

KOW
BRUNNENSTR 9 D-10119 BERLIN
+49 30 311 66 770
GALLERY@KOW-BERLIN.COM

HIWA K EXHIBITION 2016

Lemons are being passed around. Their juice relieves the burning in the mouth and nose. It is April 17, 2011, the last day of public revolt before the suppression of the Iraqi Spring, which was barely mentioned in the international media. Amid the protesting crowd, breathing the air laced with tear gas, are two musicians: Hiwa K with his harmonica, Daroon Othman on the guitar. They play the movie score from "Once Upon a Time in the West", that alarming melody of two dissonant notes, immediately recognizable to everyone in the streets of Sulaimany, Kurdistan. It carries the disappointed hopes of many years out into the street and unites the marchers by spreading a sense of somber determination. As Hiwa K plays the harmonica, the tear gas invades his airways; music and the political situation coincide in the performer's body. He subsequently compiled video footage shot by others in the documentary THIS LEMON TASTES OF APPLE. The title ties the events of 2011 back to Saddam Hussein's genocidal campaign against the Kurds in 1988. The gas that was used back then smelled of apples.

Hiwa K's intervention was part of the protest march – the video, like many of his works, grew directly out of a literal as well as figurative movement, created, as it were, "on the go." The musician and artist, who was born in Kurdistan (northern Iraq) in 1975 and has lived in Berlin since 2010, says of himself that he is based on his feet: his praxis responds to changing situations with deliberate reflexes. What he does, he argues, echoes all the symptoms of Western art's idioms and rules, but without adopting them outright. MOON CALENDAR, IRAQ, 2007: Hiwa K rehearses for a performance inside the Amna Souraka prison complex (the "Red Security Building"), where the former regime tortured political detainees, now a Museum of war crimes. We see him in a bare hall, tap-dancing to the rhythm of his own heartbeat. Holding a stethoscope to his chest, he listens to his pulse and transmits it to the floor by thrusting of his feet, the sound of which reverberates throughout the room. The tapping becomes an amplifier and measuring device publicizing the process playing out inside the dancer as he builds a connection with the site through an acoustic feedback loop.

Hiwa K recorded his research at Amna Souraka on video. Again, his goal was not to devise an aesthetic gesture; he acted in direct response to a place and event, without aiming at representation or a formally self-contained work. His practice represents a challenge to the generic categories with which the art world operates. It is recognizably informed by conceptual perspectives and Institutional Critique, but also shows a strong affinity to inter-subjective narrative modes in oral history and informal moments of encounter and knowledge exchange. Professionalism means little to Hiwa K; his emphasis is on social equality. Launched in 2010, his project CHICAGO BOYS WHILE WE WERE SINGING THEY WERE DREAMING, a "1970s Middle-East pop-music revival band and neoliberal study group" – it is named after the Chicago school, an influential source of economic-liberal ideology – features a constantly changing cast of participants who use music and personal stories to describe the neoliberal transformation of the Middle East that began in the 1970s. Leadership, musical talent, and effective performance skills are not part of their stage repertoire; uncoerced cooperation is.

Commissioned by the Serpentine Gallery in 2010 Hiwa K planned to organize Chicago Boys concert at Speakers' Corner in London's Hyde Park, which has been a public free-speech zone since 1872. Today's speakers usually bring stepladders to exercise their right to the free expression of their views from an elevated standpoint. Yet the cherished tradition did not originate as a privilege: a gallows had stood nearby since the twelfth century, and many of those who were executed there, often regime critics, used their last minutes to address anyone who would listen, speaking their minds without fear of repercussions. Hiwa K titled his action IT'S SPRING AND THE WEATHER IS GREAT SO LET'S CLOSE ALL OBJECT MATTERS, a riposte to a line in a song from the 1970s in which the Egyptian poet, revolutionary, and patriot Salah Jahin ironically characterized Anwar Sadat's strategy of rapprochement with the West, which paved the way for the economic Americanization of the Orient and stifled alternative leftist political projects, as a fair-weather policy. Hiwa K hoped to reopen the debate with his event at Speakers' Corner.

Hiwa K

It's Spring And The Weather Is Great So

Let's Close All Object Matters, 2012

Mixed media

Dimensions variable

He designed seven stepladders equipped with microphones and musical instruments the performers would build together and bring along to stand upon. After the concert had to be canceled, he eventually decided to reconstruct the projected stepladder ensemble at the Serpentine Gallery. Highlighting how the artist continually renegotiates the tensions between the performative and material dimensions of his art, the installation also brings out the possibilities implicit in the friction between collective events and individual voices, of which Hiwa K's own is merely one. His horizontal conception of the social allows him to unlock the creative potential of these tensions, inquiring into alternatives to an understanding of authorship predicated on the distinctions between experts and amateurs, between artist subjects and non-artist subjects. He ultimately advocates an egalitarian social model that jettisons exclusion and vertical hierarchies in favor of solidarity. On occasion of Hiwa K's first solo exhibition in Germany, we present the London installation in our upstairs gallery, where the Chicago Boys had one of their first performances in 2010. In 2017 Hiwa K will participate in documenta 14.

Hiwa K

It's Spring And The Weather Is Great So
Let's Close All Object Matters, 2012
Mixed media
Dimensions variable

Hiwa K

It's Spring And The Weather Is Great So
Let's Close All Object Matters, 2012
Mixed media
Dimensions variable

Hiwa K

It's Spring And The Weather Is Great So
Let's Close All Object Matters, 2012
Mixed media
Dimensions variable

Hiwa K

It's Spring And The Weather Is Great So
Let's Close All Object Matters, 2012
Mixed media
Dimensions variable

Hiwa K

This Lemon Tastes of Apple, 2011
HD video, 16:9, color, sound (Kurdish
language)
13:26 min
Video stills

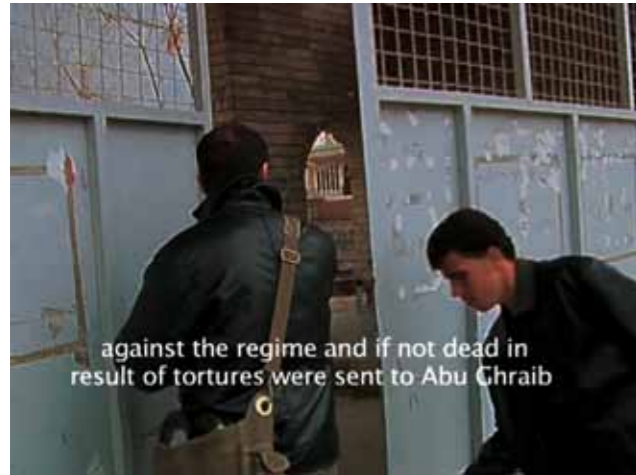
Hiwa K

This Lemon Tastes of Apple, 2011
HD video, 16:9, color, sound (Kurdish
language)
13:26 min

Hiwa K

Moon Calendar, Iraq 2007
Video, 4:3, color, sound
12:16 min

Hiwa K

Moon Calendar, Iraq 2007

Video, 4:3, color, sound

12:16 min

Video stills

Zitronen werden herübergereicht. Ihr Saft lindert das Brennen in den Atemwegen. Es ist der 17. April 2011, letzter Tag des öffentlichen Aufruhrs vor Niederschlagung des Irakischen Frühlings, der in den internationalen Medien kaum Erwähnung fand. Inmitten der von Tränengas durchsetzten Proteste zwei Musikanten: Hiwa K an der Mundharmonika, Daroon Othman an der Gitarre. Sie spielen die Filmmusik von "Once Upon a Time in the West" ("Spiel mir das Lied vom Tod"), jene alarmierende Melodie aus zwei diskordanten Tönen, die auf den Straßen von Sulaimany, Kurdistan, jeder kennt. Sie trägt die enttäuschten Hoffnungen vieler Jahre auf die Straße und treibt den Marsch der Demonstranten mit einer düsteren, einigenden Kraft voran. Während Hiwa Ks Spiel auf der Mundharmonika mischt sich das Tränengas in seinen Atem; im Körper des Performers fallen Musik und politische Situation ineins. Aus Videoaufnahmen Dritter stellte er später die Dokumentation THIS LEMON TASTES OF APPLE zusammen. Der Titel verbindet die Ereignisse von 2011 mit Saddam Husseins Genozid an den Kurden 1988. Das damals verwendete Gas roch nach Apfel.

Hiwa Ks Intervention war Teil des Protestmarsches, sein Video entstand, wie viele seiner Arbeiten, mitten aus einer Bewegung, im buchstäblichen wie im übertragenen Sinne „im Gehen“. Der 1975 in Kurdistan (Nordirak) geborene Musiker und Künstler, der seit 2010 in Berlin wohnt und von sich selbst sagt, er lebe auf seinen Füßen, sieht seine Praxis als bedachte Reflexe auf wechselnde Situationen. Was er tue, weise alle Symptome der Sprachen und Spielregeln westlicher Kunst auf, ohne mit diesen identisch zu werden, wie ein Echo. MOON CALENDAR, IRAQ, 2007: Hiwa K probt für eine Performance in dem Gefängniskomplex Amna Souraka (Red Security Building), in dem das frühere Regime politische Gefangene folterte, heute ein Museum für Kriegsverbrechen. In einer leeren Halle steppt er zu dem Rhythmus seines Herzschlags. An der Oberfläche seines Körpers hört er mit dem Stethoskop den Takt seines Pulses ab und gibt ihn weiter an den Boden. Die Stöße seiner Füße, die im Raum widerhallen, werden zum Verstärker und zum Messinstrument des inneren Prozesses des Tänzers, der sich über eine akustische Feedback-Schleife mit dem Ort verbindet.

Hiwa K hat seine Recherche in Amna Souraka auf Video festgehalten. Erneut sucht er dabei nicht die ästhetische Geste, sondern agiert in Resonanz auf einen Ort und ein Ereignis, ohne Ansinnen auf Repräsentation und ohne abgeschlossene Werkform. Für die Genrekategorien der Kunstwelt ist seine Praxis eine Herausforderung. So vertraut ihr konzeptuelle und institutionskritische Perspektiven sind, so nah steht sie intersubjektiven Erzählweisen der Oral History und informellen Momenten der Begegnung und des Wissensaustauschs. Professionalität bedeutet Hiwa K wenig, soziale Gleichheit viel. 2010 begann er sein Projekt CHICAGO BOYS (WHILE WE WERE SINGING THEY WERE DREAMING) eine „1970s Middle-East pop-music revival band and neoliberal study group“, die sich aus wechselnden Teilnehmern immer neu zusammensetzt. Benannt nach der Chicago School, der einflussreichen Quelle wirtschaftsliberaler Ideologie, beschreiben die Chicago Boys musikalisch und durch persönliche Geschichten die neoliberale Transformation des Nahen Ostens seit den siebziger Jahren. Dabei gehören Leadership, musikalisches Können und effizientes Spiel nicht zum Repertoire ihrer Auftritte, freie Kooperation schon.

Auf Einladung der Serpentine Gallery plante Hiwa K 2010 ein Konzert der Chicago Boys bei der Speakers' Corner im Londoner Hyde Park. Seit 1872 ist es dort jeder und jedem gestattet, öffentlich die eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen. Heute steigen die Rednerinnen und Redner meist auf mitgebrachte Leitern, um von einem erhöhten Standpunkt von ihrem Recht auf freie Äußerung Gebrauch zu machen – eine Tradition, die jedoch keineswegs auf ein Privileg zurückgeht. Der Ort im Hyde Park war seit dem 12. Jahrhundert ein Galgenplatz und viele der dort Hingerichteten, nicht selten Regimekritiker, nutzten ihre letzten Minuten, um für alle hörbar kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Hiwa K gab seiner Aktion den Titel IT'S SPRING AND THE WEATHER IS GREAT SO LET'S CLOSE ALL OBJECT MATTERS, eine Replik auf einen Songtext Salah Jahins. Der ägyptische Dichter, Revolutionär und Patriot kommentierte damit in den Siebzigern ironisch die Westorientierung Sadats als Schönwetterpolitik, die der wirtschaftlichen Amerikanisierung des Orients die Tore öffnete und alternative, linke Politikprojekte abwürgte. An der Speakers' Corner wollte Hiwa K das Thema neu aufrollen.

Dafür entwarf er sieben mit Mikrofonen und Musikinstrumenten ausgestattete Leitern, die von den Konzertanten gemeinsam gefertigt werden sollten, um ihnen als Podeste zu dienen. Als das Konzert nicht stattfinden konnte, baute er das geplante Leiter-Ensemble schließlich in der Serpentine Gallery auf. In der Installation zeigen sich die Spannungen zwischen den performativen und den materiellen Dimensionen seines Werkes, die immer wieder neu zu verhandeln sind, ebenso wie die Potentiale und Reibungen zwischen kollektiven Ereignissen und individuellen Stimmen, von denen Hiwa Ks eine ist. Aus seinem horizontalen Verständnis des Sozialen heraus macht er diese Spannungen fruchtbar, fragt nach Alternativen zu einem Autorenbegriff, der Experten von Amateuren und Künstlersubjekte von Nichtkünstlersubjekten unterscheiden will, und votiert dabei letztlich für ein egalitäres Gesellschaftsmodell, das Ausgrenzung und vertikale Hierarchien eintauscht gegen Solidarität. Anlässlich seiner ersten Einzelausstellung in Deutschland zeigen wir Hiwa Ks Londoner Installation im oberen Raum der Galerie, in dem die Chicago Boys 2010 einen ihrer ersten Auftritte hatten. 2017 wird Hiwa K auf der documenta 14 vertreten sein.

HIWA K

This Lemon Tastes Of Apple

Exhibition at KOW

Mar 12–Apr 16, 2016

Text: Alexander Koch

Translation: Gerrit Jackson

Editing: Kimberly Bradley

Photos and design: Ladislav Zajac

© Hiwa K, KOW, Berlin 2016