannt (vgl. Haraway, 2018), um Menschsein als artenübergreifendes Mitsein zu begreifen. Mitsein als Verbundesein mit den Tentakulären, den erdig Nacheinandergreifenden, nicht mit den Himmelsgöttern und ihren Fortschrittsideen. Gesucht wurden neue und andere Formen des sozialen Miteinanders, eine Kommunikation der Teilhabe, die Hierarchien überwindet und viele und vieles integriert.

Feministische Ansätze von Theoretikerinnen wie Rosi Braidotti, Karin Harrasser, Ursula K. Le Guin, Silvia Federici und Donna Haraway haben uns dabei befeuert.

So wurden dem humanistischen Körperkonzept hybride, partizipative, und queere Körper als Maßstab für Architektur entgegengestellt. Mit diesen neuen, anderen Körpermaßstäben sind wir dem Königsplatz in München, seiner klassizistischen Architektur wie auch seiner nationalsozialistischen Geschichte gegenübergetreten, um das im neuen Maßstab eines Cyborg-Körpers enthaltene utopische Potenzial freizusetzen. Die Denkfigur „die Cyborg“, die Donna Haraway in ihrem „Cyborg-Manifest“ von 1985 entwirft, galt dabei als Anhaltspunkt.

Sophie Schmidt

Isartalstraße 45a
80469 München

Studio Sophie Schmidt
Baumstraße 8b
80469 Munich
Germany

sophman@gmx.de
<http://sophieschmidt.info/>