

DOWN THE BACKSTREETS (DEAD END / YOGA)

Text **Ursula Maria Probst**

E

Contemporary memorials do not usually rely on drawing as a medium. The large-scale 16-part series *down the backstreets (dead end/yoga)* by Moussa Kone is based on a study of animal training handbooks. In this series, Moussa Kone engages with the way circus animals are trained in comparison to the physical conditioning undergone in dance training and goes on to apply these to conditioning in a social context. He constructs a stage-like pictorial space with pen and ink that breaks with the objectives of central perspective and its processes for rationalising and regulating visual perception. A constant element is usually formed by flooring in a black and white striped design and reminiscent of a dancefloor from the legendary swing era. The Forum Stadtpark exhibition space became a stage in an installation produced in collaboration with the artist Corinne L. Rusch, where the black-and-white striped formations continued out of the drawings as a pattern adhered to the real floor. As Moussa Kone already expresses in the title for one of his exhibitions, he attempts to realise a kind of resetting of his drawings in real space.

The headline of a recent interview with the artist and media theorist Peter Weibel ran “Casting Shows are Universities for the Ambitious” (Castingshows sind Universitäten für Aufsteiger). Here Peter Weibel trenchantly emphasises how recognition and success are dependent on stage-compatibility and a readiness to employ selective training to embody precisely the type of person who fulfills the demands of social conditioning. According to the French sociologist Pierre Bourdieu, the individual’s history is socially determined in its most individual aspects and even in its sexual dimension. Social worlds and their processes of determination, the fraught relationship between psychology and sociology, between the individual and the collective, are transfigured and transformed in the meeting of animals and human beings, the creatural, brutish and intuitive in the drawings of Moussa Kone. The standard terminology of deconstruction becomes easy

to grasp as “de-training”. The slogan-like titles of the individual drawings trenchantly establish a referential context for their contents.

In *A&O (king alpha/queen omega)* a kind of spatial monumentalisation is achieved by figures with four arms crowned by the initials for alpha and omega posing on a front-facing horizontal block brandishing swords – as seen on war memorials – while conducting themselves as animal trainers for an act with tigers. The transfer of motifs in the arrangement, from being on a pedestal as four-armed figures positioned in copulation, arouses associations with the Indian goddess Kali, who stands for death and destruction but also for renewal in Hinduism. In Indian mythology, she embodies the wrath of Durga, from whose brow she stems, and fills the skies with her roars. The horizontal block forms the pedestal for the acrobatic tantric exploits of the four-armed figures as well as providing a frontal surface for an empty speech bubble. In another drawing, the monopoly on definition held by art experts is subjected to sceptical scrutiny. In *mirror, mirror on the wall ... (who is the artfairest of them all?)* Moussa Kone uses wordplay to show the extent to which fairness is relevant in art. Especially conspicuous are often the gestures and postures adopted by the faceless protagonists characteristic of Moussa Kone’s drawings, whose bodies he lets do the talking. At the same time there is a perceptible oscillation between the all-permeating strongly composed, content-based aspects to be felt along with that constructed moment of the design of stage sets, arenas or locations that makes the drawings the setting for a space of projection and imagination.

D

Mahnmale der Zeit bedienen sich üblicherweise anderer Medien als der Zeichnung. Der großformatigen, 16-teiligen Serie *down the backstreets (dead end/yoga)* von Moussa Kone liegt die Lektüre von Handbüchern der Tierdressur zugrunde. Moussa Kone hinterfragt in dieser Serie, wie die Dressur von Zirkustieren der körperlichen Konditionierung durch Tanztraining gleicht und wie diese sich wiederum auf gesellschaftliche Konditionierungsmaßnahmen übertragen lassen. Er konstruiert mit Feder und Tusche einen bühnenartigen Bildraum, der die Programmatiken der Zentralperspektive und deren Rationalisierungs- und Regulierungsprozesse visueller Wahrnehmungsabläufe aufbricht. Konstantes Element bildet meist ein in schwarz-weißen Streifen gestalteter Boden, der an ein Tanzparkett der legendären Swing-Ära erinnert. Zur Bühne wird der Ausstellungsraum im Forum Stadtpark in einer gemeinsam mit der Künstlerin Corinne L. Rusch produzierten Installation, indem sich die schwarz-weißen Streifenformationen aus den Zeichnungen als geklebte Musterung auf dem realen Boden fortsetzen. Wie Moussa Kone bereits im Titel einer seiner Ausstellungen ausdrückt, nimmt er so eine Art „Resetting“ seiner Zeichnungen im realen Raum vor.

Die Headline eines Interviews des Künstlers und Medientheoretikers Peter Weibel lautete unlängst „Castingshows sind Universitäten für Aufsteiger“. Damit kehrte Peter Weibel pointiert hervor, wie Anerkennung und Erfolg von Bühnentauglichkeit und von der Bereitschaft, durch gezieltes Coaching genau jenen Typus zu verkörpern, der gesellschaftliche Konditionierungsanforderungen erfüllt, abhängen. Laut des französischen Soziologen Pierre Bourdieu ist die individuelle Geschichte in ihren individuellsten Aspekten und sogar in ihrer sexuellen Dimension gesellschaftlich determiniert. Soziale Welten und deren Determinierungsabläufe, das angespannte Verhältnis von Psychologie und Soziologie, von Individuum und Kollektiv werden in den Zeichnungen von Moussa Kone im Aufeinandertreffen von Tier und Mensch, dem

Kreatürlichen, Animalischen und Intuitiven transfiguriert und transformiert. Gängige Terminologien der Dekonstruktion werden griffig zur „De-Dressur“. Schlagwortartig stellen die Titel der einzelnen Zeichnungen pointiert einen inhaltlichen Bezugsrahmen her.

In *A&O (king alpha/queen omega)* kommt es zu einer Art räumlichen Monumentalisierung, indem mehrarmige Figuren, mit den Initialen von Alpha und Omega bekrönt, auf einem frontal quer gelagerten Quader posieren und wie bei Kriegerdenkmälern das Schwert schwingen, um gleichzeitig als Dompteure im Dressurakt von Tigern zu agieren. Der motivische Transfer im Arrangement von auf einem Sockel posierenden mehrhändigen Figuren in Kopulationsstellung erweckt Assoziationen mit der indischen Göttin Kali, die im Hinduismus für Tod und Zerstörung, aber auch Erneuerung steht. In der indischen Mythologie verkörpert sie den Zorn der Durga, aus deren Stirn sie entsprungen ist und sodann das Weltall mit ihrem Brüllen erfüllt. Der quergelagerte Quader bildet einerseits den Sockel für die akrobatische tantrische Darbietung der mehrarmigen Figuren und andererseits die Frontfläche für eine leere Sprechblase. Skeptisch einer Betrachtung unterzogen wird in einer weiteren Zeichnung das Definitionsmonopol kunstbetrieblicher Kompetenzen. In *mirror, mirror on the wall ... (who is the artfairest of them all?)* nimmt Moussa Kone ein Wortspiel auf, um zu zeigen, wie relevant Fairness in der Kunst ist. Besonders auffällig sind immer wieder die Gesten und Körperhaltungen der für die Zeichnungen von Moussa Kone charakteristischen gesichtslosen Protagonisten, deren Körper er sprechen lässt. Spürbar wird gleichzeitig eine Doppelschwingung, die einerseits stark von inszenatorischen, inhaltlichen Aspekten durchdrungen ist und andererseits durch das konstruktive Moment der Gestaltung von Bühnenvorrichtungen, Arenen oder von Settings die Zeichnung zum Austragungsort eines Projektions- und Imaginationsraumes macht.