

Grooming discomfort. Reflections on the work *HEY LOOK: A SEA HORSE*

Anne Nitzpan

In Ruth Lübke's installation *HEY LOOK: A SEA HORSE*, the artist reflects on a clichéd relationship between animals and humans. Her allegorical myth depicts a fictional scenario in which dolphins are tamed by wild Amazons and shows how relations between the species are shaped by patriarchal behavior.

Metal brackets painted white are attached to the wall with eight horse blankets hanging from them. These can be leafed through like the pages of an oversized book. The illustrations embroidered on the blankets portray different stages in the process of humans taming a wild animal: scenes of careful observation and approach, hunting and fighting, as well as training and mutual habituation. At first, these depictions seem like illustrations from a story recounting the apparent superiority of humans over animals, which the artist suggests by situating her installation between the gallery and the tack room. However, she leaves the familiar world in the direction of fantasy; the animals hunted in these representations are not a species previously domesticated by humans, but marine mammals, more precisely dolphins. The depictions are sewn onto these functional coverings with a sewing machine, thus evoking the tendency of some horse owners to have the name of their animal embroidered on all their accoutrements. The artist appropriates this practice and replaces the cute signatures with large-scale imagery. Using a needle and thread, she creates a myth that parallels the history of humans and horses. While for a long time this domain was historically male, in *HEY LOOK: A SEA HORSE* it is women who, as hunters, tamers, and trainers, assume "mastery" of the animals.

In terms of their aesthetics, Ruth Lübke's representations of the taming of dolphins have more in common with medieval woodcuts than contemporary digital imagery. Nevertheless, they emerged

from intensive research into dolphin memes. As part of this, the artist noticed thematic similarities in the use of horse images on Instagram and Tiktok: these memes were often being used to negotiate discourses about freedom and independence. This can be better understood by taking a slight detour to consider the mythological version of the horse—the unicorn. While in Greek mythology the unicorn is a wild animal that cannot be tamed by anyone, in the Middle Ages it was viewed as a magical creature that could only be captured by a virgin. From a historical point of view, humans have been appropriating the freedom projected onto the horse for 7000 years. Research indicates that this was when the domestication of the first wild horses began. And the first depictions of horses in the caves of Cosquer, Chauvet, and Lascaux date back as far as 20,000 years ago. The people of this era probably spent their lives as sharp-eyed hunters, lying in wait for their prey, which included the wild horses that were hunted all year round, in order to shadow and kill them. Over the course of history, the horse graduated from a foodstuff to a companion for humans, giving them the freedom to move around during wars, conquests, and mass migrations. Dolphins, on the other hand, have been tamed before, but never domesticated. It was not until the 1950s that the first dolphinariums were built for research purposes and as a visitor attraction, keeping the dolphins in captivity. Most dolphinariums didn't stay open for very long during this period due to the short life expectancy of captive dolphins.

For her work, the artist does not invent a boundless utopia between the worlds of humans and dolphins, but relocates the dolphins to the human world on land. Depictions of the taming of wild land animals were used as a model for this. The marine mammals are thus deprived of the freedom that their natural element, water, offers them. In Ruth Lübke's work, the dolphins seem to float in the air, their bodies turning them into otherworldly creatures that are not made for this habitat and therefore seem all the more at its mercy. In *HEY LOOK: A SEA HORSE*, the female hunter is already lurking in her hideout, ready to leap out with her spear raised at any moment. This subjugation is expressed formally by inverting the proportions between the humans and the dolphins. While at the beginning the animals still tower over the

humans, as the taming process progresses, they shrink more and more until they finally reach the size of lapdogs. Since the artist deliberately places her myth on horse blankets, she draws a parallel here to the world of the pony farm.

Although *HEY LOOK: A SEA HORSE* initially invites us into the seemingly idyllic surroundings of a pony farm, which is given almost kitschy overtones due to the depictions of dolphins living on land, Ruth Lübke's work reveals abysses. Instead of the dreamy (fairy-tale) romance of the pony farm, the blankets depict the violent relationship between humans and their non-human fellow creatures. By inserting female protagonists into masculine stereotypes, there is not a rewriting but rather an appropriation of history. The combination of ancient feminine skills with patriarchal behavior elevates the female dolphin tamers to superhuman status.

Dieses Poster erscheint anlässlich von *Happy Hours. Meisterschüler*innen der HK Bremen 2023* | This poster is released on occasion of *Happy Hours. Master's students of HK Bremen 2023* GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst mit / with Weserburg Museum für moderne Kunst & MS Dauerwelle 15.07.–27.08.2023

Herausgegeben von / Published by: Annette Hans / GAK Gesellschaft für Aktuelle Kunst Teerhof 21, 28199 Bremen www.gak-bremen.de

Gestaltung / Graphic Design: Christian Heinz, bueroheinz
Übersetzung / Translation: Good & Cheap Art Translators (de-en)
Lektorat / Copy Editing: Annette Hans, Jana Knauer
Fotografie / Photography: Franziska von den Driesch

Happy Hours und die zugehörige Publikation werden gefördert von / *Happy Hours* and the related publication are supported by: Hochschule für Künste Bremen
Freundes- und Förderkreis der HK Bremen
Karin und Uwe Hollweg Stiftung
Die Sparkasse Bremen
Waldemar Koch Stiftung
Dr. Christiane und Bernd Rogge Stiftung
Conrad Naber Stiftung

Unbehagen striegeln. Überlegungen zur Arbeit *HEY LOOK: A SEA HORSE*

Anne Nitzpan

Die Künstlerin Ruth Lübke reflektiert in ihrer Installation *HEY LOOK: A SEA HORSE* eine klišeehafte Tier-Mensch-Beziehung. In einem bildhaften Mythos stellt sie fiktive Delfin-Zähmungen durch wilde Amazonen dar und zeigt, wie das Verhältnis zwischen den Spezies durch patriarchale Verhaltensweisen geprägt ist.

An der Wand sind weiß lackierte Metallhalterungen befestigt, über denen acht Pferdedecken hängen. Sie lassen sich durchblättern wie die Seiten eines überdimensionalen Buches. Die Abbildungen, die auf die Decken aufgestickt sind, zeigen unterschiedliche Stadien der Zähmung eines wilden Tieres durch den Menschen: Szenen der vorsichtigen Beobachtung und Annäherung, der Jagd und des Kampfes sowie der Dressur und gegenseitigen Gewöhnung. Zunächst wirken diese Darstellungen wie eine Illustration der Geschichte von der scheinbaren Überlegenheit des Menschen über das Tier. Diese verortet die Künstlerin durch ihre Installation zwischen Galerie und Sattelkammer. Sie verlässt die bekannte Welt jedoch in Richtung der Fantasie, sind die gejagten Tiere in den Darstellungen keine bisher vom Menschen domestizierte Spezies, sondern Meeressäuger, genauer – Delfine. Die Darstellungen sind mit der Nähmaschine auf die funktionalen Überwürfe aufgenäht und erinnern so an die Eigenart einiger Pferdebesitzer*innen, den Namen ihres Tieres auf deren Ausrüstung stecken zu lassen. Die Künstlerin eignet sich diese Praktik an und ersetzt die niedlichen Signaturen durch großflächige Bildwelten. Mit Nadel und Faden kreiert sie einen Mythos, welcher Parallelen zur Mensch-Pferd-Geschichte aufweist. War diese historisch gesehen lange Zeit eine Männerdomäne, sind es in *HEY LOOK: A SEA HORSE* Frauen, die als Jägerinnen, Dompteusen und Trainerinnen, die „Herrschaft“ über die Tiere übernehmen.

Die Darstellungen über die Zähmung der Delfine von Ruth Lübke weisen bild-ästhetisch betrachtet eher Parallelen zum mittelalterlichen Holzschnitt auf, als dass sie einen an zeitgenössische digitale Ästhetiken denken lassen. Dennoch gingen sie aus einer intensiven Recherche über Delfin-Memes hervor. Dabei fielen der Künstlerin thematische Parallelen zur Verwendung von Pferdedarstellungen auf Instagram und Tiktok auf: oft waren es Diskurse über Freiheit und Unabhängigkeit, die über die Memes verhandelt wurden. Nachvollziehen lässt sich dies durch einen Seitenblick auf ein mythologisches Abbild des Pferdes – das Einhorn. Während das Einhorn in der griechischen Mythologie ein wildes Tier ist, das von niemandem gezähmt werden kann, wurde es im Mittelalter als ein magisches Wesen angesehen, das nur von einer Jungfrau gefangen werden konnte. Historisch betrachtet hat sich der Mensch die auf das Pferd projizierte Freiheit seit 7000 Jahren aneignen können. Damals begann laut Forschungen die Domestikation der ersten Wildpferde. Und schon vor 20.000 Jahren, in den Höhlen von Cosquer, Chauvet und Lascaux, finden sich erste Pferdedarstellungen. Die Menschen jener Zeit lagen wohl ein Leben lang als scharfsichtige Jäger auf beobachtender Lauer ihrer Jagdbeute, zu der die ganzjährig bejagten Wildpferde zählten, um diese zu erfor-schen und zu erlegen. Im Laufe der Geschichte wurde das Pferd dann vom Nahrungsmittel zum Lebensgefährten des Menschen und gab ihm die Freiheit sich fortzubewegen: In Kriegen, Eroberungszügen und großen Völkerwanderungen. Delfine hingegen konnten bis heute zwar gezähmt, jedoch nie domestiziert werden. Erst in den 1950er Jahren wurden die ersten Delfinarien zu Forschungszwecken und als Attraktion für Besucher*innen gebaut und Delfine in Gefangenschaft gehalten. Die meisten Delfinarien hielten sich in dieser Zeit nur sehr kurz, was an der kurzen Lebenserwartung gefangener Delfine lag.

Für ihre Arbeit erfindet die Künstlerin keine utopische Welt der Grenzenlosigkeit zwischen der Welt der Delfine und jener der Menschen, sondern siedelt die Delfine in die menschliche Welt an Land um. Als Vorlage dafür dienten Darstellungen von der Zähmung wilder Landtiere. Den Meeressäugern wird so die Freiheit genommen, die ihnen ihr natürliches Element, das Wasser, bietet. In Ruth Lübkes Arbeit schweben die Delfine scheinbar in der Luft, ihr Körper macht sie hier zu Außer-Irdischen, die nicht für diesen Lebensraum geschaffen sind und ihm deshalb umso ausgelieferter erscheinen. So lauert denn auch in *HEY LOOK: A SEA HORSE* die Jägerin schon in ihrem Versteck, um im nächsten Moment mit erhobenem Speer hervorzuspringen. Formal drückt sich die Unterwerfung durch sich verkehrende Größenverhältnisse zwischen Mensch und Delfin aus. Während zu Beginn die Tiere noch den Menschen überragen, schrumpfen sie, je weiter die Zähmung voranschreitet, am Ende auf Schoßhund-Größe zusammen. Da die Künstlerin ihren Mythos bewusst auf Pferdedecken platziert, zieht sie hier eine Parallele zur Welt des Ponyhofs.

Obwohl *HEY LOOK: A SEA HORSE* zunächst in die scheinbar idyllische Umgebung eines Ponyhofes einlädt, was durch die Darstellungen von an Land lebenden Delfinen einen fast kitschigen Beigeschmack bekommt, offenbaren sich in Ruth Lübkes Arbeit Abgründe. Anstatt verträumter (märchenhafter) Ponyhof-Romantik, wird die gewaltvolle Beziehung zu nicht-menschlichen Mitgeschöpfen dargestellt. Im Austausch männlich geprägter Stereotype durch weibliche Protagonistinnen findet keine Neuschreibung, sondern eine Aneignung der Geschichte statt. Die Kombination von ur-weiblichen Fähigkeiten mit patriarchalen Verhaltensweisen erhebt die Delfin-Zähmerinnen zu Übermenschen.

Für ihre Arbeit erfindet die Künstlerin keine utopische Welt der Grenzenlosigkeit zwischen der Welt der Delfine und jener der Menschen, sondern siedelt die Delfine in die menschliche Welt an Land um. Als Vorlage dafür dienten Darstellungen von der Zähmung wilder Landtiere. Den Meeressäugern wird so die Frei-

RUTH LÜBKE

HEY LOOK: A SEA HORSE, 2023
Pferdedecken Gr. XS, Faden, Nagelgel,
Trockengestell / Horse blankets
size XS, thread, nail gel, drying rack
8-teilig / 8 parts
Je / Each 90 x 60 cm