

Doing Art politically: What does this mean?

Today, the concepts, 'political art', 'committed art', 'political artist' and 'committed artist' are used very often. These simplifications and abbreviations have long since been superseded. They are cheap and cognitively lazy classifications. Not for a second do I think that I am more 'committed' than any other artist. As an artist, one must be totally committed to one's art. There is no other possibility if one wants to achieve something with one's art than to commit oneself totally. That holds for any art. Today there is great confusion about the question concerning what 'Political' and 'political' are. I am only interested in what is really political, the 'Political' with a capital P, the political that implicates: Where do I stand? Where does the other stand? What do I want? What does the other want? The 'political' with a small p, the opinions and forging of majorities, does not interest, and has never interested me. For I am concerned with *making my art politically*. I am not concerned with, and have never been concerned with making political art.

The statement, 'making art politically — not making political art' I learned from Jean-Luc Godard. He said, "It is a matter of making films politically; it is not a matter of making political films". But what does it mean to make art politically?

Doing Art politically: This means deciding in favour of something

I have decided to situate my work in the fields of form and force called love, politics, philosophy and aesthetics. I want my work to always touch all of these fields. All four fields are equally important to me. However, my work does not have to fill out all these fields evenly, although I always want all four fields to be touched. One, but only one, of the four fields of form and force is politics. The choice of the force- and form-field, politics, means that in my work I always want to pose the question: What do you want? Where do you stand? It also means that I always want to pose the question for myself: What do I want? Where do I stand? The force- and form-field, politics, just as the field, aesthetics, can also be interpreted negatively. I am aware of that. But it is never a matter of excluding or pushing away the negative; it is a matter of confronting also the negative; it is a matter of working also within the negative, involving oneself with it; and it is always a matter of not being negative oneself. Through my work, I want to create a new truth beyond negativity, beyond the current state of affairs, beyond the commentaries, beyond the opinions and beyond the weighing of considerations.

Doing Art politically: This means creating something

I can only create something if I behave positively toward reality, even toward the hard core of reality. But it is a matter of never allowing the pleasure, the choice, the fun of work, the positive in creation, the fair, to be asphyxiated by critique. It is a matter of not reacting; it is a matter of always being proactive. Art is always action; art is never reaction. Art is never merely a reaction or critique. It is not a matter of being uncritical or of not exercising any critique; it is a matter of being positive despite the sharpest of critique, despite uncompromising rejection and despite unconditional resistance. It is a matter of not allowing the passion, the hope and the dream to be denied to oneself. To create something means to risk oneself. I can only do that if I make a work without at the same time analyzing what I am making. To take the risk, to have joy in working, to be positive is a precondition for making art, for only in being positive can I create something from out of myself. I want to be positive, even in the midst of the negative. And because I want to be positive, I must

gather the courage to touch also the negative. That is where I see the political in making art. It is a matter of creating an action, of risking an assertion, of making a postulation, a positing which goes beyond mere criticism. I want to be critical, but I do not want to allow myself to be neutralized by being critical. I want to try to proceed also beyond the critique I express, and I do not want to make it easy for myself through (narcissistic) self-critique. I never want to lament about myself as an artist, for there is no reason to do so — I can do my work; I can create something.

Doing Art politically: This means loving the material with which one is working

To love does not mean to be in love with one's material or to lose oneself in it. Rather, loving one's material means placing it above everything else, working with it with awareness, and it means insisting through it.

I love the material because I have decided in favour of it, and therefore I do not want to replace it. For, because I have decided in favour of it and love it, I cannot and do not want to change it. The decision in favour of the material is a prodigiously important one; that is the political. And because I have made this decision, I cannot give way to the wishes or demands for 'something else' and 'something new'.

Doing Art politically: This means working for the other

To work for the other means at first to work for the other in myself, and it also means working for a non-exclusive public. The other can be my neighbour, it can be a stranger, someone who scares me, whom I do not know and also do not understand. The other is someone about whom I have not thought and whom I have not expected. The non-exclusive public is not simply everybody or the mass or the majority; the non-exclusive public consists of the others, the sometimes more and sometimes less numerous others. Through and in my work I want to work for a non-exclusive public. I want to bank everything on never excluding the other from my work; I always want, unconditionally, to include the other. I want to include the other through the form of my work. The other is also the reason why I do not make any distinction between works in public space, in a commercial gallery, at an art fair, in the museum, in the Kunsthalle, in the alternative art space. That is the political. To work for the other gives me the possibility of positioning myself as an artist outside the spectrum of weighing considerations.

Doing Art politically: This means giving a form

Not making a form, but giving a form, a form which comes from me, which comes only from me, and which can only come from me because I see the form in this way, because I understand the form in this way and because I know the form only in this way. In contrast to making a form, giving form means to be one with it. I must be able to stand being alone with this form. It is a matter of holding up the form, of asserting the form and defending it — against everything and everyone. It is a matter of positing the question of form for oneself and of trying, by giving form, to give an answer. I want to try to confront myself with the great artistic challenge: How can I give a form which takes a position? And how can I give a form that resists the facts? I want to understand the question of form as the most important question for the artist.

Doing Art politically: This means constructing a stage or platform with the work

The platform created in this way enables others to come into contact with the work. I want to

understand all my works as a surface or a field. This field or surface is the surface that enables access to or contact with the art. On this surface the impact or friction takes place, and through the contact the other can be implicated. This surface — my work — must be a locus for dialogue or for confrontation. I think that art has the power and capability, because it is art, to create the conditions for a dialogue or a confrontation, directly, one-to-one, without communication, without mediation, without smoothing things over. As an artist I want to see my work as a platform, a platform which is an unambiguous opening to the other. I always want to ask myself, Does my work possess the dynamic for a breakthrough? And I ask myself, is there an opening in my work? Does my work resist the tendency toward the hermetic? My work must create an opening; it must be a door, a window or even only a hole, a hole beaten into today's reality. I want to make my art with the will to create a breakthrough.

Doing Art politically: This does not mean working either for or against the market

Rather it is a matter of understanding the market as a part of the artist's reality and of working in this reality. Not wanting to work either for or against the market is not merely a declaration; it is the awareness that only through autonomy and independence can art manage to put itself beyond the laws of the market. Only the direct and affirmed confrontation with the reality of the market, despite errors and defects and despite injuries, makes it possible to resist the pressure of the market and to go beyond it. As an artist I must not become dependent. Always, and especially in the initial years, the artist needs support and assistance. I know that this support and assistance are important, but I must never make myself or my work dependent upon them.

Doing Art politically: This means giving oneself the means to do so

It is a matter of inventing one's means for working oneself, or of appropriating them. My means are headlessness; energy = yes quality = no; weakening oneself but wanting to make a strong work; not being economical with oneself; expending oneself; panic is the solution!; being precise and simultaneously exaggerating; undermining oneself; being cruel vis-à-vis one's own work, being tenacious, less is less! more is more!; it is never won, but it is also never totally lost!; to have the ambition to coin a new concept with my work; to assume responsibility for everything concerning my work; to bear looking stupid in view of my own work; better is always less good!; refusing all hierarchies; believing in the friendship between art and philosophy; being prepared to pay the price for my work as the first to do so.

Doing Art politically: This means using art as a tool or weapon

I understand art as a tool to get to know the world. I understand art as a tool to confront myself with reality. And I understand art as a tool to live in the times in which I am. I always ask myself, Does my work have the ability to generate an event? Can I encounter someone with my work? And with my work, do I manage to get to know something? Or, through my work, can someone get to know something?

To make art politically means to understand the work which I am making today, in my milieu, in my history, as a work which wants to go beyond this, my milieu, beyond this, my history. I want to achieve in and through my life that I confront myself with universal problems. Therefore I must work with what surrounds me, with what I know and with what affects me, not in such a way as to succumb to the temptation of the particular, but rather, on the contrary, to touch universality. The particular, which always excludes, must be resisted. For me this means that I want to make my work which I make here and today a universal work. That is the political.

Doing Art politically: This means being a warrior

Thomas Hirschhorn, Aubervilliers, summer 2008 - (Translated from the German by Dr Michael Eldred, Cologne)

“Was heisst: Kunst politisch machen?”

Die Begriffe “Politische Kunst”, “Engagierte Kunst”, “Politischer Künstler” oder “Engagierter Künstler” werden heute sehr oft benutzt. Diese Vereinfachungen und Abkürzungen sind schon lange überholt. Es sind billige und denkfaule Klassifizierungen. Keine Sekunde denke ich, ich sei mehr 'engagiert' als ein anderer Künstler. Als Künstler muss man total engagiert sein mit seiner Kunst. Es gibt keine andere Möglichkeit wenn man etwas erreichen will mit seiner Kunst ausser ein totales Engagement. Das zählt für jede Kunst. Es besteht heute eine grosse Konfusion um die Frage was “Politisch” oder “politisch” sei. Mich interessiert nur das wirklich Politische, das “Politische” mit einem grossen “P”, das Politische das impliziert: wo stehe ich? wo steht der Andere? was will ich? was will der Andere? Das “politische” mit einem kleinen “p” – die Meinungen und Mehrheitsfindungen – interessiert mich nicht und hat mich nie interessiert. Denn es geht mir darum, meine Kunst politisch zu machen, es geht mir nicht – es ging mir nie darum – politische Kunst zu machen. Den Satz: “Kunst politisch machen – nicht politische Kunst machen” habe ich von Jean-Luc Godard. Er hat gesagt: “Es geht darum Filme politisch zu machen, es geht nicht darum politische Filme zu machen”. Aber was heisst: Kunst politisch machen?

Kunst politisch machen, heisst sich für etwas entscheiden. Ich habe mich entschieden meine Arbeit in das Form- und Kraftfeld von ‚Liebe‘, ‚Politik‘, ‚Philosophie‘ und ‚Ästhetik‘ zu setzen. Ich will, dass meine Arbeit immer alle diese Felder berührt. Alle vier Felder sind mir gleich wichtig. Meine Arbeit muss aber nicht alle Felder gleichmässig ausfüllen, aber immer will ich, dass alle vier Felder berührt werden. Eines – aber nur eines – der vier Form- und Kraftfelder ist ‚Politik‘. Die Wahl des Kraft- und Formfeldes ‚Politik‘ bedeutet, dass ich in meiner Arbeit immer die Frage stellen will: Was willst Du? Wo stehst Du? Es bedeutet auch, dass ich mich selbst immer der Frage stellen will: Was will ich? Wo stehe ich? Das Kraft- und Formfeld ‚Politik‘ – wie auch das Feld ‚Ästhetik‘ – kann auch negativ gedeutet werden, dessen bin ich mir bewusst. Aber es geht nie darum das Negative auszuschalten oder wegzudrängen, es geht darum auch das Negative zu konfrontieren, es geht darum auch im Negativen zu arbeiten, sich damit zu befassen und es geht immer darum nicht selber negativ zu sein. Ich will – durch meine Arbeit – über die Negativität, über die Aktualität, über die Kommentare, über die Meinungen und über das Abwägen hinaus eine neue Wahrheit schaffen.

Kunst politisch machen, heisst etwas erschaffen. Etwas erschaffen oder etwas schöpfen kann ich nur wenn ich mich positiv zur Wirklichkeit verhalte, auch zum harten Kern der Wirklichkeit. Aber es geht darum, die Lust, die Freude, den Spass an der Arbeit, das Positive am Schaffen, das Schöne am arbeiten nie durch Kritik ersticken zu lassen. Es geht darum, nicht zu reagieren, es geht darum, immer aktiv zu sein. Kunst ist immer Aktion, nie ist Kunst Reaktion. Nie ist Kunst nur eine Reaktion oder blosser Kritik. Es geht nicht darum, unkritisch zu sein oder keine Kritik zu üben – es geht darum trotz schärfster Kritik, trotz kompromissloser Ablehnung und trotz unbedingten Widerstandes positiv zu sein. Es geht darum sich die Leidenschaft, die Hoffnung und den Traum nicht absprechen zu lassen. Etwas erschaffen heisst sich riskieren, das kann ich nur, wenn ich eine Arbeit mache ohne – im gleichen Moment – zu analysieren was ich mache. Risiko eingehen, Freude an der Arbeit, positiv sein ist Voraussetzung für das Kunstmachen, denn nur indem ich positiv bin, kann ich etwas von mir aus erschaffen. Ich will positiv sein – auch mitten im Negativen. Und weil ich positiv sein will, muss ich den Mut aufbringen auch das Negative zu berühren, da sehe ich das Politische dabei. Es geht darum eine Aktion zu schöpfen, eine Behauptung zu wagen, eine Setzung zu machen, eine Setzung die über die Kritiziererei hinausgeht. Ich will kritisch sein, aber ich will mich nicht vom Kritischsein neutralisieren lassen. Ich will versuchen auch – über die von mir ausgeübte Kritik – hinaus zu gehen und ich will es mir nicht durch – narzisstische – Selbstkritik einfach machen. Ich will mich nie als Künstler beklagen, denn es gibt keinen Grund dazu – ich kann meine Arbeit machen, ich kann etwas erschaffen.

Kunst politisch machen, heisst das Material mit dem man arbeitet zu lieben. Lieben, bedeutet nicht verliebt zu sein in seine Materialien oder sich darin zu verlieren. Vielmehr heisst sein Material zu lieben, es über Alles andere zu stellen, damit bewusst zu arbeiten und es heisst damit zu insistieren. Das Material liebe ich weil ich mich dafür entschieden habe – und deshalb will ich es nicht austauschen. Denn, weil ich mich dafür entschieden habe – es liebe – kann und will ich es nicht ändern. Die Entscheidung für das Material ist eine ungemein wichtige Entscheidung, das ist das Politische. Und weil ich diese Entscheidung getroffen habe, kann ich den Wünschen oder Forderungen nach ‚etwas Anderem‘ und nach ‚etwas Neuem‘ nicht nachgeben.

Kunst politisch machen, heisst für den Anderen arbeiten. Für den Anderen zu arbeiten heisst, zuerst für den Anderen in mir selbst zu arbeiten und es heisst auch, für ein Nicht-exklusives Publikum zu arbeiten. Der Andere

kann mein Nachbar sein, es kann ein Fremder sein, jemand der mir Angst macht, den ich nicht kenne und auch nicht verstehe. Der Andere ist jemand an den ich nicht gedacht habe und den ich nicht erwartet habe. Das Nicht-exklusive Publikum sind nicht einfach ‚Alle‘ oder ‚die Masse‘ oder ‚die Mehrheit‘, das Nicht-exklusive Publikum besteht aus den Anderen, den manchmal mehr oder manchmal weniger ‚Anderen‘. Ich will – durch und in meiner Arbeit immer für ein Nicht-exklusives Publikum arbeiten. Ich will alles daransetzen den Anderen nie von meiner Arbeit auszuschliessen, ich will ihn immer und unbedingt einschliessen. Ich will den anderen durch die Form meiner Arbeit einschliessen. Der Andere ist auch der Grund weshalb ich keinen Unterschied mache zwischen Arbeiten im öffentlichen Raum, in der kommerziellen Galerie, auf der Kunstmesse, im Museum, in der Kunsthalle, im alternativen Kunstraum. Das ist das Politische. Für den Anderen zu arbeiten, gibt mir die Möglichkeit mich als Künstler ausserhalb des ‚Spektrums der Abwägenden‘ zu platzieren.

Kunst politisch machen, heisst Form geben. Nicht eine Form machen – Form geben. Eine Form, die von mir kommt, die nur von mir kommt, die nur von mir kommen kann, weil ich die Form so sehe, weil ich die Form so verstehe und nur weil ich die Form so kenne. Form geben heisst – im Gegensatz zu einer Form machen – mit ihr Eins sein. Ich muss mit dieser Form alleine zu sein aushalten können. Es geht darum die Form hochzuhalten, die Form zu behaupten und sie zu verteidigen. Gegen alles und gegen jeden. Es geht darum, sich der Formfrage zu stellen und zu versuchen – durch die Formgebung – eine Antwort zu geben. Ich will versuchen mich der grossen künstlerischen Herausforderung zu stellen: Wie kann ich eine Form geben, die eine Position bezieht? Und wie kann ich eine Form geben, die den Tatsachen widersteht? Ich will die Formfrage als die Wichtigste aller Fragen des Künstlers verstehen.

Kunst politisch machen, heisst durch die Arbeit eine Bühne oder eine Plattform aufbauen. Die so geschaffene Plattform ermöglicht es der Arbeit, dass man mit ihr in Kontakt tritt. Ich will alle meine Arbeiten als eine Fläche oder als ein Feld verstehen. Dieses Feld oder diese Fläche ist die Oberfläche die den Eintritt oder den Kontakt mit der Kunst ermöglicht. An dieser Oberfläche findet der Einschlag oder die Reibung statt und durch den Kontakt kann der Andere impliziert werden. Diese Fläche – meine Arbeit – muss der Ort für Dialog oder für Konfrontation sein. Ich denke, dass Kunst die Kraft und Fähigkeit hat – weil es Kunst ist – die Konditionen für einen Dialog oder eine Konfrontation zu schaffen, direkt, von eins zu eins, ohne Kommunikation, ohne Vermittlung, ohne Abwiegelei. Als Künstler will ich meine Arbeit als eine Plattform sehen, eine Plattform die eine eindeutige Öffnung auf den Anderen ist. Ich will mich immer fragen: besitzt meine Arbeit die Dynamik für einen Durchbruch? Und ich frage mich, gibt es in meiner Arbeit eine Öffnung? Widersteht meine Arbeit der Tendenz des Hermetischen? Meine Arbeit muss eine Öffnung schaffen, sie muss eine Tür, ein Fenster oder auch nur ein Loch sein, ein Loch hineingeschlagen in die Wirklichkeit des Heute. Ich will meine Kunst machen mit dem Willen einen Durchbruch zu schaffen.

Kunst politisch machen, heisst nicht für und nicht gegen den Markt zu arbeiten. Vielmehr geht es darum, den Markt als Teil der Wirklichkeit des Künstlers zu verstehen und in dieser Wirklichkeit zu arbeiten. Nicht für und nicht gegen den Markt arbeiten zu wollen, ist keine blosser Deklaration – es ist das Bewusstsein, dass die Autonomie und Unabhängigkeit der Kunst es alleine schaffen können sich über die Gesetze des Marktes hinwegzusetzen. Nur die direkte und bejahte Konfrontation mit der Wirklichkeit des Marktes – trotz Fehlern und Mängeln und trotz Verletzungen – ermöglichen es, dem Druck des Marktes zu widerstehen und darüber hinauszugehen und als Künstler darf ich nicht in Abhängigkeit geraten. Der Künstler braucht – immer, vorallem aber in den ersten Jahren – Unterstützung und Hilfe. Ich weiss, dass diese Unterstützungen und Hilfen wichtig sind, nie aber darf ich mich oder meine Arbeit davon abhängig machen.

Kunst politisch machen, heisst sich selbst dazu die Mittel zu geben. Es geht darum sich seine Arbeits-Mittel selber zu erfinden oder sie sich anzueignen. Meine Mittel sind: Kopfllosigkeit; „Energie = Ja! Qualität = Nein!“; Sich schwächen – aber eine starke Arbeit machen wollen; Sich nicht ökonomisieren; Sich verausgaben; „Panic is the solution!“; Präzise sein und gleichzeitig übertreiben; Sich selbst aushöhlen; Grausam gegenüber seiner eigenen Arbeit sei; Hartnäckig sein; „Less is Less! More is More!“; Es ist nie gewonnen, aber es ist auch nie total verloren!; Den Ehrgeiz haben mit meiner Arbeit einen neuen Begriff zu prägen; Für alles was meine Arbeit betrifft die Verantwortung übernehmen; Es aushalten – dumm auszusehen angesichts meiner eigenen Arbeit; „Besser - ist immer weniger gut!“; Alle Hierarchien ablehnen; An die Freundschaft zwischen Kunst und Philosophie glauben; Bereit sein – als erster – den Preis für meine Arbeit zu bezahlen.

Kunst politisch machen, heisst Kunst als Werkzeug – oder als Waffe – benutzen. Ich verstehe Kunst als ein Werkzeug die Welt kennenzulernen. Ich verstehe Kunst als ein Werkzeug mich mit der Wirklichkeit zu konfrontieren. Und ich verstehe Kunst als ein Werkzeug in der Zeit zu leben in der ich bin. Ich frage mich immer: Hat meine Arbeit die Fähigkeit ein Ereignis zu erzeugen? Kann ich mit meiner Arbeit Jemandem begegnen? Und schaffe ich es – durch meine Arbeit – etwas kennenzulernen? Oder kann – durch meine Arbeit – etwas kennengelernt werden? Kunst politisch machen, heisst die Arbeit die ich heute – in meinem Umfeld, in meiner Geschichte – mache, als

eine Arbeit zu verstehen die über dieses – mein Umfeld – hinaus will und über diese – meine Geschichte – hinweg will. Ich will erreichen – in und mit meinem Leben – mich universellen Problematiken zu stellen. Deshalb muss ich mit dem mich umgebenden arbeiten, mit dem was ich kenne und was mich betrifft. Aber nicht um damit der Versuchung des Partikulären zu erliegen – sondern im Gegenteil – um Universalität zu berühren. Dem – immer ausschliessenden – Partikulären muss widerstanden werden. Für mich heisst das, dass ich meine Arbeit, die ich heute und hier mache, als eine universelle Arbeit machen will, das ist das Politische.

Kunst politisch machen, heisst auch ein Krieger zu sein.

Thomas Hirschhorn, Aubervilliers, Sommer 2008