

Rhythm 0: vulnerability and resistance. The performative artistic process as agent of change.

Rhythm 0: Vulnerabilität und Widerstand. Der performative künstlerische Prozess als Agent von Veränderung.

Judith Revers

This paper explores the connection between vulnerability and resistance within Marina Abramović's performance art piece Rhythm 0 (1974), with a special focus on gender.

Both state vulnerability and resistance were evoked during and after this art performance, creating a space for the experience of ambiguity, questioning the status quo of gender norms. This contribution aims to identify how Rhythm 0 was able to act as an agent of change for artist, as well as audience members, and what conclusions can be drawn from the collected insights for gender aware practice in academic arts therapies education.

In its introduction this contribution provides an overview of the art performance Rhythm 0, exploring theoretical concepts around vulnerability and resistance, leading to a reflection on its connection to performativity and performance art. While Abramović offered herself as a device of cultural production, gallery visitors became the actual performers, using her living body as their artistic tool. This first exploration is followed by an in-depth investigation into vulnerable aspects of the human body within the art performance, acknowledging the role gender structures and social norms play in it. These considerations lead to a reflection on the socio-cultural background in which Rhythm 0 was performed, including a look back in time to Yoko Ono's performance Cut Piece (1964). Lastly, the intertwining of vulnerability and scarring is examined. The latter consists of a process only possible through a lived body's inherent ability to resist, highlighting the main argument that experiencing emotional ambivalence is an important component of transformational art experiences, as well as altering arts therapies processes. This contribution closes the circle of arguments by emphasizing the significance of

contemporary arts practice, for the development of gender informed curriculums in arts therapies education.

Keywords: gender aware practice, arts therapies, Rhythm 0, ambiguity, academic education.

Rhythm 0: Vulnerabilität und Widerstand. Der performative künstlerische Prozess als Agent von Veränderung.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen von Vulnerabilität und Widerstand in Marina Abramović's Performancekunstwerk Rhythm 0 (1974), mit besonderem Augenmerk auf genderspezifische Aspekte. Beide Zustände, Vulnerabilität als auch Widerstand, wurden während dieser Kunstperformance hervorgerufen, was einen Raum für die Erfahrung von Ambiguität schuf, und den Status Quo vorherrschender Gendernormen in Frage zu stellen vermochte. Dieser Vortrag versucht zu identifizieren wie Rhythm 0 als Agent von Veränderung, sowohl für die Künstlerin als auch ihr Publikum agieren konnte, und welche Rückschlüsse sich aus den gesammelten Einblicken für eine genderbewusste Praxis in der akademischen Lehre im Bereich künstlerische Therapien ziehen lassen.

In der Einleitung dieses Vortrags wird ein Überblick über die Kunstperformance Rhythm 0 gegeben, theoretische Konzepte rund um Vulnerabilität und Widerstand erörtert, und über die Zusammenhänge von Performativität und Performancekunst reflektiert. Während Marina Abramović sich als Material der Kulturproduktion zur Verfügung stellte, wurden ihre Besucher:innen zu Performer:innen, indem sie den Leib der Künstlerin als künstlerisches Werkzeug verwendeten. Unter Berücksichtigung von Genderstrukturen und sozialen Normen folgt nach dieser ersten Exploration eine tiefergehende Untersuchung der Vulnerabilität des menschlichen Leibes in besagter Kunstperformance. Diese Überlegungen leiten zu einer Reflektion des sozio-kulturellen Hintergrunds von Rhythm 0 über, inklusive eines Rückblicks auf Yoko Ono's Performance Cut Piece (1964). Zuletzt wird die Verschränkung von Vulnerabilität und Vernarbung untersucht. Bei letzterem Phänomen handelt es sich um einen Prozess, der auf der Fähigkeit des Leibes beruht Widerstand zu leisten. Dies untermauert das Hauptargument, dass das Erleben von emotionaler Ambiguität eine wichtige Komponente von transformierenden Kunsterfahrungen, sowie Veränderungsprozessen in den künstlerischen Therapien darstellt. Dieser Vortrag schließt den Kreis der Argumentation, indem die Bedeutung

von Praktiken der Gegenwartskunst, für die Entwicklung von genderinformierten Curricula in den Künstlerischen Therapien hervorgehoben wird.

Keywords: genderbewusste Praxis, Künstlerische Therapien, Rhythm 0, Ambiguität, akademische Lehre.

Biography

Prof. Dr. Judith Revers teaches arts therapies, with a special focus on art therapy at Medical School Hamburg (MSH). Master's degree in Expressive Arts Therapy in 2018 (MSH), diploma in Painting and Graphics in 2006, PhD in Cultural Studies in 2014 at Academy of Fine Arts Vienna, leading to the impact project *Pixel, bytes + film – ORF III artist in residence*, which supported and aired film-art projects on Austrian public television (2013 – 2021). Judith is working in the fields of social art, installation-, performance-, film-, and video-art. Her arts therapies research is centred around art and emotion, as well as therapeutic aspects in contemporary art. She teaches modules on art therapy history, art therapy practice, arts practice, and supervises arts therapies students during trainings. Full member of the following professional associations: HCPC, BAAT, DFKGT, EFAT, EArTE (as representative of MSH).

Recent publications and conference presentations

Revers, J. (2023). Lecture & Workshop: **Animating the unanimated. Cultivating empathy through bringing objects to life.** Conference: Growing Together. European Federation of Art Therapy (EFAT), Riga, Latvia.

Revers, J. (2023). Lecture: **From aesthetic awareness to emotion...and back again.** Music Conference: The meaning and effects of interdisciplinary methods in art and music therapy. Forum of Continuing Education for Music Therapy in Switzerland, (FMWS). Basle, Switzerland.

Revers, J. (2021). Artistic contribution: **The aesthetics of bureaucracy**. In: Jödicke, F., Knnoll, R., Schlembach C. & Seitter, W., (Eds). Bürokratiepolitiken. Sonderzahl. Schriften zur Verkehrswissenschaft. Vienna: Skug Verlag.

Revers, J. (2019). **The art(therap)ist is present**. Berlin, Hamburg: HPB University Press.