



HITO STEYERL EXHIBITION 2015

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

The seventh exhibition in KOW's *One Year of Filmmakers* program is devoted to Hito Steyerl. Her first gallery show in Germany—on view are five video installations from 2012 to 2015—is infused with the Bruce Lee quotation “Be water, my friend!” In *A Warrior's Journey* the kung fu master advises a companion going to war to be as formless as water, which swiftly adapts to new situations and can take on any form. “Be formless, shapeless, like water!” It is a formula for survival in the face of a superior power. A solution that might appear in the handbook of a guerrilla, hacker, or activist movement—but also in those for wire-tapping software, financial products, and hybrid warfare; wherever it is an advantage to quickly shift your position. Bruce Lee's exhortation to melt down all vulnerable attributes finds its universal echo today in an era of liquidity.

In this context, Steyerl's practice appears to be in sync with the times. In her work we seem to be able to discern the flowing agility of kung fu, a quality that enables social events to be taken up affirmatively, observed analytically, and countered critically. *Liquidity Inc.* (2014) is exemplary of the artist's merging and dissolution of reality and speculation, theory and entertainment, social diagnostics and the dream factory. In the large-scale video installation on the gallery's upper floor, “Be water!” becomes a metaphor for a material existence in the irrational alternation of economic tides, for an amorphous subjectivity swimming in the river of capital. Jacob Woods, a Vietnam-born Lehman Brothers analyst who turned to martial arts after the bank failure of 2008, is the protagonist of a story crisscrossed by economic weather forecasts and digital animations, about self-determination in the face of unpredictable financial forces that influence even Steyerl during the film's production process.

In three video lectures, the theoretician and artist develops a language that recounts the interaction of power, money, authority, and art. Steyerl finds her voice among the conditions she speaks about, because these conditions are also her own. In *Is the Museum a Battlefield* (2013), she shows that the museum has long been one of the social settings in which the struggles for political and economic dominance are played out. But she also recognizes herself amidst these struggles, understanding her own close relationship to the military-cultural complex. When she investigates the origin of a machine-gun bullet that killed her friend Andrea Wolf, a PKK (Kurdish Workers' Party) fighter, in 1998, she finds out that its producer, Lockheed Martin, is both a sponsor of the Istanbul Biennial, where she gives her lecture, and the patron of her exhibition at the Art Institute of Chicago, where her film on Wolf's death is one of the works shown.

Truly occupying a problem allows credible action. And only by being a part of the world can art observe it and understand it. *Duty Free Art* (2015) strikes deep into art's social function. Free-trade zones, where speculative art commodities are bought and sold invisibly and tax free, are, like civil wars, an important backbone of the international art business. Both facilitate the redistribution of public property into private hands, and are catalysts of global inequality. Furthermore, Steyerl uses WikiLeaks documents to show how the Louvre, British Museum, and star architect Rem Koolhaas served the Syrian Assad regime as museum planners and gentrifiers. She describes all of this as the top-down organized production and communication conditions of contemporary art hidden behind the art itself. Steyerl proposes a reversal of perspective to unveil one's own reality bottom-up.

In her third video lecture, Steyerl also speaks about the social function of art and artistic role models in the present day: *I dreamed a dream: Politics in the Age of Mass Art Production* (2013). The technical simplification of firearms once democratized the power privilege of the ruling class. Today art has become a mass phenomenon; its elitism has ruptured. But what is being democratized here? Standing in line for humiliating talent shows? The futile hopes of a growing class of urban poor for a creative career? Steyerl takes Victor Hugo's *Les Misérables* as the center of a story about rebellion and self-exploitation, the artistic mythos and the culture industry. In this narrative the guerrillero Comrade X and the talent-show legend Susan Boyle end up in the same boat as Steyerl and her listeners, dreaming the strange dream of the struggle for freedom in creative capitalism.



Hito Steyerl

Liquidity Inc., 2014
Single channel HD video in
architectural environment, 30 min
Exhibition view

The final act of the exhibition takes place in the Art Institute of Chicago museum. The head of security, Martin Whitfield, and museum guard Ron Hicks explain for the camera how they protect valuable works of art—a “soft target” when one considers what could be attacked. For the duration of the 20-minute film *Guards* (2012), their experiences as armed police officers and their demonstration of a defense strategy in the white cube literally transform the prestigious institution into a battle zone, in which every inch of wall and every minute of contemplative silence come under the protection of the security apparatus—as does Steyerl herself, who we see in the closing credits sitting cheerfully on a bench as a representative viewer and an artist whose commissioned work of Institutional Critique will now be in the care of the Art Institute’s security team.



Perhaps it is the credibility of her position that makes Steyerl a reference point in contemporary art for many people. Her political position seems clear, but this clarity is only revealed and determined, and each time anew, in the confrontation with what an artistic practice—hers, Steyerl’s—finds, seeks, or imagines as social reality at any given moment. She crosses the bridge of her own subjectivity, her own intellectual and aesthetic productive reality, and on the path of speculative documentarism between the bridgeheads she discovers the forces that act upon her, us, and art, and spotlights them. Each of her works carries a surplus of optimism and hope; not accepting the given as given. Thus her oeuvre points to a possible resistance; one that is grounded in facts and yet thinks beyond them.



Text: Alexander Koch



Hito Steyerl

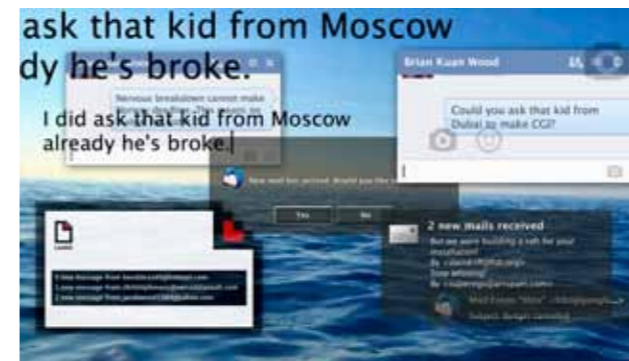
Liquidity Inc., 2014
Single channel HD video in
architectural environment, 30 min
Video stills, exhibition view





Hito Steyerl

Liquidity Inc., 2014
 Single channel HD video in
 architectural environment, 30 min
 Exhibition view, video stills





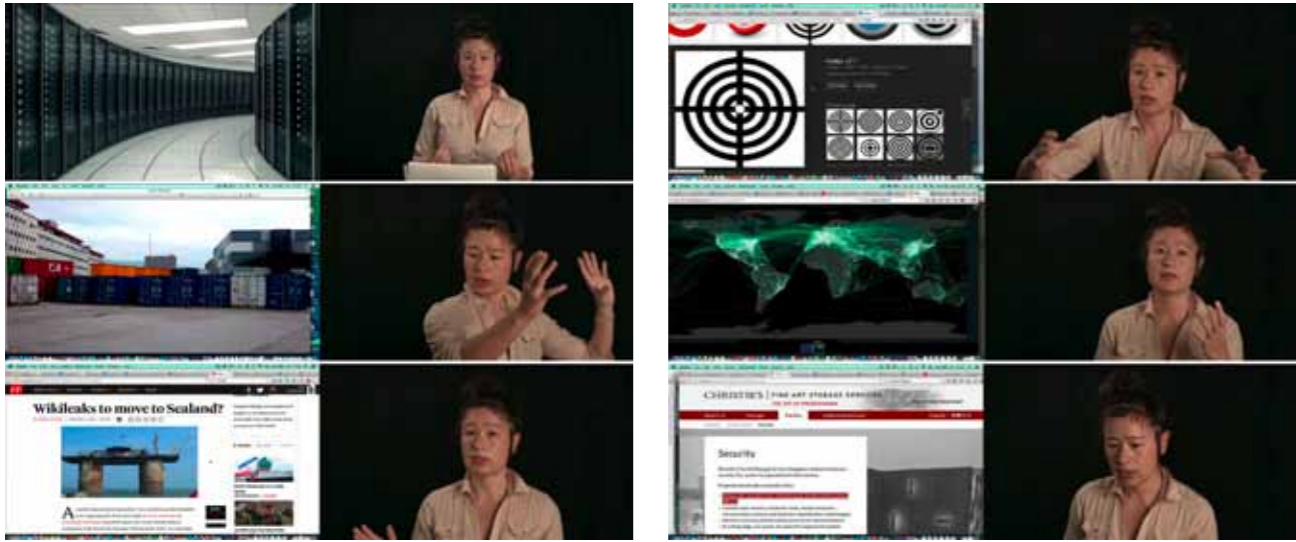
Hito Steyerl

I Dreamed A Dream: Politics in the
Age of Mass Art Production, 2013
HD video, 30 min
Exhibition view, video stills



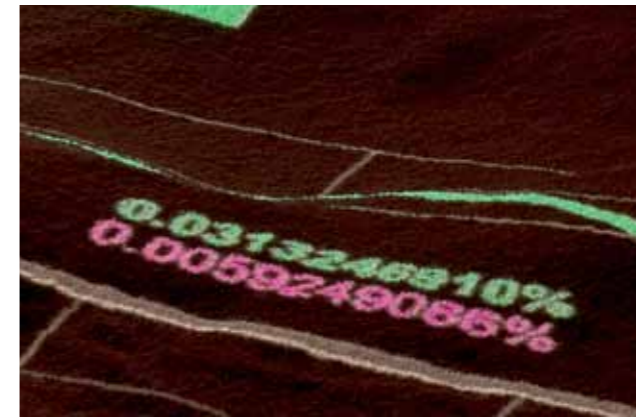
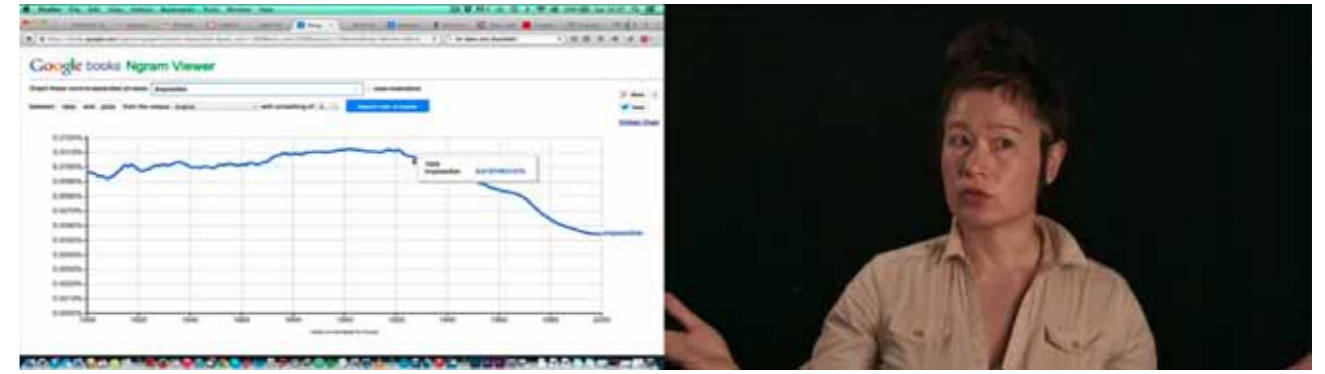
Hito Steyerl

Is the Museum a Battlefield?, 2013
Two channel HD video, 39:53 min
Video stills, exhibition view



Hito Steyerl
Left To Our Own Devices

Duty Free Art, 2015
Three channel HD video, 38:21 min
Video stills, exhibition views





Hito Steyerl
Left To Our Own Devices

Guards, 2012
HD video on freestanding screen,
20 min
Exhibition view, video stills



Das siebte Kapitel unseres Jahresprogramms *One Year of Filmmakers* ist Hito Steyerl gewidmet. Steyerls erste Galerieausstellung in Deutschland – wir zeigen fünf Videoinstallationen aus den Jahren 2012 bis 2015 – ist in das Licht eines Bruce Lee-Zitates getaucht: „Be water, my friend!“. In *A Warrior's Journey* rät der Kung-Fu-Meister einem Gefährten, der in den Kampf zieht, so gestaltlos zu sein wie Wasser, dass sich blitzschnell neuen Situationen anpassen und jede Form annehmen kann. „Be formless, shapeless, like water!“. Es ist eine Formel für's Überleben im Angesicht einer Übermacht. Eine Losung, die im Handbuch jeder Guerilla-, Hacker- und Aktivistenbewegung stehen könnte – aber auch in den Handbüchern für Abhörprogramme, Finanzmarktprodukte und hybride Kriegsführung. Überall da, wo es von Vorteil ist, seine Position im nu in eine andere zu konvertieren. Bruce Lees Aufruf zum Einschmelzen aller angreifbaren Eigenschaften findet heute sein universelles Echo in einer Ära der Liquidität.

Hito Steyerls Praxis erscheint vor diesem Hintergrund auf der Höhe der Zeit. Man meint in ihr die fluide Beweglichkeit des Kung-Fu zu erkennen, mit der sich gesellschaftliche Geschehnisse affirmativ aufgreifen, analytisch betrachten und kritisch kontern lassen. *Liquidity Inc.* (2014) steht in Steyerls Werk exemplarisch für das ineinander- und auseinanderfließen von Realität und Spekulation, Theorie und Unterhaltung, Gesellschaftsdiagnostik und Traumfabrik. „Be water!“ wird in der raumgreifenden Videoinstallation im Obergeschoss der Galerie zur Metapher für eine materielle Existenz im irrationalen Wechsel ökonomischer Gezeiten, für eine amorphe Subjektivität, die im Fluss des Kapitals schwimmt. Jacob Woods, ein in Vietnam geborener Lehman Brothers-Analyst, der nach der Bankenpleite 2008 in den Kampfsport wechselte, ist der Protagonist einer von Wirtschaftswettervorhersagen und digitalen Animationen durchkreuzten Geschichte über Selbstbestimmung im Angesicht unvorhersagbarer Finanznaturgewalten, die im Produktionsprozess des Films auch Hito Steyerl selbst ereilen.

In drei Video-Lectures erarbeitet die Theoretikerin und Künstlerin eine Sprache, welche die Verquickungen von Gewalt, Geld, Macht und Kunst nacherzählt. Dabei findet Steyerl ihre Stimme inmitten der Verhältnisse, von denen sie spricht, weil es auch ihre eigenen sind. In *Is the Museum a Battlefield* (2013) arbeitet sie nicht nur heraus, dass das Museum lange schon einer der gesellschaftlichen Schauplätze ist, an dem sich die Kämpfe um politische und wirtschaftliche Vorherrschaft abspielen. Sie erkennt sich auch selbst inmitten dieser Kämpfe, versteht ihre eigene Beziehung zum militärisch-kulturellen Komplex. Als sie die Herkunft einer Maschinengewehrpatrone untersucht, die ihre Freundin Andrea Wolf, eine PKK-Kämpferin, 1998 tötete, findet sie in dem Waffenproduzenten Lockheed Martin nicht nur den Hersteller des Geschosses, sondern auch einen Sponsor der Istanbul Biennale, auf der sie ihren Vortrag hält, sowie den Mäzen ihrer eigenen Ausstellung im Art Institute in Chicago, in der unter anderem ihr Film über den Tod Andrea Wolfs gezeigt wird.

Wer das Problem bewohnt, von dem er spricht, kann glaubhaft von ihm handeln. Und nur sofern Kunst selbst ein Teil der Welt ist, auf die sie schaut, kann sie etwas davon verstehen. *Duty Free Art* (2015) stößt tief hinein in eine soziale Funktion der Kunst: Freihandelslager, an denen Kunstspekulationsgüter steuerfrei und unsichtbar gehandelt werden, sind ebenso wie Bürgerkriege ein wichtiges Rückgrat des internationalen Kunstbetriebs. Beide erleichtern die Umverteilung von Gemeingütern in private Hände und sind Katalysatoren für globale Ungleichheit. Des Weiteren stellt Steyerl anhand von Wiki-Leaks-Dokumenten dar, wie sich der Louvre, das British Museum und auch Stararchitekt Rem Koolhaas dem Syrischen Assad-Regime als Museumsplaner und Gentrifizierer andienten. All das beschreibt sie als Top-Down organisierte Produktions- und Kommunikationsbedingungen heutiger Kunst, die hinter eben dieser Kunst verborgen bleiben. Steyerl schlägt eine Perspektivumkehr vor, um Bottom-Up die eigene Realität zu entschleiern.

Auch in ihrer dritten Video-Lecture spricht Hito Steyerl von der sozialen Funktion von Kunst und Künstlertum in der Gegenwart: *I dreamed a dream: Politics in the Age of Mass Art Production* (2013). Einst habe die technische Vereinfachung von Schusswaffen das Gewaltprivileg der Oberschicht demokratisiert. Heute sei Kunst ein Massenphänomen geworden, ihr Elitismus gebrochen. Was aber wird da demokratisiert? Die Schlange stehen für erniedrigende Talentwettbewerbe? Die vergeblichen Hoffnungen einer wachsenden Klasse der „Urban Poor“ auf eine Schaffenskarriere? Steyerl macht Victor Hugos *Les Misérables* zum Drehpunkt für eine Erzählung über Rebellion und Selbstaussbeutung, Künstlermythos und Kulturindustrie. In dieser Erzählung sitzen der Guerillero Comrade X und die Talentshowlegende Susan Boyle zusammen mit Hito Steyerl und ihren Zuhörern am Ende im selben Boot, dem seltsamen Traum vom Freiheitskampf im Kreativkapitalismus.

Der letzte Akt der Ausstellung spielt im Museum, dem Art Institute of Chicago. Der Sicherheitschef Martin Whitfield und der Museumswärter Ron Hicks erklären für die Kamera, wie sie die wertvollen Kunstwerke – auf der Skala möglicher Angriffsziele ein „Soft Target“ – schützen. Ihre Erfahrungen im bewaffneten Polizeidienst und ihre Demonstrationen eines Verteidigungsfalles im White Cube verwandeln das renommierte Ausstellungshaus während des zwanzigminütigen Films *Guards* (2012) buchstäblich in eine Kampfzone, in der es jeden Meter Wand und die Stille der Kontemplation durch den Sicherheitsapparat zu schützen gilt – einschließlich Hito Steyerl selbst, die wir im Abspann gut gelaunt auf einer Museumbank sitzen sehen als stellvertretende Betrachterin und zugleich als Künstlerin, um deren institutionskritisches Auftragswerk *Guards* sich das Sicherheitsteam des Art Institutes künftig kümmern wird.

Vielleicht ist es die Glaubwürdigkeit ihrer Position, die Hito Steyerl für viele zu einem Referenzpunkt der zeitgenössischen Kunst macht. Ihre politische Haltung scheint klar, doch diese Klarheit entscheidet und zeigt sich erst, und jedes mal erneut, in der Konfrontation mit dem, was eine – ihre, Steyerls – künstlerische Praxis in jedem Moment als gesellschaftliche Realität vorfindet, aufsucht oder imaginiert. Sie geht über die Brücke ihrer eigenen Subjektivität, ihrer eigenen intellektuellen und ästhetischen Produktionswirklichkeit, und findet auf dem Weg eines spekulativen Dokumentarismus zwischen den Brückenköpfen die Kräfte, die an ihr, an uns, an der Kunst ziehen, und zeigt diese Kräfte an. Jede ihrer Arbeiten hat einen optimistischen Hoffungsüberschuss, für den gegebenes nicht gegeben ist, und so läuft ihr Werk auf die Möglichkeit eines Widerstands hinaus, der mit den Füßen auf dem Boden von Tatsachen steht und über sie hinaus denkt.

Text: Alexander Koch

Hito Steyerl
Left To Our Own Devices

Exhibition at KOW
Sep 17–Dec 5, 2015

Text and design: Alexander Koch
Translation: Michael Turnbull
Editing: Kimberly Bradley
Photos: Ladislav Zajac, Alexander Koch

© Hito Steyerl, KOW, Berlin 2015