

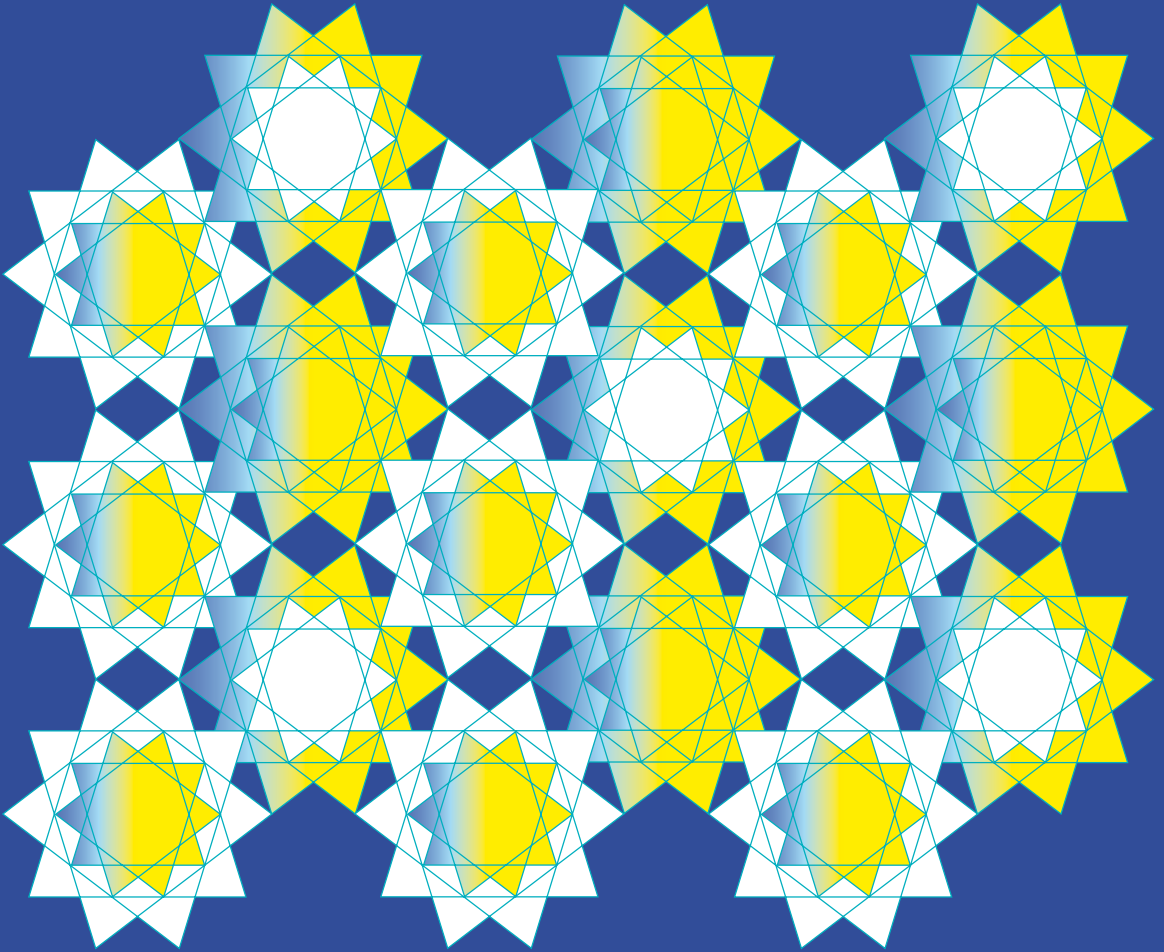
VIERZEHN 14

VERGESSENE AUFKLÄRUNGEN

UNBEKANNTE GESCHICHTEN
ÜBER DEN ISLAM IN DER
ZEITGENÖSSISCHEN KUNST

FORGOTTEN ENLIGHTENMENTS

UNKNOWN STORIES
ABOUT ISLAM
IN CONTEMPORARY ART

تنويرات
منسية

PROHIBITED ENLIGHTENMENT

THE SECRETS OF THE SELF (translation of Allama Iqbal's *Asrar-e-Khudi*) by Reynold A. Nicholson
NOTES ON IQBAL'S »ASRAR-I-KHUDI« edited by Arthur J. Arberry
COMPARATIVE TABLES OF MUHAMMADAN & CHRISTIAN DATES compiled by Lt. colonel Sir Wolseley Haig
THE JUST BALANCE Al-Ghazali's *Al-Qistas Al-Mustaqim*, by D.P. Brewster
CREATION OF MAN by Kausar Niazi
THE PHILOSOPHY OF ISLAM by Khaja Khan
FAITH AND PRACTICE OF AL-GHAZALI by W. Montgomery Watt
SOME MORAL & RELIGIOUS TEACHINGS OF AL-GHAZZALI by Syed Nawab Ali
THE ETHICAL PHILOSOPHY OF AL-GHAZZALI by Muhammad Umaruddin
THE ALCHEMY OF HAPPINESS by Al-Ghazali, translated by Claud Field
THE ELEMENTS OF ISLAMIC PHILOSOPHY by Ali Mahdi Khan
THE FOUNDATIONS OF THE ARTICLES OF FAITH by Al-Ghazali, translated by Nabih Amin Faris
THE MYSTERIES OF ALMSGIVING by Al-Ghazali, translated by Nabih Amin Faris
THE MYSTERIES OF PURITY by Al-Ghazali, translated by Nabih Amin Faris
THE MYSTERIES OF FASTING by Al-Ghazali, translated by Nabih Amin Faris
THE BOOK OF KNOWLEDGE by Al-Ghazali, translated by Nabih Amin Faris
THE MYSTERIES OF WORSHIP IN ISLAM by Al-Ghazali, translated by Edwin Elliot Calverley
AL-GHAZALI ON DIVINE PREDICATES & THEIR PROPERTIES by Al-Ghazali, translated by Abdu-R-Rahman Abu Zayd
TEACHINGS OF SHAH WALIYULLAH by G. H. Jalbani
THE IDEA OF PERSONALITY IN SUFISM by Reynold A. Nicholson
AN INTRODUCTION TO THE SUFI DOCTRINE by Titus Burckhardt, translated by D. M. Matheson
IDEOLOGY OF FUTURE by Dr. M. Rafi-ud-Din
PHILOSOPHY OF FAQIRS by Sir Amin Jung Bahadur
FUTUH AL-GHAIB (REVELATION OF THE UNSEEN) by Hazrat Shaikh Muhyuddin Abdul Qadir Gilani, translated by M. Aftab-ud-Din Ahmad
THE DOCTRINE OF THE SUFIS by Arthur J. Arberry
THE PANTHEISTIC MONISM OF IBN AL-'ARABI by S. A. Q. Husaini
IBN KHALDUN'S SCIENCE OF HUMAN CULTURE by Heinrich Simon, translated by Fuad Baali
STUDIES IN MUSLIM PHILOSOPHY by M. Saeed Sheikh
MUSIC by Sufi Inayat Khan
SECRET ROSE GARDEN OF SA'D UD-DIN MAHMUD SHABISTARI by Florence Lederer
MUSLIM THOUGHT AND ITS SOURCE by Dr. Syed Muzaffar-ud-Din Nadvi
SHAMANISM AND ISLAM SUFISM HEALING RITUALS AND SPIRITS IN THE MUSLIM WORLD
edited by Thierry Zarcone, Angela Hobart
QUEST FOR THE RED SULPHUR: THE LIFE OF IBN ARABI by Claude Addas
AL MATHAL AL A'LA: THE LIKENESS OF THE ONE WITHOUT SEMBLANCE by Abu Faydan Faridi
DREAMS & VISIONS IN THE WORLD OF ISLAM: A HISTORY OF MUSLIM DREAMING AND FOREKNOWING by Elizabeth Sirriyeh
HASHTAG ISLAM: HOW CYBER-ISLAMIC ENVIRONMENTS ARE TRANSFORMING RELIGIOUS AUTHORITY by Gary R. Bunt
ISLAMIC MANUSCRIPTS
KASHF-UL-MAHJOOB by Hazrat All Hajveri
LAND FALLS: ON THE EDGE OF ISLAM FROM ZANZIBAR TO THE ALHAMBRA by Tim Mackintosh-Smith
LIGHT FROM THE EAST: HOW THE SCIENCE OF MEDIEVAL ISLAM HELPED TO SHAPE THE WESTERN WORLD by John Freely
MISQUOTING MUHAMMAD: THE CHALLENGE AND CHOICES OF INTERPRETING THE PROPHET'S LEGACY by Jonathan A. C. Brown
SULTANS, SHAMANS, AND SAINTS: ISLAM AND MUSLIMS IN SOUTHEAST ASIA by Howard M. Federspiel
THE ART OF C. G. JUNG by Foundation of the Works of C.G. Jung
THE IRANIAN METAPHYSICALS: EXPLORATIONS IN SCIENCE, ISLAM, AND THE UNCANNY by Alireza Doostdar
THE LAGOON: HOW ARISTOTLE INVENTED SCIENCE by Armand Marie Leroi
THE ORANGE TREES OF MARRAKESH: IBN KHALDUN AND THE SCIENCE OF MAN by Stephen Frederic Dale
THE REPUBLIC OF ARABIC LETTERS: ISLAM AND THE EUROPEAN ENLIGHTENMENT by Alexander Bevilacqua
THE WORLD OF IMAGE IN ISLAMIC PHILOSOPHY: IBN SINA, SUHRAWARDI, SHAHRAZURI AND BEYOND by L.W.C. van Lit

The empty bookshelves murmur and whisper excerpts from books prohibited from reaching Leipzig, Germany from Lahore, Pakistan.

Amidst these ghostly voices, we find ourselves re-considering the idea of the Library of Islamic thought—an extension of Mantiq of the Mantis' The Strange Library...now a missing, evaporating library, much like a fuzzy (but not lost) transmission—looping in time with Dr. Abdus Salam.

I discovered that all courier services available in Pakistan do not allow any kind of publications or material that is very explicit in referencing Islam in any sort of way—even to the extent if the word Quran, hadith, Arabic, or any Muslim scholar is mentioned in the titles. This unofficial, but not unspoken, rule applies for the UK and Europe, but not for Muslim countries.

It seems that Europe is resisting or does not want to receive Islamic Enlightenment, let alone remember the forgotten. This is clearly a case of censorship. An embargo on anything that insinuates Islamic thoughts.

PROHIBITED (not forgotten at all) ENLIGHTENMENT.

Wandtext zur Installation / Wall text for installation »Prohibited Enlightenment« von / by Mehreen Murtaza, 2019

AUSSTELLUNG MIT / EXHIBITION WITH:

ADEL ABIDIN
AZADEH AKHLAGHI
MELIH APA & MEHMET FAHRACI
SARAH AL-ABDALI
FERIEL BENDJAMA
EMRAH GÖKDEMİR & KENAN NURAYDIN
MANAF HALBOUNI
ABDELLAH M. HASSAK
ZARAH HUSSAIN
SOUKAINA JOUAL
YARA MEKAWEI
MEHREEN MURTAZA
EKO NUGROHO
ERKAN ÖZGEN
IMRAN QURESHI
ANAHITA RAZMI
HAYTHEM ZAKARIA

ARTIST IN RESIDENCE: ISLAM SHABANA

KURATIERT VON / CURATED BY:
MICHAEL ARZT & ELHAM KHATTAB

HAL

LE14

CENTRE FOR
CONTEMPORARY
ART

27.04–04.08.2019, LEIPZIG

EINLEITUNG

Islam und Aufklärung erscheinen gegenwärtig als größtmöglicher Widerspruch. Jedoch ist auch die Forderung geschichtsvergessen, der Islam müsse sich – wie im 18. Jahrhundert das christliche Abendland – einem Prozess der Aufklärung unterziehen. Während im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Europa Hexenverbrennungen und Ketzerprozesse stattfanden, Bücher verboten und Glaubenskriege geführt wurden, erfreuten sich Kunst und Wissenschaften in der islamischen Welt einer Blütezeit. Der Philosoph Abu Yusuf al-Kindi forderte im 9. Jahrhundert dazu auf, die Ideen anderer Völker zu studieren. Universalgelehrte wie Abu Raihan al-Biruni und Ibn Sina (latinisiert: Avicenna) führten 1.000 Jahre nach Christus in Zentralasien eine »östliche Renaissance« an, begründeten die Prinzipien von Trigonometrie und Algebra, entwickelten Algorithmen und Astrolabien sowie die Grundlagen der modernen Medizin.

Die Wiederentdeckung der klassischen Philosophie von Platon und Aristoteles in Europa wäre ohne islamische Bibliotheken und Gelehrte undenkbar. So zeigt Raffaels Fresko »Die Schule von Athen« auch den andalusischen Juristen, Arzt und einflussreichen Aristoteles-Kommentator Ibn Ruschd (lateinisiert: Averroës). Laut Muhammad Sameer Murtaza verdankt das Abendland den Muslimen nicht nur die Vermittlung der »Alten«, sondern auch den experimentellen Geist, der den Griechen noch fremd war. Der Koran selbst fordere auf, in der Beobachtung der Natur das Wissen zu mehren. Obwohl die westliche Moderne im kaum zu unterschätzenden Maße von den wissenschaftlichen Errungenschaften dieser aristotelisch-rationalistischen Denkströmung des Islams profitierte, wurde sie über die Jahrhunderte hinweg abgewertet, verleugnet und unsichtbar gemacht.

Der Koran ruft auch zur Toleranz gegenüber gesellschaftlicher Vielfalt auf. Die Basis vormoderner muslimischer Gesellschaften war eine »Kultur der Ambiguität« (Thomas Bauer), die es erlaubte, orientalische, persische und indische Einflüsse zu verbinden. Das Rechtsdenken ermöglichte es, mehrere Lösungen

INTRODUCTION

Today, Islam and enlightenment seem to be in the greatest possible contradiction with one another. However, to demand that Islam must – as the Christian lands of the 18th century did – undertake a process of enlightenment, is to ignore history. In the Middle Ages and Early Modern Era, while witch burnings, heretics' trials, book bannings and religious wars were taking place in Europe, the arts and sciences were flourishing in the Islamic world. In the 9th century, philosopher Abu Yusuf al-Kindi called for studying the ideas of other peoples. Polymaths like Abu Raihan al-Biruni and Ibn Sina (Latinised: Avicenna) spearheaded an »eastern Renaissance« in Central Asia 1,000 years after Christ, established the principles of trigonometry and algebra, developed algorithms and astrolabes as well as the basis for modern medicine.

The rediscovery of the classical philosophy of Plato and Aristotle in Europe would have been unthinkable without Islamic libraries and scholars. Thus Raphael's fresco »The School of Athens« pictures the Andalusian lawyer, doctor and influential commentator on Aristotle Ibn Ruschd (Latinised: Averroës). According to Muhammad Sameer Murtaza, the West is indebted to Muslims not only for learning about the »Ancients« but also for the experimental spirit, which was still a foreign concept to the Greeks. The Koran itself calls for increasing knowledge through the observation of nature. Western modernity has benefited from the scientific achievements of these Aristotelian-rationalist currents of thought from Islam. It's extent can hardly be overestimated, but over the centuries they became devalued, denied and invisible.

The Koran also calls for tolerance to society's diversity. The basis of the pre-modern Muslim society was a »culture of ambiguity« (Thomas Bauer) that allowed Middle Eastern, Persian and Indian influences to combine. Legal theory made it possible for multiple settlements and legal principles to stand in parallel with each other. Commentators on the Koran and philosophers could present a multiplicity of interpretations and arguments without having to privilege one reading. Socially there were also several, more

und Rechtsprinzipien parallel nebeneinander stehen zu lassen. Korankommentatoren und Philosophen konnten eine Vielzahl von Interpretationen und Argumenten präsentieren, ohne eine zu bevorzugen. Auch gesellschaftlich standen mehrere, facettenreichere Rollenbilder zur Verfügung: »Es war eine Gesellschaft, in der es keinen Mainstream, sondern vor allem Nischen gab, [...] in denen Sufis ebenso ungestört ihre Kreise drehen konnten, wie Astronomen neue Theorien von Planetenbewegungen ausprobierten.« (Frank Griffel)

Im Zuge des europäischen Imperialismus und Kolonialismus haben islamische Gesellschaften erhebliche Anstrengungen unternommen, sich dem europäischen Modell von Fortschritt, Modernisierung, Industrialisierung und Bildung anzupassen – zum Teil bis zur Selbstverleugnung. Einige Länder schnitten sich durch die Einführung des lateinischen Alphabets von der eigenen Denktradition und Literatur ab. So betrachtet, ist der fundamentalistische Islam ein Kind der Moderne, der die westliche Modernisierung genauso ablehnt wie die Vielfalt der vormodernen muslimischen Gesellschaften.

In Zeiten, in denen Islamismus, Populismus und Nationalismus Emanzipation und Vielfalt bedrohen, ist ein neues Projekt zum »Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit« im 21. Jahrhundert nicht nur dringlich, sondern auch überlebenswichtig. Ziel ist es, die kulturellen Verbindungen zwischen Orient und Okzident in einem seit Jahrtausenden andauernden Projekt der Aufklärung des Menschen herauszuarbeiten. Welche Bedeutung hat das reichhaltige islamische Erbe für die zeitgenössische Kunst aus islamisch geprägten Ländern bzw. für islamisch geprägte Kunstschaffende? Lassen sich klassische Formen wie Ornamente, Mosaik und Miniaturen zeitgenössisch interpretieren und mit neuen Technologien wie Video-, Computer- und Soundkunst erweitern? Wie verbindet sich Spiritualität wie z.B. die des Sufismus mit aktuellen ästhetischen, gesellschaftlichen und sozialen Fragestellungen? Wie wehren sich junge Kunstschaffende gegen stereotype Rollenbilder von Geschlecht, Herkunft und Glaube?

multifaceted role models available: »It was a society in which there was no mainstream, but rather niches, [...] in which Sufis could turn in their circles undisturbed while astronomers tried out new theories about the movements of the planets«. (Frank Griffel)

In the wake of European imperialism and colonialism, Islamic societies have made considerable efforts to adapt to the European model of progress, modernisation, industrialisation and education – sometimes to the point of self-abnegation. Some countries have cut themselves off from their own intellectual tradition and literature through the introduction of the Latin alphabet. In this sense, fundamentalist Islam is a child of modernity, rejecting the ambiguity of pre-modern Muslim societies just as it does Western modernisation.

During times in which Islamism, populism and nationalism threaten equality and diversity, a new, 21st century project for an »exit from self-incurred immaturity« is not only urgent, but also vital. The goal is to map out the cultural connections between East and West in a millennia-long project of human enlightenment. What significance does the rich Islamic heritage have for contemporary art from Muslim-majority countries or for artists with a Muslim background? Can classical forms such as ornament, mosaic or miniature be interpreted in a contemporary way and expanded with new technologies such as video, computer and sound art? How do spiritualities such as those of Sufism connect with current aesthetic, societal and social issues? How do young artists defend themselves against stereotypical role models of gender, origin and faith?

- 1 **Eko Nugroho, Melihat Dengan Hati, 2017**
- 2 **Eröffnungsrede / Opening speech:
Michael Arzt & Elham Khattab, 27.4.2019**
- 3 **Cairo Workshop, 8.3.2019**
- 4 **Ausstellungseröffnung / Exhibition opening,
27.4.2019**

DE Das Schiitentum bildet die zweitgrößte religiöse Strömung innerhalb des Islam und zeichnet sich durch den Glauben an unfehlbare Oberhäupter aus, welche Nachkommen des Propheten Mohammed sind. Gemäß des vorherrschenden Zwölferschiitentums sind elf der Imame bereits vor langer Zeit Märtyrertode gestorben, während der zwölfte Imam, Mahdi, in Verborgenheit lebt. Am jüngsten Tag wird er sich, so der Glaube, als Erlöser zu erkennen geben. Im Herkunftsland von Adel Abidin sind Poster der Imame populär, sie hängen an Hauswänden, schauen von Werbetafeln herab. Dabei ist dem Namen ein »Ya« vorangestellt, das die Anbetung einleitet, übersetzbar vielleicht mit »Oh« wie in »Oh Gott«.

Im schiitisch beherrschten Iran hat Abidin gemalte Darstellungen der Imame entdeckt, die seine Neugier weckten und im Werkkomplex »Ya« mündeten. Dieser kreist um Anbetungen und Idole, ob individuelle oder kollektive, frei gewählte oder tradierte. Zwar bedeutet »Imam« übersetzt »Vorbild«, doch der Künstler befand, dass die auf den Bildern Dargestellten sich viel zu ähnlich sehen, um etwas Eigenes ausstrahlen, zu dem sich angemessen aufschauen ließe. Vielmehr scheint der unbekannte Maler als Modell für die Imame ein und dieselbe Grundfigur gewählt zu haben.

Entsprechend zog vor allem das charakterisierende Beiwerk Adel Abidins Aufmerksamkeit auf sich. Die religiösen Führer werden u.a. mit federngeschmücktem Rüstungshelm (Imam Hussein), mit prächtigem Löwen (Imam Ali als Löwe Allahs) oder mit Pfeilen (Imam Hassans Sarg durchbohrend) attribuiert. Abidin hebt diese Beifügungen hervor, indem er sie als Ausschnitte der auf Metall gedruckten Darstellungen isoliert. Die Abwesenheit der Oberhäupter wirft zugleich allgemein die Frage nach Idolen auf, denen von gestern, von heute, von morgen. Abidin präsentiert die Cutouts in auffällig unsauberen, provisorischen Rahmungen aus Tape direkt an die Wand gepappt.

Uns steht es frei, eigene Idole hinzuzudenken, popkulturelle etwa, zu denen die Imame selbst längst geworden sind. Unterscheidet sich die Darstellung der Imame wesentlich von der Michael Jacksons? Abidins zweite Arbeit in der Ausstellung besteht folgerichtig aus Blankopostern, bedruckt nur mit dem Anbetung bekundenden »Ya«. Welchem Idol es die Anhängerschaft versichert, bleibt uns überlassen.

*

1973 in Bagdad (IQ) geboren, lebt und arbeitet in Helsinki (FI).

EN Shi'ism is the second largest religious branch within Islam and is characterised by the belief in infallible leaders who are descendants of the Prophet Muhammad. According to the dominant Twelver Shia, eleven of the Imams died in martyrdom long ago, while the Twelfth Imam, Mahdi, lives in seclusion. On the last day he will, according to belief, reveal himself as the Redeemer. In Adel Abidin's country of origin, posters of the Imams are popular; they hang on house walls and look down from billboards. In them, the name is preceded by a »Ya« that initiates worship, translatable perhaps with »Oh«, as in »Oh God«.

In Shiite-dominated Iran, Abidin discovered painted depictions of the Imams that aroused his curiosity and led to the body of work titled »Ya«. This work revolves around worship and idols, whether individual or collective, freely chosen or traditional. Although »imam« translates as »role model«, the artist felt that the images as depicted appear far too similar to radiate something of their own that could be adequately admired. Rather, the unknown painter seems to have chosen the same basic figure as a model for the Imams.

Accordingly, Adel Abidin's attention was especially attracted by the characterising accessories. The religious leaders are attributed with a feathered armour helmet (Imam Hussein), with a magnificent lion (Imam Ali, as the Lion of Allah), or with arrows (Imam Hassan's pierced coffin). Abidin emphasises these additions by isolating them as excerpted representations embossed on metal. At the same time, the absence of the leaders raises questions about idols from yesterday, today and tomorrow. Abidin presents the cut-outs in conspicuously unclean, provisional frames made of tape adhered directly to the wall.

We are free to think of idols of our own – pop cultural ones, for example, which the Imams themselves have long since become. Is the representation of the Imams much different from that of Michael Jackson? Consequently, Abidin's second work in the exhibition is made of blank posters, printed only with adoration-evincing »Ya.« To which idol it assures discipleship is up to us.

*

Born 1973 in Bagdad (IQ), lives and works in Helsinki (FI).

1

2

3

1 **Ausstellungsansicht / Exhibition view**

2 **Tehran – Mahmoud Taleghani / 10 September 1979**, 2012, digital print on Hahnemühle paper, on Dibond, 110 × 219 cm

3 **Tehran – Mirzadeh Eshghi / 3 July 1924**, 2012, digital print on Hahnemühle paper, on Dibond, 110 × 209 cm

DE Die Smartphonebilder einer erschossenen Demonstrantin gegen mutmaßliche Wahlmanipulationen in Teheran sorgten 2009 weltweit für Entsetzen. Für die Künstlerin Azadeh Akhlaghi warf dieses jähe Sterben die Frage auf, ob Irans Geschichte anders verlaufen wäre, wenn es Bilder vom Tod bedeutender Freiheitskämpfer gegeben hätte. Es war der Anlass für eine Fotoserie. Von den 17 Todesfällen in der Serie, meist politische Morde, gibt es keine authentischen Fotografien. Drei Jahre lang hat die Künstlerin geforscht, bevor sie mit großem Helferteam und kunsthistorisch geschultem Blick an die Nachstellung der Szenen ging. »By an Eye-Witness« leistet Erinnerungsarbeit und wirft Identitätsfragen auf.

Mahmud Taleghani starb am 10. September 1979, dem Jahr der Islamischen Revolution. Am Vortag hatte der Vorsitzende der Expertenversammlung zur Neukonstituierung des Iran bis nachts verhandelt. Dann klagte der starke Raucher über Brustschmerzen. Der linksliberale Geistliche galt als Hoffnungsträger eines aufgeklärten Islam, trieb die Revolution voran, missbilligte zugleich religiöse Diktatur. Die Nachricht seines Todes verbreitete sich stürmisch. Viel zitiert ist Taleghanis Ausspruch, eine mit Härte auferlegte Religion und erzwungene Verschleierung seien wertlos. Anhängern eines strengen Gottesstaats und des im März 1979 eingeführten Kopftuchzwangs waren solche Ansichten zuwider. Bis heute hält sich der Verdacht, der angesehene Ajatollah sei vergiftet worden. Ohne den toleranten Rechtsgelehrten sprach sich die Expertenversammlung bereits am 12. September für die Einführung der Theokratie aus.

Im Foto erscheint der Ajatollah nur als Porträtfoto mit Trauerflor. Seine schmerzhaft Abwesenheit ist bewusst gesetzt. An einem Fenster rechts unten fällt eine Frau mit rotem Kopftuch auf. Es ist die Künstlerin selbst, die sich als Augenzeugin in das Ereignis geschlichen hat. Akhlaghi schrieb sich in jedes Motiv der Serie ein, mal liegt ihr Kopftuch im Sand hinter einer Erschießung, mal ist sie im Spiegel zu sehen.

Ihr zweites Motiv stellt die Ermordung des Verlegers Mirzadeh Eshghi nach. In seiner Zeitung hatte er den Premierminister Reza Khan wiederholt angegriffen und zugleich vorhergesagt, dass ihn sein aufrechter Journalismus das Leben kosten werde. Eshghi wurde nur 30 Jahre alt.

*

1978 in Shiraz (IR) geboren, lebt und arbeitet in Teheran (IR) und Melbourne (AU).

EN Images captured by smartphone of a woman shot while demonstrating against alleged manipulation of the election in Tehran in 2009 caused outrage around the world. For the artist Azadeh Akhlaghi, this sudden death raised the question of whether Iran's history would have been different if there had been pictures of the deaths of important freedom fighters. This was the motivation for a series of photos. Of the 17 deaths in the series, mostly political murders, there are no authentic photographs. The artist researched for three years before she — with a large team of helpers and her art historically-trained eye — attempted the re-enactment of the scenes. »By an Eye-Witness« does memory work and raises questions of identity.

Mahmoud Taleghani died on September 10, 1979, the year of the Islamic revolution. The day before, as chairman of the expert committee on the re-constitution of Iran, he had been negotiating until late in the night. Then, the heavy smoker complained of chest pain. The left-liberal cleric was regarded as the bearer of hope for an enlightened Islam and drove the revolution forward, at the same time disapproving of religious dictatorship. The news of his death spread like a storm. Taleghani's saying that a harshly imposed religion and forced veiling are worthless is often quoted. Supporters of a strict theocracy and the mandatory wearing of headscarves introduced in March 1979 were against such views. To this day, there is suspicion that the respected Ayatollah was poisoned. Without the tolerant jurist, the expert committee announced the introduction of the theocracy just days later on September 12.

In the image, the Ayatollah appears only as a portrait photo with a black ribbon. His painful absence is deliberately staged. At the bottom right of a window, a woman in a red headscarf catches the viewer's eye and looks toward them. It is the artist herself, who has sneaked into the event as an eyewitness. Akhlaghi inscribed herself in every image in the series: sometimes her headscarf lies in the sand behind a shooting, sometimes she can be seen in a mirror.

Her second image is the murder of the publisher Mirzadeh Eshghi. In his newspaper, he repeatedly attacked Prime Minister Reza Khan and at the same time predicted that his legitimate journalism would cost him his life. Eshghi was only 30 years old.

*

Born 1978 in Shiraz (IR), lives and works in Tehran (IR) and Melbourne (AU).

DE Dschidda, die zweitgrößte Metropole Saudi-Arabiens, liegt in der Region Hedschas. Mit Mekka und Medina umfasst die Heimat Sarah Al-Abdalis die beiden wichtigsten Stätten des Islams. Für den Westen verkörpert Saudi-Arabien so sehr wie kein zweiter arabischer Staat die inakzeptable Seite des Islams: Eine absolute Monarchie, in der Menschenrechte wenig und strenge Scharia-Auslegungen viel bedeuten.

Al-Abdali wurde früh als eine der ersten Street-Art-Protagonistinnen Saudi-Arabiens international bekannt, etwa mit Stencils, welche die Urbanisierung Mekkas kritisierten: Wolkenkratzer statt Kaaba. Das Spektrum ihrer künstlerischen Ausdrucksmittel hat sich seither erweitert. In London studierte sie islamische Handwerkstechniken an der Prince's School of Traditional Arts. Ihre kritische Haltung ist geblieben. Die Bewahrung des fast vergessenen islamischen Handwerks und die Rückbesinnung auf die eigene kulturelle Identität sind für sie wichtige Grundlagen zur Mitgestaltung der Zukunft. So möchte die Künstlerin das von ihrem Urgroßvater erbaute Haus in der Altstadt von Dschidda zu einem Museum umgestalten.

Die Holzarbeiten des Objektes »Al Tabariyat« (2019) ließ sie in einem Maker Space in ihrer Heimatstadt fertigen. Zu sehen ist ein fast zwei Meter hoher Schrein mit sechs Fenstern, drei davon vergittert und verwaist, drei mit erhabenen Frauenfiguren bestückt. Unter den schwarzweißen Kopfbedeckungen leuchtet ornamentierte, farbenfrohe Kleidung hervor. Der Titel spielt auf eine gleichnamige Familie in Mekka an, die hochgebildet und überaus wohlütig war. Vom 8. bis zum 18. Jahrhundert haben viele weibliche Familienmitglieder das heilige Zentrum des Islam durch die Errichtung von Wohltätigkeitsstiftungen, Brunnen und Schulen sozial und wirtschaftlich bereichert. So gilt die Religionsgelehrte Quraysh Al-Tabariya, die um 1600 zahlreiche Männer und Frauen unterrichtete, in Mekka als eine sehr einflussreiche, historische Persönlichkeit.

Sarah Al-Abdali hat ihr als bedeutende Stellvertreterin einer weiblichen Geschichte des Islams ein Denkmal gesetzt. Es kündigt davon, dass in Saudi-Arabien eine Generation heranwächst, die sich mit gesellschaftlichen Rolleneinschränkungen nicht zufrieden gibt.

*

1989 in Dschidda (SA) geboren, wo sie lebt und arbeitet.

EN Jeddah, the second largest metropolis in Saudi Arabia, is located in the region of Hejaz. Home of Sarah Al-Abdali, it includes the two most important sites of Islam: Mecca and Medina. For the West, Saudi Arabia – more than any other Arab state – embodies the unacceptable side of Islam: an absolute monarchy in which human rights mean little and strict Sharia interpretations mean a great deal.

Early on, Al-Abdali was recognised internationally as one of the first street art protagonists in Saudi Arabia, with, for example, stencils that criticised the urbanisation of Mecca: skyscrapers instead of Kaaba. The spectrum of her artistic means of expression has since expanded. In London, she studied Islamic handcraft techniques at the Prince's School of Traditional Arts. Her critical attitude has remained. Preserving almost forgotten Islamic traditional arts and returning to her own cultural identity are important foundations for her in helping to shape the future. The artist wants to transform the house built by her great-grandfather in the old city of Jeddah into a museum.

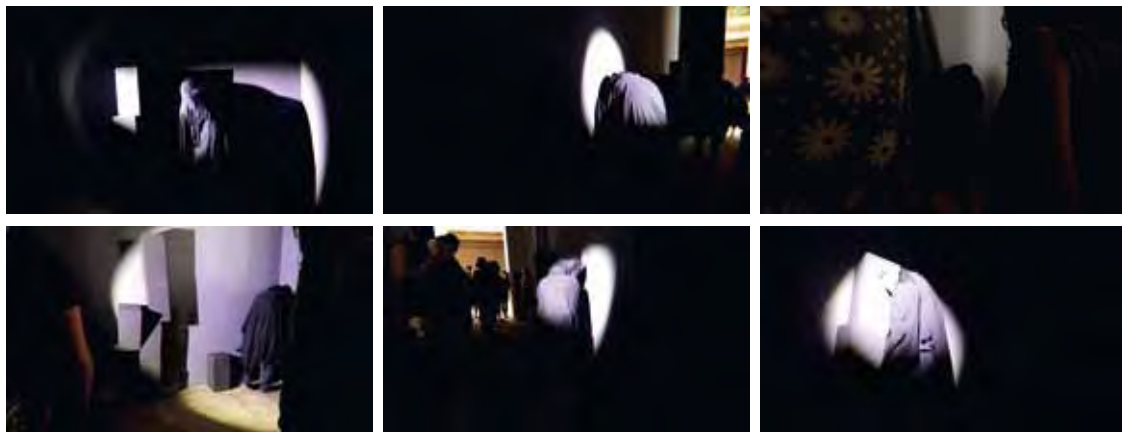
The woodwork in the object »Al Tabariyat« (2019) was created in a maker space in her hometown. On display is a nearly two-metre-high shrine with six windows, three of them barred and abandoned, three with noble female figures. Under their black-and-white headcoverings, colourful, ornamented clothes light up. The title refers to a family of the same name in Mecca who were highly educated and extremely charitable. From the 8th to the 18th centuries, many female family members enriched the sacred centre of Islam socially and economically by establishing charitable foundations, wells and schools. For example, the religious scholar Quraysh Al-Tabariya, who around 1600 taught many men and women, is considered to be a very influential historical figure in Mecca.

Sarah Al-Abdali has commemorated her as a significant representative of a female history of Islam, signifying that a generation is emerging in Saudi Arabia who are not satisfied with societal role restrictions.

*

Born 1989 in Jeddah (SA), where she lives and works.

MELIH APA & MEHMET FAHRACI

Seeking Your Own Desert, 6.7.2019, performance (View online: vimeo.com/378732805)

EMRAH GÖKDEMİR & KENAN NURAYDIN

Aphasic-Aphonic Circumambulation, 6.7.2019, performance (View online: vimeo.com/380202387)

DE Dicht gedrängt steht das Publikum in einem dunklen Raum. Die Menschen stoßen in der Dunkelheit an nahezu unsichtbare Objekte und aneinander. Unbestimmte Kratzgeräusche sind zu hören und von Zeit zu Zeit stürzt etwas laut krachend um. Die auf dem Boden liegenden Quader engen die Bewegungsfreiheit weiter ein. Schwarz ummantelte Figuren huschen zwischen den Performancegästen umher. Sie versuchen unerkant zu bleiben und sich vor den neugierigen Augen zu verbergen. Doch immer wieder blitzen Lichter auf und verjagen diese Wesen aus ihren notdürftigen Verstecken. Die Performance »Seeking Your Own Desert« von Melih Apa und Mehmet Fahraci entwirft eine dystopische Welt, in der alle auf der Flucht sind. Die Suche nach einem schützenden Unterschlupf bleibt vergeblich. Jeder Verhau ist bereits besetzt. Diese Kunstaktion war der erste Teil einer Veranstaltung, die der Künstler Emrah Gökdemir gemeinsam mit seinen Kollegen aus der Südtürkei für die Ausstellung »Vergessene Aufklärungen« entwickelte.

Ihr folgte die Performance »Aphasic-Aphonic Circumambulation« von Emrah Gökdemir und Kenan Nuraydin. Aphasie beschreibt den Verlust der Fähigkeit zur sprachlichen Kommunikation, Aphonie den Verlust der Stimme selbst. Der religiöse Akt, sich im Kreis um ein Idol oder anderes heiliges Objekt herumzubewegen, wird im Englischen Circumambulation genannt. Die Pilger in Mekka beispielsweise umkreisen die Kaaba sieben Mal gegen den Uhrzeigersinn. Das Umkreisen ist auch die zentrale Bewegung Gökdemirs und Nuraydins neuer Performance. Als synchrone Antipoden leeren die beiden Künstler neun Säcke Pferdemit in die Ausstellungshalle. Dabei entsteht ein großer Haufen, den sie beharrlich umkreisen und durchsieben. Für die Künstler ist das eine visuelle Metapher für authentische Erfahrungen, die durch unhinterfragte Wiederholung zum Dogma erstarren.

*

Apa ist 1968 in Antalya (TR) geboren, lebt und arbeitet in Mersin (TR).

Fahraci ist 1980 in Samandağ (TR) geboren, lebt und arbeitet in Mersin (TR).

Gökdemir ist 1984 in Antakya (TR) geboren, wo er lebt und arbeitet.

Nuraydin ist 1972 in Antakya (TR) geboren, wo er lebt und arbeitet.

EN The audience stands crowded together in a dark room. People stumble across almost invisible objects and each other in the darkness. Indefinite scratching noises can be heard and from time to time something falls, crashing loudly. Cuboids lying on the floor further restrict freedom of movement. Black-coated figures scurry around among the guests. They try to go unnoticed and to hide from prying eyes. But again and again lights flash and chase these beings out of their makeshift hiding places. The performance »Seeking Your Own Desert« by Melih Apa and Mehmet Fahraci creates a dystopian world in which everyone is on the run. The search for a protective shelter remains futile. Every refuge is already occupied. This art action was the first part of an event developed by the artist Emrah Gökdemir together with his colleagues from southern Turkey for the exhibition »Forgotten Enlightenment«.

This was followed by the performance »Aphasic-Aphonic Circumambulation« by Emrah Gökdemir and Kenan Nuraydin. Aphasia describes the loss of the ability to communicate verbally, aphonia the loss of the voice itself. The religious act of moving in a circle around an idol or other sacred object is called circumambulation. The pilgrims in Mecca, for example, circle the Kaaba seven times counterclockwise. Circling is also the central movement of Gökdemir and Nuraydin's new performance. As synchronous antipodes, the two artists empty nine bags of horse manure into the exhibition hall. This creates a large pile, which they persistently circle and sift through. For the artists, this is a visual metaphor for authentic experiences that solidify into dogma through unquestioned repetition.

*

Apa was born in 1968 in Antalya (TR), and lives and works in Mersin (TR).

Fahraci was born in 1980 in Samandağ (TR), and lives and works in Mersin (TR).

Gökdemir was born in 1984 in Antakya (TR), where he lives and works.

Nuraydin was born in 1972 in Antakya (TR), where he lives and works.

- 1 **We, They & I (Red Scarfs Series)**, 2011, 3 Lambda prints on Alu-Dibond, each 50×45 cm
- 2 **We, They & I (White Scarfs Series)**, 2011, 4 Lambda prints on Alu-Dibond, each 50×45 cm

DE Manchmal hilft Humor, zum Beispiel dann, wenn freie, sich aufgeklärt wählende Gesellschaften mal wieder erbittert einen Kopftuchstreit ausfechten. In ihrer Fotoserie »We, they and I« (2011) spielt die zum Teil in Algerien aufgewachsene Künstlerin Ferial Bendjama drei verschiedene Perspektiven auf die verschleierte Frau durch. Aus der muslimischen Perspektive – weißes Tuch vor grünem Hintergrund, der Farbe des Islam – erscheint die Hidschāb-Tragende als fromm, rein, überlegen und gebildet. Gegner dagegen betrachten Verschleierte als unterdrückt, unreif, gefangen und zum Schweigen gebracht – von Bendjama optisch als Schwarz-Weiß-Sicht umgesetzt. Die Trägerinnen selbst genießen das Maskenspiel, positionieren sich bewusst, nutzen oder vermeiden sinnliche Reize und machen sich gelegentlich lustig über die Irritationen, die ein Kleidungsstück auslösen kann. Diese dritte Perspektive visualisiert die Künstlerin mit rotem Tuch vor schwarzem Hintergrund: lebendig mit einer Prise Diabolik?

Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl der Serie. Insgesamt umfasst »We, they and I« zwölf Selbstporträts mit Kopftuch, in drei Reihen mit je vier variierenden Inszenierungen angeordnet. Die beiden fremdbestimmten Reihen – das »Wir« und das »Sie« des Titels – zeigt Bendjama mit niedergeschlagenen Augen, wie es übrigens auch der Koran von Frauen wünscht. In der dritten Reihe, dem »Ich«, blickt die Künstlerin konfrontativ-offen Richtung Betrachter, hier ist sie agierendes Subjekt, nicht mehr bloß Objekt von dogmatischen oder vorurteilsbeladenen Fremdzuschreibungen. Die Arbeit selbst fungiert als Augenöffner, indem sie ein mit Stereotypen belastetes Thema multiperspektivisch auffächert. Ein Kopftuch kann vieles sein. 1978 trugen es Frauen im Iran aus Protest gegen Unterdrückung durch den Schah; nur Monate später protestierten Frauen im Iran unbedeckten Haupts gegen die soeben von Ajatollah Chomeini eingeführte Kopftuchpflicht. Paradox? Mitnichten.

Dass selbst Ferial Bendjama manchmal der Humor ausgeht, deutete ihre Ausstellung »Blaue Jahre« (2016) an, in der sie ein dystopisches Deutschland des Jahres 2026 skizzierte, in dem eine Regierungspartei namens »Abgründe für Deutschland« reindeutsche Wohngebiete und Kennzeichnungspflichten für Muslime durchgesetzt hat.

*

1980 in Sebnitz (DE) geboren, lebt und arbeitet in Berlin (DE).

EN Sometimes humour helps when, for example, societies that fancy themselves free and enlightened once again bitterly fight a dispute over headscarves. In her photo series »We, they and I« (2011), the artist Ferial Bendjama, who grew up partly in Algeria, performs three different perspectives on the veiled woman. From the Muslim perspective – a white scarf against a green background, the colour of Islam – the hijab wearer appears pious, pure, superior and educated. Opponents, in contrast, consider the veiled as oppressed, immature, imprisoned and silenced, transcribed visually by Bendjama as a black-and-white view. The wearers themselves enjoy the masquerade, deliberately position themselves, use or avoid sensual stimuli, and occasionally make fun of the irritations a garment can cause. This third perspective is visualised by the artist with a red scarf against a black background: vibrant with a pinch of the diabolical?

The exhibition presents a selection from the series. »We, they and I« comprises twelve self-portraits with headscarves in total, arranged in three rows, each with four varying stagings. The two externally determined rows – the »we« and the »they« of the title – show Bendjama with downcast eyes, as, incidentally, the Koran also desires from women. In the third series, the »I«, the artist looks confrontational-openly towards the viewer. Here she is an active subject, no longer merely the object of dogmatic or prejudiced attributions from others. The work itself acts as an eye-opener, splitting a stereotyped topic into multiple perspectives. A headscarf can be many things. In 1978 women in Iran wore it in protest of the Shah's oppression; only months later, they protested with heads uncovered against the headscarf requirement that had just been introduced by Ayatollah Khomeini. Paradox? By no means.

That even Ferial Bendjama sometimes runs out of humour, is hinted at in her exhibition »Blue Years« (2016), in which she sketches a dystopian Germany in the year 2026 in which a ruling party called »Abgründe für Deutschland« (Abysse for Germany) has enforced pure German residential areas and mandatory labelling for Muslims.

*

Born 1980 in Sebnitz (DE), lives and works in Berlin (DE).

- 1 **Arab Saxony**, 2016, map, ink, 79×60 cm, courtesy Collection Bosslet & **Battle of The West**, 2016, map, ink, 64×96 cm
- 2 **What if**, 2016, video, 14:25 min
- 3 **Time is like a sword**, 2018, relief: concrete, steel, 200×90×5 cm

DE Großbritannien im April 1919. Beim Tee besprechen arabische und osmanische Kolonialherren, wie europäische Akteure am besten gegeneinander auszuspielen seien. Sie sind sich einig: Den Idealfall bilde ein Diktator, der sich kontrollieren lasse, der Zar in Russland etwa. So lange sie über den Markt herrschen, darf er Herrscher über sein Volk spielen. Auf der britischen Insel stehen sie vor einer komplizierteren Situation. Hier planen die Unterhändler, die schottische Revolution zu unterstützen, bis sich die Engländer verhandlungsbereit zeigen und als Protektorat ihren begehrten Markt öffnen.

Indem er die Geschichte umschreibt, hält Manaf Halbouni dem Westen den Spiegel vor. In seinem Werkkomplex »What If« (seit 2015) lässt er die industrielle Revolution im arabischen Raum losbrechen, mit bekannten Folgeerscheinungen wie unersättlichem Rohstoffhunger, kapitalistischem Wachstumsimperativ, militärischer Überlegenheit. Das was westliche Ländern real getan haben, lässt er fiktiv Europa widerfahren. Neben dem skizzierten Video präsentiert die Ausstellung Clips, in denen Halbouni in der Rolle des siegerprobten Generals Yusef Hadid zwei Aussprüche aus politischen Reden repetiert, die ins kollektive Bewusstsein eingingen: Martin Luther Kings »I Have a Dream« und Barack Obamas »Yes We Can«. Klingt das plötzlich bedrohlich?

Die »Befreiung« des Abendlands spielt der Künstler mittels antiquarischer Karten durch, die er mit Tuscheüberzeichnung gemäß seiner alternativen Geschichtsschreibung in »Kampfkarten« mit Truppenstellungen, Frontverläufen, Angriffsplänen umgestaltet. So verwandelt sich eine Karte der Sächsischen Schweiz in »Das arabische Sachsen«. Europa ist aufgeteilt zwischen Arabern und Osmanen, der sächsische König unterwürfig. Dennoch proben von China unterstützte Widerständler an der Elbe den Aufstand, dessen Niederschlagung in Yusef Hadids Händen liegt.

In einer ebenfalls seit Jahren fortlaufenden Reliefserie verarbeitet der Künstler arabische Worte und Sinnsprüche mit Stahlbeton zu massiven Wandinstallationen. Feinsinnige, kunstvolle islamische Kalligrafie erscheint hier in Gestalt der Trümmertandschaften, in welche sich viele Städte des Nahen Ostens verwandelt haben. Die Ausstellung zeigt den Ausspruch »Al wakt kal Sayef« (»Die Zeit ist wie ein Schwert«).

*

1984 in Damaskus (SY) geboren, lebt und arbeitet in Dresden (DE).

EN April 1919. Great Britain. While having tea, Arab and Ottoman colonialists discuss how European actors can best be played against each other. They agree: the ideal case is a dictator who can be controlled, the Tsar in Russia, for example. As long as they rule the market, he may play ruler over his people. On the British island, they face a more complicated situation. Here, the emissaries plan to support the Scottish Revolution until the English show themselves ready to negotiate and open their coveted market as a protectorate.

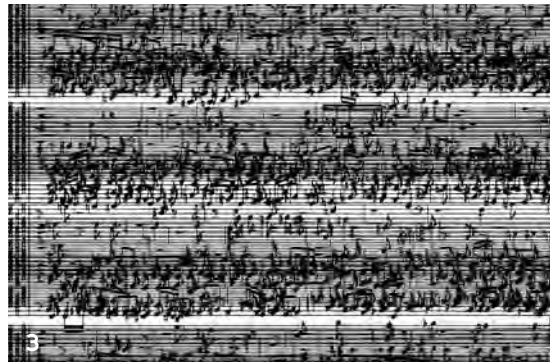
In rewriting history, Manaf Halbouni holds a mirror up to the West. In his work »What If« (since 2015), he lets the Industrial Revolution loose in the Arab world, with well-known consequences such as an insatiable hunger for raw materials, the capitalist imperative for growth and military superiority. What Western countries have actually done, he lets Europe experience in the imagination. In addition to the above-mentioned video the exhibition presents clips in which Halbouni, in the role of the battle-tested General Yusef Hadid, repeats two excerpts from political speeches that have entered the collective consciousness: Martin Luther King's »I Have a Dream« and Barack Obama's »Yes We Can«. Do they suddenly sound threatening?

The artist acts out the »liberation« of the Occident by means of antiquarian maps, which he redesigns with ink overdrawings according to his alternative historiography into »battle maps« with troop positions, front lines and attack plans. This is how a map of Saxon Switzerland turns into »The Arab Saxony«. Europe is divided between Arabs and Ottomans, the Saxon king submissive. Nevertheless, resisters on the Elbe, supported by China, are attempting an uprising that will be crushed by Yusef Hadid.

In an ongoing, years-long project of a series of reliefs, the artist uses Arabic words and expressions to create massive wall installations with reinforced concrete. Delicate, elaborate Islamic calligraphy appears here in the form of the landscapes of rubble into which many cities in the Middle East have been transformed. On exhibition is the saying »Al wakt kal Sayef« (Time is like a sword).

*

Born 1984 in Damascus (SY), lives and works in Dresden (DE).

- 1 **Visible / Invisible**, 2017, installation: 3 fine art prints, sound, each 59,4×84,1 cm
- 2 **Visible / Invisible**, 11.05.2019, sound performance (View online: vimeo.com/377513935)
- 3 **Visible / Invisible**, 2017, fine art print (detail)

DE In der Mitte des marokkanischen Dorfes Joujouka steht ein Grabbau für Sidi Ahmed Sheikh. Der Missionar aus Persien soll die Dorfbewohner im 8. Jahrhundert zum Islam bekehrt haben. Dennoch hat dort bis heute ein vorislamischer Pankult Tradition. Mit Zylinder- und Bechertrommeln, Bambusflöten und der oboenartigen Ghaita rufen bis zu 50 Musiker jedes Jahr einen Ziegengott zum Fruchtbarkeitsfest aus seiner Höhle. Seit Jahrhunderten genießen die »Master Musicians of Joujouka« hohe Anerkennung. Sie spielten ihre in Schleifen angelegte Trancemusik bereits als Hofmusiker an Sultanspalästen. Seit in den 1950ern die Beatniks auf sie aufmerksam wurden, begeistern sich Musiker wie die Rocklegende Brian Jones, der Freejazzler Ornette Coleman und viele andere immer wieder für diese Musik.

Auch Abdellah M. Hassak mischt Aufnahmen aus Joujouka unter die Geräusche, Loops und Textzitate in seine assoziativen Klangwelten. Auf der Basis seiner Recherchen montiert er sufistische Vorstellungswelten mit Elementen des Science Fiction. Dazu zählt die Idee von einer unendlichen Zahl parallel existierender Universen. »Es ist der Körper, der sich zur Unendlichkeit vervielfacht und in jedem Paralleluniversum zu einer Replik seiner selbst wird. Das beobachtende Auge nimmt wahr, wenn es sich öffnet. Und er sieht es auch, wenn sich sein Auge öffnet,« wiederholt unablässig ein Stimme auf Arabisch in seiner Klanginstallation »Visible / Invisible«. Die Idee der Wiederholung lässt sich in der Soundkunst mit dem Mittel des Loops besonders gut spiegeln, gleichzeitig können durch Überlagerung und graduelle Veränderung feine Unterschiede hörbar gemacht werden. Die drei Grafiken der Installation verbildlichen die Idee der kreativen Nutzbarmachung der Wiederholung. Die Notenblätter zeigen jeweils die tonale Entsprechung des oben zitierten Satzes in Arabisch, Französisch und Englisch. Auch bei seiner gleichnamigen Soundperformance illustrierte Hassak dieses Prinzip der Veränderung im Loop mit Klängen. Wie hört sich ein Satz an, während er auf Papier geschrieben wird? Wie klingt ein Glas Wasser mit und ohne Kohlensäure? Wie rascheln durch Schallwellen zum Tanzen gebrachte Reiskörner?

*

1984 in Casablanca (MA) geboren, wo er lebt und arbeitet.

EN In the middle of the Moroccan village of Joujouka, there is a grave for Sidi Ahmed Sheikh. The Persian missionary is said to have converted the villagers to Islam in the 8th century. However, a cult of Pan that predates Islam still exists there. Every year for the fertility festival, up to 50 musicians call a goat god out of his cave with cylinder and goblet drums, bamboo flutes and the oboe-like ghaita. The »Master Musicians of Joujouka« have been highly acclaimed for centuries. As court musicians, they played their looping trance music at sultans' palaces. Since the Beatniks became aware of this music in the 1950s, musicians like rock legend Brian Jones, free jazz player Ornette Coleman and many others have become enthusiasts.

Abdellah M. Hassak also mixes excerpts from Joujouka into the noises, loops and text quotes in his associative soundscapes. Based on his research, he combines Sufi concepts with elements of science fiction. This includes the idea of an infinite number of parallel universes. »It is the body, which multiplies to infinity, and in each parallel universe becomes a replica of itself. The eye that observes, when it opens, perceives. And he too sees it if his eye opens,« repeats a voice in Arabic in his sound installation »Visible/Invisible«. The idea of repetition is mirrored particularly well in sound art by means of the loop. At the same time, fine differences can be made audible by overlaying and gradual change. The three graphics of the installation depict the idea of the creative utilisation of repetition. The sheet music shows the tonal equivalent in Arabic, French and English of the sentence quoted above. Hassak also illustrated this principle of change in looping with tones in his eponymous sound performance. What does a sentence sound like while it's being written on paper? How does a glass of water sound with and without carbon dioxide? How do grains of rice rustle when they are made to dance by soundwaves?

*

Born 1984 in Casablanca (MA), where he lives and works.

1+3 **Beauty of Abstraction**, 2005, video animation, 3:49 min (loop)
2 **Sharjah Spectrum**, 2015/19, installation: vinyl, dimensions variable

DE Gott im Islam ist abstrakt, ewig und unendlich. In den islamischen Künsten vermittelt die Geometrie diese Idee. In der Ausgestaltung von Objekten und Bauwerken hat die auf Spiegelsymmetrie aufbauende islamische Ornamentik eine hohe Komplexität erreicht. Die Freitagsmoschee in Isfahan, die Sultan-Hasan-Moschee in Kairo und die Alhambra in Granada sind Meisterwerke dieser Tradition.

Unterstützt durch ihren Kunstlehrer erfasste Zarah Hussain schon früh eine Leidenschaft für Mathematik, Geometrie und Kunst. Während ihrer Arbeit als Journalistin für die BBC stellte sie begeistert fest, dass an der Prince's School of Traditional Arts in London die Techniken der handgezeichneten islamischen Geometrie gelehrt werden. 2004 machte Hussain ihren Master an dieser Kunsthochschule. Seitdem kombiniert sie die Begeisterung für Neue Medien und das Internet aus ihrer Zeit als Journalistin mit ihrer Faszination für die reichhaltige Kultur des Ornaments.

2005 nutzte Hussain das Programm Flash und einen Computercode, um die Animation »The Beauty of Abstraction« zu generieren. Das sich wandelnde Muster baut sich aus einem fünffach-symmetrischen Kreis auf. Umschmeichelt von der dazugehörigen Ambientmusik sollen die Betrachtenden einen Moment aus der Zeit treten und über das Unendliche nachdenken. Neben den Wurzeln in der Kunstgeschichte bezieht sich diese Arbeit auch auf die islamische Wissenschaft. Denn ohne muslimische Universalgelehrte wären moderne Programmiersprachen nicht möglich. Al-Chwarizmi (um 780 bis 850), aus dessen Namen sich der Begriff Algorithmus ableitete, führte die Null aus dem indischen ins arabische Zahlensystem ein. Schließlich brachten die Muslime ihre Ziffern samt Dezimalsystem nach Europa.

Für das »Islamic Arts Festival« (2015/16) in Shardschah hat die Künstlerin mit »Sharjah Spectrum« einen Raum aus drei riesigen Animationswänden entwickelt. Ein Computerprogramm generierte immer wieder neue Muster, die sich die Besucher über eine App auf ihr Handy laden und mit nach Hause nehmen konnten. 2015 projizierte Hussain diese Animationen auch auf die Fassade der William-Morris-Galerie in London. Sie machte damit auf die Inspirationen aus der islamischen und asiatischen Kultur aufmerksam, die Morris als Begründer der Reformbewegung Arts and Crafts nutzte. Für Leipzig wurden diese Muster auf vier große Fensterscheiben der HALLE 14 angepasst.

*

1980 in Cheshire (GB) geboren, lebt und arbeitet in London (GB).

EN In Islam, God is abstract, eternal and infinite. Geometry conveys this idea in the Islamic arts. In the design of objects and buildings, the mirror symmetry of Islamic ornamentation has reached a high level of complexity. The Friday mosque in Isfahan, the Mosque of Sultan Hasan in Cairo and the Alhambra in Granada are masterpieces of this tradition.

Supported by her art teacher, Zarah Hussain embraced a passion for mathematics, geometry and art early on. During her work as a journalist for the BBC, she was thrilled to learn that the techniques of hand-drawn Islamic geometry were being taught at the Prince's School of Traditional Arts in London. In 2004, Hussain received her master's degree from the art academy. Since then, she has combined an enthusiasm for new media and the Internet from her time as a journalist with her fascination with the rich culture of ornamentation.

In 2005 Hussain used the program Flash and computer code to generate the animation »The Beauty of Abstraction.« The changing patterns build out from a five-fold symmetrical circle. Caressed by the accompanying ambient music, viewers are encouraged to take a moment out of time and reflect on the infinite. In addition to its roots in art history, this work also refers to Islamic science. Without Muslim polymaths, modern programming languages would not be possible. Al-Khwarizmi (ca. 780–850), from whose name the term algorithm derives, introduced the zero from the Indian to the Arabic numerical system. Eventually, the Muslims brought their numeral and decimal system to Europe.

For the »Islamic Arts Festival« (2015/16) in Sharjah, the artist developed »Sharjah Spectrum«, a room made up of three huge animation walls. A computer program generated new patterns over and over again, which visitors could download and take home via an app on their mobile phones. In 2015 Hussain also projected these animations onto the facade of the William Morris Gallery in London. She drew attention to the inspirations from Islamic and Asian cultures that Morris used as founder of the Arts and Crafts movement. For Leipzig, these patterns were adapted to four large window panes in HALLE 14.

*

Born 1980 in Cheshire (GB), lives and works in London (GB).

1

2

3

- 1 **Hanging Flags**, 2016, 22 flags, dimensions variable
- 2 **Jail in my native land to freedom in exile**, 2018, neon, 25 x 130 cm
- 3 **I'm not So Innocent Anymore**, 2015, video, skirt, 5:25 min

DE Das arabische Wort »madhbuh« bedeutet in etwa »geschlachtet« und bezieht sich auf im Einklang mit islamischem Brauch gemetzgerte Tiere. Die Marokkanerin Soukaina Joual hat auf vier Kochmesser Variationen des Verbs eingravieren lassen, die sinngemäß ein Massaker ergeben: Er wurde geschlachtet, sie wurde geschlachtet, ... Wer Opfer und wer Täter ist, bleibt offen. Dass die Taten religiös bedingt sind, spiegelt sich im Titel »Holy Knives« (2016) wieder. Hinzu kommt eine Doppeldeutigkeit. In marokkanischer Mundart kann »madhbuh« auch ausdrücken, gelinkt und verloren zu sein.

Im Werk der Medienkünstlerin spiegeln sich die Umbrüche und Aufstände wider, die 2010 gegen Unterdrückung in der arabischen Welt losbrachen. Im Video »I'm not So Innocent Anymore« (2015) schneidet sie, mit Metzgerschürze bekleidet, einen Batzen Rindfleisch und dreht ihn durch den Wolf. Fleisch wird zur Metapher für Menschen, die geopfert werden, um andere zu nähren. Man mag an gewaltsame Niederschlagungen der Arabellion denken und daran, dass kaum jemand völlig unschuldig daraus hervorging.

Die bildliche Verwendung von Fleisch zieht sich durch weitere Werke. Die Wandinstallation »The Arab World« (2016) setzt sich aus 20 abgepackten Fleischstücken zusammen. Etiketten auf der Frischhaltefolie ordnen jedes einem arabischen Land zu. Sticker bescheinigen der Ware, »halāl« zu sein, »erlaubt«. Bei dieser Kartographie scheint eine kannibalische Verrohung des menschlichen Miteinanders durchzuscheinen. Die Installation »Hanging Flags« (2016) weist in ähnliche Richtungen. So makaber diese Arbeiten zweifellos sind, so zeichnen sie sich zugleich durch entwaffnenden Humor aus.

Die Neonschrift »Halāl« (2016) verweist auf eine interkulturelle Eigentümlichkeit: Leuchtreklamen mit dieser Botschaft ergeben nur in der Diaspora Sinn. In islamischen Regionen versteht sich von selbst, das Waren »halāl« sind. Eine weitere, arabische Neonschrift lässt sich mit »Ich ziehe Gefängnis in meiner Heimat der Freiheit im Exil vor« übersetzen. Es handelt sich um einen Ausspruch des Autors Mohamed Choukri, dessen Autobiografie »Das nackte Brot« in seinem Vaterland unter anderem wegen der Schilderung von Homosexualität Jahrzehnte verboten war.

*

1990 in Fez (MA) geboren, lebt und arbeitet in Rabat (MA) und Alexandria (EG).

EN The Arabic word »madhbuh« can be roughly translated as »slaughtered« and refers to animals that have been slaughtered in accordance with Islamic custom. The Moroccan Soukaina Joual has engraved four chef's knives with variations of the verb, which read more like a massacre: he was slaughtered, she was slaughtered, ... Who is the victim and who is the perpetrator is left open. That the acts are religious is at least clear and is reflected in the title »Holy Knives« (2016). In Morocco, a dialectical meaning is added, where »madhbuh« can mean cheated and led astray.

The works of the media artist reflect the upheavals and rebellions against oppression in the Arab world that broke out in 2010. Dressed in a butcher's apron in the video, »I'm not So Innocent Anymore« (2015), she cuts a piece of beef and pushes it through a grinder. Meat becomes a metaphor for the people who are sacrificed to nourish others. One thinks of the violent suppression of the Arabellion and that hardly anyone came out of it completely innocent.

The pictorial use of meat runs through further works. The wall installation »The Arab World« (2016) consists of 20 packaged pieces of meat. Labels on the plastic wrap assign each of them to an Arab country. Stickers certify the commodity to be »halāl«, »allowed«. This cartography may reveal a cannibalistic threat to human interaction. The installation »Hanging Flags« (2016) points in a similar direction. As macabre as these works undoubtedly are, they also have a disarming sense of humour.

The neon sign »Halāl« (2016) refers to an intercultural peculiarity: neon signs with this message make sense only in the diaspora. In Islamic regions it goes without saying that goods are »halāl«. Another Arab neon sign can be translated as »I prefer prison in my homeland to freedom in exile«. It is a statement by the author Mohamed Choukri, whose autobiography »By Bread Alone« was banned for decades in his homeland, partly because of its description of homosexuality.

*

Born 1990 in Fez (MA), lives and works in Rabat (MA) and Alexandria (EG).

لِمَا غَلِي، تَمْنِي، عَدَمَتِ الْمَشْنُونِي

1

2

3

1+2 El Sheikh Al Rayees, 2019, installation: vinyl, sound, light, dimensions variable
3 99/Live Sound Performances, 27.4.2019, Leipzig (View online: vimeo.com/377504956)

DE Scheich al-Rayees ist einer der vielen Namen des persischen Universalgenies Abū Alī al-Husain ibn Abd Allāh ibn Sīnā (980–1037), der im Westen vor allem latinisiert als Avicenna bekannt ist. Sein ganzes Leben sog er unersättlich alles Wissen auf und schrieb viele Bücher. Er war freigeistiger Koranglehrter, Jurist, aristotelisch-neuplatonischer Philosoph, Dichter, Mystiker, Alchemist, Musiktheoretiker und ist der Nachwelt vor allem als Medicus bekannt. Sein »Kanon der Medizin« versammelte sämtliches Wissen der Heilkunde seiner Zeit und war auch für europäische Ärzte bis in das 16. Jahrhundert das Standardwerk. Von seinem Wissensdurst ließ sich der wohl auch äußerlich Wohlgeratene, der Müdigkeit mit außerordentlichem Kaffee- und Weinkonsum bekämpfte, nur durch seine zahlreichen Liebesaffären ablenken. Freunde rieten ihm, seinen Lebenswandel zu mäßigen. Doch er soll geantwortet haben, dass ihm ein kurzes Leben in Fülle lieber sei als ein langes karges. Stand er vor unlösbaren logischen Problemen, ging er in die Moschee und bat Gott um Eingebungen.

Diese Verbindung zwischen überragenden Intellekt und Lebenslust bei einem gleichzeitig sehr direkten Zugang zum Glauben fasziniert die Klangkünstlerin Yara Mekawei. Eine zwölfminütige Klangcollage, die den Kern ihrer für die Ausstellung geschaffene Installation »El Sheikh Al Rayees« (2019) bildet, spiegelt ihre Leseerfahrung zu Ibn Sinas Leben und Werk wieder. Um die Lautsprecher herum schuf Mekawei einen transparenten Assoziationsraum. Auf der einen Seite finden wir eine Karte der menschlichen Muskeln, die der persische Arzt Mansur ibn Ilyas im 15. Jahrhundert auf Basis des Wissen Ibn Sinas für seinen Atlas der menschlichen Anatomie erstellte. Gegenüber hängt ein Vorhang aus Folienbändchen. Auf jedem befindet sich der von Ibn Sina überlieferte arabische Ausspruch: »Als sich mein Preis erhöhte, hatte ich keine Käufer mehr.« Damit weist die Künstlerin auf die Kehrseite der Glorifizierung hin. Ein grüner Heiligenschein erleuchtet über Jeder und Jedem, der sich diesem Vorhang nähert. Er versinnbildlicht, dass alle die Möglichkeit haben, Großes zu leisten.

Im Anschluss der Ausstellungseröffnung führte Mekawei die »99/Live Sound Performance« auf, in der sie nach klanglichen Entsprechungen der 99 schönsten Namen Gottes suchte.

*

1987 in Kairo (EG) geboren, wo sie lebt und arbeitet.

EN Sheikh al-Rayees is one of many names for the Persian universal genius Abū Alī al-Husain ibn Abd Allāh ibn Sīnā (980–1037), who is best known in the West by the Latinised name Avicenna. He had an insatiable appetite for knowledge his whole life and wrote many books. He was a freethinking teacher of the Koran, a lawyer, an Aristotelian-Neoplatonic philosopher, a poet, a mystic, an alchemist, a music theorist and is known foremost to posterity as a physician. His »canon of medicine« gathered all the medical knowledge of his time and was also the standard work for European doctors until the 16th century. The likely quite physically attractive Ibn Sina – who fought fatigue by consuming extraordinary amounts of coffee and wine – could only be distracted from his pursuit of knowledge by his numerous love affairs. Friends advised him to moderate his way of life, but he is said to have answered that he would rather have a short life in abundance than a long one that was frugal. If he faced intractable logical problems, he went to the mosque and asked God for inspiration.

This connection between outstanding intellect and zest for life combined with a very direct access to faith fascinates the sound artist Yara Mekawei. A twelve and a half minute sound collage forms the core of her installation »El Sheikh Al Rayees« (2019) and reflects her experience reading about Ibn Sina's life and work. Mekawei created a transparent associative space around the loudspeakers. On one side we find a map of the human muscles that the Persian physician Mansur ibn Ilyas created in the 15th century for his atlas of human anatomy, based on the knowledge of Ibn Sina. Opposite hangs a curtain of foil ribbons. On each one is the Arabic saying handed down by Ibn Sina: »As my price increased, I had no more buyers.« With this, the artist points out the downside of glorification. A green aura illuminates all who approach the curtain, symbolising that everyone has the opportunity to do great things.

Following the opening of the exhibition, Mekawei performed »99/Live Sound Performance«, in which she searched for sonic equivalents of the 99 most beautiful names of God.

*

Born 1987 in Cairo (EG), where she lives and works.

1+3 **Transmissions From A Missing Satellite**, 2013/2019, installation: mixed media, dimensions variable
2 **Mantiq of the Mantis**, 2019, reading corner

DE Auf einer riesigen Fotomontage empfangen uns drei ältere Herren. Ihre Bärte, Turbane und traditionelle, muslimische Kleidung passen nicht so recht zur modernen Ausstattung des Tonstudios, in dem sie sitzen. Die drei »Hi-tech Imame« sind Teil der Fantasie der Künstlerin Mehreen Murtaza über das Leben des ersten muslimischen Nobelpreisträgers für Physik, Dr. Abdus Salam (1926–96). Der pakistanische Wissenschaftler legte in seiner Rede »Islam und Wissenschaft – Übereinstimmung oder Widerstreit« 1984 dar, dass der muslimische Glaube keineswegs dem Wissen widerspricht. Der Koran ermutigte sogar zur Erkundung der Naturgesetze. Salam war Mitglied der verfolgten islamischen Reformbewegung Ahmadiyya. Die Ausstellungsbesucher können am Schreibtisch Platz nehmen und angeregt von improvisierten Sounds und historischen Aufnahmen seine Geschichte weiterspinnen. Schweift ihr Blick über die mit Schrift und Zeichnungen überfüllte Wand, entdecken sie ein gerahmtes Zertifikat, das Salam als Mitglied des Instituts für Astrophysik und Bienenzucht ausweist. Es behauptet, dass Bienen helfen könnten, das Universum zu verstehen.

Interessierte können diese Wissenschaftsfantasie im Buch »Transmissions from a Missing Satellite« weiterverfolgen. Es erschien im von Murtaza mitgegründeten experimentellen Verlag »Mantiq of the Mantis«. Seine aufwändigen Publikationen sind in einer chaotischen Lesecke zu entdecken, die dem Arbeitsdomizil der Künstlerin in Lahore nachempfunden wurde. Darüber hinaus kann dort eine von der Künstlerin zusammengestellte Auswahl von 15 Büchern über sufistische Strömungen des Islam eingesehen werden. Darunter Studien zur islamischen Mystik und zu heiligen Frauen in der Geschichte des Islam sowie Textausgaben des andalusischen Mystikers Ibn Al-Arabi (1165–1240) und des islamischen Philosophen Muhammad Iqbal (1877–1938). Auf 48 Schriften müssen die Gäste der Ausstellung verzichten, weil sich kein Transportunternehmen in Pakistan bereit erklärte, Bücher mit Bezug zum Islam nach Leipzig zu versenden: »Es scheint, als ob Europa Widerstand leistet oder die islamische Aufklärung nicht empfangen will,« lautet das an der Wand geschriebene Statement der Künstlerin, »VERBOTENE (keineswegs Vergessene) Aufklärung.« Aus dem leer gebliebenen Bibliotheksregal hört man Murtazas Stimme Auszüge aus diesen Büchern lesen.

*

1986 in Riad (SA) geboren, lebt und arbeitet in Lahore (PK).

EN Three elderly gentlemen greet us from a huge photomontage. Their beards, turbans and traditional Muslim clothing do not quite match the modern equipment of the recording studio in which they sit. The three »hi-tech imams« are part of artist Mehreen Murtaza's fantasy of the life of the first Muslim Nobel laureate in physics, Dr. Abdus Salam (1926–96). In his 1984 speech »Islam and Science – Concordance or Conflict«, the Pakistani scientist stated that the Muslim faith by no means contradicts seeking knowledge. The Koran even encouraged exploration of the laws of nature. Salam was a member of the persecuted Islamic reform movement Ahmadiyya. Visitors to the exhibition can sit down at the desk and continue his story, prompted by improvised sounds and historical recordings. Gazing at the wall, which is overflowing with writing and drawings, they discover a framed certificate identifying Salam as a member of the Institute of Astrophysics and Beekeeping. It claims that bees can help us understand the universe.

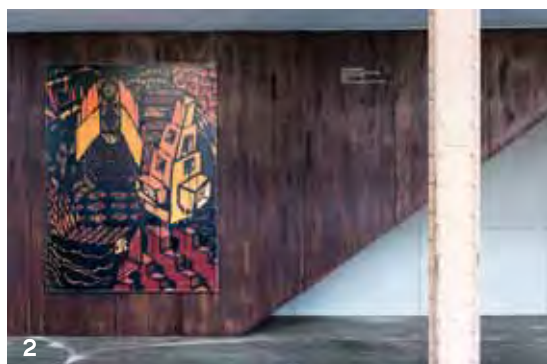
Interested parties can pursue this science fiction in the book »Transmissions from a Missing Satellite«. It was brought out by the experimental publishing house »Mantiq of the Mantis«, co-founded by Murtaza. Its elaborate publications can be discovered in a chaotic reading corner, modelled after the artist's live-work space in Lahore. Additionally, a collection of 15 books compiled by the artist on the Sufi movements of Islam can be viewed. It also includes studies on Islamic mysticism and holy women in the history of Islam, as well as text editions of the Andalusian mystic Ibn al-Arabi (1165–1240) and the Islamic philosopher Muhammad Iqbal (1877–1938). Visitors to the exhibition have to forego 48 texts, because no transport company in Pakistan would agree to send books related to Islam to Leipzig: »It seems that Europe is resisting or does not want to receive Islamic Enlightenment«, according to the artist's statement written on the wall, »PROHIBITED (not forgotten at all) Enlightenment.« Murtaza's voice can be heard from the empty library shelf reading excerpts from these books.

*

Born 1986 in Riyadh (SA), lives and works in Lahore (PK).

1

2

3

1 **Garden Full of Blooming Democracy #10**, 2017, acrylic on canvas, 200×150 cm

2 **Garden Full of Blooming Democracy #5**, 2017, acrylic on canvas, 200×150 cm

3 **Melihat Dengan Hati**, 2017, acrylic on canvas, 200×150 cm

Courtesy the artist and Arndt Art Agency (A3), Berlin

DE Mit 200 Millionen Gläubigen hat Indonesien die größte muslimische Bevölkerung der Welt. Mit 87 Prozent bildet sie die überwiegende Mehrheit im Land. Dennoch ist der Islam nicht Staatsreligion. Die vom ersten Präsidenten nach der Unabhängigkeit, Sukarno (1901–70), erlassene Staatsideologie erlaubt die Wahl zwischen Islam, Christentum, Buddhismus, Konfuzianismus und Hinduismus. Mehr aber auch nicht! Da auch traditionelle Religionen verboten sind, praktizieren viele in Indonesien eine Mischform aus sunnitischem Islam und althergebrachtem Glauben. Aufgrund starker Autonomie- und Sezessionsbewegungen zwischen den 360 verschiedenen Völkern auf über 6.000 bewohnten Inseln ist Nationenbildung Staatsräson. Indonesiens Wahlspruch lautet: »Einheit in Vielfalt«. Dennoch fällt es nicht immer leicht, Mehrheits- und Minderheitsrechte zwischen den Ethnien und Religionen auszubalancieren.

Die im Süden der Insel Java gelegene und dicht bevölkerte Provinz Yogyakarta wird von Indonesiens letztem Sultan regiert. Sie gilt als Zentrum für traditionelle Batik, javanisches Puppenspiel, Tanz und Theater. Aus ihrer dynamischen Street-Art-Szene stammt der Künstler Eko Nugroho. Er studierte am Indonesian Institute for Arts und engagiert sich u.a. mit seinen Textilarbeiten in Nachbarschaftsprojekten. Überhaupt blüht in seinem Werk die Vielfalt künstlerischer Ausdrucksmittel. Globale Trends wie Graffiti und Comic, Malerei, Installation und Performances vereint er mit lokalen Traditionen zu einem eigenständigen Bildkosmos voller Humor. Um Grenzen der Kunstszene zu überschreiten, gestaltet er auch Merchandise-Artikel.

Wenn Nugroho seine Bildserie »Garden Full of Blooming Democracy« betitelt, schwingt Ironie mit. Schwarz umrissene pflanzliche und architektonische Strukturen überwuchern die drei lila- und ockerfarbenen Leinwände der Serie. Im Dickicht entdeckt man müde dreinblickende Augenpartien. Maskierte Gesichter ohne Münder? Anscheinend versteckt man sich in diesen Demokratiegärten lieber, statt mitzureden. Im Gemälde »Melihat Dengan Hati« ragt ein Kanonenrohr aus dem Gesicht der auf kräftige schwarze Linien reduzierten Figur. Die Augen lugen aus der Magen- gegend dieser menschlichen Waffe. Der Titel verspricht, dass sie »mit dem Herzen sieht« – wie Gott. Ob es eine Drohung oder eine Entwarnung ist, bleibt offen.

*

1977 in Yogyakarta (ID) geboren, wo er lebt und arbeitet.

EN With 200 million followers, Indonesia has the largest Muslim population in the world. At 87 percent of the population, it forms an overwhelming majority in the country. Nevertheless, Islam is not the state religion. The state ideology adopted by the first president after independence – Sukarno (1901–70) – allows for a choice between Islam, Christianity, Buddhism, Confucianism and Hinduism. But no others! Since traditional religions are also banned, many in Indonesia practice a hybrid of Sunni Islam and ancient beliefs. Because of the strong autonomy and secession movements among the 360 different peoples on over 6,000 inhabited islands, nation-building is the reason of state. Indonesia's motto is »Unity in Diversity«. Nevertheless, it is not always easy to balance majority and minority rights between ethnicities and religions.

The densely populated special region of Yogyakarta in southern Java is governed by Indonesia's last sultan. It is considered a centre for traditional Batik, Javanese puppetry, dance and theatre. Artist Eko Nugroho comes from its dynamic street art scene. He studied at the Indonesian Institute for Arts and is involved in neighbourhood projects with his textile work. A variety of artistic means of expression flourish in his work. He combines global trends such as graffiti and comics, painting, installation and performances with local traditions to create a self-contained pictorial world full of humour. To cross the boundaries of the art scene, he also designs merchandise.

When Nugroho dubs his image series »Garden Full of Blooming Democracy«, it resonates with irony. Black outlined plant and architectural structures overgrow the three purple- and ochre-coloured canvases in the series. In the thickest one discovers tired, grim-looking eyes. Masked faces without mouths? Apparently in these gardens of democracy one hides rather than having a say. In the painting »Melihat Dengan Hati«, a gun barrel protrudes from the face of the figure, which is reduced to bold black lines. The eyes peer out from where the stomach should be of this human weapon. The title promises to »see with the heart« – like God. Whether it is a threat or an all-clear remains open.

*

Born 1977 in Yogyakarta (ID), where he lives and works.

DE Das nordsyrische Kobanê liegt direkt an der Grenze zur Türkei. Dieser Umstand machte den von rund 50.000 Kurden bewohnten Ort im Herbst 2014 zum weltweiten Nachrichtenthema. Hier ließ sich aus sicherer Nähe der erbitterte Kampf gegen die fundamentalistische Terrororganisation Islamischer Staat beobachten, die wochenlang mit militärischer Übermacht versuchte, die Kleinstadt einzunehmen. Erkan Özgen, der in der türkisch-kurdischen Metropole Diyarbakir lebt, aber aus dem kleinen türkischen Grenzort Derik stammt, gut 200 Kilometer von Kobanê entfernt, trennt seine Kunst – er hat ursprünglich Malerei studiert – nicht vom Dasein als Aktivist, der er auch ist.

Als Özgen 2015 von einer Familie hörte, die aus Kobanê geflüchtet war und in Derik unterkam, fuhr er mit Kleiderspenden los, um zu helfen. Er traf auf den damals 13-jährigen Muhammed, der sich ihm mitteilen wollte, während viele, welche die Grausamkeiten erlebt hatten, nur traumatisiert schwiegen. Das Besondere: Muhammed ist taub, er hat eine überaus anschauliche Körpersprache entwickelt, deren Ausdruckskraft Worte übersteigt und obendrein universell verständlich ist. Der Aktivist in Özgen befand, die Welt müsse von Muhammeds Bericht Kenntnis nehmen, und der Künstler in Özgen klärte rasch, ob er ein Video anfertigen dürfe. Er durfte.

Aus 40 Minuten Material hat Özgen knapp vier Minuten extrahiert. Im blauen Kinderhemd vor einer alten, türkisen Hauswand wirbelt Muhammed herum, auf den ersten, flüchtigen Blick erscheinen seine Gesten wie die eines spielenden Jungen. Doch schnell wird die Drastik klar, die Brutalität des Dargestellten, heftiger Granatenbeschuss, Giftgas, unwürdige Ausweiskontrollen, Wegrennen, Exekutionen. Im verzerrten Gesichtsausdruck von Muhammed spiegeln sich Schrecken und Qualen, die Laute, die er wählt, zeugen von den Alpträumen, die er durchlebt hat und die ihn begleiten, auch wenn er sie geradezu abzuschütteln versucht.

Özgens Video mit dem irritierenden Namen »Wonderland« (2016) – so heißen gemeinhin Freizeitparks, so heißt die Fantasiewelt, in die sich Alice verirrt – zeugt von der düstersten Seite des Islam. Wer, wie es der Islamische Staat tut, die Überlieferungen des Propheten Mohammeds zu einseitig und wörtlich nimmt, findet dort schlimmste Verbrechen im Namen Gottes legitimiert. Der taube Junge Muhammed zeugt davon so eindringlich wie niemand sonst.

*

1971 in Derik (TR) geboren, lebt und arbeitet in Diyarbakir (TR).

EN The northern Syrian city of Kobanî is located directly on the border with Turkey. These circumstances turned the place, inhabited by around 50,000 Kurds, into a global news topic in autumn 2014. Here, from a safe distance, the fierce fight against the fundamentalist terrorist organisation Islamic State could be observed. For weeks they tried to take over the small town through military superiority. Erkan Özgen, who lives in the Turkish-Kurdish metropolis of Diyarbakir, but comes from the small Turkish border town of Derik, some 200 kilometres from Kobanî, does not separate his art—he originally studied painting—from being an activist, which he is as well.

In 2015, when Özgen heard from a family who had fled Kobanî and were staying in Derik, he started a clothing donation programme to help. He then met the 13-year-old Muhammed, who wanted to communicate with him, while many who had experienced the atrocities remained silent about their trauma. What was unusual was that Muhammed is deaf and does not speak. He has developed a very vivid body language whose expressive power exceeds words and is universally understandable as well. The activist in Özgen felt that the world must take note of Muhammed's report, and the artist in Özgen quickly clarified whether he could make a video. He was allowed to.

Özgen extracted just four minutes from 40 minutes of material. Muhammed whirls around in a blue children's shirt in front of the old, turquoise wall of a house. At the first, fleeting glance, his gestures appear like those of a boy playing. Soon, though, the drama becomes clear, and the brutality of what is described: heavy shelling, poison gas, untrustworthy passport controls, running away, executions. Muhammed's distorted expression reflects terror and torment, and the sounds he chooses bear witness to the nightmares he has lived through and which accompany him, even though he tries to shake them off.

Özgen's video with the confusing name »Wonderland« (2016) – something amusement parks are commonly called, or the name of the fantasy world in which Alice gets lost – testifies to the darkest side of Islam. Anyone who, as the Islamic State does, takes the traditions of the prophet Muhammad too unilaterally and too literally, legitimises the worst crimes in the name of God. The deaf boy Muhammed testifies to this more forcefully than anyone else can.

*

Born 1971 in Derik (TR), lives and works in Diyarbakir (TR).

1 **Rise and Fall**, 2017, video, 18 min (loop), dimensions variable

2 **Inside Story**, 2015, gouache on Wasli paper, 43,4×36,4 cm

3 **Rise N Fall**, 2015, gouache and gold leaf on Wasli paper, 29,2×21,6 cm

4 **Side Effects**, 2017, acrylic on canvas on board, 121×169 cm, 152,4×91,4 cm

1 & 4 © Imran Qureshi, Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac, London, Paris & Salzburg

2 & 3 © Imran Qureshi, Courtesy Sammlung Thaddaeus Ropac, London, Paris & Salzburg

DE Als Humayun 1555 aus dem persischen Exil in das von seinem Vater geschaffene muslimische Mogulreich in Indien zurückkehrte, brachte er zwei Miniaturmaler mit. Daraufhin entstand am Mogulhof ein eigener Stil, der persische und timuridische mit indischen Maltraditionen mischte. Die meist hochformatigen Miniaturen illustrierten in Büchern das höfische Leben, Jagden und Schlachten oder bildeten Tiere und Pflanzen ab. Seine Blütezeit erlangte der Stil im 16. und 17. Jahrhundert. Seit den frühen 1980ern erlebt diese Maltechnik am National College of Arts in Lahore eine Renaissance, wo Imran Qureshi bis 1993 studierte und heute selbst lehrt.

Mit seiner Art Gegenwärtiges mit dieser traditionellen Technik zu kommentieren, wurde Qureshi weltweit erfolgreich. 2013 war er mit seiner Miniaturserie »Moderate Enlightenment« (2006–2009), die ironisch die Vereinbarkeit von Religion und modernem Lebensstil kommentiert, bei der Hauptausstellung der Venedig-Biennale vertreten. In der Ausstellung in der HALLE 14 sind die beiden Gouachen »Inside Story« (2015) und »Rise N Fall« (2015) zu sehen. Vordergründig zeigen die mehrfach gerahmten Motive idyllische Blumenwiesen mit Bäumen. Doch wie dem Titel sind auch den Motiven Werden und Vergehen eingeschrieben. Das für Qureshi typische Blutrot scheint alles zu dominieren. Aus Tod und Verfall entsteht jedoch stets Neues und Wunderschönes wie aus den roten Klecksen im Rahmenbereich von »Inside Story«. Neben der traditionellen Technik arbeitet der pakistanische Künstler facettenreich in großformatigen Gemälden, Videos, Performances und ortsspezifischen Installationen. Auch das Videogemälde mit Klangteppich, »Rise and Fall« (2017), spielt mit der Doppeldeutigkeit der Farbe Rot zwischen lebens- und liebespendender Energie und blutiger Grausamkeit. Auf einer rechteckigen und einer ovalen Leinwand breitet sich das Acrylgemälde »Side Effects« (2017) aus. Mit den um Vorherrschaft ringenden blauen Wasser- und roten Blutfontänen kommentiert Qureshi kriegerische Konflikte um die Ressource Wasser. In »This Leprous Brightness« (2015) verwandelt sich das Blutrot wieder in prächtige Blumenornamentik und repräsentiert die Hoffnung, dass es trotz allem eine bessere Zukunft geben kann.

*

1972 in Hyderabad (PK), lebt und arbeitet in Lahore (PK).

EN When Humayun returned in 1555 from Persian exile to the Muslim Mughal empire created by his father in India, he brought two miniature painters with him. As a result, the Mughal court developed its own style, which blended Persian, Timurid and Indian painting traditions. The primarily vertically-formatted miniatures in books illustrated courtly life, hunting and slaughtering or depicted animals and plants. The style reached its zenith in the 16th and 17th centuries. Since the early 1980s, this painting technique has experienced a renaissance at the National College of Arts in Lahore, where Imran Qureshi studied until 1993 and teaches today.

Qureshi has achieved worldwide success with his method of commenting on the present through this traditional technique. In 2013 he was represented in the main exhibition of the Venice Biennale with his miniature series »Moderate Enlightenment« (2006–2009), which comments ironically on the compatibility of religion and a modern lifestyle. The two gouaches »Inside Story« (2015) and »Rise N Fall« (2015) can be seen in the exhibition at HALLE 14. On the surface, the multiply-framed motifs show idyllic meadows of flowers with trees. But like their titles, the motifs of growth and decline are also inscribed within them. Typical of Qureshi's work, blood red seems to dominate everything. From death and decay, however, something new and beautiful always arises, as from the red blots in the frame of »Inside Story«. In addition to traditional techniques, the Pakistani artist also works with large-format paintings, videos, performances and site-specific installations. The video painting with accompanying sound environment titled »Rise and Fall« (2017) plays with the ambiguity of the colour red, between life-giving and love-giving energy and bloody cruelty. The acrylic painting »Side Effects« (2017) spreads over a rectangular and an oval canvas. Through blue water competing with red fountains of blood for dominance, Qureshi comments on warlike conflicts over water as a resource. In »This Leprous Brightness« (2015), the blood red turns again into magnificent flowered ornaments and represents the hope that, despite everything, there can be a better future.

*

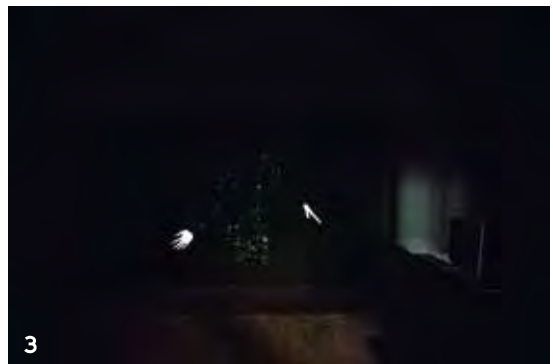
Born 1972 in Hyderabad (PK), lives and works in Lahore (PK).

1

2

3

- 1 **Parties**, 2018, video, 2:50 min & **Wallpaper #2 (Take me to your leader)**, 2018, photoprinted vinyl wallpaper, 247×440 cm

- 2 **Reign Coat #1 & #2**, 2018, Jin-Baori, each 164×148 cm

- 3 **Aaaaaaaaah**, 2015, video, 9 min

Courtesy Carbon 12, Dubai

DE Grenzüberschreitende kulturelle Überschneidungen zwischen Okzident und Orient liefern den Stoff, aus dem Anahita Razmi mit wachem Blick und sanftem Humor ihre Arbeiten schöpft. Wenn der Muezzin die Gläubigen in die Moschee einbestellt, dann erklingt in seinem Ruf, dem »Adhān«, ein langgezogenes, nasales »Aaaaaaaaah«, das schließlich in einem »Allah« mündet. Der Appell ist zugleich Gesang. Der heilige Ernst überschneidet sich mit dem Unterhaltungssektor, denn auch die Popmusik macht vom gesungenen »Ah« regen Gebrauch.

Ausgeschnitten und aneinandergereiht bilden sakrale und popkulturelle Gesangsparts die Tonspur von Anahita Razmis Video »Aaaaaaaaah«. Die Bildebene verstärkt dabei das kulturelle Crossover. Die Tänzerin im schwarzen Paillettenkleid bleibt vor dem dunklen Hintergrund fast unsichtbar. Nur ihre ausdrucksstarken Hände führen Tanzbewegungen aus, die wiederum zwischen westlichen und östlichen Ausdrucksformen changieren. Kulturelle Interferenzen leuchten auf wie Sterne eines Universums am Nachthimmel.

Das Video »Parties« spielt mit der Doppeldeutigkeit des englischen Begriffs »Party«, wiederum auf persische Kontexte übertragen. Im Land des öffentlichen Tanzverbots ist bei ausgelassenen Feiern und etlichen weiteren Anlässen eine besondere Form des zweihändigen Schnipsens überaus populär, »Beshkan« genannt. Eine Anleitung, diese Technik des Fingerschnipsens zu erlernen, bildet eine Komponente des Videos. Die zweite Komponente verweist auf die Parteienlandschaft des Iran: Logos politischer Parteien und Gruppierungen – aktuelle wie historische, legitime religiöse wie verbotene weltliche – leuchten im Rhythmus elektronischer Klänge auf.

Anahita Razmis Arbeit »Reign Coats« setzt ebenfalls auf ein Wortspiel und auf ein kreatives kulturelles Missverständnis. Der Titel, eine an »Rain Coats« angelehnte Neuschöpfung, nimmt Bezug auf ein japanisches Kleidungsstück, das Samurai bei feierlichen Anlässen über der Rüstung trugen. Ein solcher in Kyoto zu sehender, wertvoller Jin-Baori aus dem 16. Jahrhundert besteht aus Seide, der vermutlich über alte Handelsrouten aus Persien nach Japan kam und eher als Teppich bestimmt war denn als Kleidungsstück. Angelehnt an dieses Vorbild bestehen Razmis Regentenmäntel auch aus persischer Teppichseide. Sie sind ein Hinweis auf den kulturellen Austausch zwischen Nahen und Fernen Osten.

*

1981 in Hamburg (DE) geboren, lebt und arbeitet in Berlin (DE).

EN With a keen eye and gentle humour, Anahita Razmi draws her works from cross-border cultural overlaps between Occident and Orient. When the muezzin invites the faithful to the mosque, one hears in his call – the »adhān« – along, nasal »aaaaaaaah«, which finally ends in an »Allah«. This call to prayer is also singing. The holy seriousness overlaps with the entertainment sector, since pop music, too, makes heavy use of the sung »ah«.

Such vocal parts, cut out and edited together, alternating between sacred and pop-musical, form the soundtrack of Anahita Razmi's video clip »Aaaaaaaaah«. The visual image reinforces the cultural crossover. A dancer with a black sequined dress remains nearly invisible in front of the dark background. Only her expressive hands perform dance movements, which in turn seem to oscillate between Western and Eastern expressions. Cultural interference lights up like the universe's stars in the night sky.

The video »Parties« plays with the ambiguity of the English term »party«, again translated into Persian contexts. In the land of the public ban on dancing, a special form of two-handed finger snapping called »Beshkan« is extremely popular in exuberant celebrations and many other occasions. A guide to learning this technique of finger snapping forms one component of the video. The second component refers to the political landscape of Iran: Logos of political parties and groups – contemporary and historical, legitimate religious ones as well as forbidden secular ones – light up in the rhythm of electronic sounds.

Anahita Razmi's work »Reign Coats« also relies on a pun and a creative cultural misunderstanding. The title, a new coinage based on »rain coats«, refers to a Japanese garment, which samurai wore over their armour on special occasions. Such a precious 16th century Jin-Baori in Kyoto is made of silk, which presumably came to Japan via ancient trade routes from Persia and was more likely intended to be a rug than a garment. Based on the model from Kyoto, Razmi's Japanese coats for regents are made of Persian carpet silk. Therein lies a hint to the cultural exchange in between the Middle and the Far East.

*

Born 1981 in Hamburg (DE), lives and works in Berlin (DE).

1-3 **Dhikr**, 2015, installation: 99 prepared mechanical hand counters, dimensions variable
Courtesy La Boîte un lieu d'art contemporain, Paris

DE Im arabischen Wort für »Mensch«, »insān«, schwingt als Bedeutung »der Vergessliche« mit. Im Islam ist diese urmenschliche Vergesslichkeit ein wiederkehrendes Thema. Wenn der Mensch etwas nicht vergessen soll, dann sind das die Namen des Herren. »Gott hat neunundneunzig Namen, einen weniger als hundert. Wer sie aufzählt, geht ins Paradies«, ist vom Propheten Mohammed überliefert. Zwar ist weder die genaue Anzahl noch die versprochene Belohnung allzu wörtlich zu nehmen. Doch sicher ist, dass diesen 99 Attributen wie »Allvergeber«, »Gebieter« oder »Gütiger« eine Hierarchie innewohnt. Sie gipfeln im hundertsten Namen, der Sterblichen verborgen bleibt. Das höchste Wesen erschließt sich für Sufi, die Mystiker des Orients, durch die Vielzahl seiner Eigenschaften. Anders als in den dogmatischen Lehren des Islam, in denen sich Gott nur Ausgewählten offenbart, gehen Sufi davon aus, dass Gotteserfahrung jedem Menschen möglich sei.

Die Vergegenwärtigung Gottes durch Meditationen über seine »schönsten Namen« heißt im Arabischen »Dhikr« (»Gedenken«). Dabei sind Hilfsmittel von der Gebetskette bis zum Tanz gebräuchlich. In Anlehnung an den Sufismus interessiert den Künstler Haythem Zakaria der alchemistische Aspekt an der spirituellen Praktik: aus Worten Werte machen. Das arabische Abjad-Zahlensystem verwendet Buchstaben als Ziffern. Auf dieser Grundlage, die einzelnen Buchstaben addierend, konvertierte Zakaria Namen in Zahlen. Auf diese Weise legte er verborgene Werte frei, bildete Prüfsummen: Ein rationaler Ansatz für eine irrationale Sache. Heraus kam ein Code aus 99 Ziffernblöcken, deren Verweise sich dem Betrachter entziehen. Zudem fällt eine markante Leerstelle links unten ins Auge.

Zur Präsentation der Ziffern nutzt der Künstler mechanische Handzähler, Billigprodukte mit edler Anmutung. Die Inspiration dazu kam im Nebenjob. Er arbeitet am Musée d'Orsay im Besucherdienst, wo er mit dem Zähler in der Hand Gästeströme erfasst und eine Analogie erkannte: Individuelle Besucher verwandeln sich Klick für Klick in etwas Universelleres. »Dhikr« verzeichnet als kleinsten Wert die 45, als höchsten 1512. Zwischen der einen und der anderen Vergegenwärtigung eines Gottesnamen liegen 1467 manuelle Klicks. Mühsame, wertgenerierende Arbeit oder beglückende Meditation? Kapitalismus oder Religion?

*

1983 in Tunis (TN) geboren, lebt und arbeitet in Paris (FR).

EN The association of »the forgetful« reverberates in »insān«, the Arabic word for »man«. This primal human forgetfulness is a recurring theme in Islam. If there is one thing man should not forget, it is the names of the Lord. »God has ninety-nine names, one less than a hundred. He who enumerates them will go to Paradise«, so said the Prophet Muhammad—although neither the exact number nor the promised reward should be taken too literally. What is certain is that there is a hierarchy in these attributes, including »The Ever-Forgiving«, »Master« or »The Beneficent«. They culminate in the hundredth name, which remains hidden to mortals. As a source of enlightenment, this hundredth name is a major topic for the Sufis, the mystics of Islam. Unlike the dogmatic teachings of Islam, in which God reveals himself only to the chosen, Sufi believe that the experience of God is possible for every human being.

The envisioning of God through meditations on his most beautiful names is called »dhikr« (ceremony) in Arabic. Tools like prayer beads and dance are used as aids. Haythem Zakaria is interested in an alchemical element in spiritual practice: making figures out of words. The Arabic Abjad numeral system uses letters as numbers. On this basis, adding the individual letters, Zakaria converted names into numbers. In this way he released hidden values, formed checksums: a rational approach to an irrational thing. The result was a code consisting of 99 blocks of numbers, the references of which escape the viewer. Additionally, the viewer is struck by a blank spot in the lower left.

The artist uses mechanical hand counters to present the numbers: cheap products that appear expensive. The inspiration came from a part-time job. He works in visitor services at the Musée d'Orsay, where he records guest flows with the meter in his hand and saw an analogy: Individual visitors turn into something more universal, click-by-click. At 45, »Dhikr« has the lowest value; the highest value word adds up to 1512. Between one visualisation of a divine name and another, there are 1467 manual clicks. Laborious, value-generating work or blissful meditation? Capitalism or religion?

*

Born 1983 in Tunis (TN), lives and works in Paris (FR).

ARTIST IN RESIDENCE: ISLAM SHABANA

38

Stop/Reverse/Loop/Speed: Notes on enlightenment, darkness, and hyper-technology,
Performance, 27.4.2019, Leipzig

DE Islam Shabana interessiert sich seit langem für Alchemie und Sufismus. »Damals glaubte ich,« erzählt der Künstler, der von den Kuratoren der Ausstellung für eine dreimonatige Residenz nach Leipzig eingeladen wurde, »dass das Wissen der Vergangenheit in unserer Entwicklung verloren gegangen ist und eine Lücke zwischen dem alten und dem modernen Wissen klafft.« Als er in Berlin einen der ersten Internetkünstler Ägyptens, Kareem Lofty, besuchte, erfuhr Shabana eine Erleuchtung. Lofty überzeugte Shabana, dass das iPad reine Magie ist: Obwohl es fast nur aus Sand besteht, ist es doch metaphysisch. Es kann sich in Wissen, Bilder und Klänge verwandeln und diese – unabhängig von Zeit und Raum – zu allen transportieren.

Seit diesem Erlebnis wählte Shabana das Digitale zum Vehikel seiner Kunst. Für das Projekt »C31S39« arbeitete er mit dem Klangkünstler Amr Al Alamy zusammen. Shabana schrieb einen Algorithmus, der seine Gehirnströme über ein Headset direkt in digitale Bilder verwandelte. Die Zuschauenden konnten beobachten, wie Shabanas Gehirn live auf Alamy's Klänge reagiert.

»Stop/Reverse/Loop/Speed: Notes on enlightenment, darkness, and hyper-technology« ist eine als Manifest verfasste Replik des Künstlers auf das Ausstellungsthema. Der dichte Text bezeichnet Aufklärung und Menschlichkeit als Mythen, die den Blick darauf verstellen, dass Maschinen schon längst die Kontrolle über die Menschen übernommen haben. Wie die politische Theorie des Akzelerationismus vertort Shabana die Möglichkeit der Überwindung des Kapitalismus in der Beschleunigung der technologischen Entwicklung. Der Neustart ist nur möglich, wenn der ausweglose Kreislauf durch seine eigenen Zentrifugalkräfte zerstört wird. Shabana trug den Text zur Eröffnung unter einer Flagge vor, die durch eine Projektion invertiert erscheint. Fahnen stehen hier für Ideologien. »Menschen betrachten Aufklärung und Erleuchtung stets als etwas Gutes, als Fortschritt für die Gesellschaft. Für die Terrororganisation Islamischer Staat bedeutet Erleuchtung, die Welt mit Gewalt ins islamisches Mittelalter zu versetzen. Der Kapitalismus ordnet alles der Gewalt der Automation unter. Für Sufis dagegen ist Aufklärung ein innerer Prozess, der sich in der Welt manifestieren muss,« erklärt Shabana.

*

1988 in Kafr asch-Schaich (EG) geboren, lebt und arbeitet in Kairo (EG).

EN Islam Shabana has long been interested in alchemy and Sufism. »At that time, I believed that the knowledge of the past had been lost in our development, and there was a gap between ancient and modern knowledge,« says the artist, who was invited to Leipzig for a three-month residency by the curators of the exhibition. When he visited one of the first Internet artists in Egypt – Kareem Lofty – in Berlin, Shabana had an epiphany. Lofty convinced Shabana that the iPad is pure magic: although it consists almost completely of sand, it is still metaphysical. It can turn into knowledge, pictures and sounds and transport them to all, independent of time and space.

Since this experience, Shabana has chosen the digital as the vehicle of his art. For the project »C31S39« he worked together with the sound artist Amr Al Alamy. Shabana wrote an algorithm that transformed his brain waves directly into digital images via a headset. Viewers could watch live as Shabana's brain responded to Alamy's sounds.

»Stop/Reverse/Loop/Speed: Notes on enlightenment, darkness, and hyper-technology« is the artist's manifesto-like reply to the exhibition theme. The dense text describes enlightenment and humanity as myths that obscure the view that machines have long since taken control of people. Like the political theory of accelerationism, Shabana locates the possibility of overcoming capitalism in accelerating technological development. Rebooting is only possible when the desperate cycle is destroyed by its own centrifugal forces. Shabana read the text at the exhibition opening under a flag that appeared inverted by a projection. Here the flags stand in for ideologies. »People always regard enlightenment and illumination as something good, as progress for society. For the terrorist organisation Islamic State, illumination means forcing the world into the Islamic Middle Ages through violence. Capitalism subordinates everything to the violence of automation. For Sufis, however, enlightenment is an internal process that must manifest itself in the world,« explains Shabana.

*

Born 1988 in Kafr El Sheikh (EG) lives and works in Cairo (EG).

KUNSTVERMITTLUNG: PUZZLE DER UNENDLICHKEIT

ART MEDIATION: PUZZLE OF INFINITY

DE Die klassische Kunst der islamischen Welt ist für ihre ausdifferenzierten und komplexen Ornamente bekannt, die als Malerei, Kacheln oder Holzschnitzerei ausgeführt sein können. Zeitgenössische Mathematiker vermuten, dass die islamischen Baumeister bereits vor 500 Jahren geometrische Kenntnisse hatten, die im Westen erst seit wenigen Jahrzehnten bekannt sind. Der amerikanische Physiker Peter J. Lu forschte zum Aufbau komplexer Kristalle. Auf einer Urlaubsreise in Usbekistan entdeckte er an einem religiösen Gebäude Muster, die ihn im Aufbauprinzip an das erinnerten, woran er forschte. Nach seiner Rückkehr nach Harvard analysierte er Fotos von Ornamenten islamischer Bauten bis er am Darb-i-Iman-Schrein in Isfahan im Iran ein Muster entdeckte, das ziemlich genau den Theorien des Physikers Roger Penrose entsprach. Da die Konstruktion dieser komplexen spiegelsymmetrischen Muster kaum mit Messlatte und Zirkel zu leisten gewesen sein dürfte, nimmt Lu an, dass die Künstler dafür einen Bausatz von fünf unterschiedlichen Kacheln nutzten.

Diese sogenannten Girih-Kacheln nutzt der Lehrer Markus Wurster, um seinen Schülerinnen und Schülern gleichzeitig die Leistungen islamischer Kunst sowie der zeitgenössischen Mathematik spielerisch nahezubringen. Diesen didaktischen Ansatz griff die Kunstvermittlerin Katrina Blach auf und ließ dieses Set erstmals aus Holz produzieren. Auf einer großzügigen Teppichplattform stand es den Gästen für die Dauer der Ausstellung zum Legen komplexer Muster und zum Rätseln über seine Geheimnisse zur Verfügung. So entstand ein Raum zum Ausspannen, Nachdenken und zur eigenständigen Nutzung für Gruppen und Einzelpersonen. Wissbegierige konnten sich hier in weiterführende Literatur vertiefen. Zur Museumsnacht hielt Wurster einen Vortrag über die wissenschaftlichen Hintergründe der Puzzleteile. Das Team der Kunstvermittlung veranstaltete eine Vielzahl an Schulprojekten und Ferienkursen, die sich das Puzzle zum Ausgangspunkt nahmen, um beispielsweise über die Computeranimationen von Zarah Hussain zu sprechen oder eigene Stop-Motion-Filme zu entwickeln.

Darüber hinaus war die Ausstellung auch Anlass weiterer Kunstvermittlungsangebote. Gemeinsam mit Anna Sabel und Thomas Blum vom Leipziger Verband binationaler Ehen und Partnerschaften wurde in der Veranstaltung »Ein muslimischer Mann, kein muslimischer Mann« über antimuslimischen Rassismus gesprochen. Der syrische Künstler Ahmad Alali führte im wöchentlichen Zeichenzirkel in die arabische Kalligrafie und Ornamentik ein. Zur Finissage lud ein Workshop dazu ein, in Collagen aus Worten und Bildern die Ausstellung gemeinsam zu hinterfragen.

EN The classical art of the Islamic world is known for its elaborate and complex ornamentation, which can be executed as painting, tiles or wood carving. Contemporary mathematicians suspect that Islamic master builders had geometrical knowledge 500 years ago that has only been known in the West for a few decades. The American physicist Peter J. Lu researches the structure of complex crystals. On a holiday in Uzbekistan, he discovered patterns in a religious building that reminded him of what he had been researching. After returning to Harvard, he analysed photos of ornaments on Islamic buildings until he discovered a pattern at the Darb-i-Iman Shrine in Isfahan, Iran that corresponded quite closely to the theories of physicist Roger Penrose. Since the construction of the complex patterns of mirror symmetry was barely achievable with ruler and compass, Lu hypothesises that these artists used therefore a kit of five different tiles.

Teacher Markus Wurster used these so-called girih tiles to playfully introduce his students to the achievements of Islamic art as well as contemporary mathematics. Art mediator Katrina Blach took up this pedagogical approach and had this set produced for the first time from wood. On a spacious carpeted platform, guests were able to create complex patterns and puzzle over their secrets during the exhibition period. This created a space for relaxation and contemplation, as well as self-directed use by groups and individuals. The inquisitive could immerse themselves in further reading. Wurster gave a lecture on the scientific background of the puzzle pieces during Museum Night. The art education team organised a variety of school projects and holiday courses that took the puzzle as a starting point, for example, to talk about computer animations by Zarah Hussain or for students to develop their own stop-motion films.

The exhibition also served as the occasion for debate in other outreach activities. In the workshop »A Muslim man, no Muslim man«, anti-Muslim racism was discussed together with Anna Sabel and Thomas Blum from the Leipzig Association of Binational Marriages and Partnerships. Syrian artist Ahmad Alali introduced Arabic calligraphy and ornamentation to the weekly drawing circle. For the closing event, the exhibition was collectively considered in a workshop via collages of words and images.

WORKSHOP IN KAIRO

CAIRO WORKSHOP

DE Neben Istanbul und Teheran ist Kairo eines der kulturellen Zentren der islamischen Welt. Christopher de Bellaigue widmet das erste Kapitel seines Buches »Islamische Aufklärung« der Mutter der Welt, wie die Ägypter ihre Hauptstadt nennen, in dem er Modernisierer auftreten lässt wie die Gelehrten Abdul Rahman al-Gabarti, Hassan al-Attar, Rifa al-Tahtawi und den Militärherrscher Muhammad Ali Pascha. Die Moderne begann in Kairo mit der Besetzung durch Napoleons Truppen 1798. Während der dreijährigen Besetzung verfassten Wissenschaftler, die mit der französischen Armee kamen, in der 24-bändigen »Description d'Égypte« eine nahezu umfassende enzyklopädische Text- und Bildsammlung zur Beschreibung von Ägyptens Altertümern, seines Alltagslebens sowie der Flora und Fauna. Laut der Kunsthistorikerin Dr. Heba Nayal Barakat waren diese Quellen wichtige Grundlagen der Sanierung des Nilometers auf der Nilinsel Roda. Das Nilometer ist ein Gebäude zur möglichst genauen Messung des jährlichen Nilhochwassers, das Vorhersagen von Ernterträgen oder Hungersnöten der kommenden Saison ermöglichte. **(2, 7)** Die Bauarbeiten an diesem bedeutenden islamischen Bauwerk wurden im 9. Jahrhundert von dem Ingenieur und Astronomen al-Farghani geleitet. Dieses Baudenkmal, als Zeuge des goldenen Zeitalters der islamischen Wissenschaften, war der ideale Ausgangspunkt für einen dreitägigen Rechercheworkshop im März 2019, der den Beginn des Ausstellungsprojektes »Vergessene Aufklärungen« markierte.

Von dort aus ging es zu Kairos zeitgenössischen Kunstinitiativen. Zuerst wurde die Speerspitze und das internationale Aushängeschild der jungen Kunstszene, die von William Wells 1998 gegründete Townhouse Gallery, besucht. Das gemeinnützige Kunstzentrum verbindet Ausstellungsräume mit einer Bibliothek, Residenzen und einem Theatersaal. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die schwierige Situation wie der mühsame Wiederaufbau des Gebäudes nach einem Teilabriss und polizeiliche Überwachungsmaßnahmen. Wells selbst ist es verboten nach Kairo zu kommen. Danach ging es zum Contemporary Image Collective (CIC), eine Initiative, die Diskussionen um Fotografie mit gesellschaftspolitischen Fragestellungen verbindet. Die Ausstellungen hier sind Ergebnisse langfristiger Recherche- und Kooperationsprojekte. Die große Mietwohnung, in der CIC in Downtown residiert, ist aber auch ein lebendiger Ort mit einer Bibliothek als Co-Working-Space, einem digitalen Fotolabor und einer Dunkelkammer. Dem folgte ein

06. – 09.03.2019

MIT / WITH
MICHAEL ARZT
DR. HEBA NAYAL BARAKAT
CLAUDIA GEHRE
SOUKAINA JOUAL
ELHAM KHATTAB
YARA MEKAWEI
MEHREEN MURTAZA
GINAN SEIDL
ANAHITA RAZMI
ISLAM SHABANA

EN Alongside Istanbul and Tehran, Cairo is one of the cultural centres of the Islamic world. Christopher de Bellaigue dedicates the first chapter of his book »Islamic Enlightenment« to the mother of the world, as the Egyptians call their capital, where he lets modernisers such as the scholars Abd al-Rahman al-Jabarti, Hasan al-Attar, Rifa al-Tahtawi and the military ruler Muhammad Ali Pasha take centre stage. Modernism began in Cairo with the occupation by Napoleon's troops in 1798. During the three-year occupation, scientists who came with the French army assembled in the 24-volume »Description d'Égypte« a nearly comprehensive encyclopaedic text and image collection to describe Egypt's antiquities, its everyday life and flora and fauna. According to art historian Dr. Heba Nayal Barakat, these sources were an important basis for the restoration of the Nilometre on Roda Island in the Nile. The Nilometre is a building designed to measure the annual Nile floods as accurately as possible, allowing forecasts of next season's crop yields or famine. **(2, 7)** The construction work on this important Islamic building was led in the 9th century by the engineer and astronomer al-Farghani. As a witness to the golden age of the Islamic sciences, this monument was the ideal starting point for the three-day research workshop in March 2019 that marked the beginning of the exhibition project »Forgotten Enlightenments«.

From there we visited Cairo's contemporary art initiatives. Up first was the pinnacle and international

9

10

11

12

13

14

15

16

Besuch in der Medrar Gallery, in der gerade eine beeindruckende Moving-Poster-Ausstellung lief. **(5)** Medrars Expertise liegt in der Medienkunst, was sich u.a. in dem faszinierenden, internationalen Programmen des von ihr veranstalteten Cairo Video Festivals zeigt. Nach diesem spannungsreichen Sprung von der Vergangenheit in die Gegenwart ließ die Gruppe den Tag auf einer Feluke auf dem Nil ausklingen. Vor der Kulisse der 10-Millionen-Metropole genoss man das ägyptische Nationalgericht Koshari und eine von der Soundkünstlerin Yara Mekawei kuratierte Musikauswahl aus der jüngeren Geschichte des Landes von Mohammed Abdel Wahab bis Halim el-Dabh. **(8)**

Der zweite Tag begann mit einer Tour durch das Museum für Islamische Kunst, das 2014 von einem Bombenanschlag stark in Mitleidenschaft gezogen und 2017 restauriert wiedereröffnet wurde. **(3)** Asmaa Khattab führte durch die Ausstellung von Kunstschätzen aus den Epochen der Abbasiden, Fatimiden, Ayyubiden und Mamlucken. Neben der zeitlichen Sortierung gibt es thematische Sektionen. In der Abteilung zur Medizin findet sich unter anderem ein anatomischer Kodex aus dem 17. Jahrhundert **(11)** und ein mit einem feinen geometrischen Muster überzogenes sogenanntes Wunderhemd des 18. Jahrhunderts. Beides stammt aus Persien. Im folgenden Wissenschaftsraum steht eine Vitrine mit Astrolabien. Dabei handelt es sich um elaborierte Messgeräte, um u.a. bei der Schifffahrt die eigene Position zu bestimmen. Hier konnten wir Mariam al-Asturlabi, also Mariam die Astrolabistin, kennenlernen, eine Astronomin, die im 10. Jahrhundert in Aleppo lebte und einen Höhepunkt in der Entwicklung dieser Instrumente markierte. In diesem Museumsflügel begeisterten noch Meisterwerke der Kalligrafie und Buchkunst, vor allem perfekt gearbeitete Miniaturbücher und ein Koran in Form einer Schriftrolle. Vom Museum aus ging es mit dem Bus zu Kairos Smart Village und dem Dokumentationszentrum für das kulturelle und natürliche Erbe CULTNAT. Auf einem 180°-Präsentationspanorama aus neun Leinwänden werden hier Reichtümer aus der ägyptischen Geschichte vorgestellt. **(10)** In einem weiteren Raum können Nachbauten historischer Erfindungen wie eine Wasseruhr und verschiedene Astrolabien bewundert werden. Wir sahen ein Video, das die komplexe Funktionsweise der Astrolabien erklärt. Zu beeindrucken wusste auch ein Globus, auf den die Weltkarte der Ma'mun-Geografen übertragen wurde. **(1)** Im 9. Jahrhundert hatten um die 70 Gelehrte am Hof des Kalifen in Bagdad das geografische Wissen ihrer Zeit in eine Weltkarte zusammengetragen und entscheidend verbessert. Auch wenn die Umriss Afrikas, Asiens und Europas noch sehr grob erscheinen, sind die Dimensionen der Landmassen bereits sehr gut erfasst. Auf dem Globus bleibt auch noch genügend Platz für den damals

posterchild of the young art scene, the Townhouse Gallery founded by William Wells in 1998. The non-profit arts centre combines exhibition spaces with a library, residences and a theatre hall. The focus of the conversation was its difficult situation, such as the painstaking reconstruction of the building after a partial demolition and police surveillance measures. Wells himself is forbidden to come to Cairo. Next up was the Contemporary Image Collective (CIC), an initiative that combines discussions about photography with socio-political issues. The exhibitions here are the result of long-term research and cooperative projects. The large rental apartment where CIC resides in downtown is also a vibrant space with a library used as a co-working space, a digital photo lab and a darkroom. This was followed by a visit to the Medrar Gallery, which was showing an impressive moving poster exhibition. **(5)** Medrar's expertise lies in media art, as evidenced by the fascinating international programs of the Cairo Video Festival, curated by the gallery. After this exciting leap from the past to the present, the group ended the day on a felucca on the Nile. Against the backdrop of the metropolis of 10 million, participants enjoyed the Egyptian national dish of koshari and a soundtrack curated by sound artist Yara Mekawei from the recent history of the country from Mohammed Abdel Wahab to Halim el-Dabh. **(8)**

The second day began with a tour of the Museum of Islamic Art, which was severely damaged by a bomb attack in 2014 and was restored and reopened in 2017. **(3)** Asmaa Khattab led the way through the exhibition of art treasures from the dynasties of the Abbasids, Fatimids, Ayyubids and Mamluks. In addition to sorting by period, there are thematic divisions. In the Department of Medicine there is, among other things, an anatomical codex from the 17th century **(11)** and a so-called miracle shirt from the 18th century covered with a fine geometric pattern. Both are from Persia. In the following science room is a vitrine with astrolabes. These are elaborate measuring devices to determine position in sailing. Here we met Mariam al-Asturlabi—Mariam the astrolabe maker—an astronomer who lived in Aleppo in the 10th century and marked a high point in the development of these instruments. In this wing of the museum, the visitors were inspired by masterpieces of calligraphy and book art, especially the perfectly crafted miniature books and a Koran in the form of a scroll. From the museum, we went by bus to Cairo's Smart Village and the Centre for Documentation of Cultural and Natural Heritage (CULTNAT). There, riches from Egyptian history are presented on a 180° panorama of nine screens. **(10)** In another room, replicas of historical inventions such as a water clock and various astrolabes can be admired. We saw a video explaining the complex functioning

unbekannten Kontinent Amerika. Die theoretische Möglichkeit eines solchen soll der Universalgelehrte al-Biruni kurze Zeit später angenommen haben.

Der dritte Tag startete mit einem Sprung in die Zeit der Khediven, den Thronfolgern Muhammad Ali Paschas, dessen Ziel es war, mit Ägypten den Anschluss an die industrielle Revolution und an den Welthandel zu schaffen. Kairo wurde zu dieser Zeit nach europäischem Vorbild, dem Paris von Baron Haussmann, neu erbaut. Zahlreiche Architekten, vor allem aus Europa, bauten hier moderne Gebäude und Straßenzüge meist im historisierenden Stil. Ahmed Bendari führt jeden Freitag durch Downtown, um ein Bewusstsein für dieses architektonische Erbe zu schaffen, das nach Verbindungen zwischen Moderne und Geschichte, zwischen Europa und Orient, zwischen modernem Bauen und traditionellem Handwerk suchte. **(15, 16)** Der Bau des Abdeen-Palasts bezweckte die königliche Repräsentation des Khediven Ismail Pascha in diesem städtischen Umfeld. Auf dem Vorplatz dieses Prachtbaus hielt Dr. Barakat der Gruppe einen Vortrag zu dessen historischen Hintergründen. **(12, 14)** Nach diesem Zwischenstopp ging es auf die Festung von Kairo, die Zitadelle von Saladin, von der aus sich das Häusermeer der Nilmetropole überblicken ließ. **(4)** Mit einem Massaker an Ägyptens traditioneller Herrscherelite, den Mamlucken, festigte Muhammad Ali an dieser Stelle 1811 seine Macht. Später ließ er hier zu seinen Ehren eine Moschee im osmanischen Stil errichten, als klares Signal an den Sultan in Istanbul, dass er zwar formal sein Untergebener sein mag, aber ansonsten eine Partnerschaft auf Augenhöhe erwartet. **(6)** Der Tag fand seinen Abschluss im al-Azhar-Park. **(9)** Dieser große öffentliche Park entstand als private Millionienstiftung Aga Khans in den 1990ern dort, wo 500 Jahre lang Kairos Müll aufgetürmt wurde.

Am vierten Tag fand die erste öffentliche Präsentation des Projektes im Goethe-Institut statt. **(13)** In drei Kurzvorträgen erläuterten der Kurator Michael Arzt, die Chefkuratorin des Museums für Islamische Kunst Malaysia, Dr. Heba Nayal Barakat, und die Künstlerin Mehreen Murtaza ihre Perspektiven auf die bevorstehende Ausstellung. Im Anschluss wurde Ginan Seidls Experimentalfilm »Spin« gezeigt, der in assoziativen Bildern und Textcollagen nach Parallelen zwischen Glauben und Wissenschaft, zwischen Sufiritualen und Kernphysik sucht. Die Recherche in Kairo endete mit einer Klangperformance von Yara Mekawei im Garten des deutschen Kulturinstituts.

of the astrolabe. Also impressive was a globe onto which the world map of the Ma'mun geographers has been transferred. **(1)** In the 9th century, around 70 scholars at the caliph's court in Baghdad collected the geographic knowledge of their time in a significantly improved world map. Even if the outlines of Africa, Asia and Europe still seem very rough, the dimensions of the land masses are well accounted for. There is still enough space on the globe for the then unknown continent of America. The polymath al-Biruni is said to have theorised its existence a short time later.

The third day began with a jump to the time of the Khedives, the heir of Muhammad Ali Pasha, whose goal was to join Egypt to the industrial revolution and global trade. At that time, Cairo was rebuilt on the European model—the Paris of Baron Haussmann. Numerous architects, mainly from Europe, built modern buildings and streets mostly in the historicising style. Every Friday, Ahmed Bendari guides tours through downtown to raise awareness of this architectural heritage, which sought to connect modernity and history, Europe and the Orient, modern building and traditional crafts. **(15, 16)** The construction of the Abdeen Palace aimed at the royal representation of the Khedive Ismail Pasha in this urban environment. On the forecourt of this magnificent building, Dr. Barakat gave the group a lecture on its historical background. **(12, 14)** After this stopover we went to the fortress of Cairo, the Citadel of Saladin, which overlooks the sea of houses of the Nile metropolis. **(4)** In 1811, Muhammad Ali consolidated his power here with a massacre of Egypt's traditional ruling elite, the Mamluks. Later, he erected an Ottoman-style mosque in his honour—a clear signal to the sultan in Istanbul that while Ali may be formally the sultan's subordinate, he otherwise expects partnership on equal terms. **(6)** The day ended in al-Azhar Park. **(9)** This large public park began in the 1990s as Aga Khan's private multi-million-dollar donation to a site where 500 years of Cairo's rubbish had piled up.

On the fourth day, the first public presentation of the project took place at the Goethe Institute. **(13)** In three short lectures, curator Michael Arzt, chief curator of the Museum of Islamic Art Malaysia Dr. Heba Nayal Barakat and artist Mehreen Murtaza outlined their perspectives on the upcoming exhibition. Subsequently, Ginan Seidl's experimental film »Spin« was shown, which seeks parallels between faith and science, between Sufi rituals and nuclear physics through associative images and text collages. The research in Kairo ended with a sound performance by Yara Mekawei in the garden of the German cultural institute.

SCHRITTE AUS DEM ZIRKEL STEPS OUT OF THE CIRCLE

NACHBETRACHTUNGEN ZUR AUSSTELLUNG VON
REFLECTIONS ON THE EXHIBITION FROM
MICHAEL ARZT (MA) & ELHAM KHATTAB (EK)

MA: Die Erfahrung dieses Projekts hat für mich viel verändert. Von Anfang an war es mir sehr wichtig, Dich als Co-Kuratorin zur Ergänzung meiner notgedrungen westlichen Sichtweise einzuladen. Doch je mehr wir fortfuhren, das Projekt zu diskutieren, bemerkte ich, dass wir mehr und mehr an denselben Fragen arbeiten. Wenn ich heute das Ausstellungskonzept lese, überrascht mich, wie die Künstlerinnen und Künstler unsere Fragen beantwortet haben. Die hohe Relevanz der Sufi-Traditionen für zeitgenössische künstlerische Ansätze und die wiederkehrenden Bezüge zum Arabischen Frühling hätte ich so nicht erwartet.

EK: Mich interessierte die Selbstanalyse und die Entdeckung des Universums als Hauptquellen des Islam. Es war für mich wichtig, Antworten über den Islam durch zeitgenössische Kunst zu finden, indem ich Künstlerinnen und Künstlern mit islamischem Hintergrund Raum für eigene Fragestellungen gab. Ich war erstaunt über Kunstwerke, die mir zeigten, dass es nicht nur im Westen stereotype Bilder über den Islam gibt, sondern auch wir Korangläubige Klischeebilder von uns und unserer Religion im Kopf haben.

MA: Es wurden aufregende, unbekannte Geschichten erzählt, wie das Schicksal von Mirzadeh Eshghi auf Aklaghis Fotografie, der Einfluss der Tabayriat-Frauen in Mekka in Al-Abdalis Skulptur, die Rituale der marokkanischen Joujouka in Hassaks Klangcollagen oder Murtazas Fantasie über den Nobelpreisträger Abdus Salam. Erstaunlich sind die

MA: The experience of this project has changed a lot of things for me. It was very important to me from the beginning to invite you as a co-curator to supplement my unavoidably Western perspective. But, the more we continued to discuss the project, the more I realised that we are working on the same issues. When I read the exhibition concept today, I was surprised how the artists answered our questions. I didn't expect the high relevance of the Sufi traditions for contemporary artistic approaches or the recurring references to the Arab Spring.

EK: I was interested in the self-analysis and the discovery of the universe as the main sources of Islam. It was important to me to find answers to Islam through contemporary art by giving artists with an Islamic background space to ask their own questions. I was taken aback by artworks that showed me that clichés about Islam are not only stereotypes of the West, but that we followers of the Koran have clichéd images of ourselves and our religion in our heads, too.

MA: Exciting, unfamiliar stories were told, such as the fate of Mirzadeh Eshghi in Aklaghí's photographs, the influence of the Tabayriat women in Mecca in Al-Abdali's sculpture, the rituals of Moroccan Joujouka in Hassak's sound collages, or Murtaza's fantasy about Nobel laureate Abdus Salam. The links between art and faith traditions with current artistic techniques are startling, such as those between the Abjad number mysticism and digitisation and capitalism by Zakaria, the complex

Verknüpfungen von Kunst- und Glaubenstraditionen mit aktuellen künstlerischen Techniken, wie die Abdschad-Zahlenmystik mit Digitalisierung und Kapitalismus bei Zakaria, die komplexen islamischen Symmetrien in Hussains Computeranimationen und die Aktualisierung der Miniaturmalerei durch Qureshi. Herausfordernd ist Shabanas sehr direkte Antwort auf unser Konzept, die die Idee der Aufklärung in Frage stellt und Befreiung in der immer schnelleren Zuspitzung gegenwärtiger Widersprüche sieht. Mohammeds Augenzeugenbericht über die Massaker des IS in Özgens Video rüttelt immer wieder auf. Die Zusammenschau dieser und anderer Positionen gibt ein sehr vielfältiges Bild von islamischen und islamisch geprägten Kulturen.

EK: Ich glaube, wir haben unser Bestes getan, um in unterschiedlichen Konzepten und Medien der zeitgenössischen Kunst ein oft verborgenes Bild von Islam und Aufklärung zu zeichnen. Wenn wir uns zum Beispiel die Fotoserie von Feriel Bendjama »We, they and I« anschauen, sehen wir auf den ersten Blick verschleierte Frauen mit irritierende Accessoires. Die Künstlerin thematisiert hier wie die muslimische Gemeinschaft sie gerne sehen würde und dann wie sie sich selbst sieht. Jedes Accessoire erzählt eine eigene Geschichte. Als verschleierte Frau bedeutet mir diese Arbeit sehr viel. Insbesondere bei Kunstwerken wie »Aaaaaaaaah« von Anahita Razmi musste ich viel über eigene Klischeebilder nachdenken und ich stellte mir die Frage, ob ich das Echo eines Gebetsanrufs zu einem Video einer tanzenden Frau präsentieren möchte. Ein weiteres Werk ist »Ya« von Adel Abidin: Als Sunnitin fragte ich mich, ob es möglich ist, einen schiitischen Standpunkt auf den Islam zu zeigen? Oder bei Yara Mekaweis Installationen über Ibn Sina: Sollen wir soweit gehen, dass wir nicht nur das Leben religiöser Erneuerer aus der Vergangenheit zeigen, sondern auch ihre Sünden? Für mich war die Schlussfolgerung, nichts ist unmöglich. Als Menschen sind alle gleich. Der Islam ist ein Geschenk für die Menschheit. Er gibt uns Raum zum Denken und zum Entdecken. Das erste Wort im Koran heißt »Lies«. In diesem Sinne habe ich meine Klischeebilder hinter mir gelassen, um Türen für den Dialog zwischen Künstlerinnen und Künstlern, Kuratorinnen und Kuratoren und dem Publikum zu öffnen.

MA: Tiefere Kenntnisse islamischer Glaubensströmungen und die Geschichte islamisch geprägter Gesellschaften gehören nicht zum Allgemeinwissen in (Ost-)Deutschland. Zeitgenössische Kunst aus dem Nahen Osten und Nordafrika wird hier selten gezeigt. Für mich war es eine Reise ins Unbekannte. Heute sehe ich, dass selbst die Fokussierung

Islamic symmetries in Hussain's computer animations, or the updating of miniature painting by Qureshi. Shabana's very direct response to our concept, which questions the idea of enlightenment and sees liberation in the ever-accelerating escalation of contemporary contradictions, is quite challenging. Muhammed's eyewitness account of the massacres by IS in Özgen's video continues to disturb. The bringing together of these and other positions gives a very diverse picture of Islamic and Islamic influenced cultures.

EK: I believe we have done our best to paint an often hidden picture of Islam and Enlightenment through different concepts and media in contemporary art. For example, if we look at the photo series by Feriel Bendjama, »We, they and I«, at first glance we see veiled women with confusing accessories. The artist discusses here how the Muslim community would like to see her and then how she sees herself. Each accessory tells its own story. As a veiled woman, this work means a lot to me. Especially with artworks like »Aaaaaaaaah« by Anahita Razmi I had to think a lot about my own clichéd images, and I asked myself if I wanted to present the echo of a prayer call to a video of a dancing woman. Another work is »Ya« by Adel Abidin: As a Sunni, I wondered if it is possible to show a Shiite stance on Islam? Or Yara Mekawe's installations about Ibn Sina: Should we go so far as to not only show the lives of religious innovators from the past, but also their sins? For me, the conclusion was that nothing is impossible. As humans, we are all the same. Islam is a gift for all humanity. It gives us space to think and to discover. The first word in the Koran is »read«. In this sense, I have left behind my stereotypes to open doors for dialogue between artists, curators and the public.

MA: Deeper knowledge of Islamic religious currents and the history of Islamic-influenced societies isn't common in (East) Germany. Contemporary art from the Middle East and North Africa is rarely shown here. For me it was a journey into the unknown. Today I see that even the focus on the—in this country—almost unknown golden age of Islam was very narrow. Mekawe's online radio project Submarine for mapping the music cultures of all African countries shows a kaleidoscopic diversity. Nugroho's paintings open the door to Islamic traditions and current social issues in South Asia. Razmi's »Reign Coats« are very revealing. We have focused quite a bit on the dialogue between Europe and the Middle East. These Japanese coats remind us that there were, of course, cultural transfers in all directions, naturally also to the Far East.

auf das hierzulande nahezu unbekanntes goldene Zeitalter des Islam sehr eng gefasst war. Mekawis Online-Radioprojekt Submarine zur Kartierung der Musikkulturen aller afrikanischen Länder zeigt ein großes Kaleidoskop der Vielfalt. Nugrohos Gemälde öffnen die Tür zu islamischen Traditionen und aktuellen Gesellschaftsfragen in Südasiens. Razmis »Reign Coats« sind sehr aufschlussreich. Wir haben uns ja sehr auf den Dialog zwischen Europa und Nahem Osten konzentriert. Diese japanischen Mäntel erinnerten uns daran, dass es natürlich kulturelle Transfers in alle Richtungen gab, selbstverständlich auch nach Fernost.

Die »Vergessenen Aufklärungen« können nur ein Anfang gewesen sein. Es gibt in Deutschland keine größere Kunstinstitution, die sich auf zeitgenössische Kunst aus dem Nahen Osten oder den Dialog zwischen West und Ost spezialisiert hat. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn sich Künstlerinnen und Künstler aus Europa, Afrika und Asien zu einem Netzwerk zusammenschließen, um in sufistischen Philosophien nach Inspiration für aktuelle Fragen zu posthumanistischen Cyborgs, Geschlechterrollen und individueller Freiheit zu suchen. Und natürlich wäre es großartig, den Dialog mit Heba Nayal Barakat, der Chefkuratorin des Islamischen Kunstmuseum in Malaysia, fortzusetzen, um den Blick weiter in den Osten zu öffnen.

EK: Ja, das stimmt. Viele Fragen, die ich als Kuratorin über den Islam, das Universum, die Menschheit und Technologie erforschen möchte, bleiben offen. Ich werde mich weiterhin auf die Suche nach neuen künstlerischen Talenten in Nordafrika und im Nahen Osten begeben: Künstlerinnen und Künstler, Forscherinnen und Forscher, die mit Hilfe neuer Medien wahrhaftige Geschichten über unsere Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und die Menschlichkeit erzählen. Ich fahre fort »mehr Aufklärung« in unserer Region zu suchen, inschallah.

*

MICHAEL ARZT, künstlerischer Direktor der HALLE 14 – Zentrum für zeitgenössische Kunst Leipzig, 1977 in Karl-Marx-Stadt/Chemnitz (DE) geboren.

MICHAEL ARZT, artistic director of HALLE 14 – Centre for Contemporary Art Leipzig, was born 1977 in Karl-Marx-Stadt/Chemnitz (DE).

»Forgotten Enlightenments« could only scratch the surface. There is no major art institution in Germany that focuses on contemporary art from the Middle East or the dialogue between West and East.

I would also be thrilled to see artists from Europe, Africa and Asia join forces to search in Sufi philosophies for inspiration on current questions about posthumanist cyborgs, gender roles and individual freedom. And of course, it would be great to continue the dialogue with Heba Nayal Barakat, the chief curator of the Islamic Art Museum in Malaysia, to further open the view to the East.

EK: Yes, that's right. Many of the questions I want to explore as a curator about Islam, the universe, humanity and technology remain open. I will continue to look for new artistic talents in North Africa and the Middle East: artists and researchers who, with the help of new media, tell truthful stories about our past, present, future and humanity. I continue to seek »more enlightenment« in our region, »god willing«.

*

ELHAM KHATTAB wurde 1981 in Kairo (EG) geboren. Nach ihrem Abschluss an der Helwan Universität 2004 begann sie im Bereich Kunstmanagement zu arbeiten, dabei hat sie an zahlreichen Programmen im Nahen Osten, Europa und den USA teilgenommen. 2008 gründete sie die Organisation Out Of The Circle, um die Entwicklung von Medienkunst in Nordafrika und im Nahen Osten zu befördern. Zur Zeit ist sie Kunstmanagement-Stipendiatin am DeVos Institute der Maryland University Washington DC (US).

ELHAM KHATTAB was born in 1981 in Cairo (EG). After graduating in 2004 from Helwan University, she started working in art management, having participated in numerous programs in the Middle East, Europe and the US. In 2008, she founded the Out Of The Circle organisation to promote the development of new media art in North Africa and the Middle East. She is currently an art management fellow in DeVos Institute at Maryland University Washington DC (US).

AUSSTELLUNG/ EXHIBITION

Kuratoren / Curators: Michael Arzt & Elham Khattab

Kuratorische Assistenz / Curatorial Assistance:
Claudia Gehre

Projektassistenz / Project Assistance: Daria Janke

Ausstellungstechnik / Exhibition Installation:

Sebastian Hühmer (Leitung), Alexander Bazien,
Evgenij Gottfried, Mario Kühne, Georg Lisek,
Tobias Schillinger, Andreas Schröder

Kunstvermittlung / Art Education: Katrina Blach

(Leitung), Jule Kessler, Rasool Abu Saab,
Alina Salzer, Anna Schimkat, Malte Taffner

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Public Relations:

Monique Ertlitz (Leitung), Samira Hiam Kabbara,
Hanna Stegemann, Feodora Strehlauf

Finanzen und Verwaltung / Finances and

Administration: Andreas March, Katja Berger

Praktikanten / Interns: Marie-Sophie Himmler,
Marta Kawka, Janika Jähnisch, Franziska Kirchner,
Sven Röder, Franziska Schmottlach, Lena Seefried,
Sarah Müller, Lisa Wachter

Besucherservice / Visitor Service: Samira Hiam

Kabbara & Henrik Rohde (Leitung), Sophie Baier,
Anne-Caroline Balabanov, Natalia Breininger,
Daria Frei, Albina Gräfe, Caroline Helm, Shalyn
Hempovicz, Arabella Hilfiker, Yana Kadykova,
Mariam Dabdoub, Sophia Krasomil, Jana Knepppek,
Sascha Neubert, Zoe von Pilgrim, Constanze Schäffer

Grafikdesign / Graphic Design: Alexandra Rusitschka

Team Workshop in Kairo / Cairo: Dr. Heba Nayal

Barakat, Mohamed Ismail Shawky, Maria
Krizhanovskaya (Cultograph), Asmaa Khattab
(Walk like an Egyptian tours)

Gefördert durch / Funded by:

Kulturstiftung
des
Freistaates
Sachsen

Gefördert durch die Kulturstiftung des
Freistaates Sachsen. Diese Maßnahme
wird mitfinanziert durch Steuermittel
auf der Grundlage des von den Abge-
ordneten des Sächsischen Landtags
beschlossenen Haushaltes.

Stadt Leipzig
Kulturamt

Institut für
Auslandsbeziehungen

GOETHE
INSTITUT
Große Kultur Deutschland

In Kooperation mit / In cooperation with:

IMPRESSUM/ IMPRINT

Herausgeber / Publisher: HALLE 14 e.V., Leipzig 2019,

Spinnereistraße 7, 04179 Leipzig
vertreten durch den Künstlerischen Direktor /
represented by Artistic Director Michael Arzt

Redaktion / Editor: Michael Arzt

Texte / Texts: Michael Arzt, Elham Khattab,
Hendrik Papat

Übersetzung / Translation: Monica Sheets

Bildnachweis / Photo Credits:

HALLE 14 | Walther Le Kon

außer/except: Azadeh Akhlaghi (S. 6: 2, 3), Katrina
Blach (S. 38, oben und unten links), Ferial Bendjama
(S. 12: 1), Abdellah M. Hassak (S. 16: 3), Usman Javaid
(S. 32: 2, 3), Samira H. Kabbara (S. 34: 2, 3), Alina Salzer
(S. 38, oben rechts), Mohamed Ismail Shawky (S. 3: 3,
S. 40, 42), Shrine Productions (S. 10)

Grafikdesign / Graphic Design: Kristina Brusa

Auflage / Edition: 1.000

ISBN: 978-3-9821212-0-8

Rückseite / Back cover:

Mehreen Murtaza, Transmissions From A Missing
Satellite, 2013/2019 (Detail)

Stop/Reverse/Loop/Speed:

Notes on enlightenment, darkness, and hyper-technology.

This is an upside-down algorithm. Endless reversed equilibrium.

Learn from us:

For the times where mosques are alternated by night clubs.

Sufi rituals become raves.

Clashing with society becomes dancing.

It in itself.

Starts by..

STOP/

Stop calling for enlightenment..it is not dark on your side. Everything is clear in front of your eyes. Yet it is so confusing and contradicting and you can't escape.

Because dark and darkness are different entities.

Stop confusing both the condition and the reason.

Machines took over, and you can't stop it anymore.

So stop your fear of technology.

Existing is heavy in the western reason.

Existing is lighter in the East. Lighter than you might even notice.

Humanity is a myth.

Reason is the medium we use to convince ourselves that some myths are real.

Islamic enlightenment is a myth like all other kinds of enlightenment.

The reason is not enough.

Stop bridging gaps made out of concrete walls. The internet is playing this role way better.

Stop running in the circles of your alienation and isolation.

You are not free.

You are only free to consume what you want and don't want.

The rest is taken care of by a body with no organs.

You might be one of the organs, or even the whole body, or both at a time.

Forget enlightenment.

REVERSE/

Reverse the vehicle and get out of utopia.

It is faster than you. Very fast you can't even notice that you are part of it.

Scrub your scattered confusions and go back to the intensive Zero.

In order to comprehend moving forward, you have to see in front of you, which you can not.

Reverse your reasoning and open your eyes to darkness.

You can see but you can't act. They can see and act.

They terrorize you..and you accept it.

Normalize darkness and come close to its mechanism.

You didn't absorb materiality therefore, you exist at a level Zero.

Reverse until you realize you are becoming at level One.

Here you fill a gap you need to bridge.

Extend..

And..

LOOP/

It is more than [Zero and One]

It is conscious and it will represent itself.

Don't miss it being busy with your enlightened Ego.

All the old circuits are shortened.

The loop is radical enough but doesn't give any solutions.

It is the condition of being yet it will not produce the awareness of being.

It is a way to go inside the system as long as $[i \geq 0]$.

Meditate on/inside the system as the loop goes on.

Make this 5 prayers a day.

Pray harder.

And..

SPEED/

Islam is already in its future.

[You are face to face with its accelerated version.]

Future is reversed.

Speed up your fears.

Radicalize darkness

Catch the hyper-real

The possibilities are endless..

Become a hologram.

Deny the enlightenment.

'Konsum'

..And consume art

Become a tool.

3D print a shrine.

Generate electronic talismans.

Romanticize boredom.

Worship a god in a video game.

Get an electronic chip in your brain, it heals depression.

Get another chip to feel god.

Haunt screens with non-human objects.

Meditate in Virtual Reality.

Execute an endless loop.

Calculate a NaN.

Destroy time.

Start/

HAL

ZENTRUM FÜR
ZEITGENÖSSISCHE
KUNST

**AUSSTELLUNG MIT /
EXHIBITION WITH:**

**ADEL ABIDIN
AZADEH AKHLAGHI
MELIH APA &
MEHMET FAHRACI
SARAH AL-ABDALI
FERIEL BENDJAMA**

**EMRAH GÖKDEMİR &
KENAN NURAYDIN
MANAF HALBOUNI
ABDELLAH M. HASSAK
ZARAH HUSSAIN
SOUKAINA JOUAL
YARA MEKAWEI
MEHREEN MURTAZA
EKO NUGROHO**

**ERKAN ÖZGEN
IMRAN QURESHI
ANAHITA RAZMI
HAYTHEM ZAKARIA**

**ARTIST IN RESIDENCE:
ISLAM SHABANA**

ISBN 978-3-9821212-0-8