

U
DORTMUNDER U
ZENTRUM FÜR KUNST
UND KREATIVITÄT

HMKV

Hartware MedienKunstVerein

www.hmkv.de

ARTUR ŹMIJEWSKI /

DEN MOCR ACIES

HMKV im Dortmunder U
21.04. – 22.07.12

ÜBER DAS AUSHANDELN WIDER- STREITENDER INTERESSEN

ÜBER ARTUR ŻMIJEWSKIS VIDEO-
INSTALLATION *DEMOCRACIES* (2009–2012)

Artur Żmijewski (*1966 in Warschau) ist einer der bekanntesten polnischen Künstler seiner Generation – und gleichzeitig wahrscheinlich einer der wohl umstrittensten. Bekannt geworden ist er durch seine experimentelle künstlerische Praxis mit verschiedenen gesellschaftlichen (Rand-)Gruppen, die das, was die Gesellschaft als „normal“ und „abnormal“ beziehungsweise als „abweichend“ begreift, radikal in Frage stellt. Diesem künstlerischen Ansatz lag, wenn man so will, bereits ein zutiefst demokratisches Grundverständnis zugrunde: Im Zentrum steht das Prinzip der Gleichbehandlung Aller, das Żmijewski gewissermaßen auf die Spitze treibt. So ließ er in der Leipziger Thomaskirche gehörlose Kinder Bachkantaten aufführen (*Gesangsstunde II*, 2003) oder einen an der Huntingtonschen Krankheit leidenden Schauspieler Shakespeares Sonette lesen (*William Shakespeare, Sonette*, 2004).

Auch in „konstruierten Situationen“ zeigt Żmijewski das von der gesellschaftlichen Norm Abweichende, das, was wir normalerweise ausblenden. In *Repetition* (2005), einem Reenactment des 1971 durchgeführten Stanford Prison Experiments, in dem Teilnehmer in der jeweils selbstgewählten Rolle als Gefängnisaufseher oder -insasse ihre sadistischen Seiten ausleben oder *Them* (2007), zu welchem Żmijewski Vertreter zweier miteinander widerstreitender gesellschaftlicher Gruppen aus Polen einlud und dann die entstehende Auseinandersetzung auf Video dokumentierte, reklamiert das „Deviante“ und das „Abseitige“ gewissermaßen einen Anspruch auf Anerkennung, spricht den Zuschauer unmittelbar emotional an und fordert so (Selbst-)Reflexion und politische Positionierung ein. Moralische Zweifel führt Żmijewski dabei als Denkblockaden vor, mit denen wir Distanz gegenüber jenen zu wahren versuchen, die „das Andere“ repräsentieren. Artur Żmijewskis Installation *Democracies* (2009–2012) besteht aus über 20 kurzen Dokumentarvideos, die politische Willensbekundungen im öffentlichen Raum zeigen. Diese stellt der Künstler nebeneinander, ohne zu werten: Wir sehen Aufnahmen, in denen sich Menschenmengen auf Demonstrationen, Fußballfeiern, Beerdigungen, bei Kriegsspielen oder Militärparaden begegnen. Neben den Bildern ist der authentische Sound der jeweiligen Veranstaltung zu hören, der sich im Ausstellungsraum lautstark zu einer Kakophonie vermischt. Die BesucherInnen haben jedoch auch die Möglichkeit, per Kopfhörer die spezifische Tonspur zu einem einzelnen Video zu hören.

Der Titel *Democracies* deutet dabei an, dass Gesellschaft essentiell aus widerstreitenden Interessen besteht. Diese müssen ausgehalten und immer wieder neu verhandelt werden. Das ist meistens mühsam und oft auch unschön – aber eben konstitutiv für die Gesellschaftsform der Demokratie: Alles andere wäre Totalitarismus. Brisant wird

Democracies jedoch durch die Gleichsetzung von vermeintlich kultivierter Politikausübung und eher unreflektierten und unkontrollierten Meinungsäußerungen. Raimar Stange schreibt daher zu Recht: „Das Modell ‚Demokratie‘ ist seit der Aufklärung (...) verknüpft mit der Idee der Ausbildung von „mündigen Subjekten“. Was aber ist von dieser Verknüpfung heute noch geblieben? Bildung dient mehr oder weniger nur noch zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, die Massenmedien, von Bertolt Brecht noch als Volkshochschule gedacht, verblöden das Volk gezielt und nachhaltig, die Ausübung der demokratischen Rechte beschränkt sich fast auf das Kreuzchenmachen im Rhythmus von vier Jahren. Und die Rhetorik der offiziellen Politik (...) ist längst eine der bewussten Volksverdummung. So ist sind dann auch die Randle von Fußballfans oder der Schwachsinn von Neonazis eben keine Randphänomene unserer kapitalistischen Gesellschaft, sondern sehr wohl adäquater Ausdruck ihrer mentalen Verfassung.“¹

Pessimistisch formuliert bewegen wir uns also in Richtung einer Gesellschaft, die der des Films *Idiocracy* gleicht. Artur Żmijewski gibt sich jedoch damit nicht zufrieden. Viel eher geht es in *Democracies* um die Demokratie als das Unschöne, das ausgehalten und immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Es geht um unangenehme Wahrheiten, die vor der Kamera ausagiert werden, die manchmal zu sogenanntem „Fremdschämen“ führen, mit denen wir uns aber im Sinne eines immer wieder neu zu verhandelnden gesellschaftlichen Konsenses konfrontieren müssen. Auch wenn das Hinschauen bislang schwer fällt.

Inke Arns

1 Raimar Stange, in: *vonhundert*, Juni 2009, www.vonhundert.de/index.php?id=208

NEGOTIATING CONFLICTING INTERESTS

ON ARTUR ŻMIJEWSKI'S VIDEO
INSTALLATION *DEMOCRACIES* (2009–2012)

Artur Żmijewski (b.1966) is one of the best-known and probably most controversial Polish artists of his generation. He is internationally recognised for his daring experimental work with (often marginal) social groups, which radically questions common notions of “normality” and “abnormality” or “deviance” in society at large. Żmijewski’s approach is underpinned by a fundamentally democratic understanding of life in society, based on equal rights for all – a principle his work literally exacerbates, for instance when he asks a choir of deaf-mute children to sing a cantata by Johann Sebastian Bach at St Thomas Church in Leipzig (*Singing Lesson II*, 2003), or convinces an actor suffering from Huntington’s disease to read sonnets by William Shakespeare (*William Shakespeare, Sonets*, 2004). Żmijewski also “constructs” situations in order to highlight attitudes and behaviours we tend to disregard because they deviate from the social norm. In works such as *Repetition* (2005), a re-enactment of the 1971 Stanford Prison Experiment where participants could choose to be an inmate or a guard and act out their sadistic impulses, or *Them* (2007),

for which the artist invited members of two antagonistic political factions in Polish society and filmed the resulting confrontation, the “devious” or “marginal” literally asserts its right to be acknowledged by addressing spectators directly and appealing to their emotions, encouraging them to reflect on the situation (and themselves) and take a political stand. By doing so, he exposes moral doubts as mental stumbling blocks which we use to keep “the Other” at bay. Żmijewski’s installation *Democracies* (2009–2012) consists of more than 20 short documentary video films showing a series of public gatherings. The sequences have been assembled in random order, indiscriminately showing footage of crowds at political rallies, football gatherings, burials, military re-enactments and parades. While in the exhibition space, the live soundtracks of the videos merge into a cacophonous soundscape, visitors are also given the option to use a headphone and follow each film individually.

The title of Żmijewski’s series suggests that society is essentially a struggle of conflicting interests, which must be tolerated and constantly negotiated. This is an often tedious and sometimes ugly process, but it is nevertheless the constitutive essence of democracy (everything else being akin to totalitarianism). The political charge of *Democracies*, however, derives precisely from the fact that it makes no distinction between seemingly mature political commitment on the one hand, and the uncensored expression of ill-judged opinions on the

other. In the words of Raimar Stange: “Democracy” as a model has since the Enlightenment (...) been linked to the idea of educating “responsible subjects”. But what remains of this link today? Education serves more or less as mere training for the labour market; the mass media, which Bertolt Brecht imagined as a college for the people, are deliberately and durably turning people into idiots; exercising one’s democratic rights means hardly more than ticking a box every four years. And the rhetoric of official politics (...) is long since taking part in the deliberate attempt to dumb down society. Rampaging football hooligans and stupid Neo-Nazis are by no means marginal phenomena of our capitalistic society, but indeed a very adequate expression of its mental state.¹

To put it pessimistically, we are moving towards the kind of society depicted in *Idiocracy*. But Żmijewski does not stop there: his video installation presents democracy as something messy, something which needs to be constantly discussed and negotiated. *Democracies* is about uneasy truths, acted out in front of the camera with such commitment that spectators sometimes feel embarrassed for the protagonists. It is about truths we ourselves must confront if we want to continually renew the social consensus – even if watching is sometimes difficult.

Inke Arns

1 Raimar Stange, in: *vonhundert*, June 2009, www.vonhundert.de/index.php?id=208

DEMOCRACIES FILME FILMS

Reenactment des Warschauer Aufstandes (1944), Schlacht im Mokotow-Bezirk

Re-enactment of the Warsaw Uprising (1944),
battle of the Mokotow district
26.07.2008, Warschau, Polen Warsaw, Poland

Beerdigung von Zbigniew Religa, Arzt, Kardiologe und Transplantationsmediziner, polnischer Gesundheitsminister

The funeral of Zbigniew Religa, surgeon, cardiologist
and transplantologist, Polish Minister of Health
13.03.2009, Warschau, Polen Warsaw, Poland

Live-Übertragung des Fußball-Europameister- schaftshalbfinale Deutschland – Türkei

Live broadcasting of the football match Germany
against Turkey in the half-final of the European
Championship
25.06.2008 Berlin, Deutschland Germany

60. Jahrestag der Nakba (Vertreibung arabischer Palästinenser aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina 1948)

60th Anniversary of Nakba
15.05.2008, Ramallah, West Bank

10. Manifa, feministische Demonstration und Gegendemonstration

10th Manifa, feminist demonstration and
counter-demonstration
08.03.2009 Warschau, Polen Warsaw, Poland

Tag der Arbeit

Labour Day
01.05.2008, Berlin, Deutschland Germany

Kreuzweg für Arbeiter

Way of Cross for the Working People
03.04.2009, Warschau, Polen Warsaw, Poland

Demonstration gegen den israelischen Angriff auf den Gazastreifen und Gegendemonstration

Demonstration against the Israeli attack on the
Gaza Strip and counter-demonstration
03.01.2009, Tel Aviv, Israel

Demonstration der Unterstützer des Anti-Abtreibungsgesetzes

Demonstration of the supporters of the anti-abortion law
27.03.2007, Warschau, Polen Warsaw, Poland

Wöchentlicher Protest gegen die israelische Besatzung

Weekly protest against Israeli occupation
30.05.2008, Bil'in, West Bank

Beerdigung von Jörg Haider, Vorsitzender der rechtsextremen Partei Bündnis Zukunft Öster- reich (BZÖ) und Landeshauptmann von Kärnten

The funeral of Jörg Haider, leader of the extreme right-
wing party BZÖ, boss of the Kärnten regional council
16.10.2008, Wien, Österreich Vienna, Austria;
18.10.2008 Klagenfurt, Österreich Austria

Reenactment eines der ersten Kämpfe des War- schauer Aufstandes (1944) im Bezirk Zoliborz

Re-enactment of one of the first battles of the
Warsaw Uprising (1944) in the Zoliborz district
26.07.2008, Warschau, Polen Warsaw, Poland

Blockade der „Apartheidstraße“ [Straße Nr. 465 nach Beit Arye]

Blockade of the "apartheid road"
[road nr 465 to Beit Arye]
04.01.2008, Israel

Verlesung des Briefes des polnischen Episkopats zu künstlicher Befruchtung

Reading of the letter of the Polish episcopacy
about artificial fertilization
28.12.2008, St. Stanislaw Kostka Kirche Church,
Warschau, Polen Warsaw, Poland

Anti-NATO-Protteste am 60. Jahrestag der Gründung der Allianz

Anti-NATO protests held on the 60th Anniversary
of the forming of the alliance
04.04.2009, Strasbourg, Frankreich France

Gedenkfeier für die Opfer des Amokläufers Tim Kretschmer in der Albertville-Realschule

Funeral ceremony devoted to the casualties of
Tim Kretschmer shot in the Albertville Realschule
21.03.2009 Winnenden, Deutschland Germany

Demonstration der Gewerkschaft „Solidarnosc“

Demonstration of the "Solidarity" Trade Union
29.08.2008, Warschau, Polen Warsaw, Poland

Wöchentlicher Protest von Frauen gegen die israelische Besatzung

Weekly women's' protest against Israeli occupation
09.01.2009 Jerusalem, Israel

Parade der Loyalisten – 399. Jahrestag der Schlacht von Boyne

Loyalists' Parade – 399th Anniversary of the
Battle of Boyne
12.07.2008, Belfast, Nordirland Northern Ireland

Das Fest der Polnischen Armee und eine Militärparade

The feast of the Polish Army and a military parade
15.08.2008, Warschau, Polen Warsaw, Poland

und andere and others

EXPERIMENTALFILME

EXPERIMENTAL FILMS

BETWEEN US

HMKV im RWE FORUM | Kino im U
Eintritt frei

Freitag, 11. Mai 2012,

19.30 – 20.30 Uhr und 21.00 – 22.00 Uhr

Freitag, 25. Mai 2012,

19.30 – 20.30 Uhr und 21.00 – 22.00 Uhr

Kuratorin: Katrin Mundt

Between Us zeigt an zwei Abenden Künstlerfilme aus Polen, von Experimenten der Neoavantgardeder1970erüberKlassikerderVideokunst der 1980er Jahre bis hin zu aktuellen Arbeiten. Allen Werken gemeinsam ist das Anliegen, künstlerisches und gesellschaftliches Experiment zusammen zu denken. Kunst wird hier verstanden als Laboratorium, in dem alternative Formen des Zusammenlebens, der politischen Kritik und der Erforschung des eigenen Lebensumfelds erprobt werden.

Der erste Programmteil (Freitag, 11. Mai 2012) geht spielerischen und partizipativen Formen der Kunstproduktion nach und fragt, inwiefern das Performative neue – auch politische – Handlungsräume und Haltungen ermöglicht. So werden in Artur Żmijewskis Beitrag unversöhnliche ideologische Gegensätze im kollektiven Experiment ausagiert, während Anna Molska das abstrakte Formeninventar des Konstruktivismus in ein Zusammenspiel von Körpern und Objekten im Raum übersetzt. Anna Baumgart führt, vermittelt über historische, filmische und therapeutische Formen des Erzählens, kollektive Traumata wieder auf. Sie wird zudem persönlich anwesend

sein, um ihre aktuelle Arbeit, eine Neuinterpretation der historischen Avantgarde und ihrer revolutionären Ambitionen, zu diskutieren.

Der zweite Abend (25. Mai 2012) wendet sich dem Künstler als Chronisten und Kritiker seines unmittelbaren Lebensumfelds zu. Aus Aufzeichnungen des Alltäglichen, seiner schleichenden Veränderung oder jähen Unterbrechung entstehen dokumentarisch-beobachtende oder formal verdichtete Porträts von Orten und ihren Akteuren. Während Józef Robakowski die Sprache der Staatsmacht ironisch umdeutet und Zbigniew Libera die disziplinierenden Rituale häuslicher Erziehung bloßlegt, verkörpert Joanna Rajkowska Formen des Andersseins im öffentlichen Raum. Wojciech Bąkowski eigenwillige Aufzeichnungen vom Rande des Alltags reflektieren die Kontingenz sinnlicher Wahrnehmung. Die homogenisierende Dauer des Historischen geht hier in einer diskontinuierlichen Zeitrechnung auf, deren Maßeinheit die Begegnung ist.

Mit Werken von Wojciech Bąkowski, Anna Baumgart, Paweł Kwiek, Zbigniew Libera, Anna Molska, Agnieszka Polska, Joanna Rajkowska, Józef Robakowski, Jerzy Truszkowski, Artur Żmijewski und anderen.

In Kooperation mit dem Verein Kino im U

Das vollständige Programm finden Sie auf www.hmkv.de.

BETWEEN US

HMKV at the RWE FORUM | U Cinema
free admission

Friday May 11, 2012,

19:30 – 20:30 and 21:00 – 22:00

Friday May 25, 2012,

19:30 – 20:30 and 21:00 – 22:00

Curated by: Katrin Mundt

Between Us presents two evenings of artists' films from Poland. The spectrum of the programme extends from experimental films of the neo-avant-garde of the 1970s to classics of video art of the 1980s and contemporary works, sharing a common concern: to bring together artistic and social experiments. In this context, art is regarded as a laboratory for testing alternative ways of communal life, of political criticism, and the exploration of one's own living environment.

The first part of the programme (May 11, 2012) investigates ludic and participatory forms of artistic production, and asks as to what extent the performative mode enables new (political) spaces of action and attitude. In Artur Żmijewski's contribution, for instance, irreconcilable ideological differences are acted out, whereas Anna Molska translates the abstract inventory of forms of constructivism into an interplay of bodies and objects in space. Anna Baumgart, on the other hand, re-enacts

collective trauma by using historical, cinematic and therapeutic forms of storytelling. The artist will be present at the screening to discuss this as well as her most recent work, a reinterpretation of the historical avant-garde and its revolutionary ambitions.

The second evening (May 25, 2012) is dedicated to the artist as chronicler and critic of his or her own immediate living conditions. Documentary, observing, or formally dense portraits of places and their protagonists grow out of recordings of everyday life, its gradual transformation or sudden disruption. Józef Robakowski ironically reinterprets the language of state power, whereas Zbigniew Libera discloses the disciplining rituals of domestic education. Joanna Rajkowska embodies ways of being different in public space, while Wojciech Bąkowski's peculiar notes from the edge of everyday life reflect the contingency of sensory perception. The homogenizing duration of history merges in a discontinuous calculation of time, using encounter as measuring unit.

With works by: Wojciech Bąkowski, Anna Baumgart, Paweł Kwiek, Zbigniew Libera, Anna Molska, Agnieszka Polska, Joanna Rajkowska, Józef Robakowski, Jerzy Truszkowski, Artur Żmijewski and others.

In cooperation with the U cinema association.

For the full programme, please see www.hmkv.de.

WORKSHOP

Im Rahmen des Projektes „Dortmund den Dortmundern – Wem gehört die Stadt?“ der Multilateralen Academy (mla ggmh) findet ein Workshop mit Artur Żmijewski statt. Dieser Workshop ist eine solidarische Kooperation mit der *7. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst*. In the framework of the project “Dortmund for the Dortmunders – Whose city is it?”

by Multilateral Academy (mla ggmh) a workshop with Artur Żmijewski will be organised. It is a collaboration in solidarity with the *7th Berlin Biennale for Contemporary Art*.

ARTUR ŻMIJEWSKI DEMOCRACIES

HARTWARE MEDIENKUNSTVEREIN (HMKV)
IM AT THE DORTMUNDER U
21. APRIL – 22. JULI 2012
APRIL 21 – JULY 22, 2012

KURATIERT VON CURATED BY
Dr. Inke Arns

BETWEEN US
KURATIERT VON CURATED BY
Katrin Mundt

KÜNSTLERISCHE LEITERIN ARTISTIC DIRECTOR
Dr. Inke Arns

GESCHÄFTSFÜHRENDE LEITERIN
MANAGING DIRECTOR
Frauke Hoffschulte

KURATORISCHE ASSISTENZ ASSISTANT CURATOR
Fabian Saavedra-Lara

ORGANISATION & PRODUKTION DER
AUSSTELLUNG EXHIBITION PRODUCTION &
ORGANISATION
Kathleen Ansong, Andrea Eichardt

TECHNISCHE LEITUNG
TECHNICAL DIRECTOR
Stephan Karass

VERMITTLUNG UND KULTURELLE BILDUNG
EDUCATION
Mirjam Laker

INFO TEAM INFO TEAM
Stephanie Brysch, Tanja Melina Moszyk,
Lena Schmidt

BUCHHALTUNG ACCOUNTANT
Simone Czech

FREIWILLIGES SOZIALES JAHR KULTUR
VOLUNTARY SOCIAL YEAR CULTURE
David Groher, Malte Zander

AUFBAUTEAM CONSTRUCTION TEAM
Sanja Biere, Jens Eberhardt,
Kai Kickelbick, Zeljko Petonjic

LEITER FACHTECHNISCHER DIENST
TECHNICAL DIRECTOR
DORTMUNDER U & BERATER SPECIAL ADVISOR
Uwe Gorski

FACHTECHNISCHER DIENST TECHNICAL TEAM
DORTMUNDER U
Robin Lockhart, Oliver Okunik, Detlev Olschewski,
Uli Lueg

ÜBERSETZUNGEN TRANSLATIONS
Patrick (Boris) Kremer, Fabian Saavedra-Lara

GESTALTUNG DESIGN www.laborb.de

IM RAHMEN VON
Klopsztanga. Polen grenzenlos NRW

GEFÖRDERT VON
FUNDED BY

HAUPTFÖRDERER DES
MAIN FUNDERS OF HMKV

Stadt Dortmund
Kulturbetriebe

Ministerium für Familie, Kinder,
Jugend, Kultur und Sport
des Landes Nordrhein-Westfalen

DSW21

MEDIENPARTNER
MEDIA PARTNER

arte CREATIVE
creative.arte.tv

ODE:BUG

KOOPERATIONSPARTNER
PARTNER

MEDION
www.medion.de