

Heinrich Lüber

ARTIST

This question, how I understand myself as an artist, has a lot to do with what I discovered. When I was born, everything already existed. The roles - what art is, what artists are - where already sampled and reconstructed. This means I live after these deconstructions and I take the things as they are and appropriate them. I investigate or sample projects, that maybe are not even consumable, at least they are not for sale. They are just ephemeral things. They go away. I work in the area of performance art and this sounds, if there was a lot of skill involved, like show art. Actually, I am not skilled at all and this is my basis and my potential. So I try things in public, that I am not able to do or at least not yet. Where I don't even know what "to be able to do" means. I have trouble with the term author and authenticity. To say, who owns what? So, I just mean the word "I", I didn't invent "I". I try things, that I acquire and show experiments in public, that's one way of putting it. And involved in this are of course all the people, that participate, be it visitors, pedestrians, assistants, the co-author or the author. In general I am the person who initiates. But I have engaged with this discipline, that did not exist and if it existed it doesn't anymore: Performance. I have asked a lot of questions: what is left there? In my environment? In the national environment and also in the more international environment. I did a lot of research for others but also for myself and I have always dealt with different levels of production. That means, that I do a project but also organize a festival, I develop an archive. So, I have actually seen myself active on different levels. For me "being-an-artist" is just one option in this field.

Die Frage wie ich mich als Künstler verstehe, hat für mich viel damit zu tun, dass ich heraus gefunden habe, als ich geboren wurde gab es eigentlich schon alles. Also die Rollen was Kunst ist, was Künstler sind, waren schon erprobt und dekonstruiert. Das heißt ich bin sozusagen nach diesen Dekonstruktionen unterwegs und nehme diese Dinge, die da sind und eigne sie mir an. Ich untersuche oder erprobe Projekte, die vielleicht nicht konsumabel sind, zumindest nicht verkäuflich sind. Es sind nur ephemere Dinge. Die gehen weg. Also ich arbeite ja im Bereich von Performance Art und das klingt so wie, wenn da viel Können drin wäre im Sinne von Aufführungskunst. Ich kann eigentlich nichts und das ist meine Basis und auch mein Potenzial. Also ich erprobe eigentlich öffentlich Dinge, die ich selbst nicht oder noch nicht kann. Wo ich nicht einmal weiß was Können heißt. Also ich habe bisher Mühe mit dem Begriff des Autors und auch der Authentizität. Also wem gehört eigentlich was? Also ich mein nur schon das Wort "Ich" habe nicht ich erfunden. Ich erprobe Dinge, die ich mir aneigne und stelle öffentliche Experimente aus, wenn man so will. Und da drin sind natürlich alle Menschen, die da partizipieren, sei es nur als Besucher, Passant, Assistent, Co-Autor oder Autor beteiligt. Aber in der Regel bin schon ich die Person, die das initiiert. Also ich habe mich ja eingelassen auf eine Disziplin, die es gar nicht gab und wenn es sie gab nicht mehr gibt: Performance. Ich habe sehr viel gefragt: was gibt es denn da noch? Im Umfeld von mir? Im nationalen Umfeld und auch im internationaleren Umfeld. Ich habe da auch Recherchen gemacht für andere aber auch für mich und habe mich deswegen immer auf mehreren Ebenen der Produktion beschäftigt. Das heißt nun, dass ich ein Projekt mache aber auch ein Festival organisiere, ein Archiv mit erarbeite. Also ich hab mich da eigentlich auf mehreren Ebenen aktiv gesehen. Für mich ist das Künstlersein nur eine Möglichkeit in diesem Feld.

ARTWORK

For me the term 'artwork' is not that clear. I don't see it as a completed thing. There is a moment, where I do performances and then they are there, but there are also documents before. And missed performances are maybe the better ones, then the seen ones, haha (smiles). But the documents belong to it and the description. Of course the previous developing and the testing of the testing

belongs to it. In that sense they are always processes. Ideas, seized ideas, experienced technical ideas and then performances. In that sense, that it actually happens in front of an audience - and that there is the documentation of the happening. So, if you ask yourself again what an artwork is, technically, then it persists of different forms of story telling. Be it sketching, sampling, discussing. The performance, that not always or not only has to be in front of an audience and then the reconstruction in an image and text. So, I make very few films, but I take pictures and then I describe it. I have this feeling that somebody who is reading this then get's an idea of what happened there. So: "I stand on a construction of a building that spins around and I sing." For three hours. For me it's not that ideal, if I appear in a context that is embedded firmly. I like happenings that are not bound explicitly to performing. Be it a media festival or an exhibition and being active in it, so that the observer has to ask himself: What is this, what is taking place? If I was on the move as a conservative performance artist - I have that sometimes - I take part in an exhibition but am not published in the catalogue, because I do something that just happens there and the catalogue is already printed. This means I am out of this container, I stick somewhere on the edge. Sometimes I can benefit from this in a positive way and sometimes it's difficult. But I also love to use it in this way, that they are moments of uncertainty and transition or moments of "nearly-not-happening".

Für mich ist der Werkbegriff nicht so klar. Ich sehe ihn nicht als ein abgeschlossenes Ding. Es gibt einen Moment, wo ich Aufführungen mache und dann sind sie da aber da gibt es ja auch noch Dokumente davor. Und verpasste Aufführungen sind vielleicht die besseren als die gesehenen, haha (schmunzelt) aber die Dokumente gehören dann dazu und auch die Beschreibung. Es gehört natürlich auch das vorherige Entwickeln und das Erproben des Erprobens dazu. In dem Sinne sind das immer so Prozesse. Ideen, aufgegriffene Ideen, an-geprobte technische Ideen und dann Aufführungen. In dem Sinne, dass es tatsächlich vor Publikum geschieht. Und dann die Erzählungen dieses Ereignisses. Also wenn man sich noch einmal fragt was ein Werk ist, technisch gesehen, dann besteht es wahrscheinlich aus verschiedenen Formen des An-Erzählens. Sei es skizzierend, erprobend, diskutierend. Die Aufführung, die nicht immer vor Publikum sein muss oder nicht nur und sozusagen die Rekonstruktion in Bild und Text. Also ich mache wenig Filme, sondern vielmehr mit Foto und dann beschreibe ich das. Ich habe dann das Gefühl jemand, der das liest kann sich dann noch einmal Ein-Körpern in diese Vorstellungen was da geschah. Also ich stehe an einem Gebäude auf einer Konstruktion, die sich dreht und ich singe. Drei Stunden. Für mich ist es nicht so ideal, wenn ich sozusagen in einem Kontext ganz fest eingebettet erscheine. Also ich mag Ereignisse, die nicht explizit mit performen zu tun hat. Sei es nur ein Medienfestival oder eine Ausstellung und darin aktiv zu sein, dass der Betrachter sich dann selber die Frage stellen muss: Was ist das jetzt eigentlich hier was da geschieht? Wenn ich als konservativer Performancekünstler unterwegs wäre, das habe ich real auch manchmal, dass ich an Ausstellungen beteiligt bin aber im Katalog nicht erscheine, weil ich ja etwas mache, das erst da geschieht und der Katalog ist aber schon gedruckt. Das heißt ich bin immer so aus diesem Gefäß heraus, ich klebe irgendwo am Rande. Manchmal kann ich das produktiv nutzen und manchmal wird es schwierig. Ich liebe das dann aber auch zu nutzen, dass es halt Momente der Versicherung und der Übergänge sind oder des Fast-Nicht-Geschehenen.

PRODUCTION

I actually produce things out of an overspill. That means I develop ideas, I sketch ideas, maybe I make a model out of cardboard or something and then I wait for the chance to deposit it somewhere. These are coincidences, sometimes an invitation, a location, a happening, where I can pick up something and there I have to produce something technically suiting the situation. There are often a lot of people, who participate. Be it a metal worker or fitter, electricians, whatever I cannot do myself, but they are always prototypes. Actually, what I produce is actually a thing, that looks pretty bad in detail, because it was produced like that for the first time and afterwards I would know how it works but the prototype is enough there. These performances belong actually to this visible

part of the artwork. And then the photographs join, that I obviously don't take myself, because I don't stand down there and watch, but I am exposed as an object. Then I have reports as photographs, that I can regulate only in a devious way. At last I add a text which contextualizes and explains it. So my operation method is rather strange for my studio neighbors – I have a studio. The less I am in my studio, the more I do, because I am usually always on the go. Most of the time I talk to people in shops. Discuss things with the landlord of a building, I'm on the phone... that means I am confronted with a lot of different problems at different places. I'm not meditating with one material, but rather organizing. I have a depot of things, which I store somehow, but I produce little on my own. I rather induce productions. A happening where something is shown, where I show something is a moment where I say: Look, now it is there! But it could continue to develop. Be it, that I take a part of this construction and use it for something different. Be it, that I show this setting, this invention in a new scenery. Or, that I change elements of it. Regarding the content for example. So, I don't finish with it completely. There are actually again and again play parts from basic elements, one could say, that I pick up again. That's how I develop ideas, playfully diversifying. So, I don't go there with a message and do it, but I attempt possibilities in a location.

Ich produziere Dinge eigentlich aus einem Überschuss heraus. Das heißt ich entwickle Ideen, ich skizziere Ideen, ich mache vielleicht mal ein Modell aus Karton oder so und warte dann auf eine Möglichkeit das irgendwo zu platzieren. Das sind Zufälle, manchmal eine Einladung, ein Ort, ein Ereignis, wo ich etwas aufgreifen kann und da muss ich dann natürlich auf die Situation hin technisch produzieren. Es sind dann oft viele Leute, die beteiligt sind. Sei es Schlosser, sei es Elektriker, keine Ahnung was ich da nicht selber machen kann, aber es sind immer Prototypen. Also was ich dann produziere ist eigentlich ein Ding, das ziemlich schlimm aussieht im Detail, weil es halt zum ersten Mal so produziert wurde und nachher wüsste ich wie es geht aber da reicht halt dieser Prototyp nicht. Diese Aufführungen gehören dann eigentlich zu diesem sichtbaren Teil des Werkes. Und dann kommen die Fotografien dazu, die ich natürlich nicht selber mache, weil ich ja nicht da unten stehe und zuschaue, sondern exponiert bin als Objekt. Dann habe ich Nacherzählungen via Fotografien, die ich nur indirekt steuern kann. Schlussendlich führe ich noch einen Text dazu, der das eigentlich kontextualisiert und klärt. Also meine Arbeitsweise ist für meine Ateliernachbarn, also ich habe ein Atelier, eher seltsam. Je weniger ich im Atelier bin, desto mehr mache ich. Weil ich bin eigentlich immer unterwegs. Meistens in Werkstätten mit Leuten am reden, mit dem Hauswirt eines Gebäudes am diskutieren, am telefonieren usw. Das heißt ich bin eigentlich an ganz verschiedenen Orten mit verschiedenen Problemen konfrontiert. Nicht in einem Material am meditieren, sondern vielmehr am organisieren. Ich habe ein Depot von Dingen, die ich dann irgendwie lagere aber ich produziere wenig selber. Ich lasse eher produzieren. Ein Ereignis wo etwas gezeigt wird, wo ich etwas zeige, ist ein Moment wo ich sage: Gut, jetzt ist es mal da! Es könnte sich aber dann weiter entwickeln. Sei es nun, dass ich ein Teil dieser Konstruktion noch mal für etwas Anderes verwende. Sei es, dass ich dieses Setting, diese Intervention, noch einmal an einem anderen Ort zeigen will. Oder, dass ich Elemente davon verändere. Inhaltlich zum Beispiel. Also ich schließe da eigentlich nicht so komplett ab. Es sind eigentlich immer wieder Spielformen aus Grundelementen, wenn man so will, die ich aufgreife. Also ich erarbeite mir eigentlich auch so spielerisch variierend Ideen. Also ich gehe nicht dahin mit einer Message und mache das, sondern ich erprobe vom Ort her Möglichkeiten.

MATERIA

So, I work with the very diverse materials, but maybe I have a different idea of material than other artists, possibly. Materials are for me props, elements that I use, which are visible to a certain degree. Like an artificial face of a building, that maybe imitates stone. I have an example: (Lüber holds a pink coloured piece of cloth into the camera). This is part of a costume. I wear this. Well, it covers me and gives me a surface that strongly reflects pink. Whether this is cotton or not is not important, it's

more important that is has a certain effect, which is not attributable as a meaning, but which is called: I am a costume! I am a costume, that does not mean anything and that's why it's just a costume! It's not a uniform, no form of appellation. Of course material isn't just what I wear, but I myself am part of this image. With my conditions and maybe I need a foothold, because I can't hold my leg up three hours into the air. That's why there is an iron bar involved. Possibly aluminium is better, because the thing shouldn't be that heavy, it depends... This means I proceed in a pragmatic way producing an image. That looks like a possibility. It's not a stone sculpture, but it's also not a total bricolage. It's something in between. But for me material is much more. For example a memory as a kid, where I played in a band an forgot the text from a song and the band was already playing. This is also material. I work with this.

Also ich arbeite mit unterschiedlichsten Materialien, aber ich habe vielleicht eine andere Vorstellung von Material als andere Künstler, möglicherweise. Also Materialien sind für mich viel mehr props -Elemente, die ich verwende, die bis zu einem gewissen Grad sichtbar sind, so wie eine künstliche Fassade bei einem Gebäude, die vielleicht Stein imitiert. Ich habe ein Beispiel: (Lüber hält ein pinkfarbenes Stück Stoff in die Kamera). Das ist ein Teil eines Kostüms. Das ziehe ich an. Also das ist über mir und gibt eine Oberfläche, die so krass pink reflektiert. Ob das jetzt Baumwolle ist oder nicht ist überhaupt kein Thema, sondern es geht darum, dass es eine Wirkung hat, die als Bedeutung zwar nicht gerade zu schreibbar ist, die aber sozusagen heißt: Ich bin ein Kostüm! Ich bin ein Kostüm, das nichts bedeutet und deswegen einfach nur Kostüm ist! Dass es keine Uniform, keine Bezeichnung. Material ist natürlich nicht nur das, was ich anziehe, sondern ich selber bin insofern auch Teil dieses Bildes. Mit meinen Bedingungen und ich brauche vielleicht eine Stütze, weil ich das Bein nicht drei Stunden in der Luft halten kann. Deswegen gehört da vielleicht so eine Eisenstütze hinein. Möglicherweise ist Aluminium besser, weil das Ding nicht so schwer sein darf, je nachdem... Das heißt ich gehe da pragmatisch im Produzieren eines Bildes vor. Das so wie eine Möglichkeit erscheint. Es ist nicht eine Steinskulptur, es ist aber auch nicht eine totale Bricolage. Es ist irgendwo dazwischen. Für mich ist aber Material noch viel mehr. Zum Beispiel eine Erinnerung als Kind wo ich in einer Band spielte und den Text vergaß vom Song und die Band begann schon zu spielen. Das ist auch ein Material. Damit arbeite ich.

MEDIUM

My projects have a temporality, which becomes visible. For example this afternoon from 5-8. Logically it is recorded by photographs or as a video. This remains. The image or these images. The object, accordingly myself, remains but in different contexts and these metal bars and costumes lay in the depot. Actually, the images remain. I live in a time where Photoshop already exists and lying has maybe become normal. This means I don't have the problem that I have to be true but I can take a picture pragmatically and say: I do this! And one could say this differently, because these pictures look like cut and paste. But they are real; this is my game. It's more of a space of possibilities, which is being opened and less a criticism or a demand for authenticity and reality. So, I work on a building site. As to say a building, that isn't real but has already a physical weight. Which is actually a skeleton, that carries functionally a facade. So, you hang up this facade on this skeleton and on this skeleton there is another scaffold and this really only exists to build this building. And these are different constructions, which exist temporarily and tenuously in different periods and they are varying in their importance for that what remains. One does not know what remains. Houses don't remain long. After 50 years they are rebuilt. And this is interesting for me as a location of the event. ...to intervene in this. Exactly the same, temporarily as a possibility, just to show something real.

Meine Projekte haben ja eine Zeitlichkeit, die findet sichtbar statt. Zum Beispiel heute Nachmittag von 5-8. Logischerweise wird das wahrscheinlich fotografisch oder als Video aufgezeichnet. Das bleibt dann. Dieses Bild oder diese Bilder. Das Objekt, beziehungsweise mich gibt es ja immer noch aber in anderen Zusammenhängen, und diese Metallstützen und Kostüme liegen dann im Depot. Es

bleiben dann eigentlich diese Bilder. Ich lebe in einer Zeit, in der Photoshop schon existiert und das Lügen vielleicht auch normal geworden ist. Das heißt, ich habe nicht das Problem, dass ich jetzt wahr sein muss aber ich kann ganz pragmatisch ein Bild nehmen und sagen: Ich mache das! Und könnte es auch anders sagen, weil diese Bilder wirken auch wie cut and paste. Sie sind aber real, das ist ja mein Spiel. Es ist mehr ein Möglichkeitsraum, der mir da eröffnet wird und weniger eine Kritik oder ein Anspruch an Authentizität und Realität. Also konkret arbeite ich an einer Baustelle. Also einem Gebäude, das noch ist aber schon physisch viel Gewicht hat. Das eigentlich ein Skelett ist, das funktional dann eine Fassade trägt. Also da an dieses Knochengerüst hängt man dann die Fassade an und an diesem Knochengerüst ist nochmals ein Gerüst und das ist eigentlich nur dazu da dieses Gebäude zu bauen. Und das sind halt so verschiedene Konstruktionen, die prekär und zeitlich unterschiedlich lang existieren und unterschiedlich wichtig sind für das was dann bleibt. Man weiß auch gar nicht was bleibt. Häuser bleiben ja nicht lange. Die werden nach 50 Jahren ja auch schon wieder umgebaut. Und das interessiert mich als Ort des Ereignisses. Da drin zu intervenieren. Genau gleich, temporal als Möglichkeit, nur, etwas real zu zeigen.

PROCESS

So, I work out of an overspill of ideas. This means I sketch a lot, I invent a lot, trash a lot and I try to compile a body of ideas, which I can maybe use. These are often processes, that happen graphically. It's about visualizing, to open spaces of possibilities, which don't cost anything yet and aren't dangerous, because they are only drawings on paper. Then a lot happens with testing and attempting but it's always an attitude of: Hmm, could this happen somehow differently? Or maybe like this? So very much is vaque, very much is questioned. That does not make working together with people easy, because they maybe want to know: Yes, what do you want to do there now? If the moment of the "performance" (still in quotation marks) occurs, I see it as a working in all of these parts, where it's about problem solving like: Does it work electrical? How shall I fix this? Now it's raining and very windy, now I have to solve this somehow differently. It gets really hot, the people can't come into this building site area. The light is not right and so on. These are things, that I have to work out and there are a lot of coincidences and very many attempts and it isn't somehow a performance in the sense of, yes a performance, which is a successful happening, but it's an experiment, which has the risk of not working always in it. It can happen, that I can make a performance only for 5 minutes. That has never happened yet but it wouldn't be a problem for me. To say: It's not working. It is always just an attempt.

Also ich arbeite ja aus einem Überschuss von Ideen. Das heißt ich skizziere viel, ich erfinde viel, mülle viel und versuche mir so einen Body von Ideen zu erarbeiten, die ich dann vielleicht nutzen kann. Das sind oft Prozesse, die zeichnerisch daher gehen. Es geht um Virtualisieren, also Möglichkeitsräume zu eröffnen, die mich noch nichts kosten und nicht gefährlich sind, weil es nur Zeichnungen auf Papier sind. Dann geschieht viel mit Erproben und Versuchen es ist aber dann immer eine Haltung des: Hmm, könnte das nicht auch noch anders geschehen? Oder vielleicht so? Also sehr viel ist unklar, sehr viel ist in Frage gestellt. Das macht das Zusammenarbeiten mit Menschen nicht immer einfach, weil die vielleicht wissen wollen: Ja, was willst du jetzt da machen? Wenn es dann zum Moment dieser "Aufführung" (immer ein bisschen in Gänsefüßchen) kommt, sehe ich das als ein Arbeiten in allen diesen Teilbereichen wo es um Problemlösungen geht wie: Geht das elektrisch? Wie soll ich das fixieren? Es regnet jetzt und windet sehr stark, jetzt muss ich das irgendwie anders lösen. Es wird sehr heiß, die Leute können nicht in diesen Baustellenbereich kommen. Das Licht stimmt nicht usw. Das sind dann Dinge, die ich halt erarbeiten muss und da gibt es sehr viele Zufälle und sehr viele Versuche und es ist dann irgendwie nicht eine Performance im Sinn von eben Performance, das es ein erfolgreiches Ereignis ist, sondern es ist ein Experiment, das jenes Risiko des Nichtgelingens immer drin hat. Es kann auch sein, dass ich schon mal eine

Performance nur 5 Minuten machen kann. Das hatte ich jetzt noch nie aber es würde für mich kein Problem sein. Zu sagen: Es geht nicht. Es ist immer nur ein Versuch.

PRESENTATION

So my projects are generally ephemeral. That means they are physically only shortly visible. Then they are translated into stories, be it in photographs or text and remain or nearly gone. I have once made a catalogue with the title: Nearly everything has nearly not happened. And I still find that fitting. It interests me. These possibilities, which shortly scratch the surface of reality and then just remain as a possibility. These locations, the contexts of this performance are often already art, well it's problematic in public places for example, when the people don't know what that is. Is it an accident, an advertisement...? There is a lot of friction and also a lot of misunderstandings, which have a certain interesting part but are done with somehow. So, it's not about the joke and the racket. For me it's more about this: Now you have told a joke and now...? What is this absurd thing in it? To stay with the project on this edge and that requires, that the contexts are in some way secure enough that this is possible. For example a building site in Zurich at a Saturday evening means, that there are several hundred car drivers who only drive this round because they want action, who open the door and shout: What is this bullocks here? There is a fight for attention. Then there are pedestrians, who don't see it at all, then there are people, who stand there specifically because they are interested in it. And this coexistence of people should be possible. So, if I make projects in the public space, then I am interested in the pedestrians. But I am also interested in the people who search for it and they all probably have this in common: Ah, it could be different. For example: He is standing lopsided on the facade and I am standing on the ground. Am I also lopsided or what does that actually mean to stand straight on this globe, which is called earth? This is interesting for me. So I request a certain concentration from my ideal audience. The bearing of a question. For me artworks are questions and not answers. I find it important, that the people bear this as well. Just as I bear it too. We bear it together. I request this attendance a bit and this is not always collectible in the public space from all people. This is clear to me. If I am speaking of a building site, of course it's not a white cube. It's not a gallery, but it's really a location of impossibility for art. This is what I find exciting. So I'm interested in this re-locating, so this other location, be it the public space, be it a passage space where the function isn't enrolled yet. This enables me to lead the observer there, to enable to recognize these conditions of the artwork, which is there to be seen.

Also meine Projekte sind in der Regel ephemer, das heißt physisch sind sie nur kurz sichtbar. Dann sind die übersetzt in Erzählungen, sei es in Fotografie oder Text noch da oder auch schon fast nicht mehr da. Ich habe mal einen Katalog gemacht mit dem Titel: Fast alles ist fast nicht geschehen. Und ich finde das eigentlich noch stimmig. Das interessiert mich. Also diese Möglichkeiten, die mal kurz eine Wirklichkeitsebene schrammen und dann wieder nur Möglichkeit bleiben. Die Orte, also die Kontexte dieser Aufführung sind dann schon oft Kunst, also es ist ja dann im öffentlichen Raum zum Beispiel problematisch, weil die Leute nicht wissen was das ist. Ist das ein Unfall, eine Werbung...? Da gibt es viel Reibung und auch viele Missverständnisse, die einen gewissen interessanten Teil haben aber auf einmal irgendwie gegessen sind. Also es geht mir nicht um den Joke und um das Spektakel. Es geht mir eigentlich mehr darum: Jetzt hast du einen Witz erzählt und jetzt...? Was ist da mit diesem Absurden da drin? Also mit dem Projekt auf dieser Kippe zu bleiben und das bedingt, das die Kontexte auch irgendwo geschützt genug sind, dass das möglich ist. Also zum Beispiel in einer Baustelle in Zürich am Samstag Abend bedeutet, dass man ein paar hundert Autofahrer, die nur diese Runde fahren, weil sie Action wollen, die Tür aufmachen und rufen: Was soll dieser Scheiß hier? Da geht es um einen Kampf der Aufmerksamkeit. Dann gibt es Passanten, die das gar nicht sehen, dann gibt es Leute, die extra hier stehen, weil sie das interessiert. Und dieses Nebeneinander dieser Leute sollte möglich sein. Also wenn ich Projekte im öffentlichen Raum mache, dann interessieren mich natürlich Passanten. Es interessieren mich aber auch Leute, die das aufsuchen

und denen gemeinsam ist wahrscheinlich dieses: Ah, es könnte auch anders sein. Zum Beispiel: Der steht jetzt schief an der Fassade und ich stehe am Boden. Bin ich auch schief oder was heißt überhaupt gerade zu stehen auf dieser Kugel, die da Erde heißt? Das interessiert mich. Ich verlange vom Idealpublikum eine gewisse Konzentration. Ein Aushalten einer Frage. Für mich sind Werke ja Fragen und keine Antworten. Ich finde das wichtig, dass die Personen das auch aushalten. Genau wie ich das auch aushalte. Wir halten das gemeinsam aus. Diese Bereitschaft fordere ich ein bisschen und die ist nicht immer und schon gar nicht im öffentlichen Raum von allen Personen einlösbar. Das ist mir klar. Wenn ich jetzt von so einer Baustelle spreche, dann ist das ja nicht ein White Cube. Es ist keine Galerie, sondern es ist ein Ort der Unmöglichkeit eigentlich für Kunst. Das finde ich spannend. Also mich interessiert eigentlich diese Endortung, also dieser andere Ort, sei es nur der öffentliche Ort, seien es Durchgangsräume wo eben nicht eine Funktion schon fest eingeschrieben ist. Das ermöglichst mir den Betrachter dahin zu führen diese Bedingungen dieses Werkes, die da zu sehen sind, mit zu erkennen.

INTENTION

I am often asked: Why do you do this? I generally answer: That's why! So I do it, to find out what it is, what I am doing. That means, I have a vague idea but not a concrete target. I still believe that the art production has a self-inflicted part, so that it justifies itself. But of course an artwork persists of set pieces of normality and habits. So the aim is to produce more happenings, which make things visible in a different way through shifting. For example it can be how precarious the building process of a building is, that just stands there and is supposed to help me in my everyday life, but it's really a harebrained construction, which builds on x hypothesis, which no bugger can catch on. So ideally a spectator or an observer is touched by the question and the openness of the question and is motivated to reflect on what habits actually means. That would be my ideal aim, actually. That means too spectacular would scrape past it, too banal would not offer this provocation. So the scope is somewhere in between. And particularly I want to provoke myself, to move people.

Ich werde oft gefragt: Warum machst du das? Ich antworte in der Regel: Darum! Also ich mache es, um heraus zu finden was das ist, was ich da mache. Das heißt, ich habe zwar eine wage Vorstellung aber nicht ein konkretes Ziel. Ich glaube in der Kunstproduktion immer noch daran, dass die ja einen selbstreferentiellen Anteil hat, also sich selber begründet. Aber ein Werk besteht natürlich immer aus Versatzsstücken von Normalität und Gewohnheit. Also das Ziel ist vielmehr Ereignisse zu produzieren, die durch Verschiebungen Dinge anders sichtbar machen. Zum Beispiel kann das sein wie prekär ein Bauprozess eines Gebäudes ist, was dann da so normal da steht und mir eigentlich den Alltag irgendwie erleichtern soll, ist eigentlich eine hirnrissige Konstruktion, die auf x Annahmen beruht, die keine Sau wirklich durchblickt. Also idealerweise fühlt sich ein Zuschauer oder Betrachter dieser Arbeit berührt von der Frage und von der Offenheit der Fragestellung motiviert zu reflektieren was eigentlich Gewohnheit heißt. Das wäre so mein Idealziel eigentlich. Das heißt zu spektakulär würde daran vorbei schrammen, zu banal würde nicht diese Provokation anbieten. Also irgendwo da ist der Spielraum. Und vor allem will ich mich eigentlich selber provozieren, um Menschen zu bewegen.

METHOD

If I ask, what my methods actually are, then a bricolage spontaneously comes to my mind. Actually it has a lot to do with bricolage. It's a mounting, a bricolaging, a prototype, a public experiment. I do not intend to close an artwork, to exhibit it, but I rather deposit an artwork situation, where one can ask questions. And this seems to contradict to the withholding, which I do with myself as a body and where one says: Yes, he wants something, otherwise he would not be standing on top of this house shouting down. At heart I am only trying to find out what shouting means, for me, up there. So, in an artwork in the *Kunsthaus Baselland* in Switzerland in Muttenz, I am standing on the roof of a building, which is closed and I am singing. But I am standing there in a costume, that looks like Elvis Presley or

Hank Williams, something like that, and I have a sort of metal horn, that is hanging of my face. I am doing vague dancing steps, as if I was starting to sing a song or starting a show but it never begins. It's exactly this second, in which it could actually begin. And there is an audience waiting and it thinks: Now, there is something about to happen! And the audience does not notice, that it has already begun, because beginning itself is the work. Or being stuck in the beginning. I have not rehearsed it, because I thought, if I rehears this, then it's a show (smiling). I want to show exactly this: Not knowing how it works. Of course I notice then, that I am completely overstrained, because already after five minutes I don't know: What do I do now? Then things repeat like: Hrrgh, hrrgh, hrrgh, (clearing one's throat) or something like: okay, okay, hmpf, hmpf (snuffling) - this pullingmyself-together. And then it enters the country like that and I forget how much time has already past and then I am in it and slip away and then I am back in this timeless, strange "being-hinged". It's as if the computer hung itself up. I place a machine with a message somewhere and it's nutters. It doesn't work properly and it actually shows the conditions of the possibilities and not the effect. The approach of my projects has something very carelessly, almost negligent, I find. Because I suspend myself to something that I do not know yet and do this in public. In this current project I am hanging off a facade and gaze into nothingness. 50M above the ground I tried to find out gesturing what the meaning is of this and of how I can generate a meaning. How can I articulate? What does articulation itself mean? What does it mean to use hand gestures? To point out spaces, distances, systems, movements, parameters, arrows, directions, negotiations, reinforcements, focusing? I have no idea, it's some sort of vocabulary that I invent and try out, up there, exposed in this construction, in this wind.

Wenn ich frage, was eigentlich meine Methoden sind, dann kommt mir so spontan Bricolage in den Sinn. Eigentlich hat es sehr viel mit Bricolage zu tun. Es ist ein Montieren, ein Bricolieren, ein Prototyp, ein öffentliches Experiment. Ich habe also nicht vor, ein Werk zu schließen, um es dann auszustellen, sondern viel mehr eine Werksituation hinzustellen, worin man sich fragend bewegen kann. Und das widerspricht sich scheinbar mit der Aussetzung, die ich da selber als Körper mache und wo man sagt: Ja, der will ja was, sonst steht der da nicht oben auf diesem Haus und brüllt da runter. Im Grunde genommen versuche ich ja erst herauszufinden was Brüllen heißt, für mich, da oben. Also in einer Arbeit im Kunsthaus Baselland in der Schweiz in Muttenz, stehe ich auf dem Dach eines Gebäudes, das geschlossen ist und singe. Ich stehe aber da in einem Kostüm, das aussieht wie Elvis Presley oder Hank Williams irgend so etwas und habe so ein Metallhorn, das an meinem Gesicht hängt. Ich mache so wage Tanzschritte wie wenn ich jetzt ein Stück ansingen würde oder eine Show beginnen würde aber sie beginnt nie. Es ist nur genau diese Sekunde, in der sie jetzt eigentlich beginnen könnte. Und da steht Publikum und wartet und denkt: Jetzt geht gleich was los! Und das Publikum merkt nicht, dass es schon losgegangen ist, weil das Losgehen selber die Arbeit ist. Oder das Kleben am Losgehen. Ich habe das nicht geprobt, weil ich dachte, wenn ich das probe, dann ist es ja Show (schmunzelt). Ich will ja gerade, das nicht wissen wie es angeht, zeigen. Ich merke dann natürlich, dass ich selber komplett überfordert bin, weil ich schon nach fünf Minuten nicht weiß: Was mache ich jetzt noch? Es repetieren sich dann Dinge wie: Hrrgh, hrrgh, hrrgh, (räuspern) oder irgendwie: okay, okay, hmpf, hmpf (schnaufen) - dieses Wieder-Mich-Aufbauen. Und dann geht es so ins Lande und dann vergesse ich wie viel Zeit dabei schon vergangen ist und ich bin drin und schramm da wieder weg und bin wieder drin in diesem zeitlosen, komischen Eingehängtsein. Es ist wie wenn der Computer hängt. Ich stelle eine Maschine der Botschaft hin und die spinnt. Die tickt nicht richtig und zeigt eigentlich die Bedingungen der Möglichkeiten und nicht die Wirkung. Die Herangehensweise bei meinen Projekten hat etwas sehr Leichtsinniges, schon fast Fahrlässiges finde ich. Also in dem ich mich etwas aussetze, das ich so noch nicht kenne, und das öffentlich. In diesem aktuellen Projekt hänge ich mich an eine Fassade und gucke ins Nichts heraus, 50m über dem Boden versuche ich gestikulierend herauszufinden was das für eine Bedeutung hat und wie kann ich überhaupt Bedeutung generieren? Wie kann ich mich artikulieren? Was heißt überhaupt Artikulation? Was heißt eigentlich Hände irgendwie gestikulierend zu brauchen? Räume darzustellen, Distanzen, Systeme, Bewegungen, Parameter, Pfeile, Richtungen,

Verneinungen, Verstärkungen, Fokussierungen? Keine Ahnung, das ist so etwas wie eine Art Vokabular, das ich da erfinde und da oben, exponiert in diesem Gestell, in diesem Wind, ausprobiere.

ART

I for myself think, that art has a lot to do with my date of birth. I have found out, that as I was born everything was already deconstructed and everything exploded what should be called art, what art should not be called, what more than ever should be called art. And I try not as much to set the frames in which I have understood this. I feel committed to set them. So I have to be concerned about the context. So if I do something in the public space, then I have to make sure, that it does not stand there as an advertisement joke, but as art, in the sense of attempting a possibility. To take apart what art is and then the following question appears: Yes, where is it then? If you divide it in processes and elements and phases. I think a lot what remains is this not calculable thing, not resolvable question mark at the end, this why: Why do you do that? Why do you bear this, to ask? And I think this is the core of it. For me a good artwork is a question mark, that remains as such and not suddenly gets an aha. So if I do a performance and somebody asks: Why? What's that supposed to mean? Then I understand the question on the inside as: Am I scared of falling down and can I endure this, not to know what I am doing? What this is actually supposed to mean? On two different levels I try to endure it and I think there is something like an intervention in it, that I would like to transfer: to deal with questions.

Ich glaube, für mich hat Kunst sehr viel mit meinem Geburtsdatum zu tun. Ich habe heraus gefunden, dass als ich geboren war eigentlich schon alles dekonstruiert wurde und explodierte was Kunst heißen soll, was nicht Kunst heißen könnte, was erst recht wieder Kunst heißt. Und ich versuche vielmehr nicht die Rahmen zu setzen innerhalb dessen ich das verstanden haben will. Ich fühle mich auch verpflichtet die jeweils zu setzen. Also ich muss mich um den Kontext sorgen. Also wenn ich im öffentlichen Raum etwas mache, dann will ich irgendwie sicherstellen, dass es nicht als Werbegag da steht, sondern als Kunst eben im Sinne einer Erprobung einer Möglichkeit. Auseinandernehmen dessen, was Kunst ist und folgende Frage kommt dann: Ja, wo ist sie dann noch? Also wenn man das so in Prozesse und Elemente und Phasen auseinander bröselt. Ich glaube Vieles, was da bleibt ist das Unwägbare, das nicht auflösbare Fragezeichen am Schluss, dieses warum: Warum machst du das? Warum hältst du das aus zu fragen? Und ich glaube das ist der Kern. Also für mich ist ein gutes Werk ein Fragezeichen, das eben nur eines bleibt und nicht irgendwann mal ein aha kriegt. Also wenn ich eine Aufführung mache und mich jemand fragt: Warum? Was soll das? Dann verstehe ich die Frage von innen jeweils so: Habe ich Angst darunter zu fallen und halte ich das aus, dass ich nicht weiß was ich da mache? Was das eigentlich soll? Auf zweifachen Ebenen versuche ich das irgendwie auszuhalten und ich glaube da drin ist auch etwas Vermittlerisches, das ich gerne übertragen möchte. Also Fragen auszuhalten.

BIO

*1961 in Switzerland, is an artist who works mainly in the field of performance and installation. For his art work he got several national und international awards. Siss Federal Prize for Fine Arts; 1997, 1998, 2000, UNESCO Award for the promotion of the Arts 1999. He was involved in the conception and realization of international festivals in Basel, Switzerland: Performance-Index 1995/1996/1999. In the context of Universities of Arts he is active in research projects on performativity: 2004/05 Perform Space, Swiss National Science Foundation 2006/7 The Situated Body, Swiss National Science Foundation, 2009/11 Kunstvermittlung in Transformation, Swiss National Science Foundation. He works currently as head of the Masterprogram Art Education, University of the Arts Zurich.

WEB: http://www.lueber.net

METHODS OF ART – Archive of Artists Interviews

Credits

The interview was conducted on December 4 2013 at University of Cologne.

Interviewed by: Konstanze Schuetze

Filmed and recorded by: Sandra Korintenberg, Raphael Di Canio, Louisa Genova

Edited by: Paul Barsch Transcript by: Lea Hoßbach Translated by: Lisa James

Produced by: University of Cologne (Cologne), Institut für Kunst&Kunsttheorie