

Von großen und kleinen Ökonomien: Susanne Huths „Boulevard et Sentier“

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entsteht in Paris das System der Haute Couture, das den bis weit ins 20. Jahrhundert unumstrittenen Rang der französischen Metropole als Hauptstadt der Mode begründete. Im selben Zeitraum wurden im Zuge der Haussmann'schen Stadterneuerung auch die Schneisen der großen Boulevards durch Paris gelegt, die die gewachsene Macht des Marktes auch nach außen repräsentierten und mit ihren Einkaufspassagen und großen Kaufhäusern Raum für neue Formen des gehobenen Konsums bereitstellten.

Diese Entwicklungsgeschichte im Hinterkopf beschäftigt sich die neueste Arbeit von Susanne Huth, „Boulevard et Sentier“ mit der Verflechtung von Mode, Ökonomie und räumlicher Struktur im heutigen Paris. Wie in vorangegangenen Arbeiten (etwa in „812 N. Sierra Bonita Ave“) kommen dabei verschiedene künstlerische Strategien zum Einsatz, die das (räumliche wie thematische) Gebiet gleichsam von ‚Außen‘ nach ‚Innen‘ erschließen und in denen Praktiken des Aufzeichnens und Beobachtens mit denjenigen der Aneignung und Inszenierung in ein sich wechselseitig erhellendes Verhältnis gesetzt werden.

Susanne Huth beginnt ihre Feldforschung an eben den prächtigen Boulevards, die heute noch von den Zentralen der wichtigsten französischen Banken und Filialen der großen Kaufhäuser gesäumt werden. Im topografischen Gestus fotografiert die Künstlerin deren überdimensionierten Eingänge, in denen sich die Macht globaler Ökonomie repräsentativ nach Außen kehrt, deren Mechanismen jedoch verschlossen bleiben. Durch die *Passage du Caire*, die bereits 1799 errichtet wurde und sich im Namen und Aussehen auf den napoleonischen Ägyptenfeldzug und die Exotik der dortigen Basare bezieht, gelangt sie in einen der Hinterhöfe der Boulevards: in die verwinkelten Gassen des *Sentiers*, zu den von Haussmanns Kahlschlag verschont gebliebenen „Fußpfaden“ (so die deutsche Übersetzung von *Sentier*). Hier wird sie Zeugin einer anderen Ökonomie – einer Wirtschaft im Schatten gewisser-

maßen –, eines spezifischen lokalen Kreislaufs von Produktion, Konsumtion und Recycling, der sich zwischen Stofflieferanten, kleinen Schneidereien und Ladenlokalen abspielt. Susanne Huth filmt und fotografiert um die *Place du Caire* das geschäftige Treiben der nordafrikanischen Tagelöhner, die auf Sackkarren Pakete hin- und her transportieren, und wird schließlich Zeugin eines sich täglich wiederholenden Rituals: Kisten mit übrig gebliebenen Stoffen, Knöpfen, Seidenblumen, Schleifen, Gürtelschnallen und allerlei Tand werden abends vor die Eingänge der Läden gestellt und von den postmodernen Nachfahren der Baudelaireschen Lumpensammler nach wieder Verwertbarem durchsucht, bevor die Müllabfuhr die Straßen für den nächsten Tag säubert.

Die Künstlerin belässt es nicht bei der Aufzeichnung, sondern schaltet sich in den Kreislauf der lokalen, „kleinen“ Ökonomie, die angesichts einer international operierenden Bekleidungsindustrie fast nostalgisch anmutet, ein: Sie selbst macht ihre Beute in den Kisten und schneidert sich eine eigene Kollektion: eine „Basse Couture“, eine Mode von ‚unten‘. Diese präsentiert Susanne Huth in ihrem Künstlerbuch „Mon Bijou“, in dem sie auch die Rolle des Modells übernimmt. Die Posen und das großbürgerliche, theatralische Setting sind zwar nur geliehen, stehen aber zugleich als Selbstbehauptung gegenüber dem teuren Glanz der Haute Couture: Nicht deren Konsumentinnen beweisen letztlich Kreativität, sondern möglicherweise die Leserinnen einer ‚billigen‘ Zeitschrift wie *Glamour* (der „Mon Bijou“ im Format und Material nachempfunden ist), die dort unter anderem Anregungen erhalten, wie sie sich mit bescheidenen Mitteln die aktuellen Trends aneignen können. In diesem Sinne könnte man Susanne Huths Modeappropriation als Aufforderung verstehen: Werde dein eigener Couturier, dein eigenes Modell, erzeuge deinen eigenen Glanz!

SUSANNE HOLSCHBACH

„BOULEVARD ET SENTIER“ (2004 – 2006)

„PASSAGE DU CAIRE“ VIDEO, 1.43 MIN, GELOOP

„BOULEVARD“ 5 C-PRINTS, 40 X 50 CM

„ATELIER“ C-PRINT, 80 X 95 CM

„MON BIJOU“ KÜNSTLERBUCH, 60 SEITEN, 17 X 22 CM

TEXT SUSANNE HOLSCHBACH

ÜBERSETZUNG BENJAMIN CARTER, VALENTINE MEUNIER

© SUSANNE HUTH 2006

On *Large* and *Small* Economies: Susanne Huth's "Boulevard et Sentier"

In the second half of the 19th century, the system of haute couture emerged in Paris, establishing the French metropolis as the undisputed capital of fashion until late into the 20th century. During Haussmann's renovations of the city in the same period, the great channels of the *grands boulevards* were laid through Paris, giving outer expression to the growing power of the market, and providing, with their shopping arcades and large department stores, space for new forms of extravagant consumption.

With these developments in mind, the latest work by Susanne Huth, "Boulevard et Sentier", deals with the specific interaction of fashion, economy and spatial structure in the Paris of today. As in previous works (such as "812 N. Sierra Bonita Ave"), various artistic strategies are employed that open up the (spatial as well as thematic) field 'from the outside in', and where practices of recording and observation are placed in a mutually illuminating relationship with those of appropriation and staging. Susanne Huth began her fieldwork with precisely these august boulevards, today lined with the head offices of the most notable French banks, and branches of the largest department stores. In a topographical gesture, the artist photographed their over-sized entrances, where the power of global economies is turned outwards in a representative fashion, but whose mechanisms remain closed off. Passing through the *Passage du Caire*, built in 1799 and recalling in both name and appearance Napoleon's Egyptian campaign and the exotic bazaars to be found there, she reached one of the back courts of the boulevard – the narrow and winding streets of the *Sentier*, or 'footpaths' (as *Sentier* translates into English), preserved from Haussmann's demolition programme. Here she became the witness of another economy – to some extent an economy in the shadows – of a specifically local circulation of production, consumption and recycling, taking place between fabric suppliers, small tailors and shops. Around the *Place du Caire*, Susanne Huth

filmed and photographed the busy activity of the North African day labourers who transport packages back and forth on handcarts, and gradually became the witness of a daily ritual: in the evening, boxes with leftover fabrics, buttons, silk flowers, ribbons, belt buckles and all kinds of small trinkets are left in front of the entrances of the shops, and rummaged through by the postmodern descendants of the Baudelairian ragpicker, looking for reusable items, before the refuse collection cleans the streets for the next day.

The artist didn't only limit herself to recording this, she also participated in this local "small" economy, which, in view of the international clothing industry, appears almost nostalgic. She gathered her own spoils from the boxes, and put together a collection: a "basse couture", a fashion from 'below'. Susanne Huth presents this in her artist's book "Mon Bijou", where she also assumes the role of model. The poses and the affluent, theatrical setting are in fact only borrowed, but also stand for a kind of self-assertiveness against the expensive gloss of haute couture. In the end it's not the consumers who demonstrate creativity, but perhaps the readers of 'cheap' magazines like *Glamour* (which "Mon Bijou" draws on in both format and material), who discover here, among other things, how with modest means it is possible to appropriate the current trends. In this sense Susanne Huth's fashion appropriation can be seen as a challenge – become your own couturier, your own model, create your own gloss!

SUSANNE HOLSCHBACH

Grandes et petites économies : le « Boulevard et Sentier » de Susanne Huth

Le système de la haute couture a vu le jour à Paris dans la seconde moitié du 19e siècle, faisant de la métropole française la capitale incontestée de la mode pour une grande partie du 20e siècle. À cette même époque, les grands boulevards de Paris furent aménagés au cours de la rénovation urbaine haussmannienne. Ils représentèrent l'essor du pouvoir du marché vers l'extérieur également et offrirent un espace à la consommation de luxe avec leurs passages et leurs grands magasins.

Se coulant dans cette ontogenèse, le dernier travail de Susanne Huth « Boulevard et Sentier » s'intéresse aux enchevêtrements de la mode, de l'économie et de la structure spatiale du Paris d'aujourd'hui. Comme dans ses travaux antérieurs (« 812 N. Sierra Bonita Ave » par exemple) elle mobilise diverses stratégies artistiques qui dévoilent en quelque sorte le domaine (spatial comme thématique) de « l'extérieur » vers « l'intérieur » et placent dans un rapport d'élucidation réciproque les pratiques de l'enregistrement et de l'observation et celles de l'appropriation et de la mise en scène.

Susanne Huth entame son enquête de terrain sur ces somptueux boulevards qui, aujourd'hui encore, sont bordés par les sièges des principales banques françaises et les filiales des grands magasins. Dans une approche topographique, l'artiste photographie leurs entrées surdimensionnées par lesquelles le pouvoir de l'économie mondialisée se tourne avec ostentation vers l'extérieur mais dont les mécanismes restent hermétiquement clos. Empruntant le *passage du Caire*, édifié dès 1799 et qui se réfère par son nom et son apparence à la campagne égyptienne de Napoléon et à l'exotisme des bazars égyptiens, elle débouche dans une des arrière-cours des boulevards : les ruelles tortueuses du Sentier, épargnées par la coupe sombre haussmannienne. Elle devient alors le témoin d'une autre économie – une économie de l'ombre pour ainsi dire – un cycle local singulier de production, de consommation et de recyclage qui se joue entre fournisseurs de tissus, petits ateliers de couture et

boutiques. Susanne Huth filme et photographie autour de la *place du Caire* l'agitation affairée des journaliers africains qui livrent et emportent des paquets sur des diables, et devient finalement le témoin d'un rituel quotidien : à la fin de la journée, les cartons avec les restes de tissus, de boutons, de fleurs artificielles, de rubans, de boucles de ceinture et de toutes sortes de babioles sont déposés devant les entrées des magasins, où ils sont fouillés par les descendants postmodernes des chiffonniers baudelairiens en quête de ce qu'ils peuvent recycler, avant que le service de ramassage des ordures ne vienne nettoyer la rue pour le lendemain.

L'artiste ne se contente pas d'enregistrer, elle s'immisce dans le cycle de cette « petite » économie locale, qui procure presque une sensation de nostalgie au regard d'une industrie textile opérant à l'échelle internationale : elle se fait son butin dans les cartons et se taille sa propre collection : une « basse couture », une mode « d'en bas ». Susanne Huth présente cette dernière dans son livre d'artiste intitulé « Mon Bijou », dans lequel elle endosse aussi le rôle du modèle. Elle emprunte certes à la haute couture ses poses et sa mise en scène théâtrale et bourgeoise, mais s'affirme ce faisant contre le faste onéreux de la haute couture : ce ne sont pas ses consommatrices qui en fin de compte font preuve de créativité mais bien sans doute les lectrices d'un magazine « bas de gamme » comme *Glamour* (dont s'inspire « Mon Bijou » pour le format et le matériau). Par d'autres suggestions, elles y glanent les moyens de s'approprier les tendances du moment avec des sommes modiques. En ce sens l'appropriation de la mode que propose Susanne Huth peut s'entendre comme une invitation: deviens ton propre couturier, ton propre modèle, crée ton propre luxe !

SUSANNE HOLSCHBACH