

Hybridish – And some other Hybrid expressions

All the artists in *Hybridish* are hybrid thinkers, who are offering alternatives to the rule of straight thinking. So what? Though we are all natural hybrid thinkers and capable of assembling a frightening array of contradictory thoughts in our heads at any one time, we have been taught for years to think in one way, to delude us into thinking we were marching in one straight line of progress. The artists here are enjoying helping us out of our straitjackets.

Feminism was a powerful motivation for change, as the straight line was basically a male conceit if not delusion (think of Brancusi's *Endless Column*). When Paula Rego was at college her teachers did not stop her from drawing forbidden stories: as she was a young girl, they did not take her seriously. She has been one of the pioneers in putting the twisted and convoluted story back in the mainstream of art. Wangechi Mutu and Marcia Kure refuse to put the Western male vision of identity central stage. They show how we are hybrids. The first sign work by Laure Prouvost that I saw back in 2011 read *YOU ARE GOING IN THE WRONG DIRECTION* and ever since she has been offering a labyrinth of mental path options. Hale Tenger puts a different perspective on male phallic-led thoughts and female dreams. *Turkish Delight* is just part of our rollercoaster makeup. I take comfort from Leyla Gediz's *Crab Trainer*. It takes one of Turkey's most famous satirical paintings, *The Tortoise Trainer* of Osman Hamdi Bey, and seems to be offering a little hope. Whereas *The Tortoise Trainer* was making fun of the slowness of Ottoman reforms, the situation is reversed with the *Crab Trainer* in that it is a young mind looking at all the different shapes in his playground. As long as his mind can go sideways, diagonally, curvaceously there are possibilities.

Nedko Solakov has devised a special language of *Hybridish Hybridizing* for this exhibition. Solakov is the master of hybrid thinking. If anything is ever too straight, he checks it and checks it again. His work has the rare combination of a quick instant communication combined with the barbs that keep working on you. Pavel Pepperstein is similar but rather like one of Laure Prouvost's signs which reads *IDEALLY THIS CORNER WOULD EMBRACE YOU WARMLY*, his work operates by the power

Hybridish – und einige andere hybride Äußerungen

Alle Künstler und Künstlerinnen in *Hybridish* sind hybride Denker*innen, welche Alternativen zur Norm des linearen Denkens anbieten. Und weiter? Obwohl wir alle von Natur aus hybride Denker*innen sind und jederzeit fähig, eine verblüffende Menge an entgegengesetzten Gedanken zusammenzuführen, hat man uns jahrelang einseitiges Denken beigebracht, um vorzutäuschen, wir würden uns in einem geradlinigen Fortschritt bewegen. Die Künstler*innen hier genießen es, uns aus unseren Zwangsjacken zu helfen.

Feminismus war eine starke Motivation für Veränderung, denn der lineare Weg war im Grunde eine männliche Einbildung, wenn nicht sogar Wahnvorstellung (man denke an Brancusis *Endlose Säule*). Paula Rego wurde am College von ihren Lehrer*innen nicht davon abgehalten kontroverse Geschichten darzustellen: Da sie ein junges Mädchen war, wurde sie nicht ernst genommen. Jetzt ist sie eine Pionierin, die verdrehte und vielschichtige Geschichten wieder in den Mainstream der Kunst zurückgebracht hat. Wangechi Mutu und Marcia Kure lehnen es ab, die männlich geprägte, westliche Vision von Identität darzustellen. Sie verdeutlichen, dass wir hybrid sind. Die erste Schriftpost von Laure Prouvost, welche ich 2011 gesehen habe, lautete *YOU ARE GOING IN THE WRONG DIRECTION*. Seither bietet sie ein Labyrinth an gedanklichen Alternativen. Hale Tenger eröffnet einen anderen Blickwinkel auf männliche phallusgeleitete Gedanken und weibliche Fantasien. *Turkish Delight* ist nur ein kleiner Teil unseres Achterbahn-Make-ups. Ich finde Mut in Leyla Gediz' *Crab Trainer*. Es verweist auf eines der berühmtesten satirischen Gemälde der Türkei, *The Tortoise Trainer* von Osman Hamdi Bey, und verspricht etwas Hoffnung. Während *The Tortoise Trainer* über die Langsamkeit der osmanischen Reformpolitik spottet, ist die Situation bei *Crab Trainer* umgekehrt. Ein junger Verstand betrachtet die verschiedenen Strukturen in seinem Kinderzimmer. Solange sich sein Geist seitwärts, diagonal und gewunden bewegen kann, gibt es noch Alternativen.

Nedko Solakov hat für diese Ausstellung eine spezielle Form der Hybridisierung entwickelt. Solakov ist der Meister des hybriden Denkens. Wenn etwas zu eng gedacht ist, überprüft er es und überprüft es noch einmal. Seine Arbeit zeichnet die seltene Kombination

of its generosity. He is hugging you with his world. The fact that the viewer doesn't necessarily understand it when one first looks, it acts as a trigger. It works on our hybrid nature. Pepperstein is the son of a Russian poet and Viktor Pivovarov, a key Moscow Conceptualist, one of the first art movements to embrace and fully exploit hybrid thinking.

Raymond Pettibon and Marcel Dzama both make highly individual drawings and films. They give us satirical anti-government, anti-war drawings. For this exhibition, we present individual works by Pettibon set against those made with Dzama. Pettibon became famous with his surf riding, baseball playing dream of American life, yet it was always underpinned by the angst underneath the surface. In *The ball player* it is as if Dzama and Pettibon, are fighting for the Super Soul of America, and revealing the monster they and we have created. We have the worst of both worlds today: we are still governed by these rules of "straight-thinking" without believing in them. More than ever we need artists such as the ones in the exhibition showing here: catalysts of change and hybrid thinking.

Alistair Hicks

einer unmittelbaren direkten Kommunikation mit Kontroversen, die dir zu denken geben, aus. Pavel Pepperstein ist vergleichbar, wie eine Schriftdruckarbeit von Laure Prouvost, *IDEALLY THIS CORNER WOULD EMBRACE YOU WARMLY*, seine Arbeit funktioniert durch die Kraft ihrer Großzügigkeit. Er umschließt uns mit seiner Welt. Die Eigenschaft, dass der Betrachter sie, wenn er sie zum ersten Mal sieht, nicht notwendigerweise sofort versteht, regt an. Sie bedient unsere hybride Natur. Pepperstein ist der Sohn einer russischen Autorin und Viktor Pivovarov, der ein wichtiger Moskauer Konzeptualist war, eine der ersten Kunstbewegungen, welche das hybride Denken völlig integriert und genutzt hat.

Raymond Pettibon und Marcel Dzama machen beide äußerst individuelle Zeichnungen und Filme. Sie zeigen uns satirische Anti-Regierungs- und Anti-Kriegszeichnungen. In der Ausstellung stellen wir Einzelwerke Pettibons mit Werken, die in Zusammenarbeit mit Dzama entstanden sind, gegenüber. Pettibon wurde durch seinen surfenden und baseballspielenden Traum vom amerikanischen Leben berühmt, doch war dieser stets geprägt von der Angst unter der Oberfläche. In *The ball player* scheint es, als ob Dzama und Pettibon um die »Super Soul of America« kämpfen und das Ungeheuer aufzeigen, das sie und wir erschaffen haben. Wir haben heute das Schlimmste aus beiden Welten: Wir werden immer noch von den Regeln des »linearen Denkens« bestimmt, ohne jedoch an sie zu glauben. Mehr denn je brauchen wir Künstler*innen, wie jene in dieser Ausstellung: Katalysatoren des Wandels und des hybriden Denkens.

Alistair Hicks