

Situation\ Condition\ Position

Künstlerische Praxis ist stets abhängig von den Bedingungen, unter denen sie sich entfalten kann. Die Konflikte und Krisen weltweit, ausgelöst durch Kriegsgewalt, Repressionsregime oder Umweltkatastrophen, beeinflussen und bedrohen Künstler*innen und prägen ihre künstlerische Arbeit sowohl auf formeller als auch inhaltlicher Ebene. Globale, lokale und individuelle Kontexte sind dabei eng miteinander verwoben. In diesem Spannungsfeld formieren sich künstlerische Strategien und bilden eine wichtige Perspektive auf gesellschaftliche Konfliktzonen. Wie spiegelt Kunst die Bedingungen, unter denen sie entsteht, wider? Wie werden Zusammenhänge globaler und lokaler Konflikte in künstlerischer Produktion sichtbar? Was sind die Positionen, die vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung entstehen?

Ausgehend von diesen Fragen versammelt die Gruppenausstellung *Situation\ Condition\ Position* elf internationale künstlerische Positionen, die einen sehr persönlichen Blick auf die sie umgebenden gesellschaftspolitischen Verhältnisse werfen. Sie beschäftigen sich mit Mechanismen der Unterdrückung und Gewalt, die historisch gewachsen und tief in unserer Gegenwart verwurzelt sind. Ihre recherchebasierten, dokumentarischen und partizipativen Ansätze schaffen nicht nur eine Sichtbarkeit von Krisenkontexten, sondern machen sie körperlich erfahrbar.

»The works show artistic strategies of not being afraid taking up the struggle to develop a position especially under the conditions of crisis and conflict«, erläutert die Jury ihre Auswahl, die nur einen Ausschnitt der an der Hochschule verhandelten Themen aufgreifen kann. Verletzt und vorwurfsvoll, ohnmächtig aber auch utopisch: neben der inhaltlichen und formellen Diversität sind vor allem die unterschiedlichen Haltungen und Motivationen der Künstler*innen für die Ausstellung bezeichnend.

Mit Arbeiten von: Benyamin Bakhshi, Kyle Egret, Saba Emadabadi, Chung-hsien Ho, Rahel grote Lambers, Filipe Lippe, Mahjong Friends, Laura Mahnke, Monika Orpik, Daniel Suárez, Sudabe Yunesi.

Ausgewählt wurden die Positionen auf Grundlage einer hochschulinternen Ausschreibung von einer Jury bestehend aus Gastprofessor*innen der HFBK: Reza Afisina und Iswanto Hartono (DAAD Gastprofessoren), Lada Nakonechna (Gastlektorin im Rahmen der »Wissenschaftsbrücke Ukraine« der FHH) und Gilly Karjevsky (Gastprofessorin für Social Design).

Kuratiert von Sjusanna Eremjan in Zusammenarbeit mit Stefan Aue.

Eröffnung: Donnerstag, 20. April 2023, 18 Uhr

Laufzeit: 21. April - 14. Mai 2023, täglich 14 - 18 Uhr außer montags

Ort: ICAT der HFBK Hamburg, Lerchenfeld 2A, 22081 Hamburg

Situation\ Condition\ Position

Artistic practice is always dependent on and shaped by the conditions in which it can unfold. The conflicts and crises worldwide, triggered by wars, repressive regimes or environmental catastrophes, influence and threaten artists and shape their artistic work both on a formal and content-related level. Global, local and individual contexts interplay and are closely interwoven. In this field of tension, artistic strategies assert and (trans)form themselves and articulate an important perspective on social conflict zones. How does art reflect the conditions under which it is created? How do contexts of global and local conflicts become visible in artistic production? What are the perspectives and positions that emerge against the background of these examinations?

Based on these questions, the group exhibition *Situation\ Condition\ Position* brings together eleven international artistic positions that take a very personal look at the socio-political conditions surrounding them. They deal with mechanisms of oppression and violence that have grown historically and are deeply rooted in our present. Their research-based, documentary, and participatory approaches not only create visibility of crises, but make them physically tangible.

»The works show artistic strategies of not being afraid taking up the struggle to develop a position especially under the conditions of crisis and conflict«, the jury explained its selection, which can only offer an excerpt of the topics dealt with at the university. Vulnerable and reproachful, powerless but also utopian: in addition to the diversity of content and form, the different attitudes and motivations of the artists are particularly characteristic for the exhibition.

With works by: Benyamin Bakhshi, Kyle Egret, Saba Emadabadi, Chung-hsien Ho, Rahel grote Lambers, Filipe Lippe, Mahjong Friends, Laura Mahnke, Monika Orpik, Daniel Suárez, Sudabe Yunesi.

The positions were selected on the basis of an internal open call by a jury consisting of visiting professors from the HFBK: Reza Afisina and Iswanto Hartono (DAAD Guest Professors), Lada Nakonechna (Guest Lecturer as part of the programme »Science Bridge for Ukraine«), and Gilly Karjevsky (Guest Professor of Social Design).

Curated by Sjusanna Eremjan in collaboration with Stefan Aue.

Opening: Thursday, April 20, 2023, 6 pm

Duration: April 21 - May 14, 2023, daily 2 pm - 6 pm except Mondays.

Location: ICAT at HFBK Hamburg, Lerchenfeld 2A, 22081 Hamburg.

Benyamin Bakhshi

A piece of meat

2020-23

Die Arbeit ist ein Versuch, mein Verständnis davon auszudrücken, wo der Mensch in der heutigen Welt steht. Sowohl auf persönlicher als auch geopolitischer Ebene klassifiziert und auf seine Funktionalität herabgestuft, trägt er zum Wachstum ausbeutender Systeme bei. Geblendet von künstlichen Bedürfnissen, entfremdet sich der Mensch von der Lebensrealität, lässt sie gar in Vergessenheit geraten und wird im Zuge dessen zu regelrechtem Nutzvieh.

Die ersten Skizzen für *A piece of meat* habe ich 2020 angefertigt, kurz nachdem ich für mein Studium nach Deutschland ausgewandert bin. Meine eigene Existenz in dieser Zeit derart fremdbestimmt und konditioniert zu erfahren, verursachte ein bis dahin nie dagewesenes und bis in die Gegenwart anhaltendes Gefühl der Entmenschlichung. Die Frage, wie der Mensch gesehen und bewertet wird, hat mich seither begleitet. Vor allem aber wurde sie mit dem Blick auf gegenwärtige Krisen und die Haltung des globalen Nordens dazu fortwährend belebt.

This work is an attempt to express my understanding of where humans stand in the world as it exists today. Classified on both a personal and geopolitical level and downgraded to his functionality, one contributes to the growth of exploitative systems. Blinded by artificial needs, man is alienated from the realities of life, even allows them to be forgotten, and in the course of this becomes a veritable livestock.

I did the first sketches for *A piece of meat* in 2020, soon after I had emigrated to Germany for my studies. Experiencing my own existence at that time in such an alienated and conditioned way caused a feeling of dehumanization that had never existed before and continues to this day. The question of how human beings are seen and evaluated has accompanied me ever since. Above all, however, it was constantly revived with a view to current crises and the attitude of the Global North to the agonies worldwide, which.

Kyle Egret

Green Butterflies

2023

Mixed Media

ca. 4,6 × 2 × 3 m

Der Ausgangspunkt meiner künstlerischen Praxis ist vornehmlich die Musik. Mich fasziniert die innere Logik, die Komposition und Improvisation möglich macht. Zugleich lassen sich in der Musik Dissonanzen erzeugen, die bewusst oder unbewusst mit Hörgewohnheiten brechen. Je häufiger die gleichen Dissonanzen auftreten, desto stärker tritt eine Gewöhnung ein, die den Bruch verschleiert.

Das Prinzip dieser akustisch wahrnehmbaren Dissonanzen übertrage ich in meinen Arbeiten in die Bereiche des Visuellen, des Haptischen oder auch des Ethischen. Wie werden Dissonanzen wahrgenommen, ignoriert, verdrängt oder »normalisiert«?

Die aktuelle Arbeit beschäftigt sich mit den sogenannten »Schmetterlingsminen« *PFM-1*. Sie wurden von Russland bereits in Afghanistan und aktuell im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine eingesetzt. Diese Antipersonenminen werden über große Flächen als Streumunition abgeworfen und sind seit 1997 international verboten. Die Bezeichnung des Minentyps als Schmetterlingsminen oder auch als »Green Parrot« versucht eine Naturalisierung dieser tödlichen menschengemachten Waffen herzustellen, sie als etwas Naturgegebenes darzustellen. Massenweise abgeworfen, verschmelzen sie mit ihrer Umgebung und verschwinden aus dem Blick. Die Dissonanz, die die Gewalt des Krieges auslöst, weicht häufig einer Gewöhnung daran und bleibt gleichzeitig dennoch stets präsent.

Die Arbeit *Green Butterflies* versucht diese Naturalisierung von Kriegsgewalt ästhetisch zu überzeichnen und die Normalisierung von Dissonanzen bewusst werden zu lassen.

The starting point of my artistic practice is primarily music. I am fascinated by the inner logic that makes composition and improvisation possible. At the same time, dissonances can be created in music that consciously or unconsciously break with listening habits. The more often the same dissonances occur, the more a habituation sets in that camouflages the disruption.

In my works, I transfer the principle of these acoustically perceivable dissonances into the realms of the visual, the haptic, or even the ethical. How are dissonances perceived, ignored, repressed or »normalized«?

The current work deals with the so-called »butterfly mines« *PFM-1*, which have already been used by Russia in Afghanistan and currently in the course of the war of aggression against Ukraine. These anti-personnel mines are dropped over large areas as cluster munitions and have been internationally banned since 1997. The designation of the mine type as butterfly mines or so called »Green Parrot« attempts to naturalize these deadly man-made weapons, to portray them as something natural. Dropped en masse, they merge with their surroundings and disappear from view. The dissonance that the violence of war triggers often turns after a while into a habituation to it, but at the same time it remains present.

The work *Green Butterflies* attempts to aesthetically exaggerate this naturalization of war violence and to make us aware of the normalization of dissonance.

Saba Emadabadi

Silenced Narrative

2023

Video: 18 min

(mit Texten aus / with texts from Bahram Beyzaies *Nodbeh* (1977), Fotos aus dem / photos from the Archiv Women's Worlds in Qajar Iran und Musik von / and music by Kayhan Kalhor und / and Brooklyn Rider)

Die iranische Künstlerin Saba Emadabadi begann im Alter von 13 Jahren mit dem Schauspielunterricht, um einen Umgang mit ihrer Schüchternheit zu finden. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft und besuchte die einzige Kunsthochschule für Mädchen im Iran mit Kursen in Regie, Bühnen- und Kostümbild, Dramaturgie und bildender Kunst. Ihr erstes Theaterstück *Our Eyes are Accustomed to Darkness*, in dem es um iranische Mädchen und ihre Kämpfe im Alltag geht, inszenierte sie 2016. Sie kombinierte ihre verschiedenen künstlerischen Interessen und studierte Bühnenbild an der Soore-Universität in Teheran. Nach ihrem Associate Degree in Kunst zog sie nach Hamburg, wo sie seit 2021 an der HFBK mit dem Schwerpunkt Bühnenbild studiert. Parallel arbeitet sie als Bühnen- und Kostümbildnerin für Theater und Filmproduktion. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit persönlichen und gesellschaftlichen Themen und nutzt verschiedene Medien, um Geschichten zu erzählen oder Sichtbarkeit herzustellen. *Fort of Poems* (2022), eine Rauminstallation mit selbstgeschriebenen Gedichten, entstand aus ihren Kämpfen mit Selbstzweifeln und Perfektionismus.

Ihr neuestes Werk, *Silenced Narrative*, ist eine Videoarbeit, die aus einer Performance und einer szenischen Lesung eines Textes besteht, der aus Bahram Beyzaies Stück *Nodbeh* (1977) mit Archivfotos iranischer Sexarbeiterinnen in der Qajar-Ära adaptiert wurde. Mit dieser Arbeit stellt sie die dunkelsten Tage der persischen Konstitutionellen Revolution im frühen 20. Jahrhundert in einem Bordell dar und vergleicht sie mit dem Leben der iranische Frauen, heute.

Iranian artist Saba Emadabadi started learning acting at the age of 13 years to overcome her shyness. Finding her passion, she went to the only art high school for girls in Iran with courses in directing, stage and costume design, playwriting, and fine arts. In 2016 she directed her first theater piece *Our Eyes are Accustomed to Darkness*, a play that focuses on Iranian girls and their struggles during their everyday lives. Combining her different interests in art, she studied stage design at Soore University in Tehran. After finishing early with an associate degree in art, she moved to Hamburg, where she has been studying fine arts with a focus on stage design at HFBK since 2021. Parallel, she is also a stage and costume designer for theater and film. Through her practice, she focuses on personal and social issues, using various media to tell a story or raise attention. *Fort of Poems* (2022), a room installation with self-written poems, originated from her struggles with self-doubt and perfectionism.

Her latest work, *Silenced Narrative*, is a video art consisting of a performance and dramatic reading of a text adapted from Bahram Beyzaie's play *Nodbeh* (1977) with archival photographs of Iranian sex workers in the Qajar era. With this work, she reimagines the darkest days of the Persian constitutional revolution in the early 20th century through a brothel, comparing it to the lives of women in Iran today.

Chung-hsien Ho

Song of the Silence

2023

Video, 22:10 min

Der Kurzfilm *Song of the Silence* dokumentiert ein Klangereignis, das sich 2022 während eines Lockdowns in Shanghai ereignete. Die Bewohner*innen des Jing'an-Viertels kamen zusammen um kollektiv ihre Stimmen zu erheben und einen Protest zu organisieren, der als »Konzert« bekannt wurde. Sie nahmen ihre Töpfe und Löffel, schlugen sie auf ihre Balkone und schrien. Angesichts dessen, dass China jede Art von Protest untersagt, taten sie dies in völliger Dunkelheit um weder ihr Aussehen noch ihren Wohnort preiszugeben. Im Film habe ich versucht, die Menge an Informationen im Bild zu reduzieren, damit sich das Publikum auf die Veränderung des Klangs konzentrieren kann. Die Menschen beginnen laut zu schreien (und andere schreien dagegen an). Dies ist auch das plötzliche Auftauchen einer politischen Ökologie: Wenn das Geschrei aufhört und die Stadt wieder zur Stille zurückkehrt, haben sich die Dinge verändert. Denn dann sind die Geräusche der Natur deutlicher zu hören als sonst in der Nacht. So wie die Tiere auf den Straßen wieder auftauchen, nachdem die Menschen sie verlassen haben, und das Unkraut in den Ritzen der Fliesen und in den Autos wieder wächst, ist dies der Moment der Ökologie, der Moment, in dem wir uns eines größeren räumlichen und zeitlichen Flusses bewusst werden. Der Kurzfilm basiert vollständig auf meiner audiovisuellen Erfahrung, die Rufe zu hören, während ich auf dem Dach eines Gebäudes stehe und meine Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung an- und ausschalte. Das Piepsen der Kopfhörer, der Sturm, die Schreie und das Summen der Drohnen bilden den Klangrhythmus des Films. Mit dieser Arbeit, die sich auf die ökologische Praktiken in der Film- und Videokunst konzentriert, versuche ich zugleich auf gegenwärtige Zusammenhänge von Krieg und Technologie zu reagieren.

The short film *Song of the Silence* documents a sound event that emerged during the city lockdown in Shanghai in 2022. The residents of the Jing'an district came together to collectively raise their voices and organize a protest that became known as a »concert«. People took their pots and spoons, banged them on their balconies and shouted. Given that China prohibits any kind of protest, they did so in complete darkness so as not to reveal their appearance or location.

In the film I tried to reduce the amount of information in the image so the audience can focus on the change of sound. People start to shout out loud (and others shout against it). This is also the sudden emergence of a political ecology: When the shouting ends and the city returns to silence, things have changed. Because this is when we can hear the sounds of nature more pronounced than usual at night. Just as animals reappear on the streets after humans left, and weeds re-grow in the cracks of tiles and private cars, this is the moment of ecology, the moment when we become aware of a larger spatio-temporal flow. The short film is based entirely on my audiovisual experience of hearing the shouting while standing on the roof of a building and turning my noise-cancelling headphones on and off. The beeping of the headphones, the storm, the shouting and the buzzing of the drones together form the sound rhythm of the film.

With his work, which focuses on the ecological practices in film and video art, I simultaneously try to respond to current interconnections of war and technology.

Rahel grote Lambers

Emotional Governance

2023

Acrylfarbe und UV Druck auf Wolle, UV Druck auf Satin, Acrylglas / UV print and acrylic paint on wool, UV print on satin, acrylic glass

1,3 × 1,3 × 0,015 mm

Heimattreu

2021

HD Video, 17:31 min

In ihrer künstlerischen Praxis erforscht Rahel grote Lambers die Wirkung weit verbreiteter bildmächtiger Narrative im öffentlichen und digitalen Raum und versucht deren Ästhetik kritisch zu hinterfragen. Die untersuchten visuellen Narrative, die sich oftmals im Konservatismus verorten lassen, werden dabei in den Kontext der ihnen zugrunde liegenden Ideologie gestellt und dekonstruiert.

Die Arbeit *Emotional Governance* untersucht kritisch die Ikonographie und hegemoniale Macht der sozialen Institution Familie. Dabei steht deren Ideologisierung in den sozialen Medien im Mittelpunkt sowie deren breiterer politischer Kontext von Polarisierung und konservativer Radikalisierung. Einem ähnlichen Rechercheprozess folgend, dreht sich das Video *Heimattreu* hauptsächlich um ambivalente Bilderzählungen, die vor allem auf der Social-Media-Plattform Instagram geteilt werden und Frauenbilder als Allegorien für die subtile Verbreitung ideologischer Inhalte der deutschen Neuen Rechten nutzen.

In her artistic practice, Rahel grote Lambers explores the impact of widely disseminated visual narratives in public and digital space and seeks to critically question their aesthetics. Furthermore, she attempts to place these examined visual narratives, which are often situated in conservatism, in the context of their underlying ideology with the aim to deconstruct them.

Emotional Governance critically examines the iconography and hegemonic power of the social institution of family and its ideologization in social media, seeking to place it in the broader political context of polarization and conservative radicalization. Following a similar research process, the video *Heimattreu* mainly revolves around ambivalent image narratives shared primarily on the social media platform Instagram, using images of women as allegories for the subtle dissemination of ideological content of the German New Right.

Filipe Lippe

Nada Dura Para Sempre

2019

Zucker / Sugar

Maße variabel / Dimensions variable

Die Arbeit *Nada Dura Para Sempre* (Nichts hält ewig) besteht aus einer mit Zucker gezeichneten Weltkarte auf dem Boden des Ausstellungsraums. Das Publikum kann über die Karte gehen, sie auflösen und im Zuge dessen das Werk aktivieren. Auf die Kolonialisierung Amerikas, den Sklavenhandel und die Ursprünge des globalen Kapitalismus verweisend, unterstreicht der Zucker, wie der moderne Kolonialismus und Kapitalismus Nationalstaaten geformt und die globale politische Kartografie definiert haben. Es handelt sich um ein ephemeres Werk, das sich während der Ausstellung auflöst und damit verdeutlicht, dass nichts dem Lauf der Zeit und kollektiven Aktionen widersteht.

Filipe Lippe ist ein in Berlin lebender Künstler und Wissenschaftler. Er verbindet seine künstlerische und akademische Praxis, um die Rollen des kollektiven Gedächtnisses, der Geschichte, der Macht und der Ideologie bei der Bildung zeitgenössischer politischer und sozialer Kartografien sowie bei der Konstituierung kultureller und individueller Identitäten zu problematisieren. Lippe macht sich ein ständig wachsendes Archiv von Bildern und Dokumenten zu eigen, um seine Arbeit zu schaffen. Oft verwebt er partizipatorische Arbeiten mit seinen Recherchen, Vorträgen und Schriften, um Begegnungen und soziale Interaktionen zu schaffen. Er kreuzt verschiedene kulturelle und epistemologische Matrizen, um Themen wie Migration, Grenze, racial identity, Klassenkampf und historisches Trauma zu diskutieren.

The work *Nada Dura Para Sempre* (Nothing Lasts Forever) consists of a world map drawn with sugar on the floor of the exhibition space. The public is allowed to walk over the map, dismantling it while activating the work. The sugar refers to the colonization of the Americas, the slave trade, and the origins of global capitalism, underlining how modern colonialism and capitalism have formed nation-states and defined global political cartography. The work is an ephemeral work that falls apart during the exhibition, emphasizing that nothing resists the passage of time and collective actions.

Filipe Lippe is an artist and researcher based in Berlin. He intersects his artistic and academic practices in order to problematize the role that collective memory, history, power and ideology play on the formation of contemporary political and social cartographies, as well as the constitution of cultural and individual identities. Lippe appropriates an ever growing archive of images and documents to create his work. He often interweaves participatory works with his researches, lectures, and writing in order to establish encounters and social interactions. He intercrosses diverse cultural and epistemological matrices to debate on issues such as migration, border, racial identity, class struggle and historical trauma.

Mahjong Friends

Mahjong: An international Manual

2022-(fortlaufend / ongoing)

Partizipative Installation, Workshop / Participatory installation, workshop

Wie kann ein Umgang mit den tiefgreifenden Konflikten zwischen China, Hongkong und Taiwan gefunden werden? Mahjong ist ein Brettspiel, das in Ostasien eine lange Geschichte und Tradition hat. Aufgrund der kulturellen und geografischen Isolation sind während der Verbreitung von Mahjong sehr unterschiedliche Spielregeln in verschiedenen Ländern und Regionen entstanden (z. B. in Taiwan, Hongkong, verschiedenen Regionen Chinas, Japan, Korea, Malaysia und Singapur). Da die verschiedenen Spielformen miteinander in Bezug stehen, können sich Menschen, die Mahjong kennen an einen Tisch setzen und gemeinsam spielen, auch wenn sie einen unterschiedlichen sprachlichen, kulturellen und ideologischen Hintergrund haben: Konflikte, Nationalitäten, politische Positionen, Probleme, Kämpfe - alles wird im Kontext des Mahjong-Spiel aufgelöst. Mahjong wird so zu einer Situation/einem Ort, an dem sich Menschen treffen, austauschen und Beziehungen zueinander aufbauen. In dem Wunsch, diese wertvolle Situation weiterzuentwickeln und zu fördern, beschlossen wir, das Kollektiv »Mahjong Friends« zu bilden und das Projekt mit Menschen aus verschiedenen Regionen zu beginnen. Wir hoffen, dass wir Mahjong als Mittel nutzen können, um mehr Menschen zu helfen, die komplizierte Geschichte und die angespannte aktuelle politische Situation in Ostasien zu verstehen, da das Spiel selbst voller politischer Metaphern ist. Mit der Durchführung von Workshops und der Archivierung von Bildern, Geschichten und Regeln soll dieses Projekt Verbindungen schaffen und der Welt etwas mehr Frieden bringen - durch ein Brettspiel.

How to deal with the deep conflicts between China, Hong Kong, and Taiwan? Mahjong is a board game that has a long history and tradition in East Asia. Due to cultural and geographical isolation, very different rules of the game have emerged in different countries and regions during the spread of Mahjong (e.g., in Taiwan, Hong Kong, different regions of China, Japan, Korea, Malaysia, and Singapore). Since the different forms of the game are related to each other, people who know Mahjong - even though they have different linguistic, cultural, and ideological backgrounds - can sit down at a table and play together: conflicts, nationalities, political positions, problems, struggles - everything is resolved in the context of the mahjong game. Mahjong thus becomes a situation/place where people meet, exchange, and build relationships with each other. Wishing to develop and promote this valuable situation, we decided to form the collective »Mahjong Friends« and start the project with people from different regions. We hope to use Mahjong as a means to help more people understand the complicated history and tense current political situation in East Asia, as the game itself is full of political metaphors. By conducting workshops, archiving images, stories, and rules, this project aims to create connections and bring a little more peace to the world - through a board game.

Laura Mahnke

Absence Art Manifesto

2023

Siebdruck auf Stoff / Silkscreen print on fabric

4,1 × 1,48 m

Typeface: BASALTE by Ange Degheest

Ich bin eine Frau aus der Arbeiterklasse und habe in meinen späten Zwanzigern als Mutter eines Kindes mit dem Studium begonnen. Alles, was ich vor meinem Eintritt in die akademische Kunstwelt getan habe, prägt und bereichert meine kuratorische und künstlerische Praxis: Mutterschaft, Feminismus, Selbstorganisation, Punk, Gemeinschaftsbildung, Handwerk, Improvisation und Low-Budget-Dekadenz. Meine Arbeiten bestehen aus Impulsen zu Phänomenen wie Sehnsucht oder Begehren, gepaart mit Untersuchungen zu verschiedenen Themen wie Reproduktion vs. Lohnarbeit, Körper, feministische Utopien, und mehr. Die Bedingungen, unter denen ich produziere, sind mir sehr präsent, und ich finde es wichtig, sie transparent zu machen. Poesie oder Prosa, entweder selbst geschrieben oder durch Musik und Literatur konsumiert, bilden oft die Eckpfeiler meiner Arbeit. Das *Absence Art Manifesto* lag vier Jahre lang auf meinem Computer. Von Zeit zu Zeit habe ich es durchgesehen und bearbeitet. Angefangen habe ich es zu Beginn meines Studiums an der HFBK, zu einer Zeit, als mein Kind noch klein und ich sehr unsicher war, wie ich alles zusammen bewältigen sollte.

Für *Situation/ Condition/ Position* habe ich *Absence Art Manifesto* aus meinem Computer gezogen, weil ich es endlich mit anderen teilen möchte und weil ich mich sicher genug fühle, es zu zeigen. Der Grund, warum ich mich jetzt sicherer fühle ist, dass ich in eine unterstützende Gemeinschaft von Künstler*innen hineingewachsen bin. Wir ermutigen uns gegenseitig.

I am a working-class woman and I started studying in my late twenties, being a mother. Everything I did before entering the academic art world shapes and enriches my curatorial and artistic practice: Motherhood, feminism, grassroots self-organization, punk, community building, crafts, improvisation, and low-budget decadence. My works consist of impulses on phenomenons like longing (German: Sehnsucht) or desire, paired with investigations on various topics such as reproduction vs. wage labor, body, feminist utopias, and more. The conditions under which I produce are always very present to me, and I like to make them transparent. Poetry or prose, self-written or consumed through music and literature, often act as the cornerstones of my work.

Absence Art Manifesto lived on my computer for four years. I looked into it from time to time and added or deleted sentences. It has its origins in my start at the university, at a time when my kid was still a baby, and I was very unsure about how to handle everything all together.

I pulled *Absence Art Manifesto* out of my computer for *Situation/ Condition/ Position* because I want to finally share it with others and because I feel safe enough to show it. The reason I feel safer now is that I grew into a supportive community of artists and art students. We are constantly empowering each other.

Monika Orpik

Stepping Out Into This Almost Empty Road

2020-22

Silbergelatineabzüge, Archiv-Tintenstrahldrucke, Ton, Fotobuch / Silver gelatin prints, archival inkjet print, sound, photobook

Musik arrangiert von / Music arranged by Szymon Wójcik

Stepping Out Into This Almost Empty Road befasst sich mit dem Moment des Wandels, in dem das idyllischste Szenario durch ein politisches Regime in Horror umschlägt: Vom Äpfelpflücken im Obstgarten bis zum Tränengas auf der Straße. Das Buch kombiniert Fotomaterial und Texte, die um den permanenten Zwischenzustand kreisen, der untrennbar mit dem Begriff der Migration verbunden ist. Was passiert, wenn man gezwungen ist, etwas zurückzulassen und anderswo neu anzufangen? Welche Mittel benutzt man, um den Verlust und die Abwesenheit zu visualisieren? Wie baut man seine Identität auf, wenn der Dialekt, den man spricht, als Sprache abgelehnt wird? Obwohl sich das Buch auf die Geschichten einer bestimmten Gemeinschaft konzentriert, macht es sichtbar, was im Zusammenhang mit solchen Übergangsprozessen universell ist.

Monika Orpik's Arbeit konzentriert sich auf unbenannte Dinge, auf Momente, die in Bildern nicht abgebildet sind, und auf den Zusammenbruch von Bedeutung, der durch die Verwendung einer unzureichenden Sprache verursacht wird. Sie interessiert sich für Geschichten, die in den gängigen historischen Aufzeichnungen oft ausgelassen werden, und für den Missbrauch von Klassifizierungsprozessen, der sich auf die narrativen Lücken beim Thema Krieg, Gewalt und Trauma auswirkt. Sie arbeitet mit Fotografie, Buchgestaltung, Text und Ton.

Stepping Out Into This Almost Empty Road looks at the moment of change when the most idyllic scenario turns into horror caused by a political regime: From picking apples in the orchard to tear gas on the street. The book combines photographic material and texts that revolve around the permanent in-between state that is inseparable from the notion of migration. What happens when you're forced to leave something behind and start anew elsewhere? What tools do you use to visualize the loss and the absence? How do you build your identity when the dialect you speak is rejected as a language? Despite being focused on stories of a specific community, the book makes visible what is universal in the context of transition.

Monika Orpik's work focuses on unnamed things, moments undepicted in images and the collapse of meaning caused by the use of inadequate language. She's interested in stories often omitted from mainstream historical records and the misuse of classification processes that impacts the narrative gaps within the subject of war, violence and trauma. She works with photography, book making, text and sound.

Daniel Suárez

I don't forget, I don't leave

2023

Monotypie auf Papier / Monotype on paper

37 × 26 cm

Die gesammelten Monotypien zeigen visuelle Referenzen aus der Geschichte Kolumbiens und einer Politik voll von Gewalt und sozialen Konflikten. Der Schwerpunkt der Bilder liegt auf den Auswirkungen, den Ruinen und Trümmern der betroffenen Gemeinschaften und Gebieten. Spuren gewaltsamer Ereignisse werden dort in Räumen und Objekten wie Häusern, Gräbern und Särgen sichtbar. Sie werden zu fragilen und gleichzeitig symbolischen Fragmenten einer Erzählung von Trauer und Verlust.

Obwohl die Arbeiten auf Bildern aus öffentlichen Archiven aus der jüngsten Vergangenheit basieren, vermitteln sie eine Suche nach den Erinnerungen meiner eigenen Vorfahren. Deren Geschichten können direkt mit historischen Situationen in Verbindung gebracht werden, die sich bis heute wiederholen. Zahlreiche Familien teilten Erfahrungen wie Zwangsvertreibung als Folge von Gewalt und mussten ihre Heimat verlassen, um in größeren Städten ein neues Leben zu beginnen. All diese eindringlichen Erinnerungen wirken bis in die Gegenwart nach und bilden eine kollektive Geschichte, die schließlich ein Gefühl der Identität schafft.

The collected monotypes depict visual references from Colombia's history and its political context in relation to violence and social conflict. The focus of the images is the fallout, the ruins, and debris of affected communities and territories. Traces of violent events are represented here in the form of spaces and objects like houses, graves, and coffins, which become fragile though symbolic fragments of a narrative of mourning and bereavement. Although the works are based on pictures from public archives from the recent past, they convey a search for the memories of my own ancestors, whose stories can be directly relatable to historical situations performed and repeated to this day. Numerous families shared experiences like forced displacement as a consequence of violence, having to leave their homes to start a new life from scratch in bigger cities. All those haunting memories still produce echoes in the present, weaving a collective history that finally builds up a sense of identity.

Sudabe Yunesi

Tip toe

2023

Metall, persischer Teppich, Samtstoff und Holz / Metal, persian carpet, velvet cloth and wood

1,5 × 1 × 0,4 m

Afshan (persisch *afshân*, *verstreut*) ist ein flächendeckendes Design, das in kaukasischen, indischen, und persischen Teppichen zu finden ist. Es besteht aus stilisierten, rechtwinkligen Blütenkelchen auf einem Stiel, der von Röschen umgeben ist. Zerschnitten und mit kaltem Metall kombiniert, wird der wunderschöne Rosengarten des sinnlich-warmen Teppichs in *Tip toe* zerstört und weicht einem neuen Schachbrettmuster. Hybride Materialien werden zu einer paradoxen Plattform zusammengeführt, in der die Künstlerin die eigenen Erfahrungen von Flucht und Migration reflektiert. Dabei gilt ihr Interesse vornehmlich den lebenslangen Auswirkungen des Lebens als Frau unter der Macht des iranischen Regimes.

Afshan (persian *afshân*, *scattered*) is an all-over design found in Caucasian, Indian and Persian rugs. It consists of stylized, right-angle blossom cups or calyxes on a stem surrounded by florets. Cut up and combined with cold metal, the beautiful rose garden of the sensually warm carpet in *Tip toe* is destroyed and gives way to a new chequerboard pattern. Hybrid materials are brought together to form a paradoxical platform in which the artist reflects on her own experiences of flight and migration. She is primarily interested in the lifelong effects of life as a woman under the power of the Iranian regime.