

Horseplay

Text by Annika von Taube

Why does everyone think that girls are drawn to horses because they want someone to take care of and to love? Artist Alexandra Vogt grew up with horses and knows that the love of horses has a dark side as well.

Warum glaubt alle Welt, Mädchen fühlten sich zu Pferden hingezogen, weil sie ein Wesen zum Umsorgen und Liebhaben suchen? Die Künstlerin Alexandra Vogt ist mit Pferden aufgewachsen und weiß: Pferdeliebe hat auch eine dunkle Seite.

Since you basically always see the same thing written about »girls and horses,« I'll just quote the first Google hit (German search mode). In a two-year-old article from the Berlin *Tagesspiegel* Harald Euler, professor of psychology at Kassel University, writes: »Normally this love [of horses] ends with puberty, so one could say that the horse marks the bridge from the girl's family (bound to the mother) to the family she will create (bound with a man). The horse is quasi the last stuffed animal, it's the transition object from puppet to partner.«

The desire for warmth and security, the need to take care of a living thing and to feel needed in doing so, sure, those could be reasons that girls feel drawn to horses. The idea that a horse unconsciously acts as a transition partner for a future relationship with a man is something more questionable. The first time a girl falls in love, it's not with someone who can't talk and who can't invite her to the movies. Incidentally, it has been observed that girls will turn their backs on the stable in as quickly as from one day to the next, as soon as they get their first boyfriend – does that mean that girls also learn how to leave a partner during their first practice relationship? You don't find anything written about that in girl-horse psychology.

So, even if you leave the sexual connotations aside (the »scientific« research of which has determined an entire new genre, that of porn-psychology), it's not that simple – but it could be, if we just broaden our viewpoint: girls love horses not only for good reasons but also for evil ones.

Alexandra Vogt knows this. She grew up with horses and has never left them. She lives with them in a Bavarian village, in a former milkery to be exact, where her studio, apartment and stables are adjoined. The closeness of man and beast seems to lead to a symbiotic relationship, in which both partners strive towards the same artistic goal. In Vogt's work, horses are the theme, the collaborators and the beholders.

Aesthetically speaking, this collaboration doesn't produce exactly what horse-loving girls would want to hang over their beds – obviously, since they only hang things there that adhere to cliché. Anything else would be too provocative.

W eil man zum Thema »Mädchen und Pferde« im Prinzip sowieso immer das gleiche geschrieben findet, zitieren wir einfach aus dem ersten Google-Treffer dazu, einem zwei Jahre alten Artikel aus dem Berliner *Tagesspiegel*, verfaßt von Harald Euler, Professor für Psychologie an der Universität Kassel: »Mit der Pubertät endet diese [Pferde-]Liebe meist, so dass man sagen kann, das Pferd markiere den Übergang von der Herkunftsfamilie mit der Bindung an die Mutter zur eigenen Fortpflanzungsfamilie mit der Bindung an einen Mann. Das Pferd ist quasi das letzte Kuschtier, es ist das Übergangsobjekt zwischen Puppe und Partner.«

Der Wunsch nach Wärme und Geborgenheit, das Bedürfnis, ein Wesen zu umsorgen und sich dadurch gebraucht zu fühlen, ja, das mögen Gründe sein, warum sich Mädchen zu Pferden hingezogen fühlen. Der Grund, das Pferd diene unbewußt als Übungspartner für eine spätere Beziehung zu einem Mann, ist da schon weitaus fraglicher. Wenn sich ein Mädchen zum ersten mal verliebt, dann nicht in ein Wesen, das nicht spricht und einen nicht ins Kino einlädt. Im übrigen wird beobachtet, daß Mädchen dem Stall von einem Tag zum anderen den Rücken kehren, sobald sie ihren ersten Freund haben – lernen Mädchen also mit ihrer ersten Übungsbeziehung gleich, ihren Partner zu verlassen? Darüber findet sich in der Mädchen-Pferd-Psychologie nichts.

Es ist also, selbst wenn man die sexuelle Konnotation beiseite läßt (deren »wissenschaftliche« Untersuchung mit der Pornopsychologie ein ganz neues Genre hervorgebracht hat), nicht ganz so einfach. Beziehungsweise, ist es doch, wenn man den Blickwinkel erweitert: Mädchen lieben Pferde nicht nur aus gutem Grund, sondern auch aus bösem.

Die Künstlerin Alexandra Vogt weiß das, sie ist mit Pferden aufgewachsen, und sie hat sie nie verlassen. Sie lebt mit ihnen in einem bayrischen Dorf, genauer, in einem ehemaligen Milchwerk, das Atelier, Wohnung und Stallung verbindet und wie eine Keimzelle ist für das, was nach einer symbiotischen Beziehung aussieht, in der beide Partner die gleichen künstlerischen Ziele verfolgen. In Vogts Arbeit sind die Pferde Thema, Koproduzenten und Betrachter.

ALEXANDRA VOGT, o.T. (untitled), 2009. C-print, 90x60 cm. Courtesy the artist.

ALEXANDRA VOGT, *o.T.* (untitled), 2000. C-print, 170x170 cm. Courtesy the artist and private collection, Stuttgart.

ALEXANDRA VOGT, *o.T.* (untitled), 2009. Transparency in lightbox, 179x91x52 cm. Courtesy the artist and Galerie Jordanow, Munich.

ALEXANDRA VOGT, o.T. (untitled), 2006. C-print, 40x60 cm. Courtesy the artist.

Vogt's work lacks everything that is normally seen as typical for the relationship between girls and horses. There is no trace of doting care, but rather apparent abandonment. The animals are often dirty, with a crusted hide and shaggy mane. Traces of sport are also never visible. No saddle, no bridle, no whips; at most there is a worn out halter. Some of the animals have wounds, others have a confused, dull, or even empty gaze. And then there are these strange orchestrations with textiles. The horses are adorned with bedspreads or ties made of rags, and the result doesn't make them look funny or even ridiculous. When the artist does absurd things, like carrying a television over the corral or trying to vacuum up snow from the field, it seems as though she has to keep active in order to shake off the trepidation that is creeping up inside of her, not just in the viewer. You see a bedspread and imagine that it could have come from the house of the Rothenburg slaughterer. You see a scrap of clothing hanging over the horse's head and think of the horses that fell in the First World War.

You don't think about the daily goings-on at the stables, namely the small and large transgressions that nobody would notice except for the perpetrator: the moment in which the whip cracks over the hip, not lightly but rather with a shrill snap, which somehow sounds good. The moment in which the thought of hurting the horse doesn't hold the girl back, but rather pushes her forward. The moment in which she begins to feel powerful, for mean reasons, but it doesn't matter, because she's good at making herself believe that these beings are much bigger and stronger than her. They can defend themselves and fight back, can't they? These beautiful, sublime, noble beings that she can bemuse because it doesn't interfere with her burgeoning vanity and she doesn't have to compare herself with them – horses are

Ästhetisch betrachtet bringt diese Zusammenarbeit nichts hervor, was sich ein Pferdemädchen übers Bett hängen würde. Logisch, denn da wird ja nur aufgehängt, was dem Klischee entspricht, alles andere wäre zu verräterisch.

In Vogts Arbeiten fehlt all das, was gemeinhin als typisch für das Verhältnis von Mädchen und Pferden gilt. Keine Spur von Umsorgen, sondern bestenfalls ein Seinlassen; die Tiere sind oft verschmutzt, mit verkrustetem Fell und struppigen Mähnen, und nie sieht man Insignien des Sports, keine Sättel, Trensen, Gerten, höchstens mal ein abgewetztes Halfter. Manche Tiere haben Verletzungen, andere einen wirren Blick, oder einen stumpfen, oder abweisenden. Und dann diese merkwürdigen Inszenierungen mit Textilien. Da werden Pferde mit Bettüberwürfen behangen oder mit Stoffetzen verbunden und sehen dabei leider nur sehr selten lustig oder wenigstens lächerlich aus. Und wenn die Künstlerin in raren Momenten etwas Albernes macht, wie einen Fernseher über die Koppel zu tragen oder mit dem Staubsauger den Schnee vom Feld zu saugen, dann wirkt das so, als müßte sie einfach mal etwas tun, um die Beklemmung abzuschütteln, die in ihr selber genauso hochkommt wie im Betrachter. Man sieht so eine Bettdecke und stellt sich vor, die könne aus dem Haus des Schlächters von Rothenburg kommen. Man sieht ein zerschnittenes Kleidungsstück über einen Pferdekopf gestülpt und denkt an Pferde, die im Ersten Weltkrieg fielen.

Man denkt nicht daran, was tagtäglich in den Reitställen passiert. Nämlich all die kleinen und größeren Grenzüberschreitungen, die vielleicht niemandem auffallen außer der Täterin selbst. Der Moment, in dem die Gerte nicht mehr nur leicht auf die Kuppe tippt, sondern mit einem Zischen aufklatscht, das sich irgendwie gut anhört. Der Mo-

ALEXANDRA VOGT, o.T. (untitled), 2006. C-print, 40x60 cm. Courtesy the artist.

beautiful, but no woman would take it as a compliment to be likened to a horse.

When Alexandra Vogt photographs her horses, or has them photographed with herself in the picture, she often holds a self portrait in front of her face or a mirror before the horses'. Do they recognize themselves? Do they comprehend the art and the role they are playing in it? Who knows. The gaze is always blocked, which is a logical consequence. Because if the girl-horse relationship were about being able to look each other in the eye, many fewer girls would be interested in horses.

The Greek logographer Lysias was the first to write on the Amazons: »They alone were the first people to be armed with iron and they were the first of all peoples to ride horses so that they could surprise their ignorant enemies and catch up to anyone who fled, or ride away from anyone who chased. Their courage was seen as manly despite their female gender.« The first horse-girls in the history of man were dangerous and used horses as weapons. We should always keep that in mind when a girl approaches a horse.

ment, in dem das Wissen, dem Pferd wehzutun, nicht einhalten läßt, sondern antreibt. In dem sie anfängt, sich mächtig zu fühlen, aus niederen Gründen, aber egal, denn sie ist gut darin, sich selber glauben zu machen, dieses Wesen, so ungleich größer und stärker als sie, könne sich ja wehren, zurückschlagen. Dieses schöne, erhabene, edle Wesen, das sie bewundern kann, weil es ihrer aufkeimenden Eitelkeit nicht in die Quere kommt, weil sie sich nicht vergleichen muß – Pferde sind schön, aber keine Frau betrachtet es als Kompliment, wenn sie als Pferd bezeichnet wird.

Wenn sich Alexandra Vogt mit ihren Pferden photographiert oder photographieren läßt, hält sie sich oft eins ihrer Selbstportraits vors Gesicht und Pferden manchmal einen Spiegel vor. Ob die sich selbst erkennen? Oder die Kunst, und die Rolle, die sie darin spielen? Wer weiß. Der Blick ist jedenfalls immer verstellt, und das ist konsequent, denn wenn es darum ginge, daß sich Mensch und Pferd in die Augen schauen könnten, würden sich sehr viel weniger Mädchen für Pferde interessieren.

Der griechische Redner Lysias hat als erster über die Amazonen geschrieben: »Sie allein unter den Völkern umher waren mit Eisen bewaffnet und sie waren von allen die ersten, die Pferde ritten, wodurch sie ihre Feinde in deren Unwissenheit überraschten und sie entweder die Flüchtigen einholten oder denen, die sie verfolgten, entkamen. Ob ihres Mutes wurden sie eher wie Männer geachtet, als ob ihres Geschlechtes als Frauen.« Die ersten Pferdemädchen in der Geschichte der Menschheit waren gefährlich und gebrauchten Pferde als Kampfgerät. Daran sollte man immer denken, wenn ein Mädchen zu den Pferden geht.

ALEXANDRA VOGT, *o.T.* (untitled), 2006. C-print, 60x40 cm. Courtesy the artist and Galerie Jordanow, Munich.

ALEXANDRA VOGT, *o.T.* (untitled), 2009. C-print, 90x60 cm. Courtesy the artist.

ALEXANDRA VOGT, *o.T. (untitled)*, 2006. C-print, 60x40 cm. Courtesy the artist.

ALEXANDRA VOGT, *o.T. (untitled)*, 2009. C-print, 90x60 cm. Courtesy the artist and Galerie Jordanow, Munich.

ALEXANDRA VOGT, *o.T.* (untitled), 2009. Transparency in lightbox, 46×31×6.5 cm. Courtesy the artist and Galerie Jordanow, Munich.

ALEXANDRA VOGT, *o.T.* (untitled), 2006. C-print, 60×40 cm. Courtesy the artist.