

RESETTING / PHANTASANA (CURTAIN FALLS)

Text **Monika Schwärzler**

E

A circus trick is being performed in Moussa Kone's design for the arena. What remains undecided is what came first: the elephants throwing different coloured balls to one another with perfect coordination, or the ideal trajectory of these dots, whereby each elephant represents a starting point and an endpoint. The animal trainers responsible for the choreography operate with the convincing force of well-turned curves and artificially arched backs that seem sure of the audience's attention.

The group of youths participating in this exercise are sitting on the stalls to the right. Their authority figure, positioned right at the top of the tribune, guarantees the audience's attention and is keeping an eye on their eagerness to watch. The curtain will not fall as long as this figure stands there without moving, nor will any break bell ring. It is showtime – and class time – and as long as, in their elephantine asanas, the protagonists in the action demonstrate the victory of free-will over their own physical clumsiness, nobody leaves their seat without a valid excuse. Distinguished by his academic gown, the professor appears in the void between the housing blocks. These lend his outline monumentality and reflect his demand for order and conformity. As Magister ludi, though, he also sanctions the events on the stage and makes them acceptable for the curriculum.

Shown on the other side of the triptych, to the left, there is something approaching a psychological Ur-scenario of imagining oneself back to a time before one's own existence. In this scenario one can observe oneself as an absentee, skiving, or succumb to feelings of nostalgia for a time when, in Rousseau's sense, nature was our only teacher, when we sat well-camouflaged in the trees with a front row view. In this world of open options, the directed gaze had not yet been invented – nor had compulsory attendance.

Text **Monika Schwärzler**

E

As a further bearer of hope in this stage play, a small mouse appears. It is the unexpected factor in the system, the gap, the little black mark on the leg of the stool, the elephant's fright during the ball game, and in this role it has the wherewithal to upset the whole event. The moment depicted in the drawings, however, is the moment before the escalation caused by the mouse's subversive activity, and shows the stools in their servile form and not as the free radicals they appear as in the appropriate preparatory sketches.

The actual danger for every aspiring disciplinarian emanates from the floor of the arena in Moussa Kone's drawing. What is essentially a backdrop presents itself as a zone of uninhibited, passionate and self-absorbed drawing, as a terrain of unwillingness to be representative and a refusal to illustrate. Moussa Kone draws without restraint but does not overdo it, coupling free-hand drawing with discipline. It remains a mystery how the explosiveness in this mode of drawing could go unnoticed by the authority figures in gowns – as a result of which error of judgement they expose their charges to this demonstration of unrestrained indulgement.

At Webster University – in the Th. K. Lang Gallery, for which *resetting/phantasana (curtain falls)* was originally developed – the drawn setting continues into the real space. Circus stools were provided as seating, and a matching curtain with a striped pattern that ran the full length of the glazed façade created a circus ring-like atmosphere. This de facto transformation of the gallery space into an arena adds topicality and poignancy to Moussa Kone's statement on the university context of his exhibition. One stool had been broken by the time the show was over. It could not stand up to the strain of the students' institutionally sanctioned contortions.

Text **Monika Schwärzler**

D

In der von Moussa Kone gestalteten Arena wird ein Dressurakt zum Besten gegeben. Unentschieden bleibt, was zuerst war, die Elefanten, die sich die farblich abgestuften Bälle in perfekter Ordnung zuwerfen, oder die Ideallinie dieser Punkte, die sich der Elefanten als Ausgangs- und Endpunkt bedient. Die für die Choreographie verantwortlich zeichnenden Dompteure arbeiten mit der Überzeugungskraft wohlgebogener Kurven und kunstvoll gebeugter Rücken, die Aufmerksamkeit des Publikums scheint ihnen sicher.

Die diesem Lehrstück der Disziplinierung beiwohnende Gruppe Jugendlicher hat auf der rechten Tribüne Platz genommen. Ihre Autoritätsfigur ist ganz oben auf der Tribüne platziert, sie garantiert die Aufmerksamkeit der Zuschauer und wacht über deren Aufnahmebereitschaft. Solange sie bewegungslos dort steht, wird der Vorhang nicht fallen und auch kein Pausenzeichen ertönen. Es ist Show- und Class-Time und solange die Protagonisten des Spiels in ihren Elefant-Asanas den Sieg des Willens über ihre leiblich-materielle Schwerfälligkeit demonstrieren, verlässt niemand unentschuldigt die Ränge. Ausgewiesen durch seine akademische Robe erscheint der Professor im Leerraum zwischen den Wohnblöcken. Diese verleihen seiner Gestalt Monumentalität und spiegeln seinen Anspruch auf Ordnung und Konformität wider. Als Magister Ludi autorisiert er aber auch das Geschehen auf der Bühne und macht dieses Curriculum-tauglich. Auf der anderen, der linken Seite des Triptychons ist so etwas wie eine psychoanalytische Ur-Szene des Sich-zurück-Imaginierens in eine Zeit, in der man noch nicht da war, ausgestellt. In diesem Szenario kann man sich selbst beim Fehlen, beim Schwänzen zuschauen oder sich dem nostalgischen Verlangen nach einer Zeit hingeben, da die Natur im Rousseau'schen Sinne noch unser einziger Lehrmeister war, wir noch gut getarnt in den Bäumen saßen und alles fußfrei war. In dieser Welt offener Optionen war das gerichtete Schauen noch nicht erfunden – und auch nicht die Anwesenheitspflicht.

Text **Monika Schwärzler**

D

Als weiterer Hoffnungsträger in diesem Schauspiel tritt auch eine kleine Maus auf. Sie ist das nicht Vorgesehene im System, die Lücke, der kleine schwarze Fleck am Bein des Hockers, die Angst des Elefanten beim Balleinsatz und hat in dieser Rolle das Zeug, die ganze Veranstaltung zu kippen. Die zeichnerische Bestandsaufnahme der Szene erfolgte jedoch vor dem Eskalieren der subversiven Umtriebe der Maus und zeigt auch die Hocker in ihrer servilen Gestalt und nicht als jene freien Radikale, als die sie in den entsprechenden Konstruktionskizzen aufscheinen.

Die eigentliche Gefahr für jeden Disziplinierungsanspruch geht jedoch von Moussa Kones Zeichnung des Bodens der Arena aus. Diese wesentlich tragende Fläche präsentiert sich als eine Zone enthemmten, lustvollen, selbstvergessenen Zeichnens, als ein Terrain des Ausagierens von Repräsentationsunwillen und Abbildungsverweigerung. Moussa Kone zeichnet sich aus, zeichnet aber nicht hinaus und paart somit Freihändigkeit mit Disziplin. Rätselhaft bleibt, wie das Explosive dieses zeichnerischen Duktus den Autoritäten im Talar verborgen bleiben konnte und welcher Fehleinschätzung zufolge sie ihre Zöglinge dieser Demonstration enthemmten Genießens aussetzten.

An der Webster University, für deren Th. K. Lang Gallery *resetting/phantasana (curtain falls)* erstmals entwickelt wurde, pflanzte sich die zeichnerische Inszenierung in den Realraum fort. Dressurhocker standen als Sitzmöbel zur Verfügung, ein entsprechender Vorhang mit Streifenmuster, der über die gesamte Fensterfront lief, verbreitete Zirkusatmosphäre. Durch diese De-facto-Verwandlung des Galerieraumes in eine Arena erhielt Moussa Kones Kommentar zum universitären Umfeld seiner Ausstellung noch zusätzliche Brisanz und Schärfe. Am Ende war ein kaputter Hocker zu beklagen. Er hatte den institutionellen Verrenkungsversuchen der StudentInnen nicht standgehalten.