

SYMPOSIUM
8.-9. JUNI 2018

ART AND DEMOCRACY

KUNST UND DEMOKRATIE

8. JUNI 2018 | 15.00-20:30

Akademie der bildenden Künste Wien
Institut für das künstlerische Lehramt

Karl-Schweighofer-Gasse 3, 1070 Wien

9. JUNI 2018 | 15.00-21:00

SOHO in Ottakring | Sandleiten Hof

Wiener Kunstschule (Kunstapotheke)

Liebknechtgasse 30, 1160 Wien

SYMPOSIUM

ART AND DEMOCRACY KUNST UND DEMOKRATIE

Kuratiert von Elke Krasny und Hansel Sato

**Fachbereich Kunst und Bildung, Institut für das künstlerische Lehramt
Akademie der bildenden Künste Wien und SOHO in Ottakring**

Das Symposium setzt sich angesichts aktueller politischer Entwicklungen, die von Populismus und Marktformigkeit bestimmt sind, mit den Zusammenhängen zwischen Demokratie und Kunst auseinander. Filmemacher*innen, Designer*innen, Künstler*innen und Theoretiker*innen sprechen über kritische Geschichtsarbeit, neue Formen der Zusammenarbeit zwischen sozialem, politischem und ökologischem Aktivismus, Bewegungen für denationalisierte Staatsbürger*innenschaft und soziale Gerechtigkeit.

Curated by Elke Krasny and Hansel Sato

**Department of Art and Education at the Institute for Education in the Arts,
Academy of Fine Arts Vienna and SOHO in Ottakring**

The symposium discusses art and democracy in light of today's political developments marked by populism and marketisation. Artists, designers, filmmakers and theorists address politics of remembrance, new collaborative forms of social, political and ecological activism, movements for denationalized citizenship, and social justice.

PROGRAMME

June 8, 2018

Academy of Fine Arts Vienna,
Department for Art and Education,
Karl-Schweighofer-Gasse 3, 1070 Wien

15.00

Introduction

Elke Krasny + Hansel Sato

Hyperempathy: On History, Archives and Trauma

Rajkamal Kahlon

16.00

Artistic Participation and the Failure of Democracy: The Case of Slovenia

Mojca Puncer

17.00

Coffee Break

17.30

Living with Rising Water

Henriette Waal

18.30

Coffee Break

19.00–20.30

Screenings

Oliver Ressler: The Right of Passage

Christina Werner: Reflecting Pools/The Boys are Back/Abendlandschaften

PROGRAMME

June 9, 2018

SOHO in Ottakring, Sandleiten Hof
Vienna Artschool (Artpharmacy)
Liebknechtgasse 30, 1160 Vienna

15.00

Jenseits des Unbehagens. Vom Arbeiten an der Gemeinschaft
Hansel Sato + Ula Schneider

15.30

Transversale Versammlung: Eine öffentliche Ausstellungsreflexion
Sophie Lingg + Lena Fritsch

16.30

Art and Democracy in the Anthropocene
**Valerie Bosse, Benjamin Brommer, Stefanie Gersch, Simone Göstl, Sophie Hundbiß,
Katrin Kreiner, Teresa Kurzbauer, Julia Lingl, Johannes Rips, Jakob Rockenschaub,
Lisa Stumbauer, Marie Willmann, Moritz Zangl**

17.15

Coffee Break

17.45

Art + Democracy
Elke Krasny

18.30

Coffee Break

19.00

Poetry of Resistance
Maria do Mar Castro Varela

20.00–21.00

Opake Räume
Night Walk, Claudia Lomoschitz + Andrea Haas

HYPEREMPATHY: ON HISTORY, ARCHIVES AND TRAUMA

Rajkamal Kahlon

In the work of American artist, **Rajkamal Kahlon**, we witness an autopsy, a dissection of the visual legacies of empire. The body -injured and transformed -is a reoccurring motif throughout Kahlon's work. Subject to political and intimate forms of violence, the body also becomes a space for transformation and resistance. Her work remakes the boundaries of political experience into an emotional arena, ranging between anger, grief, revenge and humor.

Kahlon is a past participant of the Whitney Independent Study Program and Skowhegan School of Painting and Sculpture. She received her MFA from California College of Art. Kahlon's work has been exhibited in museums, foundations and biennials in North America, Europe, the Middle East and Asia including the 2012 Taipei Biennial, Meeting Points 7, MHKA, HKW, MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo, Edith Russ Haus Für Medienkunst, 21er Haus, Museum of Modern Art Warsaw, NGBK, Queens Museum, Bronx Museum, Artists' Space, Apex Art and e-flux.

ARTISTIC PARTICIPATION AND THE FAILURE OF DEMOCRACY: THE CASE OF SLOVENIA

Mojca Puncer

The fall of the Iron Curtain brought the Western model of representative democracy to the former socialist countries in Europe and their transition to late capitalism. Within the discourse on public space in the name of democratization, the processes of urban restructuring were launched in Slovenia. These favor aesthetic function in order to cover up the social conflicts, oppression, and exclusions that accompany the creation of new urban spaces for social and cultural life. Transformation of the post-socialist city structures is primarily in the interest of the state and/or municipal control and private profit. In this context, the discourse of public and participatory art is especially important, insofar as it has to do with the notion of democracy. Since democratic terms such as openness, accessibility and participation dominate the definitions of the public sphere, the lecture questions the role of cultural and artistic participation. By means of examples of the subculture and specific artistic production in Slovenia, the lecture points to the procedures by which the democratic concepts of “public” and “common” are called into question.

Mojca Puncer gained her doctorate in Philosophy from the University of Ljubljana, Slovenia (2008). She is Assistant Professor of Philosophy at the University of Maribor. She works as a university lecturer and an independent theoretician, critic and curator in the field of contemporary art. Her main interest is in artistic research, participation, public space, art in social space, performativity, body, new media art, art and science. Her upcoming book is *Interspaces of Art* (Sophia, Ljubljana).

LIVING WITH RISING WATER

Henriette Waal

Climate and the geographical environment are the most basic elements in terms of how people live and basic to the issue of hospitality. With Atelier Luma Henriette Waal investigated this global concern on a superlocal level in the southern french Camargue delta. The unpredictability of the Mediterranean climate generates a high level of uncertainty in the behaviour of the Camargue water system. To manage this uncertainty, monitoring and modelling of the system was developed by ecologists and hydrologists. Also sea people and river banks inhabitants are used to live with flood risks. They are the water sentinels and their knowledge gained from experience is precious. On the other hand, some inhabitants live as if water doesn't exist. They are not aware of the risks or risk-reducing behaviour. Water is a "living systems", and governments, civil engineers, urban planners and civil society still don't deal very well with living systems. Flood risk management needs lateral thinking, stepping out of the individual silos.

Henriette Waal is artistic and research director of atelier LUMA, a design research lab in Arles in south of France. As artist and designer her work was awarded by the International Award for Public Art for her placemaking approach. As curator for Mediamatic's Bio-me program, Waal has developed a cross-disciplinary platform for knowledge exchange about brewing practices and design with microorganisms. Waal's projects have been exhibited worldwide in institutions such as Stedelijk Museum Amsterdam, Venice Biennial, RUHR 2010, Museum of Contemporary Art Shanghai, Pioneer Works NYC and Dutch Design Awards. In addition to founding a number of socially engaged art and design projects, Besides her artistic practise Waal has taught since 2013 in the Social Design Master Program at Design Academy Eindhoven in the form of on site projects.

SCREENINGS

Oliver Ressler

Christina Werner

Oliver Ressler

The Right of Passage, 19 min, 2013

Christina Werner

Reflecting Pools, 1min 50sek, 2017

Outtakes from: The Boys are Back, 2015/2016

Abendlandschaften, 7m 21 sek, 2012/2017

Einführung und Gespräch mit Oliver Ressler and Christina Werner.

Oliver Ressler realisiert Installationen, Arbeiten im Außenraum und Filme zu Themen wie Ökonomie, Demokratie, Migration, Klimawandel, Widerstandsformen und gesellschaftlichen Alternativen. Er hat 30 Filme fertiggestellt, die in tausenden Veranstaltungen von sozialen Bewegungen, in Kunstinstitutionen und bei Filmfestivals gezeigt wurden. Einzelausstellungen: Berkeley Art Museum, USA; Alexandria Contemporary Arts Forum, Ägypten; Wyspa Institute of Art, Danzig; LENTOS Kunstmuseum, Linz; Centro Andaluz de Arte Contemporaneo – CAAC, Sevilla; SALT Galata, Istanbul; MNAC – National Museum of Contemporary Art, Bukarest. 2016 erhielt er den Schweizer Kunstpreis Prix Thun für Kunst und Ethik. www.ressler.at

Christina Werner beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Globalisierung, vor allem mit der aktuellen Migration, einem wiedererstarnten Nationalismus sowie Repräsentationsfragen. Sie lebt in Wien. www.christinawerner.com

JENSEITS DES UNBEHAGENS. VOM ARBEITEN AN DER GEMEINSCHAFT

Hansel Sato + Ula Schneider

Der Wert von Demokratie kommt mit handfesten Dingen: Bildung, Perspektive, soziale Zugehörigkeit, Qualität der Arbeit. Demokratische Werte erscheinen aber angesichts der vielen Krisen, die das Leben der Menschen in unterschiedlicher Heftigkeit berühren, zunehmend sinnentleert und in Frage gestellt. Was soll die Menschen künftig zusammenhalten? Wie wären in den westlichen Post- Wohlfahrtsländern, in den fragmentierten multikulturellen Gesellschaften, die sozialen Spannungen zu entschärfen? Wie findet man Wege für ein gemeinsames Gespräch, Kriterien des Umgangs, die ein Miteinander ermöglichen würden? Respekt wäre eine nützliche Kategorie. Anerkennung des Andersseins eine andere. Und vielleicht die wichtigste: Vertrauen an unsere Fähigkeit, die Zukunft zusammen zu gestalten, jenseits des Misstrauens und des Unbehagens. Beim Ausbau und bei der Verstärkung demokratischer Werte spielen zweifellos Kunst und partizipatorische Praxen eine wichtige Rolle. Ziel des Festivals ist es, die Sichtbarkeit dieser Praxen zu erhöhen, neue Räume für Reflexion zu schaffen, Allianzen zwischen Kunst- und Kulturschaffenden, Aktivist*innen und Publikum zu bilden und eine neue Kultur des Zuhörens und des Dialogs zu fördern.

Hansel Sato (Peru/ Österreich) ist bildender Künstler und Kulturvermittler. Seine künstlerische Arbeit umfasst gegenständliche Malerei, Comic, Zeichnung und Kunstinterventionen im öffentlichen Raum, die im Kontext der postkolonialen Theorien stehen. Er ist Koleiter des Wiener Kunstfestivals SOHO in Ottakring und Senior Lecturer am Institut für das künstlerische Lehramt (IKL) der Akademie der bildenden Künste in Wien. www.hanselsato.com

Ula Schneider * in Wien, Schulzeit in Washington D.C., lebt in Wien. Studium der Kunstgeschichte, Universität Wien. Aufenthalte in Frankfurt, Stuttgart, Berlin (D). Selbstständige künstlerische Tätigkeit im Bereich Malerei, Objektkunst (Metall) und Installation. 1999 Gründung und Durchführung des Kunstfestivals und Stadtteilprojekts SOHO in Ottakring im Brunnenviertel von Wien Ottakring, seit 2013 im Gebiet Sandleiten, Ottakring. Einbeziehen konzeptuellen und prozessorientierten künstlerischen Arbeitens in engem Zusammenhang mit der Entwicklung eines Stadtgebietes. Ab 2006 als Leiterin von SOHO in Ottakring Kooperationspartnerin in diversen internationalen Projekten, u.a. im Programm „Kultur“ der Europäischen Union. Seit 2016 auch Ko-Geschäftsführerin von „Kreative Räume Wien – Büro für Leerstandsaktivierung“ im Auftrag der Stadt Wien.

TRANSVERSALE VERSAMMLUNG: EINE ÖFFENTLICHE AUSSTELLUNGSREFLEXION

Sophie Lingg + Lena Fritsch

Die beiden Kuratorinnen Lingg und Fritsch führen einen Dialog zu ihrer Ausstellung „Akte 2: Das Gesetz des Gemeinwohls. Demokratie zwischen Utopie und Unbehagen“, die bei SOHO in Ottakring 2018 im ehemaligen Elektropathologischen Museum gezeigt wird. Ihre auf mehrere Jahre angelegte Untersuchung begreift den Ausstellungsraum als Asservatenkammer, in der Fotografien, Zitate aus Literatur, Zeitungen und social media sowie künstlerische Arbeiten als Beweismaterialien der Debatte um das von ihnen geschriebene Gesetz des Gemeinwohls versammelt werden. Ihr Dialog reflektiert die laufende Untersuchung als „transversale“ Versammlung (Félix Guattari), die bestehende Hierarchien zwischen „Utopie und Unbehagen“ durchbricht.

Magdalena Fritsch ist eine in Wien und Berlin lebende freie Kuratorin und Künstlerin. Sie studierte nach einer Lehre als Schreinerin an der Akademie der bildenden Künste Wien und der Universität Wien Kunstvermittlung und Germanistik. Im Rahmen ihres Dissertationsstudiums untersucht sie die Ausstellung Blood, Sweat and Tears. Assembling Past and Future von Mathilde ter Heijne und forscht zu von Frauen geleisteter Friedensarbeit. Ihre Erwerbsarbeit umfasst Erfahrung in der Kunstvermittlung im schulischen wie außerschulischen Bereich, in der Holzrestaurierung, im Ausstellungsaufbau, als Deutschlehrerin und in der Gastronomie.

Sophie Lingg lebt und arbeitet in Wien. Als freie Kuratorin hat sie gemeinsam mit Magdalena Fritsch 2017 ein Ausstellungsprojekt initiiert, das derzeit unter dem Titel „Akte 2: Das Gesetz des Gemeinwohls. Demokratie zwischen Utopie und Unbehagen“ im SOHO in Ottakring Festival gezeigt wird. Sie studierte künstlerisches Lehramt an der Akademie der bildenden Künste in Wien, wo sie derzeit Dissertation schreibt. Ihre Erwerbsarbeit umfasst unter anderem Erfahrungen in Gastronomie, Kunstvermittlung, schulische Lehre, Einzelhandel, Kinderbetreuung, Jugendarbeit und Verkehrszählung. Derzeit bezieht sie ein Selbsterhalter_innenstipendium.

ART AND DEMOCRACY IN THE ANTHROPOCENE

**Valerie Bosse, Benjamin Brommer, Stefanie Gersch, Simone Göstl,
Sophie Hundbiß, Katrin Kreiner, Teresa Kurzbauer, Julia Lingl, Johannes Rips,
Jakob Rockenschaub, Lisa Stumbauer, Marie Willmann, Moritz Zangl**

The lectures, performances, films were developed in the frame of the course ‚Art and the Public realm‘ taught by Elke Krasny at the Department of Art and Education, Institute for Education in the Arts at the Academy of Fine Arts Vienna. The course ‚Art and the Public realm‘ participated in the masterclass ‚Living with Rising Water‘ by Kunlé Adeyemi, Berend Strijland, and Paolo Cascone. This masterclass was organised for the LUMA Foundation in Arles by Henriete Waal and Elizabeth Guyon.

ART + DEMOCRACY

Elke Krasny

Understanding the entanglements, of art and democracy, both in historical terms and under today's conditions, raises two sets of questions regarding history in art/art in history and democracy in art/art in democracy. The first part of this lecture establishes categories for the analysis of art and democracy: There are art works that are commissioned by democracies, that represent democracies, or the idea of democracy. There are art works that deconstruct the representations of democracy, that call into question the idea of democracy or test the limit of democracy. There are art works that work with the idea of democracy or with the process of democracy. There are art works that perform democracy or fight for democracy. The second part of this lecture looks at democracy in peril. Authoritarianism, neoliberalism, populism, and new forms of technological capitalization and weaponization of life are threats to democracy. Can art turn democracy into an object of struggle? Are there new forms of art making that can be understood as acts of democracy?

Elke Krasny Professor at the Academy of Fine Arts Vienna, Austria. She is a cultural theorist, urban researcher, and curator. Krasny holds a Ph.D. from the University of Reading, UK. In 2012 she was Visiting Scholar at the Canadian Centre for Architecture in Montréal. In 2011 she was Visiting Curator at the Hongkong Community Museum. Curatorial works include: Care + Repair with Angelika Fitz 2017-2019 and Hands-On Urbanism 2012. She co-edited In Reserve! The Household and Women's: Museum. Curatorial Politics in Feminism, Education, History, and Art. 2017 essays include "Modernist Green. Changing Regimes of Labour" and "Citizenship and the Museum: On Feminist Acts".

POETRY OF RESISTANCE

Maria do Mar Castro Varela

The late poem might be written
in a night suddenly awake
with quiet new sounds
as when a searchlight plays
against the dark bush-tangle
and birds speak in reply.

Adrienne Rich

Resistance is one of those overused words: balized, simplified and abused. Nowadays, everything seems to be resistance: „We resist the desire to stay in bed“; „We resist the desire to eat a piece of cake.“ What the fuck is resistance if it seems only to describe our accomodation to capitalism? How can we rescue the concept as a political term? Maybe poetry is the answer. In a quasi-paradoxical intervention, it is argued that poetry is the one that can save the praxis of political resistance. For that matter, I will present the idea of a „contrapuntal solidarity“ and my first dreams with a poetics of resistance.

María do Mar Castro Varela is Professor of Pedagogy and Social Work at the Alice Salomon University Berlin. She was Visiting Fellow at Pusan National University/South Korea and Institute for International Law and the Humanities, University of Melbourne, Australia; Maria-Goeppert-Mayer Guest Professor at the Institute of Political Science, Carl von Ossietzky University Oldenburg/Germany and visiting lecturer at Zurich University of the Arts, the University Innsbruck and University of Basel. She holds a doctorate in Political Science from the Justus Liebig University Giessen and a double degree in Psychology and Pedagogy, both from the University of Cologne, Germany. She is founder and member of the bildungsLab* a collective of migrant scholars and scholars of color working on questions of education in a wrongful world. Her research specializations are, critical adult education, migrations and refugee studies and feminist postcolonial theory. Representative Publications : „The Demonization of the Other“ (co-editor), „Untimely Utopias. Migrant Women between Self-invention and Learned Hope“; „Social (In)Justice: Critical Diversity Politics, Antidiscrimination and Intersectionality“ (co-editor) and „Postcolonial Theory. A Critical Introduction“ (co-author) (all in German) and „The State, State Building, and Postcolonial Resistance“ (with Carolina Tamayo-Rojas in Postcolonial Studies Journal). www.bildungslab.net

OPAKE RÄUME

Night Walk, Andrea Haas + Claudia Lomoschitz

Inwiefern strukturieren räumliche Gegebenheiten soziale Choreografien? Der Fokus des Nightwalks liegt auf der Auseinandersetzung mit der Beschaffenheit von Wissensproduktion an der Schnittstelle von Raum und Körper. Wie schreibt sich Wissen auf performative Weise in Körper ein? Wie lässt es sich reziprok über performatives Handeln verändern? Die Geschichte des SandleitenHofs und des umliegenden Geländes gibt uns Anhaltspunkte, um über die Performativität des Erinnerns nachzudenken. Wir untersuchen den Ort und seine Vergangenheit nach widerständigen Gesten und erproben, wie unterschiedlich sichtbare Formen der Auflehnung auch gegenwärtig wirksam werden können. Architektonische- räumliche Objektanordnungen werden als performative Figuren betrachtet und Relationen werden anhand von Scores ausgelotet: Ein methodenorientiertes Nachdenken über kollektive sowie soziale Formen des Wissenserwerbs und Erinnerns.

Andrea Haas lebt in Wien und ist Ko-Kuratorin der Ausstellung ‚Dunkle Energie - feministisch organisieren, kollektiv arbeiten‘, die 2019 im xhibit, Akademie der bildenden Künste gezeigt werden wird. Sie ist Teil des Künstlerinnenkollektivs Widerständige Archive. In ihrer Dissertation beschäftigt sie sich mit Formen alternativer Geschichtsschreibung. Sie lehrt an verschiedenen Schulen in Wien und am Institut für das künstlerische Lehramt, an dem sie als Universitätsassistentin tätig ist.

Claudia Lomoschitz lebt in Wien, arbeitet, forscht und unterrichtet an der Schnittstelle von Wissensproduktion, Performance und bildender Kunst. Sie ist Lektorin und Universitäts-Assistenz an der Akademie der bildenden Künste Wien am Institut für Kunst und Bildung, wo sie an ihrer Dissertation bei Elke Krasny zur Relationalität von Text und Körper arbeitet. Den MA Performance Studies absolvierte sie an der Universität Hamburg, zudem zeigte sie als Abschlussperformance ‚Induzierte Laktation‘ im Juni 2017 auf Kampnagel. Sie studierte Kunst und Bildung/ Kontextuelle Gestaltung an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Der Fokus ihrer künstlerischen Praxis liegt auf der Entwicklung choreografischer Objekte und Scores und der politischen Arbeit mit Imagination und Körperempfindung. Als Mitbegründerin der ‚One Mess Gallery Vienna‘ realisiert sie zahlreiche Installationen und Ausstellungen und wirkt im Kollektiv.

Foto: Christina Werner | Grafik: Caterina Krüger, Claudia Lomoschitz