

CARSTEN SAEGER

Studio 10

Carsten Saeger (Studio 10), Villa Massimo, 2021

Rom, Stadt am Tiber, der seinerseits ins Meer fließt, wird von mehreren Flüssen durchquert und verfügt über Häfen, Anleger, zahlreiche Brunnen, Bäder, Wasserbecken und Fontänen, die unzähligen *Nasoni* genannten Trinkwasserspender an den Straßenrändern und sogar über eine natürliche Quelle mit Namen Egeria an der Appia Antica. Für jemanden, der die Erforschung der Stadt mit einer Studie der körperlichen, sexuellen und persönlichen Identität verbinden will und dem das Konzept der *Fluidität* mit seinem Grenzen nicht nur überschreiten, sondern auch auflösenden Potential eine wichtige Inspiration ist, bietet Rom im wörtlichen Sinne unendlich viele Quellen und Anlässe für metaphorische ebenso wie allegorische Bezüge.

Carsten Saeger hatte seinen Aufenthalt als Rompreisträger 2021/22 zunächst auf eine Gegenüberstellung von beziehungsweise Verbindung zwischen der römischen Quelle Egeria, die durch die gleichnamige Nymphe verkörpert wird, mit der Nachbildung derselben in seiner sachsen-anhaltinischen Heimat konzentriert. Zwischen der Darstellung der römischen Nymphe und jener im Wörlitzer Park bestehen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die ihre Identitäten verschwommen erscheinen lässt. Den beiden Verkörperungen der mythischen Figur fügte Carsten Saeger anlässlich der Ankunftspräsentation der Rompreisträger*innen im Oktober 2021 eine dritte, noch schillerndere hinzu. Am still gelegten Brunnen der Villa Massimo inszenierte er unter dem Titel **Manhole** das Narrativ einer unterirdisch fließenden Verbindung zwischen Deutschland und Italien, zwischen Rom und Wörlitz,

zwischen Geschlechtern und Identitäten in Form einer mit Licht, Wasserdampf und Spiegelungen arbeitenden Kulisse für die Gesangsperformance von Perla Madonna.

In den im 3. Jahrhundert nach Christus erbauten römischen Bädern des Kaisers Diokletian fand Carsten Saeger seine nächste Forschungs- und Performancestätte. Ausgangspunkt war ein dem Kampf zwischen Herkules und dem als höchst wandlungsfähigen Flussgott Acheloos gewidmetes Bodenmosaik, dessen Maße und Ornamente Carsten Saeger auf den Boden seines Studios in der Villa Massimo übertrug. Unter dem Titel **He whom I love with all my thoughts** konzipierte Saeger eine musikalische Performance für fünf Tänzer, die sich in den nicht überdachten Räumen des Museums *Terme di Diocleziano* für circa 50 Minuten von Raum zu Raum bewegten, auf skulpturenlosen Sockeln posierten, selbstvergessen inmitten von archäologischen Relikten tanzten, auf verlassenen Sarkophagen ruhten, Becken mit Wasser und die *Natatio* mit Bewegungen füllten, die unter anderem Beyonces *Single Ladies* zitieren. Wie selbstverständlich fließt in diese Performance der Übergänge zwischen verschiedenen Aggregatzuständen auch ein Moment der Institutionsreflektion ein, wenn die menschlichen Körper scheinbar zu starren Ausstellungsobjekten werden und sich gleich danach doch wieder verwandeln und in Bewegung versetzen. **He whom I love with all my thoughts** wird für den Dresdener Neptunbrunnen noch einmal transponiert und eine neue metamorphologische Phase erleben.

Julia Draganović

Rome, city on the Tiber, which in turn flows into the sea, is traversed by several rivers and boasts harbours and jetties, numerous wells, baths, pools and fountains, countless wayside drinking fountains, known as nasoni, and even a natural spring named Egeria on the Appia Antica. For someone who wants to combine the exploration of the city with a study of physical, sexual and personal identity, and for whom the concept of fluidity — with its potential not just to transcend but also to dissolve boundaries — is an important inspiration, Rome quite literally offers endless sources and occasions for metaphorical and allegorical references alike.

Carsten Saeger initially concentrated his residency as 2021/22 Rome Prize winner upon comparisons and connections between the Egeria spring, personified by the nymph of the same name, in Rome and the replica of the nymphaeum in his native Saxony-Anhalt. Similarities and differences between the representations in Rome and in Wörlitz Park make the identities of these nymphs appear blurred. To these two sculptural embodiments of mythical figures, Carsten Saeger added a third, even more dazzling personification on the occasion of the first presentation by the newly-arrived Rome Prize fellows in October 2021. Under the title **Manhole**, at the disused well of Villa Massimo he staged the narrative of a connection flowing underground between Germany and Italy, between Rome and Wörlitz, and between genders and identities, in the form of a theatrical setting working with light, water vapour and reflections for a vocal performance by Perla Madonna.

Carsten Saeger found his next research and performance site in the Roman baths built in the 3rd century AD by Emperor Diocletian. The starting point was a floor mosaic devoted to the battle of Hercules against Acheloos, the river god able to change his shape. Carsten transferred the mosaic's dimensions and ornaments to the floor of his studio in the Villa Massimo. Under the title **He whom I love with all my thoughts**, Saeger conceived a music-less performance of some 50 minutes duration, as part of which five dancers moved from area to area in the unroofed spaces of the Terme di Diocleziano museum, posing on sculpture-less pedestals, dancing with abandon amid archaeological relics, reposing on abandoned sarcophagi, and filling basins with water and the natatio with movements that cite Beyoncé's Single Ladies, among other things. A moment of reflection on the nature of the institution flows almost naturally into this performance of the transitions between different aggregate states, in which the human bodies seemingly become rigid objects of display, only to immediately transform and start moving again. **He whom I love with all my thoughts** will be transposed for the Neptunbrunnen (Fountain of Neptune) in Dresden and experience a new metamorphological phase.

Julia Draganović

Carsten Saeger | Studio 10

Rompfeisträger | vincitore del Premio Roma 2021/22

Herausgeberin | edito da

Julia Draganović

Deutsche Akademie Rom Villa Massimo

Accademia Tedesca Roma Villa Massimo

Largo di Villa Massimo 1–2

00161 Rom | Roma

www.villamassimo.de

Redaktion | redazione

Julia Trolp

Übersetzung | traduzione

Karen Williams

Copyright © 2022

Deutsche Akademie Rom Villa Massimo und der Autor

Accademia Tedesca Roma Villa Massimo e l'autore

Bildnachweis | crediti fotografici

Villa Massimo, Fotograf | fotografo: Alberto Novelli (S. | pp. 2, 4, 5, 6, 7),

Carsten Saeger (S. | p. 6)

Filmstills | fotogrammi (S. | pp. 8–18): Frank Holbein

Performer*innen | performer

Daria Greco, Fabritia D'Intino, Perla Madonna, Siria Olivieri, Germoglio

Ponticelli, Nicolò Troiano, Vincenzo De Rosa

Kostüme | costumi

Ruth Vieren, Sunmeed

Grafischer Entwurf und Lithografie | grafica e litografia

Carsten Wittig

Druck | stampa

Pöge Druck

ISBN 979-12-809620-4-1

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

VILLA MASSIMO

DEUTSCHE AKADEMIE ROM
VILLA MASSIMO