

**SERIOUSLY
IRONIC**

Positions in Turkish Contemporary Art Scene

SERIOUSLY IRONIC

Foreword / Grusswort / Avant-propos Alev Kilic	07
Seriously Ironic – or how to deal with multiple identities Seriously Ironic – mit Ernsthaftigkeit und Ironie zwischen multiplen Identitäten	12 16
Seriously Ironic – ou comment naviguer avec sérieux et ironie parmi les identités multiples Dolores Denaro	21
Artists / KünstlerInnen / Artistes Texts by / Texte von / textes d' Isin Önol	27
Erdag Aksel	28
Selda Asal	32
Selim Birsal	36
Nezaket Ekici	40
Leyla Gediz	44
Sakir Gökcebag	48
Gözde Ilkin	52
Devrim Kadirbeyoglu	56
Ferhat Özgür	60
Serkan Özkaya	64
Hayal Pozanti	68
Hale Tenger	72
Mürüvvet Türkyilmaz	76
Hande Varsat	80
Impressum	86

E It gives me great pleasure to have the exhibition **SERIOUSLY IRONIC** consisting of works of 14 Turkish contemporary artists in the CentrePasquArt in Biel, one of the most important museums of contemporary art of Switzerland.

Culture is the best bridge to establish mutual understanding and tolerance. Turkey and Switzerland have historical relations. Today both countries have the will to further improve this relationship and cooperation in various fields. Cultural events of this kind contribute to this end.

I would like to extend my sincere congratulations and thanks to Dolores Denaro, director and curator of the CentrePasquArt, to Isin ÖnoI, co-curator of the exhibition and Mr. Benjamin Kaufmann, who has a real interest in Turkish contemporary art and made all his efforts to bring this exhibition to Switzerland.

SERIOUSLY IRONIC is a unique exhibition. This is the first time in Switzerland that an art exhibition, which is entirely composed of the works of a large number of Turkish artists, is being organized. This fact adds to the significance of the exhibition. Meanwhile, this is an invaluable opportunity to show the level of contemporary art has achieved in Turkey. Particularly within the last 15 years, contemporary art gained impetus and reached to an admirable level in Turkey. Thanks to the important international exhibitions and art events held in Turkey, the Turkish artists have accomplished their opening to the world.

Contemporary art does not only seek straight shape and exquisiteness. It compels the artists to reflect their vision on environment, society and life into their works. Turkey, a true mosaic, with its cultural, social, economical, political richness and varieties is a marvelous source for the artists. That's why the point of view and approach of Turkish contemporary artists is creative and productive.

SERIOUSLY IRONIC consists of the works of 14 Turkish contemporary artists. Many of them are well established artists and some are emerging young artists. I hope that this extraordinary exhibition will attract the visitors from all over Switzerland and our Swiss friends will have the opportunity to see a distinctive and impressive face of Turkish contemporary art.

I extend my deep congratulations to the artists taking place in the exhibition.

H. E. Mr. Alev Kilic

Ambassador of the Republic of Turkey in Switzerland

D Ich freue mich ausserordentlich über die Ausstellung **SERIOUSLY IRONIC** mit Werken von 14 türkischen KünstlerInnen im CentrePasquArt in Biel, einem der wichtigsten Museen für zeitgenössische Kunst in der Schweiz.

Besonders die Kultur ist eine wichtige Brücke für gegenseitiges Verständnis und Toleranz. Die Türkei und die Schweiz besitzen historische Beziehungen. Beide Länder haben grosses Interesse daran, die Beziehungen und Kooperation auf verschiedenen Gebieten stetig zu verbessern und auszubauen. Kulturelle Ereignisse wie diese Ausstellung leisten in diesem Bestreben einen wichtigen Beitrag.

Ich möchte hiermit Dolores Denaro, Direktorin und Kuratorin des CentrePasquArt sowie Isin ÖnoI, Co-Kuratorin der Ausstellung meinen aufrichtigen Dank und meine Glückwünsche aussprechen. Desgleichen danke ich Herrn Benjamin Kaufmann für seine Bemühungen und Unterstützung.

SERIOUSLY IRONIC ist eine einzigartige und bedeutende Ausstellung. Zum ersten Mal wird in der Schweiz anhand einer grossen Anzahl Kunstschafter die zeitgenössische Kunstszene der Türkei vorgestellt. Die Ausstellung bietet die wertvolle Gelegenheit, aktuelle türkische Kunst zu entdecken.

Vor allem in den letzten 15 Jahren hat die zeitgenössische Kunst in der Türkei einen bemerkenswerten Auftrieb erhalten und präsentiert sich heute auf hohem Niveau. Dank der zahlreichen internationalen kulturellen Ausstellungen und Veranstaltungen in der Türkei, werden die türkischen Künstler endlich auch über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen.

Zeitgenössische Kunst ist nicht nur auf der Suche nach äusserer Schönheit. Sie fordert von den Künstlern, ihre Visionen, von der Gesellschaft und von ihrem Leben in ihrer Arbeit zu reflektieren. Die Türkei mit ihrer kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Vielfalt ist ein wahres Mosaik und bietet eine reiche schöpferische Quelle für die Künstler.

SERIOUSLY IRONIC umfasst Werke von 14 zeitgenössischen Kunstschaftern. Viele von ihnen sind etablierte KünstlerInnen, während einige noch sehr jung sind und am Anfang ihrer Karriere stehen. Ich hoffe, dass diese aussergewöhnliche Ausstellung Besucher aus der ganzen Schweiz anziehen wird und, dass unsere schweizer Freunde dadurch die grosse Bandbreite der zeitgenössischen türkischen Kunst entdecken können.

An dieser Stelle möchte ich den teilnehmenden KünstlerInnen meine herzlichsten Glückwünsche ausrichten.

S. Exc. Herr Alev Kilic

Botschafter der Republik der Türkei in der Schweiz

F Je me réjouis vivement que l'exposition **SERIOUSLY IRONIC** regroupant les œuvres de quatorze artistes contemporains turcs soit inaugurée au CentrePasquArt de Bienne, un des musées d'art contemporain les plus importants en Suisse.

La culture est le meilleur moyen d'établir l'entente mutuelle et la tolérance. La Turquie et la Suisse sont des pays historiquement liés. Aujourd'hui ces deux pays ont la volonté d'améliorer leurs relations et d'élargir leur coopération dans différents domaines. Ce genre d'événement culturel participe de ce but.

Je tiens à féliciter et à remercier sincèrement Dolores Denaro, directrice du CentrePasquArt, et Isin ÖnoI, commissaire adjointe de l'exposition. J'exprime également ma gratitude à Monsieur Benjamin Kaufmann pour son investissement et son soutien.

Unique, l'exposition **SERIOUSLY IRONIC** présente pour la première fois en Suisse une sélection importante d'artistes turcs représentatifs de la scène artistique contemporaine. Elle offre ainsi une occasion percutante de découvrir la création artistique de Turquie.

Dans le courant de ces quinze dernières années, l'art contemporain turc a connu un essor particulier et a atteint un bon niveau de reconnaissance. Grâce aux importantes expositions et manifestations d'art internationales en Turquie, les artistes turcs ont pu s'ouvrir au monde.

L'art contemporain n'est pas uniquement à la recherche de la beauté formelle. Il reflète aussi la vision de l'environnement, de la société ou du vécu que les artistes expriment dans leurs œuvres. La Turquie, pays de variétés culturelles, sociales, économiques et politiques, est une véritable mosaïque et une merveilleuse source d'inspiration pour les artistes.

SERIOUSLY IRONIC regroupe quatorze artistes contemporains turcs, beaucoup déjà bien établis, d'autres émergeant. J'espère que cette exposition saura attirer l'attention des visiteurs de toute la Suisse et qu'elle sera aussi une occasion pour nos amis suisses de découvrir les éléments caractéristiques et impressionnants de l'art contemporain de Turquie.

J'adresse encore tous mes vœux de succès aux artistes participant à cet événement.

S. Exc. Monsieur Alev Kilic

Ambassadeur de la République de Turquie en Suisse

E For some years now, contemporary art in Turkey has been booming, especially in Istanbul. In a very short time, the metropolis on the Bosphorus where Asia and Europe meet and merge has not only become the country's economic centre but also a vibrant cultural hub. Galleries have sprouted all over the 'modern' district around Taksim Square, while art museums have been set up by individuals in various other areas of town: the Proje4L Elgiz Contemporary Art Museum (2000), the Sabanci Museum (2002), the Istanbul Modern (2004) and the Santral Istanbul Art and Culture Centre (2007). Countless other art venues have also sprung up, opened and curated by artists.

This boom was probably generated by the impact of the first **ISTANBUL BIENNIAL** organized in 1987, which was still essentially a national event but by 1993 had widened its horizon and been renamed the **INTERNATIONAL ISTANBUL BIENNIAL**. This international dimension was decisive for the development of the art scene in Turkey. On the one hand, it brought international art to Turkey and, on the other, it opened up possibilities abroad for many young creators. From 1995, the concept was adapted and an international curator appointed for each Biennial¹, thus making the exhibition even more attractive. Stimulated by such a variety of approaches and cultures, there was no looking back for the young Turkish art scene.

With the annual **CONTEMPORARY ISTANBUL ART FAIR**, an international art fair launched in 2006 pursuing the same aim of making contemporary Turkish and young international art accessible to a new public, another event was born to further highlight the significance of contemporary art and boost the art market.

In the wake of this extremely vigorous development which saw Istanbul become the fashionable centre for contemporary art affairs, more and more Turkish artists and the current Turkish art scene in general has attracted worldwide attention. For the first time, in 2007, Turkey was able to exhibit with the **ARTIGLIERE DELL' ARSENALE** in a pavilion at the heart of the Venice Biennial.² In 2008, the Turkish Cultural Weeks were held in Vienna under the title **TÜRKEI IM AUGENBLICK** (Turkey Now). That same year, Turkey was guest country at the Frankfurt Book Fair. To mark this occasion, the ambitious and controversial **MADE IN TURKEY** exhibition showed a selection of works dating from 1978 to 2000 in several Frankfurt venues. And in March 2009, Sotheby's London held the first **TURKISH CONTEMPORARY ART** auction.³

Other spheres of Turkish culture such as cinema and literature were also to gain recognition on the international stage. Thus, for example, the 2006 Nobel prize for literature was awarded to Orhan Pamuk, one of Turkey's major authors, whose novels describe a country torn between traditional and 'modern' lifestyles⁴. Finally, Istanbul has been designated as European Capital of Culture 2010.

To grasp the background of this apparently sudden interest in Turkish art as a whole today, we should widen our focus to the context of global political and economic development. Since 2005, the secular-oriented⁵ Republic of Turkey, founded in 1923 by Mustafa

Kemal Atatürk, has been a candidate for membership of the European Union. Till now, however, this has been viewed sceptically by EU countries notably because of the country's as yet unsettled conflicts, rooted in the past yet still sensitive today. Although Turkey has become more democratic and pluralistic, the Asian-European dualism which has left its mark on the country is evidently very present in the debate on EU membership: while most of its country lies in Asia, the government acts towards Europe. "Turkey lives with a multitude of identities. They flow together and occasionally clash. Turkey wants to be modern and Islam is its inhabitants' religion. Turkey looks to the West but the Ottoman Empire lost the First World War to the West. Turkey leans towards Europe but most of its land lies in Anatolia. Modern and Muslim, Western and Ottoman, European and Anatolian."⁶

This multiple identity was long perceived as a weakness by the rest of the world. But it is increasingly turning out to be one of the country's strengths and meanwhile Turkey has been playing a major role in Europe and NATO. She supervises the transit of warships through the Bosphorus from the Mediterranean to the Black Sea. Her position is also decisive in the discussion on alternative pipelines to the Russian network to guarantee Europe's oil and gas supplies.⁷ Turkey also plays a crucial political role as mediator in negotiations with Middle East countries. The country could thus become a major bridge between East and West not only geographically but also politically. Precisely thanks to her multiple identities, Turkey is the only country with the potential to prove that democracy and Islam are compatible, which is crucial for both welfare and peace in Europe.

So, let us come back to the contemporary art situation in a land where tradition confronts modernity, a land regarded sceptically but with increasing interest by Europe as well as Arab-Muslim countries. The key question is how can we approach a completely new, rapidly developing and still practically undiscovered art scene from another country, another culture, without running the risk of labelling it as a national phenomenon?⁸ Most recent exhibitions such as **MADE IN TURKEY** in Frankfurt or **MODERN AND BEYOND** at the Santral Istanbul⁹ have attempted to embed the development of art today in Turkey in its historical cultural context. These shows came to the conclusion that many mid-20th-century Turkish artists were strongly influenced by Modern European artists. This began to change in the Nineties and was clearly visible by 2000. These retrospectives tied the evolution of art with its homeland and gave the impression that art in Turkey developed solely within its borders.

Literature on contemporary art is still mainly in Turkish and obviously problematic if one does not have a working knowledge of the language. The first fundamental work summarizing the development of contemporary art in Turkey since 1986 was published in 2007 in English. It presents over sixty young artists who are now well-established.¹⁰ The title **USER'S MANUAL** indicates that this was the first attempt to provide a sort of guide to today's art scene.

¹ The first curator, in 1995, was René Block.

² Works by Hüseyin Bahri Alptekin were presented.

³ **TURKISH CONTEMPORARY ART**, auction catalogue, March 2009.

⁴ www.orhan-pamuk.de.

⁵ Separation of State and Religion.

⁶ Rainer Hermann, **TÜRKEI**, Vontobel-Schriftenreihe No. 1870, Zurich 2009.

⁷ Vgl. Hermann 2009, S. 68.

⁸ This becomes clear, for example, in the title of the 2008 exhibition in Frankfurt: **MADE IN TURKEY. POSITIONEN TÜRKISCHER KÜNSTLER 1978–2008**, Ed. Heike Stockhaus for the Ernst Barlach Museumsgesellschaft Hamburg, Frankfurt am Main 2008, p. 44, online-catalogue: <http://www.madeinturkey-project.org/katalog.pdf>.

⁹ **MODERN AND BEYOND 1950–2000**, catalogue of Santral Istanbul's inaugural exhibition, 2007.

¹⁰ Halil Altindere, Süreyya Evren (Ed.), **USER'S MANUAL. CONTEMPORARY ART IN TURKEY 1986–2006**, Frankfurt am Main and Istanbul: Revolver and Artist, 2007.

- 11 Musa Iğrek, *SOTHEBY'S TURKISH CONTEMPORARY ART VENTURE A SUCCESS OR NOT?*, in: *Today's Zaman*, March 10, 2009.

Criticism of Sotheby's auction reveals just how difficult it is to have a clear idea of a new art scene. The sale triggered questions as to whether the right artists had in fact been selected¹¹. Likewise, no Swiss exhibition has ever been devoted to Turkish art.

So *SERIOUSLY IRONIC* is the first significant art event in Switzerland to present the contemporary Turkish art scene from various angles, with fourteen young, up-and-coming artists some of whom are already well established. Obviously a single exhibition cannot claim to reflect the overall picture of Turkish art and *SERIOUSLY IRONIC* has no intention of trying. However, from the wide variety of works only few individual positions can be shown to illustrate representative aspects. The selection made together with the co-curator Isin Önel focuses on works from 2000 to today. It highlights all artistic techniques up to the new media are current and that the creators have broadened their horizons to the international viewpoint, regarding both content and their geographical location. Many of them have spent time or are now living in other European countries and the United States. We were constantly surprised during preparation for the show by two recurring concepts: seriousness and irony which might initially be interpreted as opposites, but in *SERIOUSLY IRONIC* combine to establish a sort of common ground covering a variety of different themes.

A central one which concerns many artists in Turkey is naturally the issue of the identity of individuals within a single country whose frontiers envelop so many, and the resulting social, socio-cultural, ethical and political conflicts. Ferhat Özgür's photographs spotlight the brutal clash between well-to-do society and the poor masses, accentuated by modernisation. Nezaket Ekici grew up in Germany, far from her homeland, and is therefore keen to take a closer look at her origins in her work. Sounding the boundaries of her own body – and here we see that she was a student of Marina Abramovic – her video performance *GRAVITY* addresses one of the most controversial and hotly discussed subjects in Turkey: the Islamic headscarf as a symbol of the turmoil caused by the rift between traditional and modern. In her *NAZAR* performance, she wears a costume weighing 40 kg including 600 bright blue glass amulets like those sold in Turkey as souvenirs. These "Blue Eyes" (nazar in Turkish) are traditionally supposed to protect their wearer and avert the evil eye.

In her work, Hayal Ponzanti reflects on human nature – especially the dark side – and her analysis of woman's identity in a male-dominated world also fits into this context. Frustrated by reality, she creates a whole new world with completely new figures whereas the source of her visual vocabulary goes back to Ottoman miniature painting and mythology. With her different objects, Hande Varsat has also taken femininity and women's place in a patriarchal system as her theme, a problem also tackled by Gözde Ilkin. Using embroidery techniques, she intentionally takes up a traditionally female occupation. As consumer society monsters, her half-naked figures with deformed heads and feminine accessories such as high heels and skirts challenge today's system of values.

At first glance, Devrim Kadirbeyoglu's 'masculine' robot rubbing his hands might bring a smile to viewers' lips, but the fact that the material used for his figures are odds and ends found on the streets of New York including some rather expensive gloves gives us food for thought. How many drop-outs would be happy to have them during a cold spell? Artists such as Leyla Gediz and Mürüvvet Türkyilmaz primarily base their work on their own experience, which is nevertheless applicable to the general public and cultural history. Selda Asal criticizes continuous violations of human rights in many countries and expresses the victims' helpless despair in her work. In *RESTORING HOPE*, women seek shelter from their families who have tried to force them to commit suicide.

In spite of unrelenting modernization, many artists express anguish and misgivings regarding the future development of their country torn between the various elites, between extreme Muslim conservatism and nationalist militarism.¹² At the same time they always remain open-minded and interested in world affairs. Hale Tenger's work thus focuses on general socio-political themes and their impact on individuals. As well as spotlighting her own country, she focuses our attention on incidents in Bosnia Herzegovina and the Lebanon. Selim Birsal takes his memories and relationship with historical and wartime events as the starting point for his installation *COLLECTED MEMORIES*; he uses bits and pieces found in the garden of a house and the streets of Lebanon which he stores like archaeological relics. With his little stamped tanks which look like flowers and meadows from a distance, he links the traditional art of engraving with modern war machinery.

Conceptual and ironic standpoints are essential for Erdag Aksel, Sakir Gökcebag and Serkan Özkaya. But their work should not be reduced to its formal aspects. With the new alphabet he has created using wooden rulers, Aksel addresses historical amnesia. If Gökcebag has intentionally set up his shoe installations graphically, intrinsically many underlying connotations are conjured up by the shoes themselves: they can be either a status symbol or a sign of poverty. Or they can also indicate religious behaviour: Muslims, for example, remove their shoes to pray at the mosque. Özkaya questions the value of a work of art with the amusing installation of a pile of sheets of paper swirling in a gust of wind. But, at the same time, *A SUDDEN GUST OF WIND* can also be interpreted as a sudden breeze which, out of the blue, can change everything.

It is impressive to see how all the artists not only work with extreme care and precision, but that they convey their message each time with visual language that is not immediately provocative. Irony is one of the catalyzing elements. The artists conscious of their origins and different cultural traditions, they are come to terms with Turkey's present and past by remaining self-critical and open-minded.

- 12 Compare here Rainer Hermann, *WOHIN GEHT DIE TÜRKISCHE GESELLSCHAFT? KULTURKAMPF IN DER TÜRKEI*, Munich: DTV, 2008.

D Seit einigen Jahren erlebt die zeitgenössische Kunst in der Türkei und besonders in Istanbul eine rasante Entwicklung. Die Metropole am Bosphorus, wo Asien und Europa aufeinander treffen und verschmelzen, entwickelte sich in kurzer Zeit nicht nur zum Wirtschafts-, sondern auch zum aktuellen Kulturzentrum des Landes. Im sogenannten modernen Stadtviertel rund um Taksim sprissen die Galerien, während von Privatpersonen Kunstmuseen an verschiedenen Standpunkten in der Stadt gegründet werden: das Proje4L Elgiz Contemporary Art Museum (2000), das Sabanci Museum (2002), das Istanbul Modern (2004) und das Kunst- und Kulturzentrum Santral Istanbul (2007). Zahlreiche weitere Kunsträume werden ausserdem von KünstlerInnen initiiert und kuratiert.

Ausgangspunkt und Basis für den Aufschwung dürften die Auswirkungen der 1987 erstmals durchgeführten BIENNIAL ISTANBUL sein, die zunächst noch eine nationale Veranstaltung war, jedoch bereits 1993 geöffnet und zur INTERNATIONAL ISTANBUL BIENNIAL umbenannt wurde. Diese internationale Ausrichtung wurde für die Entwicklung der Kunstszene in der Türkei massgebend. Zum einen brachte sie sukzessive die internationale Kunstszene ins Land und zum anderen öffnete sie vielen jungen Kunstschaffenden die Türe ins Ausland. Seit 1995 das Konzept angepasst wurde und für jede neue Biennale ein internationaler Kurator beauftragt wird¹, erfuhr die alle zwei Jahre durchgeführte Ausstellung eine weitere Attraktivität. Unterschiedliche Sichtweisen und Kulturen befruchteten nunmehr die junge Kunstszene in der Türkei.

Mit der 2006 gegründeten CONTEMPORARY ISTANBUL ART FAIR, eine internationale Kunstmesse, die das deklarierte Ziel verfolgt, zeitgenössische türkische und junge internationale Kunst einem neuen Publikum zugänglich zu machen, folgt ein zusätzlicher alljährlicher Event, mit dem der Stellenwert der zeitgenössischen Kunst weiter betont und der Aufbruch des Kunstmarktes gefördert wird.

Parallel zu dieser äusserst vitalen Entwicklung, die Istanbul zu einer Trendstadt in Sachen zeitgenössischer Kunst werden liess, erregen immer mehr türkische KünstlerInnen weltweit Aufsehen. Überhaupt stösst die aktuelle türkische Kunstszene international auf breites Interesse. 2007 erhielt die Türkei erstmals die Möglichkeit, mit den ARTIGLIERE DELL' ARSENALE in einem Pavillon an zentralster Lage der Biennale Venedig auszustellen.² 2008 fanden in Wien unter dem Titel TÜRKIE IM AUGENBLICK türkische Kulturwochen statt. Im gleichen Jahr war die Türkei als Gastland auf der Frankfurter Buchmesse vertreten. Aus diesem Anlass wurde an verschiedenen Orten in Frankfurt die ehrgeizige und umstrittene Ausstellung MADE IN TURKEY durchgeführt, die Positionen zwischen 1978 und 2000 vorstellte. Und bei Sotheby's in London fand im März 2009 die erste Auktion TURKISH CONTEMPORARY ART statt.³

Doch auch die anderen kulturellen Bereiche wie der Film und die Literatur erleben international einen Aufschwung. So ging bspw. 2006 der Nobel-Preis für Literatur an Orhan Pamuk, einer der wichtigsten Schriftsteller der Türkei, der in seinen Romanen die schwierige Geschichte der Türkei zwischen Tradition und Mo-

derne darstellt.⁴ Und schliesslich wurde Istanbul zur Europäischen Kulturhauptstadt 2010 ernannt.

Um den Hintergrund dieses scheinbar plötzlichen Interesses an der aktuellen türkischen Kunst in seiner Gesamtheit zu erfassen, ist das Blickfeld auf die weltweiten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen zu erweitern. Seit 2005 steht die 1923 von Mustafa Kemal Atatürk gegründete und laizistisch⁵ orientierte Republik Türkei als Kandidatin in Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Union. Doch diese wurden bisher von den EU-Ländern skeptisch aufgenommen, u.a. wegen noch ungelöster Konflikte aus Gegenwart und Vergangenheit im Land. Obwohl die Türkei demokratischer und pluralistischer geworden ist, wird in der Debatte um die Aufnahme in die EU der bis heute die Politik und Kultur prägende asiatisch-europäische Dualismus offenbar: Der grösste Teil des Landes befindet sich zwar in Asien, doch die Regierung handelt mit Blick auf Europa handelt. «Die Türkei lebt mit vielen Identitäten. Sie fliessen ineinander, und zuweilen scheinen sie sich zu widersprechen. Die Türkei will modern sein, und der Islam ist die Religion ihrer Bewohner. Die Türkei blickt gegen Westen, gegen diesen Westen hatte das Osmanische Reich den Ersten Weltkrieg aber verloren. Die Türkei strebt nach Europa, liegt zum grössten Teil aber in Anatolien. Modern und muslimisch, westlich und osmanisch, europäisch und anatolisch.»⁶

Die multiple Identität wurde von aussen lange Zeit als eine Schwäche wahrgenommen. Doch genau diese erweist sich zunehmend als eine der Stärken des Landes, denn: In Europa und der Nato spielt die Türkei mittlerweile eine wichtige Rolle. Sie entscheidet über die Durchfahrt von Kriegsschiffen durch den Bosphorus vom Mittelmeer ins Schwarze Meer. Ihr Verhalten ist entscheidend in der Diskussion um alternative Pipelines zum russischen Netz, um die Versorgung Europas mit Erdöl und Naturgas zu gewährleisten.⁷ Und als Vermittlerin in den Verhandlungen mit den Ländern des nahen Ostens trägt die Türkei grosse politische Verantwortung. Das Land könnte also nicht nur geographisch, sondern auch politisch zur wichtigen verbindenden Brücke zwischen Osten und West werden. Gerade dank ihrer vielen Identitäten hat die Türkei als einziges Land das Potenzial, Vereinbarkeit von Demokratie und Islam zu zeigen, wovon sowohl die Wohlfahrt als auch der Friede Europas abhängen.

Doch zurück zur Situation der zeitgenössischen Kunst in einem Land des Aufbruchs zwischen Tradition und Moderne, einem Land, das sowohl von Europa als auch von den arabisch-islamischen Ländern skeptisch aber zunehmend interessiert betrachtet wird. Zunächst stellt sich die Frage: Wie erschliesst man sich eine völlig neue, sich rasch entwickelnde und noch weitgehend unbekanntes Kunstszene eines anderen Landes, einer anderen Kultur, ohne Gefahr zu laufen, sie als nationale Erscheinung abzustempeln?⁸ Bisherige Ausstellungen wie MADE IN TURKEY in Frankfurt oder MODERN AND BEYOND im Santral Istanbul⁹ versuchen meist, die Entwicklung

4 www.orhan-pamuk.de.

5 Trennung von Staat und Religion.

6 Rainer Hermann, TÜRKIE, Vontobel-Schriftenreihe Nr. 1870, Zürich 2009.

7 Vgl. Hermann 2009, S. 68.

8 Deutlich wird dies bspw. am Titel der Ausstellung 2008 in Frankfurt: MADE IN TURKEY. POSITIONEN TÜRKISCHER KÜNSTLER 1978–2008, hrsg. von Heike Stockhaus für die Ernst Barlach Museumsgesellschaft Hamburg, Frankfurt am Main 2008, S. 44, Online-Katalog: www.madeinturkey-project.org/katalog.pdf.

9 MODERN AND BEYOND 1950–2000, Katalog der Eröffnungsausstellung des Santral Istanbul 2007.

1 Erster Kurator 1995 war René Block.

2 Präsentiert wurden Werke von Hüseyin Bahri Alptekin.

3 TURKISH CONTEMPORARY ART, Auktionskatalog, März 2009.

der Gegenwartskunst in der Türkei in einen historischen kulturellen Kontext einzubetten. Diese Ausstellungen kamen zum Ergebnis, dass sich viele türkische Künstler in der Mitte des 20. Jahrhunderts stark an der europäischen Moderne orientierten, was sich in den 90er Jahren zu ändern begann und vor allem um 2000 deutlich sichtbar wurde. Diese Überblicksausstellungen knüpfen an die Entwicklung im eigenen Land an und erwecken den Eindruck, als ob sich die Kunst in der Türkei nur innerhalb der Grenzen entwickelte.

Die Literatur zur aktuellen türkischen Kunst ist noch mehrheitlich in der Landessprache verfasst und daher schwierig zugänglich, ist man der türkischen Sprache nicht kundig. Erst 2007 ist ein erstes grundlegendes Werk in Englisch erschienen, das die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst in der Türkei seit 1986 zusammenfasst und über siebzig junge, inzwischen etablierte KünstlerInnen vorstellt.¹⁰ Der Titel des Buches *USER'S MANUAL* zeigt, dass hier erstmals versucht wurde, eine Art Benutzerhandbuch zu erstellen, um die aktuelle Kunstszene vorzustellen. Dass es nicht einfach ist, sich eine neue Kunstszene zu erschliessen, zeigen auch einige Kritiken zur Auktion bei Sothebys, in denen hinterfragt wurde, ob denn die richtigen Künstler ausgewählt wurden.¹¹ Auch in der Schweiz gab es bislang keine Ausstellung, die sich mit dem Thema der türkischen Kunst befasste.

Somit ist *SERIOUSLY IRONIC* der erste Kunstevent in der Schweiz, der anhand von vierzehn jungen aufstrebenden, teilweise bereits etablierten KünstlerInnen unterschiedliche Positionen in der zeitgenössischen türkischen Kunstszene vorstellt. Eine einzelne Ausstellung kann sicherlich nicht den Anspruch erheben, die gesamte aktuelle Kunstszene der Türkei widerzuspiegeln. Das versucht *SERIOUSLY IRONIC* auch gar nicht. Aus der Vielfalt können nur ein paar einzelne Positionen gezeigt werden, die jedoch repräsentative Aspekte veranschaulichen. Die zusammen mit der Co-Kuratorin Isin Önel getroffene Auswahl konzentriert sich auf Werke von 2000 bis heute und zeigt, dass bis hin zu den neuen Medien alle künstlerischen Techniken aktuell sind und dass die Kunstschaffenden international orientiert sind, sowohl inhaltlich als auch örtlich. Viele von ihnen waren oder leben derzeit in anderen Ländern Europas und den Vereinigten Staaten. Zwei Begriffe, die während den Vorbereitungen immer wieder auffielen, sind Ernsthaftigkeit und Ironie, die vielleicht zunächst als Gegensätze interpretiert werden könnten, doch als *SERIOUSLY IRONIC* eine gewisse Gemeinsamkeit aufzeigen und verschiedene Themen umfassen.

Ein zentrales Thema, das zahlreiche KünstlerInnen der Türkei beschäftigt, ist natürlich die Frage nach der Identität des Individuums innerhalb einem Land, das so viele Identitäten in sich vereint und die damit verbundenen gesellschaftlichen, soziokulturellen, ethischen und politischen Konflikte. Die Fotografien von Ferhat Özgür zum Beispiel zeigen das mit der Modernisierung des Landes verbundene brutale Aufeinandertreffen der wohlhabenden Gesellschaft mit der Armut. Fern von der Heimat in Deutschland aufgewachsen, beschäftigt sich Nezaket Ekici in ihren Werken mit

ihrer Herkunft. Die Grenzen des eigenen Körpers auslotend – sie ist Schülerin von Marina Abramovic – thematisiert bspw. ihre Videoperformance *GRAVITY* eines der wohl umstrittensten und heiss diskutierten Themen: Das Kopftuch als Symbol für den Konflikt bzw. die Zerrissenheit zwischen Tradition und Moderne. Oder in der Performance *NAZAR* trägt Ekici ein vierzig Kilogramm schweres Kleid, das aus 600 leuchtend blauen Glasamuletten, wie sie in der Türkei als Souvenir gekauft werden können. Die «Blauen Augen» (türkisch: *nazar*) sollen der Überlieferung nach den bösen Blick abwenden und Schutz geben.

In ihren Arbeiten reflektiert Hayal Ponzanti die menschliche Natur und schliesst dabei besonders die dunkle Seite nicht aus. In diesem Zusammenhang steht auch ihre Auseinandersetzung mit der Identität der Frau in einer von einer Männergesellschaft dominierten Welt. Von der Realität frustriert, kreiert sie eine völlig neue Welt mit neuen Figuren, wobei die Quelle ihrer visuellen Sprache in der ottomanischen Miniaturmalerei und Mythologie zu finden ist. Auch Hande Varsat thematisiert mit ihren Objekten die Weiblichkeit und die Stellung der Frau im patriarchalischen System, und Gözde Ilkin nimmt sich dieser Problematik an. Mit der Technik des Stickens greift sie bewusst eine traditionell der Frau zugeordnete Beschäftigung auf. Ihre halbnackten Figuren mit deformierten Köpfen und weiblichen Accessoires wie High-Heels und Röcke hinterfragen als Monster der Konsumgesellschaft die heute gelten Wertesysteme.

Devrim Kadirbeyoglus «männlicher» Roboter entlockt mit seinem Reiben der Hände bei den Betrachtern beim ersten Anblick vielleicht ein Lächeln, doch in Anbetracht der Tatsache, dass es sich beim Material ihrer Figuren um auf den Strassen in New York gefundene, teilweise sehr wertvolle Handschuhe handelt, stimmt nachdenklich. Wie viele Bettler wären in der Kälte froh darum. Künstlerinnen wie Leyla Gediz und Mürüvvet Türkyilmaz gehen bei ihren Arbeiten zunächst von der eigenen, privaten Erfahrung aus, die indes auf die Öffentlichkeit und die kulturelle Geschichte übertragbar ist. Kritik an der nach wie vor in vielen Ländern stattfindenden Verletzung der Menschenrechte und die damit verbundene ohnmächtige Hoffnungslosigkeit der Betroffenen, kommt im Werk von Selda Asal zum Ausdruck. In *RESTORING HOPE* sind es geflüchtete Frauen, die von ihren Familien zum Selbstmord aufgefordert wurden.

Trotz der anhaltenden Modernisierung kommen bei vielen KünstlerInnen deutlich Angst und Bedenken zum Ausdruck, was die künftige politische Entwicklung des Landes betrifft; zwischen den unterschiedlichen Eliten, zwischen den Extremen muslimischer Konservatismus und nationalistischer Militarismus.¹² Dennoch bleiben sie dabei stets offen und interessieren sich für das Weltgeschehen. So stehen im Zentrum von Hale Tengens Arbeit allgemeine sozialpolitische Themen in ihrer Auswirkung auf die einzelnen Menschen. Sie macht sowohl auf Geschehnisse im eigenen Land als auch bspw. auf die Vorfälle in Bosnien Herzegowina und im Libanon aufmerksam. Selim Birsal nimmt die Erinnerung und den Umgang mit geschichtlichen und kriegerischen Ereignissen zum

10 Halil Altindere, Süreyya Evren (Hrsg.), *USER'S MANUAL. CONTEMPORARY ART IN TURKEY 1986–2006*, Frankfurt am Main und Istanbul: Revolver and Artist, 2007.

11 Musa Iğrek, *SOTHEBY'S TURKISH CONTEMPORARY ART VENTURE A SUCCESS OR NOT?*, in: *Today's Zaman*, 10. März 2009.

12 Vgl. dazu auch Rainer Hermann, *WOHIN GEHT DIE TÜRKISCHE GESELLSCHAFT? KULTURKAMPF IN DER TÜRKEI*, München: DTV, 2008.

Ausgangspunkt für seine Installation *COLLECTED MEMORIES*, für die er im Garten eines Hauses und auf den Strassen im Libanon Fundstücke sammelt und wie archäologische Relikte aufbewahrt. Und in seinen Stempelbildern aus Panzern, die von weitem an Blumen und Wiesen erinnern, verbindet er die althergebrachte Druckkunst mit der modernen Kriegsmaschinerie.

Konzeptuelle und ironische Ansatzpunkte spielen bei Erdag Aksel, Sakir Gökcebag und Serkan Özkaya eine grosse Rolle. Doch ihre Werke dürfen nicht auf das Formale reduziert werden. Mit dem vom Künstler kreierten neuen Alphabet aus hölzernen Massstäben spricht Aksel bspw. die Amnesie der Geschichte an. Die Schuhinstallationen von Gökcebag sind zwar visuell bewusst grafisch angelegt, doch inhaltlich sind mit den Schuhen viele Konnotationen verbunden: Schuhe können entweder Statussymbol oder aber Armutzeugnis sein. Oder sie weisen auf eine religiöse Haltung hin. Für das Betreten einer Moschee beispielsweise müssen die Schuhe ausgezogen werden. Özkaya hinterfragt mit der humorvollen Installation einer Windböe, die einen Stapel Papierblätter aufwirbelt nach dem Wert eines Kunstwerkes. Gleichzeitig kann *A SUDDEN GUST OF WIND* als der Hauch eines Moments interpretiert werden, der unerwartet alles verändern kann.

Beeindruckend ist bei allen KünstlerInnen, dass sie nicht nur mit einer präzisen Sorgfalt arbeiten, sondern ihre Botschaften in jeweils einer Bildsprache umsetzen, die nicht vordergründig provokativ wirkt. Ironie ist eines der verbindenden Elemente. Sie sind sich ihrer Herkunft und der unterschiedlichen kulturellen Traditionen bewusst, und setzen sich selbstkritisch und weltoffen mit der Geschichte und der Gegenwart der Türkei auseinander.

F Depuis quelques années, l'art contemporain connaît en Turquie une évolution fulgurante, notamment à Istanbul. La métropole du Bosphore, au carrefour de l'Europe et de l'Asie, est devenue en peu de temps le véritable épicerie économique et culturel du pays. Parallèlement aux galeries qui ont fleuri un peu partout dans le quartier « moderne » autour de la place de Taksim, des institutions muséales ont été implantées par des particuliers à divers autres endroits de la ville : il n'est que de citer le musée d'art contemporain *Proje4L Elgiz* (2000), le musée *Sabancı* (2002), le musée *Istanbul Modern* (2004) ou le centre culturel et artistique *Santral Istanbul* (2007). Par ailleurs, de nombreux autres espaces d'art ont vu le jour, lancés et dirigés par des artistes.

Organisée pour la première fois en 1987, la *BIENNALE D'ISTANBUL* allait avoir un formidable impact sur l'essor artistique du pays. Manifestation tout d'abord nationale, elle a revêtu une dimension cosmopolite dès 1993 sous le nom de *BIENNALE INTERNATIONALE D'ISTANBUL*. Cette nouvelle orientation a été déterminante pour l'évolution de la scène artistique en Turquie. Si elle a attiré des artistes internationaux dans le pays, elle a également ouvert les portes de l'étranger à de nombreux jeunes créateurs turcs. La mise au point du concept en 1995 et la nomination d'un commissaire international pour chaque nouvelle biennale¹ ont donné plus de relief encore à cette exposition. La jeune scène artistique turque se voit désormais enrichie de diverses cultures et de bien d'autres manières de voir.

Aujourd'hui, cette biennale est complétée par un événement qui a lieu chaque année, la *CONTEMPORARY ISTANBUL ART FAIR*, fondée en 2006. Il s'agit d'une foire internationale de l'art, qui a pour but de présenter à un nouveau public l'art actuel turc et international, dont elle vient encore souligner l'importance, tout en favorisant l'éclosion du marché de l'art.

Parallèlement à cette évolution d'une extrême vitalité, qui a fait d'Istanbul l'un des hauts lieux de l'art contemporain, de plus en plus d'artistes turcs – et d'une manière générale, l'actuelle scène artistique dans ce pays – suscitent un vif intérêt à l'échelle internationale. En 2007, la Turquie a réussi pour la première fois à exposer avec les *ARTIGLIERE DELL' ARSENALE* dans un pavillon situé en plein centre de la Biennale de Venise.² En 2008, des semaines culturelles turques se sont déroulées à Vienne sous le titre *TÜRKEI IM AUGENBLICK*. La même année, la Turquie a été invitée à la Foire du livre à Francfort-sur-le-Main. C'est à cette occasion que s'est organisée en divers endroits de la ville l'exposition *MADE IN TURKEY*, tout à la fois ambitieuse et très controversée, qui présentait différentes orientations artistiques adoptées entre 1978 et 2000. Il convient encore de mentionner la première vente d'art contemporain turc, qui s'est tenue chez Sotheby's à Londres en mars 2009.³

Mais les autres domaines culturels, tels que le cinéma ou la littérature, connaissent également un essor international. C'est ainsi, par exemple, qu'en 2006, le Prix Nobel de littérature a été remis à Orhan Pamuk, l'un des plus grands écrivains turcs actuels. Dans ses romans, il ne manque pas d'évoquer lui non plus l'histoire complexe de la Turquie tiraillée entre tradition et modernité.⁴ Enfin,

¹ René Block a été le premier commissaire en 1995.

² Des œuvres de Hüseyin Bahri Alptekin ont été présentées.

³ *TURKISH CONTEMPORARY ART*, cat. des ventes, mars 2009.

⁴ www.orhan-pamuk.de.

c'est à Istanbul que revient le mérite d'être choisie comme capitale européenne de la culture en 2010.

Si l'on veut comprendre dans leur ensemble les raisons de cet intérêt apparemment soudain pour l'art turc d'aujourd'hui, il convient d'envisager le panorama des développements politiques et économiques à l'échelle mondiale. Fondée en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, la République de Turquie, d'orientation laïque⁵, est candidate depuis 2005 à l'entrée dans l'Union Européenne. Mais jusqu'ici, les négociations en vue d'une adhésion ont été accueillies avec scepticisme par les membres de l'UE, notamment parce que certains conflits issus du contexte historique de ce pays ne sont toujours pas réglés à l'heure actuelle. Bien que la Turquie ait opté pour plus de démocratie, donc de pluralisme, le dualisme asiatico-européen, qui a marqué la politique et la culture jusqu'à aujourd'hui, devient manifeste dans les débats autour de l'adhésion à l'UE : la majeure partie du pays se situe en Asie, alors que le gouvernement agit avec l'Europe pour horizon. « La Turquie vit avec de nombreuses identités. Elles se mélangent, tout en paraissant parfois se contredire elles-mêmes. La Turquie tient à être moderne, or ses habitants sont de religion islamique. La Turquie a le regard tourné vers l'Occident, mais c'est contre ce même Occident que l'Empire ottoman avait perdu la Première Guerre mondiale. La Turquie aspire à l'Europe, mais la majeure partie du pays se trouve en Anatolie. Moderne et musulmane, occidentale et ottomane, européenne et anatolienne. »⁶

La multiplicité des identités a longtemps été perçue de l'extérieur comme une faiblesse. Mais cette diversité s'avère de plus en plus une force pour le pays, car entre-temps, la Turquie s'est mise à jouer un rôle important dans l'Europe et l'OTAN. C'est elle qui décide du passage des navires de guerre à travers le Bosphore entre Mer Noire et Méditerranée. Sa position est décisive lors des discussions concernant les pipelines indépendants du réseau russe, pour garantir l'approvisionnement de l'Europe en pétrole et en gaz naturel.⁷ Et dans les négociations avec les pays du Proche-Orient, elle assume une grande responsabilité en tant que médiatrice. Elle pourrait donc constituer un pont important entre l'Est et l'Ouest, non seulement sur le plan géographique, mais aussi politique. Grâce à ses nombreuses identités, la Turquie est le seul pays qui soit en mesure d'afficher une compatibilité entre islam et démocratie, dont dépendent à la fois la prospérité et la paix de l'Europe.

Mais revenons à la situation de l'art contemporain dans un pays d'ouverture entre tradition et modernité, un pays que l'Europe, tout comme les Etats arabo-islamiques, observent non sans un certain scepticisme tout en lui manifestant un intérêt grandissant. Une première question se pose : comment aborder l'activité artistique d'un autre pays, d'un autre milieu culturel, alors qu'elle est entièrement neuve, en plein essor et encore largement inconnue, sans courir le risque de la taxer de phénomène national ?⁸ Jusqu'à

présent, des expositions comme MADE IN TURKEY à Francfort-sur-le-Main ou MODERN AND BEYOND au Santral Istanbul⁹ ont généralement tenté d'intégrer l'évolution de l'art contemporain en Turquie dans un contexte culturel historique. Elles en sont arrivées à la conclusion que bon nombre d'artistes turcs s'étaient fortement inspirés des Modernes européens au milieu du 20e siècle, mais qu'un changement d'attitude s'était amorcé dans les années 1990 pour devenir manifeste autour de l'an 2000. Ces rétrospectives sont liées à l'évolution du pays lui-même, et donnent l'impression que l'art en Turquie ne s'est développé qu'à l'intérieur des frontières.

La littérature qui traite d'art contemporain en Turquie est encore rédigée pour une grande part dans la langue nationale, et donc difficilement accessible pour qui ne parle pas turc. C'est seulement en 2007 qu'un premier ouvrage de fond a été publié en anglais sur le sujet. Il retrace l'évolution de l'art contemporain turc depuis 1986 et présente plus de soixante-dix jeunes artistes qui se sont fait un nom entre-temps.¹⁰ Comme l'indique le titre USER'S MANUAL, on a concocté pour la première fois une sorte de manuel permettant aux personnes intéressées de se familiariser avec l'actuelle activité artistique dans ce pays. Certes, il n'est pas simple d'aborder une nouvelle scène artistique, comme en témoignent plusieurs critiques formulées à l'occasion d'une vente chez Sotheby's, où l'on s'est demandé si l'on avait choisi les bons artistes.¹¹ De même en Suisse, aucune exposition ne s'était encore intéressée jusqu'à présent à l'art turc.

Aussi SERIOUSLY IRONIC est-elle la première manifestation importante dans ce pays, qui présente la scène artistique contemporaine turque sous divers angles, au travers de quatorze jeunes artistes émergents ou déjà reconnus. Une exposition isolée ne saurait prétendre refléter l'image de l'art turc actuel. Ce n'est d'ailleurs pas non plus le but de SERIOUSLY IRONIC. Puisées dans la diversité, seules quelques positions individuelles sont proposées, mais elles n'en sont pas moins représentatives à maints égards. La sélection qui s'est effectuée avec la commissaire adjointe Isin Önel se focalise en l'occurrence sur des œuvres réalisées entre 2000 et aujourd'hui. Elle permet de constater que toutes les techniques artistiques jusqu'aux nouveaux média sont représentées, et que les artistes ne sont pas seulement tournés vers leur pays mais ont adopté une dimension internationale, aussi bien au niveau du contenu de leurs œuvres que de l'espace géographique. Bon nombre d'entre eux se sont déjà rendus en Europe et aux Etats-Unis, ou même y résident à l'heure actuelle. Deux concepts n'ont cessé de nous frapper lorsque nous avons préparé l'exposition : le sérieux et l'ironie, qui peuvent de prime abord paraître contradictoires, mais présentent, sous ce libellé de SERIOUSLY IRONIC, certaines analogies, tout en englobant différentes thématiques.

L'un des sujets qui préoccupe essentiellement de nombreux artistes turcs, reste bien évidemment la question de l'identité des individus à l'intérieur d'un pays aussi bigarré, ainsi que les conflits sociaux, socioculturels, éthiques et politiques qui en résultent. Lié à la modernisation du pays, l'affrontement brutal entre la société

⁹ MODERN AND BEYOND 1950–2000, cat. de l'exposition d'ouverture du Santral Istanbul en 2007.

¹⁰ Halil Altindere, Süreyya Evren (éd.), USER'S MANUAL. CONTEMPORARY ART IN TURKEY 1986–2006, Frankfurt-sur-le-Main et Istanbul: Revolver and Artist, 2007.

¹¹ Musa Iğrek, SOTHEBY'S TURKISH CONTEMPORARY ART VENTURE A SUCCESS OR NOT?, in: Today's Zaman, 10 mars 2009.

⁵ Séparation de l'Etat et de la religion.

⁶ Rainer Hermann, TÜRKEL, Vontobel-Schriftenreihe Nr. 1870, Zurich, 2009.

⁷ Cf. Hermann 2009, p. 68.

⁸ Comme le montre notamment le titre de l'exposition de Francfort en 2008 : MADE IN TURKEY. POSITIONEN TÜRKISCHER KÜNSTLER 1978–2008, éd. Heike Stockhaus pour la Ernst Barlach Museumsgesellschaft Hamburg, Francfort-sur-le-Main 2008, p. 44, cat. online : www.madeinturkey-project.org/katalog.pdf.

nantie et les classes pauvres se reflète notamment dans les photographies de Ferhat Özgür. Chez Nezaket Ekici, qui a grandi en Allemagne, donc loin de son pays natal, ce sont ses origines qui lui tiennent à cœur. Sondant les limites de son propre corps – elle est en cela une élève de Marina Abramovic –, elle traite, notamment dans sa performance vidéo *GRAVITY*, d'un des thèmes probablement les plus débattus en Turquie : le voile, en tant que symbole du conflit, voire du clash entre tradition et modernité. Dans sa performance *NAZAR*, elle porte un costume qui pèse quarante kilos et comprend six cents amulettes en verre bleu vif, comme on en voit souvent dans les boutiques de souvenirs en Turquie. Selon la tradition, ces « yeux bleus » [en turc : nazar] sont sensés jouer un rôle protecteur et détourner le mauvais œil.

Les travaux de Hayal Ponzanti explorent la nature humaine, en insistant notamment sur ses côtés sombres. En l'occurrence, les questions qu'elle se pose sur l'identité de la femme s'inscrivent dans un univers dominé par les hommes. Frustrée par la réalité, elle crée un monde entièrement nouveau avec des personnages tout aussi inédits, tandis que son langage visuel s'inspire de la mythologie et des miniatures ottomanes. Avec ses objets, Hande Varsat prend pour thème la féminité et la position de la femme au sein d'un système patriarcal – problématique qui interpelle également Gözde Ilkin. Usant de la technique de la broderie, elle reprend sciemment une occupation traditionnellement dévolue à la femme. Véritables monstres de la société de consommation, ses figures à demi-nues avec leurs têtes déformées et leurs accessoires féminins – jupes et talons aiguilles – remettent en question l'échelle des valeurs qui prévaut aujourd'hui. En se frottant les mains l'une contre l'autre, le robot « masculin » de Devrim Kadirbeyoglu peut faire sourire le spectateur dans un premier temps. Mais à la réflexion, le matériau utilisé pour ces figures – des gants souvent très chics trouvés dans les rues de New York – laisse songeur. Combien de miséreux seraient contents de les mettre par temps froid ! Dans leurs travaux, des artistes telles que Leyla Gediz et Mürüvvet Türkyilmaz s'inspirent d'abord de leur propre expérience, qui peut néanmoins s'appliquer au grand public, de même qu'à l'histoire culturelle. Critiquant la violation des droits de l'homme qui ne cesse de se perpétrer dans de nombreux pays, Selda Asal exprime, quant à elle, le désespoir impuissant des personnes qui en sont victimes. *RESTORING HOPE* met en scène des fugitives, qui ont été poussées à se suicider par leur famille.

Malgré une constante modernisation de la Turquie, de nombreux artistes expriment nettement leurs angoisses et leurs doutes face à l'avenir politique d'un pays déchiré entre les différentes élites, entre des extrêmes tels que le conservatisme musulman et le militarisme nationaliste.¹² Cependant, ils restent toujours ouverts et s'intéressent aux événements mondiaux. Les grands thèmes sociopolitiques et leurs conséquences sur l'individu restent la grande affaire de Hale Tenger. Elle attire l'attention sur ce qui se passe non seulement dans son propre pays, mais aussi notamment en Bosnie Herzégovine et au Liban. Dans son installation *COLLECTED MEMORIES*,

Selim Birsal s'inspire du souvenir et du rapport qu'il entretient avec certains événements historiques et autres faits de guerre. Pour ce travail, il a rassemblé des objets qu'il a trouvés dans le jardin d'une maison ou dans des rues au Liban, et qu'il a conservés tels des vestiges archéologiques. Avec son tamponnage de petits tanks, qui évoquent de loin des prairies en fleurs, il associe l'art de l'estampe traditionnelle à la machine de guerre moderne.

Chez Erdag Aksel, Sakir Gökcebag et Serkan Özkaya, les éléments ironiques et conceptuels jouent un grand rôle. Mais pour autant, leurs œuvres ne sauraient être réduites au seul aspect formel. Aksel se sert d'un nouvel alphabet, qu'il a créé à l'aide de règles en bois, pour aborder l'amnésie de l'histoire. Si les installations de chaussures de Gökcebag sont sciemment agencées sur un mode graphique, au niveau du contenu, elles présentent de nombreuses connotations liées aux chaussures elles-mêmes : selon les cas, celles-ci peuvent constituer des symboles de statut ou des signes de pauvreté. Mais elles peuvent aussi indiquer un comportement religieux : les musulmans, par exemple, les retirent avant d'entrer dans une mosquée. Dans son installation humoristique, où une bouffée d'air fait voltiger une pile de feuilles de papier, Özkaya s'interroge sur la valeur de l'œuvre d'art. Mais en même temps, *A SUDDEN GUST OF WIND* peut être interprétée comme une brise soudaine, capable de tout changer dans l'instant.

Ce qui frappe chez tous ces artistes, c'est qu'ils travaillent non seulement avec une grande minutie, mais qu'ils sont chaque fois susceptibles de transposer leurs messages dans un langage plastique qui ne paraît pas provocateur de prime abord. L'ironie est l'un des éléments qui les fédère. Conscients de la disparité de leurs origines et de leurs traditions culturelles, ils s'y entendent pour traiter l'histoire et le présent de la Turquie tout en restant autocritiques et ouverts sur le monde.

12 Cf. également à ce sujet Rainer Hermann, *WOHIN GEHT DIE TÜRKISCHE GESELLSCHAFT? KULTURKAMPF IN DER TÜRKEI*, Munich : DTV, 2008.

*1960 Izmir

Lives and works in / Lebt und arbeitet in / Vit et travaille à Istanbul

Education

1988 M.F.A., South Glamorgan Institute of Higher Education, Cardiff

1986 M.F.A., Istanbul State Academy of Fine Arts, Ceramics Department, Istanbul

1981 A.A., Bogaziçi University, Computer Programming, Istanbul

Selected Solo Shows

2007 LAHAVLE, YPK, Kazim Taskent Gallery, Istanbul

2005 CAN'T COME CLOSE, Galeri Nev, Istanbul

Selected Group Shows

2008 SCENES OF THE SOUTH: EASTERN MEDITERRANEAN, Carré d'Art-Nîmes Museum of Contemporary Art, Nîmes /

GIVEN DIFFERENCE, Pier 92, New York

2006 WHAT'S NEW? NEW ACQUISITIONS OF CONTEMPORARY ART, Museum voor Moderne Kunst, Arnhem

Awards

1997 ArtPace Residency, San Antonio, Texas

1986 British Council Award

E Hale Tenger's main interest is the history of the humanity. She explains very clearly her point of view in the interview with art historian Ahu Antmen in her recently published book entitled *STRANGER WITHIN*: "The way humanity keeps boasting about its own achievements has always seemed pathetic to me. Not because I'm against 'progress', but because I find this constant attempt to claim a share from it absurd and humanity's self-conceit seems pretty bizarre to me. In addition to all that has been achieved in the name of 'progress', there is also what remains unachieved. Neither the failures nor the great costs of these 'accomplishments' to humanity are taken into account and I find this unbearable. It is not clear where humankind is heading and its current state is not looking good at all."

Tenger produces her work in a wide variety of media, but one clearly sees that her main intention is creating an atmosphere rather than simply showing a work of art. Her work invites the viewer into her political, artistic and personal territory.

The video *BEIRUT*, shown in *SERIOUSLY IRONIC*, was shot shortly after the assassination of Rafiq Hariri in Beirut in 2005 and it was completed with the inclusion of the bombing sounds of the Israeli attack in 2007. The video consists of the façade of the once-glamorous hotel St. George waiting for renovation, with white curtain-like fabrics as if floating, smoothly with the gentle breeze coming from the sea in the daytime, and at night, being battered by a much dramatic inland breeze. The fully white fabrics in this abandoned building may be easily associated with the peace flag in the viewer's mind. While the video was shot, the crater formed by the Hariri bombing was still there, right next to the St. George Hotel. The white fabrics were supposedly hung on each gateway of building's balconies as a protest against the delay of renovation permission as the artist heard at that time. This protest created an astonishing, and perhaps unexpected, visual effect with the help of the wind and led the artist to secretly film it from her hotel room since taking photographs or making video recordings was not permitted in this area which was under U.N. military protection.

The tension between the smoothness of the daytime and the horror of the night was emphasised by the music composed by Serdar Ateser and successive audio of bombings.

D Hale Tenger's Hauptinteresse gilt der Menschheitsgeschichte. Ihr Standpunkt kommt sehr klar in einem Gespräch mit der Kunsthistorikerin Ahu Antmen zum Ausdruck, das in deren kürzlich veröffentlichtem Buch *STRANGER WITHIN* erschienen ist: «Die Art und Weise, wie die Menschheit mit ihren Errungenschaften prahlt, scheint mir ziemlich erbärmlich. Nicht weil ich gegen <den Fortschritt> wäre, sondern weil ich diese ständigen Versuche, sich etwas davon abzuschneiden, absurd finde und mir die Selbstgefälligkeit der Menschheit ziemlich seltsam erscheint. Neben all dem was im Namen 'des Fortschritts' effektiv erreicht wurde, gibt es ja auch all das, was nicht erreicht wurde. Dabei werden weder die Fehler und Versäumnisse, noch die grossen Kosten <des Fortschritts> für die Menschheit jemals berücksichtigt und das finde ich unerträglich. Es ist überhaupt nicht klar, wohin die Menschheit steuert, und ihr gegenwärtiger Zustand ist alles andere als rosig.»

Tenger arbeitet mit vielen verschiedenen Medien, doch man merkt deutlich, dass sie in erster Linie daran interessiert ist, eine Atmosphäre zu schaffen und nicht nur einfach ein Kunstwerk zu präsentieren. Mit ihrer Arbeit lädt sie den Betrachter ein, sich auf ihr politisches, künstlerisches und persönliches Territorium vorzuwagen.

Die Videoinstallation *BEIRUT*, die in *SERIOUSLY IRONIC* zu sehen ist, wurde bereits 2005, kurz nach der Ermordung von Rafiq Hariri in Beirut, aufgezeichnet, aber erst 2007 mit dem Einbezug einer Tonaufnahme des israelischen Bombenangriffs abgeschlossen. Das Video zeigt die Fassade des einst mondänen, renovationsbedürftigen Hotels St. George mit weissen Vorhängen, die sich tagsüber in einer sanften Meerbrise wiegen, nachts dagegen von Windböen landeinwärts stümisch mitgerissen werden. Für den Betrachter stellt sich beim Anblick der weissen Tücher im verlassenen Gebäude unwillkürlich der Gedanke an eine Friedensfahne ein. Zur Zeit der Videoaufzeichnung war der Krater aus dem Hariri-Bombenattentat rechts vom Hotel St. George noch gut sichtbar. Die Künstlerin vernahm, dass die weissen Tücher auf allen Balkonzugängen des Gebäudes aufgehängt waren, um vermutlich gegen die langsame Gangart der Behörden für die Renovationsbewilligung zu protestieren. Bei der Protestaktion kreierte der Wind einen erstaunlich

BEIRUT, 2005-2007

Video, Edition: 6 +1 EA, 3'47"

Courtesy of the artist and Galeri Nev

chen und wahrscheinlich unerwarteten, visuellen Effekt, den die Künstlerin im Verborgenen von ihrem Hotelzimmer aus aufzeichnete, da das Fotografieren oder das Aufzeichnen von Videos in dieser Gegend, die unter U.N.-Militärherrschaft stand, nicht erlaubt waren.

Der spannungsgeladene Kontrast zwischen der Ruhe am Tag und dem Sturm in der Nacht wird durch die vom Komponisten Serdar Ateser speziell für dieses Video arrangierte Musik noch unterstrichen.

Der seltsame Kontrast zwischen der Sanftheit des Protests am Tag und den spannungsgeladenen Nächten wurde durch die vom Komponisten Serdar Ateser speziell für dieses Video arrangierte Musik noch unterstrichen.

F Hale Tenger se passionne pour l'histoire de l'humanité. Elle s'en explique très clairement au cours d'une interview avec l'historien d'art Ahu Antmen, retranscrite dans un ouvrage récemment publié sous le titre *STRANGER WITHIN* : « Cette façon qu'a l'humanité de se vanter sans arrêt de ses propres exploits m'a toujours paru pathétique. Non pas que je sois contre le 'progrès', mais je trouve absurde de vouloir perpétuellement s'en attribuer une part, et la vanité humaine me semble assez étrange. En dehors de tout ce qui été réalisé au nom du 'progrès', il y a aussi des échecs. Or ni eux, ni les frais énormes que ces exploits ont coûtés à l'humanité ne sont pris en compte, ce que je trouve insupportable. On ne sait pas vraiment où va l'humanité, et elle n'a pas l'air bien du tout. »

Tenger décline son travail dans toute une gamme de média, mais il est clair qu'elle a essentiellement pour but de créer une atmosphère, plutôt que de montrer simplement des œuvres d'art. Elle invite le spectateur à pénétrer sur son propre terrain politique et artistique.

Présentée dans l'exposition *SERIOUSLY IRONIC*, l'installation vidéo *BEIRUT*, qui a été tournée peu après l'assassinat de Rafiq Hariri dans la capitale libanaise en 2005, s'est vue complétée par des bruits de bombardement enregistrés lors du dernier raid israélien en 2007. Il s'agit ici de l'Hôtel Saint-George, un ancien établissement prestigieux qui attendait d'être rénové, et dont la façade affichait toute une série de tissus blancs évoquant des rideaux. Si durant la journée, ils flottaient doucement au gré d'une légère brise marine, la nuit, ils claquaient à grand bruit, sous les rafales des vents de terre. Dans l'esprit du spectateur, ces toiles s'agitant sur un immeuble à l'abandon sont aisément assimilables au drapeau blanc de la reddition. Au moment où la vidéo a été tournée, il existait encore tout près de l'hôtel un cratère formé par la bombe destinée à Hariri. D'après ce que Tenger avait entendu dire à l'époque, les toiles blanches avaient été suspendues, en guise de protestation, à toutes les portes-fenêtres donnant sur le balcon, car le permis de rénover se faisait attendre. Ce geste revendicatif se traduisant par un effet visuel pour le moins surprenant, voire inattendu, sous l'action du vent, a été filmé en cachette par l'artiste depuis sa chambre d'hôtel, car dans ce quartier placé sous la protection militaire de l'ONU, il était interdit de pendre des photographies ou d'enregistrer des vidéos.

L'arrangement musical du compositeur Serdar Ateser, ainsi que l'enregistrement de bombardements successifs, viennent encore accentuer cette tension entre la douceur du jour et l'ambiance lugubre de la nuit.

This publication is issued on the occasion of the exhibition SERIOUSLY IRONIC. POSITIONS IN TURKISH CONTEMPORARY ART SCENE in the CentrePasquArt in Biel from 28th June to 30th August 2009. / Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung SERIOUSLY IRONIC. POSITIONS IN TURKISH CONTEMPORARY ART SCENE im CentrePasquArt in Biel vom 28. Juni bis 30. August 2009. / Cette publication paraît à l'occasion de l'exposition SERIOUSLY IRONIC. POSITIONS IN TURKISH CONTEMPORARY ART SCENE présentée au CentrePasquArt de Bienne du 28 juin au 30 août 2009.

Exhibition / Ausstellung / Exposition

Curators / Kuratorinnen / Commissaires d'exposition

Dolores Denaro; Isin Önel

Collaboration / Wissenschaftliche Assistentin / Assistante scientifique

Caroline Nicod

Technique / Technik / Technique

Paolo Merico; Gerard Chard; Jerry Haenggli;

the artists / die Künstler / les artistes

CentrePasquArt Kunsthaus Centre d'art

Seevorstadt 71-73 faubourg du Lac

CH 2502 Biel Bienne

T +41 32 322 55 86 F +41 32 322 61 81

www.pasquart.ch info@pasquart.ch

Under the patronage of / Unter dem hohen Patronat von / Sous le haut patronage de

- H. E. Mr. Alev Kilic, Ambassador of the Republic of Turkey in Switzerland
- Herr Hans Stöckli, Stadtpräsident Biel / Maire de Bienne

Embassy of the Republic of Turkey in Bern

Ambassade de France en Suisse

Acknowledgements / Dank / Remerciements

The exhibition and the publication have been realised thanks to the generous support of / Ausstellung und Publikation konnten realisiert werden dank der freundlichen Unterstützung von / L'exposition et la publication ont pu être réalisées grâce au généreux soutien de

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey

Embassy of the Republic of Turkey, Bern

Turkish Airlines

W. Gassmann AG, Biel

GFF Integrative Kommunikation GmbH, Biel

KER kaufmann research

As well as of a private foundation and donors / sowie einer privaten Stiftung und Gönnern / ainsi que d'une fondation privée et de donateurs

The editor would like to thank the following persons for their precious collaboration / Die Herausgeberin dankt ausserdem folgenden Personen für ihre wertvolle Mitarbeit / L'éditrice remercie également les personnes suivantes pour leur précieuse collaboration

- all the artists / alle KünstlerInnen / tous les artistes
- Isin Önel
- Benjamin Kaufmann
- Yasemin Eralp Irten
- the lenders / den LeihgeberInnen / les prêteurs
- the publisher / dem Verlag / la maison d'édition Verlag für moderne Kunst Nürnberg
- GFF Integrative Kommunikation GmbH
- the printer / der Druckerei / l'imprimerie W. Gassmann AG
- the entire team of the Art Centre / dem gesamten Team des Kunsthauses / toute l'équipe du Centre d'art

Publication / Publikation / Publication

Editor / Herausgeberin / Editrice Dolores Denaro, CentrePasquArt

Redaction / Redaktion / Suivi rédactionnel Caroline Nicod

Editing / Lektorat / Lectorat Silvia Jaklitsch; Valentine Kuntschen; Caroline Nicod; Isin Önl

Translations / Übersetzungen / Traductions Béatrice Schmidt (de); Françoise Senger (fr); Rosmarie Besson (en)

Graphic design / Grafische Gestaltung / Conception graphique

Noëmi Sandmeier, GFF Integrative Kommunikation GmbH, Biel

Printed by / Druck / Impression W. Gassmann AG, Biel

Photographic credits / Fotonachweise / Crédits photographiques

Reproduction rights for all photographs are held by the artists. / Die Rechte für die Abbildungen sämtlicher Fotografien liegen bei den KünstlerInnen. / Tous les droits de reproduction des photographies appartiennent aux artistes.

Bibliographic information published by Die Deutsche Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data is available in the Internet at <http://dnb.ddb.de>.

Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

Information bibliographique publiée par Die Deutsche Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek répertorie cette publication dans la Deutsche Nationalbibliografie; des données bibliographiques détaillées sont disponibles sur <http://dnb.ddb.de>.

Distributed in the United Kingdom

Cornerhouse Publications

70 Oxford Street, Manchester M1 5 NH, UK

phone 0044-(0)161-200 15 03, fax 0044-(0)161-200 15 04

Distributed outside Europe

D.A.P./Distributed Art Publishers, Inc., New York

155 Sixth Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10013, USA

phone 001-(0)212-627 19 99, fax 001-(0)212-627 94 84

© Nürnberg 2009, the artists / die KünstlerInnen / les artistes, the authors / die AutorInnen / les auteurs, the editor / die Herausgeberin / l'éditrice, CentrePasquArt, Verlag für moderne Kunst Nürnberg

All right reserved / Alle Rechte vorbehalten / Tous droits réservés

Printed in Switzerland / Gedruckt in der Schweiz / Imprimé en Suisse

ISBN 978-3-941185-58-6