

Chiharu Shiota, Subjekt im Raum

von Peter Fischer

Eingelullt und beschützt im Kokon der Nacht? Angeschlossen ans Netz der unendlichen Möglichkeiten? Gefangen im Gewebe der Träume? Oder verschollen hinter den Dornenranken und nie wachgeküsst? Wenn sich Chiharu Shiota in eines der Betten ihrer Installation *During Sleep* legt, sind der Interpretationsmöglichkeiten viele.

1972 in Osaka geboren, in Kyoto zur Künstlerin ausgebildet, hat Shiota einige Zeit in Australien verbracht, bevor sie 1996 nach Deutschland ging, um bei Marina Abramovic und später bei Rebecca Horn zu studieren. Die transkulturellen Erfahrungen münden nicht nur in ein beklemmendes Gefühl der Heimatlosigkeit, sondern ermöglichen ihr auch die Verfeinerung, die Präzisierung des künstlerischen Vokabulars. Die Vielfalt und Raffinesse japanischer Textilverarbeitung wie auch der expressive Charakter fernöstlicher Kalligraphie verbinden sich mit Ausdrucksformen der jüngeren westlichen Kunstgeschichte: von Pollocks Prinzip des all over, von seinen Drippings über Eva Hesses Schnurgeflechte, Sol LeWits Structures und Wandzeichnungen, Christos Wrappings bis zu Janine Antonis performativer Arbeit *Slumber* oder Mona Hatoums *Lili (stay) put*, um nur einige zu nennen. Dazu gesellen sich der Topos der wuchernden Natur, des undurchdringlichen Zauberwalds, in denen sich die Träumende verliert sowie die in allen Kulturen anzutreffenden Erweckungsmythen á la Schneewittchen oder Dornröschen.

Wenn Shiota ihre Fäden spannt, kommt dies einer rituellen Kontemplation gleich, die Arbeit bündelt ihre Konzentration auf die momentane Situation. "Ich mache Kunst, weil ich dann das Gefühl habe, hundert Prozent in mir zu ruhen."¹ Die Sehnsucht nach Sicherheit, nach Liebe, nach Heimat ist omnipräsent und doch unerreichbar. "Ich weiss nicht genau, wo ich hingehen werde, aber wahrscheinlich überall dorthin, wo ich das Gefühl habe, dass es nicht hier ist."² Dies ständige Gefühl der Unsicherheit, ihm versucht Shiota mit ihrer Arbeit zu begegnen, und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits schafft sie sich mit ihren Installationen eine eigene Welt, die sie gegen die äussere Realität räumlich abzugrenzen versucht. Dahinter steht der Wunsch nach Klarheit, der Wunsch, die verschiedenen Realitätsebenen gegeneinander abzugrenzen. "Wenn ich träume, dass ich in Japan bin, dann habe ich das Gefühl, dies ist Japan. Der Traum ist wie Realität, nicht wie bei dem Mann, der in seinem Traum ein Schmetterling wurde, ich fühle den Traum als Realität. Ich kann den Traum von der Realität nicht unterscheiden. Wenn ich aufwache, habe ich das Gefühl, immer noch zu träumen."³

Andererseits sind die Installationen Metaphern für das Gefangensein im Netz der Alpträume. Das Geflecht der Baumwollfäden ist undurchdringlich, einem Spinnennetz gleicht umgarnt es die Schlafende - unentwirrbare Knäuel, nervöse Knoten, weit und breit kein Ariadnefaden, der heraus führt. Sie sind ebenso Metaphern für die unendlichen Wege, die Träume nehmen, Wege, die

keinen Gesetzmässigkeiten gehorchen, Wege ohne Stillstand. Die Betten mit weissen Metallrahmen verstärken beim Betrachter das beklemmende Gefühl, da sie Assoziationen wecken, etwa an Spitäler, Asyle oder Zivilschutzunterkünfte. Es ist auch der Geruch nach einer unfreiwilligen Schicksalsgemeinschaft, der uns frösteln lässt.

Wenn sich Shiota in eines der Betten legt, exponiert sie sich in zweifacher Weise. Sie begibt sich mitten in die Gefahrenzone und setzt sich der Situation aus, der sie am wenigsten gewachsen ist, der Situation des Wachtraums, des Traums, des Alptraums. Zudem exponiert sie sich gegenüber dem Museumspublikum, sie stellt sich dem Publikum stellvertretend zur Verfügung, und dies in einer Rolle und in einem Fach, die sie nicht unter Kontrolle hat. Dieses Ausloten der eigenen Grenzen ist wiederum als Synthese von fernöstlichen Körperritualen und Performances im Kontext der westlichen Kunst zu sehen.

Von Shiotas Arbeiten geht eine bemerkenswerte Kraft aus. Energetischen Feldern gleich bildet das Geflecht aus den gewissermassen leitenden, ja fast schwingenden Fäden Schilde unterschiedlicher Intensität. Und wenn Shiota drin liegt, verharrt sie in still stehender Zeit, ohne Anfang und ohne Ende, weder wach noch schlafend, weder lebendig noch tot.⁴

Chiharu Shiota, Subject in Space

Rocked and protected in a nocturnal cocoon? Plugged into a net of infinite possibilities? Caught in a web of dreams? Or buried under briars and never kissed awake? When Chiharu Shiota lies down in one of the beds in her installation, *During Sleep*, the potential interpretations are legion.

Born in Osaka and trained to be an artist in Kyoto, Shiota spent some time in Australia before going to Germany in 1996 to study with Marina Abramovic and later Rebecca Horn. Her transcultural experiences have led not only to a troubled feeling of homelessness, but also to a finely honed artistic vocabulary. The diversity and sophistication of Japanese textile processing as well as the expressive character of Far Eastern calligraphy are united with forms of expression from more recent Western art history: from Pollocks all-over technique and drip paintings to Eva Hesse's woven nets of string, Sol LeWits structures and wall drawings, and Christo's wrappings as well as Janine Antoni's performative piece *Slumber* or *Mona Hatoums Lili (stay)* put - to mention just a few. These are joined by the topos of lavish nature, of the impenetrable enchanted forest, in which the dreamer loses her way, and generally by myths of awakening which are common to all cultures and illustrated in ours by *Snow White* or *Sleeping Beauty*.

When Shiota spins her threads, it is as if she were engaged in an act of ritual contemplation: all her concentration converges on the situation of the

moment. "I make art because it gives me the feeling of being 100% at peace with myself." ¹ The longing for security, love, home, though omnipresent, is unattainable. "I don't know exactly where I'm going but it's probably anywhere where I have the feeling that it isn't here."² It is this persistent sense of uncertainty that Shiota tries to come to terms with in her work. Her approach is two-fold. On one hand she creates a world of her own in her installations, a world staked out as a spatial entity separate from external reality. This is motivated by the desire for clarity, the desire to delimit the various levels of reality. "When I dream that I'm in Japan, then I have the feeling it is Japan. The dream is like reality, not like the man who turned into a butterfly in his dream, I feel the dream as reality. I can't distinguish between dream and reality. When I wake up, I have the feeling I'm still dreaming."³

On the other hand, the installations are metaphors of being imprisoned in a net of nightmares. The web of cotton threads is impenetrable, it ensnares the sleeper like a spider's web, in which she is hopelessly entangled, nervously entwined, with no Ariadne's thread far and wide to lead the way out. The installations also stand for the endless paths down which dreams take us, paths that obey no laws, paths with no standstill. The beds with white metal frames heighten the viewer's sense of oppressive melancholy since they stir associations of hospitals or homes, for example, or bomb shelters. It is the odor of people thrown together against their will and it gives us the shivers.

When Shiota lies on one of her beds, she is doubly vulnerable. She enters a danger zone and exposes herself to the situation that she is least able to cope with, the situation of daydreams, dreams, and nightmares. But she also exposes herself to museum visitors; she puts herself at their disposal as a proxy in a role and in a field that she does not have under control. The attempt to define her own limits is to be seen in turn as a synthesis of Far Eastern body rituals and performances in the context of Western art.

A remarkable energy emanates from Shiota's works. Like almost vibrating conductors, the threads form charged fields or shields of varying intensity. And when Shiota climbs into them, she lies suspended in arrested time, with neither beginning nor end, neither awake nor sleeping, neither living nor dead.⁴

¹Zitiert nach / Quoted from: Heimat Kunst, Berlin: Haus der Kulturen der Welt, 2000, S. 82 / p. 82.

²Ibid., S. 83 / p. 83.

³Ibid.

⁴"Der Zauberwald und die Prinzessin. Stillstand der Zeit. Rettung aus der Lethargie. Der Schlaf als Bruder des Todes." vgl. Wie[...], "Schlafes Schwester: Eine Performance von Chiharu Shiota im Maximiliansforum", in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 229, 5. Oktober 2000, S. 21.

"The enchanted forest and the princess. The standstill of time. Deliverance from lethargy. Sleep as the brother of death.", cf. Wie[...], "Schlafes Schwester: Eine Performance von Chiharu Shiota im Maximiliansforum", in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 229, 5. Oktober 2000, p. 21.