

Molitor

Margaret Raspé

Elemente

Opening:
Thursday 8 February
5 — 8 pm

Exhibition:
9 February —
13 April 2024

For me, these are the same fundamental preoccupations with questions, both old and new, of our existence: what is a human – why are we here – what are our actions – what is nature – what does art and culture mean in our time of electronic media and globalization – how can I, as an artist, work for a new consciousness – what do we seem to know – what do we ignore? Can we only try things out, invent ourselves, and work to find ourselves in the time we are given, or is everything illusion, deception, a game?

– Margaret Raspé, Karpathos, 2003

Throughout her five-decade career, Margaret Raspé returned persistently to essential questions surrounding her own existence and that of the world around her. Such reflection pointed her towards a deep awareness of interconnectivity, which she aimed to convey through her work. Her installations, performances, photographs, paintings, and drawings function as vehicles to move the viewer towards such a consciousness, which melded the spiritual and political in a simple call to pay attention

Conceived in close collaboration with the artist before her recent death at the age of 90, *Elemente* is Raspé's first solo gallery exhibition in Germany, following her highly-lauded and long-overdue retrospective at the Haus am Waldsee and Badischer Kunstverein last year. Bringing together works made between 1983 and 2001, *Elemente* refers, on the one hand, to the four classical elements of the universe, which were touchstones for Raspé, as well as the elements that recur throughout her own practice—wool, water, ultramarine blue, Maria as a symbol and a word, overtone chanting, the horizon. Raspé animates associations between these materials and ideas, forming a syntax that is reconfigured with every work and renders each radically mutable and contingent.

In *Elemente*, Raspé's prescient ecological consciousness comes to the fore, particularly in her emphasis on polluted water as both a call to action and a symbol for the grave consequences of disregarding humanity's interconnectedness with the environment. In her text *Wasser ist Nicht Mehr Wasser* (Water is No Longer Water), which accompanied her 1990 performance in which she waded into the ink-black Bzura River in Łódź,

Kurfürstenstrasse 143, 10785 Berlin

Molitor

Poland, Raspé wrote: “today we refer to the present — the past is stored in our genes — the future depends on decisions — which we make from our limited knowledge of this present, based on change that can only be imagined, which belongs to the vision of an open consciousness. We must take action from a place of unrepressed consciousness to form future realities.” Such was the mentality that motivated her work, as she challenged linearity to think cyclically and across systems: her installations, performances or photographs like dispatches of this consciousness she was bent on raising. While the activism undergirding the performance in Łódź, as well as the wool installation *Azione Per I Nostri Fiumi*, 1989 (Action for Our Rivers) in the Enza River in Reggio Emilia, Italy that preceded, is more explicit, Raspé’s reflection on water as a medium to broach interdependence and connectivity also extended to her more abstract installations, drawings and photographic works exhibited here.

One can imagine her process as a kind of circumambulation, encircling these ideas on both a physical and mental plane in an approach akin to moving around a sacred idol. This circularity is particularly evident in her *Augenhöhe*, 1988 (Eye Level) series—in which she turned on her own axis to document the panorama of landscapes like the nuclear power plant and tar fields of Brockdorf, or the marshlands of Wewelsfleth. In *Schwarze Kanäle*, 1983 (Black Channels), a selection of which are presented in *Elemente*, she replays a flurry of rippling black strokes in a series of thirty compositions, while *Kontinuum II*, 1995 consists of an island of blue shattered glass populated by six wool balls which she likened to celestial bodies. Raspé’s overtone singing over recordings of the sound made by the turning frequencies of Earth, Sun, Moon, Jupiter, Venus, Mars adjusted to the octave of human perception emanates from these wool spheres. In her *Marienafel*, 1992 (Maria’s Table), strips of silver emblazoned with the many names of Maria against an altar-like arch resemble raindrops caught in the dozens of water cups that populate the half-oval that stretches as if reflected on to the floor. Maria of the Heavens, Maria of the Sea, Maria of Fire, Maria of Earth. While the silver pieces have oxidized black with time—a change that Raspé welcomed as part of the work—in their original gleam they created after-images, underscoring Raspé’s interest in probing the boundaries of perception. This major painting, as well as the web of works that comprise *Elemente*, operate like a nexus of a complex array of references, while maintaining a strange and striking immediacy.

As the concerns that drove Raspé remain startlingly urgent, her work takes on renewed relevance. We are proud to present her first posthumous exhibition, which offers just a glimpse of her relentless commitment to “try things out, invent ourselves, and work to find ourselves in the time we are given.”

Margaret Raspé *Elemente*

Eröffnung:
Donnerstag 8 Februar
17 — 20 Uhr

Ausstellung:
9 Februar —
13 April 2024

Für mich sind es die gleichen grundsätzlichen Beschäftigungen mit den alten und neuen Fragen unseres Seins: Was ist der Mensch – warum sind wir hier – was sind unsere Handlungen – was ist Natur – was bedeutet Kunst und Kultur in unserer Zeit der elektronischen Medien und der Globalisierung – wie kann ich als Künstlerin für ein neues Bewusstsein arbeiten – was scheinen wir zu wissen – was blenden wir aus? Können wir nur ausprobieren, uns selbst erfinden, uns durch Arbeit in der uns gegebenen Zeit finden, oder ist alles Illusion, Täuschung, ein Spiel?
– Margaret Raspé, Karpathos, 2003

Während ihrer fünf Jahrzehnte andauernden Karriere kehrte Margaret Raspé immer wieder zu den grundlegenden Fragen zurück, die ihre eigene Existenz und die sie umgebende Welt betrafen. Diese Reflexion führte sie zu einem tiefen Bewusstsein für die Zusammenhänge, die sie durch ihre Arbeit zu vermitteln suchte. Ihre Installationen, Performances, Fotografien, Malereien und Zeichnungen fungierten als Vehikel, um den Betrachter zu diesem Bewusstsein zu bewegen, welches das Spirituelle und das Politische durch eine einfache Aufforderung zur Aufmerksamkeit miteinander verschmolz.

Die Ausstellung *Elemente*, die in enger Zusammenarbeit mit der kürzlich im Alter von 90 Jahren verstorbenen Künstlerin konzipiert wurde, ist Raspés erste Galerieausstellung in Deutschland, nachdem sie im vergangenen Jahr im Haus am Waldsee und im Badischen Kunstverein eine vielbeachtete und längst überfällige Retrospektive zeigte. *Elemente* umfasst Werke aus den Jahren 1983 bis 2001 und bezieht sich zum einen auf die vier klassischen Grundelemente, die für Raspé prägend waren, zum anderen auf die Elemente, die in ihrer eigenen Praxis immer wiederkehren: Wolle, Wasser, Ultramarinblau, Mariensymbolik, Obertongesang, Blickfelder. Raspé weckt Assoziationen zwischen diesen Materialien und Gedanken, die zusammen eine Syntax bilden. Sie wurden mit jedem Werk neu konfiguriert und wurden so radikal wandel- und formbar. In der Ausstellung tritt Raspés vorausschauendes ökologisches Bewusstsein in den Vordergrund. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wasserverschmutzung als Aufruf zum Handeln und als Symbol für die schwerwiegenden Folgen der Missachtung der Verbundenheit des Menschen mit seiner Umwelt. Ihr Text *Wasser ist nicht mehr Wasser* begleitete 1990 eine ihrer Aktionen, bei der sie in den tintenschwarzen

Molitor

Fluss Bzura im polnischen Łódź watete. Darin schrieb Raspé: „Heute beziehen wir uns auf Gegenwart - Vergangenheit ist gespeichert in unseren Genen - Zukunft hängt an Entscheidungen - die wir aus je begrenztem Wissen dieser Gegenwart treffen, in nur vorzustellende Veränderung, zu der Offenheit des Bewusstseins als Vision gehört. Von einem Bewusstsein ohne Verdrängung sollten alle zukünftigen Realitäten geformt werden, die wir handelnd herstellen können“. Diese Mentalität war der Antrieb für ihre Arbeit, in der sie die Linearität herausforderte, um zyklisch und systemübergreifend zu denken: ihre Installationen, Performances oder Fotografien waren wie Botschaften jenes Bewusstseins, das sie wecken wollte. Sowohl der Performance in Łódź als auch der Wollinstallation im Enza-Fluss in Reggio Emilia in Italien, die ihr 1989 vorausging, liegt ein expliziter Aktivismus zugrunde. Dieser erstreckte sich auch auf ihre abstrakteren Installationen, Zeichnungen und fotografischen Arbeiten, in denen Raspé über Wasser als Medium reflektierte, um wechselseitige Abhängigkeit und Konnektivität zu thematisieren.

Man kann sich ihren Prozess als eine Art Umkreisung vorstellen, bei der sie diese Ideen sowohl auf körperlicher als auch auf geistiger Ebene umrundet, so als würde sie sich um etwas Heiliges bewegen. Besonders deutlich wird diese Zirkularität in ihrer Serie *Augenhöhe* (1988), in der sie sich um die eigene Achse drehte, um das Panorama von Landschaften wie das Atomkraftwerk und die Teerfelder von Brockdorf oder das Sumpfbereich von Wewelsfleth zu dokumentieren. In Tuschezeichnungen mit dem Titel *Schwarze Kanäle* (1983), wovon eine Auswahl in der Ausstellung zu sehen ist, wiederholt sie in einer Serie von dreißig Kompositionen eine Flut von wellenden, schwarzen Pinselstrichen, während *Kontinuum II* (1995) aus einer Insel ultramarin bemalter Glasscherben besteht, und mit sechs weißen Kugeln aus Wolle bestückt, an Himmelskörper erinnert. Aus den Wollkugeln klingen Tonschlaufen verschiedener Länge mit Obertongesang der Künstlerin auf den Grundtönen der „Planetentöne“: Erde, Sonne, Mond, Jupiter, Venus und Mars erzeugen. In Raspés *Marienfel* (1992) ähneln Silberstreifen, beschriftet mit den vielen Namen der Maria: *Maria des Himmels, Maria des Meeres, Maria des Feuers, Maria der Erde*, an Regentropfen. Auf dem Boden spiegelt sich ein kleiner Teil des Ovals aus blauem Farbpulver mit Wassergläsern wider. Während das Silber im Laufe der Zeit oxidierte - eine Veränderung, die Raspé als Teil des Werks begrüßte - erzeugten sie in ihrer ursprünglichen Form Nachbilder, die Raspés Interesse am Ausloten der Grenzen der Wahrnehmung verdeutlichten.

Die Werke der Ausstellung wirken wie ein Knotenpunkt einer komplexen Vielfalt von Themen, während sie gleichzeitig eine eigenartige und faszinierende Unmittelbarkeit bewahren. Die Anliegen, die Raspé bewegten, sind nach wie vor von verblüffender Dringlichkeit, und ihr Werk gewinnt erneut an Aktualität. Wir sind stolz, ihre erste posthume Ausstellung zu präsentieren, die nur einen kleinen Einblick in ihr unermüdliches Engagement gibt „nur ausprobieren, uns selbst erfinden, uns durch Arbeit in der uns gegebenen Zeit finden“.