

Sandra Vásquez de la Horra. Soy Energía

14.11.25 - 17.5.26

Claudia Illi Pressesprecherin & Medien + 49 89 21127 115 illi@hausderkunst.de

AG München, HRB 100018

IBAN: DE88 7002 0270 0038 0294 44

USt-ID: DE811612530

SWIFT: HYVEDEMM

Pressebilder im Downloadbereich: hausderkunst.de/presse

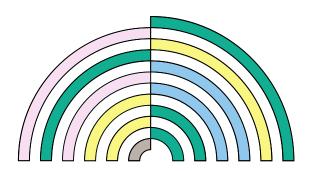
Inhalt

Fact Sheet
Pressemitteilung "Sandra Vásquez de la Horra. Soy Energía"
Essay aus dem Katalog zur Ausstellung
Über die Künstlerin
Bildung und Teilhabe
Nächste Veranstaltungen und Ausstellungen

Weiteres Pressematerial

Im Newsroom der Website unter hausderkunst.de/presse

Druckfähige Fotos Interview Sandra Vásquez de la Horra Glossar Wandtexte Werkliste

Fact Sheet

Veranstalter

Haus der Kunst Prinzregentenstraße 1, 80538 München

Kurator*innen

Jana Baumann mit Marlene Mützel

Laufzeit

14.11.25 - 17.5.26 | Nordgalerie

Pressetermin

13.11.25, 11 Uhr | Terrassensaal

Presse

Claudia Illi

Öffnungszeiten

Mo | Mi | Fr | Sa | So 10 – 20 Uhr Do 10 – 22 Uhr Di geschlossen

Open Haus

An jedem letzten Freitag im Monat ist der Eintritt von 16 – 22 Uhr frei

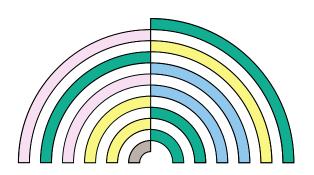
Fintritt

Hausticket Large 15 € | 11 € ermäßigt Hausticket Large Kids and Youngsters (ab 2 Jahren) 5 € Hausticket Large Family and Friends 35 € Hausticket Small 10 € | 8 € ermäßigt 365 Live: 100 € | Haus der Kunst 365: 50 € Single | 90 € Partner Freunde HDK, Kunststudent*innen, ICOM, Schwerbehinderte mit Ausweis frei

Für Pressefreikarten melden Sie sich bitte über das Pressebüro an: presse@hausderkunst.de

Bilder

Druckfähige Pressefotos finden Sie unter: hausderkunst.de/presse

Ausstellungspublikation

Der vollständig bebilderte Katalog enthält Installationsansichten aller ausgestellten Kunstwerke sowie bisher unveröffentlichtes Bildmaterial von Sandra Vásquez de la Horra. Er umfasst aufschlussreiche Texte über ihr Werk von externen Autoren, darunter John Yau und Raphael Fonseca, sowie ein Interview zwischen Kuratorin Jana Baumann und der Künstlerin. Ergänzt wird dies durch Beiträge langjähriger Weggefährt*innen der Künstlerin, wie Cecilia Vicuña und Felipe Baeza. Die Stimme der Künstlerin kommt in einem eigenen Glossar zu Wort, in dem sie zentrale Themen ihres künstlerischen Schaffens beschreibt.

Veröffentlichung: November 2025 bei Mousse Publishing, Mailand Sprache: Deutsch/Englisch (separate Ausgaben)
Hardcover, 244 Seiten, Preis: 40 €
ISBN 978-88-6749-710-2
Herausgegeben von Jana Baumann

Ausstellungsrealisation

Jana Baumann, Marlene Mützel, Hanna Klingseisen (Kuratorische Abteilung, Haus der Kunst); Dany Hamilton, Tanja Eiler und Tina Schulz (Programm- und Ausstellungsproduktion, Haus der Kunst); Juana Díaz und Bärbel Otterbeck (Restauration); Andrea Snigula, Nikolaus Steglich, Tommy Jackson, Anton Bosniak, Kaori Nakajima, Jonas Gstattenbauer, Lukas Hoffmann (Art Handling); Ralf Schlachter und Alex Probst (Unique Assemblage, Ausstellungsarchitektur); Piotr Komarnicki und Yvonne Brandl (Eidotech, Audiovisuelle technische Unterstützung); Florian Kroiss (Magic, Licht); Alois Mahl (Elektronik).

Ausstellungsgrafik

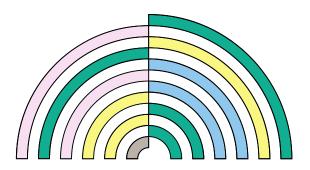
Sandra Doeller, Merle Petsch (Bureau Sandra Doeller)

Beschilderung

Bureau Borsche

Dank an

Freistaat Bayern
Gesellschaft der Freunde der Stiftung Haus der Kunst e.V.
Alexander Tutsek-Stiftung
Ulli und Uwe Kai-Stiftung
Beisheim Stiftung
Alle Abteilungen des Haus der Kunst

Sandra Vásquez de la Horra. Soy Energía 14.11.25 – 17.5.26

Soy Energía ist die erste Überblicksausstellung der chilenischen Künstlerin Sandra Vásquez de la Horra (geb. 1967, Viña del Mar, Chile) in Europa und präsentiert die transnationalen und Indigenen Perspektiven ihrer multidisziplinären künstlerischen Praxis. Ihr vor allem zeichnerisches und malerisches, aber auch filmisches und performatives Lebenswerk umfasst komplexe Ereignisse, Geschichten, Riten und Glaubensvorstellungen, die sowohl in ihrem Aufwachsen in Chile als auch in den vielen Jahren ihres Lebens in Deutschland wurzeln, und eröffnet neue Perspektiven.

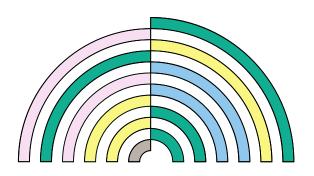
Kuratorin Jana Baumann: "Die Multiperspektivität des Werks lädt zu einer Begegnung mit den spirituellen, Mensch und Natur versöhnenden Welten der Künstlerin ein und würdigt ihr Engagement für Selbstbestimmung, Frauen- und Menschenrechte."

Die Ausstellung widmet sich Vásquez de la Horras experimenteller Praxis, wobei ihr räumliches, energetisches und weltumfassendes Denken im Mittelpunkt steht. Erfahrungen von Verfolgung, Unterdrückung und Migration spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die Künstlerin entwickelt eigens eine Ausstellungspraxis, die sich vom Arbeiten mit organischen Materialien ableitet wie auch szenografische Ansätze in den Raum erweitert und berührende existentielle Erlebnisse vermittelt.

Vásquez de la Horras frühe Werkserien entstanden während der Herrschaft des Pinochet-Regimes in Chile in den 1980er- bis 1990er-Jahren, wobei sich die Künstlerin mit dem Körper und dessen weltlicher Einbettung mittels Zeichen, Fragmenten und Sprache befasste. Zeichnungen von fabelhaften Mischwesen mit menschlichen, tierischen und pflanzlichen Zügen spielen auf die Unvereinbarkeit von Geschichte und Moral an. Die in Bienenwachs getränkten Arbeiten – eine Technik, die sie seit 1997 anwendet – präsentiert sie in experimentellen Hängungen, um vielfältig lesbare Konstellationen zu gestalten. In ihren ersten Jahren in Europa schuf Vásquez de la Horra Video-Performances und Filme, die nun erstmals gezeigt werden. In diesen Werken verarbeitet sie bedeutsame Ereignisse und Themen wie Einsamkeit, Trennung und Rassismus. Die Ausstellung verbindet die historische Dimension des Werks mit seiner Entwicklung in der Gegenwart und würdigt die über vier Jahrzehnte umfassende transdisziplinäre Arbeit von Sandra Vásquez de la Horra.

Andrea Lissoni, Künstlerischer Direktor: "Die Ausstellung spiegelt unseren transdisziplinären, transnationalen Ansatz in der Programmgestaltung wider – einen Ansatz, der unterschiedliche, aber aufeinander abgestimmte Praktiken miteinander verwebt und sich mit der Geschichte auseinandersetzt, um gleichzeitig neue Wege zu eröffnen, die Gegenwart zu bewohnen."

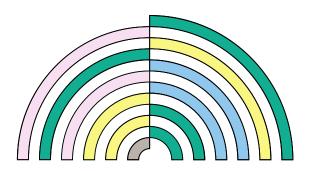
Mit "Soy Energía" setzt des Haus der Kunst seine Vision fort, Kanons neu zu bewerten und Stimmen Raum zu geben, die lange Zeit marginalisiert waren. Vásquez de la Horras Retrospektive bildet einen Widerhall auf die neuen Lesarten der Kunstgeschichte in der Gruppenausstellung "Für Kinder. Kunstgeschichten seit 1968" und die sich wandelnden Wahrnehmungen, die in "Cyprien Gaillard. Wassermusik" untersucht werden.

Ihre Zeichnungen, die zugleich intim und expansiv sind, spiegeln die Art und Weise wider, wie Ei Arakawa-Nash Zeichen und Gesten in gemeinsame Sprachen verwandelt – indem sie den öffentlichen Raum einbezieht und ihn in einen Ort verwandelt, an dem Bilder, Zeichen und Bewegungen zu Begegnungen und gemeinsamen Gesten werden.

Kuratiert von Jana Baumann mit Marlene Mützel.

Sandra Vásquez de la Horra. Soy Energía 14.11.25 – 17.5.26 Haus der Kunst | Nordgalerie Prinzregentenstraße 1, 80538 München hausderkunst.de | @haus_der_kunst

Essay von John Yau Aus dem Ausstellungskatalog

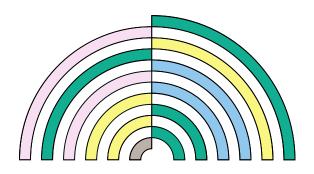
Sandra Vásquez de la Horras Blick nach innen und außen

Beim Betrachten der von Sandra Vásquez de la Horra geschaffenen isolierten Figuren tritt man in eine fantastische Welt ein. Die Künstlerin, die mit Grafitstift und Aquarell auf Papier arbeitet, das sie mit einer Schicht aus buttergelbem Wachs konserviert, evoziert Märchen und Horrorgeschichten, Erzählungen und Träume, alchemistische Archetypen und Populärkultur, politische Unterdrückung und Kostümdramen. Mit dieser umfassenden Synthese aus sehr unterschiedlichen Quellen, von symbolischen Möglichkeiten bis hin zu schematischen Ansichten und figürlichen Darstellungen konnte Vásquez de la Horra vielfältige Wege beschreiten und sich dabei auf einfache, weit verbreitete, kostengünstige Materialien stützen. Insgesamt stellt ihr Werk eine Alternative zu den gängigen Annahmen über die Materialität und den Zweck von Kunst dar.

Da wir Vásquez de la Horras Figuren vor einem warmen gelben, abstrakten Hintergrund sehen, erkennen wir, dass ihre Situation mehrdeutig ist. Ohne Kontext wissen wir buchstäblich nicht, wo sich die Figuren befinden, wie sie dorthin gekommen sind oder was überhaupt vor sich geht. Dieses Rätsel weckt alle möglichen Assoziationen, die dazu führen können, dass wir in uns gehen – eine Phase verlangsamter Zeit, in der wir selbst unser Schauen reflektieren. Wir beginnen diese nach innen gerichtete Suche, weil es unmöglich ist, die Figuren von Vásquez de la Horra mit einer einzigen Erzählung, mit etwas Vertrautem oder Bekanntem in Verbindung zu bringen. Anstatt eine Geschichte anzudeuten, unternehmen ihre isolierten Gestalten etwas ohne jeden Zusammenhang. In dieser Hinsicht ist die angedeutete Erzählung vollständig und unvollständig zugleich. Es ist, als wären die Geschichten, in denen die Figuren existieren, ausgelöscht worden, sodass die Betrachter*innen aufgefordert sind, das Fehlende zu ergänzen.

In Señorita amordazada (Geknebeltes Fräulein, 2017) stellt die Künstlerin eine junge nackte Frau dar, die mit einem weißen Tuch geknebelt und mit einem Seil an einem übergroßen Holzstuhl festgebunden ist, der nach vorne kippt. Sie befindet sich in einer prekären Situation: schutzlos und zum Schweigen gebracht, doch Vásquez de la Horra teilt uns die Gründe dafür nicht mit. Unabhängig vom Detailreichtum ist das Fehlen einer Erzählung, die uns Hinweise auf die Art der Gefangenschaft der jungen Frau gibt, wichtig, da der fehlende Kontext uns auffordert, die Geschichte zu vervollständigen. Im Wesentlichen lädt uns Vásquez de la Horras Zeichnung dazu ein, über die Umstände der Gefangenschaft dieser jungen Frau nachzudenken; wir sind es, die zu ihren Zeugen werden müssen. Sobald wir versuchen, eine Handlung zu erzählen, werden wir in eine Welt hineingezogen, in der diese Situation zugelassen wurde. Indem Vásquez de la Horra in Señorita amordazada weder die Entführer*innen der Frau noch das zeigt, was diesem Moment vorausging, regt sie an, darüber nachzudenken, welche Rolle die Betrachter*innen selbst bei der Betrachtung einnehmen. Sind sie Zeug*innen, Voyeur*innen oder Gefängniswärter*innen? Für die Künstlerin ist Schauen nie ein unschuldiger Akt, und ästhetische Erfahrungen können nicht von ethischen Bedenken getrennt werden.

Vásquez de la Horra unterstreicht die Schutzlosigkeit der Frau dadurch, dass sie die Zeichnung auf zwei übereinander gezeigten Blättern anfertigt, sodass der Körper der Frau

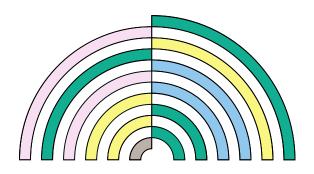

buchstäblich und im übertragenen Sinn geteilt wird. Indem sie Bleistift und Aquarell auf Papier verwendet und das Werk nicht einrahmt, leugnet sie den vermeintlich kostbaren Charakter der Kunst und widersetzt sich einer Hierarchie von Gattungen. Da sich die einzelnen Blätter außerdem leicht von der Wand lösen und übereinander lagern lassen, vermittelt die Künstlerin die Bereitschaft, sich zu bewegen und sowohl sich selbst als auch ihr Werk an andere Orte zu bringen. Vásquez de la Horras Verwendung leicht zu transportierender Materialien erinnert die Betrachter*innen daran, dass wir in bewegten Zeiten leben, in denen Migration und Vertreibung weit verbreitete Phänomene sind. Das Gefühl einer naheliegenden Bedrohung scheint in ihr die Bereitschaft auszulösen, jederzeit aufbrechen zu können. So gesehen, zeigt sich in der Zeichnung auch Vásquez de la Horras Einsicht über die Machtlosigkeit der Kunst, die Welt zu verändern. Was diese Lesart mildert, ist die Weigerung der Künstlerin, zynisch zu werden.

Die Kombination von Materialien und Themen ist die Essenz ihrer einzigartigen Leistung. In einer Zeit, in der industrielle Fertigung und Reproduzierbarkeit für viele Künstler*innen zum festen Bestandteil ihrer Arbeitsweise geworden sind, hat Vásquez de la Horra einen Weg des ständigen, aber zurückhaltenden Widerstands gegen die Kommerzialisierung von Objekt und Bedeutung definiert. Sie verwendet preiswerte Materialien und einfache Verfahren, um tragbare Kunst herzustellen, und erinnert uns daran, dass jede Gesellschaft anfällig für extreme Störungen ist. Eine anonyme, wehrlose Frau kann als Sinnbild für den unterdrückten Teil der Bevölkerung gesehen werden. Indem die Umstände im Dunklen bleiben, erhält die Situation der geknebelten Frau eine über das Lokale oder Nationale hinausweisende Bedeutung, ohne allgemein zu werden. Vásquez de la Horras Weigerung, das Werk in einem bestimmten Ereignis zu verankern, scheint die Fähigkeit des Werks zu verstärken und die Betrachter*innen anzusprechen. Zugleich erinnert es uns daran, was es heißt, einfühlsam zu sein. Dies ist die tiefere Zweideutigkeit dessen, worauf sie hinaus will, denn sie deutet an, dass man sich auch inmitten von Machtlosigkeit nicht zum Schweigen bringen lassen darf, sondern bemühen muss, zu sprechen.

In der Zeichnung *Persiana Americana* (Amerikanische Jalousien, 2021) untersucht Sandra Vásquez de la Horra das Thema Verletzlichkeit, Gefangenschaft und die Wichtigkeit, das Wort zu erheben, aus einem anderen Blickwinkel. Mit einer Technik aus der Trompe-l'œil-Malerei macht sie das Motiv einer Frau, die durch die gebogenen Lamellen ihrer Jalousie blickt, zum Synonym für die Größe des Papiers. Am rechten Rand der Zeichnung ist der Kopf einer Frau im Profil zu sehen. Sie hebt eine Lamelle der Jalousie an und schaut aus ihrem Versteck hinter der Wand hervor. Nur ihr Kopf ist sichtbar, während sie nach links schaut und zu sehen versucht, was draußen vor sich geht. Indem Vásquez de la Horra die Zeichnung nicht »Venetian Blinds« sondern »American Blinds« (»Amerikanische« statt »Venezianische« Jalousien) nennt, deutet sie an, dass die Szene in den Vereinigten Staaten spielt, wobei sie auch hier die Umstände außen vor lässt.

Es stellen sich viele Fragen, beginnend mit: Wer ist diese Frau? Warum versteckt sie sich? Wer oder was verfolgt sie? Was hat zu dieser Situation geführt? Die Fragen werden zum Thema der Zeichnung. Indem die Künstlerin die Betrachter*innen veranlasst, diese Fragen zu stellen, fordert sie uns auf zu überdenken, wie wir das, was wir sehen, beurteilen. Noch

wichtiger aber ist: Woher wissen wir, ob wir richtigliegen? Die Rolle, die wir in *Persiana Americana* spielen, ist eine andere als die, die wir in *Señorita amordazada* einnehmen. Wenn wir nicht wissen, ob wir in *Señorita amordazada* Zeug*innen, Voyeur*innen oder Gefängniswärter*innen sind, dann lautet die Frage, die wir uns in *Persiana Americana* stellen: Was bedeutet es, Zeug*in zu sein? Ist das Subjekt der Zeichnung nicht eine Zeugin? Ist sie in der Lage, auszusagen?

Sandra Vásquez de la Horra wurde 1967 in eine konservative katholische Familie in Chile geboren und wuchs zu Zeiten der Diktatur Augusto Pinochets (1973–1990) auf. Während seiner skrupellosen autoritären Herrschaft wurden mehr als dreitausend Menschen gefoltert und getötet oder verschwanden. Mehr als zweihunderttausend gingen ins Exil.¹ Obwohl sie sich nicht direkt auf diese Jahre bezieht, lässt sich wohl vermuten, dass sie sie weiterhin verfolgen. Deutlich wird dies darin, dass der Text, den sie ihren Zeichnungen hinzufügt, fast immer auf Spanisch ist, obwohl sie bereits vor dreißig Jahren nach Deutschland gezogen ist.

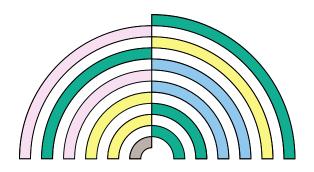
Während ihres Studiums in Typografie und Grafikdesign in Chile begann Vásquez de la Horra, Literatur zu lesen, darunter den progressiven chilenischen Dichter Nicanor Parra, dessen sardonischer Humor und bodenständige Sprache das Gegenteil der erhabenen Rhetorik des Freundes und chilenischen Dichterkollegen und Nobelpreisträgers Pablo Neruda ist. Trotz ihrer unterschiedlichen Herangehensweisen an Sprache und Poetik haben Parra und Neruda eines gemeinsam: Ihre Werke sind voller Verurteilungen und abschließenden Aussagen. Vásquez de la Horra hat ein differenziertes Verhältnis zur Sprache und zu deren Einsatz in ihren Werken.

Nach ihrem Abschluss in visueller Kommunikation an der Universidad Viña del Mar in Chile zog Vásquez de la Horra 1995 nach Deutschland, um an der Kunstakademie Düsseldorf bei Jannis Kounellis (1995–1996) und später bei Rosemarie Trockel (1999–2002) zu studieren. In den Werken, die ihrem Umzug nach Deutschland vorausgingen, wie *Días fértiles* (Fruchtbare Tage), *Útero* (Gebärmutter) und *Espermatozoides* (Spermatozoen, alle 1986), die Vásquez de la Horra noch als Teenagerin schuf, macht sie die Vitalität des weiblichen und männlichen Körpers, den grundlegenden Überlebenswillen der Spezies, zu einem ihrer Themen. Indem sie sich auf den Akt der Fortpflanzung in biologischer Hinsicht beschränkt, definiert die Künstlerin auch eine Position, die sich von der katholischen Kirche unterscheidet, in der sie aufgewachsen ist.

In Caníbales (Kannibalen, 2012) sehen wir die Silhouette eines nackten Schwarzen, der mit Händen und Füßen an ein Seil gefesselt ist, das bis an den oberen Blattrand gezeichnet ist. Seine beiden offenen Hände strecken sich flehend nach oben. Direkt unter ihm steht in großen roten Buchstaben der Titel des Werks. Eine Silhouette spricht für sich selbst, doch was bezeichnet der Titel? Sicherlich nicht die Figur. Wir wissen nicht, wer die

9

¹ James Doubek, »The U.S. set the stage for a coup in Chile. It had unintended consequences at home«, in: *NPR Network* online, 10. September 2023, https://www.npr.org/2023/09/10/1193755188/chile-coup-50-years-pinochet-kissinger-human-rights-allende (02.05.2025). Die Angabe bezieht sich auf diese Quelle, wobei die Dunkelziffer durchaus abweichen kann.

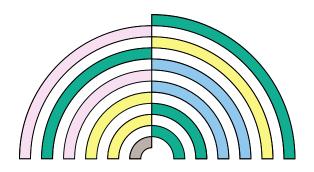
Schwarze Person ist und worauf sich der Titel bezieht. Was sich vermittelt, ist ein Zustand der Hilflosigkeit gegenüber einer unsichtbaren Macht. Dieses Thema verbindet *Caníbales* und *Señorita amordazada*.

Die Geschichte der Machtlosigkeit zieht sich durch die Geschichte jedes Landes, Chile bildet keine Ausnahme. Bereits zwischen den verschiedenen indigenen Völkern, die in der vorkolumbischen Zeit in Chile lebten, gab es Machtkämpfe. Als Spanien in der Zeit von 1540 bis 1818 Chile kolonisierte, benötigte man Sklav*innen, zumal die indigene Bevölkerung durch eingeschleppte Krankheiten weit reduziert war. Der Schwarze in *Canibales* war wahrscheinlich ein nach Chile gebrachter Sklave. Während der spanischen Herrschaft gelang es nie, die größte indigene Gruppe, die Mapuche, zu unterwerfen.

Vásquez de la Horras Gegenüberstellung eines Sklaven mit dem Wort »caníbales« könnte sich auf den Brauch der Mapuche beziehen, einen tapferen feindlichen Krieger zu töten und das Herz zu essen oder seine Gliedmaßen abzutrennen und sie zu rösten und zu verspeisen. Indem sie nicht alles explizit vor Augen führt, lädt die Künstlerin dazu ein, die Geschichte Chiles von ihren präkolumbischen Anfängen bis zur Gegenwart sowie die Nachwirkungen des Kolonialismus zu reflektieren. Im Gegensatz zu Parra und Neruda bleibt Vásquez de la Horra in ihrer Kunst in einer weniger auf Verurteilung oder Protest abzielenden Position, sondern mehrdeutig und offen.

Dies wird in ihrer Zeichnung *We can be Heroes* (2018) erkennbar, die einen nackten Schwarzen in einer merkwürdigen Position zeigt: Der rechte Fuß weist in die eine, der linke Fuß in die andere Richtung, als ob beide einander widersprechen würden. Vásquez de la Horra verkompliziert die Pose, indem der Kopf des Mannes nach hinten und die Hände und Arme in verschiedene Richtungen weisen. Ist er unsicher, in welche Richtung er gehen soll? Die Pose erinnert entweder an einen Schlangenmenschen oder an moderne, in ungewohnten Körperhaltungen trainierte Tänzer*innen. Auf dem roten Umhang, der sich wie ein übergroßer Latz diagonal vom Hals des Mannes nach unten erstreckt, steht in schablonierten Buchstaben der Titel der Zeichnung. Für wen spricht der Mann? Nackt und nur mit einem Umhang bekleidet, wirkt er kaum wie ein Held. Doch wenn er all diese Dinge mit seinem Körper tun kann, ist er vielleicht doch ein Superheld. Oder richtet sich der Umhang an die Betrachter*innen und drückt einen Aufruf zum Handeln aus und etwas, das der Mann, der ihn trägt, nicht sehen kann, selbst wenn er den Kopf ganz herumdreht?

Aufgewachsen in Chile, wo verschiedene Kulturen mit ihren Mythen und Glaubensvorstellungen aufeinandertrafen und sich vermischten, erkannte Vásquez de la Horra die
vielfältigen Möglichkeiten eines Landes, das weit von Europa entfernt und geografisch am
weitesten südlich liegt. Sie wurde nicht nur von Einflüssen aus ihrer Heimat inspiriert, wie dem
von den Spaniern nach Chile gebrachten Katholizismus, sondern auch von anderen
Glaubensrichtungen, wie der Santería, einer synkretistischen Religion aus Kuba. Die
Künstlerin lernte diese durch die Schamanin Lidia Rivalta Moré kennen, die sie 2001 auf einer
Ausstellung in Düsseldorf traf und später in Kuba besuchte. Vásquez de la Horras Figuren
können Verschmelzungen unterschiedlicher Mythen sein, wie in der Arbeit Janus Ochún
(2019), in der sie eine Figur aus der römischen Mythologie mit einer aus der Yoruba-Religion

verbindet. Eine gekrönte, nackte Frau mit zwei Körpern reitet auf einem Jaguar, dessen Vorderbeine in die Luft weisen. Die Pose des Jaguars erinnert an *Napoleon überquert die Alpen* (1801) von Jacques-Louis David.

Die Römer*innen der Antike hielten Janus für einen doppelgesichtigen Gott, der Anfänge, Zeit und Tore symbolisierte, während die Anhänger der Yoruba-Religion Ochún mit Liebe, Sexualität und Wasser in Verbindung brachten. Vásquez de la Horra hat diese Figuren zu einer Einheit verschmolzen, deren Gesamtbedeutung über das hinausgeht, was wir von ihnen einzeln als Bedeutung jeweils kennen. Mit *Janus Ochún* schafft die Künstlerin ein neues Symbol, das die vielschichtige Geschichte Chiles würdigt und den kollektiven Wunsch zum Ausdruck bringt, voranzukommen, während man die Vergangenheit sieht, aber nicht vergisst.

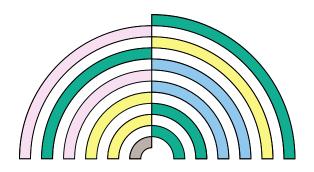
Die Möglichkeit, dass ein Land seine Vergangenheit hinter sich lassen kann, ohne sie zu vergessen, lässt sich auf viele aktuelle politische Situationen dieser Welt direkt beziehen. Und doch erforscht Vásquez de la Horra, wie in all ihren Werken, ein äußerst schwieriges und belastendes Thema, ohne dabei jemals belehrend zu werden. In *Janus Ochún* evoziert die Künstlerin eine Art der Bewegung durch die Zeit, nach der Individuen und Nationen gleichermaßen streben können.

Ein roter Faden, der sich durch Vásquez de la Horras Werk zieht, ist die Darstellung von Figuren, halb Tier und halb Mensch, etwa Pilze mit Augen und Füßen oder maskierte sowie verkleidete Gestalten. Diese Kombinationen scheinen weder eine offensichtliche Quelle noch ein direktes Gegenstück in Märchen oder der Mythologie zu haben, sondern sind vielmehr das Produkt der Fantasie der Künstlerin und entziehen sich somit einer Interpretation.

Unter Vásquez de la Horras zahlreichen Erfindungen ist *El Conductor* (Der Fahrer, 2013) eine der eindrucksvollsten. Eine dünne Gestalt in einem gefütterten Ganzkörperanzug (oder einer Haut) sitzt in der Luft und hält ein kleines Lenkrad mit einer Säule in der Hand. Auf diesem Körper sitzt ein sehr großer, menschlich aussehender Kopf mit zwei Hörnern, die aus ihm herausragen. In mythologischer Hinsicht ist diese Kreatur eine Erfindung der Künstlerin, und ihre Kräfte oder Gaben können wir nur erahnen.

Die Figur in *El Conductor* befindet sich in einem Auto ohne Karosserie, das neben einem Lenkrad und einer Lenksäule vier Kreise (Räder) hat, die signalisieren, dass es sich um ein Fahrzeug handelt. Wie bei allen anderen Werken von Vásquez de la Horra ist das, was ausgelassen wird, genauso wichtig wie das, was sie im Detail darstellt. Ihre Fähigkeit, den schmalen Grat zwischen zu viel und zu wenig zu beschreiten, ist unübertroffen. Es ist unmöglich zu sagen, woran die Kreatur mit dem warmen und in sich gekehrten Ausdruck denkt oder wohin sie sich bewegt. Ist es ein Traum? Und falls ja, wer träumt?

Als Ergänzung zu diesen mythischen Kreaturen kann man Vásquez de la Horras Zeichnungen sehen, die auf reale, ebenso rätselhafte Figuren anspielen, wie die *Diva enmascarada* (Maskierte Diva, 2014), ein Thema, mit dem sich die Künstlerin schon mehr als einmal beschäftigt hat. Der Titel könnte sich auf ein chinesisches Drama über eine maskierte

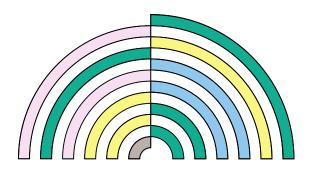
Diva, einen maskierten Ringer oder Magdalena Caballero-Morales, eine berühmte mexikanische, maskierte Ringerin, beziehen. Barfuß und mit einem karierten Bodysuit schreitet die muskulöse Diva leicht diagonal von rechts nach links davon, während sie eine übergroße Maske mit spitzen Zähnen am Hinterkopf hält. Die Maske ist den Betrachter*innen zugewandt, denen es unmöglich ist, zu erraten, wohin die maskierte Diva geht oder auch nur zu erraten, was sie denkt. Diese Unzugänglichkeit für Interpretationen ist einer der Prüfsteine von Vásquez de la Horras Kunst. In Bezug auf die Bedeutung sind ihre Werke nie transparent, selbst im Fall von Señorita amordazada nicht.

Sandra Vásquez de la Horras Figuren sind präzise gezeichnet, bleiben aber geheimnisvoll. Sie sehen und werden gesehen. Dies bringt uns zu einem weiteren Anliegen von Vásquez de la Horra: Was bedeutet es, zu sehen, und was bedeutet es, gesehen zu werden? Während Señorita amordazada machtlos und unsichtbaren Kräften ausgeliefert ist, ist die Figur in Diva enmascarada selbstbeherrscht, energisch und undurchdringlich. Die Bandbreite von Vásquez de la Horras Werk unterscheidet ihre Arbeit von der ihrer Kolleg*innen. Sie spannt den Bogen vom Alltäglichen zum Kosmologischen und von Menschen zu erfundenen Figuren. Sie befasst sich mit historischer und zyklischer Zeit, mit Benennbarem und Unbenennbarem.

Die beiden Zeichnungen mit den Titeln *La máscara* (Die Maske) und *Germinando* (Keimend, beide 2023), ausgeführt mit Grafitstift und Aquarell auf grob strukturiertem Papier, wurden für ein Foto nebeneinander mit einem Abstand dazwischen aufgehängt. Diese Anordnung weckte folgende Assoziationen: In der linken Zeichnung sehen wir eine einzelne Blume – sie ist rot, gelb und fächerförmig –, die aus einem Stiel wächst, die Wurzeln sind sichtbar. In absteigender Reihenfolge können die am Stiel wachsenden Blätter als Augen, als Umriss eines Nasenlochs und als Lippen gelesen werden, die alle fein skizziert sind. In der Zeichnung auf der rechten Seite sehen wir einen nach oben gerichteten, violetten und gelblichen menschlichen Kopf, der unter der Erde steht und aus dessen Mund ein leicht gebogener Blütenstängel wächst. Aus dem Stiel wachsen an verschiedenen Stellen drei blaue Blüten. Aus zwei der Blüten wächst jeweils korrespondierend zur Blüte ein leuchtend gelbes Gesicht, das in Braun umrandet und im Profil zu sehen ist.

Beide Zeichnungen von Vásquez de la Horra lassen an die symbolistischen Werke von Odilon Redon denken und führen diese fort, insbesondere seine Lithografie *La Fleur du marécage, une tête humaine et triste* (Die Sumpfblume, ein menschlicher und trauriger Kopf, 1885) aus *Hommage à Goya* (Hommage an Goya). Obwohl Vásquez de la Horra weder Redon noch Goya als Inspiration für ihr rätselhaftes Werk nennt, ist die Verbindung unbestreitbar. Doch wie bei allen Werken Vásquez de la Horras gelingt es ihr, etwas Bekanntes in etwas ganz Eigenes zu verwandeln. Diese Fähigkeit erhebt ihr Werk zu einem Ort, an dem das Bild sowohl geheimnisvoll wie in sich geschlossen ist.

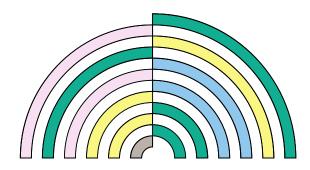
Durch die Verschmelzung von Kopf und Blume, zyklischer und linearer Zeit legt Vásquez de la Horra eine Verbindung zwischen den Menschen und ihrer Umwelt nahe. Sind wir Teil der Erde und ihrer Fähigkeit, sich selbst zu regenerieren? Oder sind wir nur dazu bestimmt, von diesem Planeten zu nehmen?

Sandra Vásquez de la Horras vielschichtige Sicht auf die Beziehung der Gesellschaft zur Natur ist in einer aktuellen Zeichnung zu sehen, *El Ojo del Huracán* (Das Auge des Hurrikans, 2024), die auf acht Blättern, zwei aneinandergrenzenden, vertikalen Reihen von vier Blättern, angefertigt wurde. Der Ozean, der hauptsächlich aus langsam gewellten, gestreiften blauen und türkisfarbenen Linien und überlagerten fleckigen Bereichen besteht, nimmt etwas mehr als die Hälfte der Zeichnung ein und wird von scharfen, stilisierten Wellen gekrönt. Eine nackte Frau schreitet von links nach rechts durch das Wasser und trägt ein nacktes Kind auf ihren Schultern. Die Strähnen ihres dünnen Haars wehen wie Wetterfahnen direkt vor ihren Gesichtern. Dies deutet darauf hin, dass der Wind von hinten kommt, obwohl die Wellen in die entgegengesetzte Richtung driften. Diese mythische Figur mutet wie eine Personifizierung an, die man auf einer alten Weltkarte sieht und die Seeleute vor der Möglichkeit eines Unwetters warnt.

El Ojo del Huracán ist eine Facette des Symbolismus, der im Werk von Vásquez de la Horra bemerkbar ist. Die Figur ist vieldeutig und lässt sich nicht auf eine einzige Lesart reduzieren. Ist sie eine gütige Mutterfigur oder so mächtig, dass sie jedes Schiff überwältigen könnte? Ich denke, Vásquez de la Horra möchte, dass man alle Seiten dieser Figur sieht und nicht nur das Symbol für die zerstörerische Kraft eines Hurrikans, der über den Ozean zieht und auf Land trifft. Gleichzeitig wirft sie Fragen zu unserem Verhältnis zur verheerenden Kraft der Natur auf. Angesichts des Anstiegs des Meeresspiegels und der Erosion verschiedener Küstenlinien müssen wir uns noch eingehend mit den langfristigen Auswirkungen des Klimawandels befassen. Anstatt Trost in einer Lösung zu suchen, lässt Vásquez de la Horra die Zeichnung El Ojo del Huracán offen. Indem sie komplexe und bedrohliche Themen, die von Mensch und Natur verursacht werden, unbestimmt lässt, erreicht Vásquez de la Horra etwas Einzigartiges: Sie stellt schwierige Fragen und gibt nie eine einfache Antwort.

Sandra Vásquez de la Horras Fähigkeit, rätselhafte Kunst zu schaffen, die tiefgreifende Fragen über unser Verhältnis zueinander, zu denen, die anders sind, zur Landschaft und zur Zeit, von der Geschichte bis zur Unendlichkeit, aufwirft, hat sie auf einen einzigartigen Weg gebracht. Im Laufe ihrer Karriere sehen wir, wie sie besondere Wege einschlägt, offen dafür, zu welchem Ziel die Reise sie führt und wie schwierig und beunruhigend sie sein mag. Die Auswirkungen ihrer Suche finden in den zunehmend angespannten Zeiten, in denen wir leben, und den seismischen Veränderungen, die der Planet und seine Bewohner*innen durchmachen, ihren Widerhall.

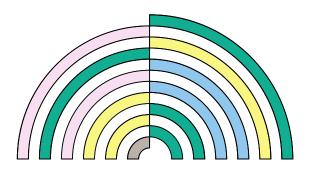
Über Sandra Vásquez de la Horra

Sandra Vásquez de la Horra wurde 1967 in Viña del Mar, Chile, geboren. Ihre Kindheit in einem streng katholischen Umfeld und ihre Jugend während der Militärdiktatur Augusto Pinochets prägten ihr Bewusstsein für Macht, Religion und soziale Ungleichheit. Früh interessierte sie sich für Mythologien, Indigene Kulturen und Bildende Kunst. Nach dem Besuch einer katholisch-italienischen Schule studierte sie an der Kunsthochschule in Valparaíso und verbrachte später mehrere Jahre in Ateliers in Santiago de Chile, wo sie begann, sich in ihrer Praxis patriarchalen Tabus mit Darstellungen surrealer, erotischer und autoritätskritischer Figuren zu widmen.

Zwischen 1989 und 1994 studierte sie Kommunikationsdesign an der Universität Viña del Mar bei Francesco di Girolamo und Peter Kroeger. Letzterer weckte ihr Interesse an der Archetypenlehre Carl Gustav Jungs und der Anthroposophie Rudolf Steiners. Reisen durch Chile vertieften ihr Interesse an Mythen und Zeremonien verschiedener kultureller Gemeinschaften sowie Naturphänomenen und Landschaften. 1995, nach der Geburt ihrer Tochter, zog Vásquez de la Horra nach Deutschland, wo sie als Gasthörerin Jannis Kounellis' Klasse an der Kunstakademie Düsseldorf besuchte. Das Umfeld der Akademie ermöglichte ihr experimentelles Arbeiten in unterschiedlichen Medien. Gleichwohl war diese Lebensphase von Einsamkeit sowie von Rassismus- und Marginalisierungserfahrungen geprägt. Von 1999 bis 2002 besuchte sie als Gasthörerin die Klasse von Rosemarie Trockel an der Kunstakademie Düsseldorf und begann anschließend ein Postgraduiertenstudium an der Kunsthochschule für Medien Köln. Themen wie Körper, Identität und Spiritualität sowie Kolonialgeschichte rückten in den Mittelpunkt ihres Schaffens.

Seit 2010 lebt und arbeitet Sandra Vásquez de la Horra in Berlin und erweitert ihr Werk um großformatige Zeichnungen, Leporellos und raumgreifende Installationen, die Mensch und Natur verbinden. Ihre transmediale Praxis thematisiert bis heute persönliche und kollektive Geschichten, Spiritualität, Traumata oder Migration. Seit jeher hat sie sich mit ihrem künstlerischen Werk Frauen- und Menschrechten gewidmet.

In den letzten Jahren wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hans-Theo-Richter-Preis (2021) und dem Käthe-Kollwitz-Preis (2023). Im Jahr 2022 nahm sie an der Biennale von Venedig teil, 2024 zeigte das Denver Art Museum eine Überblicksausstellung. Im Folgejahr 2025 widmet ihr das Haus der Kunst München mit "Sandra Vásquez de la Horra. Soy Energía" die erste umfassende Werkschau in Europa.

Bildung und Teilhabe Aktuelles Vermittlungsprogramm

Mit seinem Programm für Bildung und Teilhabe positioniert sich das Haus der Kunst als Begegnungsort, der zum Experimentieren, zum Austausch und zur Freude einlädt. Ergänzend zu bestehenden Vermittlungsformaten werden gemeinsam mit Expert*innen aus unterschiedlichen Kunstsparten Projekte für das Publikum entwickelt. Im Mittelpunkt steht der Dialog – mit Besucher*innen, Kooperationspartner*innen und Akteur*innen. Das Programm wird dabei als ein kontinuierlicher Prozess verstanden, bei dem sich das Haus der Kunst zunehmend zu einem offenen, experimentellen Ort entwickelt, der Begegnung, Lernen und gemeinsames Gestalten ermöglicht.

Open Haus.

Am Freitag, 28. November lädt das Haus der Kunst von 16 bis 22 Uhr wieder zum Open Haus ein – bei freiem Eintritt. Das monatlich stattfindende Format bietet ein abwechslungsreiches Programm aus Workshops, Performances, Kurzführungen, Gesprächen und DJ-Sets. Das Münchner Musiklabel Public Possession ist seit Mai fester Bestandteil von Open Haus. Das Programm heißt "BONUS" und bringt Sound, Grafik und Communities zusammen.

Nächste Termine: Freitag, 28.11. | 26.12.25

Öffentliche Führungen

Die öffentlichen Führungen zu Sandra Vásquez de la Horra finden Sie in unserem Kalender. Alle Termine werden monatlich aktualisiert unter: <u>hausderkunst.de/kalender</u>.

Kurator*innenführungen mit Jana Baumann:

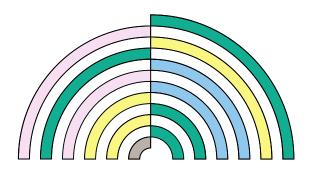
- Montag, 17.11. um 18 Uhr
- Mittwoch, 3.12 um 18 Uhr

Besondere Führungen:

- Baby hört mit am 8.12. um 14 Uhr
- Kuratorinnenführung mit Sabine Brantl durch das Historische Archiv und nicht öffentlich zugängliche Räume am 14.12. um 14 Uhr

Termine für private Gruppen und Schulklassen:

Bei Interesse an einer Führung für eine private Gruppe oder Schulklasse – auch auf Englisch und Französisch – wenden Sie sich gerne an unseren Besucherservice unter fuehrungen@hausderkunst.de.

Nächste Veranstaltungen und Ausstellungen im Haus der Kunst

TUNE Installation Beni Brachtel. ATTACK DECAY SUSTAIN 12.12.25 – 12.5.26 | Audioinstallation | Terrassensaal

Die neue Audioinstallation im Terrassensaal wird von dem Künstler Beni Brachtel präsentiert, der bereits im September mit zwei Performances zu Gast im Haus der Kunst war, an denen er eine Live-Adaption der Klanginstallation gemeinsam mit der Cellogruppe der Münchner Symphoniker gezeigt hat. *ATTACK DECAY SUSTAIN* ist eine neue mehrkanalige Audioinstallation des Musikers und Komponisten, die eigens für das TUNE-Sound-Programm im Terrassensaal in Auftrag gegeben wurde und ab 12.12.25 für sechs Monate installiert wird.

TUNE Live

frameless x TUNE for Children mit Hye Young Sin 13.12.25 | Workshops & Performance | Auditorium

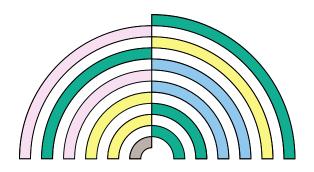
Die Dezemberausgabe von TUNE ist der Künstlerin Hye Young Sin gewidmet, in Kooperation mit frameless. In Kompositionen, Installationen, Performances und Skulpturen erforscht Hye Young Sin die Verflechtungen von Klang, Bewegung, Form und Material. Ihre Werke entstehen oft aus alltäglichen Beobachtungen und praktischen Experimenten, in denen sie sich mit forschendem Blick zwischen dem Visuellen und dem Auditiven bewegt. Für TUNE präsentiert Hye Young Sin am Samstag, 13.12.25 zwei Workshops für Kinder und eine Performance. Die Sound-Performance ist geeignet für Kinder und Erwachsene.

ECHOES. Skin Contact 30.1. – 8.2.26 | Westgalerie

Unsere jährliche Live-Ausstellung ECHOES untersucht auch dieses Mal wieder das Zusammenspiel von Körper und medialer Realität durch Performances, Konzerte, Gespräche und Videoarbeiten. 2026 widmet sich die vierte Ausgabe *Skin Contact* dem Erwachsenwerden in einer digitalisierten Welt und fragt, wie wir uns mit anderen Menschen, mit Technologie und nicht-menschlichen Wesen verbinden. An zwei Wochenenden laden Künstler*innen in sinnliche Räume der Reflexion und Transformation ein – wo Begehren auf Zweifel trifft und Klang zum Medium für Intimität und Spiel wird. Künstler*innen u.a. Ed Atkins, Kara-Lis Coverdale, Adam Lindner, Angel Dimayuga mit Gästen, Gabriel Abrantes, Damsel Elysium, Lechuga Zafiro, 7038674567, Invernomuto, OMSK Social Club. Kuratiert von Sarah Miles und Sarah Johanna Theurer.

Für Kinder. Studientage 20.3. – 21.3.26 | Terrassensaal

Im März 2026 bieten die "Für Kinder. Studientage" die Gelegenheit, sich eingehender mit den Themen der Ausstellung "Für Kinder. Kunstgeschichten seit 1968" zu befassen. Das Programm umfasst Podiumsdiskussionen, Performances und Workshops und bringt Teilnehmende aus aller Welt zusammen, um lokale und globale Perspektiven darauf zu teilen, wie Künstler*innen seit 1968 Kinder und junge Zuschauer*innen adressieren.

Teilnehmer*innen u.a. Gabriela Burkhalter, Emma Enderby, Lars Bang Larsen, Andrea Lissoni, Lydia Korndoerfer, Ana Maria Maia, Kabelo Malatsie, Heike Roms, Kefiloe Siwisa, Xue Tan. Das Programm wird von Lydia Korndoerfer zusammen mit Andrea Lissoni und Emma Enderby, und in Zusammenarbeit mit Lars Bang Larsen, Kabelo Malatsie und Kefiloe Siwisa konzipiert.

Die Ausstellung "Für Kinder. Kunstgeschichten seit 1968" zeigt Werke, die seit den 1960er-Jahren gezielt für ein junges Publikum entstanden sind. Die Schau greift Themen wie Gesellschaft, Umwelt, Technologie und Kindheit auf und versammelt Beiträge u. a. von Ei Arakawa-Nash, Agus Nur Amal PMTOH, KOO JEONG A, Ólafur Elíasson, Meredith Monk, Ernesto Neto und Bruce Nauman.

Tomás Saraceno. Celestial Swimmers 17.7.26 – 7.2.27 | Ostgalerie

Mit "Celestial Swimmers" schlägt Tomás Saraceno eine Brücke zwischen Kunst, Architektur und Wissenschaft, und entwirft dabei eine von einem ökologischen Ansatz inspirierte Zukunft. Die Ausstellung präsentiert seine langjährigen Forschungsprojekte *Aerocene* und *Arachnophilia*, sowie eine neue Auftragsarbeit vom Haus der Kunst, die gemeinsam mit Indigenen Gemeinschaften in Salta, Argentinien entsteht, wo die Lithiumgewinnung lebenswichtige Wasserkreisläufe bedroht. Von luftbetriebenen Skulpturen bis hin zu Lebensräumen für verschiedene Arten, die sich in die umgebende Landschaft erstrecken, wird das Haus der Kunst zu einem gemeinsamen Raum für planetarisches Wohnen.

Die komplette JAHRESVORSCHAU 2026 finden Sie in Kürze unter: hausderkunst.de/presse/aktuelle-ausstellungen.