

Lombardi—Kargl

curated by Kathrin Bentele

Song of Flight

Henri Chopin, Keta Gavasheli, Nour Mobarak, Angharad Williams

ENGLISH

Words as a beginning and a catalyst. Gathering works of four artists whose language-based and -strewn practices at once belong to and resist the idea of representation through speech, the group exhibition *Song of Flight* is an exploration of the generative potential of language as material and form. As a whole, it forms a loose, fragmented collection of sounds, words, speech and noises which emerge throughout the gallery's winding spaces – some of these grow in sonic intensity, others remain silent and introspective. Even if language can never fully let go of the hold of representation and its embeddedness within processes of signification, its mnemonic and affective impact is perhaps felt most in its material density; in the ways in which words become part of our embodied memory, again and again coming into focus. Often, it is not what is nameable or sayable that matters most, but what has settled, resists and thus goes unnoticed – that which achieves a certain density and stubbornness and in relation to which there is hardly any outside perspective that can be taken.

Similarly, the works of Henri Chopin, Keta Gavasheli, Nour Mobarak and Angharad Williams come from a place of embeddedness within language, they act from within it and assume different material forms to engage with this space. At times, the works require a withdrawal from the clarity of speech to approximate the ambiguity and unfinishedness of their subject matter. With the artists drawing and sampling from various sources, words only rarely materialise as words in this exhibition, but are displaced and materially transformed – words become physical objects, images, noises, sounds. While the works may hold the residues of a self (at times they draw from personal experience), any assertion of subjecthood remains unstable, fragmented, and malleable.

Consider, for instance, the work of Henri Chopin (1922-2008), to whom the gallery Lombardi-Kargl dedicated a survey exhibition in 2019. After he escaped a forced labour camp during World War II, his sonic memories of these events would come to infuse and haunt his later work as an artist. In the 1950s, he started to work on a new form of electronic sound poetry in which he recorded the breath, compulsions and cries of his own voice and body, exploring the spoken word as a matter of energy and as a form capable of expressing existential weight. In Chopin's act of decoupling language from the authoritative weight of speech (the word as truth), what can be felt is a sense of disquiet, a rupture, and a committed refusal to self-disclose. In his work, language is always in flux, changing in tonality and intensity.

Keta Gavasheli's multi-media practice likewise draws from a continued engagement with sound, poetry, and performance, often using strategies of collage to approximate the fragmented, opaque nature of memory and interior space. The video work *Blurry Middle Distance* (2025) for instance sketches a shifting poetic landscape of surfaces, textures, cityscapes, and a demonstration, which are only visible as a blur. As Gavasheli states at one point in the subtitle, it is perhaps wrong to assume that remembering equals owning what is lost, and so the video, while still trying to gather mnemonic fragments, is also a grappling with absence. Other works by Gavasheli containing cassette tape and cassettes act as material records of spoken and

performed text by the artist. Language and words appear here only at a distance and as residue, buried, made inaccessible, and archived in another medium.

Subliminal Lambada (2024), a sound piece by Nour Mobarak, follows the artist's long-time enquiry into psychoacoustic phenomena, resting on material processes of sampling, collaging, and patterning of different sonic sources. As we move from childhood into older age, we relate differently to our sonic environment because our sound wave frequency audibility threshold narrows with age. Through varying intonations, *Subliminal Lambada* creates a hallucinatory soundscape in which words and sounds are more or less audible, distorted, filtered and underlaid with changing tones. These shifts in mood and audibility are sometimes grounding, and at others disorienting and confusing, exploring the shifting relationship with our sonic environment over time. Sounds, like words, become palpable as profoundly affective textures through which we relate not only to the exterior world, but also to ourselves and to a biographic timeline. *Subliminal Lambada* is accompanied by a new visual work which can only be seen with UV light, exploring our perception of different light wave frequencies.

In Angharad Williams' new suite of photographs, which are fragments of a longer stream of images from a recent solo exhibition, speech is deliberately made inaccessible. We can see the artist moving her lips to form a word, it is there and the artist delivers it, but it remains out of reach since we cannot hear her. The work's lingering, latent presence creates a sense of unease in the room. Perhaps there is something to be said about the futility and helplessness of speech in this moment in time marked by ongoing wars and human suffering. Speech, usually an outward-turning and communicative act, is here turned inward, muted and displaced into the non-verbal.

Song of Flight is not about closure or arrival, but about a departure. The flight, or flying, as a metaphor draws upon the instable nature of language whose form and meaning is subject to constant change.

DEUTSCH

Worte – oder Wörter – als Anstoß und als Anfang. Die Gruppenausstellung *Song of Flight* bringt vier künstlerische Positionen zusammen, deren Werke auf Sprache basieren und von Sprache durchdrungen sind, und untersucht das produktive Potenzial von Sprache als Material und Form. Sie alle verschreiben und verweigern sich gleichzeitig der Idee einer Darstellbarkeit durch Sprache. Als Ganzes betrachtet ist die Ausstellung eine lose, bruchstückhafte Sammlung von Wörtern, Geräuschen, gesprochenen Worten und Klängen, die in den verwinkelten Räumen der Galerie sukzessive auftauchen – wobei manche akustisch an- und abschwellen, während andere eher still und introspektiv bleiben. Auch wenn sich Sprache nie ganz vom Klammergriff der Bezeichnung lösen kann und von jeher in Signifikationsprozesse eingebettet ist, wird ihre mnemonische und affektive Wirkung vielleicht am deutlichsten in ihrer materiellen Dichte spürbar, in der Art und Weise, wie Sprache Teil unserer verkörperten Erinnerung wird und wie Worte immer wieder in unser Bewusstsein gelangen. Am bedeutsamsten ist dabei oft nicht das, was sich benennen lässt, sondern das, was sich abgesetzt hat, was sich widersetzt und deshalb unbemerkt bleibt – das, was eine bestimmte Dichte und Hartnäckigkeit besitzt und zu dem sich kaum eine externe Perspektive einnehmen lässt.

Auf ähnliche Weise entspringen die Arbeiten von Henri Chopin, Keta Gavasheli, Nour Mobarak und Angharad Williams einem Ort, der in Sprache gegründet ist; sie alle agieren aus ihrem Inneren heraus und bedienen sich diverser materieller Formen, um diesen Raum auszuloten. Manchmal verlangen die Arbeiten eine Absage an die Klarheit der gesprochenen Sprache, um sich der Uneindeutigkeit und der Unfertigkeit ihres Gegenstands anzunähern. Für ihre Werke zitieren und bedienen sich die Künstler*innen unterschiedlicher Quellen, wobei sich Wörter in der Ausstellung nur selten als Worte manifestieren; sie begegnen uns vielmehr in materiell verwandelter Form – Wörter werden zu physischen Objekten, Bildern, Geräuschen, Klängen.

Auch wenn gelegentlich Reste eines Selbst erkennbar bleiben (mitunter beziehen sich die Künstler*innen auf persönliche Erfahrungen), bleibt jede Behauptung einer Subjekthaftigkeit instabil, bruchstückhaft und veränderbar.

Nehmen wir zum Beispiel das Werk von Henri Chopin (1922-2008) in den Blick, dem die Galerie Lombardi-Kargl 2019 eine Überblicksausstellung widmete. Während des Zweiten Weltkriegs gelang Chopin die Flucht aus einem Arbeitslager; doch sollten ihn die Erinnerungen an das, was er an diesem Ort gehört hatte, zeitlebens verfolgen und sein künstlerisches Werk maßgeblich prägen. In den 1950er-Jahren begann Chopin, eine neue Form der elektronischen Sound-Poesie zu entwickeln, in der er die Atmung und Schreie seines Körpers und die Ausschläge seiner Stimme aufzeichnete. Er erforschte das gesprochene Wort als Ausdruck von Energie und als Form, die geeignet war, Belange von existenziellem Gewicht auszudrücken. Was in der von Chopin betriebenen Entkopplung der Sprache vom autoritativen Gewicht des gesprochenen Wortes (der Wahrheit im Wort) besonders erkennbar wird, ist ein Gefühl der Unrast, eine Brüchigkeit und eine beharrliche Weigerung, sich selbst zu offenbaren. Sprache ist in seinem Werk stets im Fluss und nimmt eine wechselnde Tonalität und Intensität an.

Auch Keta Gavashelis multimediale Praxis basiert auf einer kontinuierlichen Auseinandersetzung mit Sound, Poesie und Performance, wobei die Künstlerin häufig Collagetechniken nutzt, um der fragmentarischen, undurchsichtigen Natur der Erinnerung nachzuspüren und innere Räume auszuloten. In der Videoarbeit *Blurry Middle Distance* (2025) beispielsweise begegnet uns eine poetische Landschaft aus wechselnden Flächen und Texturen; ein urbanes Setting, Szenen einer Demonstration – Bilder, die nur verschwommen zu sehen sind. Wie Gavasheli an einem Punkt im Untertitel bemerkt, ist es vielleicht falsch anzunehmen, der Akt des Erinnerns würde es uns ermöglichen, das Verlorene zu bewahren. Und in diesem Sinne ist das Video, während die Kamera noch versucht, Fragmente für die Erinnerung festzuhalten, auch ein Ringen mit Abwesenheit. Andere Werke von Gavasheli, die Kassettenbänder und Kassetten beinhalten, agieren als materielle Form der Dokumentation; sie enthalten Aufzeichnungen gesprochener und performter Texte der Künstlerin. Sprache und Worte erscheinen hier nur mittelbar und als Überbleibsel; in einem anderen Medium archiviert, sind sie uns nicht länger zugänglich.

Subliminal Lambada (2024), eine Audioarbeit von Nour Mobarak, beruht auf einer Langzeituntersuchung der Künstlerin zu psychoakustischen Phänomenen, die sich Verfahren wie Sampling, Collage und Überblendung von unterschiedlichen Audioquellen bedient. Im Laufe unseres Lebens verändert sich das Verhältnis zu unserer akustischen Umgebung, da sich unser Hörspektrum – der Bereich, in dem wir Schallfrequenzen wahrnehmen können – mit fortschreitendem Alter verringert. Mithilfe unterschiedlicher Intonationen erzeugt *Subliminal Lambada* eine halluzinatorische Klanglandschaft, in der Worte und Geräusche unterschiedlich gut hörbar sind, verzerrt oder gefiltert erscheinen und mit wechselnden Tonlagen unterlegt sind. Stellenweise haben die wechselnden Stimmungen und die sich ändernde Hörbarkeit einen beruhigenden Effekt, ein anderes Mal jedoch sind sie desorientierend und verwirrend. Auf diese Weise entwickeln wir ein Bewusstsein dafür, wie sich die Beziehung zu unserer akustischen Umgebung mit der Zeit ändert. Geräusche wie Worte werden hier als affektive Texturen greifbar, über die wir nicht nur einen Bezug zu unserer Außenwelt herstellen, sondern auch zu uns selbst und zu einer biografischen Zeitachse. *Subliminal Lambada* wird von einer neuen visuellen Arbeit begleitet, die für das menschliche Auge nur bei UV-Licht sichtbar ist und in der Mobarak die Wahrnehmungsschwelle unterschiedlicher Bereiche des Lichtspektrums untersucht.

In Angharad Williams' neuen Fotografien, die im Rahmen einer umfassenderen fotografischen Serie kürzlich in einer Einzelausstellung zu sehen waren, wird uns der Zugang zur gesprochenen Sprache bewusst verwehrt. Wir können sehen, wie die Künstlerin die Lippen bewegt, um ein

Wort zu bilden; ganz offensichtlich existiert es, die Künstlerin spricht es aus, und doch bleibt es außerhalb unserer Reichweite, denn wir können es nicht hören. Die schwelende, latente Präsenz der Bilder erzeugt ein unbehagliches Gefühl im Raum. Vielleicht ließe sich an dieser Stelle etwas über die Vergeblichkeit und Hilflosigkeit des gesprochenen Worts sagen — in einer Zeit, die durch andauernde Kriege und menschliches Leid gekennzeichnet ist. Das Sprechen, für gewöhnlich nach außen gerichtet und ein kommunikativer Akt, ist hier nach innen gewandt, zum Schweigen gebracht und auf eine nichtverbale Ebene verschoben.

In *Song of Flight* geht es nicht um einen Abschluss oder ein Ankommen, sondern vielmehr um einen Aufbruch. Der Flug oder das Fliegen als Metapher, die im Titel angedeutet sind, stützt sich auf die instabile Natur von Sprache, deren Form und Bedeutung einem ständigen Wandel unterliegen.