

MIND CROSSING WALKING ACT 2021 LINZ

Performative intervention in Reibung
mit der Ausstellung "Der junge
Hitler" im Nordico Stadtmuseum Linz

MIND CROSSING

Die multimediale Performance Mind-Crossing von und mit Tal Gur und Jasmin Avissar übersetzt die Geschichte von Tals Großeltern, Sonja und Arye in eine sehr persönliche Sprache von Körper, Bewegung, Klang und Poesie. Nachdem sie den Holocaust überlebten, mussten eine zweijährige Irrfahrt durch Europa auf sich nehmen, bis sie im neu gegründeten Staat Israel ein neues Leben beginnen konnten.

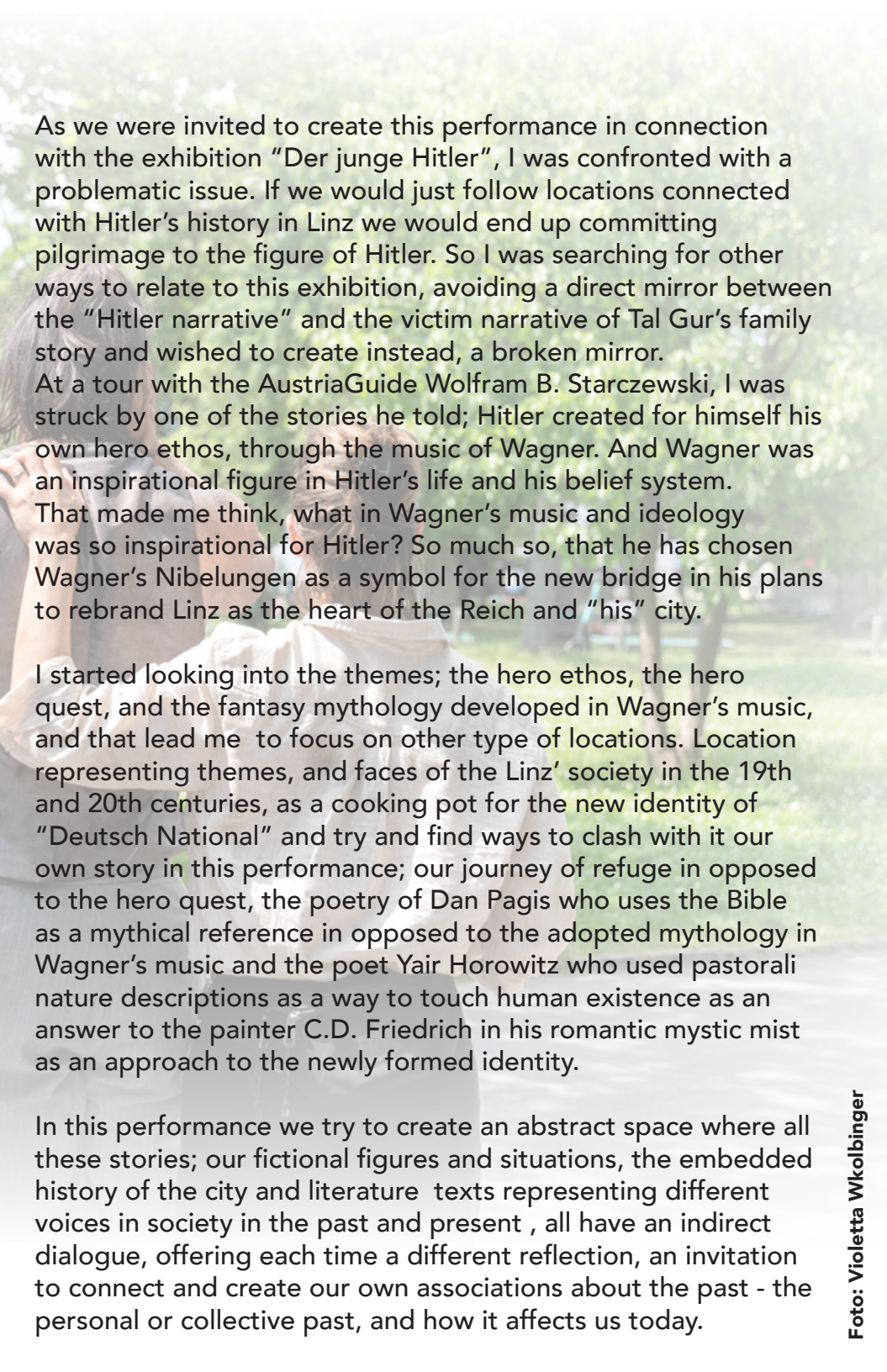
Ausgangspunkt der Performance sind einige jener Briefe, die Arye während der Flucht an seine Schwester Fruma schickte, welche bereits in Palästina lebte. Eine weitere Quelle der Performance sind Interviews, die Tal mit seiner Mutter – der Tochter von Sonja und Arye – führte. Die Performance beschäftigt sich also auch mit Kommunikationsräumen, die durch Übersetzungen und Überlappungen entstehen – zwischen Sprachen und Ausdrücken von Körpern und Musik. Diese Fragen werden im anschließenden Workshop aufgegriffen.

Die Geschichte von Sonja, Arye und Fruma begegnet Orten und Situationen rund um das Nordico Stadtmuseum in Linz. Diese Verbindungen sind sehr assoziativ. Arye und Sonja haben nichts mit Linz zutun. Dennoch war die Stadt Adolf Hitlers, Adolf Eichmanns, Ernst Kaltenbrunners, die Stadt mit ihrer stark deutschnationalen Zivilgesellschaft, wesentlicher Ausgangspunkt für ihr Trauma.

Choreographer's note

Every time we take Mind Crossing to open space, new associations and connections are created. Certain locations, with specific history, brought forward different imagery and allowed other aspects of the piece to function as a mirror reflection to the hidden stories in each place. then in return, we responded artistically to each location with new interpretations and thus a dialogue was created between the concrete and the artistic, between the physical realm with its embedded memories and the personal family story inspiring this piece.

As we were invited to create this performance in connection with the exhibition "Der junge Hitler", I was confronted with a problematic issue. If we would just follow locations connected with Hitler's history in Linz we would end up committing pilgrimage to the figure of Hitler. So I was searching for other ways to relate to this exhibition, avoiding a direct mirror between the "Hitler narrative" and the victim narrative of Tal Gur's family story and wished to create instead, a broken mirror.

At a tour with the AustriaGuide Wolfram B. Starczewski, I was struck by one of the stories he told; Hitler created for himself his own hero ethos, through the music of Wagner. And Wagner was an inspirational figure in Hitler's life and his belief system. That made me think, what in Wagner's music and ideology was so inspirational for Hitler? So much so, that he has chosen Wagner's Nibelungen as a symbol for the new bridge in his plans to rebrand Linz as the heart of the Reich and "his" city.

I started looking into the themes; the hero ethos, the hero quest, and the fantasy mythology developed in Wagner's music, and that lead me to focus on other type of locations. Location representing themes, and faces of the Linz' society in the 19th and 20th centuries, as a cooking pot for the new identity of "Deutsch National" and try and find ways to clash with it our own story in this performance; our journey of refuge in opposed to the hero quest, the poetry of Dan Pagis who uses the Bible as a mythical reference in opposed to the adopted mythology in Wagner's music and the poet Yair Horowitz who used pastoral nature descriptions as a way to touch human existence as an answer to the painter C.D. Friedrich in his romantic mystic mist as an approach to the newly formed identity.

In this performance we try to create an abstract space where all these stories; our fictional figures and situations, the embedded history of the city and literature texts representing different voices in society in the past and present , all have an indirect dialogue, offering each time a different reflection, an invitation to connect and create our own associations about the past - the personal or collective past, and how it affects us today.

Tal Gur's note

It's been more than 4 years since our first performance of Mind Crossing. It continues to collect our life experiences; birth, breakup, pandemic, relocation and more. As I set sail on this journey, I realize that one of its main functions is to reflect reality in a way that will serve the universal need of care. Self as well as interpersonal care. To live our narratives in a creative way. When my partner for this Journey, Jasmin Avisar, had let me know that the dancer who worked with us decided to move on to a new path, I felt that it is an opportunity to touch another aspect of my family history and use the mourning process to create new material that will help us in recovering from that loss. The skeleton of Mind Crossing is the letters of my grandfather Aryeh, where the content that I find powerful is about my grandmother Sonja. In previous performances we tried to portray their relationship, as reflected from the letters and memories. While this is the core of the skeleton, I can't ignore that the fact Aryeh was sending the letters to his sister adds another layer that is obscured but carries a significant weight. I was curious to know what she had written to him. How was their relationship before she left for Palestine a decade before the war started. Then I decided to write a fictional reply from her. When Aryeh writes that he is the only one who survived, Fruma responds that she is also alive, signaling to Aryeh that she is still a family for him. That might be a literal response, but it invites him to play, maybe like children in a sandbox, maybe to a struggle that is an integral part of family dynamics.

The siblings theme called me to search for new music expressions, whether it's with an old Casio toy keyboard I had played with when I was 6 years old, alongside saxophone and flute improvisations that were played as a response to dance materials Jasmin had sent me.

For this act, we have been working with a series of poems by Dan Pagis named 'Brothers', where he is exploring the existential theme of Cain and Abel. Pagis unravels the possibility of looking at how we deal with Cain, who is left to live with us, sometimes within ourselves.

From his experience as a Holocaust survivor, Pagis' words reach out, or even teach out humanity a lesson in looking at our lives in a holistic manner. To embrace and recognize that bad and good exist in the same body, it carries names, it has a family. That is for me, the possibility of bridging the abyss between my family history to Hitler's history as reflected from the streets of Linz. To bring down the myths, the memories to a form of an act, an action, a human creation.

Wagner und die Nibelungen: Heldenreise – Opfermythos

Wagners erste Ideen zum „Nibelungenwerk“ gehen auf das Jahr 1843 zurück, als er in Dresden Hofkapellmeister war und sich u. a. intensiv mit den deutschen Sagen, der nordischen Edda, der griechischen Mythologie und dem Grals-Mythos beschäftigte. Wagners Absicht war eine kritische Auseinandersetzung mit der menschlichen Gesellschaft, für die er – in Anlehnung an die griechische Tragödie – die germanische Götterwelt als Vorlage benutzte. Der germanische Held und „freie Mensch“ Siegfried sollte wie Prometheus gegen die etablierten Götter kämpfen und durch einen gemeinsamen Erlösungstod mit Brünnhilde eine bessere, natürlichere Ordnung einleiten. Macht und Kapital (symbolisiert in Ring und Gold), Verträge und Betrug, Auflehnung und Scheitern eines Helden sind die archetypischen Themen, die Wagner in seinem Musikdrama behandelt. So verknüpft er Heldensage und Göttermythos zu einem Drama von moderner Bedeutung und ungeheuren Ausmaßen, in dem nicht nur sieben Morde geschehen, ein Held durch Inzest gezeugt wird und zuletzt der Freitod einer Liebenden zelebriert wird, sondern zudem die Welt in einem Flammenmeer und einer Flut untergeht, um Platz zu machen für eine neue Ordnung, derart den immer von neuem anhebenden Zyklus des Lebens hervorrufend.

Gipsmodell der "Kriemhild", 1943 aufgestellt

Der von Hitler für die Skulpturen an der Nibelungenbrücke beauftragte Bildhauer Bernhard von Plettenberg:

"Die Gestalten des Nibelungenliedes, des deutschen Heldenliedes sind die Verkörperung aller typisch deutschen Tugenden und - allerdings auch des deutschen Schicksals. Die Treue, der Mut und die Tapferkeit, aber auch die Liebe und die Leidenschaft sind in ihnen vereinigt. Diese Tugenden und charakteristischen deutschen Eigenschaften hat der Führer nach den Verfallsjahren der Systemzeit im deutschen Volk wieder erweckt. Er ist von Linz aus ins Reich gegangen und hat im deutschen Volke dessen Tugenden zu neuer Blüte gebracht."

Der junge Horcrux. Prägende Seele einer Ausstellung

Hermione Granger: "While the magical container is still intact, the bit of soul inside it can flit in and out of someone if they get too close to the object. (...) You're in trouble if you get too fond of, or dependent on, the Horcrux."

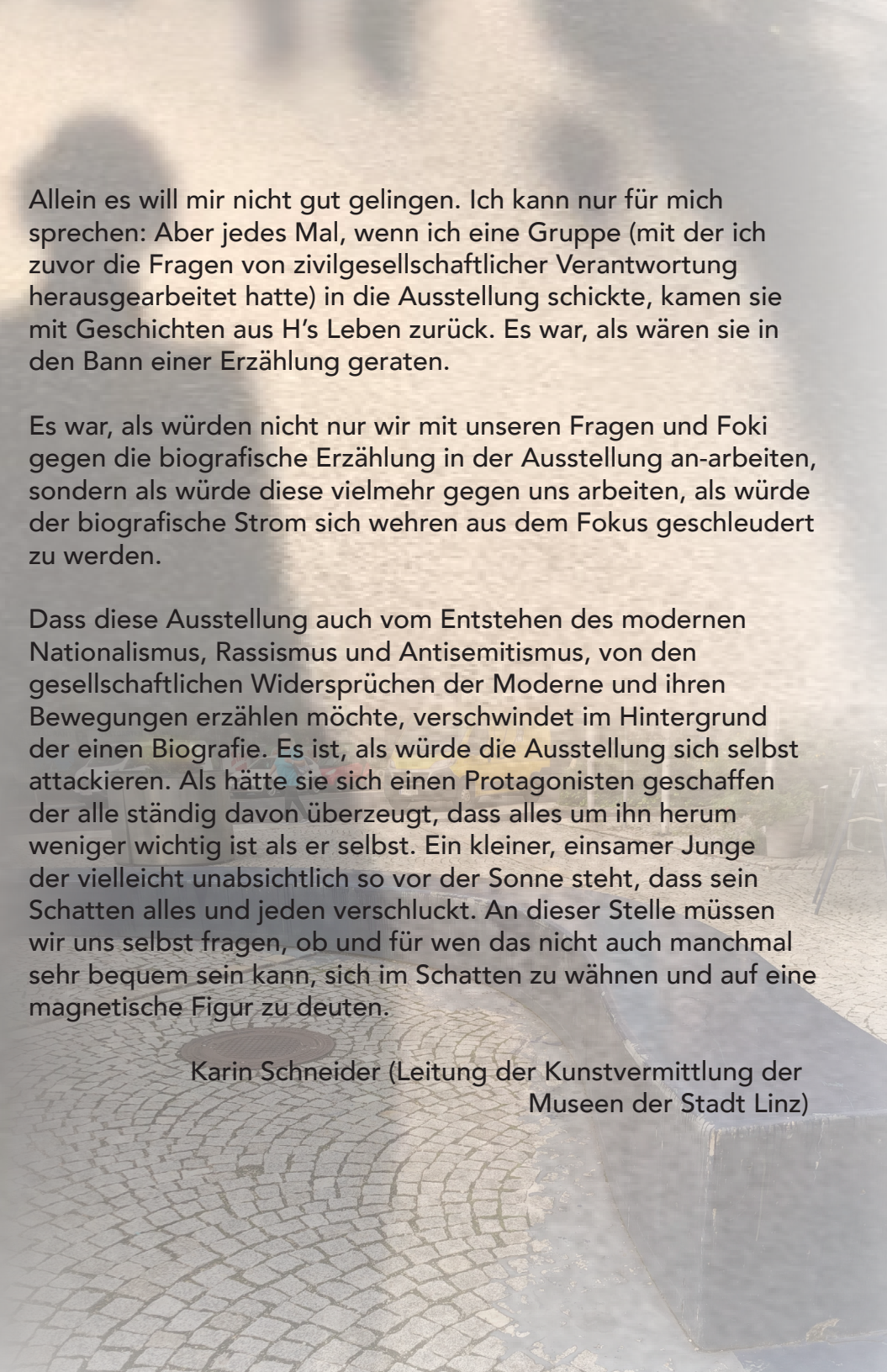
Ein Horcrux ist ein Seelenfragment welches bewusst in ein beliebiges Objekt eingefasst wird, um seiner Trägerperson Unsterblichkeit zu sichern. Ein Stückchen lebender Erinnerung, das die Gedanken und Gefühle einer anderen Person manipulieren kann, wenn diese dem Horcrux emotional nahe kommt und sich ihm gegenüber wohlwollend, neugierig oder verletzlich öffnet.

Alles kann ein Gefäß für einen Horcrux sein, auch ein Museum.

Ich war mir von Anfang an nicht sicher, ob ich es mochte, die Figur Hitler als eine Plattform für Auseinandersetzungsprozesse für Zeitgeschichte zu verwenden. Aber, so dachte ich mir, diese Ausstellung handelt tatsächlich von der Gesellschaft, die eine solche Figur hervorzubringen in der Lage war und der Name „Hitler“ ist einzig der Publikumsmagnet und das wiederum gibt uns die Möglichkeiten, mit ganz unterschiedlichen Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber „Hitler“ als „Magnet“ zu bezeichnen, wenn auch nur symbolisch, ist gefährlich.

Uns war ziemlich bald klar, dass wir mit unserem Workshop Programm gegen eine bestimmte Erzählung der Ausstellung, nämlich den Hitler zentrierten Mittelteil, an-arbeiten müssen, um bestimmte Diskursangebote an ihren Rändern – wie die Auseinandersetzung mit dem modernen Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus in der sich konstituierenden Zivilgesellschaft – ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu holen. Letztendlich geht es nicht um die "Identität H.", sondern die einer Gesellschaft, deren Teil wir sind.

Allein es will mir nicht gut gelingen. Ich kann nur für mich sprechen: Aber jedes Mal, wenn ich eine Gruppe (mit der ich zuvor die Fragen von zivilgesellschaftlicher Verantwortung herausgearbeitet hatte) in die Ausstellung schickte, kamen sie mit Geschichten aus H's Leben zurück. Es war, als wären sie in den Bann einer Erzählung geraten.

Es war, als würden nicht nur wir mit unseren Fragen und Foki gegen die biografische Erzählung in der Ausstellung an-arbeiten, sondern als würde diese vielmehr gegen uns arbeiten, als würde der biografische Strom sich wehren aus dem Fokus geschleudert zu werden.

Dass diese Ausstellung auch vom Entstehen des modernen Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus, von den gesellschaftlichen Widersprüchen der Moderne und ihren Bewegungen erzählen möchte, verschwindet im Hintergrund der einen Biografie. Es ist, als würde die Ausstellung sich selbst attackieren. Als hätte sie sich einen Protagonisten geschaffen der alle ständig davon überzeugt, dass alles um ihn herum weniger wichtig ist als er selbst. Ein kleiner, einsamer Junge der vielleicht unabsichtlich so vor der Sonne steht, dass sein Schatten alles und jeden verschluckt. An dieser Stelle müssen wir uns selbst fragen, ob und für wen das nicht auch manchmal sehr bequem sein kann, sich im Schatten zu wähen und auf eine magnetische Figur zu deuten.

Karin Schneider (Leitung der Kunstvermittlung der Museen der Stadt Linz)

Als Folge der Französischen Revolution entsteht in Frankreich erstmals eine „Nation“: Bewohner eines bestimmten Territoriums sind plötzlich keine Untertanen eines Herrschers mehr, sondern Staatsbürger.

Auf die deutschen Lande (und es gab dieser ja bekanntlich Hunderte!) angewendet stellte sich aber die Frage: Bürger welchen Staates? Denn diese Territorien hatten weder eine gemeinsame Geschichte, noch Sprache (im Norden sprach man Niederdeutsch und Friesisch, im Süden Alemannisch), noch Religion (Protestanten und Katholiken hatten sich gegenseitig grausamst niedergemetzelt), noch Politik. Was also konnte der Kitt für einen zu gründenden deutschen Nationalstaat sein? Es musste etwas Gemeinsames, Verbindendes kriert werden: das „deutsches Wesen“ - und eine im Verborgenen liegend, mythische glorreiche Vergangenheit. Ein diffuses Gebilde, das auf irrationalen Gefühlen gründet, bildet also des deutschen Pudels Kern. Noch heute wabern Nebelschwaden über Deutschlands Ursprünge. Heuer wird der deutsche Nationalstaat (gegründet 1871 von Preußen) 150 Jahre alt. Ist es nicht interessant, dass dies Jubiläum nicht gefeiert wird? Hat das vielleicht damit zu tun, dass Deutschland „gefühlte“ viel älter sein muss? 1000jährig vielleicht?

Die im Nebel liegenden Ursprünge sind ungreifbar - und daher unangreifbar, das ist ihr großer Vorteil! Selbst Historiker sprechen von „Germanischer Kultur“. Doch waren die Germanen weder EIN Volk noch gibt es von ihnen kulturelle Zeugnisse wie von den Römern oder Griechen. Aber da es sich ja um etwas Mythisches handelt, braucht es auch keine Zeugnisse. Ganz im Gegenteil: Das Ungreifbare bleibt so immer jung und neu und lässt sich den jeweiligen Zeiten und Moden immer wieder anpassen. Die Bild vom Aussehen eines Germanen, das man vor 200 Jahren hatte, und das, welches ZDF und Spiegel History von diesem (Zitat Spiegel) „großen Volk“ heute verbreiten, sind ganz verschieden. Eben weil es keine konkreten Zeugnisse gibt, kann der Sexappeal eines „Germanen“ nie altern.

Noch eines ist für die Kreierung einer Identität unabdingbar: die Abgrenzung. „ICH bin dadurch, dass ich das bin, was DU nicht bist und sein kannst.“ Und dieses Gegenbild vom Deutschen ist von Anfang an - der Jude.

Die Entstehung eines deutschen Nationalverständnisses geht, Hannah Arendt hat's gesagt, einher mit rassistischem Judenhas - hier das Edle, Reine, dort das Verderbte, Niederträchtige, die Küchenschabe. Das finden wir bei Martin Luther genauso wie bei Brentano, Armin, Kleist, Schlegel und Richard Wagner. Das Volk der „Dichter und Denker“ ist von Anfang an auch eines der Bücherverbrenner - nicht erst seit 1933, sondern schon seit 1817 auf der Wartburg.

Wolfram B. Starczewski

Foto: Violetta Wkolbinger

„Frisch, fromm, fröhlich, frei“

Frisch, fromm, fröhlich, frei ist der Wahlspruch der Turner. Ihr Zeichen, das Turnerkreuz besteht aus vier Exemplaren des horizontal und vertikal gespiegelten Buchstabens F in Versalien, die den Turner-Wahlspruch aufgreifen.

Die Idee des „Turnens“ geht auf den „Turnvater“ genannten deutschen Pädagogen Johann Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) zurück. Die von ihm initiierte „deutsche Turnbewegung“ war von Anfang an bewusst mit der frühen Nationalbewegung verknüpft und sollte jugendliche Körper elastisch machen, disziplinieren und auf Kämpfe gegen Napoleon vorbereiten. Jahn war auch Initiator der „Urburschenschaft“, deutschnationaler Politiker und Autor, der z.B. in seiner Schrift „Deutsches Volksthum“, 1810 eine Rückbesinnung der Deutschen auf ihre Einheit forderte und gegen alles „Fremde“ (damals vor allem das Französische) anschrieb. So hat Jahn „Juden und Pfaffen“, aber auch „Polen und Franzosen“ für „Deutschlands Unglück“ gehalten. Er forderte die „Verbannung jeder Ausländerei“, ja selbst die „Ausmerzung“ „nicht-deutscher Vornamen“. Jahn trat nach dem Motto „Je reiner ein Volk, desto besser, je vermischter, je bandenmäßiger“ für „Rassereinheit“ ein, idealisierte das „deutsche Wesen“ und war von wildem, überspitzten Hass gegen alles „Welsche“ erfüllt.

Dieser von Jahn „mitbegründete“ Nationalismus war, im Gegensatz zum französischen etwa, nicht geprägt von Werten wie „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, sondern von so diffuse(n) Begriffe(n) wie „Volk“, das „Gemeinwohl“ und körperlich-geistige Wehrhaftigkeit des „deutschen Mannes“ und wandte sich gegen jede Form von Vermischung.

Der Dichter Heinrich Heine schrieb 1833 über Jahn und seinen Deutschnationalismus: Der Patriotismus des Deutschen besteht darin, daß sein Herz enger wird, daß es sich zusammenzieht, wie Leder in der Kälte, daß er das Fremdländische haßt, daß er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr Europäer, sondern nur ein enger Deutscher sein will. Da sehen wir nun das idealistische Flegeltum, das Herr Jahn in System gebracht.

Gesunde Haut mit **Vasenol**

**Herbert Bayer (*1900,
Haag am Hausruck,
Österreich-Ungarn;
-1985, Montecito, USA).**

Von 1933 (der
Machtübergabe an die
Nationalsozialisten in
Deutschland) bis zu
seiner Emigration in die
USA 1938 übernahm
der österreichische
Bauhauskünstler als
Designer Aufträge für die
NS-Propaganda. Dennoch
waren seine Arbeiten
auch in der Nazi Feme-
Ausstellung „Entartete
Kunst“ vertreten. Dieses
Werbeplakat (um 1930,
also vor der Nazi-Zeit)
zeigt auch ästhetische
Überlappungen
von modernen
und faschistischen
Körperbildern.

“Gesunde Haut mit
Vasenol, um 1930,
Werbeplakat”

Vasenol
Körper-
Puder

VASENOL-WERKE, KÖLN

Rechts: Markus Proschek „Laminat (Opfer)“, 2019.

Wilhelm Dachauer (*1881 in Ried im Innkreis, Oberösterreich; –1951, Wien, Österreich) war ein österreichischer Maler, 1927–1945 Professor an der Akademie der bildenden Künste Wien. Er war ab 1937 Mitglied beim „Bund deutscher Maler Österreichs“ und Mitglied der NSDAP, weshalb er 1945 seine Professur verlor; ein Jahr später wurde er als „minderbelastet“ rehabilitiert. 1944 erreichte Dachauers Karriere ihren Höhepunkt – das Gemälde „Und aus dem Opfer des Krieges entsteht das neue Europa“ wurde von Hitler in Auftrag gegeben, weil er es Mussolini zum Geschenk machen wollte. Es wurde in München ausgestellt und von der Reichskanzlei angekauft, mit Kriegsende und dem Ende der Nazi Zeit wurde das Geschäft jedoch nicht mehr durchgeführt. Das Bild gilt heute als verschollen.

In Markus Proscheks' „Laminat (Opfer)“ lugt dahinter das Logo der extrem rechten „Identitären“ hervor. Es war dies das Sujet der von ihm und Hemma Schmutz kuratierten Ausstellung „Transformation und Wiederkehr. Radikale Nationalismen im Spiegel der zeitgenössischen Kunst“, 24.03.-06.06 2021 im Lentos Kunstmuseum.

Im Hintergrund: Modelle der Nibelungenfiguren in der Ausstellung „Die Sammlung“ im Lentos Kunstmuseum.

AUS DEM OPFER...

...ERSTEHT DAS NEUE EUROPA

Brüder / Dan Pagis

1

*Abel war lauter und wollig
und gleichsam bescheiden
wie das allerletzte Zicklein,
lockig wie der Opferrauch,
den er in seines Herren Nase steigen ließ.
Kain war gerade: wie ein Messer.*

2

*Kain staunt. Seine große Hand
betastet die geschlachtete Kehle vor ihm:
woher bricht die Stille hervor?*

3

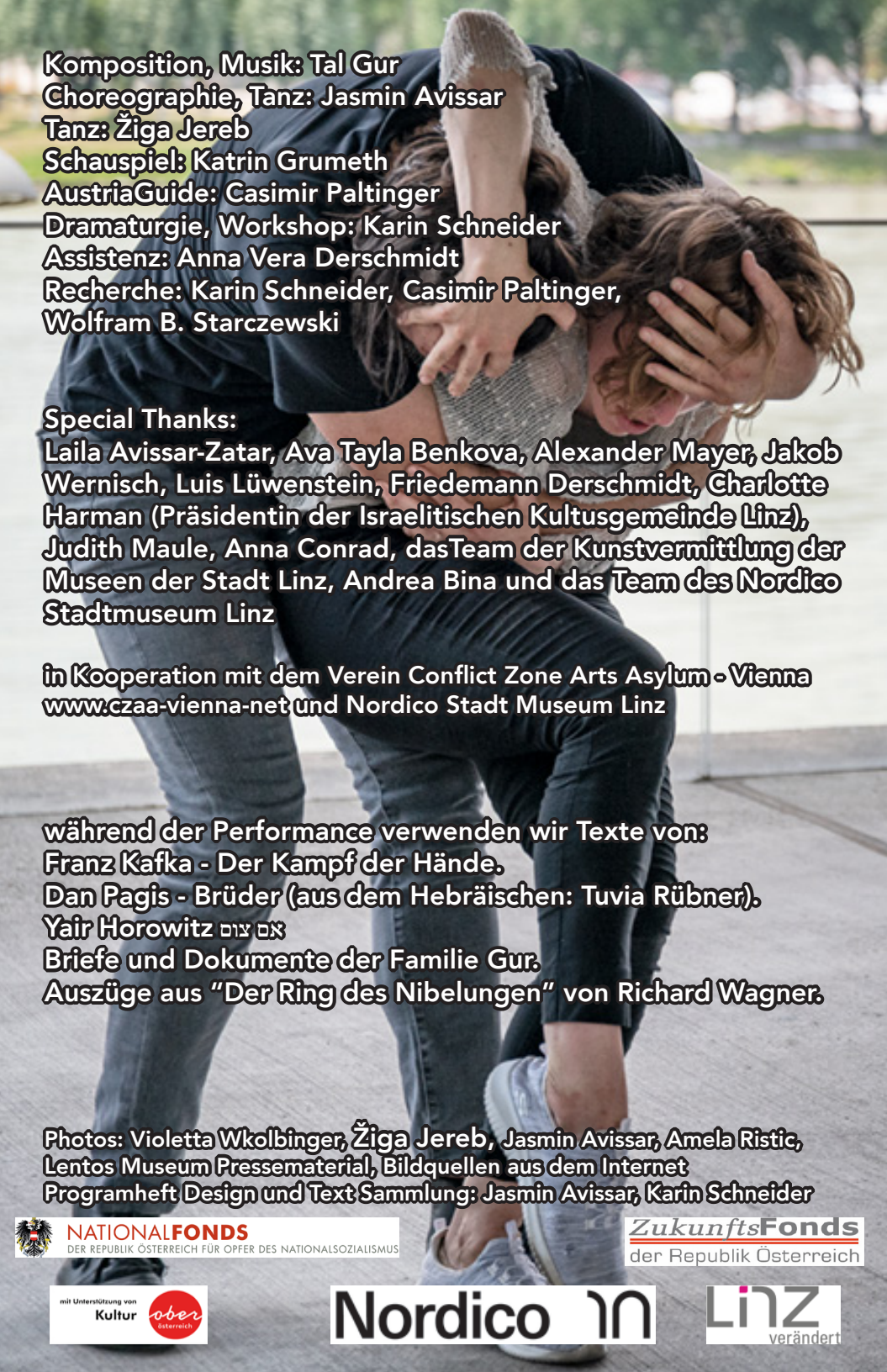
Abel blieb auf dem Feld. Kain blieb Kain.
Verdammt, flüchtig und unstet zu sein,
ist er mit Eifer flüchtig un unstet. Morgen um Morgen
vertauscht er die Horizonte.
Eines Tages entechkt er: die Erde, alle die Jahre, hindurch,
hat ihn genarrt: sie bewegte sich, er,
Kain, trat auf der Stelle,
trat, schritt, rannte bloß auf einem einzigen
Streifen Staub, gerade so groß
wie die Sohle seiner Sandalen.

4

An einem Abend voll Gnade
stößt er auf einen Haufen wohligen Heu.
Er sinkt hinein, versinkt, ruht aus.
Still, still, Kain schläft.

5

Sei nicht bang, sei nicht bang,
will einer dich töten - sein Urteil ist gefällt.
du wirst tausendmal gerächt.
Dein Bruder Abel bewahrt dich vor allem Bösen.

Komposition, Musik: Tal Gur
Choreographie, Tanz: Jasmin Avissar
Tanz: Žiga Jereb
Schauspiel: Katrin Grumeth
AustriaGuide: Casimir Paltinger
Dramaturgie, Workshop: Karin Schneider
Assistenz: Anna Vera Derschmidt
Recherche: Karin Schneider, Casimir Paltinger,
Wolfram B. Starczewski

Special Thanks:

Laila Avissar-Zatar, Ava Tayla Benkova, Alexander Mayer, Jakob Wernisch, Luis Lüwenstein, Friedemann Derschmidt, Charlotte Harman (Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Linz), Judith Maule, Anna Conrad, das Team der Kunstvermittlung der Museen der Stadt Linz, Andrea Bina und das Team des Nordico Stadtmuseum Linz

in Kooperation mit dem Verein Conflict Zone Arts Asylum - Vienna
www.czaa-vienna-net und Nordico Stadt Museum Linz

während der Performance verwenden wir Texte von:
Franz Kafka - Der Kampf der Hände.
Dan Pagis - Brüder (aus dem Hebräischen: Tuvia Rübner).
Yair Horowitz יאיר חורוויץ
Briefe und Dokumente der Familie Gur.
Auszüge aus "Der Ring des Nibelungen" von Richard Wagner.

Photos: Violetta Wkolbinger, Žiga Jereb, Jasmin Avissar, Amela Ristic,
Lentos Museum Pressematerial, Bildquellen aus dem Internet
Programheft Design und Text Sammlung: Jasmin Avissar, Karin Schneider

NATIONALFONDS
DER REPUBLIK ÖSTERREICH FÜR OPFER DES NATIONALSOZIALISMUS

ZukunftsFonds
der Republik Österreich

mit Unterstützung von
Kultur

Nordico

LinZ
verändert