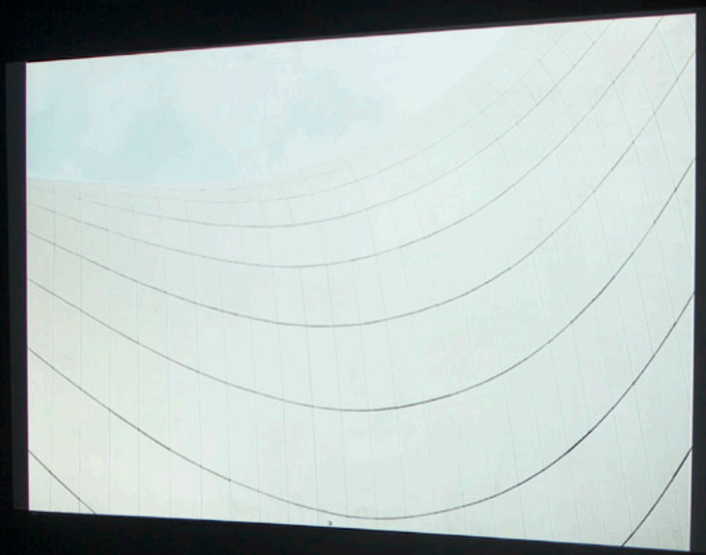
باکو باکی آنا دیلی

Баку Бакы Ана дили

Baku Bakı Ana dili

Portfolio Timo Herbst



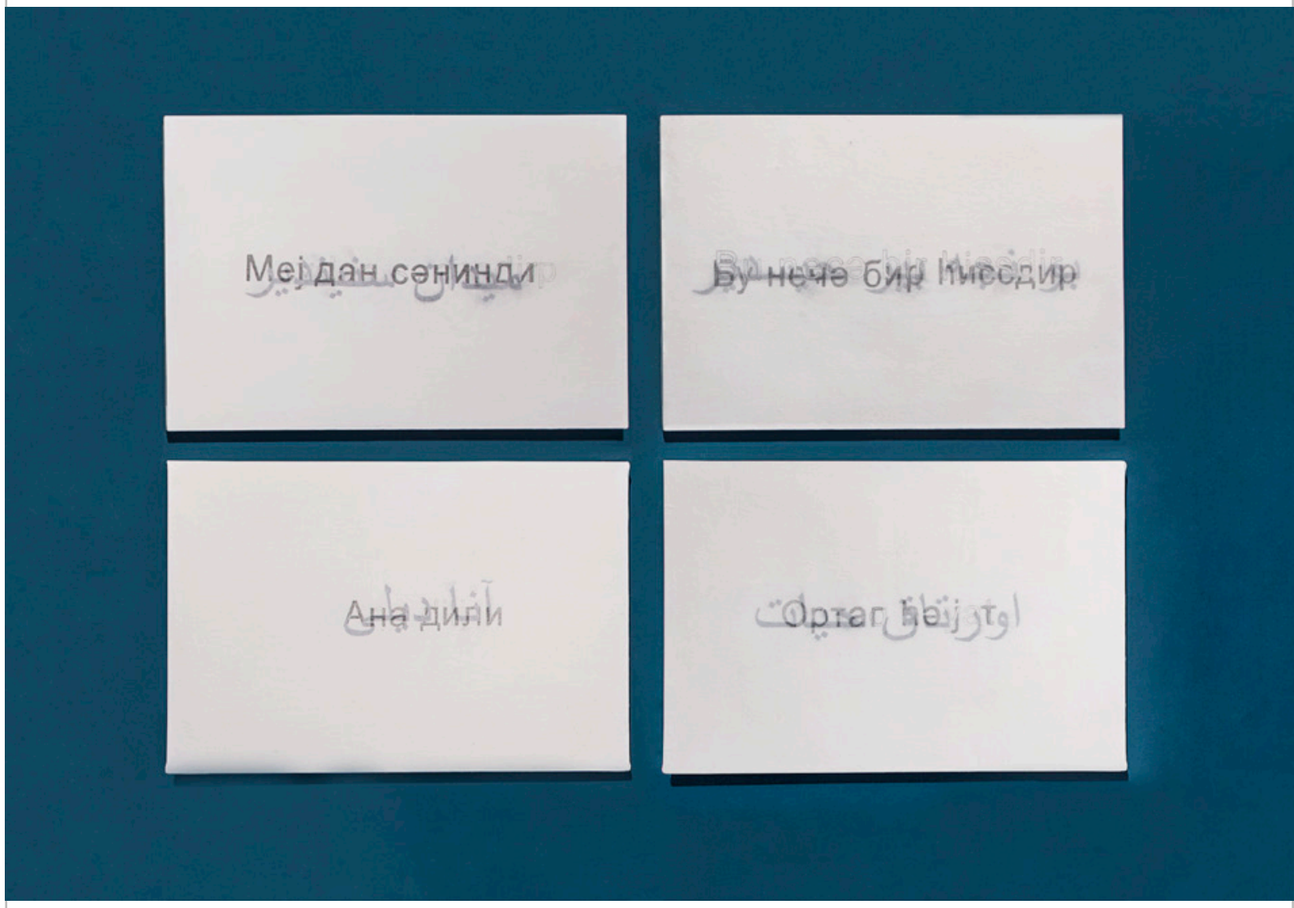
Baku / Bakı - Anadili,
3 channel HD-video, 12.44 min, 2016

During a residency at Yarat Contemporary Art Center in Baku (Azerbaijan) I was faced very different living realities and histories. Azerbaijan has oriental history, muslim culture, soviet history and oil industry. Especially the oil industry gave Azerbaijan resources for modernization and westernization in the 20th century. The film depicts elements of these histories and simultaneous living realities. It concentrates in several small narrations on situations like: a traditional azeri family living next to oilfield Bibi Heybat preparing a meal of fish, the positioning of a „Jacket“, which is the first metal construction to be set into the ocean to put an oil platform on top of it; the working shifts of the modern bureaucracy; limestone-workers who prepare the facades usually made of limestone in Baku. These actions are combined with construction sites as: the Heydar Aliyev Culture Center, build as a representation of the azerbaijan tradition and parallel achieved westernization and political power of the former president Heydar Aliyev by Iranian architect Zaha Hadid; and the construction site „Kazhar Island“, which is a private construction of a second city next to Baku similar to constructions in Dubai, but here a city on an half island for two million people. This project had to be prosponed because of financial crisis and corruption but wants to be finished by 2025. The film is partly combined with sound from local Dj „Shargiyya“ using local sounds and atmospheres for the images.
The title of the film includes the three different alphabets used in Azerbaijan in the last 150 years. Baku, Bakı, the old arabic spelled way of Baku and „Annadili“, which means „mother-tongue“.

Text by curator Anna Fech from Yarat Contemporary Art Center: In the film “Baku/Baki – Ana Dili” Timo Herbst steps into the shoes of a silent observer tracing the different living realities he was faced in Baku, Azerbaijan during at 2 month stay with allowing contradictory and complex moments to evolve. Thus he creates a differentiated and sensitive image of the society that is more complicated than just a conflict between tradition and modernization, economical prosperity and crisis.

Bu necə bir dissdir - How does it feel,
drawings and billboardmonitor, 2016

In the last 150 years the alphabet changes four times in Azerbaidjan from an azerbaidjan version of arabic (not the modern arabic) to latin to cyrillic back to latin. The change of language had immense social conseuquences for the society e.g. cot off from education.
This series of drawings merge these different aphabets in excamples of expressions and lead me to a public billboard film, wich animated the different alpahbeticel expression in the sentece „Bu necə bir dissdir - How does it feel“.
On the right: This palace is yours, mothertongue, how does it feel, common life.



„Bu necə bir dissdir - How does it feel“, animated text in old azeri-arabic, cyrillic, latin on public billboard monitor,
İnşaatçılar prospekti (Statistika dairəsi / committee for statistics) Baku, Artim, Yarat Contemporary Art Space Baku (Azerbaijan)

above: drawing Inshalah and indian mantra (from Ateshgah Fire temple in Azerbaidjan), oriental and ottoman believe

on the right: unprocessed oil from oilfield Bibi Heybat soacked in paper + drawing of a fire fountain in Bibi Heybat.

Play by rules (sketch),
5 channel HD-video, 8 min, 2015

„Play by rules“ depicts the developement and communication between the media and refugees located at Keleti trainstation in Budapest, Hungary between 2. and 4.9.2015. (I accidently happened to be in Budapest because of an exhibition.) Thousands of refugees waited and demonstrated at the trainstation to get the possibility to cross the boarder towards austria and germany to get asylum. The video shows how international media, as well as private persons and the refugees themselves take images of the dynamics in the area before the station. The videoinstallation concentrates on the gesture of taking images and producing news, which also captures the concious staging of the refugees to represent their will to cross the boarder, e.g. by sharing of the fist and slogan „lehd Wahadi“ (Arabic saying for all people are one). The form of the installation rebuilds the setting of the reporter´s technics. Except now, there are beamers on trypods instead of cameras and projection-canvases on the tripods for the lights. The recording-devices are replacedby playing-devices. The video tries to capture that gap and modes of imagecreation in contemporary rapid time. The title comes from the saying of a reporter „You have to play by the rules“, which means for other cameramen to stay out of the image, so that no camera is shown. The work is a collaboration with Marcus Nebe.

Installationview Halle 14 “Terra Mediterranea: in action”, 2016

Play by rules (Istanbul),
2 channel HD-video, each 8 min, 2016

Formal identical to the five-channel-installation „Play by rules (Budapest)“, this two-channel-installation depicts the protesters and Erdogan suporters on Taksim Meydani during and after the failed coup in Istanbul 15th to 18th july 2016. (I also accidantly happend land in Istanbul one hour before the coup) Because all images are filmed by night the displays of the phones and therefore the way how people compose their fotos and films becomes very visible. Despite the formal similarity to „Play by rules (Budapest)“ the temperament and noise of the people is very different to the Syrians in Hungary. Also the political situations and affections are very different and carries an ambivalent danger.

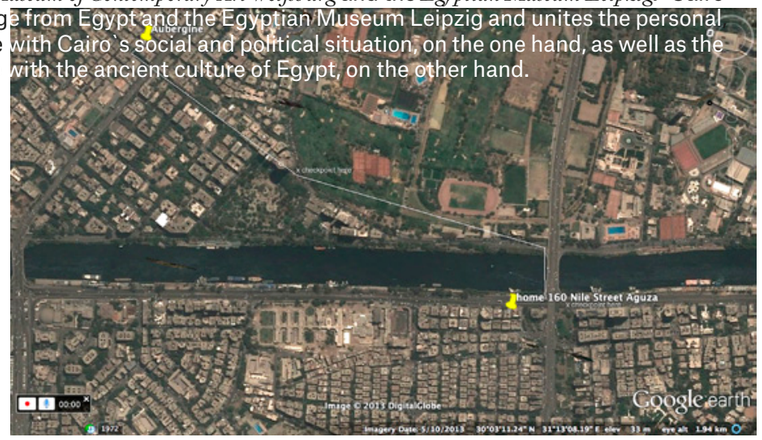
2:25 min
Voice Bahaa Talis

**On the far right–
nothing is happening.**

**On the far left–
group of young people are standing–
no, playing football
in the middle of the road.**

Cairo Walking, *HD-video, splitscreen projection, 12.44 min, photographs, maps, 2013 - 2014*

The work "Cairo Walking" depicts a performance between Bahaa Talis and me. During this performance, the Egyptian artist Bahaa Talis was connected to me via audio as he described his movements and impressions while walking through the streets of Cairo after curfew (14.8.13-14.11.13). The discordant political situation in Egypt and the curfew in Cairo required Talis to modify his movements and behavior, which he narrated to me along with his perceptions of the city.– – –I used these descriptions via the audio connection to simultaneously align my movements in Germany with his own. This performance took place in the *Museum of Contemporary Art Wolfsburg* and the *Egyptian Museum Leipzig*. "Cairo Walking" combines the audio and video footage from Egypt and the Egyptian Museum Leipzig and unites the personal private narration between Bahaa Talis and me with Cairo`s social and political situation, on the one hand, as well as the perception of contemporary Egyptian culture with the ancient culture of Egypt, on the other hand.



**I'm avoiding the checkpoint
over there and I'm taking the bridge.**

Cairo

but it´s simply not allowed

4:51 min
Voice Bahaa Talis

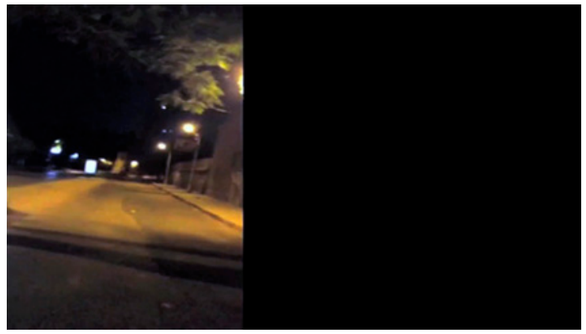
what are you doing there?

**Why are you stopping
in the middle of the street?**

Walking

because it´s going to be dangerous

like if you are fearing them



**Actually I want stop,
but I cannot stop.**

**You don´t run-
You shoudn´t-stop.**

Cairo

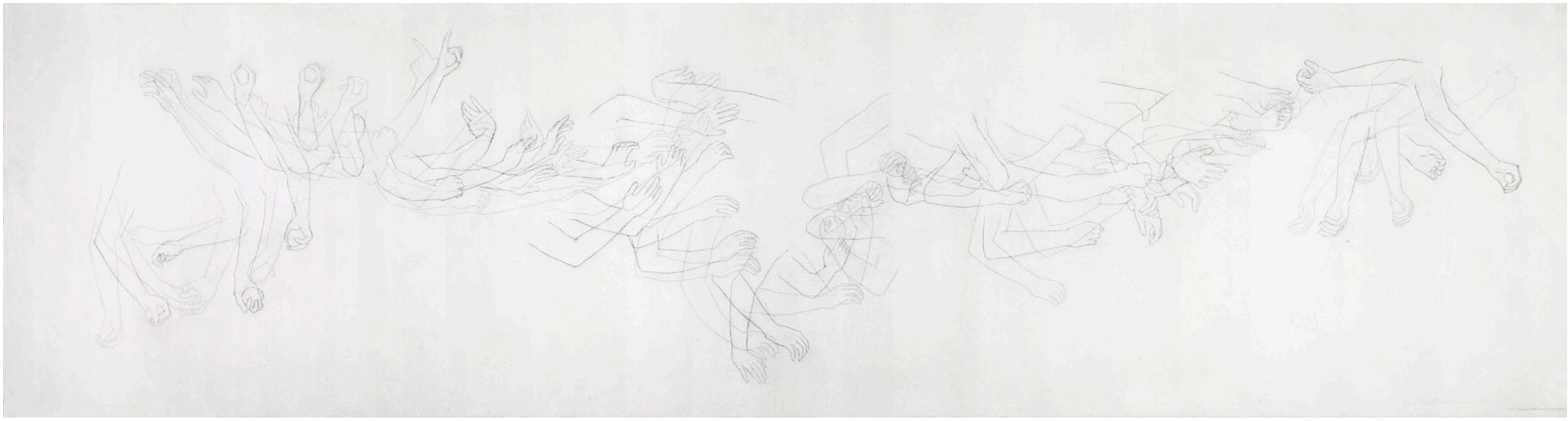
Walking

Installationview Egyptian Museum Georg Steindorff Leipzig

Same procedure (tunis, madrid, cairo, berlin, moskau), *pencil, paper, framed 80 × 290 cm, 2014*

The drawing "Same procedure (tunis, madrid, cairo, berlin, moskau) depicts typical movements of streetfights in different political protests in the last 4 years in Tunis, Madrid, Cairo, Berlin, and Moskau. I made a rechereche of media imgaes and generate typical movements of the arms fighting, defending and trying to save each other during bodily conflicts. Behind the drawing stays the idea that before weapons and a bigger escalation arises most of the conflicts on the street resemble each other in appearance despite different motivations. Like "Gene K" and " Presto ma non assai" the drawing offers different sequences and formations which makes it possible to read the drawing in different ways.

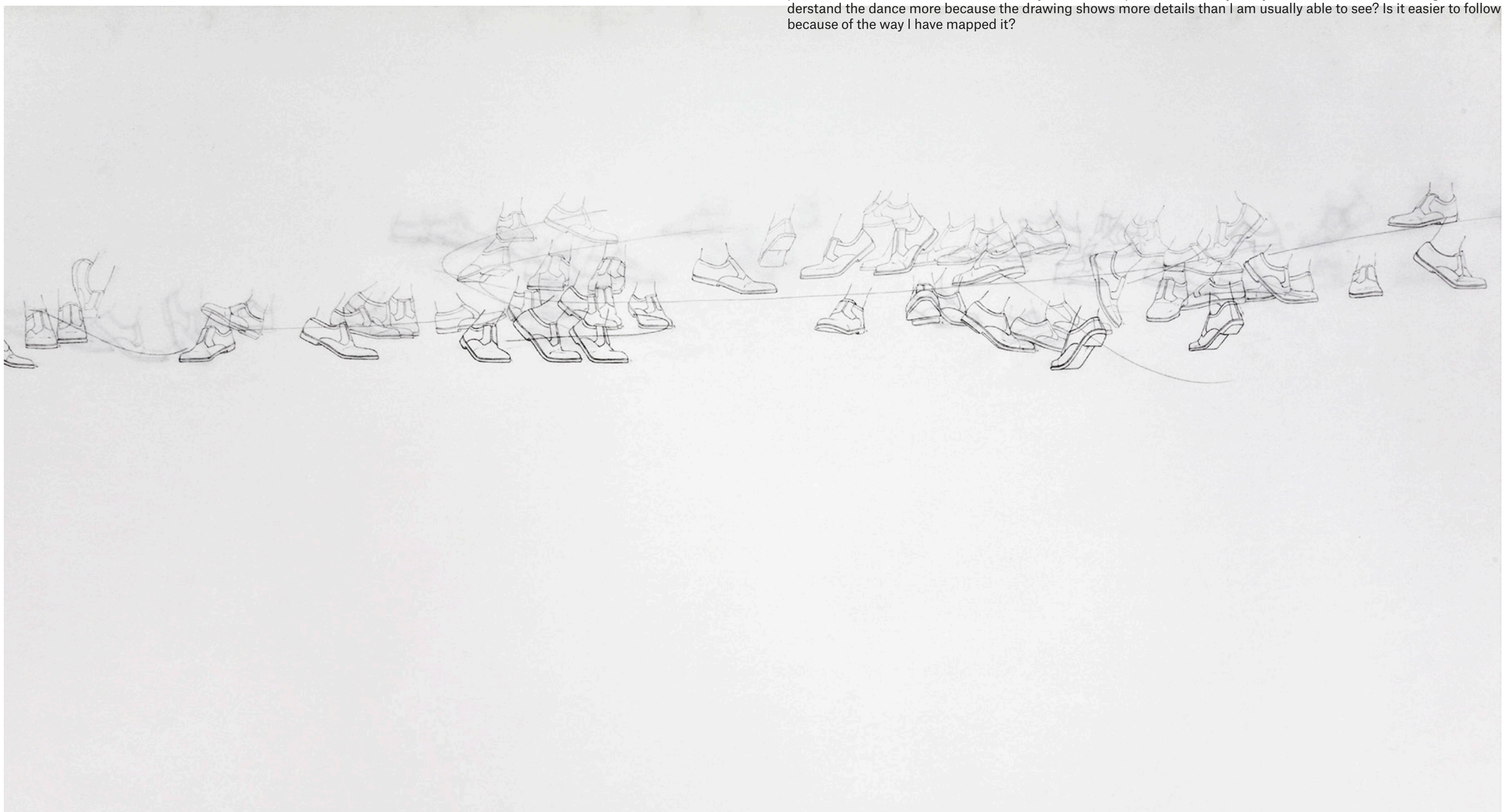
Same **procedure**



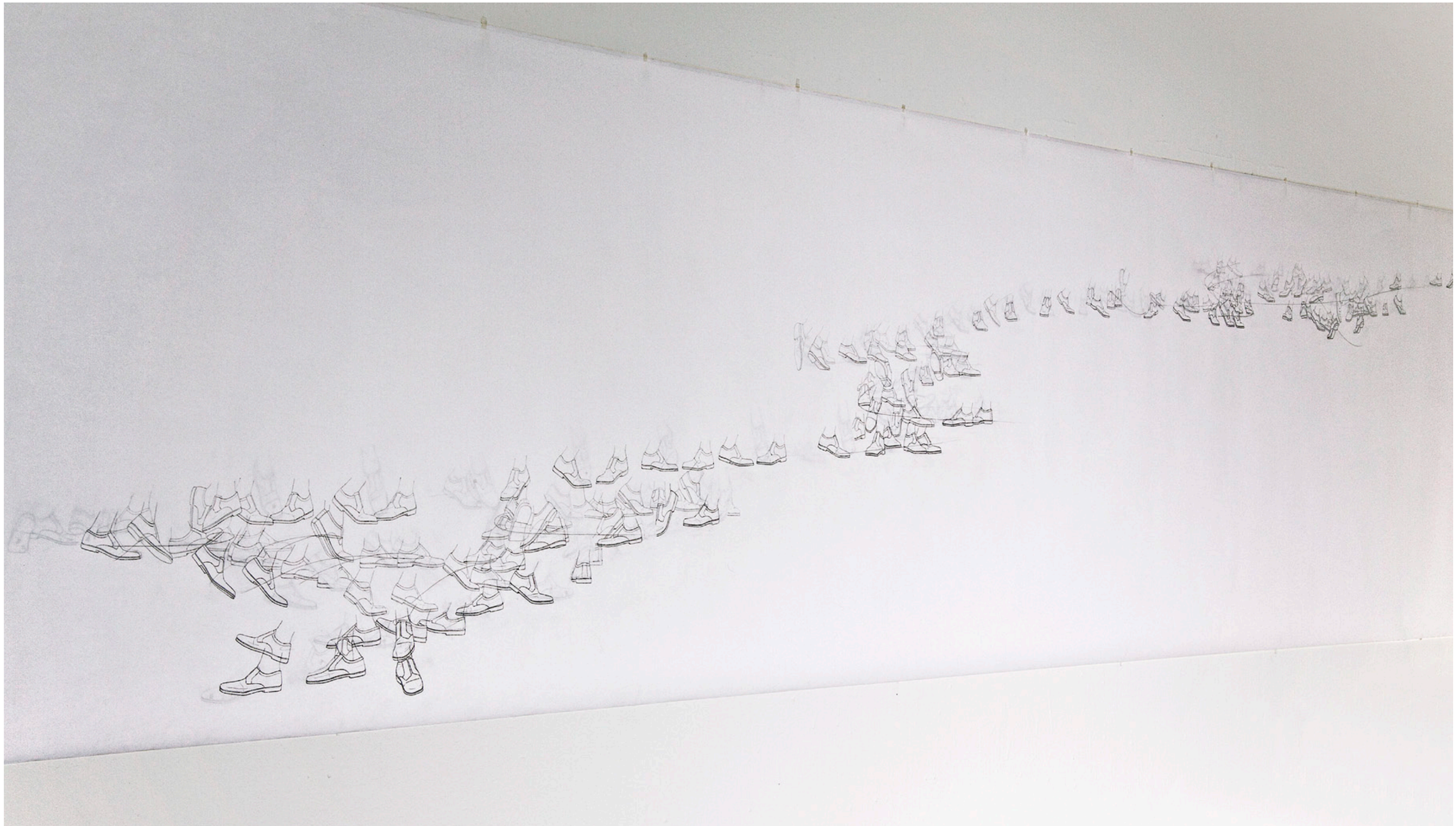
„Same Procedure (cairo, madrid, moskau)“
Instllation view Oubai-in Temple, Kyoto (Japan) 2016

Gene K., *pencil on two layers of paper, 100×460 cm, 2010-2011*

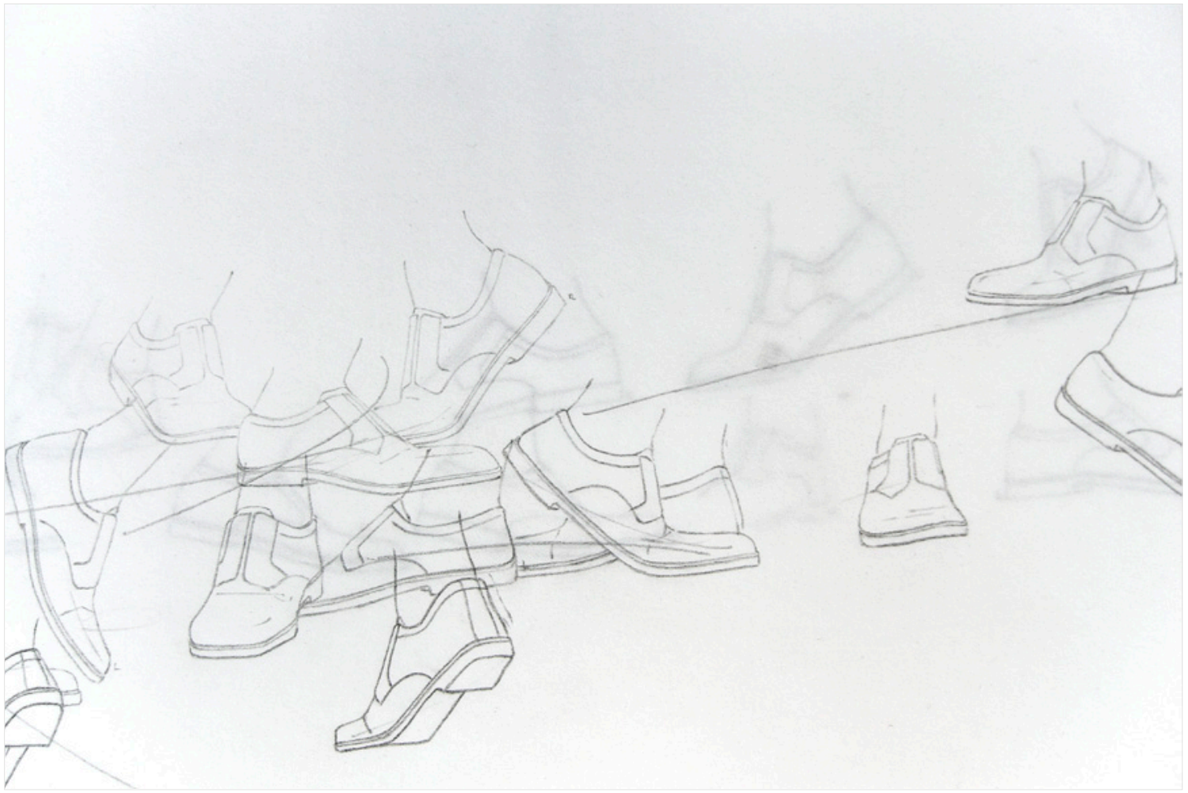
The work "Gene K." is based on a dance by Gene Kelly, a US actor and dancer, performed in the 1950s. I reconstructed that dance to see it from one point of view. A drawing of 100×460 cm on two layers of japanese papers is the result. This layering effect makes some shoes of the lower layer barely seen. They gleam. – – – On other parts of the drawing many shoes are overlaid on top of others. Different actions take place at the same point of the drawing. This makes it possible to see the dance in different ways and to compose it differently every time in the act of watching. Can I understand the dance more because the drawing shows more details than I am usually able to see? Is it easier to follow because of the way I have mapped it?

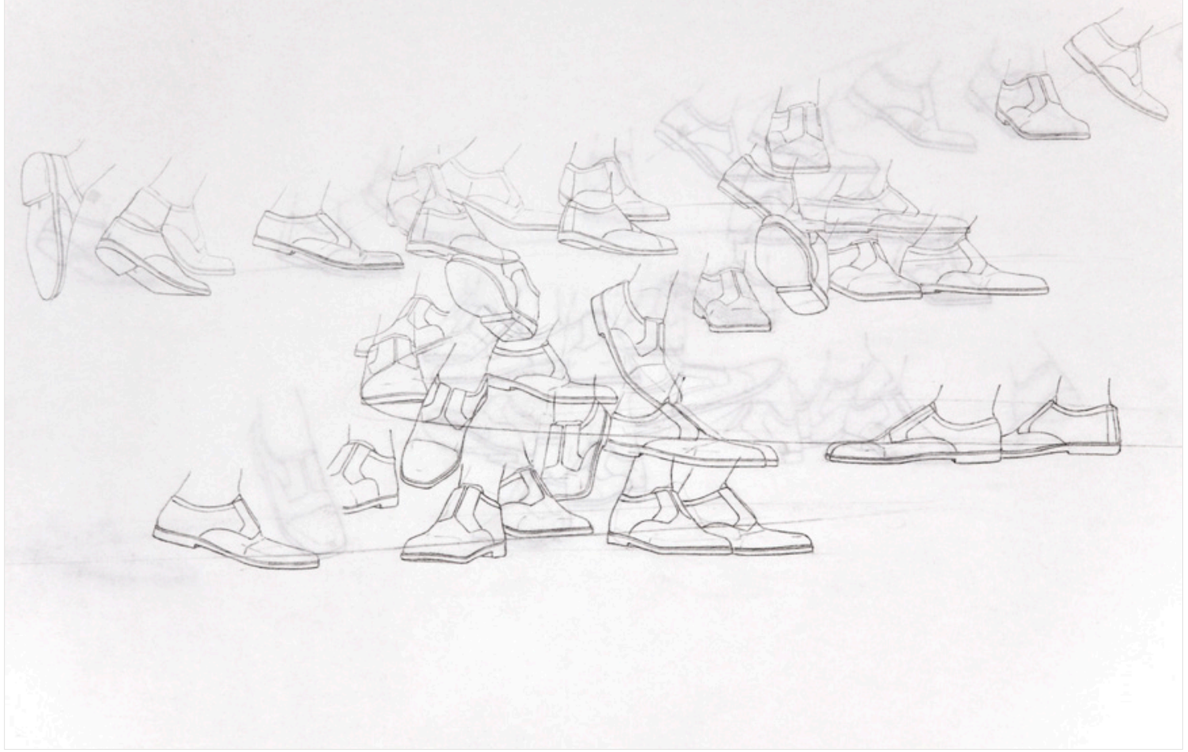


Gene **K.**

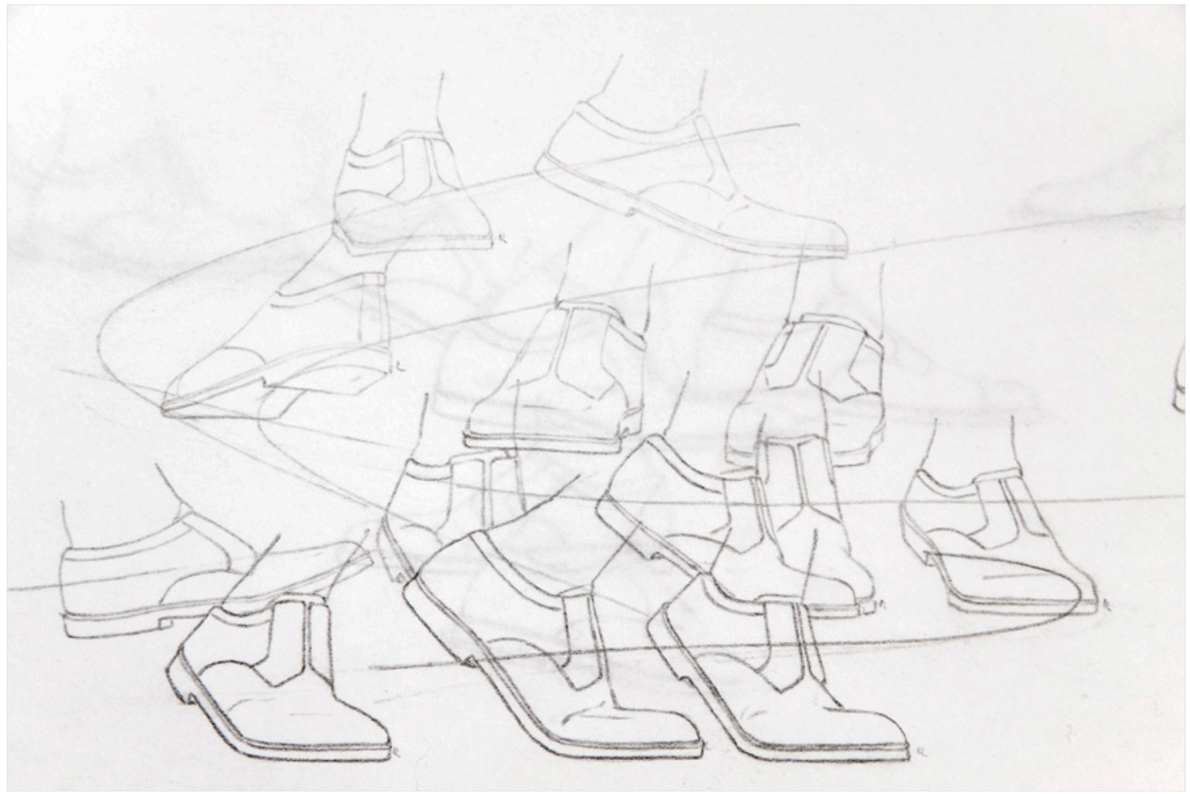


Gene





K.



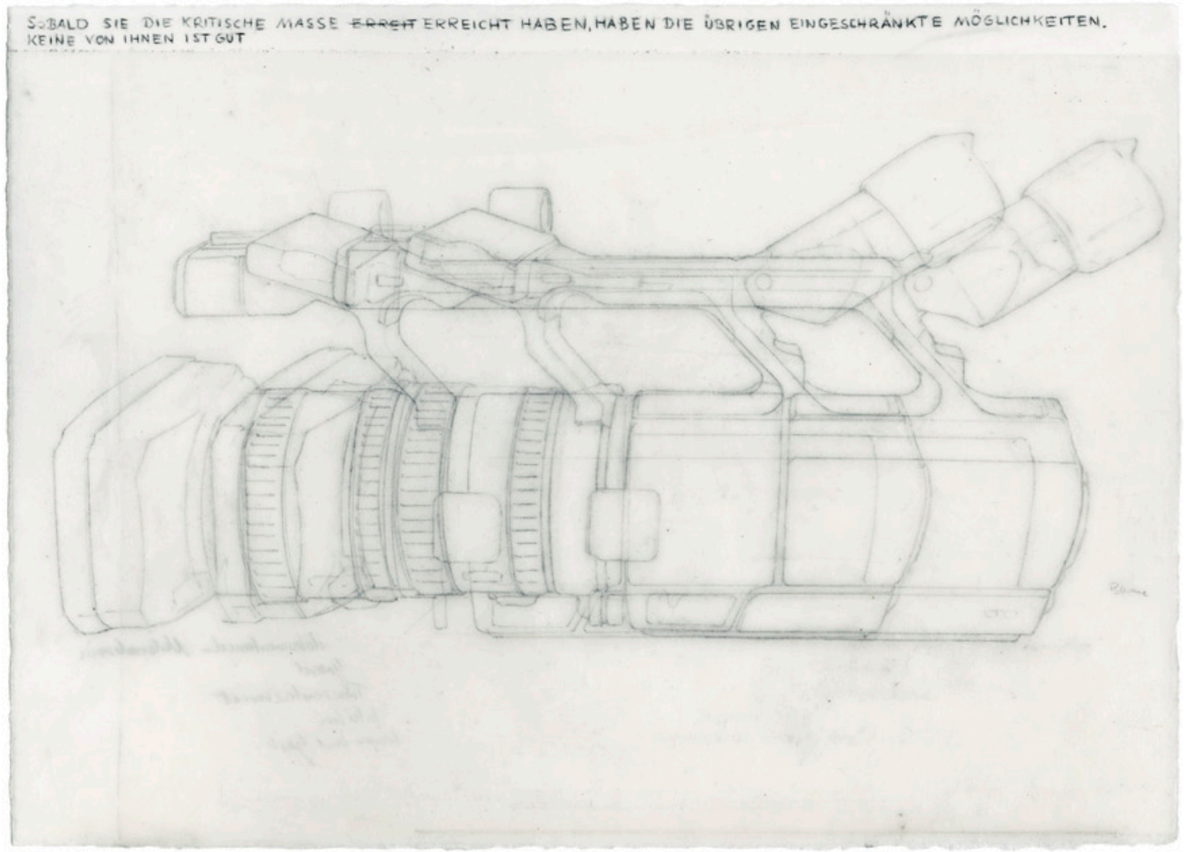
Make yourself an organ, *pencil, paper, mixed materials, framed, various formats, 2011 – 12*

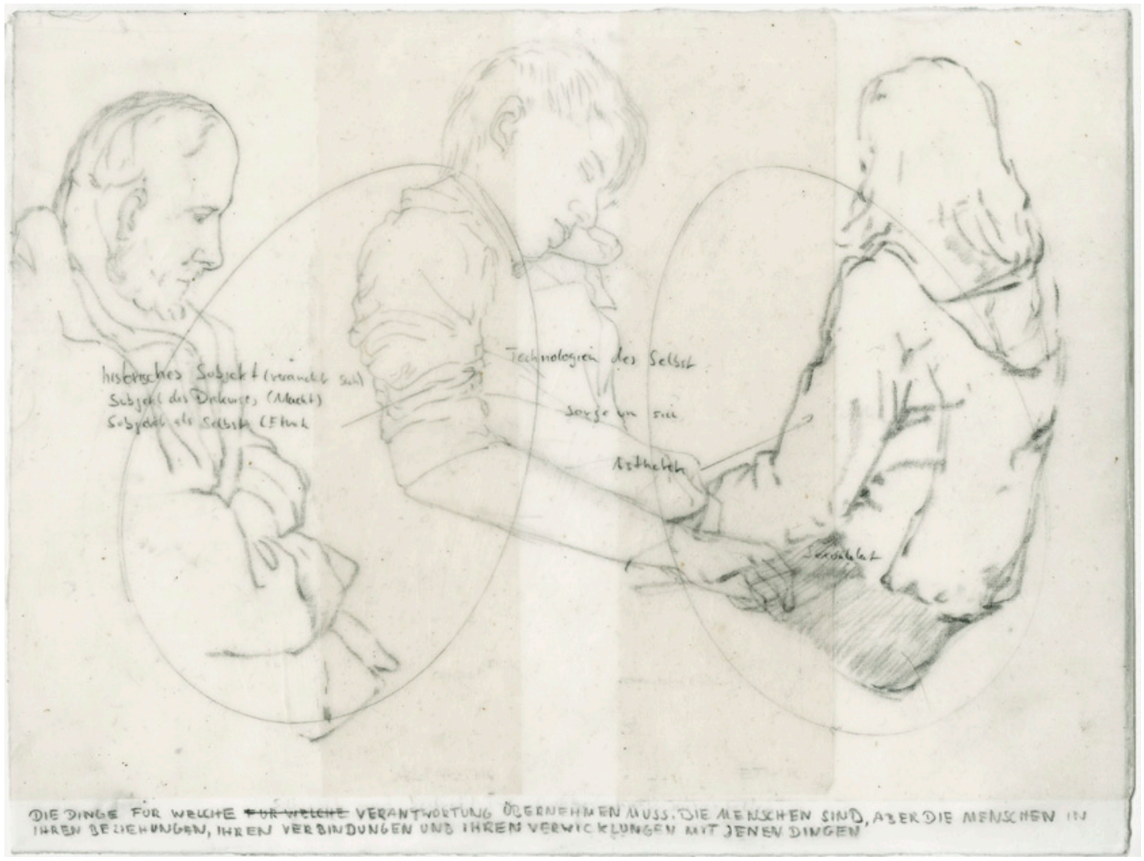
The series “Make yourself an organ” contains 32 drawings, in which I place drawings of bodiy motions in combination with writing. Specifically, I pulled paradoxical sentences out of philosophical and political texts to combine them with little motions of everyday life. The content unfolds itself as a questioning about personal adjustment towards a changing environment. – – – The structure of the installation of the series “Make yourself an organ” orients itself and refers to the form of a tree diagram used to depict the binomial nomenclature in biology. Texts and compositions of human movements are combined in a similar way to drawings of scientific research. However, it is not possible to classify movements and human gestures like science seeks to organize plants or animals. This contradiction is the inherent question of this series. How do you deal with the will to understand human actions if there is no point of view without contradiction? E.g. next pages: Touches out of pornfilms in the form of scientific drawing which depicted the sexual organs of plants.

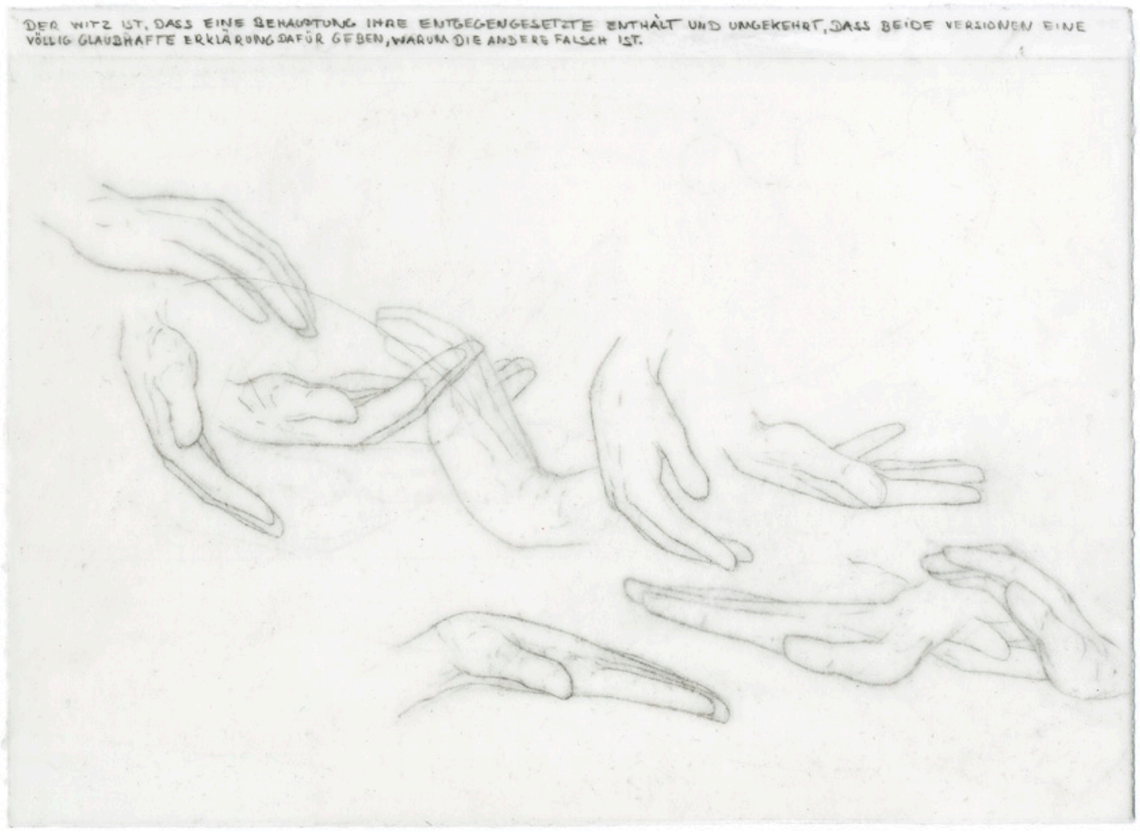
Installationview Museum der bildenden Künste Leipzig

Make yourself

an organ





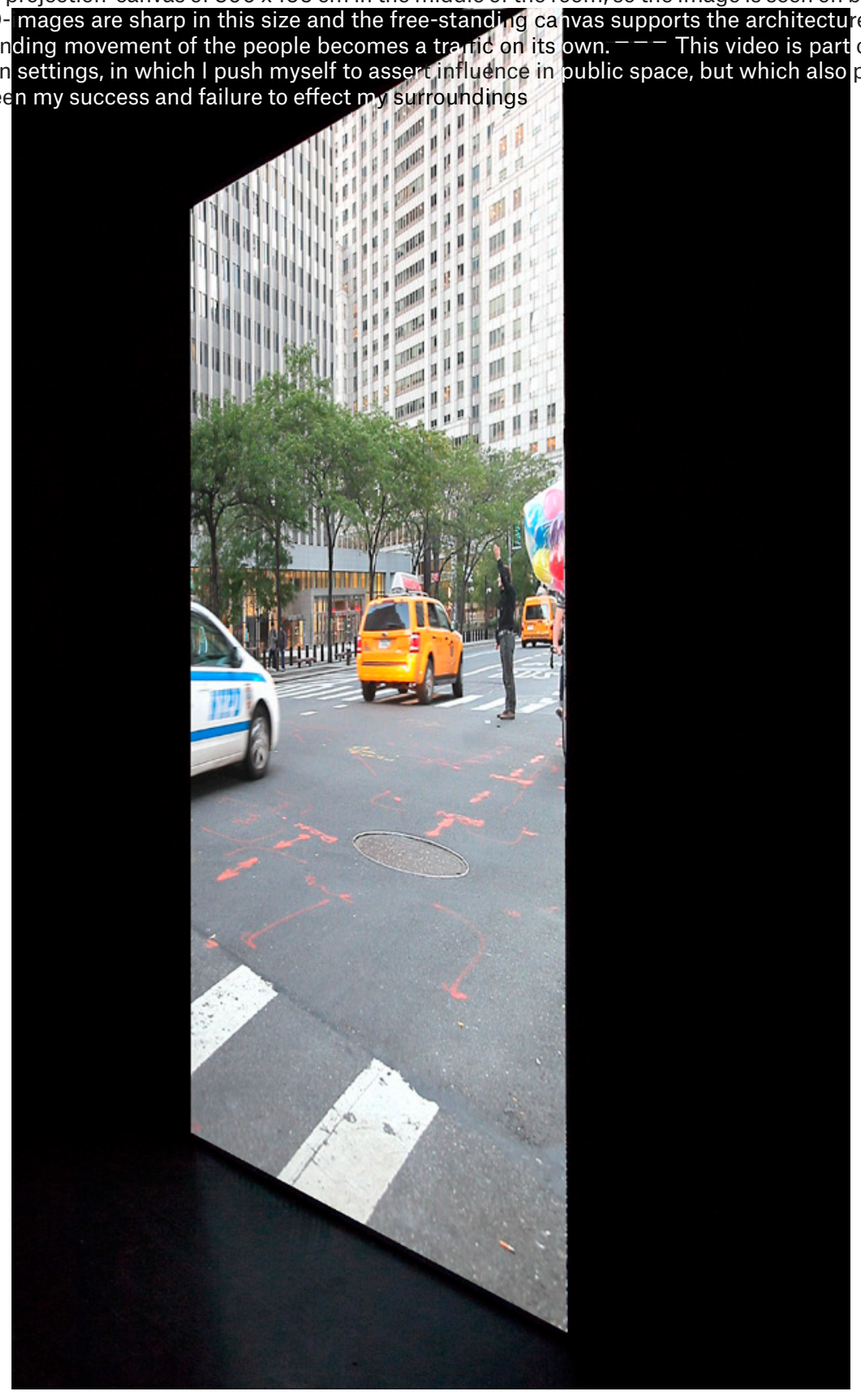

DER WITZ IST, DASS EINE BEHAUPTUNG IHRE ENTGEGENGESETZTE ENTHÄLT UND UMGEKEHRT, DASS BEIDE VERSIONEN EINE VÖLLIG GLAUBHAFTE ERKLÄRUNG DAFÜR GEBEN, WARUM DIE ANDERE FALSCH IST.

DIE GLEICHHEIT ZU DENKEN BEDEUTET, SIE IN ACTU AUSZUHALTEN, DENN DAS PRINZIP WIRD SICH KEINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN ODER BEFRIEDETEN LÖSUNG ZUFÜHREN LASSEN.

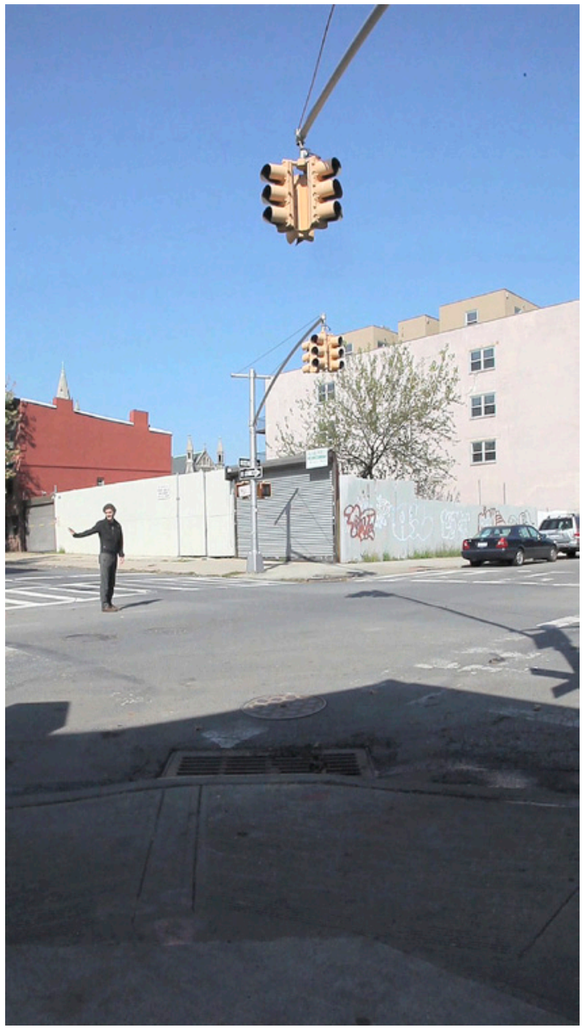
Make yourself **an organ**

Attempt to control traffic, *HD-video, 6 min loop, 2013, installation views, videostills, photographs*

The video “Attempt to control traffic” shows me conducting traffic at various intersections in NYC as the police officers do. I set myself at points where I saw police men managing the traffic and replaced their positions as soon as they were gone. Because of the heavy amount of traffic, the police in NYC often shape the organization of traffic at intersections both with and without working traffic lights. I shot clips all around NYC at such places. It is not clear if the traffic is following my signs or just ignoring me. In fact, both were the case: cars reacted to me, drivers asked for directions, while others considered me to be a mad person. – – – The 6-minute-video is filmed in a 16:9 upright format and is normally projected on a rear-projection-canvas of 300 x 166 cm in the middle of the room, so the image is seen on both sides of the canvas. The HD- mages are sharp in this size and the free-standing canvas supports the architecture of the skyscrapers. The surrounding movement of the people becomes a traffic on its own. – – – This video is part of a collection of actions in urban settings, in which I push myself to assert influence in public space, but which also play with the ambivalence between my success and failure to effect my surroundings



Attempt to



control traffic

A Rake´s Progress/Fortschritt einer Harke,
HD video, 7 min, 2016 - - -

The art of zen-raking applied to the Royal garden in Kyoto. From sunrise till sunset I raked the huge ways of gravel in this garden. The video was shot during a Goethe-Institut- Residency in Kyoto 2016. Camera by Andreas Schulze. Installation view Kunstverein Jena 2016

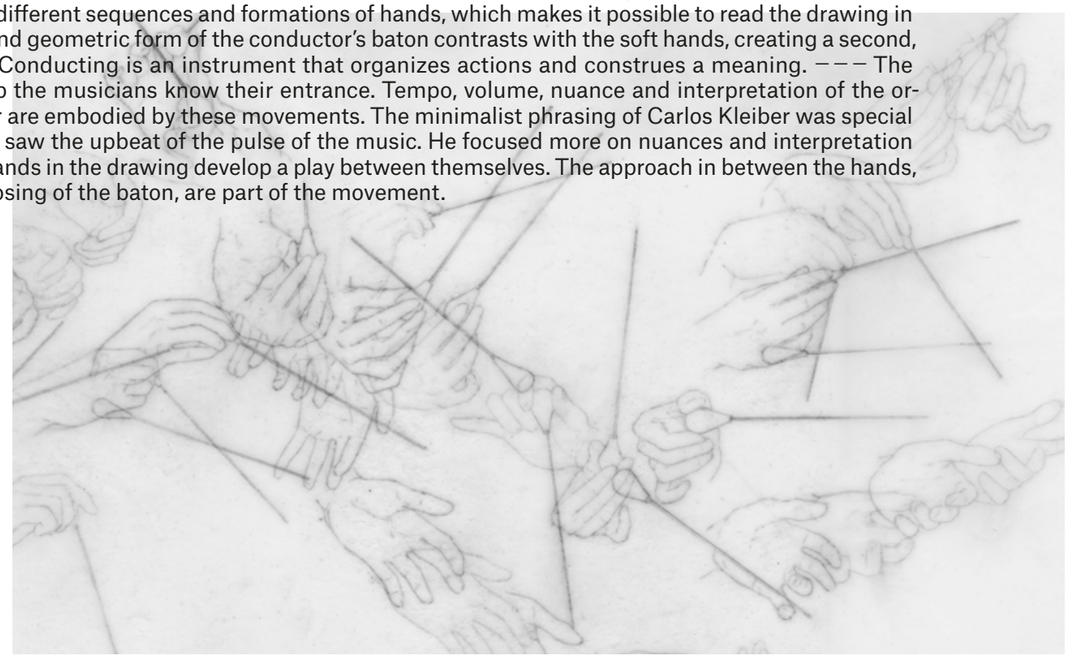
Barrow/Trage (Berlin), *HD video, 7 min, 2013*
with Ruth Biene

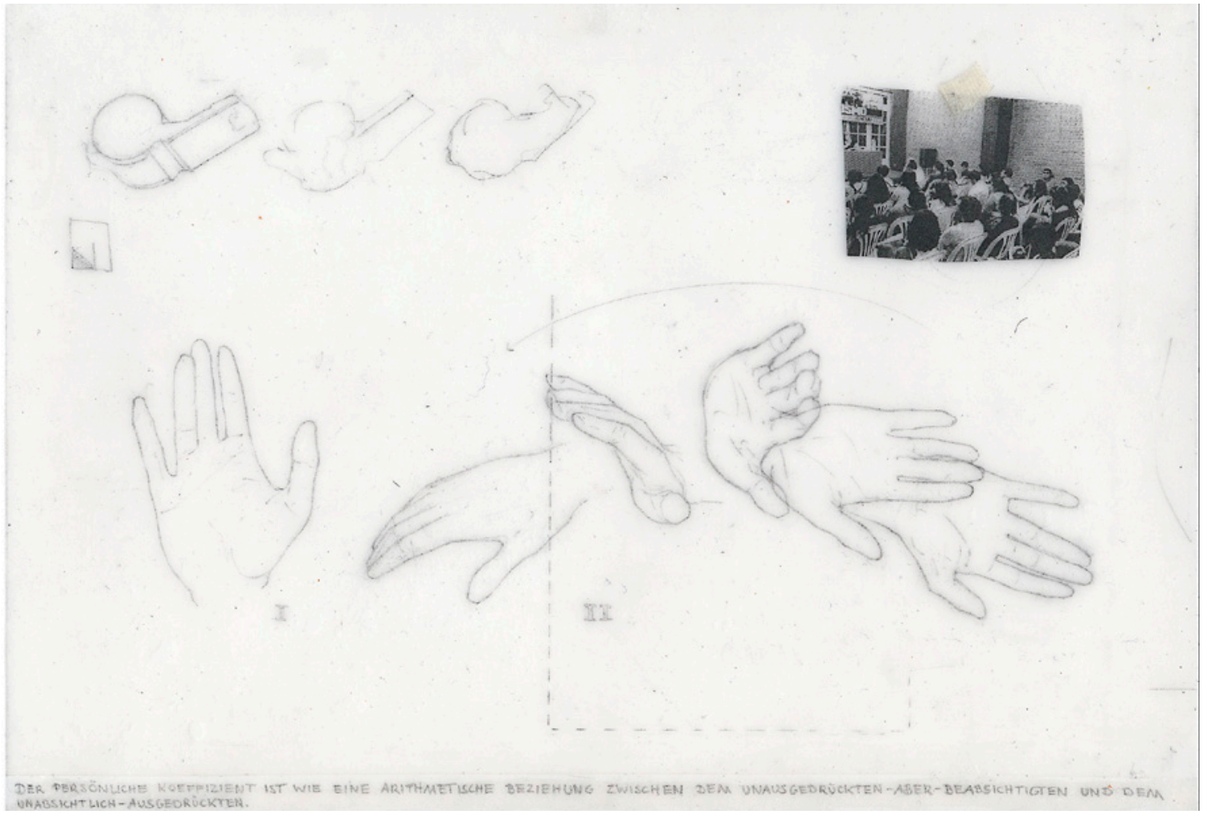
During a performance Ruth Biene and me were carrying each other with safety and rescue positions through Berlin. Each one carried the other as long as she/he could and alternated.

Presto ma non assai, *drawing in three parts, pencil on paper, wax, 62,5×290 cm, 2011*

Fireworks (Tschaikowsky), *pencil on paper, wax, 63 × 100 cm, 2011*

The drawings “Presto ma non assai / fast but not too fast)” and "Fireworks (Tschaikowsky)" are based on the movements of the conductors Carlos Kleiber and Valerij Gergiev. I reconstructed their hand signals in the second symphony of Brahms and Fireworks from Tschaikowsky to drew them from reenacted performances. The chronology of the drawn hands has gaps and blank spaces between them and also moments when the right and left hand cross each other. Therefore there are different sequences and formations of hands, which makes it possible to read the drawing in different ways. The hard and geometric form of the conductor’s baton contrasts with the soft hands, creating a second, independent movement. Conducting is an instrument that organizes actions and construes a meaning. ––– The conductor´s gestures help the musicians know their entrance. Tempo, volume, nuance and interpretation of the orchestra and the conductor are embodied by these movements. The minimalist phrasing of Carlos Kleiber was special in the way that one barely saw the upbeat of the pulse of the music. He focused more on nuances and interpretation with the musicians. The hands in the drawing develop a play between themselves. The approach in between the hands, as well as the potential loosing of the baton, are part of the movement.





Fragile Hands, *pencil, paint, mixed materials, paper, wood, various formats, 2013 – 2014*

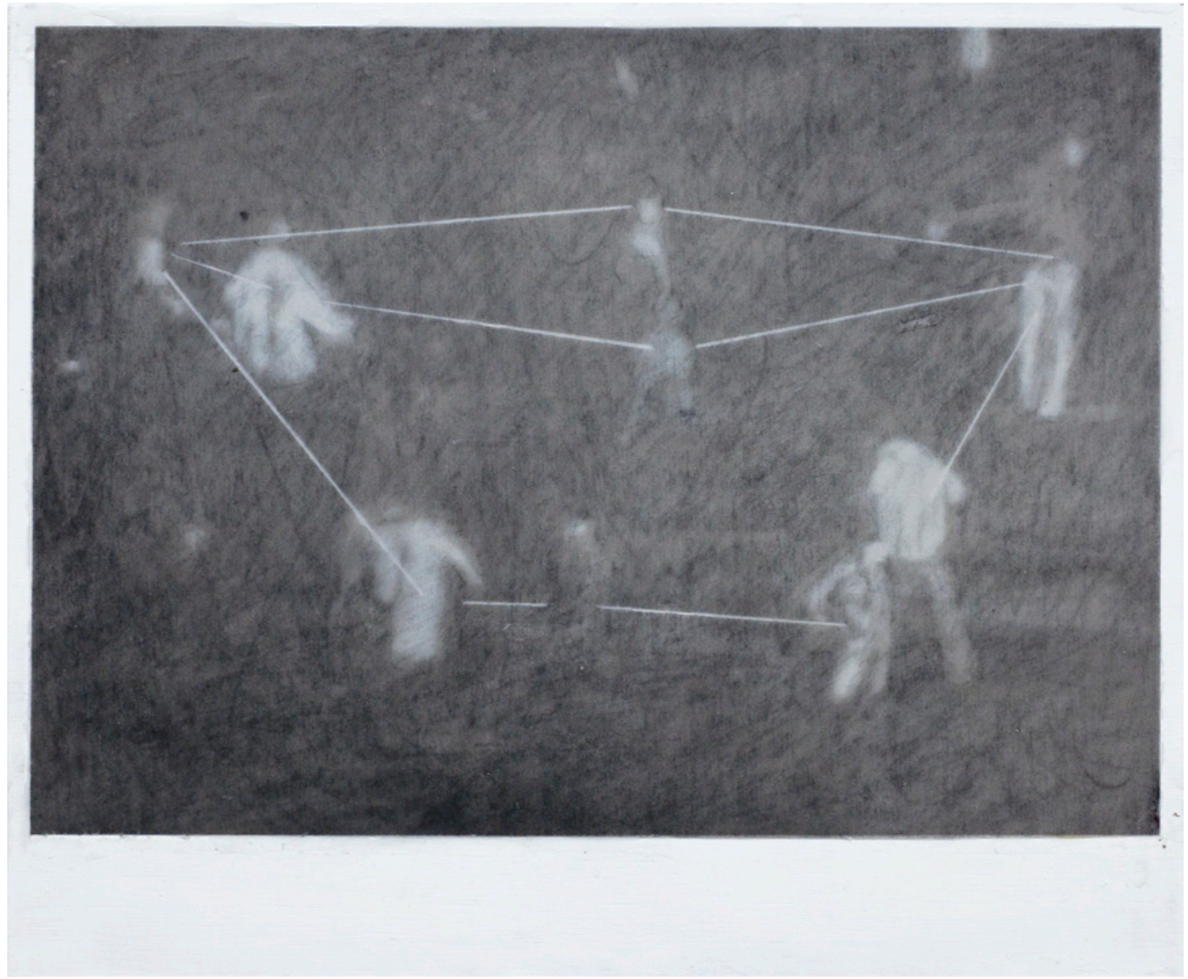
In the series "Fragile hands" I work mainly with two motifs: intimate touching as personal gestures and constellations of human bodies gathered for different reasons in public space. The type and form of body movement separates the people visually. The formation of the hands grasping and reaching towards each other has similarities to the formation of a group. A touch is an intimate sign between humans belonging within the private sphere. The division of a group by a certain posture (e.g. kneeling as a prayer position) works as a sign in public space. In this series I collect and combine these signs and examine their similar functions and differences. ––– By comparing the ambiguities of physical bodies located in both intimate and public settings, these series of drawings situate personal desires with socio-political ones into a dialogue and depict the ambiguous process by which the space occupied by individuals and the space between them becomes divided and segmented. I also include texts from my research in some drawings that point toward the ambivalence between private and public, intimate and socio-political gestures, individual bodies and group formations.

Fragile

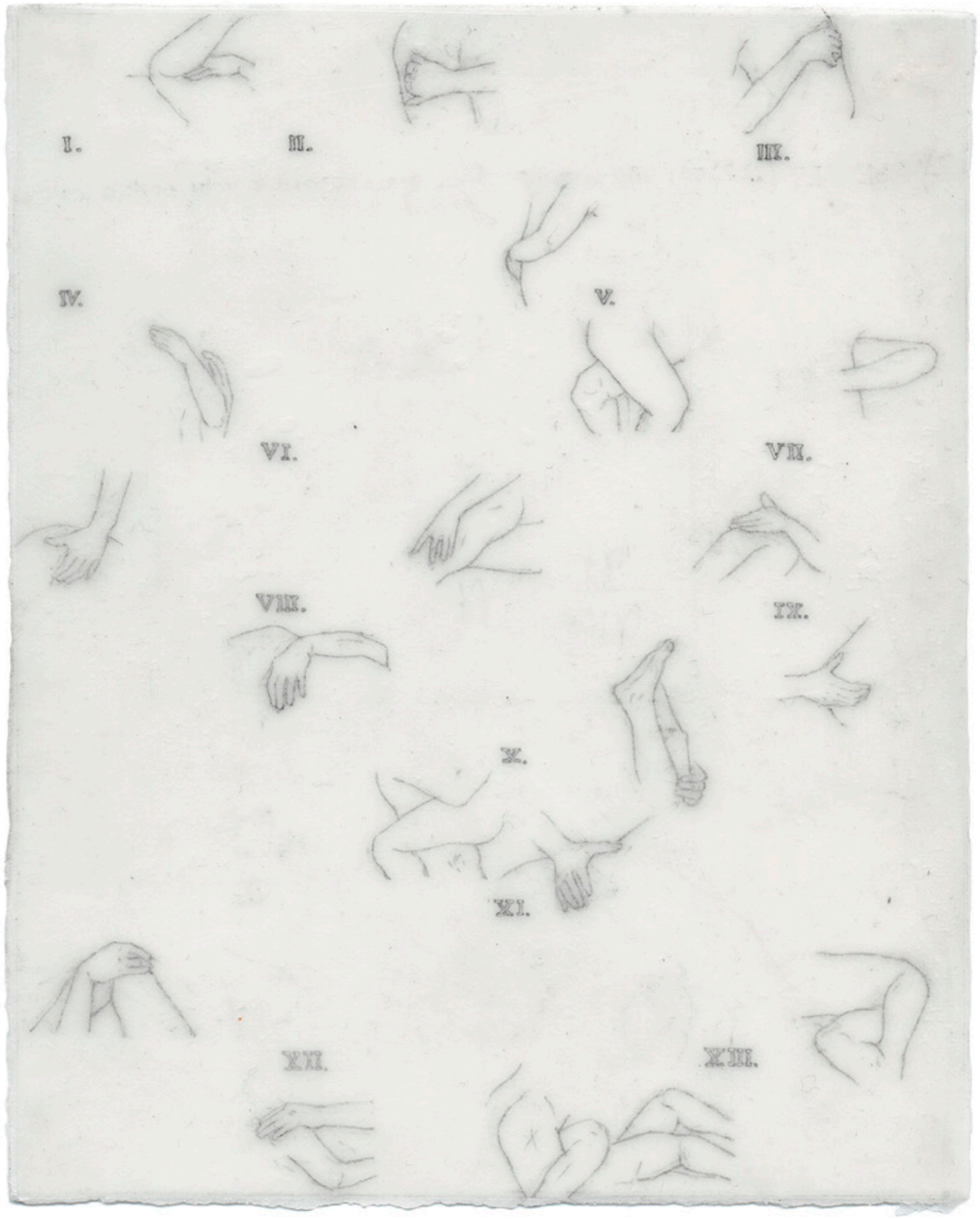
hands

Fragile

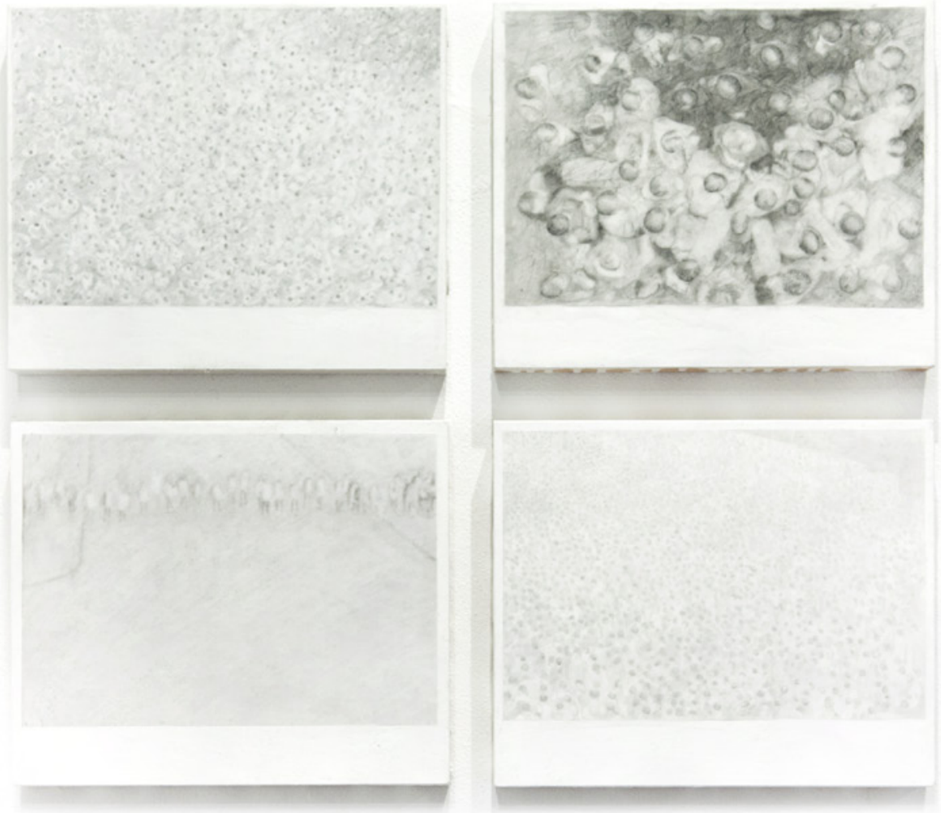
hands



Fragile



hands



Installationview Liska Leipzig

Fragile

hands

Installationview Westpol A.I.R Space Leipzig

Taking Place, *HD video, 3 channel projection, 7 min, 2011*

The video “Taking Place” depicts how I wandered onto different porches in the neighborhood of Fall Creek, Ithaca (NY). First I put myself into the perspective of normal homeowners by sitting and looking at the neighborhood from the front of their homes. Then I started using things I found on the porches to pass the time, until I decided to undertake other forms of yard- and housework that the people living there normally would have done. I cleaned snow off of the porches, rearranged objects, refilled bird feeders, collected mail from the postman. In a sense, I took responsibility for the time I spent on these porches. What happens if a stranger/foreigner starts doing your work on your property? ––– The architecture of the porch itself is an ambiguous space, neither fully private nor public. By changing my action from just sitting there to undertaking the type of work that homeowners usually must do on their porches, the video captures an ambiguous space around who I am as I occupy this gray area. The most important thing for me here is not a provocation by trespassing borders between public and private. More important for me is that the border between public and private is not fixed in this architecture. ––– The clips of the installation are shown in 3 films with subtitles. They rotate clockwise, so the combination of the images changes with every loop.

Taking

do you enjoy the porch?

place

do I have to sign somewhere?

Personal Statement

My current artistic projects explore the choreography of everyday life and the meanings and consequences that bodily movements in space have for society as well as the private person. I work with various artistic materials, but I primarily use drawing and videography as two different media to study time, space, and motion.

Drawing For instance, to express movement in my drawings, I sketch my subjects on both sides of several sheets of Japanese paper, depicting multiple images of a particular object or body part – a hand, a conductor's baton – as if it is moving in a stream of motion across the page. I then layer the sheets of paper together into a single composition using wax. I cannot predict all of the results of the layering beforehand. Therefore this technique is a play between conscious construction and coincidence, which generates a productive friction in the drawings between what they attempt to represent and their resistance to full determinacy and legibility. The drawings work like storyboards, but because of the complexity of the movements, the process depicted is not completely ascertainable; the motion remains opaque, and the representation diverges from a strict linear chronology. I have produced a series of such drawings, focusing mostly on activities from the field of art like dancing and conducting.

Gestures and meaning Originally, my interests focused on the aesthetics of such movements through space. Increasingly, however, I began to consider how embodied movements construct diverse meanings in the particular types of spaces where they take place. Specifically I started exploring how embodied movements generate disparate meanings in the spheres of art (my own environment/milieu as an artist), the private sphere of everyday life, and the public sphere of political action. Thus, my artistic works start to reveal the ways that gestures, as embodied movements, carry meaningful informational content. However, while every human gesture operates as a sign, it is not clear whether gestures generate one singular, bounded meaning or instead create distinct, heterogeneous meanings.

Videography I am interested in the indeterminacy and illegibility adhering to all types of images, or better said, in the indistinctness of our perceptions. The boundaries that distinguish two spaces and the intersections where those spaces overlap are especially important to me because the ambiguity of signs reveals itself most acutely at these points. I am especially interested in the "division of space" through gestures and the shifting meanings of gestures through spaces. My video "Taking Place" is a good example of how I work with interstitial spaces, as it shows both the "division of space" and the transgression of spatial boundaries through gestures, on one hand, and the shifting, unstable meanings of gestures when performed in disparate spaces, on the other hand. Gestures shape space and are shaped by it so that a single gestural form may transmit varied messages depending on where the gesture was performed. The resulting ambivalences and contradictions that are characteristic of gestures have become an important theme to me, because in my opinion the most significant questions of human society possess a core complexity and ambiguity. I believe dealing with such questions is a productive activity, although the uncertainties and contradictions they pose cannot and should not ever be resolved completely. One fundamental question might be: How do I create a way of living that feels secure and at the same time permits constant change, that is capable of transforming itself, a life that can be fragile, impermanent and therefore alterable. Having self-discipline, maintaining strong convictions, and yet encouraging one's own ability to grow and change are often at odds with one another. I consider my artwork as sensual forms of these processes.

Political dissent – influence In recent years I have developed strategies and perspectives within my artwork that hope to reveal and deepen these questions through a range of artistic motifs. I try to sharpen these motifs, which led me in my current works to political situations of dissent like the Cairo curfew 2013 or refugee movement. Art has a unique ability to work with materials that embody uncertainties and contradictions, including political situations characterized by dissent and conflict, in which the indistinctness of gestures and the ambiguities of multiple perspectives are so intricate and complicated. The questions my art raises have two different levels: Can I have an influence on my complex surroundings (e.g."Traffic Control"), and can art have an influence in the indistinctness of social, political and private life?

Practice My inspirations are various forms of social and political practices, which I draw, perform, and work on together with other people. For example, my newest drawings contrast hand gestures involving private, intimate touching between individuals, on the one hand, and bodily gestures that shape how masses of individuals form a unified collective during public gatherings, on the other, as two distinct yet analogous symbolic systems. I work by putting into dialogue theoretical claims and autonomous forms of art and I hope to develop these ideas in more experimental ways by collaborating with people from different professional fields, both artists and non-artists alike.

Closing Thought I do not intend for all of my artwork to consist of a unified style and form. Instead, I combine different materials like drawing, performance, objects and video to create an arrangement in my exhibits that renews, rethinks, and reinterprets the questions I described above from various points of views. This stems from my perspective that, at best, art (and living, too) is not satisfied by creating works that just agitate and irritate, but rather in their attempt to find a way of thinking about and perceiving the world, and furthermore, to question the very processes of thinking and perceiving.

Personal Statement - deutsch

Meine künstlerischen Arbeiten und Projekte beschäftigen sich mit der Choreografie von künstlerischen, alltäglichen und politischen Körperbewegungen, sowie deren Bedeutungen und Konsequenzen im privaten und öffentlichen Raum. Dafür verwende ich neben anderen Materialien hauptsächlich Zeichnung und Video als zwei unterschiedliche Medien, um Zeit, Raum und Bewegung zu untersuchen.

Zeichnung Die zunächst grundlegende Arbeitsweise ist dabei die Rekonstruktion von Vorgängen. Ich zeichne beispielsweise die Bewegung eines bestimmten Objektes oder Körperteiles – eine Hand, einen Dirigentenstab – als würden sie sich wie ein Strom über den Papierbögen bewegen. Dadurch entstehen häufig lange Querformate, die den zeitlichen Vorgang räumlich ausdehnen. Diese Zeichnungen ähneln einem Storyboard, ohne jedoch die Vorgänge oder Narration komplett greifbar machen zu können. Räumliche und zeitliche Sprünge, Abweichungen oder Offenheiten in der Chronologie entziehen den Zeichnungen eine komplette Erfassbarkeit. Dabei ist mir jedoch wichtig, dass der Vorgang als solcher sichtbar bleibt und eine Spannung zwischen der abgebildeten Bewegung und dessen Wahrnehmbarkeit entsteht. Ich habe eine Reihe solcher Zeichnungen angefertigt, die sich zunächst auf musische Bewegungen wie Tanzen und Dirigieren konzentrierten und sich momentan in zwischenmenschliche Bewegungsabläufe wie intimes Berühren und Kämpfen weiterentwickeln.

Gesten und Bedeutung Aus dieser Beschäftigung heraus entstand ein paralleles Interesse in die Betrachtung von Bedeutungskonstruktion innerhalb menschlicher Bewegung in Räumen unterschiedlicher Bestimmung: Künstlerischer Raum (meine spezifische Umwelt als Künstler); alltäglich, privater Raum; und politischer (öffentlicher) Raum. Mit Bedeutungskonstruktion meine ich, dass verschiedene Bewegungen als Gesten Information übermitteln. Trotz dieser Zeichenhaftigkeit ist jedoch nicht sicher, ob Gesten nur eine klare, begrenzte, einzelne Bedeutung schaffen, oder ob sie gleichzeitig mehrere mögliche Sinne herstellen. Es geht also erneut um die Grenze oder besser gesagt um die Undeutlichkeit von Bedeutungs-Wahrnehmung innerhalb einer gestischen Bewegung. Die Grenzen, Übergänge und Überlagerungen von Räumen unterschiedlicher Bestimmung sind deshalb interessant für mich, weil dort die Zeichenhaftigkeit und Mehrdeutigkeit von Gesten am deutlichsten hervortritt.

Videographie Mich interessiert dabei insbesondere die „Aufteilung von Raum“ durch Gesten einerseits, und die Veränderung der Bedeutung bestimmter Gesten durch den umgebenden, spezifischen Raum andererseits. Gut zu sehen ist dieser Ansatz in der Videoperformance "Taking Place", das mit der amerikanischen Terassenarchitektur arbeitet. Gesten schaffen Räume und werden gleichzeitig von ihrem räumlichen Rahmen beeinflusst. Die dadurch entstehende Ambivalenz und Widersprüchlichkeit vonder Gesten ist interessant für mich, weil ich davon ausgehe, dass die meisten wichtigen Fragen der menschlichen Gesellschaft eine Komplexität und Ambivalenz in sich tragen, dessen Thematisierung ich als produktiv empfinde, die aber nicht immer komplett gelöst werden müssen oder sollten. Eine grundlegende Fragestellung könnte daher lauten: Wie schaffe ich eine Lebensform, die sich sicher fühlen darf und zugleich ein Feld von möglichen Öffnungen, Umwendungen, das fragil, unbeständig, damit veränderbar ist? Selbstüberwindung, gefestigte Überzeugung und Wandlungsfähigkeit reiben aneinander. Ich verstehe meine Kunstwerke als bildnerische Formen dieser Prozesse.

Politischer dissens – Einfluss Ich habe in den letzten Jahren versucht mir künstlerische Mittel und Strategien anzueignen, die diese Fragen in unterschiedlichen Motiven aufwerfen und vertiefen. Die Zuspitzung dieser Motive brachte mich in meiner aktuellen Arbeit zu politischen Situationen des Dissens wie beispielsweise in der Arbeit “Cairo Walking” die Ausgangssperre Kairos 2013 oder der Flüchtingswanderung. Kunst hat eine besondere Qualität mit Material zu arbeiten, welches Unsicherheit, Ambivalenz und Widersprüchlichkeit beinhaltet. Damit meine ich insbesondere politische Situationen charakterisiert von Uneinigkeit und Konflikt, in denen Gesten undeutlich und die Widersprüchlichkeit verschiedener Perspektiven sehr komplex und unauflösbar scheinen. Mich interessieren zwei verwandte Fragestellungen: Welchen Einfluss habe ich auf meine komplexe Umgebung (Beispiel “Ein Versuch den Verkehr zu kontrollieren”) Und welchen Einfluss kann Kunst auf den Umgang mit der Ambivalenz im sozialen, politischen und persönlichen haben?

Praxis Meine Inspiration sind verschiedenste Formen sozialer und politischer Praktiken, die ich zeichne, performe, mit anderen gemeinsam bearbeite. Es geht dabei um eine klares Herausarbeiten von Wiedersprüchen und Reiben der Gestik an dessen Umgebung und umgekehrt. Kunst hat für mich eine besondere Qualität mit gefundenen Widersprüchen und Ambivalenz umzugehen. Sie versucht diese Widersprüche nicht zu lösen, sondern erfasst sie zunächst in ihrer Darstellung und begreift sie sogar als bildnerische Qualität. Beispielsweise sind die Punkte der Bewegungszeichnungen (Gene K.) am spannendsten, an dem die Choreographie offen, d.h. die Zeichnung am vielschichtigsten und die Betrachtung der Tanzschritte verschiedene Möglichkeiten ihrer Fortführung hat. Oder die Stellen der Arbeiten, die politisches Material nutzen, am spannendsten dort, wo die Widersprüchlichkeit verschiedener Perspektiven sehr komplex und unauflösbar scheinen. Welchen Einfluss kann Kunst auf den Umgang mit der Ambivalenz im sozialen, politischen und persönlichen haben? Kann Kunst Kategorien aufbrechen und ergänzend zu den deduktiven Wissenschaften Raum schaffen andere Umgangsformen zu finden? Meine Inspiration sind verschiedenste Formen sozialer und politischer Praktiken, die ich zeichne, performe, mit anderen Professionen gemeinsam bearbeite. Ich hoffe dabei meine Arbeit zunehmend experimenteller zu gestalten, auch indem ich mit Menschen anderer professioneller Felder zusammenarbeite, um Perspektiven und Methoden auszutauschen. All dies fusst auf der Einstellung, dass es (in der Kunst) nicht nur darum geht, ein irritierendes (Kunst) werk zu schaffen, sondern eine Wahrnehmung und Haltung zur Welt zu suchen und zu fragen, was das ist, die Welt wahrzunehmen und ein Haltung zu haben.

Gene K., *Bleistift auf zwei Lagen Japanpapier, 100×460 cm, 2010-2011*

Die Arbeit „Gene K." basiert auf einem Tanz, den Gene Kelly, ein US-Schauspieler und Broadway-Tänzer in den 1950ern tanzte. Ich rekonstruierte den Tanz, um ihn zeichnerisch von einem Perspektivpunkt auf Papier zu bringen. Es entstand dabei eine 100 x 460 cm große Zeichnung auf zwei Lagen Japanpapier. Die Mehrlagigkeit lässt einige Schritte nur schattennhaft erkennen, während an anderen Stellen ein Gewirr von Überlagerung der Schrittfolgen herrscht. Die Verlangsamung und Verfügbarkeit der Schrittfolgen lässt unterschiedliche Möglichkeiten zu, den Tanz beim Betrachten zusammenzusetzen. Kann ich den Tanz als solchen erfassen? Bringt die zeitliche Aufschlüsselung ein höheres Verständnis? Wie nachvollziehbar ist solch eine Bewegung? Welche Regeln liegen ihr zugrunde? Sollte sie überhaupt gänzlich nachvollziehbar sein?

Cairo Walking, *HD-Video, Splitscreen Projektion, 12.44 min, Photographien, Stadtkarten, 2013 - 2014*

Die Arbeit "Cairo Walking" zeigt eine Performance zwischen Bahaa Talis und mir. Bahaa Talis ist dabei via Audio mit mir verbunden und beschreibt seine Bewegungen und Eindrücke während seines Weges durch Kairo in der Zeit der aktiven Ausgangssperre zwischen dem 14.8. und 14.11.13. Die politisch zerrissne Situation Ägyptens und die Ausgangssperre in Kairo provozieren Verhaltens- und Bewegungsänderungen, die Bahaa Tails neben seiner Wahrnehmung von der Stadt beschreibt. Anhand dieser Beschreibungen versuche ich simultan meine Bewegungen während meines Ganges in Deutschland anzugleichen. Die Performance fand im August 2013 im Kunstmuseum Wolfsburg und im Oktober 2013 im Ägyptischen Museum Leipzig statt. Die Arbeit kombiniert nun die Audio- und Videoaufnahmen aus Kairo mit denen aus Deutschland. .

Masmou 3 (audible, heard, listened), *Stahltöpfe, Filzstift, variable Größe, 2014*

Mit Filzstift auf Stahltöpfe gesammlte Slogans von Protest seit Bginn des arabischen Frühling bis zum Wahlkampf Al-Sisis 2014.

Fragile Hands, *Bleistift, Druck, Papier, Holz, verschieden Formate, 2013 – 2014*

Die Zeichnungen der Serie "Fragile Hands" bauen Handgesten, zwischenmenschliche Berührungen im Privaten und Gruppenformationen aus öffentlichen Versammlungen als zwei exemplarische, analoge Zeichensysteme auf. Eine Berührung ist eine intimes Zeichen von Zwischenmenschlichkeit im Privaten. Die Aufteilung eine Gruppe durch eine bestimmte Körperhaltung (z.b. Niederknien als Gebetshaltung) arbeitet als ein Zeichen in der Öffentlichkeit. Das Kombinieren und Vergleichen privater und öffentlicher Körperlichkeit, die Raum aufteilt, setzt dabei Themen wie persönliche und sozial-politische Begehren zusammen ins Gespräch, und beschreibt den widersprüchlichen Prozess, indem Raum von Individuen eingenommen und aufgeteilt wird.

Same procedure (tunis, madrid, cairo, berlin, moskau), *Bleistift, Papier, 80 × 290 cm, 2014*

Same procedure (madrid, berlin, moskau) *Bleistift, Papier auf Holz, 70 × 198 cm, 2015*

Die Zeichnung "Same procedure (tunis, madrid, cairo, berlin, moskau) beschreibt typische Bewegungen von Straßenkämpfen von unterschiedlichen Protesten in den letzten vier Jahren in Tunis, Madrid, Kairo, Berlin und Moskau. Durch Medienberichterstattung sammelte ich Bewegungsabläufe und generierte einen Gesamtablauf zweier Arme, die sich verteidigen , schlagen, schupsen, werfen etc. Hinter der Zeichnung steckt die Vermutung, das vor einer Eskalation von Gewalt die meisten Straßenkonflikte ähnlich ablaufen trotz unterschiedlicher politischer Hintergründe. Wie "Gene K" und " Presto ma non assai" bietet diese Zeichnung ebenfalls unterschiedliche Lesarten an.

Make yourself an organ, *Bleistift, Papier, verschiedene Materialien, 2011 – 12*

Die Serie "Mache ein Organ aus dir" beinhaltet 32 Zeichnungen, indenen alltägliche Körperbewegungen mit paradoxen Sätzen aus philosophischen und politischen Textbüchern kombiniert wird. Die Struktur der Serie orientiert sich dabei an der Form des Baumdiagrammes, das bei der Nomenklatur der Biologie zum Bestimmumg der Tier- und Plfanzenarten benutzt wurde. (Zu Beginn der Numklatur wurde die Verästelung der Arten von Carl von Linné horizontal dargestellt.) Text und Komposition von menschlichen Bewegungen werden in der Serie ähnlich der wissenschaftlichen Zeichnung von Pflanzenbestimmungen angefertigt. Es ist jedoch nicht möglich menschliche Gestik wie Pflanzen oder Tierarten zu bestimmen. Dieser Widerspruch ist der inner Kern der Serie: Wie geht man damit um, menschliches Handeln verstehen zu wollen, wenn es keinen Poistion ohne Wiedersprüchlichkeit gibt?

Presto ma non assai, *Zeichnung in drei Teilen, Bleistift auf Papier, Wachs, 62,5×290 cm, 2011*

Fireworks (Tschaikowsky), *Bleistift auf Papier, Wachs, 63 × 100 cm, 2011*

Die Zeichnung "Presto ma non assai / schnell aber nicht zu sehr" basiert auf den Bewegungen des Dirigenten Carlos Kleiber (1930-2004). Ich rekonstruierte seine Handzeichen in der zweiten Symphonie von Brahms, dritter Satz. Die Abfolge der Hände ist in ihrem Ablauf lückenhaft. Es enstehen unterschiedliche Sequenzen von Schwüngen und Bewegungsformationen, die verschiedene Lesarten möglich machen. Der Dirigentenstab ist im Gegensatz zu den organischen und weichen Händen ein hartes geometrisches Prinzip, eine zweite eigenständige Bewegung.
Das Dirigieren ist ein Organisationsprinzip. Gesten werden als Zeichen für das Einsetzen der Musiker genutzt. Geschwindigkeit, Lautstärke, Nuancen der Interpretation des Orchesters und Dirigenten werden über diese Bewegungen vermittelt. Carlos Kleiber zeichnete sich durch einen sehr minimalistischen Dirigentenstil aus, indem die Angabe des Auftakts (1) kaum sichtbar war. Die Bewegungsformationen entsprechen nicht gleichmäßig dem Taktmaß, sondern konzentrieren sich auf die Nuancen und Interpretation der Musiker. Die Darstellung der Handpositionen, ihrer Bewegung zueinander und das Halten und mögliche Verlieren des Dirigentenstabes stehen hier im Vordergrund. Eine weiter Arbeit zeigt Tschaikowskys Feuerwerk.

Taking Place, *HD -Video, 3 Kanal-Projektion, je 7 min, 2011*

Die Arbeit „Taking Place" enstand bei einem Aufenthalt im Frühjahr 2011 in Ithaca, New York. Ich nahm zunächst den hergerichteten Platz auf den Terassen der Familienhäuser ein, benutze vorhandene Dinge, um mir dort die Zeit zu vertreiben, um dann zunehmend die anfallenden Aufgaben auf den Terassen zu erledigen.Ich schippte Schnee, räumte auf, nahm Post entgegen, füllte die Vogelhäuser nach, etc. In geweisser Weise übernahm ich die Verantwortung für Terassen. Was passiert wenn jemand Fremdes die anfallenden Arbeiten erledigt? Die absurden, zum Teil lustigen Tätigkeiten und Begegnungen mit Anwohnern koppeln sich mit der Frage, ob ich ein hilfsbereiter Mensch oder ein unheimlicher Eindringling bin. Das sukzessive Verändern meiner Tätigkeit provoziert einen Widerspruch zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, der in der Architektur der amerikanischen Terassen eine Grauzone vorfindet.
Die Installtion wird mit drei Videobildern gezeigt. Die Videobilder tauschen dabei ihre Position mit jedem Loop im Uhrezeigersinn. Erst beim vierten Loop kommt eine direkte Widerholung zustande.

Attempt to control traffic, *HD-Video, 6 min Loop, 2013,*

Das Video "Ein Versuch den Verkehr zu kontrollieren"/„An attempt of controlling traffic" zeigt mich den Verkehr an verschiedenen Kreuzungen New York Citys dirigieren, so wie es die dort ansässigen Verkehrspolizisten tun. Ich stellte mich dabei an die Positionen, an denen ich die Polizisten sah und tauschte diese aus, sobald sie fort waren oder Pause machten. Wegen der Stärke des New Yorker Verkehrs stehen die Polizisten an Orten mit und ohne funktionierende Ampeln. Sie begleiten den Verkehr untestützend mit ihren Handzeichen. Ich drehte Clips verteilt in der ganzen Stadt. Es wird nicht klar, ob der Verkehr auf meine Handzeichen hört oder mich schlicht ignoriert, denn es passiert abwechselnd beides: Autos reagieren, Fahrer fragen nach dem Weg, andere halten mich für eine verrückte Person. Das 6-minütige Video ist in einem 16:9 Hochkant-Format gefilmt, und wird auf eine Rückprojektionsleinwand von drei Meter Höhe projeziert, die im Raum steht. Die freistehende Leinwand untstützt die vertikale Archtiektur der Hochhäuser. Die umgehbende Bewegung der Passanten wird zu einem eigenständigen zweiten Verkehrsfluss.

CURRICULUM VITAE

Timo Herbst - lives and works in Leipzig-Germany

Education

- 2016 Meisterschüler/ Student of Honour Prof. Astrid Klein, Academy for Visual Arts Leipzig
- 2013 Diploma with distinction in Mixed Media/Graphics, Academy for Visual Arts Leipzig, Prof. Astrid Klein
- 2010 University of Arts Bremen, Paco Knöller

2005 Study of philosophy and cultural studies, University Bremen with Performance Studies, University Bremen

Exhibitions (selection)

2017 "Dimensional Sights", Kunstverein Neustadt/Weinstraße, Villa Böhm
"Text Tour", Künstlerforum Bonn, Bonn
"Hansdlungsanweisungen in der Kunst", Galerie Eigenheim, Berlin

2016 "Terra Mediterranea: in action" Halle 14, Leipzig
"Temple/material, Oubai-in-Tempel, Goethe Institut, Kyoto (Japan)
"HUMAN with/out SPACE, A.P.A. Atelier Pro Arts Art Center, Budapest (Hungary)
„Dimensional Sights", Kunstverein Jena (with David Borgmann und Alexander Schellenbach)
"Fake it till you make it" Westpol A.I.R. Space Leipzig
"How does it feel", Artim, Baku (Azerbaidschan)

2015 "Move What Moves You", ENA Viewing Space, Budapest (Hungary) (solo)
"The Gardens", Representation of Saxony, Berlin
"Werkschau 2015", Baumwollspinnerei, Leipzig
"Cat-Cot-Dot-Dog" stipend-exhibition, Art Quarter Budapest (Hungary)
"Leipzig malt", Wiensowski & Habord, Berlin
"Age of Aquarius", B's all right, New York (USA)

2014 "Imaginäres Museum", Ägyptisches Museum Georg Steindorff, Leipzig (Cat.)
"Too close to touch", Nachtspeicher 23, Hamburg
"Too close to touch", Westpol A.I.R. space, Leipzig
"4 Rooms", stipend-exhibition Künstlerhaus im Schlossgarten, Cuxhaven (solo mit Romy Kroppe)

2013 "Slapstick Night", Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
"Exceptions from all directions", Liska, Leipzig (solo)
"Watching a cat watching a mouse hole", Kunsthalle am Hamburger Platz, Berlin
"Wrumm Wruumm", Diploma exhibition, Academy for Visual Arts, Leipzig

2012 "Natur 3D", Museum for Visual Arts Leipzig (Cat.)
"Landscape in Transformation", Passerelle-centre d´ art, Brest (France)
„Places and Spaces", Gallery Flut, Speicher XI, Bremen (solo)

2011 'You are leaving te area of responsibility", Begehungen Chemnitz, Prison Kaßberg, Chemnitz (cat.)

2010 "Offener Raum", Große Kunstausstellung 2010, Haus der Kunst, Münich (Cat.)
"Funken," Galerie En passant, Berlin
"Studyprice", Academy for Visual Arts Leipzig (Cat.)
"Motion", Curator Wulf Herzogenrath, Gallerie Flut, Speicher XI, Bremen

2009 "Gemischte Tüte", Galerie Oqbo, Berlin
"Kunst und Energie", Kurator Kunstverein Bremerhaven, Swb, Bremerhaven

Residencies / Grants

2016 Residency / Grant Goethe-Institut- Villa Kamogawa Kyoto (Japan)
2016 Residency Yarat Studois Baku (Azerbaidschan)
2015 Residency Art Quarter Budapest (Hungary)
2014 Residency Künstlerhaus im Schloßgarten Cuxhaven (Germany)
2011 Workstay Ithaca, NY (USA)
2010 Nominee Herbert Zapp Price for Contemporary drawing through Eugen Blume, Curator of Hamburger Bahnhof, Museum of Contemporary Art Berlin

Projects / Funding

2017-2018 "Entanglement between Gesture, mediea & politics" Participant of interdisciplinary project funded through HFBK Braunschweig by Volkswagen Foundation
2017 Performance Laboratory "Hegemonien der Koerper 2017, University Cologne and Academy of Arts of the World Cologne
2016 -17 "Motion together", Participant of interdisciplinary project, funded through Free Univerity of Berlin by Volkswagen Foundation
2016 Project funding "Dimensional Sight", Kulturstiftung de Freistaates Sachsen

Press (selection)

Budapest Times: http://www.budapester.hu/2015/08/29/move-what-moves- you/
Guardian: http://www.theguardian.com/world/2013/oct/06/cairo- curfew-all-night-parties
Huffington Post:
http://www.huffingtonpost.it/2013/09/16/bahaa-talis- perfomance-live-artista-egiziano_n_3933657.html

lectures /workshops/ talks

2017 talk Kunstverein KV Leipzig
2016 lecture Universität Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät, "Shifting Memories"
2016 talk Creators at Kamogawa, Januar & April, Kyoto (Japan)
2014 lecture Visselhoevede Volkswagenstiftung

Publications (selection)

"Dimensional Sights", catalogue of exhibition in Kunstverein Jena und Kunstverein Neustadt/Weinstraße, Publisher: Jenaer Kunstverein, Kunstverein Neustadt, David Borgmann, ISBN 9783944919157

“Imaginary Museum”, catalogue of exhibition at Egyptian Museum Georg Steindorff Leipzig, Publisher: Julia Blume, Katrin von Maltzahn

“Natur 3D”, catalogue of exhibition at Museum for Visual Art Leipzig, Publisher: Hans-Werner Schmidt, ISBN-13978-3-86060-022-1

“You are leaving the area of responsibility”, catalogue of exhibition Begehungen Chemnitz Nr.8”, Publisher:Begehungen. e.V.

“Große Kunstausstellung 2010”, catalogue of exhibition at Haus der Kunst Munich, Publisher: Horst Seehofer und Heike Pillemann

“Study-price 2010“, catalogue of exhibition at Academy for Visual Arts Leipzig, Publisher: Freundeskreis der HGB Leipzig

Impressum

Timo Herbst
Exceptions from all directions
Selected works

Contact:
0049 179 7302643
3.jahreszeit@googlemail.com
www.timoherbst.org

Graphic Design: Jaroslaw Kubiak / Timo Herbst