

Zaki Al-Maboren

Leben mit der Kunst – Die Kunst leben – Living with Art – Living Art

IF SIX WAS NINE

2004 wurde in einer Kasseler Tageszeitung ein Foto von Zaki Al-Maboren abgedruckt. Der Künstler lächelte direkt in die Kamera, während seine Augen von einer Sonnenbrille verdeckt waren. Sein krauses Haar hatte er im Afrolook wachsen lassen. Die glänzende lila Jacke trug ihr Übriges dazu bei, dass Al-Maboren dem Musiker Jimi Hendrix zum Verwechseln ähnlich sah.

Ebenso virtuos, wie Hendrix Gitarre spielte, komponiert Al-Maboren seine Bilder. Das schrille Outfit des in Artul, Sudan, geborenen Künstlers korrespondiert mit seinem bunten, farbenfrohen Werk. Darauf hin deutet zum Beispiel der Titel seiner Ausstellung *Flamboyant*, was auf Französisch lodern, glühend oder funkelnd bedeutet. In dieser Ausstellung präsentierte er 2004 Ansichten Venedigs. Auf Leinwand malte oder spachtelte er mit Acryl- oder Ölfarbe die zahlreichen Spiegelungen, die er in den Kanälen der Lagunenstadt gesehen hat. Die überwiegende Zahl seiner Bilder ist jedoch mit Lackfarbe gemacht, die zum Auffüllen von wasserfesten Stiften verwendet wird.

Zaki Al-Maboren hatte zunächst in Karthum Grafikdesign studiert. Von Neugier angetrieben, siedelte er 1987 nach Deutschland über, begann die ihm bis dahin unbekannt Sprache zu erlernen und machte 1993 in Kassel seinen Abschluss im Studienfach Kunstgeschichte. Zu dieser Zeit beschäftigte er sich mit Symbolgehalten, die afrikanischen Mythen, der muslimischen oder der christlichen Religion entstammen. Dies verleitet einige Kritiker, wie es damals Mode war, von Archetypen zu sprechen. Allerdings scheint mir eine andere Sichtweise angebracht zu sein. Als Al-

Dr. phil. Gerald Geilert,
Kunstwissenschaft, Kassel

Maboren in Kassel lebte, hatte er die Möglichkeit, sein Heimatland von außen zu betrachten. Durch die Beschäftigung mit der Symbolsprache verschiedener Kulturen, Mythen und Weltreligionen „erwanderte“ er sich seine eigene Position. Er kreierte keine allgemeingültigen Bildsymbole oder Urbilder, sondern seine eigene, individuelle Mythologie. Er war auf der Suche nach einer neuen Bildsprache, in der es keine im vordem festgelegten Symbole gibt. Man könnte,

IF SIX WAS NINE

In 2004 the Kassel daily paper printed a picture of Zaki Al-Maboren. The artist smiled directly into the camera, while his eyes were covered by dark glasses. His curly hair had grown into an afro. His glittering purple jacket added the final note to make him look exactly like Jimi Hendrix.

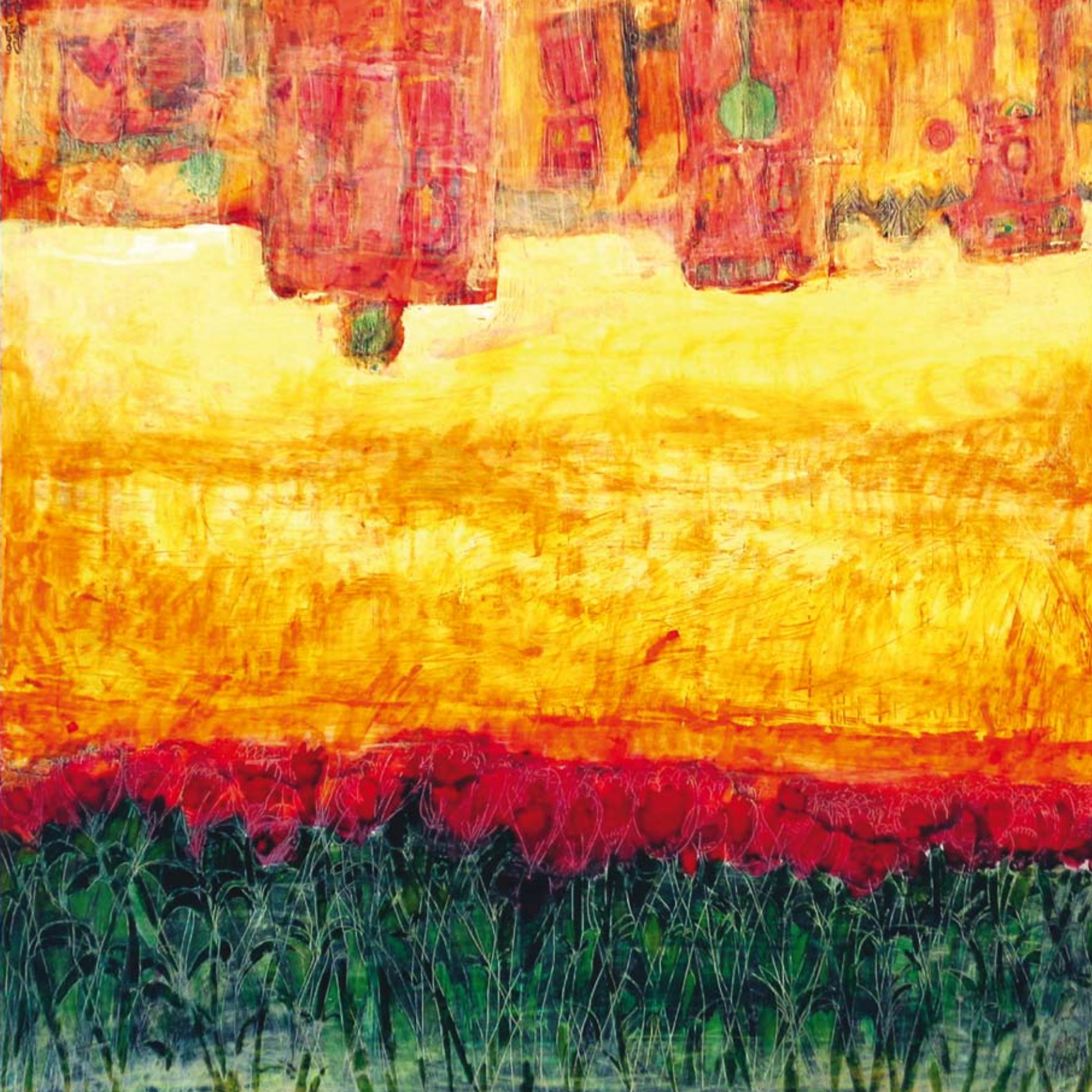
Al-Maboren composes his pictures with the same virtuosity with which Hendrix plays his guitar. The scintillating outfit of the artist, who was born in Artul, Sudan, corresponds to his vividly and brightly coloured work. The name of his 2004 exhibition, *Flamboyant*, is also an apt example of this. For this exhibition he presented views of Venice. With brush strokes and a palette knife he applied acrylic and oil paints on canvas to depict the many reflections he saw in the canals of the city built on swamps. However, most of the paintings are done with the inks used to fill permanent markers.

Zaki Al-Maboren initially studied graphic design in Khartoum. Driven by curiosity, he moved to Germany in 1987, began to learn the language and eventually graduated from Kassel University with a degree in art history in 1993. At this point, he focused on the symbolic content of African mythology, as well as of Islam and Christianity. This led several critics to speak of archetypes, in accordance with a prevalent fashion. However, I think that another view is more appropriate. When Al-Maboren lived in Kassel, he had the opportunity to view his homeland from outside.

By letting the symbolic language found in different cultures, myths and world religions “wander” through his mind he came upon a position of his own. Rather than drawing generally-valid pictorial symbols or types, he created an individual, unique mythology of his own. His quest was for a new pictorial language with no predefined symbols. One might almost speak of a “reinterpretation” or an altogether “new interpretation” of symbols, as Prof. Dr. Horst Giszycki did in a speech. The artist’s work doesn’t show any archetypes, as he is not searching for origins, instead he views mythologies in relation to himself, thus updating them. His paintings should be seen as a record of the worlds he has “wandered” through.

Al-Maboren paints, lacquers, scratches and scrapes on the picture plane, motifs such as animals, flowers and trees, but also houses, cars and airplanes, as symbols of a technological consumer society. He also confronts current political problems. His work *Septembertraum*, for instance,

Traumwelten / Dream Worlds, 2008, 100x75 cm

wie es Prof. Dr. Horst Giszycki in einem Vortrag tat, von einem „Neudeuten“ von Symbolen oder auch von einer „Neuinterpretation“ sprechen. Seine Bilder zeigen keine Archetypen, da er nicht auf der Suche nach dem Ursprung ist, sondern sich selbst ins Verhältnis zu Mythen setzt und sie dadurch aktualisiert. Seine Bilder sind als Protokolle der Welten zu verstehen, die er „erwandert“ hat.

Auf der Bildoberfläche malt, lackiert, kratzt und schabt Al-Maboren Motive aus dem Tier- und Pflanzenreich wie Tiere, Blumen und Bäume. Aber auch Häuser, Autos und Flugzeuge, die Symbole der technisierten Konsumwelt, gehören in sein Formenrepertoire. Und, er widmet sich auch der Auseinandersetzung mit aktuellen politischen Problemen. Mit seinem Bild Septembertraum nahm er zum Beispiel Bezug auf den 11. September des Jahres 2001, an dem in New York City der Anschlag auf das World Trade Center verübt wurde. 2003 thematisierte er in dem Workshop *Who are You?* auch die Folgen dieses einschneidenden Ereignisses.

Bis heute engagiert sich Al-Maboren für soziale Projekte. So ließ er eigene Bilder für einen guten Zweck versteigern oder leistet praktische Hilfe. Er sammelte zum Beispiel Medizin und brachte sie in sein Heimatland. Aber nicht nur die praktische Hilfe liegt ihm am Herzen: Er stellt auch präzise Fragen.

makes reference to September 11, 2001 and the attack on New York City's World Trade Center. In 2003 he chose the consequences of this dramatic event as the central theme of his workshop, *Who are you?*

The artist is actively engaged in social projects, donating several of his paintings to be auctioned for charity and helping personally, such as by collecting medical supplies and taking them to his native country. Yet he is not only committed to practical aid, but also asks incisive questions.

In 2007, Roger Buerge, the artistic director of the *documenta 12*, chose the following slogan as one of the exhibition's four leading leitmotifs: "Is Modernity our Antiquity?" Al-Maboren put this question differently, restating it in Arabic. For the grand opening of this major exhibition, he had his studio, the *Kunsttempel*, in which he has been working since 1993, surrounded with a scaffold, and covered with black canvas. The classicistic temple of art looked like the Kaaba in Mecca. The Arabic text was printed on a banner, which spanned the black cube horizontally.

With this, Al-Maboren turned to an audience other than the one the *documenta* directors had envisioned. The artist addressed the Arab world, and proceeded to broaden the discussion about the leitmotif by involving a different cultural group, for whom the terms antiquity and modernity do not create the same sense of identity. Al-Maboren

builds bridges between cultures and tries to expand the field of discourse by bringing the two parallel discussions together. Al-Maboren's "black cube" also serves as a caricature of the art scene, which normally resides in the "white cube".

In *Traumwelten*, we see the towers of the Frankfurt skyline standing on their heads. The historical city centre stands right side up. The red roofs, timber framework and the small oriental windows look inviting and cozy. A Sudanese design vocabulary blends symbolically with the beautiful Frankfurt city centre to make a new home. Seemingly in opposition, the crystal palaces of the new world order disrupt the scene, reaching down into the picture like stalactites in a grotto. The work suggests a critical commentary on today's casino capitalism, in which social conditions are turned upside down. How can this spectacle be understood?

For this purpose, a closer look should be taken at another painting, entitled *Fata Morgana*, which is the general German term for mirage. It shows a desert landscape with what seems to be a lake. We are all familiar with stories of thirsty travellers in the desert, who believe they see water or a lake, but find nothing but parched sand instead of the supposed life-giving elixir. The mirage fools our senses and our minds.

However, I'd like to relate another, more complex form of mirage, called the superior mirage. Sailors told of inverted ships, which seemed to float far above the horizon. Such phenomena become visible when a layer of

2007 hatte Roger Buergel, der künstlerische Leiter der *documenta 12*, den Slogan „Ist die Moderne unsere Antike?“ zu einem der vier Leitthemen der Ausstellung erklärt. Al-Maboren stellte diese Frage einmal anders, nämlich auf Arabisch. Zur Eröffnung der Großausstellung hatte er sein Atelier, den Kunsttempel, in dem er seit 1993 arbeitet, mit einem Gerüst umbauen und es mit schwarzen Planen umspannen lassen. Der klassizistische Tempel für Kunst sah aus wie die Kaaba in Mekka. Der arabische Schriftzug war auf ein weißes Band aufgedruckt, das horizontal um den schwarzen Kubus lief.

Al-Maboren wandte sich hiermit an ein anderes Publikum als die *documenta*-Leitung. Der Künstler nahm den Dialog mit der arabischen Welt auf und diskutierte das Leitthema mit einem Kulturkreis, in dem die Begriffe Antike und Moderne nicht identitätsstiftend verwendet werden. Al-Maboren baut Brücken zwischen den Kulturen und versucht, die Parallelität der Diskussionen zu durchbrechen, indem er das diskursive Feld erweitert. Mit seinem „black cube“ karikiert er aber auch den Kunstbetrieb, der normalerweise im „white cube“ angesiedelt ist.

In *Traumwelten* sehen wir die Tower der Frankfurter Skyline kopfstehen. Richtig herum steht die Altstadt. Die roten Dächer, das Fachwerk und die kleinen orientalischen Fenster muten heimelig an. Die Formensprache aus dem Sudan verschmilzt sinnbildlich mit der schönen Frankfurter Altstadt zu einem neuen Zuhause. Dem entgegenstrebend, ragen die Kristallpaläste der neuen Weltordnung von oben wie Stalaktiten in einer Tropfsteinhöhle ins Bild hinein. Es ließe sich ein kritischer Kommentar zum heutigen Kasino-Kapitalismus ablesen, in dem die sozialen Verhältnisse kopfstehen. Wie ist dieses Spektakel zu verstehen?

Hierzu soll auf ein Bild eingegangen werden, das *Fata Morgana* heißt. Zu sehen ist eine Wüstenlandschaft, in der sich ein See zu befinden scheint. Wir alle kennen Geschichten über Verdurstende in der Wüste, deren Sinne durch eine Luftspiegelung Wasser oder ein See vorgetäuscht wird, obwohl an der Stelle, wo sie das vermeintliche Lebenselixier erwartet, nichts als heißer Sand vorzufinden ist. Das Trugbild narrt unsere Sinne und den Verstand.

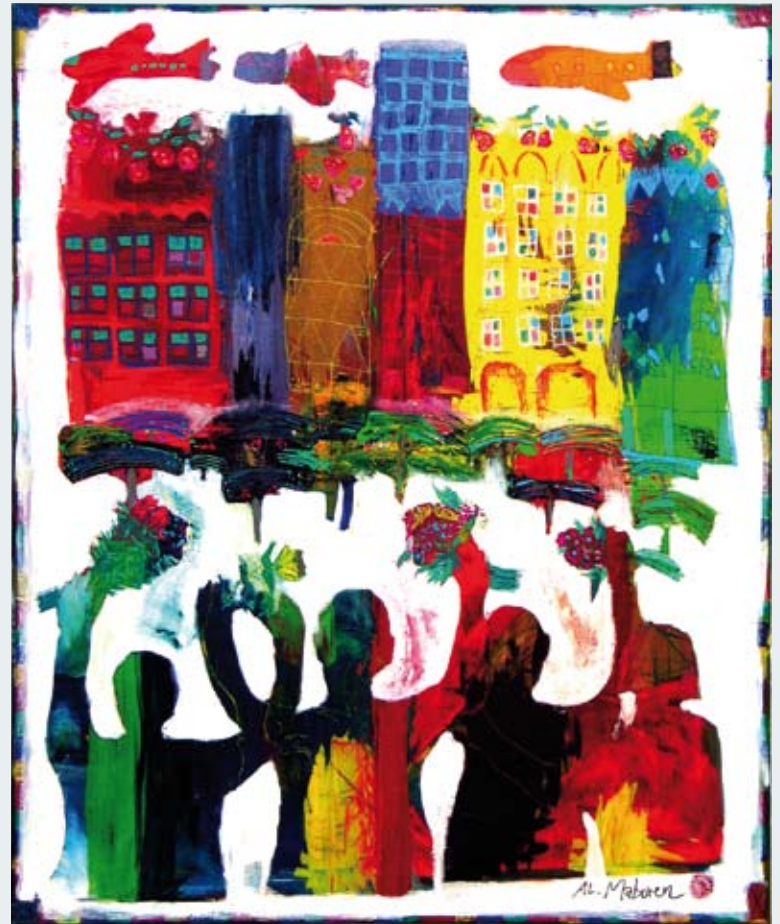
Dennoch möchte ich noch auf eine andere Form der Luftspiegelung, die obere *Fata Morgana*, zu sprechen kommen. Seefahrer berichteten von auf dem Kopf stehenden Schiffen, die weit über dem Horizont zu schweben schienen. Dieses Phänomen lässt sich beobachten, wenn über einer kalten Luftschicht eine wärmere liegt. Der Betrachter sieht die Totalreflexion eines Schiffes, das an der Grenze der Luftschichten gespiegelt wird. Meteorologen bezeichnen diese Situation als „Inversionswetterlage“, nach der oftmals ein stürmisches Gewitter aufzieht. Es drohte also reales Unheil, wenn Seeleute ein solches Boot sahen, das geräuschlos dahinglitt und nicht auf Signale reagierte. Diese Geisterschiffe und auch *Fata Morganen*, bei denen Lichtstrahlen gebogen werden, mögen, so wird vermutet, Anlass zu Sagen wie dem „Fliegenden Holländer“ in der Schifffahrt gegeben haben. Die Erscheinungen jagten den Seefahrern Angst ein und ließen sie erschauern. Vielfältig sind die literarischen Adaptionen.

Auch Al-Maborens Bild *Traumwelten* ließe sich, so möchte ich behaupten, auf die obere *Fata Morgana* zurückführen. Wenn er Spiegelungen

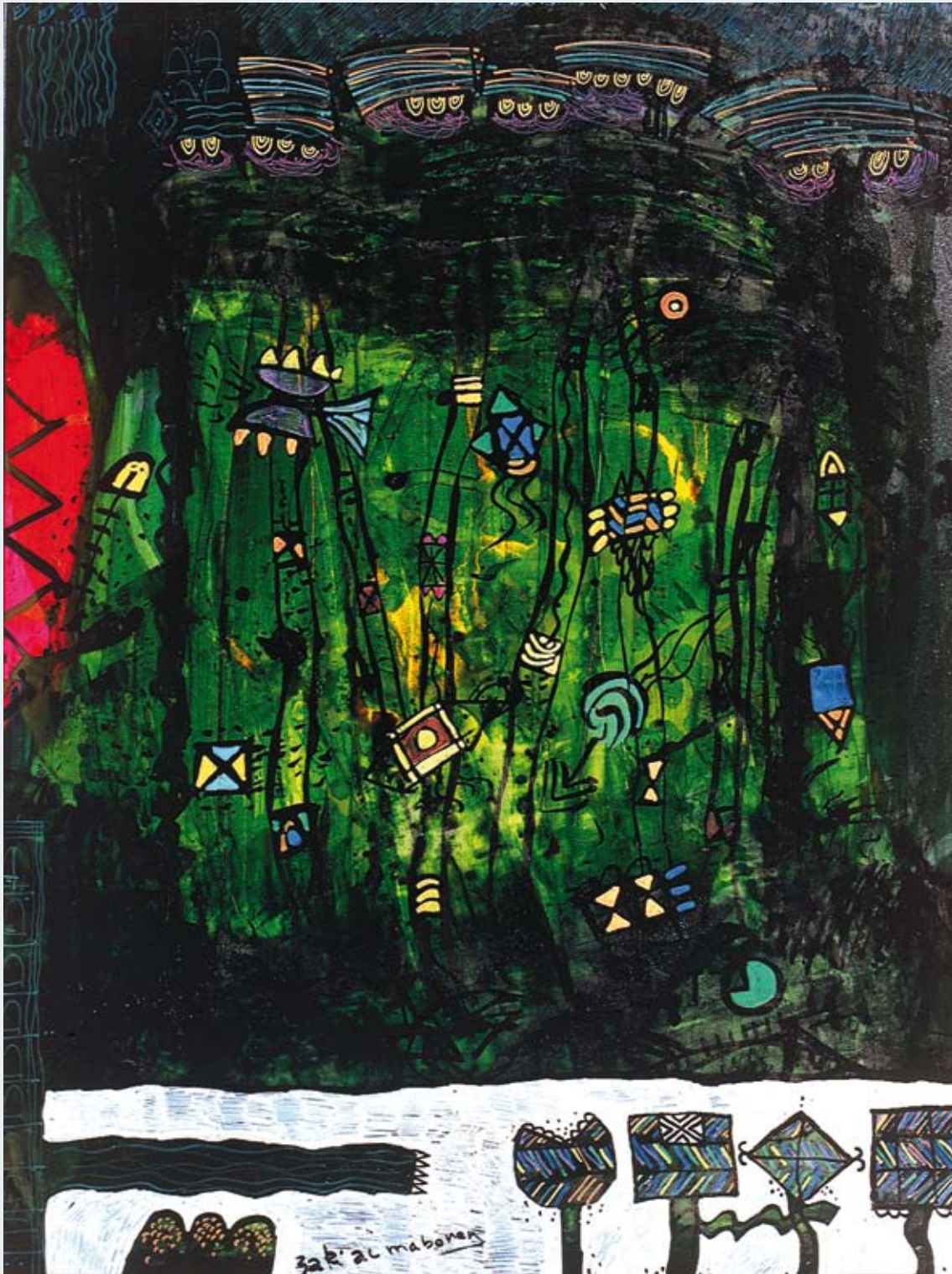
warm air lies atop a second layer of cold air. The viewer sees a ship completely reflected. It is mirrored where the layers of air meet.

Meteorologists describe this situation as “temperature inversion,” and the condition is often followed by a violent thunderstorm. Hence, real danger was threatening when sailors happened to see such a ship gliding noiselessly without reacting to signals. It has been surmised, that these phantom ships and superior mirages, where beams of light are bent, may have given rise to legends such as “The Flying Dutchman.” Their appearance frightened sailors and made them cringe. Adaptations of this story are manifold.

I’d like to make the assertion that Al-Maboren’s painting *Traumwelten* could also be understood as an superior mirage. If he had painted reflections, such as those in the canals of Venice, the rows of houses would have met at their foundation. His painting are “dis-reflected”, they do not show the typical sort of reflection with which we are familiar, but an aerial reflection, which is ill-omened and disturbing. The skyline of Frankfurt is standing on its head, because it is mirrored between two layers of

Septembertraum / The Dream of September, 2001, 116x140 cm

Urwald / Virgin Jungle, 1997, 64x83

gemalt hätte, die er beispielsweise in Venedig im Wasser gesehen hat, würden die Häuserreihen unten am Fundament aufeinandertreffen. Seine Bilder sind aber „verspiegelt“, sie zeigen nicht die Spiegelungen im Wasser, die wir kennen, sondern Luftspiegelungen, die beunruhigen. Die Frankfurter Skyline stünde also Kopf, weil sie während einer besonderen Wetterlage zwischen zwei Luftschichten gespiegelt würde. Al-Maborens Bilder sind also aus der Achse gedreht: Sie verhalten sich spiegelverkehrt zu unseren alltäglichen Erfahrungen. Sie sind verspiegelt: Links ist rechts, rechts links, oben unten und unten oben. Er zeigt, wie trügerisch die optische Wahrnehmung sein kann, und überlässt uns das Neugruppieren der visuellen Informationen.

In den Liedern *If Six Was Nine* und *Castles Made of Sand* besang Hendrix Luftspiegelungen. Er berichtete von Bergen, die plötzlich im Meer versinken. Hierbei könnte es sich ebenfalls um Fata Morganen handeln: Die Berge würden in einer Luftspiegelung untertauchen. Bezogen auf das Bild von Al-Maboren, hieße das, dass das, was wir sehen, eine Spiegelung im Himmel ist. Er dreht, um in Hendrix' Worten zu sprechen, die sechs auf den Kopf. Aus einer 6 wird eine 9.

Wir müssen die Augen offen halten, wenn wir erkennen wollen, was eine Spiegelung und was die Ursache dieser ist. Das, was in der Wüste wie ein See aussieht, ist eine Spiegelung des Himmels. Die Frankfurter Skyline steht zwar Kopf und sieht wie eine Fata Morgana aus, jedoch muss sie vorhanden sein, wenn wir sie als Spiegelung wahrnehmen können.

Dementsprechend sind die Tower auf Al-Maborens Bild Sinnbilder einer Hysterie, die durch optische Erscheinungen hervorgerufen werden. Wollen wir seine Malerei verstehen, müssen wir anerkennen, dass die optische Wahrnehmung auch „verbogen“ werden kann. Licht, so das Fermatische Prinzip, sucht sich wie elektrischer Strom den Weg des geringsten Widerstands. Das Licht, das in Europa so oft mit Erkenntnis gleichgesetzt wurde, sucht sich den einfachsten Weg durch die so oder so temperierten Luftschichten.

Al-Maborens Bilder sind keine Vorspiegelung falscher Tatsachen, sondern er hält uns sprichwörtlich einen Spiegel vor. Und, vielleicht waren es auch Fata Morganen, die den Wikingern vor mehr als einem Jahrtausend den Weg nach Westen, nach Amerika, gewiesen haben. Die Küsten Grönlands und die der Neue Welt erschienen, Überlieferungen zufolge, bereits aus einer Entfernung von ca. 200 Seemeilen am Himmel. Luftspiegelungen, so trügerisch sie auch sein mögen, können uns also auch den Weg weisen. In diesem positiven Sinn kann auch Zaki Al-Maborens Werk verstanden werden.

Gerald Geilert, Kassel, 23. August 2008

air, as occurs during special weather conditions. Al-Maborens paintings are thus twisted; they are an inversion of our daily experience. They are “dis-reflected”: left is right, right left, bottom top and top bottom. The artist shows how deceptive optical perceptions can be, and leaves the rearrangement of the visual information up to the viewer.

Komposition: Beschreibung eines Campingplatzes / Composition: Description of a Campsite, 1997, 80x60 cm

In the songs *If 6 Was 9* and *Castles Made of Sand* Hendrix sang about superior mirages. He describes mountains suddenly sinking into the sea. Whereby, he could also be speaking of superior mirages: The alleged mountains sink into a sea. If this were applied to the work of Al-Maboren, this would mean that what we see is a reflection in the sky. In Hendrix's words, he turns the six upside down. A 6 becomes 9.

In order to understand which is the reflection and what it's cause, we have to keep our eyes open. What looks like a lake in the desert, is a reflection of the sky. The Frankfurt skyline is inverted and looks like a mirage, but it must exist, in order for us to perceive it as a reflection.

Consequently, the towers in Al-Maborens painting are an allegory of a hysteria caused by visual perceptions. If we want to understand his art, we must recognize that visual perceptions may be “bent”. Light, according to Fermat's principle, like electricity, travels the path of least resistance. The light which in Europe is so often equated with cognition, takes the simplest path through layers of air with various temperatures.

Al-Maborens paintings are not willful misrepresentations; rather, they hold up a mirror to us. Perhaps superior mirages pointed the way west to America to the Vikings more than a millennium ago. The coasts of Greenland and the New World, according to tradition, appeared in the sky from as great a distance as 200 nautical miles. Superior mirages, as delusional as they can be, may potentially show us the way. Zaki Al-Maborens work can also be understood in this positive light.

Der Stierkämpfer / The Bullfighter, 2000, 120x100 cm

Vogel / Bird, 2000, 105x105 cm

Geschichte eines Bildes

Anlässlich mehrerer Jubiläen der Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland im Jahr 2007 (120 Jahre Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, 50 Jahre Landwirtschaftliche Alterskasse, 35 Jahre Landwirtschaftliche Krankenkasse, 12 Jahre Landwirtschaftliche Pflegekasse sowie 100 Jahre Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt), wurde das Bild mit dem Titel *Agrikultur* 2006 als Auftragsbild gemalt.

Die verwendeten Farben wurden von Zaki Al-Maboren aufgrund ihrer symbolischen Bedeutung ausgewählt. So steht das Gelb für Licht, das Blau für Wasser und das Braun für die Erde. Auf diesen Urstoffen und Elementen basiert in der Interpretation des Künstlers jegliches Leben. Die dargestellten Blumen sowie das Obst und Getreide stellen einen direkten Bezug zur Landwirtschaft her. Die Bäume symbolisieren tragende Säulen, auf deren Kronen bedeutende Kulturdenkmäler der verschiedenen Verwaltungssitze der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland thronen. Die Natur trägt gleichsam die Kunst und im übertragenen Sinne auch Kultur und Gesellschaft.

Eveline Richter M. A.
Kunsthistorikerin, Kuratorin
der Agricultura-Darmstadt

Zu sehen sind das Historische Landesmuseum und der Dom zu Speyer, die Darmstädter Waldspirale von Friedensreich Hundertwasser, die Ludwigskirche in Saarbrücken, der Darmstädter Hochzeitsturm, auch *Fünffingerturm* genannt, der Herkules in Kassel, das Deutsche Eck in Koblenz, der Mainzer Dom, die Porta Nigra in Trier und der Turm des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt (von links nach rechts). Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde das Bild als limitierter Kunstdruck mit einer Auflage von 300 handsignierten Exemplaren reproduziert und an hochrangige Gäste und

Freunde des Hauses verteilt. Außerdem schmückt es die Festschrift „Über 650 Jahre Soziale Sicherheit aus einer Hand“, die ebenfalls anlässlich des Jubiläums erstellt wurde.

History of a Painting

The painting entitled *Agrikultur* was painted on commission in 2006, to commemorate several anniversaries of the Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger (Social Insurance Provider for the Agricultural Sector) of Hessen, Rheinland-Pfalz and Saarland in 2007: 120 years Land- und forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Employer's Liability Insurance Association for the Agricultural and Forestry Sectors), 50 years Landwirtschaftliche Alterskasse (Pension Plan for the Agricultural Sector), 35 years Landwirtschaftliche Krankenkasse (Health Insurance for the Agricultural Sector), 12 years Landwirtschaftliche Pflegekasse (Nursing Care Fund for the Agricultural Sector), and 100 years of Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt (Non-profit Liability Insurance Institution) of Darmstadt.

Zaki Al-Maboren chose his colours for their symbolic value. Yellow stands for light, blue for water, brown for earth. Every form of life is based on these fundamental elements in the artist's interpretation. The painted flowers, fruit and grain represent a direct link to agriculture. The trees symbolise pillars, which carry significant cultural monuments linked to the various administrative centres of the Landwirtschaftliche Sozialversicherung Hessen, Rheinland-Pfalz and Saarland in their crowns. Nature bears up art, as it were, and in a sense, culture and society as well.

From left to right, the painting shows the Historical Museum of the Palatinate and the Speyer Cathedral, the Waldspirale in Darmstadt by

Friedensreich Hundertwasser, the Ludwigskirche in Saarbrücken, the Hochzeitsturm in Darmstadt, also known as *Five Finger Tower*, Kassel's Herkules statue, the Deutsches Eck in Koblenz, Mainz Chathedral, Trier's Porta Nigra, and the tower of the State Museum of Hessen in Darmstadt. As part of the festivities, the painting was reproduced in a limited edition of 300 hand-signed art prints and presented to high-ranking guests and friends of the institution. It also graces the Festschrift "Über 650 Jahre Soziale Sicherheit aus einer Hand" (Over 650 years of social security from one hand), that was written for the occasion.

Eveline Richter M.A., Art Historian, Curator *agricultura*-Darmstadt

L. Wilhelm Kins, LSV Hauptgeschäftsführer und Wilhelm Dietzel, Hessischer Minister für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz

Dr. Hans Helmut Horn, Geschäftsführer LSV HRS

Hans Wernher von Loewenstein, Aufsichtsratsvorsitzender Kurhessische Landbank und Dr. Ruth Wetzelschneidewitz, Vizepräsidentin Bundessozialgericht

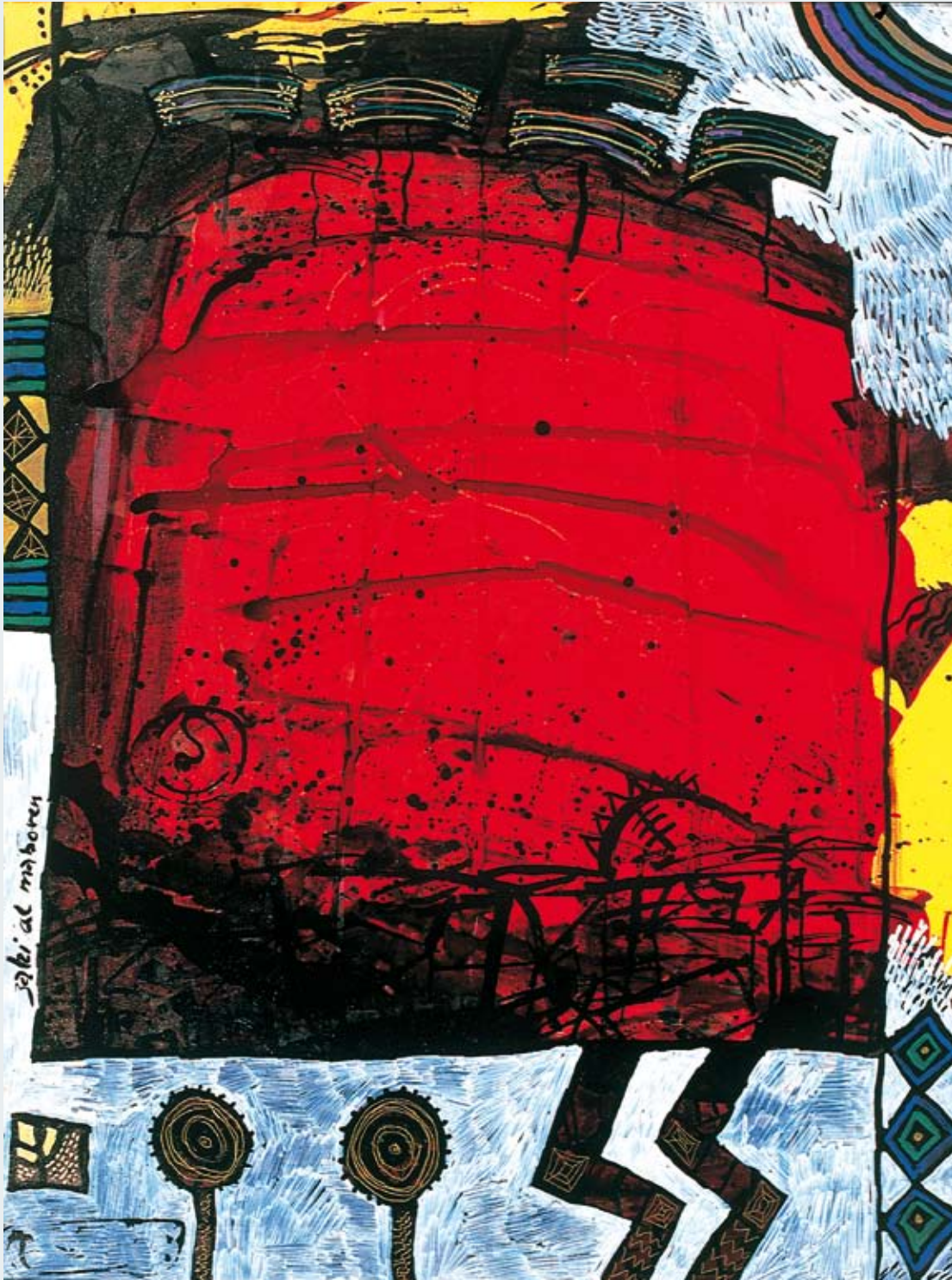
Ökonomierat Leo Blum, Vorstandsmitglied der LSV HRS und beim Bundesverband der Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau e. V.

Volker Jekel, Kasseler Bank; Martin Schmitt, Vorstandsvorsitzender Kasseler Bank; Reinhard Jäger, Kasseler Bank

L. Wilhelm Kins und Willi Berg, Personrat

Ohne Titel / No Title, 1997, 64x83 cm

Türwache 1 / Gate Wake 1, 2000, 60x80 cm

Mondo Novo,
2005, 50x50 cm

Irdische Schönheit und abgründige Tiefe

Der Zyklus *Venedig* von Zaki Al-Maboren

Wenn sich ein Künstler an Venedig wagt, dann hat er große Vorbilder. Seit der Barockzeit ist Venedig eines der wichtigsten Zentren der abendländischen Kunst. Die berühmtesten Maler, Bildhauer, Dichter und Musiker zog es nach Venedig, um dort zu arbeiten. Bellini, Tizian, Vivaldi, Wagner und nun auch Zaki Al-Maboren, ein Künstler, der die Kulturen Afrikas und Europas miteinander vereint. Ganz im Stil der venezianischen Maler dominiert auch in den Bildern von Zaki Al-Maboren Licht und Farbe.

Zaki Al-Maboren ist sich der großen Vorbilder spielerisch bewusst. Er lässt sich weder von der kunsthistorischen Bedeutung Venedigs noch von dessen klischeehaften Abbild beeinflussen. Er nimmt wie viele Künstler vor ihm die Atmosphäre der Stadt in sich auf und malt seine Sicht der Dinge: kunterbunte Vielfalt, sprühendes Leben, leuchtende Schönheit und geheimnisvolle Tiefe. Zaki Al-Maboren, dass sieht man

Earthly Beauty and profound Depth

The cycle *Venice* by Zaki Al-Maboren

When an artist looks to Venice, he has to compete with great predecessors. Venice has been one of the most important centres of western art since the baroque period. The most famous painters, sculptors, poets and musicians were drawn to live and work in the city: Bellini, Titian, Vivaldi, Wagner, and now Zaki Al-Maboren, an artist who bridges the cultures of Africa and Europe. As in the works of the Venetian painters, light and colour predominate in the paintings of Zaki Al-Maboren.

Zaki Al-Maboren is aware of these great predecessors in a playful way. He is affected neither by the art historical significance of Venice, nor by its clichéd image. Like many artists before him, he absorbs the

Martin Ganzkow
Kulturpädagoge,
Derneburg

auf den ersten Blick, ist von der Architektur der Stadt fasziniert. Er malt Häuser und Fassaden umgeben von dem tiefen Blau des Wassers. Seine Malerei ist kein bloßes Abbild der Stadt und es schwimmen auch keine Gondeln in seinen Bildern. Wie auf allen Arbeiten des afrikanischen Künstlers dominiert die Farbe in einer Leuchtkraft, die an sonnedurchschienene Fenstermalerei erinnert. Seine Bilder erhalten durch die Technik der Edding-Tusche Tiefe und Glanz, die das Herz erwärmen und die Augen erstaunen lassen.

atmosphere of the city and paints his own view of things: variety in brilliant colours, sparkling vivacity, glowing beauty and mysterious depth. It is evident at first glance that Zaki Al-Maboren is fascinated by the city's architecture. He paints houses and facades surrounded by the deep blue of the water. His works are not mere copies of the city, and there are no stereotypical gondolas floating across his paintings. As in all the African artist's works, colour dominates with a luminosity which is reminiscent of sunlight breaking through stained-glass windows. The Edding ink

Venedig – Verspiegelte Welt / Venice – Mirrored World or Playful World 2005, 75x40 cm

Die Häuserfassaden in den Arbeiten „Fassaden / Verspiegelte Welten“ sind gold glänzend in ein Licht getaucht, wie es die tief stehende Sonne manchmal zaubert. Die großflächige mit Rottönen verwobene Malerei ist von feinsten dunklen Strichen durchzogen, in der sich Architekturerelemente nebeneinander reihen: Türen, Fenster, Säulen und Dächer. Die Bilder sind flächig, ornamenthaft und grazil. Bei aller Akribie der Darstellung sind sie mit einer Leichtigkeit gemalt, die an schönste Kinderzeichnungen erinnern. Wollte Paul Klee nicht wieder lernen zu malen wie ein Kind? Zaki Al-Maboren hat sich die kindliche Unbeschwertheit immer bewahrt und sie in seine perfekt inszenierten Bilder integriert. Sie sind streng komponiert und dennoch märchenhaft verspielt.

technique lends his paintings a depth and glow, which warms the heart while astonishing the eye.

The house facades in “Facades / Mirrored World or Playful World” are steeped in a golden light, a magic the setting sun occasionally invokes. The large-scale paintings are interwoven with red tones and traversed by delicate dark lines, in which architectural elements are arranged side by side: doors, windows, pillars and roofs. The paintings are two-dimensional, ornamental and graceful. Despite the illustrations’ meticulousness, they are painted with the natural ease that brings a child’s best drawings to mind. Wasn’t it Paul Klee who said he wanted to learn how

Schaufenster / Showcase, 2005, 50x50 cm

Andere Bilder von Venedig wirken so, als hätte Hundertwasser hier gebaut. In „Schaufenster“ erhebt sich über unzählige Etagen ein Haus aus grünen, blauen und gelben Elementen, eine Architektur ohne gerade Linie. Dieses Spiel aus Formen und Farben könnte endlos weitergehen und würde niemals langweilig werden, weil es pure Lebendigkeit ausdrückt, auch wenn kein einziger Mensch auf diesem Bild zu sehen ist. Rechts und links geht die grüne Fassade langsam in ein tiefschwarzes Blau über, das die Helligkeit des Hauses noch mehr zum Strahlen bringt.

Wo das Leben pulsiert, ist der Tod meist nicht weit. Venedig ist auch das Symbol von Vergänglichkeit, das Zaki Al-Maboren in seinem Bild „Augenblick“ aufnimmt. Der Maler schaut von oben auf den Grundriss einer bunten Stadt, die von einem dunklen Strom zerteilt wird. Wieder einmal reihen sich Häuser an Häuser in einer unendlichen farbenfrohen Reihe. Der dicke Strom in der Mitte ist von ganz anderer Natur. Die fließenden dunkel-grün-blauen Flächen stehen in einem unheimlichen Kontrast zu den kleinen Strukturen des Häusermeeres. Aus den Tiefen des Flusses tauchen zwei riesige Gestalten auf, maskenhafte Gesichter mit schwarzen Körpern, die sich an die Bewegungen des Flusses anschmiegen. Hier bleibt die Zeit stehen und die Welt der irdischen Schönheit trifft auf den ewigen alles mit sich reißen den Wandel.

to draw like a child again? Zaki Al-Maboren has always retained a child-like lightheartedness, which he manages to integrate into his perfectly orchestrated pictures. They are mapped out with strict discipline, and yet fantastically playful.

Other paintings of Venice look as though Hundertwasser had been at work in the city. “Schaufenster” shows a house composed of green, blue and yellow elements, a construction without straight lines, rising countless storeys high. This interplay of shapes and colours could go on endlessly without becoming tedious, because it’s sheer liveliness, even without a single human being appearing on the scene. To the right and left, the green façade gradually melts into a deep black-blue, which further emphasises the brightness of the house.

In any place of pulsating life, death is not far off. Venice is also the symbol of transience that Zaki Al-Maboren incorporates in his painting “Augenblick”. The artist looks down from above on the outline of a colourful city, which is split apart by a dark stream. Once again, houses are strung together in an infinitely brightly-coloured row. The thick stream in the middle has a very different character. The flowing, dark green-blue expanse stands in eerie contrast to the little structures in the sea of houses. Two gigantic shapes rise up from the depths of the river, their faces like masks, their black bodies nestled to the movement of the river. Time comes to a standstill, and the world of earthly beauty meets the eternal change that carries everything with it.

Martin Ganzkow, Kulturpädagogik, Derneburg

Stadtplan / Town Planning, 2001, 75x100 cm

Friendly Gesture 1 and 2 and 3
Friendly Gesture 1 and 2 and 3,
2000, 75x100 cm

Mit André Bitter bei der Gestaltung der Bären in Berlin

Buddy Bär

Der Berliner Bär „Khartum“
ist auf Weltreisen

Berlin 2000 und 2003. Istanbul, 2004, 2005. Hong Kong 2004. Kitzbühel 2004. Tokio, 2005. Seoul, Wien, Sydney und Berlin 2006. Jerusalem und Kairo 2007. Stuttgart und Warschau 2008. Die Reise endet in New York.

Der große Bär trägt den Namen Derwisch. Die Derwische sind Anhänger mystischer Rituale. Sie sind ein Teil der Sufi-Bewegung und für ihren ekstatischen Tanz und die auffällige Bekleidung bekannt. Die Idee der Derwisch-Bewegung ist der politische Protest durch die Verweigerung des Haarrasierens und das Tragen bunter selbstgenähter Kleidung aus Stoffresten. Die Kleidung wird aus verschiedenen farbigen Stoffresten zusammengesetzt und bei den Zeremonien getragen. Ihre Tanzbewegungen sind eine Mischung aus islamischen und afrikanischen Ritualtänzen.

Ich habe mich für die Derwische entschieden, weil sie die Vielfalt der sudanesischen Gesellschaft mit ihren über 100 verschiedenen Stämmen, mit ihren unterschiedlichen Sprachen, Ritualen und Glaubensrichtungen symbolisiert.

Mia Farrow
mit Derwish

The Buddy Bear "Khartoum" is on World Tour

Berlin 2002 und 2003. Kitzbuehl, Istanbul and Hong Kong 2004. Tokyo and Seoul 2005. Vienna, Berlin and Sydney 2006. Jerusalem and Cairo 2007. Warsaw and Stuttgart 2008, at the end NewYork.

The big bear is called Derwish. Dervishes are followers of mythical rituals. They are part of the Sufi movement and known for their ecstatic dance and their striking clothes.

The idea of the dervish movement is the political protest through refusing to shave and wearing colourful self-made clothes made from rags. The clothes are put together from different colourful rags and are worn during ceremonies. Their dance moves are a mixture of Islamic and African ritual dances. I've chosen the dervishes because they reflect the variety of the Sudanese society with its over 100 different tribes, its different languages, rituals and religions.

Zaki Al-Marboren, Kassel

Exzellenz Ahmed J. Abdul-Karim Botschafter des Sudans und Abdelrahim Siddig, Informationsattaché

Daniel Coats U.S. Botschafter Berlin, Ahmed J. Abdul-Karim Botschafter des Sudans und Abdelrahim Siddig Informationsattaché

Eva und Dr. Klaus Herlitz, Initiatoren
der Buddy Bär Show auf dem
Bebelplatz in Berlin

Kaaba – Das eckige Haus

Die möglichen Assoziationen sind vielfältig: so ist das Gebäude, das hier zu einem mehrdeutigen Kunstobjekt wurde, im Kasseler Volksmund als „Tempel“ bekannt, genauer noch als „Kunsttempel.“ Und zur *documenta 12* verhing Zaki Al-Maboren diesen Kunsttempel mit schwarzem, winddurchlässigem und feuerfestem Tuch, das über ein rechteckiges Gerüst gegangen dem Gebäude das Aussehen der Kaaba, dem zentralen Heiligtum des Islams, gab. Die Kaaba war schon in der vorislamischen Zeit Zentrum von Pilgerfahrten, und dieser Aspekt der Pilgerfahrten ist wohl auch wichtiger als die Verbindung zum Islam. Durch die Assoziation mit religiösen Wallfahrten, die hier mit der *documenta* in Verbindung gebracht werden, stellt sich die Frage, ob die moderne Kunst in der zeitgenössischen Kultur die Rolle der Religion übernommen hat und die großen Kunstausstellungen eben die Funktion des Rituals einer Pilgerfahrt erfüllen. Die sinnstiftenden und die sozialen Dimensionen der religiösen Pilgerfahrten lassen sich tatsächlich relativ mühelos auf die kulturellen Kunstpilgerfahrten übertragen. Die Kaaba verkörpert damit durch die imma-

nente Verbindung zur vorislamischen Periode einen zentralen Aspekt des kulturellen Gedächtnisses, nämlich die sich über Jahrhunderte erstreckende Aussagekraft von Ritualen und Symbolen.

Dieses Thema, besonders den Bezug von Gegenwart und Vergangenheit, spricht auch eines der Leitmotive der *documenta* an. „Ist die Moderne unsere Antike?“ heisst es dort; bei Zaki Al-Maborens Kunstwerk windet sich dieser Satz auf Arabisch in mehrfacher Wiederholung um das verhüllte Gebäude. „Hal hadaratuna al-mu’asiratu hiya asalatuna?“ ist in arabischer Schrift auf dicker Plastikplane (42 m lang, 90 cm hoch) gedruckt. Der arabische Satz ist allerdings keine direkte Übersetzung des *documenta* Leitmotives, denn in dem Wort „asala“ steckt noch viel mehr, steckt „Herkunft,“ „Authentizität“ und „Ursprung.“ Damit ist eine Dimension verstärkt, die sowohl in der Kaaba als auch dem Kasseler Kunsttempel angelegt ist, nämlich die Verbindung von verschiedenen Kulturen und die Aufnahme der Symbole einer früheren Stufe in die nächste Phase einer Kultur. Zaki Al-Maboren ist es gelungen, den Kassler Kunsttempel zu verfremden und das Gebäude zugleich symbolisch zu vertiefen. Das Werk wirft Fragen auf bezüglich der Funktion von Kunst in der modernen Gesellschaft, der zeitlichen und transkulturellen Kontinuität des Rituals und der Affinität von Kunst und Religion.

Das Projekt „kaaba“ wurde in Kooperation mit dem Verein zur Förderung von Kunst und Literatur e. V. und dem Kunsttempel durchgeführt. Für das Konzept, die Planung und Ausführung des Projektes erhielt Zaki Al-Maboren im September 2007 den Förderpreis der Dr. Wolfgang Zippel Stiftung, der vom Kulturamt der Stadt Kassel vergeben wird.

Die Arbeit war vom 13. Juni bis zum 8. Juli 2007 zu sehen.

Dr. Nina Berman, Professor of Comparative Studies, The Ohio State University

Kaaba – The Square House

This project elicits multiple associations: the building, which Zaki Al-Maboren transformed into an artwork, is known in Kassel as “temple,” more exactly, the “temple of art.” During the twelfth *documenta*, Al-Maboren covered this temple of art with wind-permeable and fire-resistant black cloth, which was draped over a rectangular scaffolding, making the building resemble the Kaaba, the central sanctuary of Islam. Already during pre-Islamic times the Kaaba was the centre of pilgrimages, and the aspect of “pilgrimage” is essentially more important to understanding the artwork than the connection to Islam. The association with religious pilgrimages, which the work implicitly relates to the *documenta*, raises the question whether in contemporary culture modern art has taken over the role of religion, and whether the big art exhibits fulfill the function of the pilgrimage ritual. And indeed, the ethical and social dimensions of religious pilgrimages are relatively easily transferred onto the cultural pilgrimages of art. The Kaaba thus embodies through its immanent connection to the pre-Islamic period a central aspect of cultural memory, particularly the transhistorical signifying power of rituals and symbols.

This topic, especially the relationship between present and past, is also evoked by one of the leitmotifs of the *documenta*, namely the phrase “Is our modernity our antiquity?” Zaki Al-Maboren’s artwork displays this sentence in Arabic in successive repetition around the veiled building. “Hal adaratuna al-mu’asiratu hiya asalatuna?” is printed in Arabic script on thick, hard plastic (42 meters long, 90

centimeters tall). The Arabic phrase, however, is not a direct translation of the *documenta* leitmotif; rather, the word “asala” contains additional dimensions as it evokes “descent,” “authenticity” and “origin.” This aspect enforces a dimension contained in both the Kaaba and the temple of art, namely the interconnectedness of different cultures and the transmission of symbols from an earlier period into the next phase of a culture.

Zaki Al-Maboren succeeded in alienating Kassel’s temple of art and simultaneously deepening the building’s meaning. The work raises questions about the function of art in modern society, the historical and transcultural continuity of ritual, and the affinity of art and religion.

The project “kaaba” was carried out in cooperation with the “Society for the Promotion of Art and Literature” and the “Kunsttempel.” Zaki Al-Maboren was honored for concept, planning and execution of the project with the prize of the Dr. Wolfgang Zippel Stiftung, which was awarded in September 2007 by the Kulturamt der Stadt Kassel.

Dr. Nina Berman, Professor of Comparative Studies, Ohio State University

The project was on display from June 13 to July 8, 2007.

Carambolage

Carambolage war der Titel eines Kunstprojekts, das während des Sommers 2001 im Kasseler Kunsttempel stattfand. Viermal luden ortsansässige Künstler Kunstschaffende von außerhalb ein, um mit ihnen den White Cube des ehemaligen Torhäuschens zu bespielen. Zaki Al-Maboren arbeitete mit der Performance-Künstlerin Anja Kersten aus Heidelberg zusammen. Er filmte sie von einem festen Standpunkt aus, während sie einen kargen Raum von links nach rechts, von rechts nach links oder von vorn nach hinten durchquerte. Eine weitere Bildsequenz erzeugte er, während die Künstlerin den Raum kreisförmig durchlief. Diese Aufnahmen erinnern z.B. an die Videoperformances von Bruce Naumann, der von einer Ecke eines auf den Boden gezeichneten Quadrats in eine andere sprang und dadurch mit seinen Bewegungen den buchstäblichen Raum vermaß.

Al-Maboren produzierte vier Filmabschnitte, die er als Loop abspielen konnte. Diese Endlosschleifen liefen, von einem Zufallsgenerator gesteuert, an unvorhersehbaren Stellen vor oder zurück. Wie auf den Fotos zu erkennen ist, standen die Monitore in der Ausstellung auf weißen Sockeln. Vor den für heutige Verhältnisse relativ kleinen Monitoren waren horizontal Bilderrahmen angebracht, in denen sich neben dem technisch erzeugten »Bewegt看ild« jeweils zwei mit einem digitalen Bildbearbeitungsprogramm verfremdete Videoprints von Kerstens Performance befanden. Die Position der Monitore variierte innerhalb der vier multimedialen Triptychen, die entsprechend den vier Filmaufnahmen im Ausstellungsraum aufgestellt worden waren.

Durch die Gleichzeitigkeit der Medien wurde die Aufmerksamkeit der Betrachter auf die Unterschiede der zwei bildgebenden Verfahren gelenkt. Häufig ließ sich der Impuls beobachten, darauf zu

warten, dass sich eine Deckungsgleichheit zwischen Videoaufnahme und einem der beiden Standbilder ergab. Jedoch wurde diese Erwartungshaltung oftmals enttäuscht. Wenn Kersten von links ins Bild lief, konnte es vorkommen, dass sie plötzlich denselben Weg rückwärts zurücklegte, bevor sie die Position innerhalb des Bildrahmens einnahm, die sich der Betrachter erwünscht hatte. Inspiriert durch diese Enttäuschung, mag manch ein Besucher über das Verhältnis zwischen bewegtem Bild und grafischer Darstellung sinniert haben. Al-Maboren problematisiert also nicht nur die Ästhetik von Künstlervideos. Er hinterfragt mit dieser Arbeit ebenfalls unsere Vorstellung von Raum und Zeit.

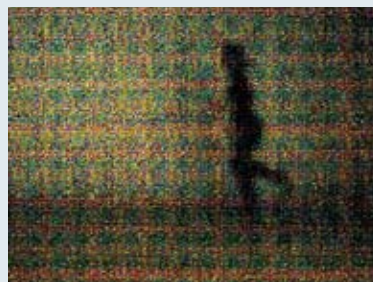
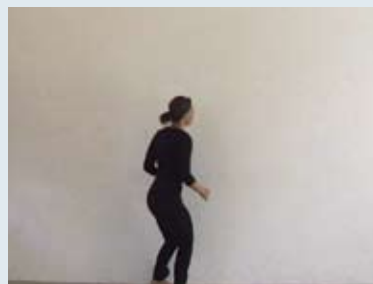
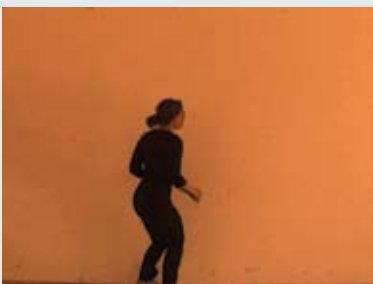
Carambolage

Carambolage, the French word for collision, was the title of an art project, which took place in Kassel's Kunsttempel during the Summer of 2001. On four occasions, local artists invited artists from other cities to create works with them for the small, former gatehouse's white cube. Zaki Al-Maboren worked together with the performance artist Anja Kersten from Heidelberg. He filmed her from a fixed position, while she crossed a barren room from left to right, right to left or from front to back. He filmed a further sequence of the artist running circles around the room. These pictures remind one, for example, of the video performances of Bruce Naumann, who measured literal space with his movements by jumping from one corner of a square drawn on the ground, to another.

Al-Maboren produced four film clips, which he could play as loops. These infinite loops, which were controlled by a random generator, were unpredictably played forwards or backwards. The monitors stood on white pedestals for this exhibition, as can be seen on photos. The relatively small monitors, by today's standards, had picture frames horizontally mounted in front of them. Al-Maboren had placed next to each of the technically generated "moving pictures" two stills of Kersten's performance, which were distorted with a digital image manipulation program. The position of the monitors varied within the four multimedia triptychs.

Through the simultaneity of both media, the attention of the viewer was directed towards the difference between the two imaging techniques. Often one would heed to the desire to wait for a congruence between the video and one of the two stills. However this expectation often ended in frustration. If Kersten walked into the frame from the left, then it could happen that she would suddenly take the same route backwards, before she took the position within the picture frame which the viewer had desired. Inspired by this disappointment, some viewers might have pondered the relationship between moving pictures and graphical representations. Al-Maboren thus not only problematises the aesthetics of video art. He also questions our concept of space and time.

Dr. Gerald Geilert, Kunstwissenschaft, Kassel

Trink / Drink, 2003, 30x22 cm

OPERATION „grün“ – Who are You?

Grün waren die ersten Fernsehbilder, die uns von den Kriegsschauplätzen im Irak oder aus Afghanistan erreichten. Die mit extrem lichtempfindlichen Kameras aufgenommenen Videos zeigten, wie feindliche Stellungen unter Beschuss genommen wurden. Zu sehen waren nur die Flugbahnen der Raketen und Geschosse. Die Orte, an denen sie einschlugen, bekamen wir, wenn überhaupt, erst geraume Zeit später zu sehen.

2003 stand auf der Einladung zur Ausstellung *OPERATION „grün“*, dass der Kunsttempel zum „Schutzraum“ erklärt worden sei. Im dunklen Keller des zum „Schutz der Bevölkerung“ eingerichteten „Quartiers“ blitzten rote Positionslichter, die wir von Flughäfen kennen. Durchbrochen wurde die vorherrschende Dunkelheit nur – abgesehen von den Blitzen, die den Raum nicht permanent erhellten – durch die Lichtkegel von Arbeitslampen, die zur Seite mit einer roten, lichtdurchlässigen Folie verblendet worden waren. Den Besuchern blieb kaum eine andere Möglichkeit, als die Umgebung mit dem Lichtstrahl dieser Lampen zu erkunden. Was sie vorfanden, waren von Zaki Al-Maboren grafisch überarbeitete Fernsehbilder, auf denen beispielsweise der lachende Verteidigungsminister der USA, Donald Rumsfeld, beim Besuch der amerikanischen Streitkräfte zu sehen war.

Dieses Bild gehört zu Al-Maborens Serie *Imperative Werte*, deren einzelne Elemente der Künstler mit den Titeln *Guck*, *Trink* und *Lach* bedacht hatte. Sicherlich wollte er den Besucher nicht dazu ermuntern, mit Rumsfeld mitzulachen. Ganz im Gegenteil sollte dem Betrachter das absurde Verhalten des Ministers bzw. die von ihm verbreitete Kriegshysterie bewusst werden. „Who are You?“ war die Frage, die die Ausstellungsbesucher stellen sollten.

OPERATION “green” – Who are You?

The first pictures that came to us on television from the battlefields of Iraq or Afghanistan were green. The videos, recorded with night-vision cameras, showed how enemy positions were being bombed. All that could be seen were the flight paths of the missiles and projectiles. Only much later, if at all, did we get to see the places they had struck.

The invitation to the exhibit *OPERATION “green”* in 2003, declared that the Kunsttempel had been designated a “safe area”. In the dark basement of the “quarters”, which had been established to “protect the population”, the red marker lights we know from airports blinked. The darkness was only penetrated – other than by the blinking, which didn’t permanently illuminate the room – by the cones of light from work lamps, whose sides were covered with red colour filters. The visitor hardly had any other choice but to explore the environment with the light from these lamps. What they found were television pictures that were graphically reworked by Zaki Al-Maboren, which showed, for example, the U.S. Secretary of Defense, Donald Rumsfeld, laughing during a visit to American soldiers.

This picture belongs to Al-Maboren series *Imperative Werte (Imperative Values)*, whose individual elements were entitled *Guck (Look)*, *Trink (Drink)* and *Lach (Laugh)* by the artist. Of course he did not want to encourage the visitors to laugh with Rumsfeld. To the contrary, the viewers should have become aware of the absurd behav-

Guck / Look, 2003, 30x22 cm

Diese Frage wird andernorts denjenigen gestellt, die in den nahezu rechtsfreien Raum Guantanamo überstellt werden. Und genau auf diese Frage nach der Identität der Häftlinge zielte Al-Maborens zweite Arbeit ab. Symbolisch hatte Al-Maboren Masken in kleine Holzkästchen gesperrt, die an der Oberseite mit einer weiß besprühten Glasscheibe versehen waren. Wollte der Besucher die Identität des hinter diesem Interface verborgenen Unbekannten kennenlernen, musste er sich des ausgelegten Schleifpapiers oder eines Spachtels bedienen, um die Oberfläche von der anonymisierenden Farbschicht zu befreien. Insgesamt ist die Aktion *Who Are You?* als Plädoyer dafür zu verstehen, aufeinander zuzugehen, sich miteinander auszutauschen und nicht nur an der Oberfläche zu kratzen.

Dr. Gerald Geilert, Kunstwissenschaft, Kassel

our of the Secretary and of the war hysteria he spread. "Who are You?" was the question that the exhibition visitors should ask.

This question is put elsewhere to those who are brought to Guantanamo, an area practically outside of the law. And, the question of the identity of the prisoners is exactly what Al-Maboren's second work aims at. Al-Maboren symbolically stuck masks in small wooden boxes, which were covered on top with a pane of glass that was sprayed white. If the visitor wanted to find out the identity of the stranger hidden behind this interface, then they had to use the supplied sandpaper or file to remove the anonymising layer of colour from the surface. All in all, *Who Are You?* is to be understood as a plea, to come together, to communicate with one another and not only to scratch the surface.

Guck / Look, 2003, 30x22 cm (Detail)

eed 2008

Mitgestalter einer neuen Weltkultur

Ein bedeutender Teil der Arbeit Zaki Al-Maborens ist pädagogischer Art. Er besteht in einer Reihe von Projekten und Workshops für Erwachsene, Jugendliche oder Kinder, bei denen die Teilnehmer eine gestalterische Aufgabe gemeinsam bearbeiten.

Beispiele aus den Workshops:

Zaki Al-Maboren geht die Aufgabe stets praktisch und improvisierend an: im Projekt „Lebenswelten“ der Albanische Schule Göttingen im Jahr 2000 (ein Expo2000 Projekt) arbeitete er mit den Kindern in der ersten Ferienwoche. Er ließ sie für jeden Erdteil ein Tierbild entwerfen und in Lebensgröße ausschneiden und bemalen.

Beim Theologieseminar der Dienste in Übersee (DÜ) und Evangelischer Entwicklungsdienst (eed), das in ähnlicher Art seit 1997 alljährlich im Haus am Schüberg in Ammersbeck bei Hamburg stattfindet, gestaltete er Textilbilder mit Teilnehmern verschiedener Religionen, christlich, islamisch und hinduistisch.

1998 vermittelte er während der Projektwoche der Gesamtschule Leopoldshöhe in Bad Salzflun das Lebensgefühl am afrikanischen Fluss durch Medien wie Dias, Fotos und Filme vom Leben am Nil und ließ die Schüler Stempel anfertigen, mit denen sie Stoffbahnen als Wandbilder bedrucken und danach ausmalen konnten.

Das Projekt „Bären der Nationen“ aus dem Jahr 2006 ist international. Fast alle Länder der Erde wählten eine Künstlerin oder einen

Co-creator of a New World Culture

A significant part of Zaki Al-Maboren's work is pedagogical in nature. It consists of a series of projects and workshops for adults, teens and children, in which the participants work together to complete a creative task.

A few examples from the workshops:

Zaki Al-Maboren always approaches his task in a practical and improvisational way: For the project "Lebenswelten" of the Albani School in Göttingen (an Expo2000 project) he worked with children in their first week of vacations. He had the children design, cut out and colour a life-sized animal picture for each part of the world.

During the theological seminar of the Overseas Service (DÜ) and the Church Development Service (eed), which has taken place annually since 1997 in the Haus am Schüberg, in Ammersbeck near Hamburg, he designed textile graphics with the participants of different religions, Christian, Muslim and Hindu.

For the project week of the Leopoldshöhe Comprehensive School, Bad Salzflun, in 1998, he conveyed a sense of life along the river Nile, in a multimedia presentation involving slides, photographs and films. He then had the pupils

Prof. Hans Bauer,
Kunsthochschule
Kassel

Abani Schule, Expo 2000

Künstler aus, die sich in einer grossen Halle in Berlin trafen und jeweils eine Bärenfigur von 2 Meter Höhe bemalten. Für den Sudan wurde Zaki Al-Maboren ausgewählt. Die fertigen Plastiken wurden in großen Städten der Welt ausgestellt und als Miniatur-Repliken verkauft.

Das Projekt „o.camp08“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Kultusministerium und der Deutschen Kinder und Jugend Stiftung (dkjs). Dabei arbeitete Zaki Al-Maboren in mehreren Jahrgängen mit. Jugendliche aus 9 Klassen, ausgewählt aus verschiedenen Schulen, gestalteten große plastische Objekte und entwickelten bildliche Freizeitspiele.

Zaki Al-Maboren berichtet, mit welcher Begeisterung und mit welchem gegenseitigen Verständnis Menschen verschiedener Kulturen, Religionen und Sprachen bei künstlerischen Arbeiten zusammenfinden. In einer Welt; die immer dichter zusammenwächst, ist die Schaffung einer Weltkultur unerlässlich. Diese erlaubt das schöpferische Zusammenleben der Menschen verschiedener Herkunft. Sie erlaubt den Austausch von Gedanken und Gefühlen mit den Mitteln der Bilder und Plastiken, der Musik, des Tanzes und der Sprache, und sie umfasst und gestaltet die Rechte und Pflichten, die Verhaltensweisen und Umgangsformen aller Menschen.

Nur durch eine Weltkultur können die gewaltigen Kräfte, die Wissenschaft und Technik freigesetzt haben, gezügelt werden. Das betrifft nicht nur die Kräfte der kriegerischen Zerstörung sondern auch die der friedlichen Produktion, die unsere Umwelt, Klima, Weltmeere, Urwälder, Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt in Gefahr bringen.

Eine Weltkultur ist unerlässlich, wenn die Erde nur für das nächste Jahrtausend noch bewohnbar bleiben soll. Wege zu ihrer Gestaltung zeigen uns die Künste und Künstler wie Zaki Al-Maboren.

fabricate stamps, which they used to print murals made of fabric panels that were then coloured.

The project “United Buddy Bears” in 2006 was an international venture. Nearly every country in the world designated an artist to meet in a vast hall in Berlin and paint a two-metre bear statue each. Zaki Al-Maboren was chosen to represent Sudan. The finished statues were exhibited in major cities of the world, and sold as miniature-replicas.

The project “o.camp08” was the outcome of a collaboration with the Ministry of Culture of Hessen and the German Children and Youth Foundation (dkjs). Zaki Al-Maboren worked with several age-groups, as children and teens from nine forms, chosen from various schools, produced large sculptures and developed pictorial games.

Zaki Al-Maboren has seen people of different cultures, religions and languages draw close to each other, showing both enthusiasm and mutual understanding while working together on an artistic project. The development of a world culture is indispensable in a world that, figuratively speaking, is continually growing smaller. It is a sense of world culture which allows people of different backgrounds to live together in creative harmony. It facilitates the exchange of ideas and emotions through pictures and sculptures, music, dance and language, and it embraces and shapes rights and responsibilities, behavioural and social norms relevant to all.

The powerful forces which have been unleashed by science and technology can be harnessed only by means of a world culture. This applies not only to the forces of war, but also to the destruction caused by peaceful productivity, which endangers our environment, climate, oceans, rain forests, and the rich variety of animal and plant life in the world.

o.camp08

A world culture is of vital importance, if our planet is to remain habitable even for the next millennium. The arts and artists like Zaki Al-Maboren show us ways towards its creation.

eed 2008

Von Kultur und Natur 2 / From Culture and Nature 2, 2008, 100x75 cm

Von Kultur und Natur 1 / From Culture and Nature 2, 2008, 100x75 cm

Ausstellung bei der Frierich-Ebert-Stiftung. Dr. Ashol Deng Botschafter des Sudans; Dr. Rosemarie Höll, Internationes; Gerhard Stümpfig, Leiter des Forschungsinstitut FES

Dr. Ghazi Salah Eldien

Freunde des Künstlers werben für Zaki Al-Maborens Ausstellung in Lübeck

Überreichung des Förderpreises der Dr. Wolfgang Zippel Stiftung

Eine Kursteilnehmerin und Frau Kielmann, Leiterin des Goethe-Instituts Rothenburg

Annette Stapel, Leiterin des Goethe-Instituts und Tagesthemensprecherin Dagmar Berghoff eröffnen die Ausstellung in Hamburg

Eröffnung der Ausstellung *Farbenklang* in der Galerie 108 in Kassel

Im Gespräch mit dem niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur, Thomas Oppermann im Glashaushaus, Derneburg

Ausstellung bei Gerhard Wagner in Kassel. Herr und Frau Wagner und Andrea Kellner.

Jakaya Mrisho Kikwete, Präsident von Tansania bei der Besichtigung der Ausstellung in Bonn 1997

Ausstellung im Marienkrankenhaus in Kassel. Prof. Dr. Martin Konermann, Dr. Gerald Geilert und Anne-Kathrin Auel

Ausstellung der LSV zur Museumsnacht in Speyer

Zaki Al-Maboren

- 1959 geboren in Artul, Sudan
- 1983 Absolvent des Fachbereiches Graphik Design (BA),
College of Fine and Applied Art, Khartum
- 1987 Sprachkurs beim Goethe-Institut Iserlohn
- 1993 Magister Artium Kunstwissenschaften, Universität Kassel
Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung.
- 2005 Einer der Gewinner *Kassel gewinnt*; Ideen zur
Bewerbung Kassels als Kulturhauptstadt Europas
- 2007 Förderpreis der Dr. Wolfgang-Zippel-Stiftung der
Stadt Kassel
- Seit 1993 Freischaffender Künstler mit Atelier im Kunsttempel
Lebt und arbeitet in Kassel, verheiratet, 2 Kinder

Zaki Al-Maboren

- 1959 born in Artul, Sudan.
- 1983 Bachelor of Arts in Graphic Design, College of Fine
and Applied Art, Khartoum
- 1987 Language course at the Iserlohn Goethe Institute.
- 1993 Magister Artium in Art History, University of Kassel
Scholarship from the Friedrich Ebert Stiftung.
- 2005 One of the winners of "Kassel gewinnt" Ideas for
Kassel's bid to become European Capital of Culture
- 2007 Awarded the development grant of the Dr. Wolfgang
Zippel Stiftung of the City of Kassel
- since 1993 Freelance artist with an atelier in the Kunsttempel
Lives and works in Kassel, married, two children

Solo exhibits (Selection)

Iwalewa House of the University of Bayreuth;
Mündener Kulturring, Hann. Münden Town Hall;
Gallery of the Research Institute of the FES, Bonn
and Munich; Reinbeck Castle, Hamburg.

1998–2003 Galerie am Parktheater, Goethe Institute and the
City of Iserlohn

"Dein Land mit meinen Augen", Goethe Institute
Inter Naciones, Hamburg

International Goethe Institut Rothenburg
and Göttingen

Einzelausstellungen (Auswahl)

Iwalewa-Haus der Universität Bayreuth; Mündener Kulturring; Rathaus Hannovers Münden; Galerie des Forschungsinstituts der FES, Bonn und München; Schloss Reinbeck, Hamburg;

1998–2003 Galerie am Parktheater, Goethe-Institut und Stadt Iserlohn

Dein Land mit meinen Augen, Goethe-Institut Inter Nationes, Hamburg

Goethe-Institut Inter Nationes Rothenburg und Göttingen

2000/2003 *Kulturfiture*, Rathaus Lohfelden

2006 Karl-Branner-Halle, Rathaus Kassel

2006/2007 *Agri cultura*, Kassel, Speyer, Saarbrücken, Darmstadt

1998–2008 Glashaus, Derneburg

Gruppenausstellungen (Auswahl)

1997 *Zeitgenössische sudanesishe Kunst*, Kunstsalon, Köln

1999 *Kunst im Exil*, Galerie im Artium CCS, Suhl

Schweizer Künstlermesse '99, St. Gallen, Schweiz

1999–2000 *Eu-MAN, Turku*, Herbst Salon, Stoa Cultural Centre, Helsinki, *pARTicipation* zu Helsinki Europäische-Kulturhauptstadt

2005 *Das letzte Hemd für Herkules*, Kassel

2001–2007 *Carambolage, Schutzraum, Kaaba, Das Eckige Haus*, Kunsttempel Kassel

seit 2003 *Buddy Bären* UNESCO Begleitung der Buddy World Tour

2000/2003 "Kulturfiture", Lohfelden Town Hall

2006 Karl Branner Hall, Kassel City Hall.

2006/7 "Agri cultura" Kassel, Speyer, Saarbrücken, Darmstadt

1998–2008 Glashaus, Derneburg

Group exhibits (Selection)

1997 *Contemporary Sudanese Art*, Kunstsalon, Cologne.

1999 *Kunst in Exil*, Gallery in the Atrium of the CCS, Suhl

1999 *Schweizer Künstlermesse '99*, St. Gallen, Switzerland

1999–2000 *Eu-MAN, Turku*, Autumn Salon, Stoa Cultural Centre, Helsinki

pARTicipation", For Helsinki, European Cultural Capital 2000

Das letzte Hemd für Herkules, Kassel

2001–2007 *Carambolage, Schutzraum, Kaaba – das Eckige Haus* Kunsttempel, Kassel

Buddy Bears for UNESCO

Since 2003 Accompanying the *Buddy Bears World Tour* show

Dialog der Kulturen, Hameln Town Museum
Language of colours, Alanus University of Art in Alfter Castle

moving cultures, Erlangen, Nuremberg, Fürth and Schwabach

Farafina, Gallery Nord Bezirkamt Mitte, Berlin Tiergarten

Dialog der Kulturen, Museum Stadt Hameln
Language of colours, Alanus Kunsthochschule im
Schloß Alfter

moving cultures, Erlangen, Nürnberg, Fürth und
Schwabach

Farafina, Galerie Nord im Bezirk Mitte-Berlin
Art over the City, Gallery of Czech Culture, State
Castle of Cesky Krumlov

2007/8 *Art vor Ort „Kassel international“*, Kunstforum-UPK
Kassel

2009 Ausstellungen, Workshop und Vorträge in Rashid Diab
Arts Centre, Khartum-Sudan

Auswahl bisheriger Ankäufe

Die Arbeiten befinden sich in Privatsammlungen in Deutschland, USA, Schweiz, Saudiarabien, Italien und Sudan. Außerdem bei Institutionen wie: Friedrich-Ebert-Stiftung; Asea Brown Boveri AG, ABB; Buddy Bär GmbH; Fehr GmbH; Sippel Holzbau, Plansecure; Westermann Gerüstbau; Immunolab GmbH; Dittmar Westhelle; Assenmacher; Zwingmann & Partner; Goethe-Institut-Göttingen; Boston Consulting Group-Stuttgart; Unternehmens-Club Oberfranken-Bayreuth und Iwalewa; Haus der Universität BayreutherKeramchemie, Siershahn; Landwirtschaftliche Sozialversicherung, Darmstadt; Rading Transporte

ART OVER THE CITY in the Gallery of Czech Culture
at the State Castle of Cesky Krumlov

2007/8 *Art vor Ort „Kassel Kassel international“*,
Kunstforum-UPK Kassel

2009 Exhibition, Workshop and Lectures by Rashid Diab
Arts Centre in Khartoum-Sudan

Selected buyers

Works are found in private collections in Germany, the USA, Switzerland, Saudi Arabia, Italy and Sudan. As well as institutions, such as: Friedrich-Ebert-Stiftung; Asea Brown Boveri AG ABB; Buddy Bär GmbH; Fehr GmbH; Sippel Holzbau, Plansecure; Westermann Gerüstbau; Immunolab GmbH; Dittmar Westhelle; Assenmacher; Zwingmann & Partner; Goethe-Institut-Göttingen; Boston Consulting Group-Stuttgart; Unternehmens-Club Oberfranken-Bayreuth und Iwalewa; Haus der Universität BayreutherKeramchemie, Siershahn; Landwirtschaftliche Sozialversicherung, Darmstadt; Rading Transporte

IMPRESSUM

Redaktion: Dr. Gerald Geilert

Autoren: Prof. Hans Bauer, Prof. Dr. Nina Bermann,
Martin Ganzkow, Dr. Gerald Geilert, Eveline Richter,

Übersetzung: Prof. Dr. Nina Bermann, Buddy Bär
GmbH, Dr. Ruth Horie, Rob Homsy,

Titelbild: Verspie(ge)lte Welten 3
Mirrored World or Playful World 3, 2005,
100x100 cm

Fotonachweise:

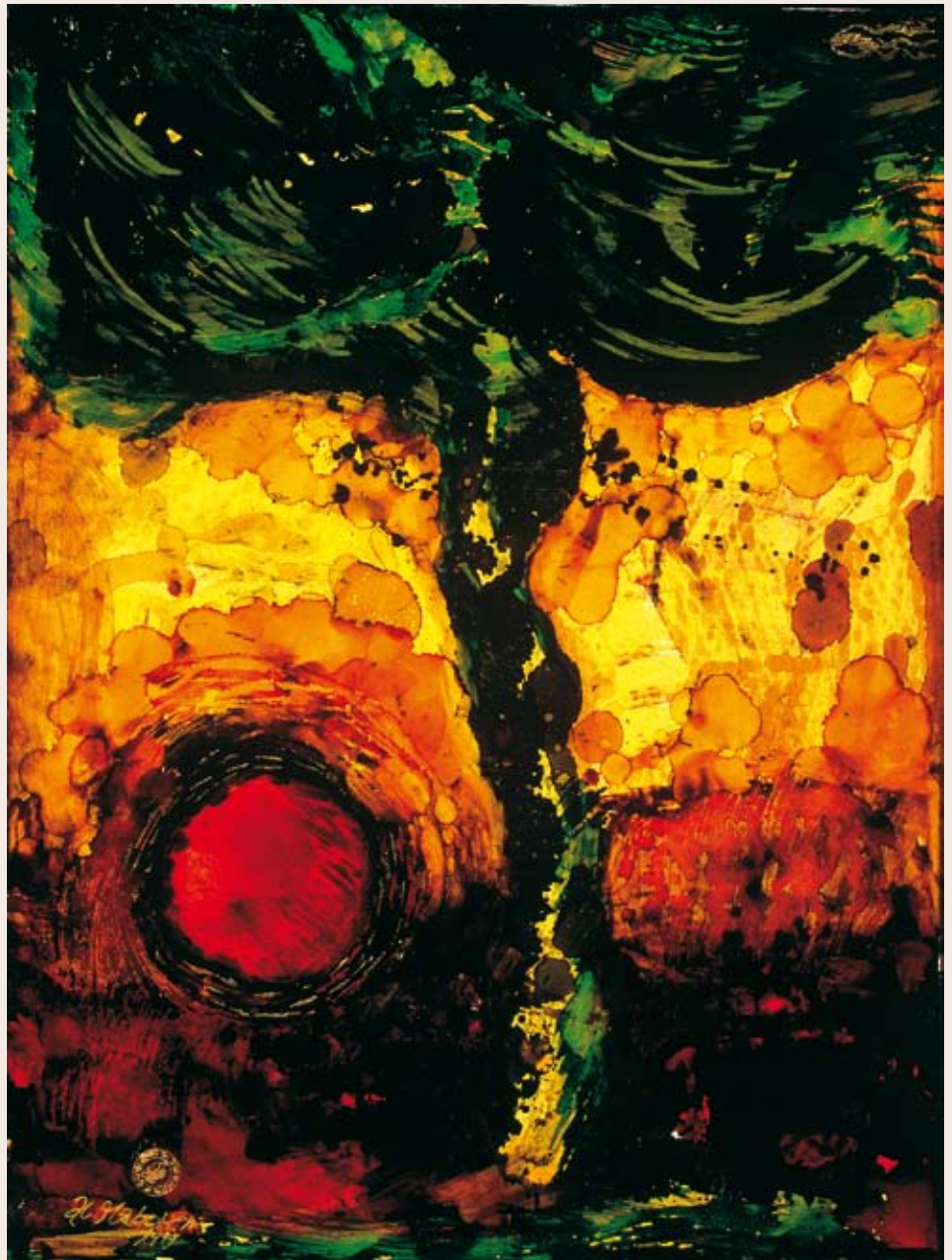
Kaaba: Dieter Schwertle, Zaki Al-Maboren
Goethe Institut-Hamburg, Rothenburg;
Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn: Nicole Maskus
Bei Gerhard Wagner: Dagmar von Sojevski
Glashaus Derneburg: Martin Ganzkow, awo
Kreisverband Hildesheim
Im Atelier: Astrid Hülsmann, Zaki Al-Maboren
Ausstellung Schutzraum: Dieter Schwertle
Carambolage: Lars Roth
Buddy Bär Show: André Bitter, Zaki Al-Maboren
Venedig: Dr. Thomas Haarhof
Portrait 1981: Jasin M. Osman

Das Projekt Kaaba fand in Zusammenarbeit mit dem
Kunsttempel statt, der Workshop in der Albani Schule
Göttingen mit dem Bildhauer Mathias Schmidt

Gestaltung: Optische Anstalten Kassel – Germany
Druck: Boxan Repro + Druck, Kassel – Germany
Auflage: 1.000

Alle Rechte vorbehalten © 2008

ISBN: 978-3-00-026001-8

Sonnenuntergang am Rande der Sahara / Sunset at the edge of the Sahara, 1999, 75x100

Zaki Al-Maboren

... malt mit kräftigen Farben eindrucksvolle Bilder. Sein Motiv- und Formenrepertoire entlehnt er unterschiedlichen Kulturen, die er im Laufe seines Lebens kennenlernte. Unterschiede beschreibt er nicht als Gegensätze, sondern verbindet sie intuitiv auf geistreiche Art und Weise. Seine Kunst zu leben wirkt aktivierend und fördert den interkulturellen Dialog.

... paints striking pictures using powerful colours. His repertoire of forms and motifs are taken from the different cultures he has come across in his life. He doesn't characterize differences as contradictions, instead he unifies them intuitively in an ingenious fashion. By living his art he energizes us and intercultural dialogue is brought forward.

Gerald Geilert

