

MISSEY HAMBURGER
MAGA... KUNSTHALLE

DOING FEMINISM — WITH ART!

Sensible Inhalte
und explizite Darstellung
von Sexualität, Nacktheit
und Gewalt

Sensitive content and
explicit portrayal of
sexuality, nudity
and violence

FEMME FATALE

**BLICK – MACHT – GENDER
GAZE – POWER – GENDER**

Dieses Heft ist ein Versuch. Ein Versuch, der nur gemeinsam mit euch Leser*innen funktionieren kann. Denn es ist kein klassisches Begleitheft zur Ausstellung **FEMME FATALE. Blick – Macht – Gender**, das euch ausgewählte Werke näherbringt und historische und theoretische Kontexte erklärt. Zu diesem Zweck nutzt gerne die Audiospuren in der App! Mit diesem Heft, das in Kooperation mit dem MISSY MAGAZINE entstanden ist, möchten wir etwas Neues wagen: Wir wollen euch ein Magazin mitgeben, das euch dazu anregt, euch selbständig und kritisch mit den gezeigten Werken auseinanderzusetzen – vor, während und nach eurem Besuch in der Hamburger Kunsthalle. Ein Magazin, das mit seinen Themen noch über die Ausstellung hinausgeht und versucht, die gezeigten Werke mit euren Alltagserfahrungen zu verknüpfen sowie auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Trends hinzuweisen. Denn der Begriff der *Femme fatale* ist vielschichtig – so anregend wie problematisch. Er kann viele Fragen anstoßen: Was können weiße Schönheitsnormen auslösen, in Gemälden dieser Ausstellung wie in eurem Alltag? Wann kommt Rassismus ins Spiel? Sind wir alle für immer durch den männlichen Blick (male gaze) geprägt? Inwiefern kann Sexualität empowernd sein? Wer hat welche Macht?

This booklet is an experiment: an experiment that can only work together with you, the readers. For it is not a classical booklet introducing selected works and explaining historical and theoretical contexts of the exhibition **FEMME FATALE. Gaze – Power – Gender**. For this purpose, you are welcome to use the audio tracks provided in the app! With this booklet, produced in cooperation with MISSY MAGAZINE, we would like to try out something new: we want to offer you a magazine that encourages you to engage with the works on display independently and critically – before, during and after your visit to the Hamburger Kunsthalle. A magazine featuring topics that go beyond the exhibition – in an attempt to link the works in the show with your everyday experiences and point towards current social developments and trends. For the concept of the *femme fatale* is complex; it is both inspiring and problematic. It can give rise to many questions: What do white beauty norms tend to trigger, in paintings in this exhibition or in your everyday life? When does racism come into play? Are we all eternally marked by the male gaze? In which ways can sexuality be empowering? And who has what kind of power, anyway?

Wir hoffen, dass euch die Auseinandersetzung mit diesen Themen Spaß macht – und auch rauchende Köpfe oder Wut über Stereotype sind völlig okay! Macht euch euer eigenes Bild, tauscht euch darüber aus und gestaltet die Gegenwart aktiv mit!

We hope you enjoy exploring these different issues. And by the way, even if you get upset or your head starts spinning about stereotypes, it's okay! Make up your own minds, share your thoughts and actively shape the present!

FEMME FATALE

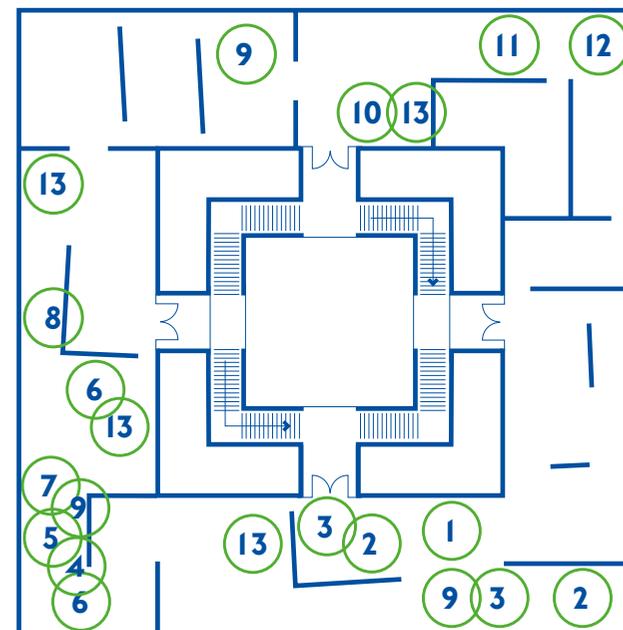
BLICK – MACHT – GENDER
GAZE – POWER – GENDER

UNTERSTRICHENE BEGRIFFE FINDET IHR
IM AUSLIEGENDEN BZW. DIGITAL VER-
FÜGBAREN GLOSSAR ERKLÄRT.
FIND THE UNDERLINING IN THE
(DIGITALLY) AVAILABLE GLOSSARY.

- 1 Sexualität & Dämonisierung **6-7**
- 2 Binarität: male & female gaze **8-11**
- 3 Weiße (Schönheits-)Ideale **12-13**
- 4 Rassismus **14-15**
- 5 Orientalismus **16-17**
- 6 Antisemitismus **18-19**
- 7 Machtverhältnisse **20-21**

- 8 Woher dieser Hass? **22-23** Das Kapitel zeigt Gewalt gegen Frauen in Wort und Bild
- 9 Fatale Styles **24-27**
- 10 Kann es den non-binären Blick geben? **28-31**
- 11 Gender & Rollenklischees **32-35**
- 12 Intersektionalität / Schwarze Feminismen **36-37**
- 13 Mythos & Religion **38-45**

- 1 Sexuality & Demonization **6-7**
- 2 Binarität: male & female gaze **8-11**
- 3 White Ideals (of Beauty) **12-13**
- 4 Racism **14-15**
- 5 Orientalism **16-17**
- 6 Anti-Semitism **18-19**
- 7 Power Relations **20-21**

- 8 Where Does All the Hate Come From? **22-23** The chapter shows violence against women in words and pictures
- 9 Fatale Styles **24-27**
- 10 Is There such a Thing as a non-binary Gaze? **28-31**
- 11 Gender & Role Clichés **32-35**
- 12 Intersectionality / Black Feminism **36-37**
- 13 Myth & Religion **38-45**

Sexualität & Dämonisierung

Sexuality & Demonization

»WIR SIND DIE ENKELTÖCHTER DER HEXEN, DIE IHR NICHT VERBRENNEN KONNTET.«

Tish Thawer, Autorin, *The Witches of BlackBrook*, 2015

Der Begriff der *Femme fatale* beschreibt eine attraktive, erotisch-verführerische Frau, die Männer in Gefahr bringt und sie in ihr Unglück stürzt. Nicht selten endet dies mit der Vernichtung der Männer. Den Prototyp einer solchen *Femme fatale* zeigt auch John Collier in seinem Gemälde *Lilith*. Ihr Körper wird hier übermäßig sexualisiert, ihre Sexualität dämonisiert.

Diese Erzählung vermittelt auch: Die Lust der Frau ist etwas Gefährliches. Noch heute werden Frauen oft moralisch verurteilt, wenn sie ihre Sexualität offen ausleben. Weibliche Lust wird zum Tabu erklärt, männliche hingegen gefeiert? Das ist problematisch. Aber: die Figur der *Femme fatale* wird sich mittlerweile von Frauen selbstermächtigend (empowernd) angeeignet.

John Collier (1850–1934)

Lilith, 1889

Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 194 x 104 cm

The Atkinson, Southport

© The Atkinson / Bridgeman Images

HOW TO BE THAT WITCH!

DAS SIND DIE COOLSTEN ZITATE
MIT FEMME FATALE-ENERGIE.
HERE ARE SOME OF THE COOLEST
QUOTES WITH FEMME-FATALE ENERGY.

»FRAUEN WERDEN ERST DANN WIRKLICH SEXUELL BEFREIT SEIN, WENN WIR EINEN PUNKT ERREICHEN, AN DEM WIR UNS SELBST ALS SEXUELL WERTVOLL UND HANDLUNGSFÄHIG BETRACHTEN KÖNNEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB WIR DAS OBJEKT MÄNNLICHER BEGIERDE SIND ODER NICHT.«

Bell Hooks, Autorin, 2000

»WOMEN WILL ONLY BE TRULY SEXUALLY LIBERATED WHEN WE ARRIVE AT A PLACE WHERE WE CAN SEE OURSELVES AS HAVING SEXUAL VALUE AND AGENCY IRRESPECTIVE OF WHETHER OR NOT WE ARE THE OBJECTS OF MALE DESIRE.«

Bell Hooks, author, 2000

»THERE'S A DIFFERENCE BETWEEN WHAT YOU THINK YOU SHOULD WANT AND WHAT YOU ACTUALLY WANT.«

Maddy Perez, TV-series *Euphoria*, since 2019

»WE ARE THE GRANDDAUGHTERS OF THE WITCHES YOU COULDN'T BURN.«

Tish Thawer, author, *The Witches of BlackBrook*, 2015

The term *femme fatale* originally describes a sensual, erotically seductive woman who puts men in danger and plunges them into their misfortune – not seldom with deadly consequences. In his painting *Lilith*, John Collier also illustrated such a prototype of a *femme fatale*. Here, the woman's body is excessively sexualized and her sexuality demonized.

This narrative also suggests: a woman's lust is something dangerous. Even today, women are often morally condemned when they live out their sexuality openly. How can that be? Female lust is declared taboo, while male lust is celebrated? That is indeed problematic. However: the figure of the *femme fatale* is by now often appropriated by women as an instrument for self-empowerment.

»ES GIBT EINEN UNTERSCHIED ZWISCHEN DEM, WAS DU WOLLEN SOLLST, UND DEM, WAS DU WIRKLICH WILLST.«

Maddy Perez, TV-Serie *Euphoria*, seit 2019

Binarität Binarität:

male & female gaze?

John William Waterhouse (1849–1917)
**Circe bietet Odysseus den Zaubertrank /
Circe Offering the Cup to Ulysses**, 1891
Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 148 x 92 cm
Gallery Oldham
© Gallery Oldham

WAS IST EIGENTLICH DER MALE GAZE?

Der *male gaze*, männliche Blick, beschreibt das Konzept des männlichen Starrens und steht dafür, wie systematisch männliche Kontrolle in unserer Gesellschaft eingesetzt wird und wirkt. Der Begriff wurde von der feministischen Filmtheoretikerin Laura Mulvey geprägt, die in den 1970er Jahren darauf aufmerksam machte, wie Frauen in Filmen zumeist als Objekt der männlichen heterosexuellen Fantasie dargestellt wurden. Schnell wurde der Begriff auf andere Genres wie Mode, Literatur, Musik und Kunst übertragen und in die Alltagswelt übernommen. Egal ob im Film, in der Werbung, in einem Roman, auf der Straße, in der Schule, bei der Ausbildung oder in der Universität: Der *male gaze* ist ständig präsent. Er be- und verurteilt, objektifiziert, gibt Normen und Ideale vor, unterdrückt und teilt in Kategorien ein: männlich=aktiv, weiblich=passiv. Wir sind alle mit ihm aufgewachsen, tagtäglich sind wir mit ihm konfrontiert. Wir haben ihn dadurch mehr oder minder unwissentlich verinnerlicht, auch Frauen und non-binäre Menschen. Gerade diese Gruppen sehen sich oft durch eine Art Spiegel und nehmen den *male gaze* vorweg, bewusst oder unbewusst. Aber: Den *male gaze* zu verstehen, bedeutet auch, ihn verlernen zu können.

WHAT IS THE MALE GAZE ACTUALLY ALL ABOUT?

The *male gaze* refers to the concept of a predominant masculine perspective; it represents the systematic use of male control in our society and its impact on us. The term was coined by feminist film theorist Laura Mulvey who in the 1970s drew attention to how women in films were mostly portrayed as objects catering to the fantasies of heterosexual males. It was soon applied to other genres such as fashion, literature, music and art – and widely adopted in the everyday world. Whether in film, advertising, in novels, on the street, at school, during training or at university: the *male gaze* is omnipresent. It condemns, objectifies, defines standards and ideals, oppresses and classifies: male=active, female=passive. We all grew up with the phenomenon and are confronted with it on an everyday basis. As a result, all of us, including women and non-binary people, have more or less internalized it. Whether consciously or unconsciously, especially these groups tend to see themselves through a kind of mirror, anticipating the *male gaze*. But: understanding the *male gaze* also means being able to unlearn it.

Fällt dir eine Situation ein, in der du den male gaze stark wahrgenommen hast? Wie hast du dich dabei gefühlt? Können auch Männer und Jungs dem *male gaze* ausgesetzt sein?

Mit welchem Blick schaust du auf dich selbst? Anhand welcher Kriterien bewertest du deine Taten und dein Aussehen? Mit wem vergleichst du dich?

Wie unterscheidet sich z. B. die Frauendarstellung von Evelyn de Morgan von der Darstellung der Circe durch John William Waterhouse? Was ist aber vielleicht auch ähnlich? Kann es in einer männlich geprägten Gesellschaft überhaupt einen *female gaze* geben?

Can you think of a situation in which you strongly felt the male gaze? How did it make you feel? Can men and boys also be exposed to *male gaze*?

With which gaze do you look at yourself? What criteria do you use to appraise your actions and your appearance? Whom do you compare yourself with?

For example, in which respect does de Morgan's depiction of a woman differ from John William Waterhouse's painting *Offering the Cup to Ulysses*? And are there perhaps also similarities? Can something like a *female gaze* even exist in a male-dominated society?

»DU BIST EINE FRAU MIT EINEM MANN IN DIR. DU BIST DEIN EIGENER VOYEUR.«

Margaret Atwood, Autorin, 2007

Kennst du schon den TikTok-Trend:

Auf TikTok erstellen seit 2021 diverse Personen Videos, in denen sie z. B. weibliche Stars wie Willow Smith, Zendaya oder Emma Watson als Vorbilder für den *female gaze* bezeichnen und den Trend als *#womenwrittenbywomen* betiteln. »Als wärst du von einer Frau geschrieben« wurde auf Social Media-Plattformen zu einem selbstermächtigenden Kompliment, welches verdeutlicht: Du brichst mit dem männlichen Ist-Zustand und (er-)findest dich selbst.

»YOU ARE A WOMAN WITH A MAN INSIDE WATCHING A WOMAN. YOU ARE YOUR OWN VOYEUR.«

Margaret Atwood, author, 2007

Wo in der Ausstellung begegnest du der male gaze? Und gibt es auch den female gaze? Steht die Darstellung einer Künstlerin, wie z. B. Evelyn De Morgans *Medea*, automatisch für den *female gaze*, einen weiblichen Blick, und die eines Künstlers, für den *male gaze*?

Where in the exhibition have you encountered the male gaze? And is there also the female gaze? Does a depiction by a female artist, such as Evelyn De Morgan's *Medea*, automatically stand for the *female gaze* and that of a male artist for the *male gaze*?

Evelyn de Morgan (1855–1919)
Medea, undatiert / undated
Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 148 × 88 cm
Williamson Art Gallery and Museum, Birkenhead;
Wirral Museums Service
© Williamson Art Gallery and Museum, Birkenhead;
Wirral Museums Service

Have you heard of the TikTok trend:

Since 2021, gender diverse people have been creating videos on TikTok in which they refer to female stars such as Willow Smith, Zendaya or Emma Watson as role models for the *female gaze* and call the trend: *#womenwrittenbywomen*. »It's like you're written by a woman« has become a self-empowering compliment on social media platforms, making it clear: you're breaking with the masculine status quo and finding / defining yourself.

#WOMENWRITTENBYWOMEN#

Weißer (Schönheits-) Ideale

Das Ideal sei die weiße Frau. Sie sei rein, unschuldig und daher liebenswert? Diese rassistische Idee reicht von der Kolonialzeit bis ins Heute. Allein 2022 lässt sie sich in etlichen Social Media-Trends aufdecken. Einer von ihnen ist der *Clean Girl*-Look auf TikTok. Aber worum handelt es sich und für wen ist dieser Trend eigentlich? Die virale *Clean Girl*-Ästhetik ist minimalistisch: Schlichte Klamotten, dezentes Make-Up mit zartem Lipgloss und kleinen goldenen Creolen-Ohrringen. Dadurch möchten sich junge Frauen als sogenannte »Girlbosses« repräsentieren, also als Frauen, die vermeintlich alles unter Kontrolle haben. Dies ist jedoch eine absolut männliche Fantasie. Sie hat nichts mit realen Personen zu tun. Das *Clean Girl*-Image verstärkt auch, welche Frauen sozial mehr anerkannt werden. Nämlich jene, die wie das *Clean Girl* »glatte und porzellanartige Haut« haben. Bereits in dem Werk *Lady Lilith* von Dante Gabriel Rossetti aus dem 19. Jahrhundert lässt sich dieses eurozentristische Schönheitsideal erkennen. *Lady Liliths* Haut ist elfenbeinweiß, sie kämmt sich ihre am Haaransatz noch gewellten Haare glatt.

Auch beim *Clean Girl*-Look sind die Haare glatt, meist zu einem strengen Zopf oder Dutt gebunden. Lockige Haare – und damit vor allem Schwarze Menschen mit Afrohaaren – werden ausgeschlossen. Ihr natürliches Aussehen wird im Gegensatz zum angeblich sauberen *Clean Girl*-Look so als dreckig dargestellt – eine rassistische Erzählung, die weiterhin versucht, insbesondere Schwarze Frauen in der Gesellschaft als minderwertig zu positionieren. Dabei wurden genau jene Charakteristika des *Clean Girl*-Looks aus der *Black Culture* angeeignet und dann minimiert: Große goldene Creolen und mit Gel zurückgekämmte Dutts sind nur zwei von vielen Beispielen. Die *Clean Girls* mit den meisten TikTok-Views sind normschön: dünn, weiß und tragen teure Klamotten. Sie sind die, die auf dem Social Media-Schulhof als cool gelten. Dabei ordnen sie sich rassistischen, *klassistischen* Idealen unter, die sichtbar gemacht und diskutiert werden müssen.

Dante Gabriel Rossetti (1828–1882) und Henry Treffry (1838–1899) **Lady Lilith**, 1867
Aquarell und Gouache / Watercolour and gouache, 51,3 x 44 cm
The Metropolitan Museum of Art, New York, Rogers Fund, 1908
© The Metropolitan Museum of Art, New York

👁️ Schau dir die Videoinstallation von Sonia Boyce an: Wie wird hier mit weißen Schönheitsidealen von Weiblichkeit gebrochen?

👁️ Look at the video installation by Sonia Boyce: How does it break with white ideals of femininity?

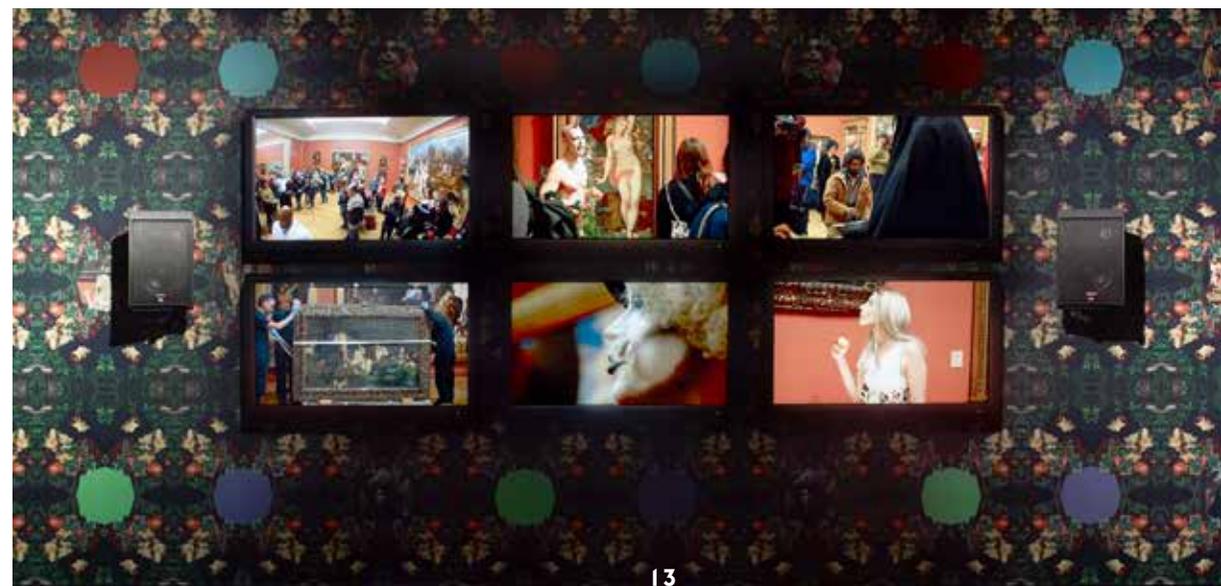
White Ideals (of Beauty)

Apparently, the ideal is the white woman. She is thought to be pure, innocent and therefore endearing. This racist idea reaches from colonial times all the way to the present day. In 2022 alone, it can be found in several social media trends. One of them is the *clean girl* look on TikTok.

But what is behind all this and who is the trend actually for? The *clean girl* aesthetic gone viral is rather minimalist: simple clothes, subtle make-up with delicate lip gloss and small gold creole earrings. With this look, young women want to represent themselves as so-called »girl bosses«, meaning women who have everything under control. This, however, is no more than a male fantasy. It has nothing to do with real people. The *clean girl* image also reinforces perceptions of which kind of women are more socially accepted. Namely, those who, like the

Sonia Boyce (*1962)
Six Acts, 2018, 6 synchronisierte HD-Videos und Tapeteninstallation, 15 min, Edition 2/3 / 6 synchronised HD videos and wallpaper installation, TRT: 15 min, Edition 2/3
Courtesy Simon Lee Gallery
© Sonia Boyce. All Rights reserved / VG Bild-Kunst, Bonn 2022

clean girl, have »smooth and porcelain-like skin«. This Eurocentric ideal of beauty can already be detected in the nineteenth-century work *Lady Lilith* by Dante Gabriel Rossetti. *Lady Lilith's* skin is ivory white; she is combing her hair smooth, which is still wavy at the hairline. In the *clean girl* look hair is also straight, usually tied into a tight braid or chignon. Curly hair is excluded – and along with it especially *Black* people with Afro hair. Their natural appearance is thus portrayed as dirty in contrast to the allegedly pure *clean girl* look – a racist narrative that continues to try to position Black women in particular as inferior in society. Whereas, some of those characteristics appearing in the *clean girl* look originally were appropriated from Black Culture and then minimized: big gold creoles and gel-combed hairdos are just two of many examples. The *clean girls* with the most TikTok views represent this kind of standard beauty: thin, white and wearing expensive clothes. On the social media schoolyard, they are the ones who are considered as cool. But what they are doing while they are at it is bowing to racist, *classist* ideals that need to be made visible and discussed.

RASSISMUS

Wie würde sich die Kunstwelt verändern, wenn es keinen Rassismus mehr gäbe?

Rassismus bedeutet, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion Abwertung, Ausgrenzung oder sogar Gewalt erleben müssen. Rassismus kann viele verschiedene Formen annehmen – so gibt es z. B. antimuslimischen, anti-Schwarzen oder antiasiatischen Rassismus, der sich besonders gegen diese Gruppen richtet. Während gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit früher meistens durch die »falsche« Religionszugehörigkeit begründet wurde, setzten sich ab dem 16. Jahrhundert vermeintlich wissenschaftliche Erklärungen durch. Die Menschen wurden ab dem Zeitpunkt in verschiedene »Rassen« eingeteilt, ab dem weiße Menschen Schwarze versklavten und für wirtschaftlichen Profit in den neuen Kolonien ausbeuteten. Heute ist den meisten Menschen zwar bewusst, dass es keine unterschiedlichen »Menschenrassen« gibt, aber stattdessen wird nun mit der anderen »sozialen Prägung« oder »Kultur« argumentiert, um Menschen rassistisch zu stigmatisieren. Die »Anderen« (siehe Othering) werden als »primitiv« und »unkultiviert« dargestellt, manchmal auch exotisiert oder

sexualisiert. Männer werden als triebhaft, Frauen als erotisch und oft als deren Opfer gezeichnet. Die indische Postkolonialismus-Theoretikerin Gayatri Chakravorty Spivak benannte diesen kolonialen Blickwinkel kritisch mit dem Satz: »White men are saving brown women from brown men« (»Weiße Männer retten braune Frauen vor braunen Männern«). Diese ironische Aussage betont das Überlegenheitsgefühl weißer Kolonisatoren, die sich als »Retter« verstanden, aber oft als Vergewaltiger ins Land kamen und zudem die weibliche Bevölkerung in ihren Herkunftsländern unterdrückten.

»ES SIND NICHT UNSERE UNTERSCHIEDE, DIE UNS TRENNEN. ES IST UNSERE UNFÄHIGKEIT, DIESE UNTERSCHIEDE ZU ERKENNEN, ZU AKZEPTIEREN UND SIE ZU FEIERN.«

Audre Lorde, Schriftstellerin, o. J.

»IT IS NOT OUR DIFFERENCES THAT DIVIDE US. IT IS OUR INABILITY TO RECOGNIZE, ACCEPT, AND CELEBRATE THOSE DIFFERENCES.«

Audre Lorde, writer, n. d.

»DIE GRUNDLEGENDESTEN FUNKTION VON RASSISMUS IST ABLENKUNG. SIE HALT DICH DAVON AB, DEINE ARBEIT ZU MACHEN. SIE BRINGT DICH DAZU, WIEDER UND WIEDER DEINE EXISTENZ RECHTFERTIGEN ZU MUSSEN.«

Toni Morrison, Literaturnobelpreisträgerin, o. J.

»THE FUNCTION, THE VERY SERIOUS FUNCTION OF RACISM IS DISTRACTION. IT KEEPS YOU FROM DOING YOUR WORK. IT KEEPS YOU EXPLAINING, OVER AND OVER AGAIN, YOUR REASON FOR BEING.«

Toni Morrison, Nobel Laureate in Literature, n. d.

»RACISM IS A WHITE PROBLEM. IT IS A WHITE CONSTRUCT, SO THE ULTIMATE RESPONSIBILITY LIES WITH THE WHITES.«

Robin DiAngelo, sociologist, n. d.

»RASSISMUS IST EIN WEISSES PROBLEM. ER WURDE VON WEISSEN KONSTRUIERT, ALSO LIEGT DIE ULTIMATIVE VERANTWORTUNG FÜR IHN BEI WEISSEN.«

Robin DiAngelo, Soziologin, o. J.

RACISM

In which way would the art world change if racism no longer existed?

Racism means that people are subjected to depreciation exclusion or even to experiencing violence due to their origin, skin colour or religion. Racism comes in many forms. There is, for example, anti-Muslim, anti-Black or anti-Asian racism which is particularly directed against these groups. While such group-based hostility was formerly justified above all by the »wrong« religious affiliation, from the 16th century on, allegedly scientific explanations became established. People were divided into different »races« from the time white people started enslaving Black people to then exploit them for economic profit in the new colonies. Today, most people are aware that there is no such thing as different

»human races«. Instead, it is the different »social background« or »culture« that now is often used as an argument to racially stigmatize people. The »others« may be described as »primitive« and »uncultivated«, sometimes exoticized or sexualized. Men are portrayed as libidinous, women as erotic and, quite often, as their victims. The Indian postcolonialism theorist Gayatri Chakravorty Spivak critically pinpointed this colonial perspective with the sentence: »White men are saving brown women from brown men.« This ironic statement emphasizes the sense of civilizational superiority of white colonizers who saw themselves as »saviors«, but often came to the country as rapists and, on top of that, oppressed the female population in their countries of origin.

ORIENTALISMUS

Turbane, Schleier, Säbel, Teetassen, Palmen, bunte Teppiche und nackte Frauen im Harem – dieses Klischeebild vom ›Orient‹ wurde im Westen verbreitet und war vor allem in der Malerei des 19. Jahrhunderts ein großes Thema. 1978 veröffentlichte der palästinensisch-amerikanische Literaturprofessor Edward Said ein Buch mit dem Titel *Orientalism*, in dem er diese Darstellung als westliche Erfindung charakterisierte. Indem der ›Orient‹ – also in etwa die Regionen, die heute als Nordafrika sowie Naher und Mittlerer Osten benannt werden – auf diese Weise als ›fremdartig‹ und ›rückständig‹ gezeichnet wurden, konnte sich der Westen selbst als kulturell überlegen inszenieren. So ließen sich auch die imperialistischen Ambitionen, diese Gegenden zu unterwerfen und auszubeuten, besser rechtfertigen. Orientalismus ist gleichzeitig durch Ablehnung wie Anziehung gekennzeichnet – die Menschen und Bräuche der Region werden als irrational, faul und unehrlich ebenso dargestellt wie als sinnlich, lustbetont und verführerisch. Als weit verbreitetes Symbol dafür stand in der Malerei die Figur der »Odaliske«, eine weiße Sklavin, die bevorzugt nackt im Bad gezeichnet wurde. An ihr lassen sich besonders gut die Fantasien erkennen, die (hauptsächlich) weiße europäische Männer in ihren Darstellungen vom ›Orient‹ auslebten: Sie ist ›keusches‹ Opfer ›orientalischer‹ Gewalt-herrscher und ›sündiger‹ Verführerin westlicher Eroberer gleichzeitig. Viele orientalistische Klischees haben bis heute überdauert und lassen sich z. B. auch in antimuslimischen Rassismen finden.

»ISLAMIC, INDIAN OR AFRICAN CIVILIZATIONS WERE INVENTED (...) BY ORIENTALISM (...).«

Hamid Dabashi, historian, n. d.

»ISLAMISCHE, INDISCHE ODER AFRIKANISCHE ZIVILISATIONEN WURDEN (...) VOM ORIENTALISMUS ERFUNDEN (...).«

Hamid Dabashi, Historiker, o. J.

»THERE IS NOTHING ABOUT ORIENTALISM THAT IS NEUTRAL OR OBJECTIVE.«

Ziauddin Sardar, historian, n. d.

»NICHTS AM ORIENTALISMUS IST NEUTRAL ODER OBJEKTIV.«

Ziauddin Sardar, Historiker, o. J.

»THEREFORE AS MUCH AS THE WEST ITSELF, THE ORIENT IS AN IDEA (...).«

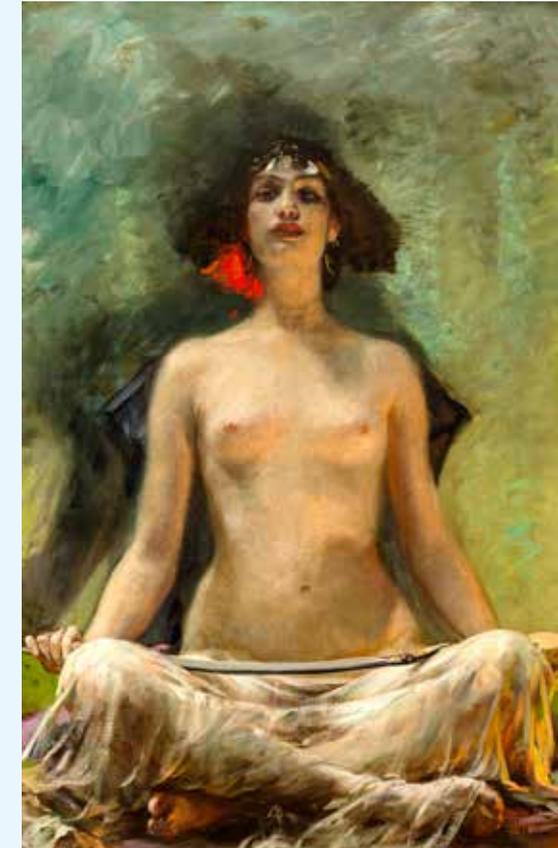
Edward Said, literary scholar, n. d.

»DESHALB IST DER ORIENT, WIE DER WESTEN SELBST, EINE IDEE.«

Edward Said, Literaturwissenschaftler, o. J.

ORIENTALISM

Turbans, veils, sabres, teacups, palm trees, colourful carpets and nude women in harems – this cliché-ridden image of the ›Orient‹ was spread in the West and was a major theme especially in nineteenth-century painting. In 1978, the Palestinian-American literature professor Edward Said published a book entitled *Orientalism* in which he characterized this image as a Western invention. By describing the ›Orient‹, meaning roughly those regions now called North Africa and the Near and Middle East, as ›alien‹ and ›backward‹, the West was able to present itself as culturally superior. This, at the same time, made it easier to justify imperialist ambitions to subjugate and exploit these regions. Orientalism has been typified by rejection and attraction alike: the people and customs of the region are portrayed as irrational, lazy and dishonest just as much as sensual, pleasure-oriented and seductive. A widespread symbol of this in painting was the figure of the »Odalisque«, a white slave girl, preferably drawn naked in the bath. She strikingly exemplifies the kind of fantasies that (mainly) white European men would live out in their depictions of the Orient: at once a ›chaste‹ victim of ›Oriental‹ tyrants and a ›sinful‹ seductress of Western conquerors. Many of these Orientalist clichés have survived to this day and can also be found, in anti-Muslim racisms, for example.

Bruno Piglhein (1848–1894)
Ägyptische Schwerttänzerin / Egyptian Sword Dancer, 1891, Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 138 × 89 cm
Privatsammlung, Courtesy Kunkel Fine Art, München
Private collection, Courtesy Kunkel Fine Art, Munich
© Courtesy Kunkel Fine Art, München

👁 Welche Klischees nutzt der Maler der Schwerttänzerin, um diese als angeblich ›orientalisch‹ und ›anders‹ darzustellen? Welches Frauenbild erfindet Piglhein hier?

👁 Which clichés does the painter of the sword dancer use in order to depict her as supposedly ›oriental‹ and ›other‹? What kind of an image of women does Piglhein create here?

ANTISEMITISMUS

Der Begriff Antisemitismus bezeichnet eine feindliche Einstellung gegenüber Juden*Jüdinnen. Diese zeigt sich in verschiedensten Formen von Vorurteilen über Beschimpfungen bis hin zu Gewalt. Der seit Jahrtausenden existierende Antisemitismus ist die älteste bekannte Form von geschlechterübergreifendem, gruppenspezifischem Menschenhass. Seine schlimmste Erscheinungsform war der deutsche Nationalsozialismus unter Adolf Hitler, als zwischen 1933 und 1945 in Europa über sechs Millionen jüdische Menschen ermordet wurden. Was den Antisemitismus von anderen Diskriminierungsformen unterscheidet, ist die Vorstellung kultureller und wirtschaftlicher Überlegenheit der angefeindeten Gruppe, anders als z. B. bei Rassismus oder Muslimfeindlichkeit, wo das Gegenüber meist abgewertet wird. Statt Juden*Jüdinnen als rückständig zu bezeichnen, erscheinen sie in Stereotypen oft als Vertreter*innen eines modernen und aufgeklärten Weltbildes, das aber als ›dekadent‹ und ›bedrohlich‹ dargestellt wird. Auch Verschwörungstheorien haben oft antisemitische Elemente, weil davon fantasiert wird, alle jüdischen Menschen seien wohlhabend, einflussreich und gut vernetzt. Daher seien sie heimliche ›Strippenzieher*innen‹ bei internationalen Ereignissen. Antisemitische Vorurteile beziehen sich häufig auf Kategorien wie Reichtum und Macht, Sexualität oder äußerliche Merkmale. Visuell werden antisemitische Körperklischees mitunter durch die Darstellung von großen, krummen Nasen (›Hakennase‹), wulstigen Lippen, engstehenden Augen, gekrümmter Haltung, O-Beinen und Plattfüßen ausgedrückt. Etwas subtiler, aber nicht weniger problematisch, ist das Stereotyp der ›schönen Jüdin‹.

Dieses Klischeebild aus der Kunst und Literatur um 1900 zeigte jüdische Frauen oftmals als zwar klug, schön und verführerisch, aber markierte sie zugleich als ›fremd‹ und ›andersartig‹ – z. B. durch orientalisierende Elemente wie Schmuck etc.

Hermann Kaulbach (1846–1909)
Lucrezia Borgia, 1882
Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 207 x 329 cm
Hamburger Kunsthalle
© Hamburger Kunsthalle / bpk
Foto: Christoph Irrgang

»MEIN JÜDISCH-SEIN IST WUT AUF JENE, DIE MICH NICHT GENUG, ZU VIEL, FALSCH FÜHLEN LASSEN. AUF JENE, DIE MIR ANGST MACHEN, UNS BEDROHEN, UNS NACHTS WACH LIEGEN UND CHECKLISTEN ABHAKEN LASSEN MIT DER FRAGE: DARF ICH MICH ÜBERHAUPT JÜDISCH NENNEN?«

Debora Antmann, Autorin, o. J.

»MY JEWISHNESS IS ANGER AT THOSE WHO MAKE ME FEEL INSUFFICIENT, TOO MUCH, WRONG. AT THOSE WHO SCARE ME, THREATEN US, MAKE US LIE AWAKE AT NIGHT AND TICK OFF CHECKLISTS WITH THE QUESTION: CAN I EVEN CALL MYSELF JEWISH?«

Debora Antmann, author, n. d.

👁️ Sieh dir dazu am besten die Gemälde *Judith und Holofernes* von Franz von Stuck und *Lucrezia Borgia* von Wilhelm von Kaulbach an: Welche der oben genannten Stereotype findest du hier wieder? Begegnen uns solche Klischees heute noch, wenn ja, wo und in welchem Zusammenhang?

ANTI-SEMITISM

The term anti-Semitism describes a hostile attitude towards Jews. It manifests itself in various forms, from prejudice, to insults, to violence. Anti-Semitism, which has existed for thousands of years, is the oldest known form of group-specific hatred of people, regardless of gender. Its worst manifestation was during German National Socialism under Adolf Hitler when over six million Jewish people were murdered between 1933 and 1945 in Europe. What distinguishes anti-Semitism from other forms of discrimination is the idea of a cultural and economic superiority of the group being attacked, unlike, for example, racism or Islamophobia, where the counterpart is usually devalued. Instead of labelling Jews as backward, in stereotypes they often appear as representatives of a modern and sophisticated worldview, which is, however, portrayed as ›decadent‹ and ›threatening‹. Conspiracy theories also often contain anti-Semitic elements, as it is imagined that all Jewish people are wealthy, influential and well-connected and thus able to act as secret ›string-pullers‹ in international affairs. Anti-Semitic prejudices often refer to categories such as wealth and power, sexuality or external characteristics. Visually, anti-Semitic body stereotypes are sometimes expressed through the depiction of large, crooked noses (›hooknose‹), bulging lips, narrow eyes, hunched posture, bowlegs and flat feet. Somewhat more subtle, but no less problematic, is the stereotype of the ›beautiful Jewess‹. This cliché image from art and literature around 1900 often showed Jewish women as smart, beautiful and seductive, but at the same time marked them as ›foreign‹ and ›different‹, for example, based on orientalisising elements such as jewellery, etc.

Franz von Stuck (1863–1928)
Judith und Holofernes / Judith and Holofernes
1926, Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 157 x 83 cm
Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
© Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Staatliches Museum Schwerin, Foto: Elke Walford

»ANTISEMITISMUS IST DAS GERÜCHT ÜBER DIE JUDEN.«

Theodor Adorno, Philosoph und Soziologe, o. J.

»ANTI-SEMITISM IS THE RUMOUR ABOUT THE JEWS.«

Theodor Adorno, philosopher and sociologist, n. d.

»ES IST PASSIERT, FOLGLICH KANN ES WIEDER PASSIEREN.«

Primo Levi, Schriftsteller, o. J.

»IT HAPPENED, THEREFORE IT CAN HAPPEN AGAIN.«

Primo Levi, writer, n. d.

👁️ Take a look at the paintings *Judith und Holofernes* by Franz von Stuck and *Lucrezia Borgia* by Wilhelm von Kaulbach: Which of the above stereotypes do you find here? Do we still encounter such clichés today, and if so, where and in what context?

VALIE EXPORT (*1940)
Tap- und Tastkino / Tap and Touch Cinema, 1968
Video: Digibeta PAL, S/W, Ton, 1:08 min / Video: Digibeta PAL, B/W, Sound, 1:08 min
© VALIE EXPORT / Courtesy Electric Arts Intermix (EAI), New York / VG Bild-Kunst, Bonn 2022 / SAMMLUNG VERBUND, Wien

Power Relations

(not so fun) facts

Machtverhältnisse

Smash the Patriarchy, Free the Nipple!

(Nieder mit dem Patriarchat, Freiheit für die Nippel!)

Frauen und viele non-binäre Menschen sind im Alltag mit diversen Kleidungsansprüchen und Verhaltensregeln konfrontiert. Der Rock soll nicht zu kurz sein. Das Kind in der Öffentlichkeit zu stillen ist tabu. Im Büro muss eine Frau BH tragen, sonst gibt's berufliche Konsequenzen. Vor allem der weiblich gelesene Körper wird sexualisiert. Dagegen wehrt sich die Bewegung Free the Nipple. Es geht um die Wahl: Ob langer oder kurzer Rock, BH oder nicht: Jede*r entscheidet selbst. Auch in den Sozialen Medien wird die weiblich gelesene Brust zensiert. An der Free the Nipple-Bewegung wird kritisiert, dass sie nicht genug auf die Nuancen von Schwarzen Menschen und People of Color achtet, also keinen intersektionalen Ansatz verfolgt, sondern vornehmlich einen weißen Feminismus wiedergibt.

Fighting for Female Freedom

In Spanien wurde im Mai 2022 beschlossen, dass Catcalling verboten werden soll. Catcalling? Viele Frauen erleben täglich auf der Straße aufdringliche Blicke, dass ihnen hinterhergepfiffen wird oder sie hören anstößige Kommentare zu ihrem Aussehen. Auch diese verbale sexuelle Belästigung hinterlässt Spuren. Trotzdem wird sie oft als angebliches Kompliment dargestellt, auch im Film. In der Performance Tap- und Tastkino band sich VALIE EXPORT 1968 einen »verkleinerten Kinosaal« vor die nackten Brüste. Passant*innen hatten für jeweils 30 Sekunden »öffentlichen Zugriff«, in denen sie ihre Brüste anfassen durften. Interessanterweise wurden damit nicht etwa VALIE EXPORT und ihr (Ober-)Körper bloßgestellt, sondern die Passant*innen, die dieses Angebot in aller Öffentlichkeit annahmen. Wer wird hier vorgeführt und wer ist Voyeur*in? Wie drehen sich hier Macht- und Blickverhältnisse um?

Smash the Patriarchy! Free the Nipple!

Women and many non-binary people are confronted with various dress codes and rules of conduct in their everyday lives. The skirt should not be too short. Breastfeeding in public is taboo. A woman has to wear a bra in the office, otherwise there may be professional consequences. Above all, bodies perceived as female are being eroticized. The Free the Nipple movement is fighting against this. It's a matter of choice: whether it's a long or short skirt, bra or not – everyone decides for themselves. The breast perceived as female is also censored in social media. The Free the Nipple movement has been criticized for not paying enough attention to the nuances concerning Black people and People of colour, for not pursuing an intersectional approach, but rather for primarily reflecting a white feminism.

Fighting for Female Freedom

In Spain, it was decided in May 2022 that catcalling should be banned. Catcalling? Many women experience obtrusive looks, being whistled at or hearing disrespectful comments about their appearance on the streets every day. Verbal sexual harassment is harmful and leaves its mark. Yet it still is often presented as an alleged compliment, also in films. In the 1968 performance

Tap- und Tastkino (Tap and Touch Cinema), VALIE EXPORT strapped a »scaled-down cinema« in front of her bare chest. Passers-by had »public access« for thirty seconds at a time during which they were allowed to touch her breasts. Interestingly, it was not VALIE EXPORT and her (upper) body that were thus exposed, but rather the passers-by who accepted this offer in public. Who is being embarrassed here and who is a voyeur? How are power and gaze relationships reversed here?

Jetzt sprechen wir!

DER BECHDEL TEST WURDE 1985 VON DER AUTORIN & ZEICHNERIN ALISON BECHDEL EINGEFÜHRT, NÄMLICH MIT IHREM COMIC DYKES TO WATCH OUT FOR (BEMERKENSWERTE LESBEN).

DER TEST KONZENTRIERT SICH AUF DIE STEREOTYPISIERUNG VON FRAUEN IM FILM UND HAT NUR DREI REGELN:

1. DER FILM MUSS MINDESTENS ZWEI ODER MEHR FRAUEN HABEN,
2. DIE MITEINANDER REDEN,
3. ÜBER ETWAS ANDERES ALS EINEN MANN.

ZIEMLICH SIMPLE KRITERIEN, DIE NOCH NICHT VIEL DARÜBER AUSSAGEN, OB EIN FILM SEXISTISCH IST!? TROTZDEM ERFÜLLEN FILME DEN BECHDEL-TEST NUR SELTEN.

Now it's your turn to talk!

THE BECHDEL TEST WAS INTRODUCED IN 1985 BY WRITER & CARTOONIST ALISON BECHDEL, NAMELY WITH HER COMIC DYKES TO WATCH OUT FOR.

THE TEST FOCUSES ON THE STEREOTYPING OF WOMEN IN FILM AND HAS ONLY THREE RULES:

1. THE MOVIE HAS TO HAVE AT LEAST TWO WOMEN IN IT,
2. WHO TALK TO EACH OTHER,
3. ABOUT SOMETHING OTHER THAN A MAN.

PRETTY SIMPLE CRITERIA THAT DON'T SAY MUCH ABOUT WHETHER A FILM IS SEXIST!? YET MANY FILMS DO NOT FULFIL THE CRITERIA OF THE BECHDEL TEST.

Woher dieser Hass?

HATECORE

Misogynie ist eine Einstellung, die den Hass auf Frauen bezeichnet (Altgriechisch: misos=Hass, gyne=Frau). Sie existiert seit Jahrtausenden auf der ganzen Welt. Sie zeigt sich in vielen historischen Kunstwerken, z. B. in den Vernichtungsfantasien von Otto Greiner, aber auch in unserer heutigen Zeit. Seit der Entstehung des Internet manifestiert sich Misogynie auch verstärkt im digitalen Raum, wo weiblich gelesene Personen um ein Vielfaches häufiger als männliche angefeindet, sexualisiert und bedroht werden.

Stell dir vor, jede Form von Misogynie würde sich auf einmal in Luft auflösen. Wie würde das dein Leben betreffen?

Otto Greiner (1869–1916)
Der Teufel zeigt das Weib dem Volke (aus der fünfteiligen Serie *Vom Weibe*) / **The Devil Showing Woman to the People** (from the five-part series *Of Woman*), 1898
Federlithografie / Pen lithograph, 70 × 55 cm
Museum der bildenden Künste, Leipzig
© bpk / Museum der bildenden Künste, Leipzig

MISOGYNIEN-LISTE

HIER EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE GÄNGIGSTEN HASSVURURTEILE GEGENÜBER FRAUEN (VORSICHT BEIM LESEN, WENN DU SENSIBEL AUF SOLICHE AUSSAGEN REAGIERST!).

☞ WELCHE FALLEN DIR SONST NOCH EIN? WARUM SIND ES SO VIELE? WIE KÖNNTEN SIE ABGESCHAFFT WERDEN? GIBT ES SO ETWAS AUCH ÜBER MÄNNER? IST FEMME FATALE AUCH EIN MISOGYNER BEGRIFF?

FRAUEN SIND SCHWÄCHER ALS MÄNNER.
FRAUEN SIND DÜMMER ALS MÄNNER.
FRAUEN HABEN KLEINERE GEHIRNE ALS MÄNNER.
FRAUEN SIND STUTENBISSIG.
FRAUEN NÜTZEN MÄNNER AUS.
FRAUEN SETZEN IHRE SEXUELLE ATTRAKTIVITÄT EIN, UM MÄNNER ZU MANIPULIEREN.
FRAUEN SIND FEIGE. FRAUEN SIND FALSCH.
FRAUEN FINDEN IHRE ERFÜLLUNG IN DER MUTTERSCHAFT.
FRAUEN GEHÖREN AN DEN HERD.
FRAUEN SIND EITEL.
FRAUEN WERDEN VON IHREN EMOTIONEN GELENKT.
FRAUEN WERDEN VON IHREN HORMONEN BEHERRSCHT.
FRAUEN BRAUCHEN EINE HARTE HAND.
FRAUEN TRÄUMEN DAVON, SICH EINEM MANN ZU UNTERWERFEN.
FRAUEN SIND DAZU GEBOREN, EINEM MANN ZU DIENEN.
FRAUEN SIND TRIEBHAFT. FRAUEN SIND VERKLEMMT.
FRAUEN WERDEN NUR LESBISCH, WEIL SIE KEINEN MANN FINDEN.
LESBISCHE FRAUEN TRÄUMEN DAVON, DASS EIN RICHTIGER MANN ES IHNEN BESORGT.
FRAUEN OPFERN SICH GERNE FÜR ANDERE AUF.
FRAUEN SIND LEICHTGLÄUBIG.
FRAUEN GEHÖREN NICHT IN DIE ÖFFENTLICHKEIT.
FRAUEN KÖNNEN NICHT LOGISCH DENKEN.
WEIBLICHE STIMMEN SIND SCHRILL.
FRAUEN SIND TEUFLISCH.
FRAUEN SIND HEXEN.
FRAUEN KÖNNEN KEINE CHEFINNEN SEIN.
FRAUEN WOLLEN KEINE KARRIERE MACHEN.
FRAUEN HABEN KEINEN EHRGEIZ.
FRAUEN KÖNNEN NICHT GENIAL SEIN.
MÄNNER SIND DER GEIST, FRAUEN DER KÖRPER.
FRAUEN SIND DAS GEFÄSS, DAS DER MANN MIT SEINEM SAMEN FÜLLT.
FRAUEN KÖNNEN NICHT EINPARKEN.
FRAUEN LIEBEN SHOPPING. FRAUEN SIND SCHWIERIG.
FRAUEN WOLLEN DIE GANZE ZEIT ÜBER GEFÜHLE REDEN.
FRAUEN LIEBEN GOSSIP.
FRAUEN REDEN SCHLECHT ÜBER ANDERE.
FRAUEN HABEN KEINEN RÄUMLICHEN ORIENTIERUNGSSINN.
FRAUEN KÖNNEN SICH NICHT ENTSCHEIDEN.
FRAUEN KÖNNEN NICHT ALLEINE SEIN.
FRAUEN INTERESSIEREN SICH FÜR UNWICHTIGE DINGE.
FRAUENTHEMEN SIND ÜBERFLÜSSIG.
GESCHLECHTERGERECHTE SPRACHE BRAUCHT KEIN MENSCH.
TEENAGERMÄDCHEN KICHEN DIE GANZE ZEIT.
ALTE FRAUEN SIND UNSEXY.
DICKE FRAUEN HABEN KEINE DISZIPLIN.
MÜTTER KLAMMERN SICH AN IHRE KINDER.
FRAUEN HABEN ES SELBST HERAUSGEFORDERT, WENN IHNEN GEWALT ANGETAN WIRD.

MISOGYNY LIST

HERE IS AN OVERVIEW OF THE MOST COMMON HATE PREJUDICES AGAINST WOMEN (CAREFUL WHEN READING IF YOU ARE SENSITIVE TO SUCH STATEMENTS!).

☞ ARE THERE ANY OTHER ONES YOU CAN THINK OF? WHY ARE THERE SO MANY OF THEM? HOW COULD THEY BE ABOLISHED? IS THERE ALSO SUCH A THING ABOUT MEN? IS FEMME FATALE ALSO A MISOGYNIST TERM?

WOMEN ARE WEAKER THAN MEN.
WOMEN ARE DUMBER THAN MEN.
WOMEN HAVE SMALLER BRAINS THAN MEN.
WOMEN ARE BITCHY. WOMEN TAKE ADVANTAGE OF MEN.
WOMEN USE THEIR SEXUAL ATTRACTIVENESS TO MANIPULATE MEN.
WOMEN ARE COWARDS. WOMEN ARE FAKE.
WOMEN THRIVE ON MOTHERHOOD.
WOMEN BELONG AT THE HEARTH.
WOMEN ARE VAIN.
WOMEN ARE RULED BY THEIR EMOTIONS.
WOMEN ARE RULED BY THEIR HORMONES.
WOMEN NEED A FIRM HAND.
WOMEN DREAM OF SUBMITTING TO A MAN.
WOMEN ARE BORN TO SERVE A MAN.
WOMEN ARE LIBIDINOUS. WOMEN ARE UPTIGHT.
WOMEN ONLY BECOME LESBIANS BECAUSE THEY CAN'T FIND A MAN.
LESBIAN WOMEN DREAM OF A REAL MAN DOING IT TO THEM.
WOMEN LIKE TO SACRIFICE THEMSELVES FOR OTHERS.
WOMEN ARE SUPERSTITIOUS.
WOMEN DON'T BELONG IN PUBLIC.
WOMEN CAN'T THINK LOGICALLY.
FEMALE VOICES ARE SHRILL.
WOMEN ARE DEVILISH. WOMEN ARE WITCHES.
WOMEN CAN'T BE BOSSES.
WOMEN DON'T WANT TO PURSUE A CAREER.
WOMEN HAVE NO AMBITION.
WOMEN CAN'T BE GENIUSES.
MEN ARE THE MIND; WOMEN ARE THE BODY.
WOMEN ARE THE VESSEL THAT THE MAN FILLS WITH HIS SEED.
WOMEN CAN'T PARK. WOMEN LOVE SHOPPING.
WOMEN ARE DIFFICULT.
WOMEN WANT TO TALK ABOUT FEELINGS ALL THE TIME. WOMEN LOVE GOSSIP.
WOMEN TALK BADLY ABOUT OTHERS.
WOMEN HAVE NO SPATIAL SENSE OF DIRECTION.
WOMEN CAN'T MAKE UP THEIR MINDS.
WOMEN CAN'T BE ALONE.
WOMEN ARE INTERESTED IN UNIMPORTANT THINGS.
WOMEN'S ISSUES ARE SUPERFLUOUS.
GENDER-APPROPRIATE LANGUAGE IS NOT NEEDED BY ANYONE.
TEENAGE GIRLS GIGGLE ALL THE TIME.
OLD WOMEN ARE UNSEXY.
FAT WOMEN HAVE NO DISCIPLINE.
MOTHERS CLING TO THEIR CHILDREN.
WOMEN HAVE ASKED FOR IT WHEN VIOLENCE IS DONE TO THEM.

Where Does All the Hate Come From?

HATECORE

Misogyny is an attitude that refers to hatred of women (Ancient Greek: misos=hate, gyne=woman). It has existed for thousands of years all over the world. It can be seen in many historical works of art, in the extermination fantasies of Otto Greiner, for example, but also in our modern times. Since the emergence of the internet, misogyny has also increasingly manifested itself in the digital space, where people perceived as female are many times more likely than people perceived as male to be targeted, sexualized and threatened.

Imagine if every form of misogyny suddenly vanished into thin air. How would that affect your life?

Otto Greiner (1869–1916)
Der Mörser (aus der fünfteiligen Serie *Vom Weibe*) / **The Mortar** (from the five-part series *Of Woman*), 1900
Federlithografie, Druck karminrot / Pen lithograph, crimson print, 62 × 46 cm
Museum der bildenden Künste, Leipzig
© bpk / Museum der bildenden Künste, Leipzig

Die fatale Anziehungskraft weiblicher Figuren in der Kunst wurde oft mit bestimmten Kleidungsstilen oder Accessoires unterstrichen. Hier stellen wir einige vor, die klassische Geschlechterbilder ausdrücken oder sie hinterfragen. Findest du noch mehr Beispiele in der Ausstellung oder in deinem Alltag?

👁️ Siehst du Menschen, die dir ähnlich sehen, in Modemagazinen? Warum oder warum nicht?

FATALE

Jeanne Mammen (1890–1976)
Sie repräsentiert!
She represents!
 (In: *Simplicissimus*, 32, Nr. 47), 1928
 Dreifarbdruk auf Papier / Three-colour print on paper, 38,5 × 28 cm
 Stiftung Stadtmuseum Berlin, Jeanne Mammen Stiftung
 ©VGBild-Kunst, Bonn 2022, Reproduktion: Mathias Schormann

GARÇONNE-STIL GARÇONNE STYLE

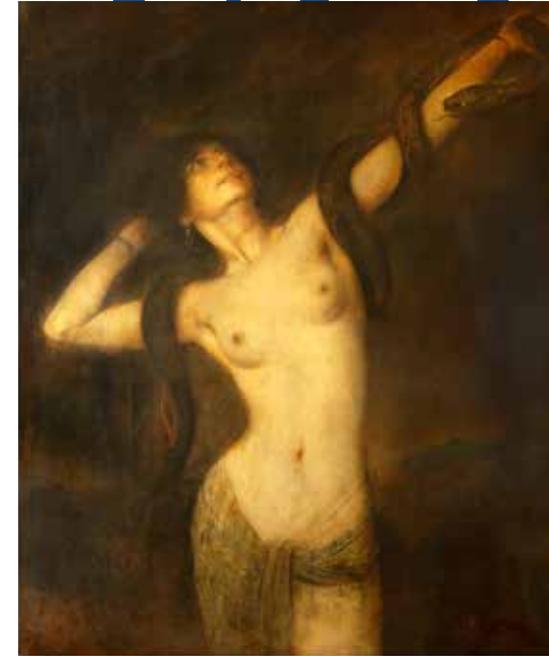
Schwarzer Zylinder schräg in die eine Richtung, Zigarette schräg in die andere Richtung, Lippen rot, Haare kurz, Herrenanzug, herausfordernde Pose: So sah die Berliner Künstlerin Jeanne Mammen in den wilden 1920er Jahren die »Neue Frau«, die »Garçonne« (weibliche Form vom französischen »garçon«, Junge). Das Korsett hat sie weggeschmissen, und damit auch die Erwartungen daran, wie Frauen sich zu kleiden oder zu benehmen haben.

Black top hat slanting one way, cigarette slanting the other, red lips, short hair, men's suit, challenging pose: this is how Berlin artist Jeanne Mammen saw the »New Woman« in the wild 1920s, the »garçonne« (feminine form of the French »garçon«, boy). She got rid of the corset, and with it the expectations of how women should dress or behave.

The fatale attraction of female figures in art has often been underscored with certain clothing styles or accessories. Here we present some of these that either express or challenge classic gender images. Can you find more examples in the exhibition or in your everyday life?

👁️ Have you seen people who look like you in fashion magazines? Why or why not?

STYLIS

Franz von Lenbach (1836–1904)
Schlangenkönigin / Serpent Queen, 1894
 Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 123 × 106 cm
 Kunstsammlung Züll, Sankt Augustin
 © Kunstsammlung Züll, Sankt Augustin, Foto: Ingo Bustorf

SCHLANGEN SNAKES

Schlangen sind das perfekte Accessoire, um gleichzeitig Gefahr und Verführung zu signalisieren. Erotik pur! Ihr erinnert euch: Die fiese Schlange überredet in der Bibel Eva, vom Baum der Erkenntnis zu naschen, und danach schämen sich Adam und Eva auf einmal, weil sie nackt sind, finden es aber auch irgendwie aufregend ... Frauen werden als Schlangen bezeichnet, wenn sie als manipulativ gelten und mit ihrem Sexappeal Männer verführen, die das angeblich gar nicht wollen. Besonders beliebt ist die Kombi aus nackter weiblicher Figur und Schlange im 19. Jahrhundert, als Frauen gesellschaftlich kaum Macht hatten, aber allmählich dagegen aufbegehren. Komischer Zufall, oder?

Snakes are the perfect accessory to signal danger and seduction at the same time. Pure sex appeal! Remember: in the Bible, it is the nasty snake that persuades Eve to nibble from the tree of knowledge, and afterwards Adam and Eve are suddenly ashamed of being naked but also find it somehow exciting ... Women are called snakes when they are considered manipulative and use their sex appeal to seduce men who supposedly don't really want that. The combination of the naked female figure and snakes is particularly popular in the 19th century, when women had hardly any social power or status, but started rebelling against that. Strange coincidence, isn't it?

John Collier (1850–1934)
Lilith, 1889
 Öl auf Leinwand / Oil on
 canvas, 194 × 104 cm
 The Atkinson, Southport
 © The Atkinson/
 Bridgeman Images

LANGES WALLHAAR LONG FLOWING HAIR

Langes Wallehaar gilt in den Bildern des 19. Jahrhunderts als Zeichen von absoluter Weiblichkeit und Verführung schlechthin. Wenn es zottelig ist oder sogar aus Schlangen besteht (Achtung Medusenhaupt!), soll das darauf hinweisen, dass seine Trägerin moralisch verkommen ist. Umgekehrt steht kurzes Haar im 20. Jahrhundert meistens für die Emanzipation von alten Geschlechterbildern und für eine freie, manchmal auch queere Sexualität.

Long Flowing Hair is considered a symbol of absolute femininity and seduction par excellence in nineteenth-century paintings. If it is shaggy or even made of snakes (beware: Medusa head!), this is supposed to indicate that its wearer is morally depraved. Conversely, in the twentieth century, short hair usually stands for emancipation from outdated gender images and for a free, sometimes queer sexuality.

Dante Gabriel Rossetti (1828–1882) und Henry Treffry (1838–1899)
Lady Lilith, 1867
 Aquarell und Gouache /
 Watercolour and Gouache,
 51,3 x 44 cm
 The Metropolitan Museum
 of Art, New York, Rogers
 Fund, 1908
 © The Metropolitan Mu-
 seum of Art, New York

SPIEGEL MIRRORS

»Women see themselves being looked at« (»Frauen sehen sich, wie sie angesehen werden«), schrieb der englische Kunstkritiker John Berger. Frauen, die sich auf Gemälden selbst(-verliebt) im Spiegel betrachten, sollen die Eitelkeit des weiblichen Geschlechts beweisen. Dabei beweisen diese Gemälde eher die Vorherrschaft des männlichen Blicks (male gaze), der Frauen durch seine ständige Begutachtung oder sogar Überwachung zu Objekten macht. Manche sagen, der Spiegel auf den Gemälden sei heute durch Computer- oder Smartphone-Bildschirme abgelöst worden, in denen sich vor allem Frauen für den männlichen Blick (male gaze) in Sozialen Medien spiegeln. Siehst du das auch so?

»Women see themselves being looked at,« wrote the English art critic John Berger. Women looking at themselves (narcissistically) in the mirror in paintings are meant to prove the vanity of the female sex. Yet these paintings rather prove the dominance of the male gaze that turns women into objects through its constant scrutiny or even surveillance. Some say that the mirror in the paintings has now been replaced by computer or smartphone screens, in which especially women are reflected for the male gaze on social media. Do you see it that way too?

👁️ Sieh dir unter dem Eindruck der Pro- und Contra-Position (nächste Seite) einmal das Gemälde *Lilith* von Sylvia Sleigh an: Mit welchem Blick schaust du auf die Figur? Binär oder non-binär? Oder kann man das für sich gar nicht klar sagen?

Kann es den non-binären Blick geben?

Sylvia Sleigh (1916–2010)
Lilith, 1967

Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas, 274,6 × 152,4 cm
Rowan University Art Gallery, Glassboro, New Jersey
© Estate of Sylvia Sleigh. Photo: Karen Mauch Photography /
Rowan University Art Gallery.

👁️ Under the impression of the pro and con positions (next page), take a look at the painting *Lilith* by Sylvia Sleigh: With which gaze are you looking at the figure? Binary or non-binary? Or is it hard to say that clearly for yourself?

Is There such a Thing as a non-binary Gaze?

Der non-binäre Blick existiert nicht!

So lange wir in einer Gesellschaft leben, die von Männern dominiert wird, kann es keinen non-binären Blick geben. Denn nicht die eigene Geschlechtsidentität entscheidet darüber, wie wir andere anblicken, sondern das System, in dem wir leben. Und das ist nach wie vor, überall auf der Welt, das Patriarchat. So lange wir also in sozialen Strukturen leben, in denen die Menschheit binär in männlich und weiblich eingeteilt wird, können wir diesem Blick nicht entkommen. Dafür spielt es keine Rolle, wo auf der Gender-Skala wir uns selbst verorten, ob wir uns als männlich, weiblich, non-binär oder wie auch immer charakterisieren. Um einen weiblichen Blick zu haben, müssten wir im Matriarchat leben. Deswegen kann es unter der globalen Vorherrschaft von männlichen, kapitalistischen Strukturen auch keinen queeren, keinen trans (siehe LGBTQIA), keinen Black Gaze geben, weil all diese Identitäten nach wie vor marginalisiert und diskriminiert werden. Blicke, zumal in der Kunst, sind immer mit Macht verbunden, mit Fremdbestimmungen, mit Zurichtungen. Es kann allein schon deshalb keinen non-binären Blick geben, weil dieser Lebewesen geschlechtlich nicht einteilen, nicht kategorisieren würde. In der dafür notwendigen non-binären Gesellschaftsform, die an der Gleichheit von Unterschiedlichen interessiert wäre, gäbe es diese Form von Macht ausübung nicht.

Wieso nicht?

Glaube ich nicht dran!

Gibt es nicht jetzt und in der menschlichen Geschichte Beispiele für ein Matriarchat, z.B. auf Kreta?

S.o.!

Was hat Race damit zu tun?

Aber es gäbe dann doch immer noch Blicke, oder etwa nicht? Oder soll es heißen, dass es allein deswegen schon keinen non-binären Blick geben kann?

Why not?

I don't believe in that!

Aren't there examples of matriarchy now and in human history, e.g. on Crete?

See above!

What does "race" have to do with it?

But there would still be gazing, wouldn't there? Or does it mean that for that reason alone there can be no non-binary gaze?

Der non-binäre Blick ist die Zukunft!

Der männliche Blick (male gaze) unterteilt die Menschen in Männer und Frauen, in Schauende und Angeschauete, in Aktive und Passive, in Subjekte und Objekte. Der non-binäre Blick hingegen schafft »Geschlecht« als Unterscheidungsmerkmal ganz ab, da er kein Interesse an dieser Kategorie hat. Weder Lebewesen noch irgendetwas anderes wie Farben, Stile oder Gerüche werden einem einzelnen Geschlecht zugeordnet, sondern existieren nur für sich und aus sich heraus. Einzelne Merkmale wie Lippenstift, Bartstoppeln oder Brüste werden nicht als Indikatoren für Geschlecht gelesen, sondern ohne diesen Filter unvoreingenommen in ihrer spezifischen Beschaffenheit – Form, Farbe, Struktur etc. – wahrgenommen. Daher übt dieser Blick keinerlei Macht aus, weil er das Betrachtete in keine existierenden Kategorien einordnet und bewertet. Er schaut nicht von oben nach unten, nicht von unten nach oben, nicht auf Einzelteile oder die Gesamtübersicht, sondern er tut all dies gleichzeitig mit allen, den Blickenden sowie den Angeblickten. Der non-binäre Blick hat die Kraft, unsere gesamte Weltordnung zu destabilisieren, weil Eigenschaften und Merkmale nun ganz neu, ohne Vorurteile und Wertungen, wahrgenommen werden können. Denn dies betrifft nicht nur menschliche Körper, sondern alle Seinsformen, die wir uns nur vorstellen können.

Also es gibt ihn jetzt noch nicht, oder doch?

Wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Klingt attraktiv, aber ein bisschen verwirrend...

Interessant eigentlich, dass wir nicht nur Menschen, sondern auch z.B. Formen - eckig vs. rund - oder Gerüche - herb vs. süß - nach Geschlecht einteilen.

So, now it doesn't exist yet, does it?

How can I imagine that in practice? Sounds intriguing, but a bit confusing...

Actually, it is interesting that we not only classify people, but also, for example, shapes - angular vs. round - or smells - tart vs. sweet - according to gender.

The non-binary gaze is the future!

The male gaze divides people into men and women, into those who look and those who are looked at, into the active and the passive, into subjects and objects. The non-binary gaze abolishes »gender« as a distinguishing feature altogether because it has no interest in this type of category. Neither living beings nor anything else like colours, styles or smells are assigned to a single gender, but exist only for and from themselves. Individual features such as lipstick, stubble or breasts are not read as indicators of gender, but are perceived impartially and without this filter in their specific properties, such as shape, colour, structure etc. Therefore, this gaze does not exert any power, because it does not classify and evaluate what is being looked at into any existing categories. It does not look from top to bottom, not from bottom to top, not at individual parts or the overall view, but it does all this simultaneously with everyone, the gazers as well as those gazed at. The non-binary gaze has the power to destabilize our entire world order, because qualities and characteristics can now be perceived in a completely new way, without prejudices and evaluations. For this concerns not only human bodies but all forms of being that we can imagine.

Gender & Role Clichés

Rollenklischees

Was bedeutet Gender?

Gender beschreibt das soziale, gelebte, gefühlte Geschlecht einer Person. Gender ist das englische Wort für Geschlecht, wird aber auch im Deutschen benutzt, eben genau dann, wenn es um das soziale Geschlecht und die Geschlechtsidentität geht. Gender ist nicht das, was uns bei der Geburt aufgrund körperlicher Merkmale zugewiesen wird, dafür gibt es den englischen Begriff sex.

»ZU SAGEN, DASS GENDER PERFORMATIV IST, IST ETWAS ANDERES, DENN WENN ETWAS PERFORMATIV IST, BEDEUTET DIES, DASS ES EINE REIHE VON WIRKUNGEN ERZEUGT. WIR HANDELN UND GEHEN UND SPRECHEN UND REDEN AUF EINE ART UND WEISE, DASS SICH DER EINDRUCK VERFESTIGT, WIR SEIEN EIN MANN ODER EINE FRAU.«

Judith Butler, Philosophin, o. J.

👁 Hast du das auch schon oft im Alltag erlebt?

Die Lehrerin sagt zu dir: »Na, deine Handschrift sieht aber nicht aus wie die eines Mädchens.« Die Farbe Rosa sei für Mädchen und Frauen, genau wie Kleider und Röcke – die Farbe Blau und Hosen für Jungs und Männer. Diese sollten nicht weinen, das wäre ja schwach. Also lieber Emotionen unterdrücken? Aber dann gibt es da noch den Spruch »Boys will be boys«, so seien Jungs eben. Jungs gelten als wilder und aufmüpfiger, Mädchen als ruhig und verständnisvoll. Das sind aber keine biologischen Eigenschaften, sondern wir werden im Patriarchat so erzogen. Jungs dürfen sich also mehr erlauben, Mädchen sollen aushalten. Rollenklischees verletzen und reduzieren uns alle und stecken uns in Kategorien. Denn sie sagen: Alle Personen einer Gruppe sollten sich gleich verhalten. Ganz schön absurd.

What does gender mean?

Gender describes the social, lived, perceived sex of a person. Gender is an English term, but is also used in German, precisely when it comes to social characteristics and gender identity. Gender is not limited to what is assigned to us at birth on the basis of physical characteristics (sex) but rather refers to socially constructed attributes, opportunities and relationships.

👁 Have you also experienced this in everyday life?

The teacher who says to you: »Well, your handwriting doesn't look like that of a girl.« The colour pink is for girls and women, just like dresses and skirts; the colour blue and trousers are for boys and men. The latter should not cry, that would be weak. So, better for them to suppress their feelings? But then there is the saying »Boys will be boys«, meaning that's just the way they all are. Boys are seen as wild and rebellious, girls as calm and understanding. But these are not biological traits; it's the way we were brought up in a system of patriarchy. So, boys are allowed to get away with more, while girls are expected to put up with a lot of things. Role stereotypes hurt and reduce us all and press us into categories. Because they say: all people in a group should behave in the same way – which is pretty absurd.

»TO SAY THAT GENDER IS PERFORMATIVE IS A LITTLE DIFFERENT BECAUSE FOR SOMETHING TO BE PERFORMATIVE MEANS THAT IT PRODUCES A SERIES OF EFFECTS. WE ACT AND WALK AND SPEAK AND TALK IN WAYS THAT CONSOLIDATE AN IMPRESSION OF BEING A MAN OR BEING A WOMAN.«

Judith Butler, philosopher, n. d.

»WHEN WILL WE STOP SAYING THINGS 'CAUSE THEY'RE ALL LISTENING?

NO, THE KIDS AIN'T ALRIGHT

OH, AND THEY DO WHAT THEY SEE

'CAUSE IT'S ALL ON TV

OH, THE KIDS AIN'T ALRIGHT

BOYS WILL BE, BOYS WILL BE

BOYS WILL BE, BOYS WILL BE BOYS

BUT GIRLS WILL BE WOMEN.«

Inwiefern kann es empowering sein, weibliche und männliche Zuschreibungen umzudrehen, zu überspitzen, sich neu anzueignen oder gar aufzulösen? Sind die Kategorien »männlich« und »weiblich« hilfreich oder eher einschränkend? Was wäre, wenn wir uns völlig unabhängig davon machen würden?

In which way can it be empowering to reverse, exaggerate, re-appropriate or even dissolve feminine and masculine attributions? Are the categories »male« and »female« helpful or rather limiting? What would happen if we became completely independent of them?

DUA LIPA, SÄNGERIN | SINGER, 2020

»WANN WERDEN WIR AUFHÖREN, DINGE ZU SAGEN DENN SIE ALLE HÖREN ZU? NEIN, DEN KINDERN GEHT ES NICHT GUT OH, UND SIE MACHEN WAS SIE SEHEN DENN ALL DAS LÄUFT IM FERNSEHEN OH, DEN KINDERN GEHT ES NICHT GUT JUNGS BLEIBEN EBEN, JUNGS BLEIBEN EBEN JUNGS BLEIBEN EBEN, JUNGS BLEIBEN EBEN JUNGS DOCH MÄDCHEN WERDEN ZU FRAUEN.«

»DRAG IST DAZU DA, DIE KULTUR DARAN ZU ERINNERN, SICH SELBST NICHT ALLZU ERNST ZU NEHMEN. ALL DIES IST ILLUSION.« RuPaul, Dragqueen, o. J.

»DRAG IS THERE TO REMIND CULTURE NOT TO TAKE ITSELF TOO SERIOUSLY. ALL OF THIS IS ILLUSION.« RuPaul, Dragqueen, n. d.

NAN GOLDIN PORTRÄTIERTE FREUND*INNEN AUS DER DRAGSZENE FOTOGRAFISCH. SIE ZEIGEN (AUS-)GELASSENE MENSCHEN WIE HIER C PERFORMING AS MADONNA, BANGKOK.

NAN GOLDIN TOOK PHOTOGRAPHIC PORTRAITS OF FRIENDS FROM THE DRAG SCENE. THEY SHOW RELAXED AND PLAYFUL PEOPLE LIKE HERE, C PERFORMING AS MADONNA, BANGKOK.

Nan Goldin (*1953)
C performing as Madonna, Bangkok, 1992
Archivierter Pigmentdruck /
Archival pigment print, ed. #2/25,
76,2 × 114,3 cm
Courtesy of the artist and Marian
Goodman Gallery, New York
© Nan Goldin

Zandile Tshabalala (*1999)

Lounging I: G fabulous, 2021

Acryl und Mixed Media auf Leinwand /

Acrylic and mixed media on canvas,

120 × 200 cm

Courtesy Privatsammlung Saskia Draxler und Christian Nagel

© Zandile Tshabalala / Privatsammlung Köln /

Galerie Nagel Draxler Berlin / Köln / München

Foto: Simon Vogel

durch die Organisation *The Nap Ministry*. Die Frau in *Lounging I: G fabulous* ist nackt. Sie wird aber nicht voyeuristisch oder sexistisch dargestellt – wie Schwarze Frauen in vielen Werken der europäischen und amerikanischen Kunstgeschichte. Die Blickmacht liegt hier nicht mehr bei eine*r Voyeur*in, sondern geht in diesem Fall von der Dargestellten aus. Trotz ihrer Nacktheit geht es keinesfalls darum, sich einem männlichen Blick (male gaze) anzupassen. Die Frau auf dem Werk zeigt sich einfach so, wie sie ist.

are in many works of European and American art history. The power of the gaze no longer lies with a voyeur, but in this case emanates from the sitter. Despite her nakedness, the image is in no way about conforming to a male gaze. The woman in the work simply shows herself as she is.

Jenevieve Aken (*1989)

The Masked Woman, 2014

Fotografien, siebenteilige Serie /

Photographs seven-part series

Courtesy of the artist

© Jenevieve Aken

Um Selbstverwirklichung geht es auch in Jenevieve Aken's Serie *The Masked Woman*. Ihre Selbstinszenierungen zeigen alltägliche Szenen aus dem Leben einer Frau in Nigeria, die sich gegen die Rolle der untergeordneten Hausfrau entschieden hat. Stattdessen verwirklicht sie sich einem zufriedenen Solo-Leben als »super femme fatale« – wie sie selbst schreibt. Eine Entscheidung, die gesamtgesellschaftlich nicht im Ansatz so angesehen ist wie das Leben in einer bürgerlichen Kleinfamilie. Beide Werke erschaffen neue Selbstbezeichnungen und zeigen, wie umfangreich und vielschichtig Schwarze weibliche Identitäten sind.

Likewise, Jenevieve Aken's series *The Masked Woman* is about self-fulfilment. Her self-portrayals show everyday scenes from the life of a woman in Nigeria who has decided against the role of the subordinate housewife. Instead, she leads a contented solo life as a »super femme fatale« – as she writes herself. A decision for a lifestyle that is not nearly as socially prestigious as living in a bourgeois nuclear family. Both works create new self-designations and show how extensive and multi-layered Black female identities are.

Intersektionalität / Schwarze Feminismen Intersectionality / Black Feminisms

Schwarze Frauen, die im Alltäglichen zu sehen sind und nicht auf Schmerz oder ihre rassistischen Trauma-Erfahrungen reduziert werden? Das ist leider ein selten gezeigtes Bild. Die Frau in dem Gemälde *Lounging I: G fabulous* ist unverkennbar Schwarz dargestellt. Neben ihr liegt ein weicher Bademantel. Sie relaxt in einem Zimmer mit pompöser Wandtapete, auf einem flauschigen Teppich vor einer glanzvollen Couch. Ihr materieller Besitz, aber auch die Tatsache, dass sie sich ausruht, sind Kennzeichen von Luxus. Denn im System der weißen Vorherrschaft wird Schwarzen Frauen eine »Hustle/Grind-Culture« nahegelegt. Sie sollen sich stets beweisen und in Kauf nehmen, sich doppelt so sehr anzustrengen wie ihr weißes Gegenüber. Ausruhen als Widerstand ist also die Gegenbewegung dazu und eine radikale politische Praxis gegen soziale Ungerechtigkeit. Bekannt wurde der Slogan »Rest is Resistance« (Ruhens ist Widerstand) in den Sozialen Medien

Black women who are simply portrayed leading their everyday lives, without being reduced to their suffering or racial trauma experiences – unfortunately, this is a rarely shown image. The woman in the painting *Lounging I: G fabulous* is unmistakably depicted as Black. Next to her is a soft bathrobe. She is relaxing in a room with pompous wallpaper, on a fluffy carpet in front of a glamorous couch. Her material possessions, together with the fact that she is resting, are markers of luxury. For in the system of white supremacy, Black women are expected to live in a »hustle and grind culture«, where they continually have to prove themselves and try twice as hard as their white counterparts. Resting as a form of resistance is thus understood as a counter-movement and a radical political practice against social injustice. The slogan »rest is resistance« became famous on social media through the organisation *The Nap Ministry*. Though the woman in *Lounging I: G fabulous* is nude, she is not depicted in a voyeuristic or sexist way – as Black women

Mythos & Religion

Archetypes – Who are you?

👁️ Why are psycho tests mostly aimed at people who are read as female?

In den Kunstwerken der Ausstellung sehen wir immer wieder Frauenfiguren, die uns seit Jahrhunderten begegnen, ob in antiker Mythologie, in der Bibel oder in der männlichen Vorstellungswelt allgemein. Da es diese Gestalten schon so lange gibt, ist es jetzt endlich an der Zeit, den Check zu machen: Welcher weibliche Archetypus bist du?

Stehst du auf gleichberechtigte Partner*innenschaften, fliegst gern mal aus, kannst auf eigene Kinder verzichten und bist machtbewusst und gerne Pionierin? Dann könntest du eine **Lilith** sein.

Bist du eine stille Kriegerin, der ihr gepflegtes Äußeres genauso wichtig ist wie ihre inneren Überzeugungen, kannst andere Leute mitreißen, musst aber nicht dein ganzes Leben im Rampenlicht verbringen? Dann bist du vielleicht eine **Judith**.

Liebst du es zu feiern und zu tanzen, stylest dich gerne verführerisch, schreckst nicht vor krassen Challenges zurück und hast eine superenge Bindung an deine Mutter? Lies nach, ob du eine **Salome** bist.

Feierst du es, so richtig evil zu sein, anderen (vor allem Männern) auch mal Angst einzujagen und gibst einen feuchten Dreck darauf, wie andere deine ungewöhnlichen Styles (vor allem deine Haare!) beurteilen? Der Fall ist ziemlich klar: **Medusa**, that's you.

Bist du kinderlieb und geduldig, eine Expertin in Emotionsarbeit aller Art und auch für übersinnliche Geschichten und Fähigkeiten empfänglich? Und glaubst vor allem an das Gute in den Menschen? Vielleicht ist dein zweiter Name ja **Madonna**.

In the artworks featured in the exhibition, we repeatedly see female figures that we have encountered for centuries, whether in ancient mythology, in the Bible or in the general realm of male imagination. Since these figures have been around for so long, it is finally time to do the check: Which female archetype are you?

Do you favour equal partnerships and like to »fly off« sometimes? Can you do without children of your own? Are you power-conscious and like to be a pioneer? Then you could be a **Lilith**.

Are you a quiet warrior who cares as much about her well-groomed appearance as she does about her inner convictions? Are you someone who can inspire other people but doesn't need to spend her whole life in the limelight? Then perhaps you are a **Judith**.

Do you love to party and dance, to style yourself in seductive styles? Are you someone who doesn't shy away from tough challenges and has a super-tight bond with her mum? See if you're a **Salome**.

Do you thrive on being really evil, scaring the shit out of others (especially men) and don't give a damn about how others judge your unusual styles (especially your hair!)? The case is pretty clear: **Medusa**, that's you.

Are you fond of children and patient, an expert in emotional labour of all kinds? Are you also receptive to supernatural stories and abilities? And above all, do you believe in the good in people? Maybe your middle name is **Madonna**.

Archetypen – Wer bist du?

👁️ Wieso richten sich Psycho-tests eigentlich meistens an weiblich gelesene Personen?

Myth & Religion

Lilith war in vielem die erste. Angeblich nicht nur die erste Frau Adams, die gleichberechtigt mit ihm im Garten Eden lebte, sondern auch die erste Feministin, weil sie einfach wegflog, als er von ihr Unterwerfung forderte. Praktischerweise war sie ein Mischwesen und hatte Flügel, wie es in älteren babylonischen Darstellungen überliefert wurde. Manche stellten sie sich auch als Mischung zwischen Frau und Schlange vor. Dass sie als auch sexuell unabhängige Frau kein gutes Image im Patriarchat hatte, versteht sich leider von selbst, denn es wurde ihr nachgesagt, sie bringe Krankheit und Tod, verführe und töte Männer, sei unfruchtbar und bringe Neugeborene mit der giftigen Milch aus ihrer Brust um. In der jüdisch-feministischen Theologie steht sie jedoch für Weisheit und Stärke, weil sie als erstes Wesen Gott davon überzeugen konnte, ihr seinen Namen zu verraten – was ihr unbegrenzte Macht bescherte.

LILITH

Lilith was the first in various respects. Apparently, not only the Adam's first wife who lived equally with him in the Garden of Eden, but also the first feminist, because she simply flew away when he demanded submission from her. Conveniently, as recorded in older Babylonian accounts, she was a hybrid being and had wings. Others imagined her as a hybrid between a woman and a serpent. Unfortunately, as a woman who was sexually independent, she evidently did not have a good image among the patriarchy, for she was said to bring sickness and death, to seduce and kill men, be infertile and kill newborn babies with the poisonous milk from her breast. In Jewish feminist theology, however, she stands for wisdom and strength because she was the first being to convince God to tell her his name – granting her unlimited power.

Silvia Sleigh (1916–2010)
Lilith, 1967
 Acryl auf Leinwand / Acrylic on canvas, 274,6 × 152,4 cm
 Rowan University Art Gallery, Glassboro, New Jersey
 © Estate of Sylvia Sleigh. Photo: Karen Mauch Photography / Rowan University Art Gallery

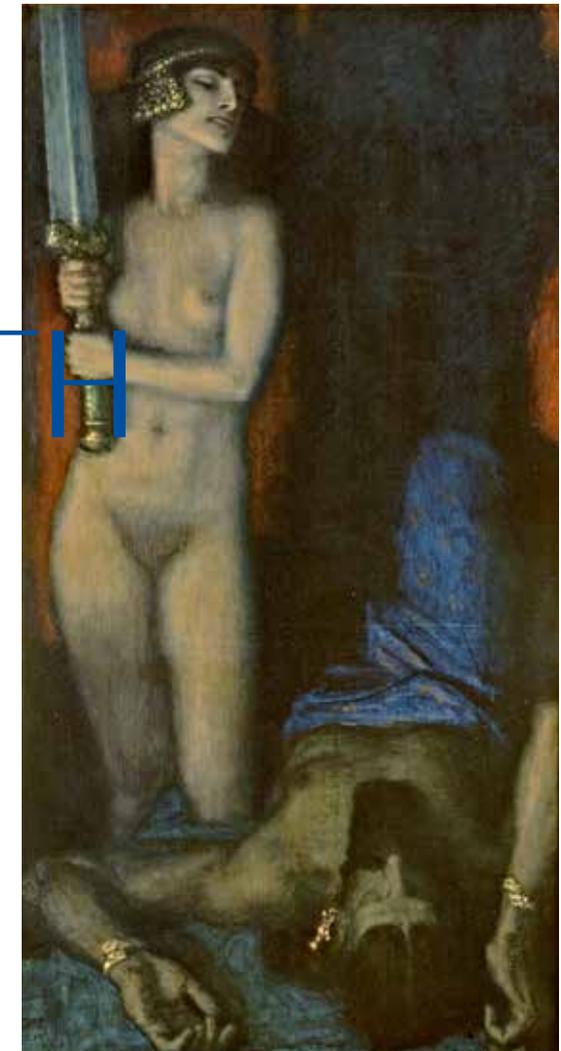
Judith wird im Alten Testament als eine gut aussehende, wohlhabende und noch dazu fromme Witwe bezeichnet, die sich gegen die Belagerung ihrer jüdischen Heimat durch den assyrischen Oberbefehlshaber Holofernes zur Wehr setzte. Sie rettete ihr Bergdorf Bethulia, indem sie ganz auf Gott vertraute und Holofernes mit ihrer Schönheit und klugen Reden so beeindruckte, dass sie sich in sein Vertrauen stellen konnte. Am 40. Tag der Belagerung gab es eine Party zu Judiths Ehren und Holofernes betrank sich dabei so sehr, dass Judith ihm mit ihrem Schwert den Kopf abschlagen konnte. Die Assyrer räumten erschreckt das Feld und Judith zog sich wieder in ihr stilles Witwendasein zurück. Dank ihrer Tat war das allgemeine Gottvertrauen so groß, dass lange niemand mehr die israelische Community erschüttern konnte. In der westlichen Welt wurde die Figur der Judith gerne als Motiv in der Kunst verwendet, ab dem 19. Jahrhundert mit einem immer stärker erotisierenden, orientalisierenden und antisemitischen Unterton. Judy Chicago hingegen zeigte sie in den 1970ern bei ihrer berühmten Installation *Dinner Party* als eine feministische Ikone.

JUDITH

Judith is described in the Old Testament as a beautiful, wealthy and, besides this, pious widow who defended her Jewish homeland against the seizure by the Assyrian general Holofernes. She saved her mountain village of Bethulia by trusting in God completely and impressing Holofernes with her charm and wise speeches, so that she was able to sneak into his confidence. On the 40th day of the

Franz von Stuck (1863–1928)
Judith und Holofernes / Judith and Holofernes, 1926
 Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 157 × 83 cm
 Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen
 Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin
 © Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen
 Mecklenburg-Vorpommern, Staatliches Museum Schwerin,
 Foto: Elke Walford

occupation, there was a celebration in Judith's honour at which Holofernes got so drunk that Judith was able to cut off his head with her sword. The Assyrians left in horror and Judith retired to her quiet widowhood. Thanks to her deed, the overall trust in God was so great that no one could shake the Israeli community for a long time. In the Western world, the figure of Judith was often used as a motif in art, from the nineteenth century onwards with an increasingly eroticizing, orientalizing and anti-Semitic undertone. Judy Chicago, on the other hand, showed her as a feminist icon in her famous installation *Dinner Party* in the 1970s.

Today, **Medusa** is mainly known for her extravagant hairstyle consisting exclusively of live snakes. How did this come about? There exist several variants of her story in Greek mythology, but the best known says that Pallas Athena happened to witness her husband Poseidon raping the beautiful Medusa. Instead of helping her and imprisoning him, she disfigured the rape victim forever by conjuring up: snakes on her head, pigs' teeth, scaly skin, arms made of bronze and a tongue hanging out. Anyone who caught sight of her would henceforth turn to stone in horror. The artistic representation of the terrifying snake's head has fascinated artists since ancient times, and even today it plays a role in films, games or even the logo of the Versace fashion label. It appears to be the perfect antithesis to the Western ideal of women – evil, tough and ugly – and, according to some research, could represent the transition from matriarchy to patriarchy, which went hand in hand with the demonization of female strength.

MEDUSA

Medusa ist heute hauptsächlich für ihren extravaganten Hairstyle bekannt, denn der bestand ausschließlich aus lebenden Schlangen. Wie konnte es dazu kommen? In der griechischen Mythologie gibt es mehrere Varianten ihrer Geschichte, aber die bekannteste besagt, dass Pallas Athene zufällig Zeugin wurde, wie ihr Mann Poseidon die wunderschöne Medusa vergewaltigte. Statt ihr zu helfen und ihn in den Knast zu bringen, verunstaltete sie das Vergewaltigungsoffer für immer: Sie zauberte ihr Schlangenhaare, Schweinszähne, Schuppenhaut, Arme aus Bronze und eine heraushän-

gende Zunge. Jede*r, die*den sie erblickte, würde von nun an vor Schreck zu Stein erstarren. Die künstlerische Darstellung des gruseligen Schlangenkopfes fasziniert Künstler*innen seit der Antike, und auch heute noch spielt sie in Filmen, Games oder sogar dem Logo des Modetags Versace eine Rolle. Sie erscheint wie die perfekte Antithese zum westlichen Frauenideal – böse, hart und hässlich – und könnte laut einigen Forschungsergebnissen für den Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat stehen, der mit der Dämonisierung weiblicher Stärke einherging.

Franz von Stuck (1863–1928)

Haupt der Medusa / Head of Medusa, um 1892

Pastell auf Papier / Pastel on paper, 26,5 × 32,5 cm

Privatsammlung / Private collection

© Privatsammlung. Courtesy Kunkel Fine Art, München

SALOME

Gustave Moreau (1826–1898)
Die Erscheinung / The Apparition, nach 1875
 Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 142 × 103 cm
 Paris, Musée Gustave Moreau
 © bpk | RMN – Grand Palais | René-Gabriel Ojéda

Salome, die prominent im Neuen Testament vorkommt, allerdings ohne Namensnennung, wurde durch einen Tanz berühmt: Sie tanzte bei einem Fest so beeindruckend und verführerisch, dass ihr mächtiger Stiefvater Herodes versicherte, ihr jeden Wunsch dafür zu erfüllen. Ihre Mutter Herodias flüsterte ihr ins Ohr, was sie sich wünschte: Den Kopf ihres Widersachers Johannes des Täufers, der öffentlich die nicht rechtmäßige Ehe zwischen ihr und Herodes kritisiert und sie damit gedemütigt hatte. Der abgeschlagene Kopf wurde auf einem Tablett serviert. Im 19. Jahrhundert war die Kunst besessen von dieser Frauenfigur, die als leicht bis kaum bekleideter Vamp dargestellt wurde, der nur aufgrund seines Sex-Appeals Männerleben kosten konnte.

Salome, who features prominently in the New Testament, albeit without being named, became famous for a dance: she danced so impressively and seductively at a feast that her powerful stepfather Herod assured her that he would grant her any wish in return. Her mother Herodias whispered in her ear what she wanted: the head of her adversary John the Baptist, who had publicly criticized the illegitimate marriage between her and Herod and thus humiliated her. The cut-off head was presented on a platter. In the nineteenth century, art was obsessed with this female figure, generally depicted as a lightly to barely clothed vamp who, because of her enthralling sex appeal, could only cost men their lives.

In der Vorstellung der Madonnenfigur trifft sich so ziemlich alles, was in christlichen Gesellschaften an Idealisierungen von Weiblichkeit denkbar war. Die Mutter Gottes wird seit dem ersten Aufkommen von Madonnenbildnissen ab dem 2. Jahrhundert als absolute Versinnbildlichung der reinen, unschuldigen und aufopferungsvollen Weiblichkeit gemalt, die automatisch immer auch Mütterlichkeit meint. Meistens wird sie auf diesen Bildern mit dem kleinen Jesuskind auf dem Arm oder Schoß gezeigt. Die Figur *Mater dolorosa*, also Schmerzensmutter, verweist auf den Schmerz, den die Geburt und die lebenslange Sorge um ein Kind (zumal ein göttliches) mit sich bringt. Aber es gibt auch noch andere, mitunter überraschende Ausprägungen und Lesarten dieser Darstellungen: z. B. die *Madonna lactans*, also eine stillende Madonna mit sichtbarer Brust, Schwarze Madonnen, oder die Madonna, deren körperumgreifender, mandelförmiger Strahlenkranz wie eine Vulva geformt ist. Nicht immer aber ist eine Madonna mütterlich inszeniert. Sie kann auch zwischen den Extremen ›Heilige‹ und ›Hure‹ dargestellt werden.

MADONNA

Edvard Munch (1863–1944)
Madonna, 1893–1895
 Öl auf Leinwand / Oil on canvas, 90 × 71 cm
 Hamburger Kunsthalle, Dauerleihgabe der Stiftung
 Hamburger Kunstsammlungen, erworben 1957
 Hamburger Kunsthalle, permanent loan of the Stiftung
 Hamburger Kunstsammlungen, acquired 1957
 © SHK / Hamburger Kunsthalle / bpk, Foto: Elke Walford

When it comes to the idealization of femininity, nearly everything conceivable in Christian societies comes together in the image of the Madonna figure. Since the first appearance of Madonna portraits from the second century onwards, the Mother of God has been painted as an absolute symbol of a pure, innocent and self-sacrificing femininity, typically one including and suggesting motherliness. Mostly, she is shown in these pictures with the little Child Jesus in her arms or lap. The figure *Mater dolorosa*, meaning Mother of Sorrows, refers to the pain of childbirth and the lifelong care of a child (particularly a divine one). But there are also other, sometimes surprising expressions and variations of these representations: for example, the *Madonna lactans*, a nursing Madonna with visible breast, the Black Madonnas or Madonnas with a body-encompassing, almond-shaped corona shaped like a vulva. However, a Madonna is not always staged in a supernatural, maternal manner. She can also be depicted somewhere between the extremes of ›saint‹ or ›whore‹.

FEMME FATALE. Blick – Macht – Gender

Eine Ausstellung der Hamburger Kunsthalle
(9. Dezember 2022 bis 10. April 2023)
An exhibition at Hamburger Kunsthalle
(9 December 2022 until 10 April 2023)

IMPRESSUM
IMPRINT

Dieses Begleitheft entstand in Kooperation zwischen dem Missy Magazine und der Hamburger Kunsthalle. Es erscheint anlässlich der Ausstellung »FEMME FATALE. Blick – Macht – Gender« in der Hamburger Kunsthalle.
This accompanying booklet is a cooperation between Missy Magazine and Hamburger Kunsthalle. It is published on the occasion of the exhibition »FEMME FATALE. Gaze – Power – Gender« at Hamburger Kunsthalle.

Hamburger Kunsthalle
Stiftung Öffentlichen Rechts
Glockengießerwall 5
20095 Hamburg
Deutschland / Germany
Tel. +49 (0) 40 428131-200
www.hamburger-kunsthalle.de

Vorstand / Management Board

Direktor / **Director:** Alexander Klar
Geschäftsführer / **Managing Director:** Norbert Kölle

Kurator / **Curator:** Markus Bertsch
Wissenschaftliche Assistenz / **Curatorial Assistance:**
Selvi Göktepe, Ruth Stamm

Begleitheft / Booklet

Konzept und Realisation / **Concept and Realisation:**
Sonja Eismann, Melanie Fahden, Selvi Göktepe,
Josephine Papke, Ruth Stamm, Andrea Weniger
Autorinnen / **Authors:** Sonja Eismann, Josephine Papke
Redaktion / **Editors:**
Nanda Bröckling, Melanie Fahden, Selvi Göktepe,
Ruth Stamm, Andrea Weniger
Übersetzung / **Translation:** Barbara Lang
Bildrechte / **Image copyrights:** Elisabeth Lutz-Bachmann
Gestaltung / **Design:** juno-hamburg.com / Nicole R. Schardt
Headline Schrift / **Headline font:** Calyces Inc von / by
Charlotte Rohde
Druck und Bindung / **Print and Binding:**
Maschewski Handels GmbH

Diese Broschüre wurde auf Papier gedruckt, das mit dem Umweltzeichen Blauer Engel zertifiziert ist.
This brochure is printed on paper certified by the Blue Angel eco-label.

Bildnachweise / Photo Credits

© 2022 für die abgebildeten Werke von / for the reproduced works of:

bpk / Museum der Bildenden Künste, Leipzig; bpk / RMN – Grand Palais / René-Gabriel Ojéda; Estate of Sylvia Sleigh, Photo: Karen Much Photography / Rowan University Art Gallery; Courtesy Kunkel Fine Art, München; Gallery Oldham; Hamburger Kunsthalle / bpk, Foto: Christoph Irrgang; Jenevieve Aken; Nan Goldin; Privatsammlung, Courtesy Kunkel Fine Art, München; Sammlung Züll, Sankt Augustin, Foto: Ingo Bustorf; SHK / Hamburger Kunsthalle / bpk, Foto: Elke Walford; Sonia Boyce. All rights reserved / VG Bild-Kunst, Bonn, 2022; Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, Staatliches Museum Schwerin, Foto: Elke Walford; The Atkinson / Bridgeman Images; The Metropolitan Museum of Art, New York; VALIE EXPORT / Courtesy Electric Arts Intermix (EAI), New York / VG Bild-Kunst, Bonn 2022 / SAMMLUNG VERBUND, Wien; VG Bild-Kunst, Bonn 2022, Reproduktion: Matthias Schormann; Williamson Art Gallery and Museum, Birkenhead, Wirral Museums Service; Zandile Tshabalala / Privatsammlung Köln / Galerie Nagel Draxler Berlin / Köln / München, Foto: Simon Vogel

Gefördert von
Supported by

Im Rahmen der Ausstellung wurde von der Hamburger Kunsthalle gemeinsam mit der Wüstenrot Stiftung als Kooperationspartner ein Chatbot für Jugendliche entwickelt. As part of the exhibition, the Hamburger Kunsthalle and its cooperation partner, the Wüstenrot Foundation, developed a chatbot for young people.

Kulturpartner
Cultural partner

Medienpartner
Media partner

Mobilitätspartner
Mobility partner

Das Begleitheft zur Ausstellung »FEMME FATALE. Blick – Macht – Gender« wurde finanziell unterstützt von Fürst Bismarck Quelle.

III
FREUNDE DER
KUNSTHALLE

Philipp Otto Runge Stiftung

HERBERT-PUMPLÜN-STIFTUNG

The accompanying booklet of the exhibition »FEMME FATALE. Gaze – Power – Gender« is sponsored by Fürst Bismarck Quelle.

Buchen Sie Ihre Schul- oder
Erwachsenenführung unter:
Tel. +49 (0)40-428131-0

Selbstorganisierte Gruppen müssen
angemeldet werden unter:
Tel. +49 (0)40-428131-200

VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS

Salon fatal

22. Dezember 2022, 26. Januar 2023, 23. Februar 2023
und 23. März 2023 – jeweils 18:30 bis 20:30 Uhr
Teilnahme: 0 € zzgl. Eintritt

Ferienprogramm für Jugendliche ab 13 Jahren

07. – 10. März 2023, 14. – 17. März 2023 – jeweils 15:00
bis 17:30 Uhr
Kosten: 38 € für 4 Tage
Anmeldung: ferien@hamburger-kunsthalle.de

FÜHRUNGEN

Jedes Wochenende, Samstag oder Sonntag (60 min.)
Klassische Führungen durch die Ausstellung
Kosten: 6 € zzgl. Eintritt

DIGITALE FÜHRUNGEN

Livestreaming

30. Januar 2023 und 13. März 2023 – jeweils 18:00
bis 19:15 Uhr
Die Ausstellung FEMME FATALE im moderierten
Kurator*innengespräch erleben!
Kosten: 14 €

Alle Veranstaltungen sowie weiterführende
Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.hamburger-kunsthalle.de/kalender

Folgen Sie uns!

Please book tours for secondary schools
as well as adults under:
Tel. +49 (0)40-428131-0

Self-organised groups must be registered under:
Tel. +49 (0)40-428131-200

EVENT HIGHLIGHTS

Salon fatal

22 December 2022, 26 January 2023, 23 February 2023
and 23 March 2023 – 6.30 pm until 8.30 pm respectively
Participation: 0 € plus admission

Holiday program for youths from 13 years

07 – 10 March 2023, 14 – 17 March 2023 – 3 pm until
5.30 pm respectively
Cost: 38 € for 4 days
Registration: ferien@hamburger-kunsthalle.de

GUIDED TOURS

Every weekend, Saturdays or Sundays (60 min.)
Traditional guided tours of the exhibition
Cost: 6 € plus admission

DIGITAL TOURS

Livestreaming

30 January 2023 and 13 March 2023 – 6 pm until 7.15 pm
respectively
Experience the exhibition FEMME FATALE via
a moderated talk with the curators!
Cost: 14 €

Please find all events and further
informations on our website:
www.hamburger-kunsthalle.de/kalender

Follow us!

