

INTELLIGENCE

Andrew Gilbert Thomas Helbig Erwin Kneihsl + Zeitblom

Kuratiert von Cora Waschke | Giesebrechtstraße 6 · Berlin-Charlottenburg | September – Oktober 2023

In der Charlottenburger Giesebrechtstraße, unweit der Wohnung, in der im September 2023 die Ausstellung *Intelligence* stattfindet, befand sich einst das Edelbordell Salon Kitty.

Glaubt man dem gleichnamigen Film von Tinto Brass mit Helmut Berger aus dem Jahr 1975, dann wurden hier u. a. ausländische Diplomaten und ranghohe Tiere der Nationalsozialisten im Lusttaumel ausspioniert. Die schriftlichen Aufzeichnungen der Verführerinnen verglich man über Abhörenanlagen mit den akustischen Tatsachen. Derart perfide Verflechtungen von kühler Berechnung, Erotik und Gewalt rufen schaurige Faszination und Werke der Kunst hervor. Belegen lässt sich die später von SS-Männern in die Welt getragene Erzählung nicht. Sie widerspiegelt aber die „satanische Synthese von Vernunft und Natur“, die der Sozialphilosoph Max Horkheimer im Faschismus erkennt und als Beispiel für den von ihm geprägten Begriff der instrumentellen Vernunft anführt. Technisch-rationale Mittel werden zur Verfolgung irrationaler Ziele eingesetzt; die Beherrschung der Natur resultiert in der universellen Unterdrückung, auch der eigenen Spezies. Die instrumentelle Vernunft steht dem integralen Bewusstsein Jean Gebsters diametral entgegen. Verlassen wir also für einen Moment die lineare Zeiterzählung und betreten wir Gebsters aperspektivische Welt. „Die Zeit“, so der Dichter und Philosoph, „äußert sich als Einheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; als das Schöpferische, als Einbildungskraft, als Arbeit, selbst als Motorik.“ Begeben wir uns also in die „Überwachtheit des neuen integralen Bewusstseins“ in Anerkennung unserer magischen, mythischen und mental-rationalen Anteile.

Vom Salon Kitty aus folgen wir unserem Schatten zur herrschaftlichen Wohnung schräg gegenüber. Er öffnet die Tür, in den Räumen sind wir allein. Ein über die Jahrzehnte sich vollzogenes Verlassen zeichnet sich an Böden, Decken, Wänden ab. Der ewig schwindende Bewohner hört von Lundmarks Entdeckung außergalaktischer Nebel- und Sternensysteme, liest von Bestrebungen zur Rekolonialisierung. Er wird verführt, verhört, verschleppt, versöhnt, vereinigt. Er schaut in den Fernseh-Himmel, sieht Atombombe und Flugzeug, er schaut in den Laptop und sieht KI.

Wir betrachten die Wände und sehen Tapete, sehen die Leerstellen abgehängter Bilder und Mäntel. Wir hören Geräusche, Klänge, Stimmen. Wir stehen vor den Dingen, die Werke sind. Das ist die Ausstellung.

Andrew Gilberts Werke zeigen ein Konglomerat von Herrschafts- und Konsumsucht in der Kolonialgeschichte und heutiger Zeit. Die Malereien und Zeichnungen rufen bestehende Bilder und Gattungen auf und persiflieren diese häufig, darunter Schlachtengemälde, Herrscherportraits, Werke des Expressionismus, Reklamebilder, Touristenfotos. Zwischen Karikatur und religiöser Vision, mit beißendem Humor, naiv und drastisch zugleich dargestellt, werden tierartige oder pilzköpfige Figuren zu stupiden, konsumistischen Gewalttätern unter zermarterten und zerstückelten Körpern aus Fleisch und Gemüse.

Wie Reliquien oder Trophäen von Maschinen erscheinen die Wandobjekte von **Thomas Helbig**. Zwischen technoider und religiöser Anmutung könnten sie aus einem Zusammenprall der Sphären hervorgegangen sein, deren Bruchstücke sich zu Requisiten einer über Zeit und Raum erhabenen mythisch-intelligenten Macht amalgamiert haben. Ein epischer Raum eröffnet sich in Helbigs Bildern. Gleichsam symbolistisch tauchen Objekte wie Spiegel, Flugkörper und Hände vor Himmelsgebilden auf. Das Kräftespiel zwischen Gut und Böse, zwischen Bewusstsein und Traum befindet sich hier in ewiger Schwebel.

Das Bild der Sonne ist das stärkste aller Machtsymbole. **Erwin Kneihsl** hat die Sonne unzählige Male fotografiert und an ihr den Dualismus von Licht und Dunkelheit mit und in der Fotografie anschaulich gemacht. Die kontrastreichen, grobkörnigen, auf Pappe getackerten Analog-Fotografien bewegen sich zwischen Alchemie und Punk. Seine Berliner Aufnahmen spiegeln Kneihsl fotografisches Gespür für untergründige Sujets wieder. Beispielhaft ist hier das Zusammentreffen von Nazi-Architektur und Bondage in der Berliner Messe.

In der Soundinstallation des elektroakustischen Komponisten und Klangkünstlers **Zeitblom** wird das Verschwinden im Klang präsent. Geisterhaftes Rauschen scheint aus den Wänden zu dringen, sobald man sich diesen nähert. Knistern, Knacken, flüchtige Stimmen tauchen auf und verlieren sich in der Dunkelheit der Stille. Dieser hauntologische Sound verschränkt Zeitebenen und imaginative Vorgänge in architektonischen, akustischen und mentalen Zwischenräumen.

Cora Waschke

INTELLIGENCE

Andrew Gilbert Thomas Helbig Erwin Kneihsl + Zeitblom

curated by Cora Waschke | Giesebrechtstraße 6 · Berlin-Charlottenburg | September – October 2023

In Charlottenburg's Giesebrechtstraße, not far from the apartment where the exhibition *Intelligence* will take place in September 2023, there was once the noble brothel Salon Kitty.

If one believes the film of the same name by Tinto Brass with Helmut Berger from the year 1975, foreign diplomats and high-ranking animals of the National Socialists, among others, were spied on here in a frenzy of lust. The written records of the seductresses were compared with the acoustic facts via listening devices. Such perfidious interweavings of cold calculation, eroticism and violence evoke eerie fascination and works of art. The story, which was later spread by SS men, cannot be substantiated. However, it reflects the „satanic synthesis of reason and nature“ that the social philosopher Max Horkheimer recognizes in fascism and cites as an example of the concept of instrumental reason that he coined. Technical-rational means are used to pursue irrational ends; the domination of nature results in universal oppression, including of one's own species. Instrumental reason is diametrically opposed to Jean Gebser's integral consciousness.

Let us leave for a moment the linear narrative of time and enter Gebser's aperspectival world. „Time,“ says the poet and philosopher, „expresses itself as the unity of past, present, and future; as the creative, as imagination, as labor, even as motor activity.“ So let us enter into the „supervenience of the new integral consciousness“ in recognition of our magical, mythical and mental-rational parts.

From the salon Kitty we follow our shadow to the stately apartment diagonally across the street. He opens the door, in the rooms we are alone. An abandonment that has taken place over the decades can be seen on the floors, ceilings, and walls. The ever-dwindling resident hears of Lundmark's discovery of extra-galactic nebulae and star systems, reads of efforts at recolonization. He is seduced, interrogated, abducted, reconciled, unified. He looks at the TV sky, sees atomic bomb and airplane, he looks at the laptop and sees AI.

We look at the walls and see wallpaper, see the voids of suspended pictures and coats. We hear noises, sounds, voices. We stand in front of the things that are works. This is the exhibition.

Andrew Gilbert's works show a conglomeration of domination and consumerism in colonial history and today. The paintings and drawings invoke and often satirize existing images and genres, including battle paintings, portraits of rulers, works of expressionism, advertising pictures, tourist photos. Between caricature and religious vision, depicted with biting humor, naive and drastic at the same time, animal-like or mushroom-headed figures become mindless, consumerist perpetrators of violence among battered and dismembered bodies of meat and vegetables.

Thomas Helbig's wall objects appear like relics or trophies of machines. Between a technoid and a religious impression, they could have emerged from a clash of spheres whose fragments have amalgamated into props of a mythical-intelligent power elevated above time and space. An epic space opens up in Helbig's paintings. Symbolistically, as it were, objects such as mirrors, flying bodies, and hands appear in front of celestial formations. The play of forces between good and evil, between consciousness and dream is here in eternal suspension.

The image of the sun is the strongest of all symbols of power. **Erwin Kneihsl** has photographed the sun countless times and used it to illustrate the dualism of light and darkness with and in photography. The high-contrast, coarse-grained analog photographs stapled to cardboard move between alchemy and punk. His Berlin photographs reflect Kneihsl's photographic flair for undercurrent subjects. Exemplary here is the confluence of Nazi architecture and bondage in the Berlin Trade Fair.

In the sound installation by the electroacoustic composer and sound artist **Zeitblom**, disappearance becomes present in sound. Ghostly noise seems to emerge from the walls as soon as one approaches them. Crackles, pops, fleeting voices emerge and get lost in the darkness of silence. This hauntological sound intertwines temporal planes and imaginative processes in architectural, acoustic and mental interstices.

Cora Waschke