

6. | Obstacles - Next Flag

2003, jumping poles, painting, 4 meters wide, size may vary.
Exhibition view of Next Flag, Migros Museum für Gegenwartskunst, 2003, Zürich.
Courtesy of the artist and Ceysson & Bénétière, Paris.
Ed. of 1 + 1 A.P.

Les barres de saut d'obstacles, appartenant initialement au monde hippique, sont des signes récurrents, matériel détourné en matériau plastique, du vocabulaire formel de mounir fatmi.

Plusieurs versions des Obstacles ont ainsi été présentées, dans des configurations contextuelles variées, comme une sorte de sculpture polymorphe. Bien droites entre leurs échelles, au sol, en équilibre précaire, brisées, les barres de saut d'obstacles permettent un jeu de construction-déconstruction ouvrant à un entrelacs de points de vue, offrant une richesse d'angles d'approche, esthétique, perceptif et physique, conceptuel, existentiel, socio-politique.

Si les Obstacles peuvent évoquer tout à la fois le ready-made, le pop ou le constructivisme, c'est qu'ils portent en eux l'affirmation d'une esthétique de la densité et de l'enchevêtrement, dans laquelle les représentations esthétiques de l'histoire de l'art s'inscrivent comme autant de partitions alphabétiques avec lesquelles joue l'artiste. Présence à la fois massive et fragile, le contournement d'un tel obstacle révèle, comme en un objet cinétique, une réalité mobile-immobile de l'objet, un univers de formes incarnées, signifiantes et inachevées, dans lequel la matière et l'espace, l'équilibre et l'effondrement, le chaos et la faille, le triomphe et l'échec se manifestent comme les différentes faces du même objet.

Installés de telle sorte qu'ils entravent la progression physique du visiteur, les Obstacles fonctionnent alors comme un « piège ». Littéralement « obstacles », ils opposent au corps la résistance et la complexité du monde, réinvestissent la conscience du « corps propre », pour reprendre l'expression de Merleau-Ponty, matérialise le système de

Jumping poles, from horse jumping obstacles, are recurring signs in mounir fatmi's formal vocabulary, appropriated and integrated as plastic material. Several versions of Obstacles have been shown, in a variety of contextual configurations, like a sort of polymorphous sculpture. Whether straight in their stands, on the ground, precariously balanced or broken, the jumping poles play on the tension between construction and deconstruction, opening up interlacing points of view. They can be approached from an abundance of angles: aesthetic, perceptive and physical, conceptual, existential and socio-political.

If Obstacles can evoke both the ready-made, Pop and Constructivism, it's because it has the affirmation of an aesthetic that is both dense and muddled, on which the visual representations of art history can be inscribed, as with so many of the scores played with by the artist.

Circumnavigating this massive and fragile presence, the sculpture reveals a mobile-immobile reality, like a kinetic object. It is a universe of embodied, significant and unfinished forms, in which material and space, balance and collapse, chaos and faults, triumph and failure appear like different facets of the same object.

Installed in a way that hinders the visitor's physical progression, Obstacles functions like a trap. Literally "obstacles", it pits the resistance and complexity of the world against the body, reinvesting the conscience with the "corps propre" [one's own body] - to borrow Merleau-Ponty's expression - and materialising the system of being-in-the-world, between struggle, dialogue and commitment. Recent installations of Obstacles, placed at the entrance of the exhibition space, can be thought of, explains mounir

l'être-au-monde, entre lutte, dialogue et engagement. Les récentes installations d'obstacles, placée à l'entrée du lieu d'exposition se veulent, explique mounir fatmi, « catalyseurs de conversation, propositions pour engager le dialogue ».

Dans cette mise à distance toujours critique, les Obstacles confirme la vision d'une humanité nécessairement inachevée, pour laquelle seul un état permanent de précarité permet de déconstruire les certitudes, une existence humaine dans laquelle la constitution de son identité, la coïncidence avec soi-même, la saisie de l'altérité, la liberté exige de s'affranchir de bien des déterminismes. A cette question des déterminismes qu'il s'agit de dépasser, parmi lesquels ceux du contexte socio-culturel -celui de l'artiste, celui de l'étranger- se juxtapose la question, plus cruciale encore, des frontières et des nations et, pour reprendre le mot de Merleau-Ponty, tous les « déraillements de l'Histoire ».

Marie Deparis, Paris 2007.

fatmi, as "conversation catalysts, propositions to encourage dialogue."

From a critical distance, Obstacles confirms the vision of a necessarily unfinished humanity, where only a permanently precarious state allows certainties to be deconstructed. It is a vision of human existence in which the constitution of identity, the concurrence of the self, the embrace of otherness and liberty demand that we free ourselves from passive determinism.

Juxtaposed against this issue of determinisms to be overcome, including those of socio-cultural contexts – that of the artist, that of the foreigner – is the still more crucial question of borders and nations and, to borrow the words of Merleau-Ponty, all the "derailments of history".

Marie Deparis, Paris 2007.

Translation: Caroline Rossiter.

" [Jumping poles, from horse jumping obstacles, are recurring signs in mounir fatmi's formal vocabulary, appropriated and integrated as plastic material. "](#)

[Marie Deparis, 2007](#)

exhibitions:

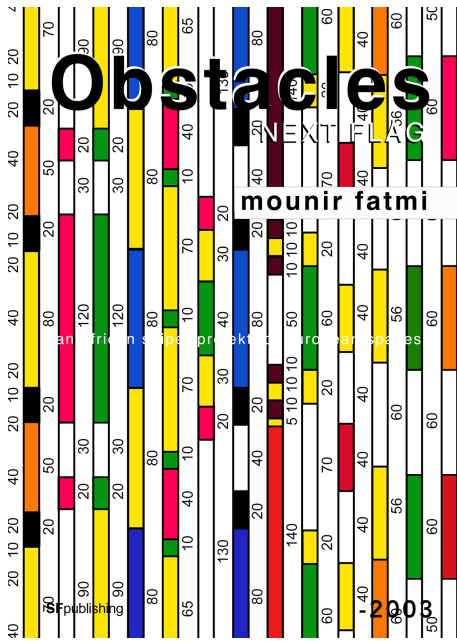
2007

Fuck Architects : Chapter I - Lombard-Freid Projects - Solo show

2003

Obstacles, Next flag - Migros Museum - Solo show

H+M - Centre culturel De Warande - Expo collective

Obstacles - Next Flag

If Obstacles can evoke both the readymade, Pop and Constructivism, it's because it has the affirmation of an aesthetic that is both dense and muddled, on which the visual representations of art history can be inscribed, as with so many of the scores played with by the artist.

Marie Deparis, Paris 2007

Obstacles - Next Flag

Jumping poles, from horse jumping obstacles, are recurring signs in mounir fatmi's formal vocabulary, appropriated and integrated as plastic material. Several versions of Obstacles have been shown, in a variety of contextual configurations, like a sort of polymorphous sculpture. Whether straight in their stands, on the ground, precariously balanced or broken, the jumping poles play on the tension between construction and deconstruction, opening up interlacing points of view.

Obstacles - Next Flag

It is a universe of embodied, significant and unfinished forms, in which material and space, balance and collapse, chaos and faults, triumph and failure appear like different facets of the same object. Installed in a way that hinders the visitor's physical progression, Obstacles functions like a trap.

Marie Deparis, Paris 2007

From a critical distance, Obstacles confirms the vision of a necessarily unfinished humanity, where only a permanently precarious state allows certainties to be deconstructed. It is a vision of human existence in which the constitution of identity, the concurrence of the self, the embrace of otherness and liberty demand that we free ourselves from passive determinism.

SAMSTAG, 15. NOVEMBER 2003

TagesAnzeiger

www.tagesanzeiger.ch

Aus einer Welt der Hindernisse

Mounir Fatmi, Videokünstler aus Marokko, stellt im Rahmen des African Sniper Project im Migros-Museum aus.

Von Barbara Basting

Mounir Fatmi kommt schnell auf sein Lebensbrot zu sprechen: «obstacles», Hindernisse. Und «frontiers», Grenzen. Was in der Wahrnehmung eines Marokkaners, der im Normalfall nicht einfach so nach Europa reisen kann, ungefähr aufs Gleiche herauskommt. Der 1970 geborene Fatmi ist privilegiert, er kann zwischen Paris und Tanger pendeln, denn seine erste Frau war französische. Als Siebenschläger besuch er nun dem beschiedenen und für seinen Geschmack zu strengem Elternhaus auf. Mit fast nichts in der Tasche ging er zu einer seiner fünf Schwestern, die in Italien verheiratet ist, und besuchte in Rom die Kunstakademie. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich währenddessen als Anstreicher.

Lächelnder Analytiker

Der Blick auf sein Land, auf die arabische Welt von jenseits der Grenze aus sensiblen ihm aber auch für deren Funktionalität. Er entdeckte die mannigfachen Abgrenzungs- und Ausschlussmechanismen, mit denen Europa sich beispielsweise die arabische Welt vom Leib hält, was ihrer Dämonisierung Vorschub leistet. So habe man sich im Westen überhaupt nicht um deren Sprache und Kultur bemüht, jedenfalls bis zum 11. September. «Wirdiggen haben von klein auf Französisch gelernt, lesen französische Autoren und Philosophen.» Wer aber kennt bei uns etwa Foucault Laroui, dessen Bücher Fatmi der Beweisen empfiehlt?

Nichtern stellt Fatmi fest: «Ich bin nicht Teil der Ersten Welt. Als Muslim, Araber, Drittweitsch gehört man ein Stück zum Rest.» Fatmi sagt das äusserlich lächelnd, mit der souveränen Haltung eines Analytikers, quasi in Nebenätzen, während er auf seiner neuen Homepage (www.mounirfatmi.com) einige seiner Werke online kritisiert. Aber zugleich ist klar, dass in der Erkenntnis der Ausgrenzung der Antriebe für sein Schaffen liegt. Und auch, dass Fatmi zu jenen Botschaftern gehört, deren Zwischenzonen man ein

freies Ohr leihen sollte. Denn durch sie erfährt man etwas von einer glänzenden Welt, die auch uns betrifft.

Von der Malerei zur Videokunst

Die Fortsetzung seiner Studien auf der Akademie von Casablanca brach Fatmi nach kürzester Zeit ab. «Die Kunstausbildung in Marokko ist eine Form der Gehirnwäsche, meist er bitter. Sie lehrt unter dem in Marokko allgegenwärtigen «Mangel an Fortschritt, dessen mannigfache Facetten Fatmi im Gespräch andeutet. Ob man ein Visum für Europa will, ob es um die politische oder sexuelle Freiheit geht, immer muss man in der arabischen Welt seine Grenze überwinden, und auch dazu meist auf Umwegen.»

Fatmi malte zuerst, ermutigt von niemand Grösserem als Paul Bowles und Mohammed Choukri und den Künstlern in deren Umkreis. In Tanger wurde er künstlerischer Leiter eines Bistros für Infografik, erwarb sich dort das Rüstzeug für den Umgang mit dem neuen Medien. Bild darauf, 1997, erklärte er sich als Maler für tot und wollte fortan nur noch mit der Videokamera «malen». Eine Grenze, die in Europa höchstens ein mildes Lächeln provoziert hätte, konnte damals in Marokko noch Aufsehen erregen: So sehen kulturelle Ungleichzeitigkeiten aus. Mit dem Modernmedium Video – das sagt einiges über den Kunstberuf aus – gelang Fatmi der Sprung über die Grenze, zu den europäischen Festivals, auf denen seine eigenwilligen, experimentellen Videos regel-

mäßig zu sehen sind. In Zürich zeigt er die Trilogie «Comas. Nach ein Grenzstand.»

In Fatmis Ausstellung im Migros-Museum, wo er für den 3. Teil des African Sniper Project von Heide Munder und Sapper-Kunster Fernando Alvim eingeladen wurde, haben sich die Hindernisse in Form von Pfedrengungsbarrieren materialisiert die den Raum und den Blick auf Wandmalereien verstellen. «An diesen Barrieren interessiert mich der winzige Moment, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Eine falsche Bewegung, und alles bricht zusammen.» Es klingt wie ein Spiel – und zugleich wie eine Warnung.

Zugleich stellen im Migros Museum «Art & Language» aus. Bis 4./11. Januar 2004.

PHOTO: TOM KAWARA

Mit dem Modernmedium Video gelang dem Marokkaner Mounir Fatmi der Sprung über internationale Grenzen.

Obstacles - Next Flag

Juxtaposed against this issue of determinisms to be overcome, including those of socio-cultural contexts – that of the artist, that of the foreigner – is the still more crucial question of borders and nations and, to borrow the words of Merleau-Ponty, all the “derailments of history”.