

Mark Wallinger: State Britain

PAUL BONAVENTURA

Britain's Channel 4 television hosted its 9th annual Political Awards ceremony in February before an invited audience of parliamentary members, peers, and journalists. The prize for the most inspiring political figure is always decided by the public and this year's nominees were the prime minister Tony Blair; David Cameron, the leader of the Conservative Party; General Sir Richard Dannatt, the head of the British Army who controversially suggested that UK forces withdraw from Iraq at the earliest opportunity; the Anglican Archbishop of York Dr. John Sentamu; Aishah Azmi, the Muslim school assistant who ignited a national debate on multiculturalism by fighting to retain her veil in the classroom; and the peace campaigner Brian Haw. Such are the building blocks of the body politic in today's liberal democracies.

Since June 2001, Brian Haw has been conducting a one-man vigil in front of the Houses of Parliament in protest against the Iraq War. He remains at his spot on the pavement around the clock, sleeping under canvas and washing himself as best he can. An evangelical Christian, Haw started his vigil to protest against the suffering of Iraqis under the UN sanctions regime and the air raids mounted by coalition forces. Over the past six years his operation has

expanded to embrace the War on Terror and Western military action in Afghanistan and Iraq.

Haw's shabby and sometimes strident protest annoyed parliamentarians who resorted to legislation to get him removed. Two years ago they passed the Serious Organized Crime and Police Act 2005 to prevent unlicensed protests within one kilometer of Parliament Square. Haw was arrested in March 2006, but had already begun a legal fight to defend his right to protest. In July of last year, judges ruled that the drafting of the act meant that it did not apply to protests that started before 2005 and Haw's protest

MARK WALLINGER, *STATE BRITAIN*, 2007, installation view and detail / *Installationsansicht und Detail*, Tate Britain.

(PHOTO: SAM DRAKE, TATE)

was therefore exempt. The police have confiscated the majority of his banners and placards, but Haw is still on site at the time of writing. Moreover, in February, he had the satisfaction of topping the Channel 4 poll for the most inspiring political figure of 2007 with an impressive fifty-four percent of the total vote.

Whether Mark Wallinger's *STATE BRITAIN* (2007), installed at Tate Britain one month before Channel 4's announcement, made any difference to the result is impossible to fathom. What is not in doubt is Wallinger's foresight in identifying and celebrating Haw's protest as one of the more significant acts of political activism of recent years. *STATE BRITAIN* consists of a painstaking and utterly faithful recreation of Haw's protest site on the day before the night in

May 2005 when the police came to take it away. Running nearly the full length of Tate Britain's Duveen Galleries, Wallinger's forty-meter installation features a facsimile of every hoarding message, photograph, peace flag, painting, teddy bear, and doll—providing all those who missed the original with another opportunity to witness the tangible manifestation of Haw's blast of moral outrage.

Although the peace campaigner's ire is fuelled by his religious conviction rather than any crusading political ideology, his protest is a gift for somebody of Wallinger's persuasion. Like many people, Wallinger is appalled by the Labor Party's headlong withdrawal from its collectivist mandate in pursuit of populist, center-right policies. The combination of the restric-

tion on unauthorized protests near the seat of government and the concomitant suppression of lawful dissent brought him to the same degree of frothing anger that he had only previously managed to attain during Margaret Thatcher's period in office. Creatively and politically measured, STATE BRITAIN is the cool-headed outcome of a righteous indignation.

Wallerger's newest creation is the latest in a long line of thoughtfully realized projects in the public domain. The artist came to widespread attention when he was commissioned to make the first of the now familiar temporary sculptures for the empty plinth in London's Trafalgar Square. ECCE HOMO (1999), his chalky, human-scale representation of Jesus Christ, graced the pedestal as Big Ben rang in the millennium seven years ago and supplied a stark contrast to the dark, unmemorable statues nearby. "Whether or not we regard Jesus as a deity,"

remarked Wallinger, at the time of the sculpture's unveiling, "he was, at the very least, a political leader of an oppressed people. Ecce Homo alludes to the recent historical past and its sad record of religious and racial intolerance."¹⁾

Prior to ECCE HOMO, Wallinger was probably best known for the way in which his particular take on cultural identity resulted in a truly unconventional artwork, a thoroughbred racehorse called A REAL WORK OF ART (1994). Wallinger's exploitation of a racehorse for artistic purposes showed that complex ideas could easily be transported in readily accessible forms. Ideas do not come much more complex than those framing the question of identity, and in his turf-inspired output from the 1990s, which culminated in A REAL WORK OF ART, Wallinger created an important body of work on the subject of nationality and belonging.

MARK WALLINGER, A REAL WORK OF ART, 26 September 1994, color photograph, 7 3/4 x 10" / Farbphotographie, 20 x 25,5 cm.

(PHOTO: COURTESY ANTHONY REYNOLDS GALLERY, LONDON)

With A REAL WORK OF ART, Wallinger extended Marcel Duchamp's iconoclastic gesture of reframing an existing object as an artwork by assigning that status to a living thing. However, if anything from the artist's back catalogue prefigures STATE BRITAIN conceptually, it is surely FAÇADE (2001), the site-specific work that the artist devised for the British pavilion at the 49th Venice Biennale of 2001. A terracotta-colored, neo-Palladian villa, the pavilion is flanked on either side by those of France and Germany and between them these three once-mighty empires prominently occupy the geographical high ground in the Biennale gardens. FAÇADE exposed the crudity of such imperial one-upmanship and undermined state-sponsored authority by presenting the viewer with a deceitful, life-size image of the British pavilion's frontage. What looked domineeringly majestic at first sight was, in fact, nothing more than a photo-mechanical illusion, kept in place by an ugly, intransigent scaffold.

The structure that supports Wallinger's replica of Brian Haw's rambling billboard in Parliament Square has a similarly limited appeal, but aesthetics are something of little or no importance to Haw beyond the part they play in communicating his message to a mute and cowed parliament, which has asked few questions of New Labor's contentious foreign policies. Falling somewhere between a still life, a readymade, and a historical re-enactment, STATE BRITAIN reiterates Haw's original and sometimes confusing message; but how should we define it artistically? Is it a work of protest, a simulation, or an appropriation?

The most imaginative conceit of STATE BRITAIN lies in its relationship to the protest exclusion zone encapsulated in the Serious Organized Crime and Police Act 2005. Article 138 of the Act states that the Secretary of State may, by order, specify the designated area, that the area may be specified by description, by reference to a map or in any other way, and that no point in the area so specified may be more than one kilometer in a straight line from the point nearest to it in Parliament Square. The designated area cuts through the heart of Tate Britain and Wallinger has marked its position with a line of black tape that runs the length of the building, initially

extending from the temporary exhibition to commemorate the bicentenary of the death of George Stubbs to the gallery shop. Because of the orientation of Tate Britain, a sizeable portion of STATE BRITAIN lies within the exclusion zone and is thereby in contravention of the Act. That no legal action has yet been taken, and probably never will be, does nothing to undermine the fact that the national collection of British art currently occupies an ambiguous and contested space.

Notwithstanding the uniqueness of its ambitions, STATE BRITAIN mirrors the activities of a considerable number of British and British-based artists who are starting to explore a range of responses to the major forces that are shaping ordinary lives in the first decade of the twenty-first century. Jeremy Deller, Karen Guthrie and Nina Pope, juneau projects, Mike Nelson, Ross Sinclair, and many others are probing recent historical developments and searching for unorthodox artistic methodologies as a means of contributing something socially meaningful to contemporary visual culture.

At Tate, Britain Mark Wallinger has produced a work founded on a radical reinterpretation of popular traditions. His search for something new in the immediate past informs a debate about artistic hegemony and authenticity and represents a fresh way of communicating alternatives and oppositions to a wider public. Wallinger has said that it is rare for the work made by people on the margins of society to receive this kind of focus and that it deserves such scrutiny. In offering further attention to Haw's protest, STATE BRITAIN raises difficult questions about the nature and function of art and the limits of art in an institutional context. At the same time, it highlights the proliferating infringements on freedom of expression that nowadays seem such a feature of government policy in the developed world. STATE BRITAIN is arguably the most compelling work to come out of Britain in the last decade. In later years it will almost certainly come to be seen as the artist's crowning achievement.

1) See Paul Bonaventura, "Playful Man," *New Statesman*, November 6, 2000. (<http://www.newstatesman.com/200011060034>)

Inspirierende Empörung

PAUL BONAVENTURA

Im Februar dieses Jahres richtete der britische Fernsehsender Channel 4 vor geladenen Gästen – Unterhausabgeordneten, Mitgliedern des Oberhauses und Journalisten – die 9. Verleihung seiner «Political Awards» aus. Der Preisträger, die «inspirierendste politische Figur», wird alljährlich vom Publikum bestimmt. Die diesjährigen Nominierten waren Premierminister Tony Blair, David Cameron, der Vorsitzende der Conservative Party, General Sir Richard Dannatt, der britische Generalstabschef, der mit der Forderung, die britischen Streitkräfte sollten sich baldmöglichst aus dem Irak zurückziehen, für grosses Aufsehen gesorgt hatte, der anglikanische Erzbischof von York, Dr. John Sentamu, Aishah Azmi, die muslimische Aushilfslehrerin, die mit ihrer Weigerung, im Klassenzimmer ihren Gesichtsschleier abzulegen, eine nationale Multikulturalismusdebatte entzündete, und der Friedensaktivist Brian Haw. Solcherart sind die Bausteine des Gemeinwens in den liberalen Demokratien von heute.

Seit Juni 2001 hält Brian Haw vor dem Londoner Parlamentsgebäude eine Ein-Mann-Protestwache gegen den Irakkrieg ab. Rund um die Uhr bleibt er an seinem Platz auf dem Pflaster, er schläft unter einer Plane und wäscht sich so gut es eben geht. Haw, ein evangelikaler Christ, begann seine Mahnwache vor sechs Jahren, um gegen die UN-Sanktio-

PAUL BONAVENTURA ist Senior Research Fellow in Fine Art Studies an der Universität Oxford.

MARK WALLINGER, ECCE HOMO, 1999, white marbleised resin, gold leaf, barbed wire, installation view Trafalgar Square / weisses marmorisiertes Kunstharz, Blattgold, Stacheldraht. (PHOTO: COURTESY ANTHONY REYNOLDS GALLERY, LONDON)

nen und die Luftangriffe der Koalitionsstreitkräfte zu protestieren, unter denen die Iraker zu leiden hatten. Seither hat er seine Protestaktion auf den «Krieg gegen den Terror» und die Militäreinsätze in Afghanistan und im Irak ausgedehnt.

Mit seinem aufdringlichen und manchmal schrillen Protest verärgerte Haw die Parlamentarier, und sie brachten eine Gesetzesvorlage ein, um ihn aus dem Weg zu räumen. Vor zwei Jahren wurde daraufhin die «Serious Organized Crime and Police Act 2005» verabschiedet, um in einem Umkreis von einem Kilometer um den Parliament Square «wilde» Protestaktionen zu verhindern. Als er im März 2006 verhaftet wurde, war Haw bereits vor Gericht gezogen, um sein Recht auf Protest zu verteidigen. Im Juli letzten Jahres entschieden die Richter, dass das neue Gesetz nicht auf Protestaktionen anzuwenden sei, die vor 2005 begannen, und dass Haws Protest deshalb rechtmässig ist. Die Polizei hat den grössten Teil seiner Banner und Transparente konfisziert, doch Haw hält sich immer noch an seinem angestammten Platz auf. Und im Februar wurde ihm die Genugtuung zuteil, in der Channel-4-Abstimmung mit beeindruckenden 54 Prozent der Stimmen zur «inspirierendsten politischen Figur» gewählt zu werden.

Vier Wochen vor der Verleihung der «Political Awards» präsentierte Mark Wallinger in der Tate Britain seine Installation STATE BRITAIN (2007). Ob sich diese Installation auf das Abstimmungsergebnis ausgewirkt hat, lässt sich nicht sagen, kein Zweifel besteht jedoch an Wallingers Weitblick: Er hatte in Haws Protest eines der bedeutendsten Beispiele für politischen Aktivismus der letzten Jahre erkannt und Haws Aktion mit seinen Mitteln geadelt. STATE BRITAIN stellt eine sorgfältige und ungemein gewissenhafte Nachschöpfung des Protestzauns vor der Nacht im Mai 2005 dar, als die Polizei die meisten Komponenten abtransportierte. In der Tate Britain erstreckt sich Wallingers vierzig Meter lange Installation fast über die ganze Länge der Duveen Galleries und bietet ein Faksimile jeder Botschaft, Photographie, Friedensfahne, jedes Bildes, jedes Teddybären und jeder Puppe – und damit allen, die das Original nicht sehen konnten, die Gelegenheit, die greifbare Manifestation der moralischen Empörung Haws kennen zu lernen.

Auch wenn der Zorn des Friedensaktivisten nicht von einer kämpferischen politischen Ideologie, sondern von seiner religiösen Überzeugung geschürt wird, ist sein Protest für jemanden, der so denkt wie Wallinger, ein Geschenk. Wie viele seiner Landsleute steht auch Wallinger fassungslos dem Richtungswechsel der regierenden Labour Party zu einer populistischen Mitte-Rechts-Politik gegenüber. Das Verbot unautorisierter Proteste in der Umgebung des Parlaments und die damit einhergehende Unterdrückung legalen Dissidententums brachte ihn in eine Rage, wie sie zuvor nur unter Margaret Thatcher möglich war. An künstlerischen und politischen Massstäben gemessen ist STATE BRITAIN das besondere Ergebnis einer gerechten Empörung.

Wallingers neuste Arbeit ist die bislang letzte in einer langen Reihe wohlüberlegter Projekte im öffentlichen Bereich. Eine breite Aufmerksamkeit fand der Künstler, als er den Auftrag für die erste der temporären Skulpturen für den leer stehenden Sockel auf dem Trafalgar Square in London bekam, ohne die man sich diesen Platz heute gar nicht mehr vorstellen kann. ECCE HOMO (1999), seine kreidebleiche, menschengrosse Darstellung Jesu Christi, zierte den Sockel, als Big Ben vor sieben Jahren das Millennium einläutete, und stand in scharfem Kontrast zu den dunklen, nichtssagenden Statuen in der näheren Umgebung. «Ob wir Jesus nun als Gott betrachten oder nicht», sagte Wallinger, als die Skulptur enthüllt wurde, «zumindest war er ein politischer Führer eines unterdrückten Volkes.»¹⁾ ECCE HOMO spielt somit auf die religiöse Intoleranz und den Rassismus der jüngeren Vergangenheit an.

Vor ECCE HOMO dürfte Wallinger vor allem durch ein wahrhaft unkonventionelles Kunstwerk bekannt geworden sein, worin seine ganz spezifische Einstellung zur kulturellen Identität zum Ausdruck kam: ein Vollblutpferd namens A REAL WORK OF ART (Ein wahres Kunstwerk, 1994). Indem er für seine künstlerischen Zwecke auf ein Rennpferd zurückgriff, zeigte Wallinger, wie einfach komplexe Ideen – etwa die Frage der Identität – in Formen gebracht werden können, die einem breiten Publikum zugänglich sind. Mit seinem von der Pferderennbahn inspirierten Arbeiten der 90er Jahre, das in A REAL WORK OF ART kulminierte, hat Wallinger eine

View of Brian Haw's protest before May 2006 / Ansicht von Brian Haws Protest, vor Mai 2006.

(PHOTO: MARK WALLINGER)

wichtige Werkgruppe über die Thematik der Nationalität und Zugehörigkeit geschaffen.

Mit A REAL WORK OF ART dehnte Wallinger Marcel Duchamps ikonoklastische Geste der Umdeutung eines vorhandenen Objekts zu einem Kunstwerk auf ein Lebewesen aus. Falls es jedoch in seinem früheren Werk etwas gibt, was STATE BRITAIN konzeptuell vorhergeht, ist es FAÇADE (Fassade, 2001), das ortsspezifische Werk, das der Künstler für den britischen Pavillon auf der 49. Biennale von Venedig konzipierte. Der Pavillon, eine terrakottafarbene, neopalladianische Villa, wird vom französischen und deutschen Pavillon flankiert, und damit teilen diese drei einstigen europäischen Grossmächte das geographisch «herausragende» Gelände in den Biennale-Gärten untereinander auf. FAÇADE legte die Primitivität einer solchen imperialen Attitüde offen, indem den Besuchern ein Scheinbild der Vorderfront des briti-

schen Pavillons in natürlicher Grösse präsentiert wurde. Was auf den ersten Blick etwas herrisch Majestätisches hatte, war tatsächlich nichts weiter als eine photomechanische, an einem hässlichen, starren Gerüst befestigte Illusion.

Die Konstruktion, die Wallingers Nachbildung von Brian Haws ausuferndem Protestzaun trägt, ist nicht weniger unansehnlich, doch Ästhetik ist für Haw nicht von Belang. Er sieht darin allenfalls ein Kommunikationsmittel, um seine Botschaft einem verstummten und eingeschüchternen Parlament mitzuteilen, das die umstrittene Aussenpolitik der «New Labour»-Regierung kaum hinterfragt. STATE BRITAIN stellt eine detailgetreue Nachbildung der – stellenweise etwas konfusen – Botschaft Brian Haws dar. Doch wie ist das Werk künstlerisch einzuordnen? Irgendwo zwischen einem Stillleben, einem Ready-made und einer historischen Neuinszenierung. Aber

ist es ein Protestwerk, eine Simulation oder eine Appropriation?

Besonders raffiniert ist der Bezug, den Wallinger zur im «Serious Organized Crime and Police Act 2005» festgelegten Bannmeile hergestellt hat. Laut Artikel 138 dieses Gesetzes kann der *Secretary of State* durch ministerielle Weisung den Bereich, auf den die Verordnung zutrifft, bestimmen, durch Beschreibung, durch Bezugnahme auf einen Stadtplan oder wie auch immer; kein Punkt in diesem Bereich darf sich in einer geraden Linie weniger als einen Kilometer von dem ihm am nächsten gelegenen Punkt auf dem Parliament Square entfernt befinden. Die Tate Britain liegt auf der Grenzlinie dieses Bereichs, und Wallinger hat diese Linie mit schwarzem Klebeband markiert; sie durchschneidet das Gebäude der Länge nach, von der Gedächtnisausstellung zum 200. Todestag des Malers George Stubbs bis zum Museumsshop. Ein beträchtlicher Teil von STATE BRITAIN liegt innerhalb der Demonstrationsverbotszone, und damit ist ein Verstoss gegen das Gesetz gegeben. Bislang sind zwar keine juristischen Massnahmen getroffen worden, und sie werden wahrscheinlich auch unterbleiben, doch das ändert nichts an der Tatsache, dass die nationale Sammlung britischer Kunst in einen potenziellen Konflikt mit dem Gesetz geraten ist.

So einzigartig die Ambitionen des Werks auch sind, STATE BRITAIN spiegelt die Aktivitäten einer beträchtlichen Zahl britischer und in Grossbritannien lebender Künstler wider, die auf der Suche nach Reaktionen auf die Kräfte sind, die das Leben der Menschen im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts prägen. Jeremy Deller, Karen Guthrie und Nina Pope, juneau projects, Mike Nelson, Ross Sinclair und viele andere setzen sich mit neueren historischen Entwicklungen auseinander und suchen nach unorthodoxen künstlerischen Vorgehensweisen, um einen gesellschaftlich bedeutungsvollen Beitrag zur visuellen Kultur unserer Zeit leisten zu können.

In der Tate Britain präsentiert Mark Wallinger ein Werk, das auf einer radikalen Neuinterpretation populärer Traditionen gründet. Seine Suche nach etwas Neuem in der unmittelbaren Vergangenheit ist wesentlicher Bestandteil einer Diskussion über künstlerische Hegemonie und Authentizität und

MARK WALLINGER, PASSPORT CONTROL, 1998, color photographs, 52 x 40" each / Farbphotographien, je 132 x 101,5 cm.

(PHOTO: COURTESY ANTHONY REYNOLDS GALLERY, LONDON)

stellt einen neuen Ansatz in der Vermittlung von Alternativen und Widerstandsstrategien an ein breiteres Publikum dar. Wallinger hat gesagt, dass kreative Arbeiten von Menschen, die an den Rändern der Gesellschaft leben, nur selten eine solche Aufmerksamkeit finden, und dass sie diese Aufmerksamkeit zu Recht erhalten. STATE BRITAIN hat Haws Protestaktion erneut in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt und wirft schwierige Fragen über die Natur und Funktion der Kunst und die Grenzen der Kunst in einem institutionellen Kontext auf. Gleichzeitig wirft das Werk ein Schlaglicht auf die um sich greifenden Einschränkungen der Ausdrucksfreiheit, die heute in den Demokratien der entwickelten Welt gang und gäbe zu sein scheinen. STATE BRITAIN ist, so darf man behaupten, das faszinierendste Kunstwerk, das im letzten Jahrzehnt in Grossbritannien entstanden ist. Mit einiger Sicherheit wird es einmal als die Krönung des Schaffens des Künstlers betrachtet werden.

(Übersetzung: Wolfgang Himmelberg)

1) Siehe auch Paul Bonaventura, "Playful Man," *New Statesman*, 6. November 2000.

(<http://www.newstatesman.com/200011060034>)