

Igor Ponosov

Monologe
des Körpers
Rhythmus
des Werks

Völklinger Hütte
05/2026

Body
Monologues

Rhythm
of the Factory

DE Die Idee für das Projekt entstand in der Atmosphäre des stillgelegten Völklinger Eisenwerks. Beim Flanieren zwischen den Maschinengiganten — diesen Drachen des Industriezeitalters — versuchte ich, ihren einstigen Rhythmus zu erspüren: das Dröhnen der Flammen, das Klirren von Metall und den schweren Schritt des Hüttenmanns. Wo ist hier der Platz des Menschen? Wie fügte sich sein Körper in diesen monströs schönen Mechanismus ein?

Die Antwort fand ich in den Archiven. Hunderte von Fotos und Filmaufnahmen von Werktätigen habe ich „entschlüsselt“ und ihre Bewegungen in grafische Schemata verwandelt. Diese Schemata fügen sich zu einer choreografischen Partitur zusammen — einem biomechanischen Theater.

Vor über 100 Jahren schlug der Regisseur Wsewolod Meyerhold vor, Schauspieler:innen in ideale Mechanismen zu verwandeln, überflüssige Emotionen zu entfernen und den Körper dem Rhythmus der Arbeit unterzuordnen — diese Ideen nannte er „Biomechanik“. Gestützt auf die Physiologie und die Theorie der Bewegungsoptimierung schuf er ein System, bei dem die Geste so präzise wird wie der Schlag eines Kolbens. Meyerholds Ideen erschienen fast beängstigend passend zum Geist der Industrialisierung: Mensch (der/die Schauspieler:in der Zukunft) und Maschine sollten synchron arbeiten, ohne Störungen und ohne Reflexion.

Mein Projekt ist eine Brücke über ein Jahrhundert. Es ist eine Hommage nicht nur an eine Epoche, sondern an die konkreten Menschen, deren körperliche Arbeit den Ruhm des Werks schmiedete. Das Projekt umfasst eine Zeitung, einen Animationsfilm und Bodenmalereien in der Völklinger Hütte. Der Höhepunkt wird eine Performance sein, bei der die Bewegungsschemata der Hüttenarbeiter:innen der Vergangenheit zum Leben erwachen.

Monologe
des Körpers
Rhythmus
des Werks

2/3

Einleitung

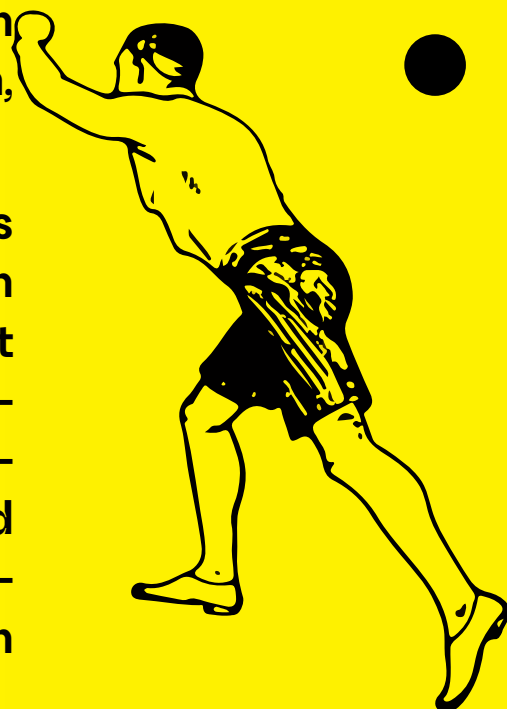
Introduction

Monologues

du corps

Rythme

de l'usine

FR L'idée de ce projet a germé dans l'atmosphère de l'usine sidérurgique désaffectée de Völklingen. En flânant parmi les machines géantes — ces dragons de l'ère industrielle —, j'ai essayé de discerner leur rythme d'antan : le grondement des flammes, le clang du métal et le pas lourd de l'acieriste. Quelle est la place de l'homme ici ? Comment son corps s'insérerait-il dans ce mécanisme monstrueusement beau ?

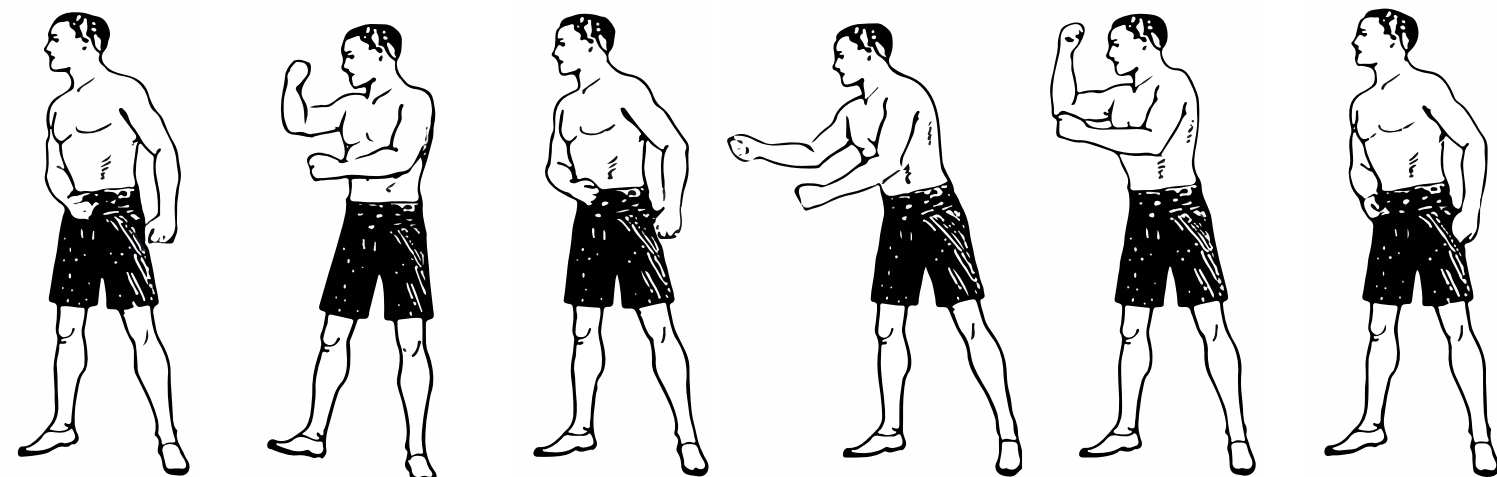
J'ai trouvé la réponse dans les archives. J'ai « déchiffré » des centaines de photographies et de séquences filmées d'ouvriers, transformant leurs mouvements en schémas graphiques. Ces schémas se sont assemblés pour former une partition chorégraphique — un théâtre biomécanique.

Il y a plus de 100 ans, le metteur en scène Vsevolod Meyerhold a proposé de transformer l'acteur en un mécanisme idéal, en supprimant les émotions superflues et en soumettant le corps au rythme du travail — il a appelé ces idées la « biomécanique ». S'appuyant sur la physiologie et la théorie de l'optimisation des mouvements, il a créé un système où le geste devient aussi précis que la course d'un piston. Les idées de Meyerhold se sont révélées terriblement en phase avec l'esprit d'industrialisation : l'homme (l'acteur du futur) et la machine devaient travailler en synchronie, sans défaillance et sans réflexion.

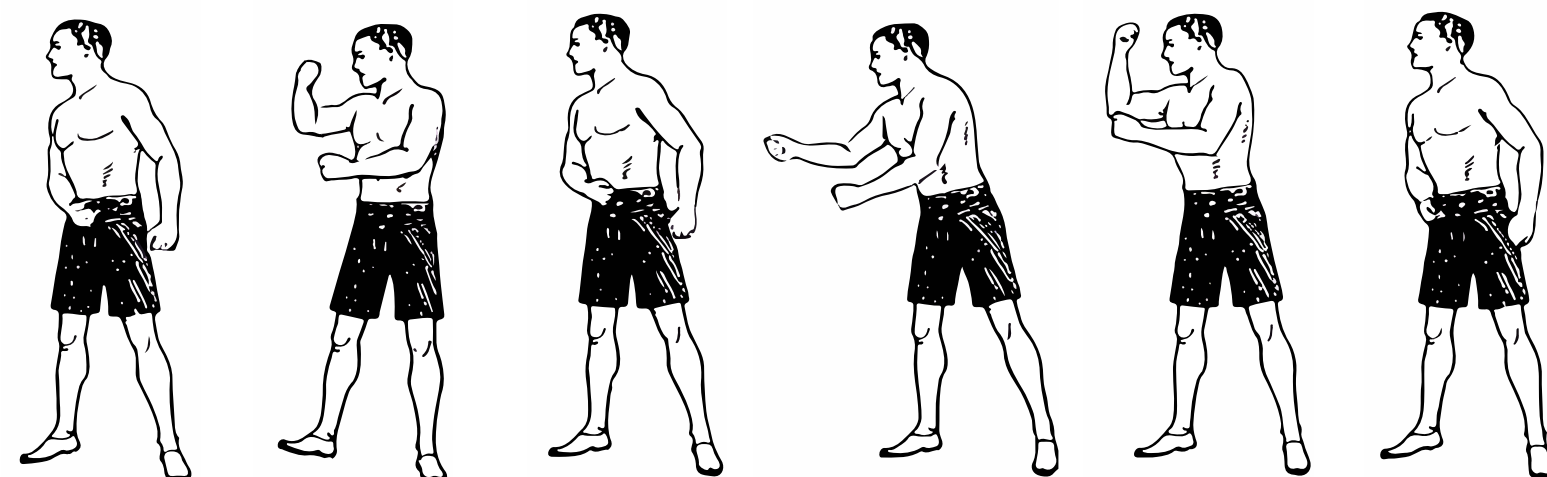
Mon projet est un pont à travers un siècle. C'est un hommage non seulement à une époque, mais aussi aux personnes concrètes dont le travail physique a forgé la gloire de l'usine. Le projet comprend un journal, un film d'animation et des peintures au sol à la Völklinger Hütte. Le point d'orgue sera une performance où les schémas de mouvements, observés chez les aciéristes du passé, prendront vie.

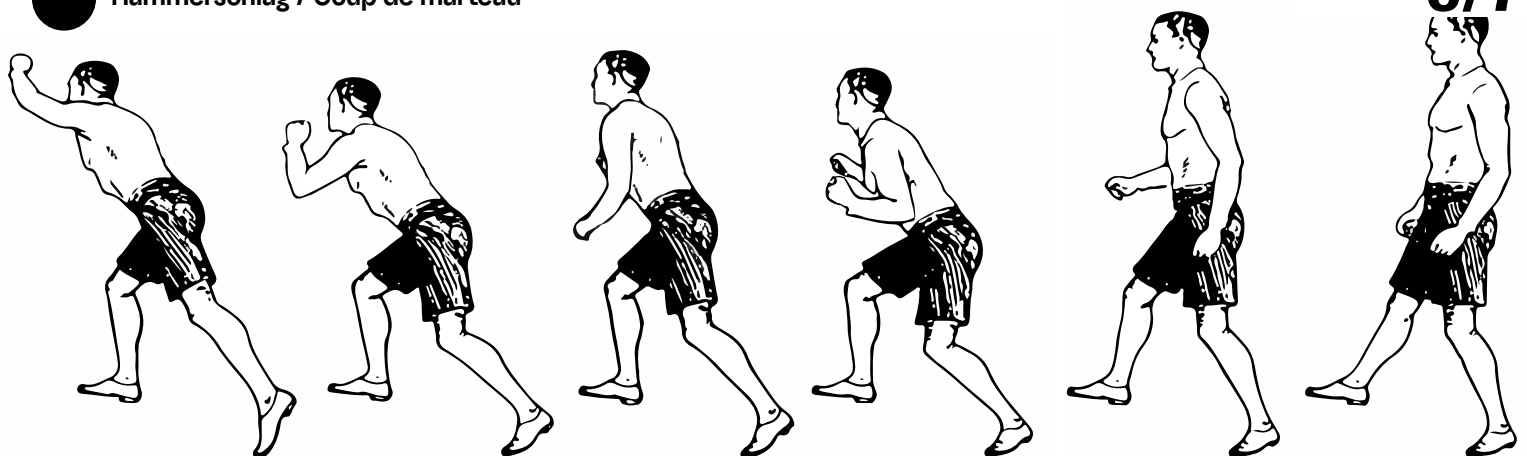
We 16

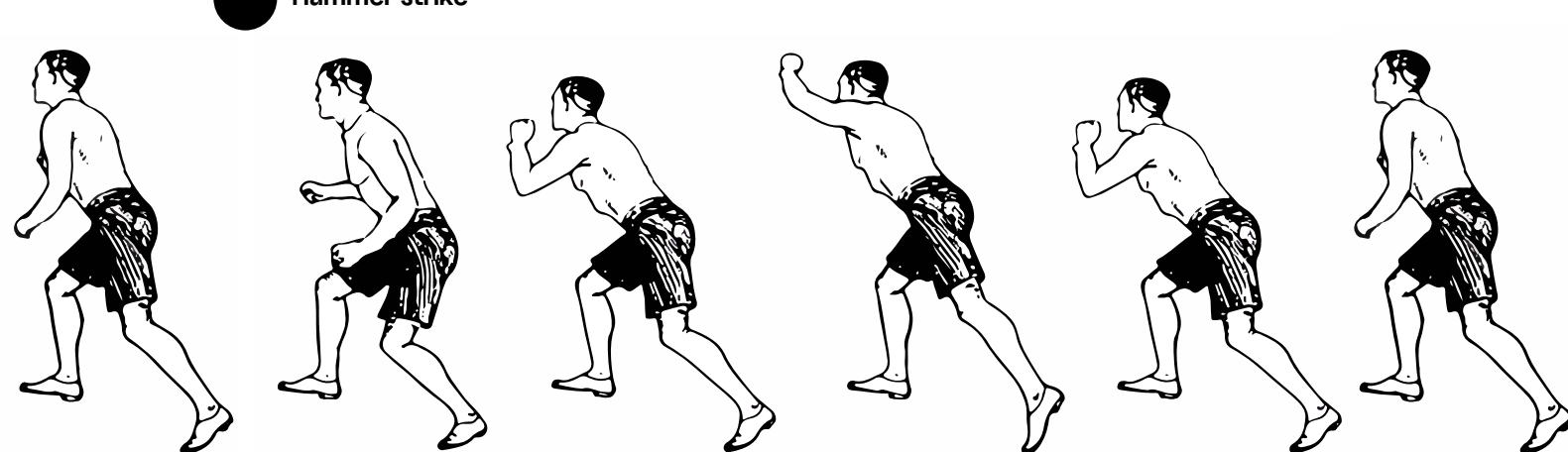
● Hammerschlag / Coup de marteau

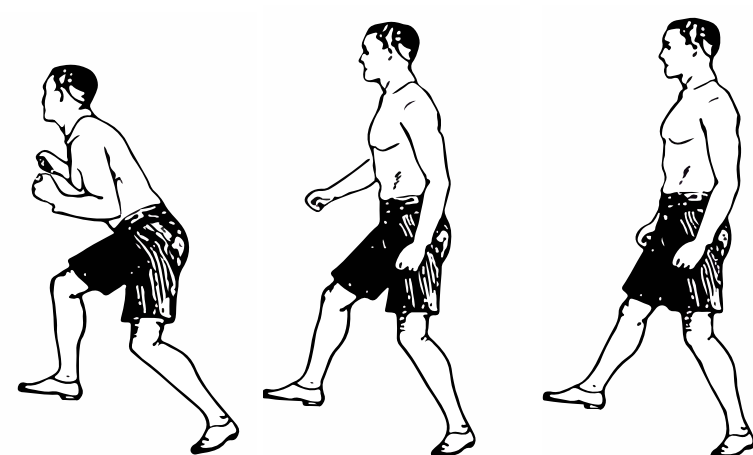
● Hammer strike

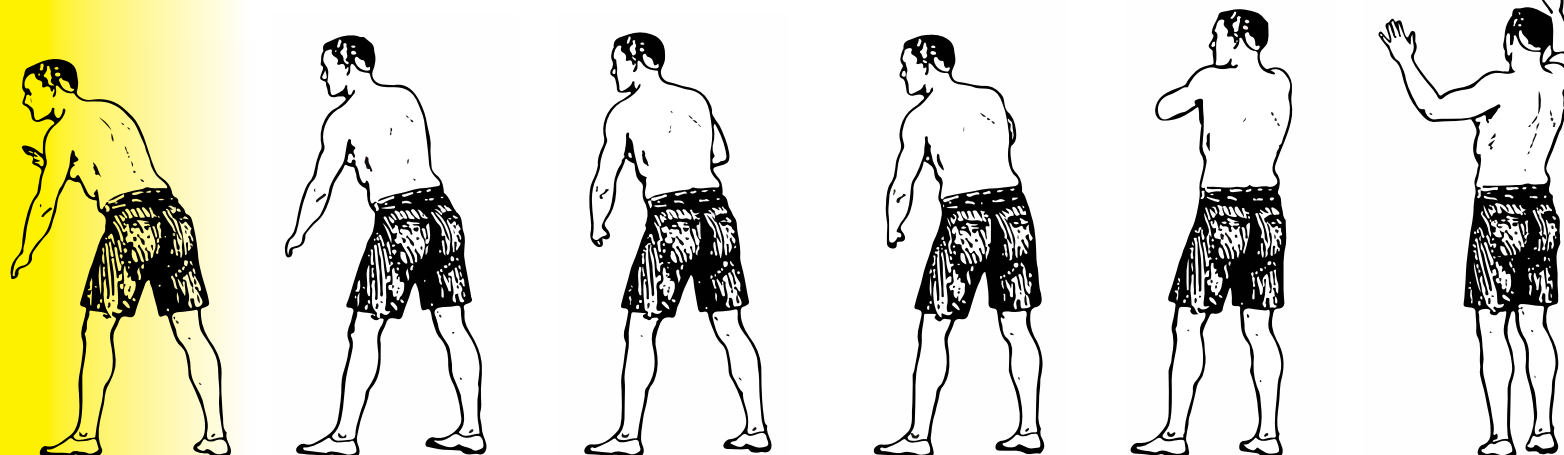
● Vorstoßen / Aller de l'avant

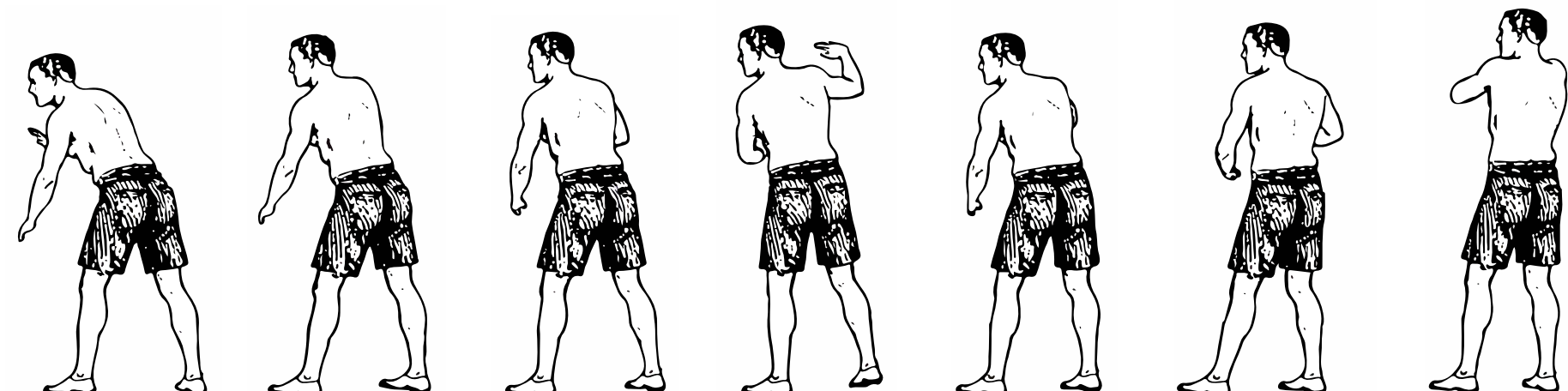
● Moving forward

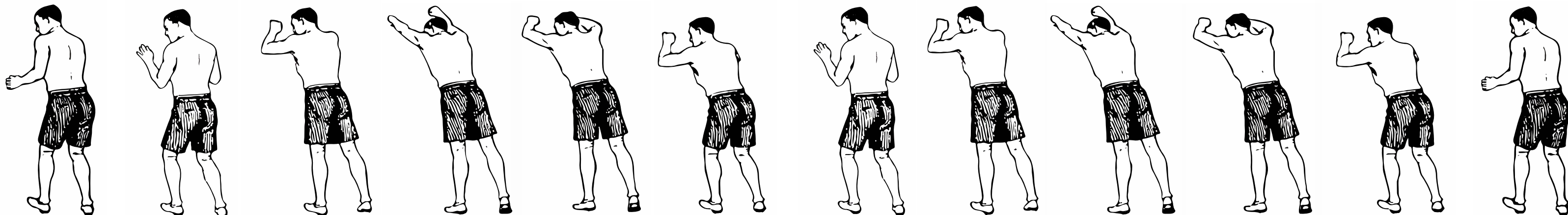
● Zurücksetzen / Réinitialiser

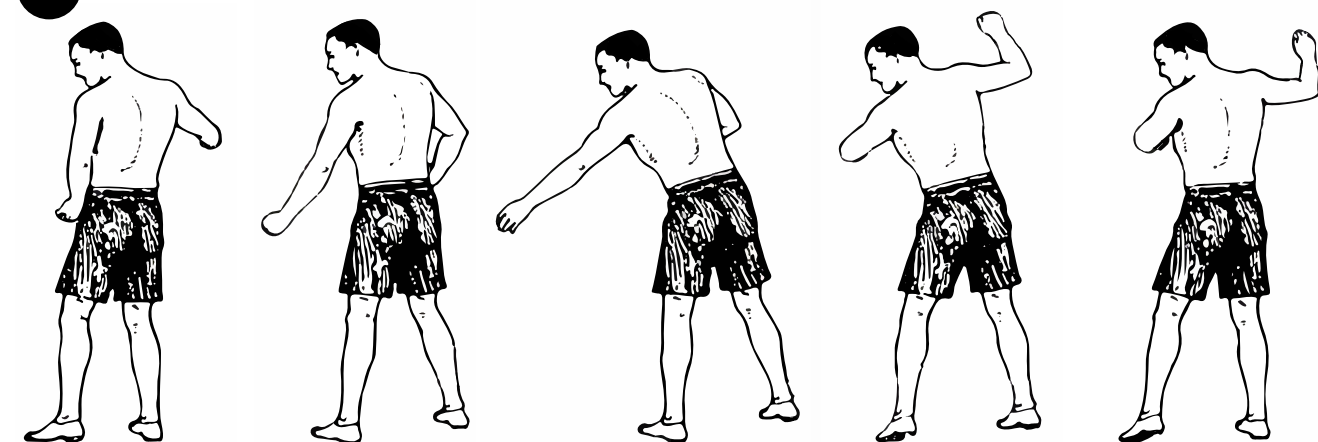
● Resetting

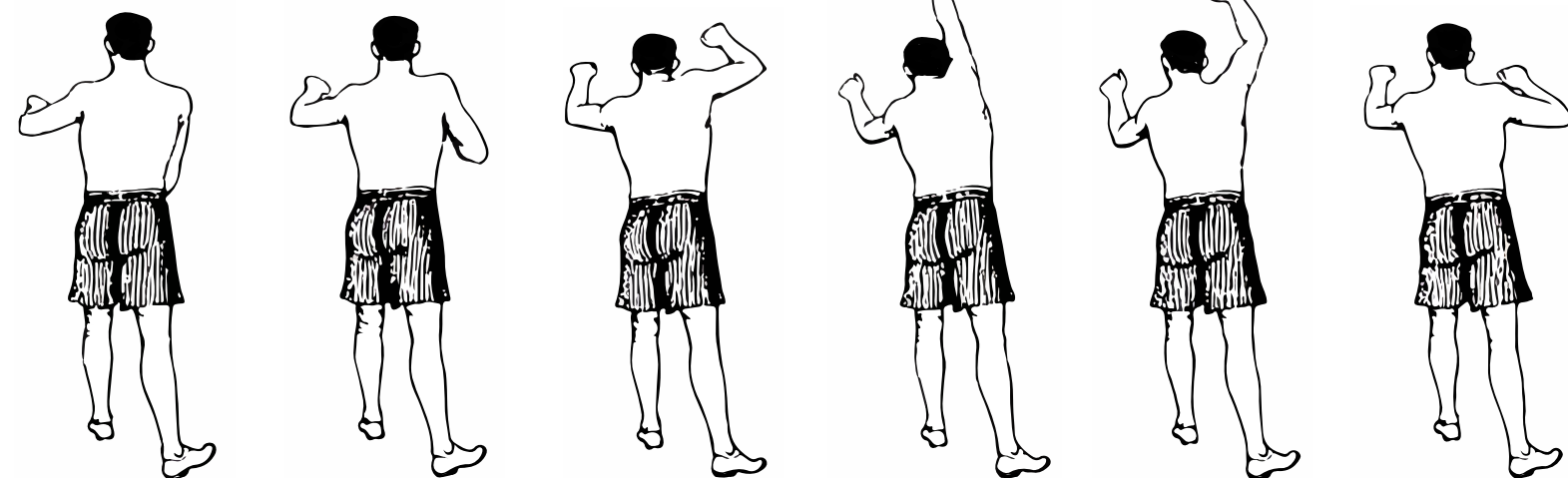
6/7
Body Monologues

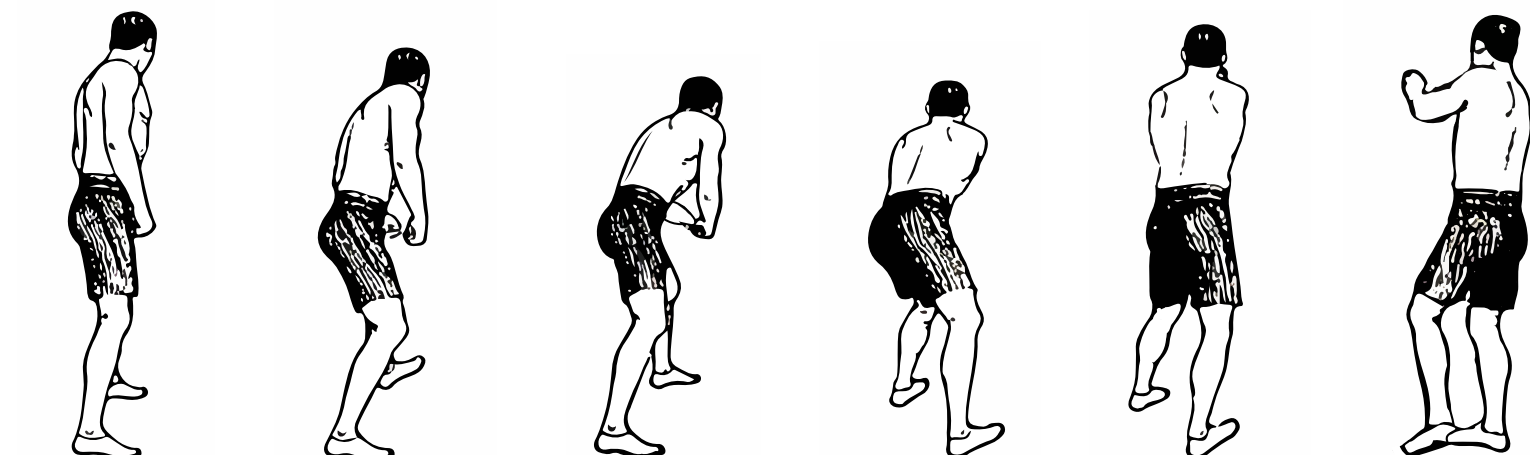
● Umdrehen / Retourner

● Winden / Torsion

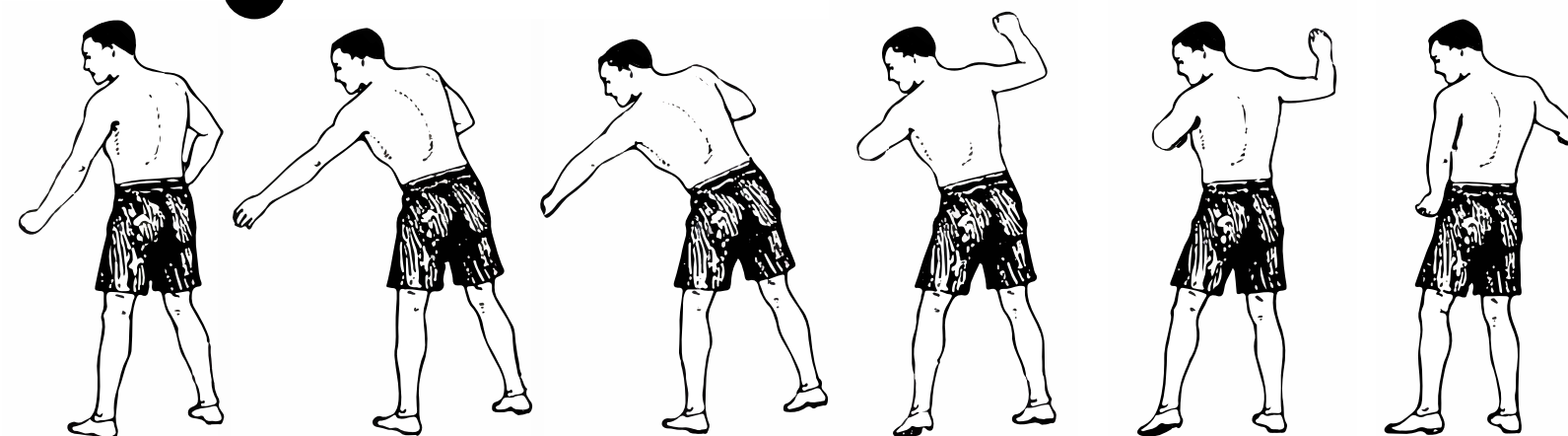

● Kehrtwendung / Demi-tour

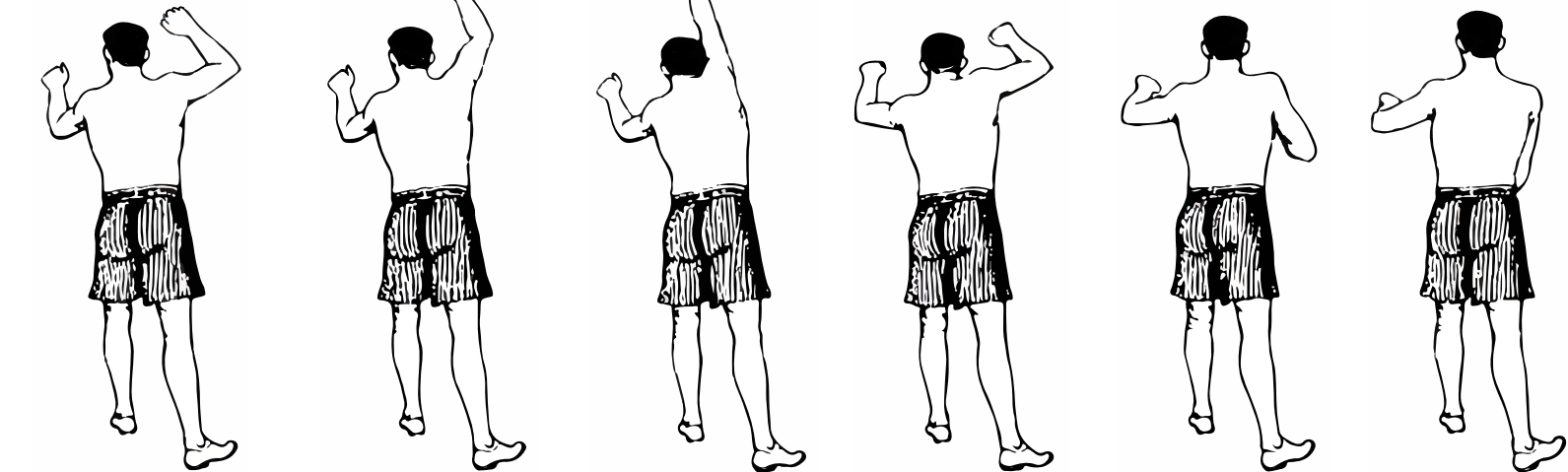

8/9
Body Monologues

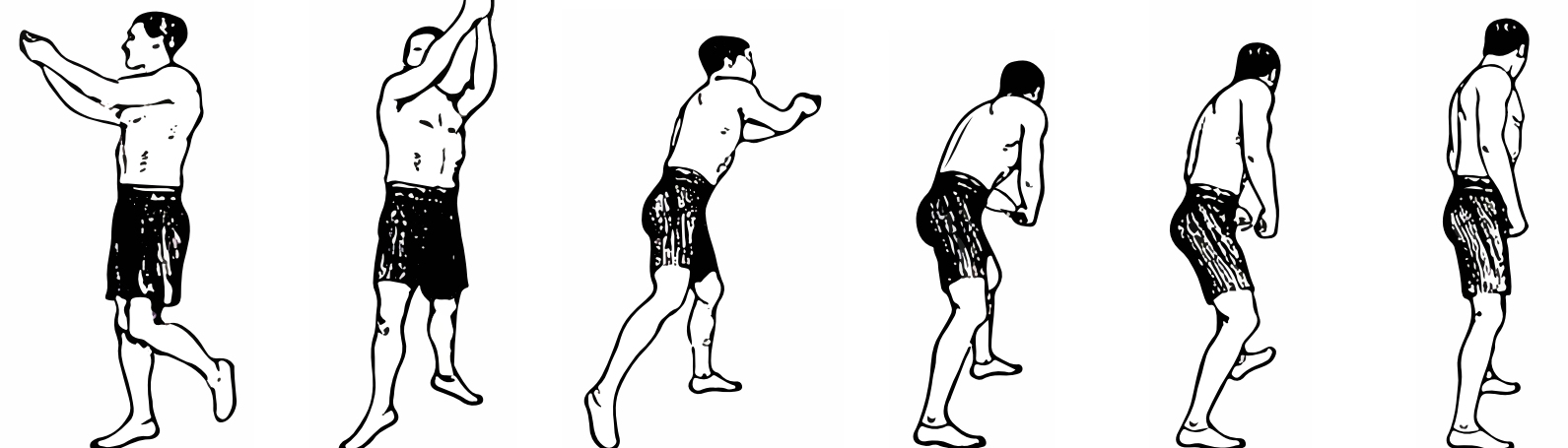
● Turning over

● Twisting

● U-turning

2A 3A 4 4A 5 5A 6 6A 7 7A

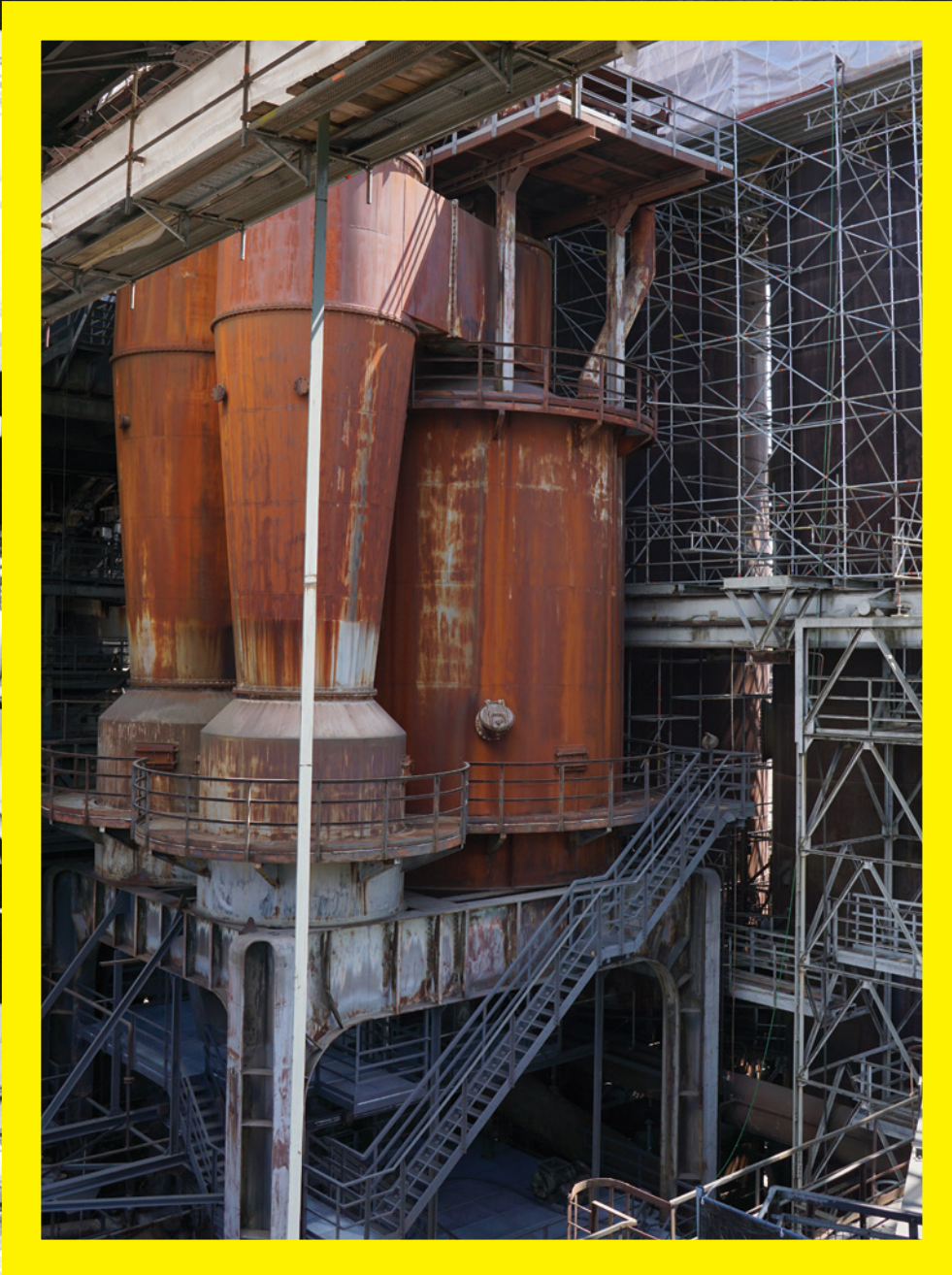
8 8A 9 9A 10 10A 11 11A

14 14A 15 15A 16 16A 17 17A

20 20A 21 21A 22 22A 23 23A 24 24A 25 25A

13A

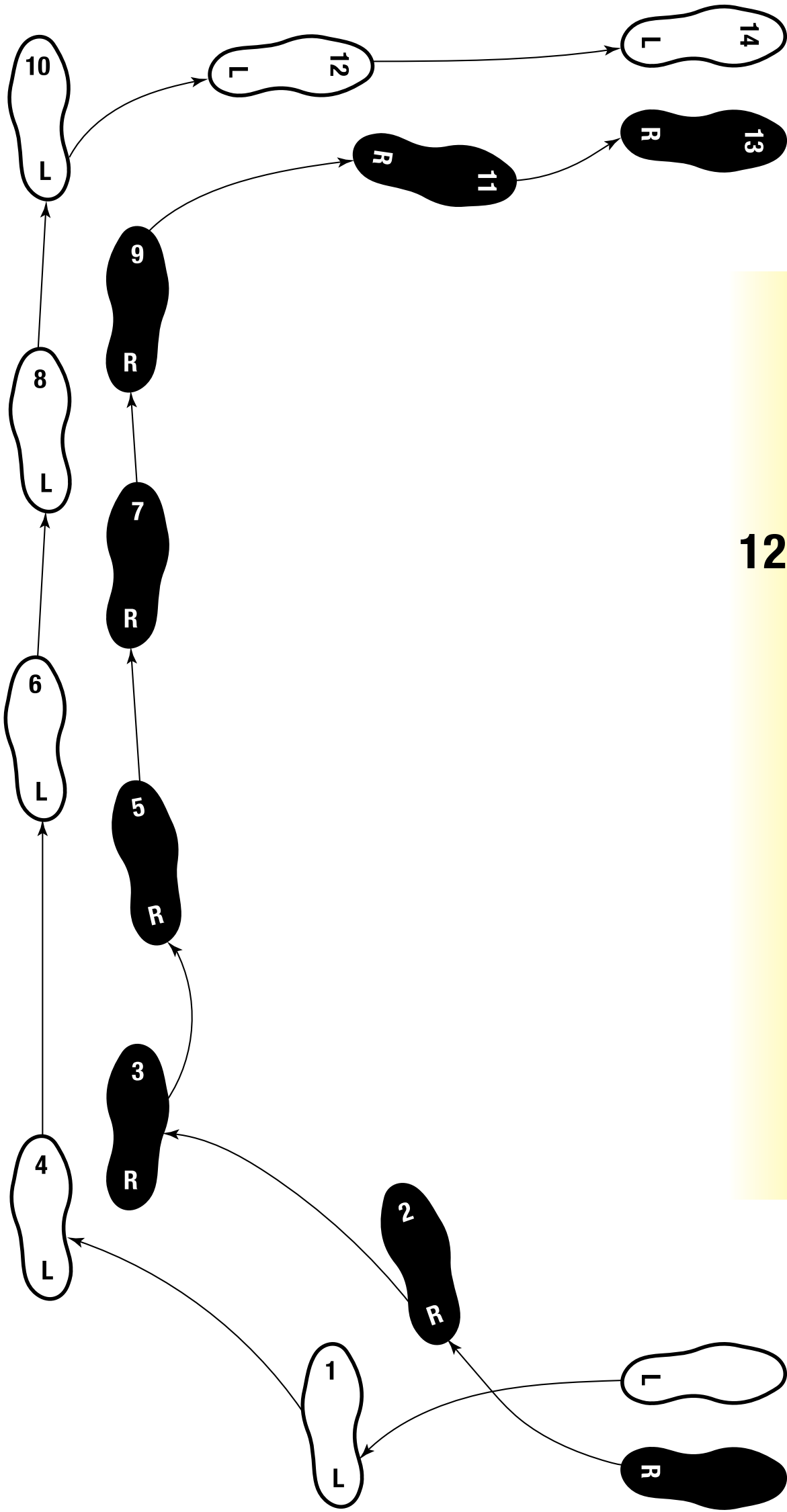

19A

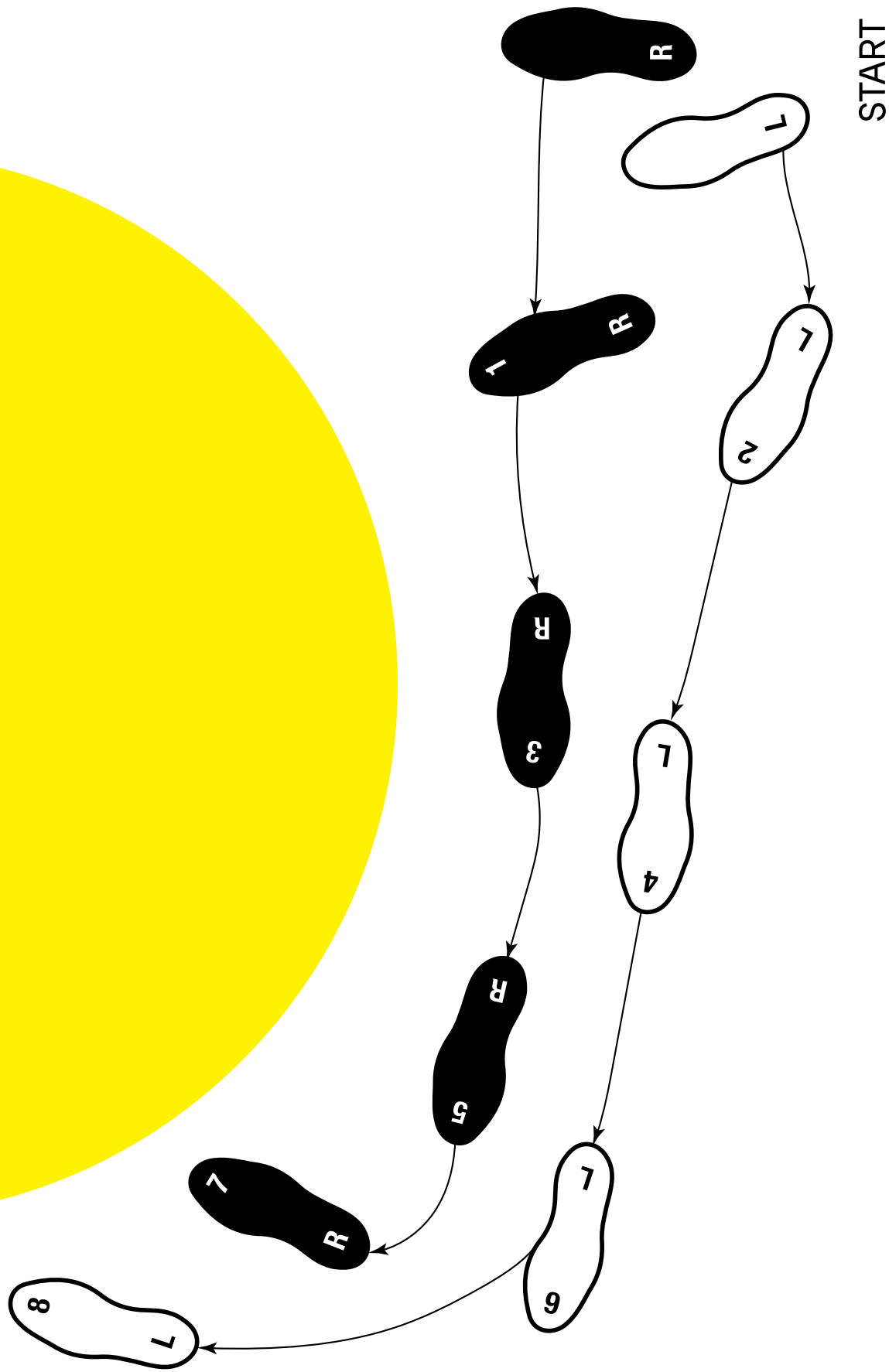
25A

10/11 Archive

12/13
Rhythm of the Factory

M A C H I N E

Igor Ponosov (b. 1980) is an artist, researcher, and curator whose interdisciplinary practice explores the social fabric of the city and its transformation through art. He is the author of numerous books and monographs, and has served as co-author and editor for publications with Possible Books, the MitOst Foundation, the Heinrich Böll Foundation, and the Street Art Museum. His public art commissions have been realized within the framework of festivals across Europe, including in Germany, France, Norway, and Estonia. → igor-ponosov.ru/eng

DE Ein Künstler, Forscher und Kurator, dessen interdisziplinäre Praxis das soziale Gefüge der Stadt und deren Transformation durch Kunst untersucht. Seine öffentlichen Kunstaufträge wurden im Rahmen von Festivals in ganz Europa realisiert, unter anderem in Deutschland, Frankreich, Norwegen und Estland.

FR *Un artiste, chercheur et curateur dont la pratique interdisciplinaire explore le tissu social de la ville et sa transformation par l'art. Ses commandes publiques ont été réalisées dans le cadre de festivals à travers l'Europe, notamment en Allemagne, en France, en Norvège et en Estonie.*

Imprint

Concept, texts and design:
Igor Ponosov

Editing:
Daniel Bauer, Frank Krämer

All archive materials courtesy of World Heritage Site Völklinger Hütte and Saarstahl AG: Screenshots from the documentary film "Völklingen 1986" and black-and-white photographs (1967–1968).

Thanks to Marta Paknite and Stanislav Dobrovskiy for helping with creating schemes and animation film.

Published on the occasion of the Urban Art Biennale 2026.
Curated by Frank Krämer.

Image credits: Igor Ponosov (pp. 4, 11), Saarstahl AG (pp. 4–5, 10–11, 14–15, back cover), screenshots from the documentary film "Völklingen 1986" (pp. 6–7).

Front cover: scan of a sign at the Völklinger Hütte by Igor Ponosov, used as the background.

First published in 2026
Völklingen, Germany

Impressum

Konzept, Text und Gestaltung:
Igor Ponosov

Bearbeitung:
Daniel Bauer, Frank Krämer

Alle Archivmaterialien mit freundlicher Genehmigung des Weltkulturerbes Völklinger Hütte und der Saarstahl AG: Screenshots aus einem Dokumentarfilm (Völklingen 1986) und Schwarz-Weiß-Fotografien (1967–1968).

Vielen Dank an Marta Paknite und Stanislav Dobrovskiy für ihre Unterstützung bei der Erstellung der Entwürfe.

Veröffentlicht anlässlich der Urban Art Biennale 2026. Kuratiert von Frank Krämer.

Imprimer

Conception, texte et design :
Igor Ponosov

Édition :
Daniel Bauer, Frank Krämer

Tous les documents d'archives sont reproduits avec l'aimable autorisation du Patrimoine Mondial Völklinger Hütte et Saarstahl AG : captures d'écran du film documentaire (Völklingen 1986) et photographies en noir et blanc (1967–1968).

Remerciements à Marta Paknite et Stanislav Dobrovskiy pour leur contribution à la conception graphique.

Publié à l'occasion de l'Urban Art Biennale 2026. Sous le commissariat de Frank Krämer.

14/15

The idea for the project was born in the atmosphere of the decommissioned Völklingen Ironworks. Strolling among the giant machines — those dragons of the industrial era — I tried to discern their former rhythm: the roar of flames, the clang of metal, and the heavy footsteps of the ironworkers. Where is the place of humans here? How did their bodies fit into this monstrously beautiful mechanism?

I found the answer in the archives. I “decoded” hundreds of photographs and video recordings of factory workers, transforming their movements into graphic patterns. These patterns resulted in a choreographic score — a biomechanical theater.

Over 100 years ago, the director Vsevolod Meyerhold proposed transforming the actor into an ideal mechanism, eliminating superfluous emotions and subordinating the body to the rhythm of work — he called these ideas “biomechanics.” Drawing on physiology and the theory of movement optimisation, he created a system in which gestures become as precise as the stroke of a piston. Meyerhold’s ideas proved almost frighteningly in tune with the spirit of industrialisation: man (the actor of the future) and machine were to work in synchrony, without disruption and without reflection.

My project is a bridge spanning a century. It is a tribute not just to an era, but to the specific people whose physical labour forged the glory of the factory. The project comprises a newspaper, an animated film and floor paintings inside the Völklinger Hütte. The highlight will be a performance in which the movement patterns, observed in the ironworkers of the past are brought to life.

