

Vulnerable State

*„The body implies mortality, vulnerability, agency: the skin and the flesh expose us to the gaze of others, but also to touch, and to violence, and bodies put us at risk of becoming the agency and instrument of all these as well. Although we struggle for rights over our own bodies, the very bodies for which we struggle are not quite ever only our own.
The body has its invariably public dimension.“*

(Judith Butler: Gefährdetes Leben)

The exhibition *Vulnerable State* by Jens Kothe offers a clever commentary on the vulnerability of the human body, a much-discussed topic in recent years. With his impressive approach, the artist shows the intimacy inherent in vulnerability, through which pain and pleasure are revealed to be two sides of the same coin.

Skin is at the very center of his exploration. The organ is the most visible part of the human body and surrounds it like armor, protecting and concealing what is underneath. It is a border phenomenon that not only separates the outer and inner world but at the time acts as a transmitter of our inner state of mind. Whether we like it or not, no organ expresses our otherwise hidden emotional states such as health, illness, stress, excitement or fear so clearly.

Three large-format close-ups of skin make up the core of the exhibition. The inconspicuous centerpiece is the work **Outer Skin. Internal Tracks**, which in its uniformity can be read as a quasi "normal" state of the skin. Around it, the works **Excitation** and **Inner Crack** form the exhibition's thematic poles of injury and excitement. In contrast to **Outer Skin. Internal Tracks**, these two works reveal, through different types of fractures, the dimensions hidden behind the façade of the human condition.

The photograph **Excitation** unfolds the exhibition's first thematic dimension. On display is an armpit that transforms into an unidentifiable cleft, tempting the viewer to peer inside and sink into it. It toys with what is hidden, building up a sensual tension that oscillates between lust and desire as well as privacy and intimacy. This simultaneity is embodied further by a corresponding sculptural representation of a sexual organ - possibly the most arousing and intimate part of the human body. The special thing about it: The sculpture eludes sexual categorization. It remains an indifferent entity and thus stands for sex as such. Its body is divided like a sphinx: the lower part in the shape of a vulva turns into an oversized clitoris, which is suddenly reminiscent of a penis. The **Basic Wants** installation picks up on this chain of associations. The name says it all: on display is a long wand resembling the wands of droids, at the end of which is a massage wand of the same name designed by the Japanese company Hitachi in 1968. The "magic wand" has entered cultural memory as a vibrator. Perhaps more than any other sex toy, it symbolized the sexual liberation and self-determination of women. Here too, however, the act of masturbation points to an implied vulnerability: after all, there are few situations in which we are as vulnerable as when we are caught in the state of maximum arousal.

Inner Crack also plays with a fascination of the unknown - albeit under entirely different circumstances. The second dimension of the exhibition comes to the fore in this work. In it, the unity of a homogeneous color surface is split open like a wound in the skin. Wounds open the split between inside and outside, thereby literally carving a view into a person's interior. They are a direct expression of human vulnerability. At the same time, they are regions of deeply intimate experience: in pain, each of us is completely alone. Paradoxically, the sacredness of life is expressed in the life-negating power of pain. By directly pointing to a finite nature, the wound calls for a performative ethic of care, nurturing and healing.

Anyone who is injured stands on shaky legs and requires support - like the sculpture **Mobile Stand II**. The figure is reminiscent of the famous giant spiders by Louise Bourgeois. In contrast to the firm and frightening stance of the spiders, the sculpture holds a fragile stance despite its imposing appearance: if it were not for the small metal rods between its legs, it could likely collapse at any point in time. In his installation **High Table, Walk**, Kothe continues to toy with the ambiguities between strength and fragility. Carried by the sculpture **Horse's Neck**, a scalped horse's neck, and several stilts, it winds like a snake through the exhibition space at a height of 2.6 meters. From its underside hang three lifeless hands showing a sequence of a hand closing into a fist. This gesture established itself during the coronavirus pandemic as a silent cry for help, intended to silently draw attention during Zoom meetings to domestic and sexualised violence. In some respects, the installation proves to be a counterpart to **Basic Wants**. Although the theme of vulnerability in the private sphere is once again addressed here, it is from an entirely different perspective: instead of lust and liberation, the work expresses patriarchal oppression, violence and pain, which are part of the sad reality of life for many women around the world. In keeping with this, every vibration in the room causes the lifeless bodies to tremble.

Kothe's exhibition cleverly and sensitively illustrates the proximity of fragility, vulnerability and pain with intimacy, lust and sexuality. It illustrates how nuances can tip situations in one direction or the other. In this sense, the exhibition is a call for sensitivity: because in all people, without exception, there is a vulnerable core hidden behind the protective façade.

Exhibition text by Friedrich Weißbach

Vulnerable State

*„Der Körper impliziert Sterblichkeit, Verwundbarkeit, Handlungsfähigkeit:
Die Haut und das Fleisch setzen uns dem Blick anderer aus, aber auch der
Berührung und der Gewalt; und Körper bergen die Möglichkeit, daß auch wir
selbst zur Handlungsinstanz und zum Instrument alles dessen werden.
Obwohl wir für Rechte der Verfügung über unsere Körper kämpfen, sind
gerade diese Körper, für die wir kämpfen, nicht immer nur unsere eigenen.
Der Körper hat unausweichlich seine öffentliche Dimension.“
(Judith Butler: Gefährdetes Leben)*

Die Ausstellung *Vulnerable State* von Jens Kothe setzt sich mit der Vulnerabilität des menschlichen Körpers auseinander und gibt damit einen klugen künstlerischen Kommentar zu einem viel diskutierten gesellschaftlichen Thema der vergangenen Jahre. Der Künstler zeigt auf eindrückliche Weise die im Zustand der Verletzlichkeit liegende Intimität und offenbart dadurch Schmerz und Lust als zwei Seiten einer Medaille.

Die Haut rückt dabei in den Fokus der Betrachtung. Das unseren Körper wie eine Rüstung umschließende Flächenorgan schützt und verbirgt unser Inneres und ist zugleich der am meisten sichtbare Teil unseres Körpers. Sie ist ein Grenzphänomen, das nicht nur die Außen- und Innenwelt voneinander trennt, sondern sich zugleich als Transmitter unseres Seelenzustandes erweist. Ob wir wollen oder nicht, kein Organ bringt unsere sonst verborgenen Gemütszustände wie Gesundheit, Krankheit, Stress, Erregung oder Angst so deutlich zum Ausdruck.

Die Ausstellung wird von drei großformatigen Nahaufnahmen von Haut räumlich und inhaltlich gegliedert. Unscheinbarer Mittelpunkt stellt das Werk **Outer Skin. Internal Tracks** dar, das in seiner Einförmigkeit als quasi „normaler“ Zustand der Haut gelesen werden kann. Darum herum zentrieren sich die Bilder **Excitation** und **Inner Crack**, die die thematischen Pole der Ausstellung von Verletzung und Erregung setzen. Im Unterschied zu **Outer Skin. Internal Tracks** legen sie durch Brüche auf ganz verschiedene Art und Weise die sich hinter der Fassade verbergenden Dimensionen des menschlichen Seins offen.

Die Fotografie **Excitation** - auf Deutsch Erregung -, eröffnet die erste thematische Dimension der Ausstellung. Zu sehen ist eine sich zu einer nicht identifizierbaren Spalte verwandelnde Achselhöhle, die die Betrachter:innen verführt hineinzusehen und darin zu versinken.

Durch das Spiel mit dem Verborgenen, wird eine sinnliche Spannung erzeugt, die zwischen Lust und Begierde sowie Privatheit und Intimität pendelt. Unmittelbar verkörpert wird diese Gleichzeitigkeit durch eine dazugehörige plastische Darstellung eines Geschlechtsteils - das wohl erregendste und zugleich intimste Körperteil des Menschen. Das Besondere: Die Plastik entzieht sich einer sexuellen Zuschreibung, bleibt in sich indifferent und steht dadurch für das Geschlecht an sich. Wie eine Sphinx teilt sich ihr Körper: Der untere Teil in Gestalt einer Vulva geht in eine überdimensionierte Klitoris, die unmittelbar an einen Penis erinnert, über. Die Installation **Basic Wants** knüpft an diese Assoziationskette an. Dabei ist der Name Programm: Zu sehen ist ein langer an

die Zauberstäbe der Droiden erinnernder Stab, an dessen Ende der 1968 von der japanischen Firma Hitachi entworfene gleichnamige Massagestab montiert ist. In das kulturelle Gedächtnis eingegangen ist „the magic wand“ als Vibrator. Wahrscheinlich wie kein anderes Sextoy stand er als Symbolobjekt einer sexuellen Befreiung und Selbstbestimmung von Frauen. Doch auch hier deutet der Akt der Masturbation auf eine implizierte Verletzlichkeit: Schließlich erweisen sich Menschen in fast keiner Situation als so verwundbar wie im Akt höchster Erregung.

Mit der Faszination des Ungewissen spielt auch **Inner Crack** – wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen. In diesem Bild kommt die zweite Dimension der Ausstellung zum Tragen. Wie eine Wunde der Haut zerreißt ein langer Schlitz die Einheit einer homogenen Farbfläche. Wunden heben die Trennung zwischen Innen und Außen auf und eröffnen wortwörtlich einen Blick in das Innere einer Person. Sie sind unmittelbarer Ausdruck der menschlichen Verletzlichkeit und zugleich Orte intimster Erfahrung: Im Schmerz ist jeder von uns ganz bei sich allein. Doch in ihrer das Leben negierenden Kraft kommt paradoxerweise die Heiligkeit des Lebens zum Ausdruck. Denn indem die Wunde unmittelbar auf eine Endlichkeit verweist, fordert sie die performativ zu einer Ethik der Sorgsamkeit, Fürsorge und Heilung.

Wer verletzt ist, steht auf wackligen Beinen und braucht eine Stütze – wie die Skulptur **Basic Wants**. Die Figur erinnert an die berühmten Riesenspinnen von Louise Bourgeois. Doch ganz anders als diese thront sie nicht mit festem Stand angsteinflößend über dem Geschehen, sondern steht trotz ihrer durchaus imposanten Erscheinung in sich fragil im Raum: Ohne die kleinen Metallstäbe zwischen ihren Beinen würden sie wahrscheinlich jederzeit zusammenstürzen: Dieses Spiel der Doppeldeutigkeit zwischen Stärke und Fragilität setzt Kothe auch in seiner Installation **High Table, Walk** fort. Getragen von der Skulptur **Horse's Neck**, einem skalpierten Pferdenacken, und mehreren Stelzen windet sie sich in 2,6 m Höhe ein Bartresen wie eine Schlange durch den Ausstellungsraum.

Von der Unterseite hängen drei leblose Hände, die in ihrer Sequenz eine Zeichenreihenfolge darstellen: eine sich zu einer Faust schließende Hand. Diese Geste etablierte sich während Corona als stummer Hilferuf, mit dem auf häusliche und sexualisierte Gewalt während Zoommeetings schweigend aufmerksam gemacht werden sollte. In gewisser Hinsicht erweist sich die Installation als ein Counterpart zu **Basic Wants**. Zwar wird auch hier erneut das Thema der Verletzlichkeit im Privaten thematisiert, jedoch aus einer ganz anderen Perspektive: Statt Lust und Befreiung drückt das Werk patriarchale Unterdrückung, Gewalt und Schmerz aus, die für viele Frauen weltweit zur traurigen Lebensrealität gehören. Dazu passend bringt jede Schwingung des Raumes die leblosen Körper zum Erzittern.

Kothes Ausstellung veranschaulicht auf kluge und sensible Weise die Nähe von Fragilität, Verletzlichkeit und Schmerz mit Intimität, Lust und Sexualität. Sie verdeutlicht, wie Nuancen Situationen in die ein oder andere Richtung kippen lassen können. In diesem Sinne ist die Ausstellung eine Aufforderung zur Sensibilität: Denn bei ausnahmslos allen Menschen versteckt sich hinter der schützenden Fassade ein verletzlicher Kern.