

Vanessa Joan Müller

Sprache jenseits des Alphabets

Über Germaine Koh

Nonverbale Zeichensysteme setzen auf internationale Akzeptanz. Eine weiße Fahne steht für Kapitulation. Hängt sie an der Fassade einer Kunstinstitution, stellt sich allerdings die Frage, wer hier vor wem kapituliert. Der Kontext ist falsch, es herrscht kein Krieg, doch der Flaggenrecode wird trotzdem verstanden. Germaine Kohs Arbeit *Surrender* (1999) operiert bewusst im Bereich anerkannter Zeichen, um deren Diskursmacht neu zu verhandeln. Institutionen mit ihren akzeptierten Strukturen, innerhalb derer zeitgenössische Kunst oft erst als Kunst erkannt und anders wahrgenommen wird als das sie umgebende Alltägliche, spielen dabei eine wichtige Rolle, denn hier findet Kommunikation auf einer Metaebene statt, die Zeichen und Bezeichnetes selbst als mehrfach codiert betrachtet.

Bei der Toronto International Art Fair hat sich Koh als fiktive Obdachlose im Schlafsack zwischen die Messekojen der Galerien gelegt (*Sleeping Rough*, 2003) und gewartet, was passiert. Von ihrem Küchenfenster aus hat sie ein 6,5-stündiges Video über zwei nebeneinander stehende, vor allem von Obdachlosen frequentierte Parkbänke gedreht (*Side Piece*, 1999), das subtile Überwachung und gefilmte Choreografie des immer Gleichen ununterscheidbar macht. Das alles sind Testfälle für jenes Erkennen scheinbar anerkannter Deplatzierungen, das den ohnehin schmalen Grad zwischen inszenierter Alltäglichkeit und unvorhersehbaren Störfaktoren im Realleben um ein weiteres Stück verrückt.

Vanessa Joan Müller

Speech Beyond the Alphabet
The work of Germaine Koh

Nonverbal semiotic systems depend on international acceptance. A white flag stands for surrender. Suspended from the façade of an art institution, however, it raises the question of who is surrendering to whom. The context is false; no war is being fought, but the flag's code is nonetheless understood. Germaine Koh's work *Surrender* (1999) consciously operates within the sphere of recognized symbols with the intention of renegotiating their discursive power. In this institutions and their accepted structures, where contemporary art is often only recognized as art and perceived as different from what surrounds it in the everyday sphere, play an important role. Here, communication takes place on a meta-level that views the signifier and the signified as such as multi-coded entities.

Posing as a fictional homeless person at the Toronto International Art Fair, Koh reclined in a sleeping bag between the gallery stands (*Sleeping Rough*, 2003), and waited to see what would happen. From her kitchen window she filmed a video spanning six and a half hours and focusing on two adjacent park benches frequented primarily by homeless persons (*Side Piece*, 1999), which makes subtle surveillance and filmed choreography of the continuously same situation indistinguishable. These are all test cases for this realization of seemingly accepted displace-

Auch die Frage nach den symbolischen Markierungen von Identität, den Insignien des Ich-Seins oder jenen von Gruppenzugehörigkeiten spielt eine wesentliche Rolle in Kohs Projekten, die meist in Bezug auf konkrete Situationen entwickelt werden und selten den Zeitraum einer Ausstellung überdauern. Mit verschiedenen Erkennungszeichen hat sie symbolische Kollektive geschaffen, die ein fiktives Wir-Gefühl generieren, aber auch als autoritative Setzung funktionieren. Ihre für die Liverpool Biennale 2004 entwickelte Eintrittskarte (*Marks*) beispielsweise besteht aus auf den Handrücken der Besucher gestempelten, nur unter Schwarzlicht erkennbaren Symbolen, die das Museumspersonal im Rahmen eines vorgegebenen Entwurfs selbst gestalten durfte. Die bei Tageslicht unsichtbaren Markierungen sind individuelle Erkennungszeichen und Stempel zugleich. Mit ihnen sind aber auch jene symbolischen Ein- und Ausschlussverfahren angesprochen, die den Kunst- und Biennale-Betrieb prägen, die Markierung marginalisierter Gruppen oder aber eigene Einschreibungen in den Körper. Auch der Umgang des Publikums mit der Tatsache, in die Nähe inkriminierter Drogensucht gestellt zu werden, und die Ermächtigung des Museumspersonals, ihr eigenes Design zu verbreiten, spielen als referentieller Rahmen bei dem Projekt *Marks* mit. Im Nightclub wäre es normal, in der Tate Liverpool wirkt es seltsam. Das Auftauchen der richtigen Codes am falschen Ort stellt deren vorausgesetzte Lesbarkeit in Frage. Kohs Eingriffe in die Mikropolitik des Sozialen loten deshalb vor allem jene Kommunikationssysteme aus, in denen die Akzeptanz der Symbole über deren Funktionieren entscheidet. Wer den Code nicht kennt, nimmt ihn bestenfalls nicht wahr. Anstecknadeln mit grafischem Muster (*Focus Group*, 2003) stehen dann für nichts anderes als die zufällige Allianz derer, die sie tragen, und sehen doch so aus, als transportierten sie in Form und Farbe verdichtete Vorlieben für einen bestimmten Fußballverein, eine Band, eine Partei. Auch wenn Kommunikationsfragmente immateriell durch den Raum schweben, ist die Frage ihrer Verständlichkeit auf den Kreis derjenigen beschränkt, die wissen, wie man den Code dechiffriert. Ebenfalls für die Liverpool Biennale entstand *Relay*, ein minimalistisches Kommunikationssystem, das von zwei Mobiltelefonen empfangene Textmitteilungen in Morsecode übersetzt, als visuelle, von pulsieren-

ments that further narrows the already slim line between staged ordinariness and imponderable disruptive factors within real life.

The question of the symbolic marks of identity, the insignia of self-existence or those of group association, also plays a significant role in Koh's projects, which are generally developed in relation to concrete situations and rarely outlast the duration of an exhibition. Using various identification signs, she has created symbolic collectives that generate a fictitious feeling of community, but which also function as an authoritative framework. The admission tickets (*Marks*) she developed for the 2004 Liverpool Biennale, for example, consist of symbols that are stamped on the back of visitors' hands and can only be seen under black light. The members of the museum personnel themselves were allowed to design these stamps within preset aesthetic guidelines. The marks, invisible in normal light, are individual identification signs and stamps at the same time. However, they also address those symbolic procedures of inclusion and exclusion that characterize the art and biennale industries, the marking of marginalized groups, or also one's own bodily inscriptions. As a referential framework, the way the public deals with being placed in proximity to incriminated drug addiction and the museum personnel's authorization to bring into circulation the artist's own design play a significant role in the project *Marks* as well. In a nightclub this would be normal – in the Tate Liverpool it seems strange. The appearance of the correct code in the wrong place calls its presupposed readability into question. Therefore Koh's interventions in the micro-politics of the social realm primarily explore those communication systems in which the acceptance of the symbols determines how these themselves function. At best, all those who are unfamiliar with the code will not perceive it. Pin-on buttons with a graphic pattern (*Focus Group*, 2003) then stand for nothing other than the accidental alliance of those wearing them. And yet they look as if they convey preferences, condensed into form and color, for a particular soccer club, a band, or a party. Even if fragments of communication float immaterially through space, the question

Germaine Koh

Journal: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 67 (2004), 124-131

LOSE (slightly) inches emptiness,
EMS/Tens affordable home units.
Call 1-800-265-3354. 196890

817

Personal Messages

JANET
TO a woman with a great name,
whose only got 6 years on me,
warmest wishes on your 12th, Jan.
244838

96.2.28 Mom's birthday. She hasn't
ever called since we moved. I
guess I'll have to call her, as usual.
244731

PERSON SEARCH
BIRTH brother, birth name William
James Laska, born June 14, 1964
at Ottawa's Grace Hospital. Call
collect, 613-938-2042, Kim.
200882

96.4.8 I picked another fight last
night. Why do I do it? I've been for-
given, as always. 330784

821

Introduction Services

BEST PLAYMATES NUMBERS
1-900-451-5566, Ext. 122, 18+
\$3.49/min. Touchtone. N.N.I. 140728

DOMINATION DATES
1-900-451-3638, Ext. 573,
\$3.29/min. 18+ Touchtone. N.N.I. 138956

GIRLS like Madonna, names and
phone #'s, 1-900-451-5566 Ext.
566, \$3.49/min. T.T. 18+ 200882

Call Jim Campbell at 705-799-1329

Pregnant Consider Adoption
FUN, affectionate, prof. couple
with stay at home Mom wants to
provide loving home & secure
financial future for your
newborn. Legal, private. Call us
free anytime 1-800-840-7952.

THANKS to St. Jude and the Holy
Spirit for favours received. M.L.

8 April, Toronto. Ran into A and
S, who solved my problem. Had
dinner, beer. I like them.

PEOPLE SEARCH

CROFTS, Gary or anyone
knowing his whereabouts please
contact Carol Rawson
416-395-1761, Mon-Fri, 9-5 pm.

DARAMOLA, Joshua, father of
Patricia Daramola, born May 7,
1985 or anyone knowing his

Harley Davidson & Fork
lock keys - hill by Yellowhead
near 50 St. Ph: 477-2906
215611

Notices **56**

10 OCTOBER, Toronto. My
Thanksgiving dinner was bad. Oven
wasn't hot enough. First yoga class
today. Long run by lake yesterday.
015384

Tickets **60**

TINA TURNER
TNT Tickets
426-SOLD/1-88-TICKET-99

Notices **56**

Having a Children's Party?
Call Cookie the Clown! She does magic
tricks, games, face painting & balloon
animals. Call 432-7758. 28987

PARTY TIME?
BOOK YOUR DJ NOW
www.platinumsound.ab.ca
Phone (780) 446-9379
Ph. early for reservations 041554

29 SEPTEMBER, back in Toronto.
Have to finish up in Don Mills. Party
at Gwen's tonight. Trudeau died
yesterday. 310341

Tickets **60**

gold colored watch in river Valley.
REWARD - Please call 482-4191 26458

Notices **56**

4 OCTOBER, Toronto. Rain SS's
father has died. G's friend has
died. More cancer. GL and AL have
broken up. 244083

Tickets **60**

TINA TURNER
TNT Tickets
426-SOLD/1-88-TICKET-99
www.tickets4.com 116026

Notices **56**

PARTY TIME?
BOOK YOUR DJ NOW
www.platinumsound.ab.ca
Phone (780) 446-9379
Ph. early for reservations 041554

Playschool-ages 3/4
5825 - 140 Ave.
Teacher - B.Ed./E.C.D.
To register: call 455-2820 05205

5 October, Toronto. Had lunch
with MK uptown, bought CDs. Went to
Don Mills, everything still working
G and L leave today. 310383

Tickets **60**

dem Licht geprägte Zeichen in zwei verschiedene öffentliche Orte sendet und diese miteinander vernetzt. Die punktuell aufscheinenden Fragmente zwischenmenschlicher Kommunikation werden hier zu abstrakten Botschaften jenes niemals am gleichen Ort Seins, das für Germaine Koh Tatsache und Reflektionsmoment zugleich zu sein scheint.

In Malaysia geboren, lebt sie in Toronto, arbeitet momentan in Berlin und gibt als Wohnort „no fixed address“ an. Dennoch ist ihre ‚Heimatstadt‘ Toronto – der Begriff scheint angesichts ihrer globalen Vernetzung fast paradox – indirekter Bezugspunkt vieler Projekte. Auf einer Verkehrsinsel im Stadtzentrum Torontos hat sie 2003 die Performance *High Noon* veranstaltet, und dabei das aufgegriffen, was als urbanes Setting bereits vorhanden war: Exakt um zwölf Uhr mittags näherten sich aus zwei verschiedenen Richtungen zwei Frauen einer betonierten Fläche inmitten der Verkehrsinsel, zogen Boxhandschuhe und passende Trikots an und begannen einen Boxkampf. Ein Fahrradfahrer läutete mit seiner Klingel das Ende jeder Runde ein; nach drei Kampfrounde zogen sich die Boxerinnen um und gingen wieder ihres Weges. Die leicht zu übersehenden Strukturen des Urbanen lieferten den eigentlichen Impuls für diese Performance inmitten der Verkehrsströme – die betonierten Lüftungsschächte einer Tiefgarage, durch Holzpfähle mit Eisenketten von der umliegenden Vegetation abgetrennt, sehen aus wie ein Boxring, der nur darauf zu warten schien, von den Akteuren bespielt zu werden. Auch hier war es die Peripherie inmitten der Stadt, das vermeintlich Bekannte am scheinbar falschen Ort und die Formen der Sprache als Medium gegenseitigen Verstehens, die Germaine Koh zu einem irritierend alltäglichen Szenario komprimiert hat.

of their comprehensibility is limited to the circle of those who know how to decipher the code. *Relay*, another work created for the Liverpool Biennale, is a minimal communication system that translates text messages received by two mobile telephones into Morse code and transmits them as visual symbols of pulsating light to two different public locations, thus interconnecting the two sites with one another. Here the intermittently flashing fragments of interpersonal communication become abstract messages of the notion of never being in the same place, which for Germaine Koh seems to be both a fact and a factor for reflection.

Born in Malaysia, she lives in Toronto, currently works in Berlin, and states as her residence “no fixed address.” Still, Toronto, her “home city” – a concept that seems almost paradoxical in view of her global networking – is her indirect point of reference for many projects. In 2003 she staged the performance *High Noon* on a traffic island in downtown Toronto, thereby drawing upon the available urban setting. At exactly twelve o’clock noon, two women approached a concrete surface in the middle of the traffic island from two different directions, put on boxing gloves and adequate attire, and began a boxing match. A cyclist signaled the end of each round with his bicycle bell. After three rounds the boxers changed their outfits again and continued on their way. The easily overlooked urban structures provided the actual impulse for this performance between the streams of traffic – the concrete air vents of an underground garage, separated from the surrounding vegetation by wooden posts and iron chains, look like a boxing ring that appeared to be just waiting for the protagonists to perform in. Here again, it was the periphery in the center of the city, the supposedly familiar in the seemingly wrong place, and the forms of language as a medium of mutual understanding, which Germaine Koh has compressed into a scenario irritatingly reminiscent of everyday life.

Translation—Sean Gallagher

Germaine Koh
Downtown Toronto at Market Court, 2004. (Photograph by Germaine Koh. Courtesy of the artist and the artist's gallery, Toronto.)
Liverpool Biennale 2004. (Photograph by Germaine Koh. Courtesy of the artist and the artist's gallery, Toronto.)

