Montag / Monday
19.11.

9:30–13:00 Interne Workshops / Closed Sessions 1+2:

1 Tools und Strategien für den Urban Practitioner / Tools and Strategies for the Urban Practitioner

2 Kollaboration, Kooperation, Partizipation / Collaboration, Cooperation, Participation

◇◇◇

Symposium

Planning Unplanned
Exploring the New Role of the
Urban Practitioner
19.–20.11.2012

From the beginning of the financial crisis, (new) economic models are increasingly being developed which are based on a new interest in commons and which require a new interpretation of the current value system. Back in 1979, Pierre Bourdieu[1] placed social and cultural capital on an equal footing with economic capital. Today, in view of the bursting of various speculation bubbles and the negative consequences for millions of people, it seems even more necessary to establish new categories of "capital".

In the sphere of urban development, the gap between entitlement and the pressure for profitability is particularly wide. But it is especially here, however, in the last 15 years, that along with architects and urbanists, artists have increasingly played a central role in the restructuring of cities in the context of de-industrialisation, deregulation and privatisation. If, however, under the current economic conditions, art and architecture want to assert the claim of being socially effective within these complex issues, it is necessary to establish the experimental practices that artists and urbanists have developed as being of equal value to the conventional planning instruments in theory and practice.

The added value of art was in recent years abused all too often in urban development in in the interest of marketing or gentrifying locations or areas. It is all the more important to introduce artistic practices in the longer term effectively to address current socio-political issues – not to solve problems in a linear and affirmative manner, but to ask questions that would otherwise not (or no longer) be asked. This involves an added value that opposes the directly quantifiable monetary added value and which serves as a plea for the extra, which – if we are talking about art – is still often disqualified as a "non-affordable luxury".

The research project "Planning Unplanned_ Towards a New Positioning of Art in the Context of Urban Development", which Barbara Holub has been directing since February 2010 at the Institute of Art and Design 1, for this reason is propagating these artistic urban practices in the shape of the *urban practitioner* operating in a transdisciplinary way. To research and document these new tools and strategies, which have evolved and been practised since the mid 1990s internationally, the website *urban-matters.org* was set up as a growing database. Subsequently issues, framework conditions and procedures will be filtered so that the knowledge gathered can also be used by communities and for specific tasks.

The international symposium wants to discuss and reposition the activity of the *urban practitioner*: what significance can artistic practices assume in the context of a heavily investor-oriented situation of (urban) planning? What tools and methods have *urban practitioners* developed so far, what experiences have they made in transdisciplinary cooperations? What framework conditions are necessary to involve artistic and experimental urban strategies in current planning practice on an equal basis? How can these be liberated from the instrumentalisation for neoliberal interests and future-oriented innovative ideas be made socially effective?

In a combination of workshops, public lectures and discussions, the event takes place as a "productive symposium". The Austrian and international participants – practitioners and theoreticians from the spheres of art, urbanism, philosophy, anthropology and sociology, as well as politicians and administrative officials from the City of Vienna – will explore the possibilities of the new role of the *urban practitioner*.

The contributions to the symposium will form an essential component of the publication *Planning Unplanned*, which will be published by the Verlag für moderne Kunst Nürnberg on the completion of the research project in 2013.

Barbara Holub, artist, Vienna. Founded transparadiso with Paul Rajakovics in 1999 (www.transparadiso.com). 2004 Schindler Grant, MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles. 2005–2007 member of the jury of Public Art Lower Austria. 2006–2007 president of the Secession, Vienna. In her artistsic practice she develops performative sets and explores new forms of collaborative processes, e.g. The Blue Frog Society, DOX Center for Contemporary Art, Prague; 64th UN NGO / DPI conference, Bonn.

1
Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. (in French, 1979), Frankfurt a. M. 1982. ISBN 3-51828-258-1

Symposium

Planning Unplanned
Exploring the New Role of the
Urban Practitioner
19.–20.11.2012

Seit Beginn der Finanzkrise entwickeln sich zunehmend (neue) ökonomische Modelle, die auf einem gemeinwirtschaftlichen Interesse basieren und eine Neubetrachtung des gängigen Wertesystems einfordern. Schon 1979 stellte Pierre Bourdieu[1] dem wirtschaftlichen Kapital das soziale und kulturelle Kapital als gleichwertige Kategorie gegenüber. Heute scheint es angesichts des Platzens diverser Spekulationsblasen und den negativen Folgen für Millionen von Menschen umso notwendiger, neue Kategorien von „Kapital" zu platzieren.

Im Bereich der Stadtentwicklung ist der Spagat zwischen Rentabilitätsdruck und Anspruch besonders groß. Gerade hier übernahmen jedoch in den letzten 15 Jahren im Kontext von Deindustrialisierung, Deregulierung und Privatisierung neben ArchitektInnen und UrbanistInnen zunehmend auch KünstlerInnen eine zentrale Rolle bei der Umstrukturierung der Städte. Wenn allerdings unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen Kunst und Architektur noch den Anspruch wahrnehmen wollen, innerhalb der komplexen Fragestellungen gesellschaftlich wirksam zu werden, ist es notwendig, die experimentellen Praktiken, die KünstlerInnen und UrbanistInnen entwickelt haben, als gleichwertig zu den gängigen Planungsinstrumentarien in Theorie und Praxis zu etablieren.

Der Mehrwert von Kunst wurde in der Stadtentwicklung in den letzten Jahren allzu oft für die Interessen von Standortmarketing und Aufwertung missbraucht. Umso wichtiger ist es die künstlerisch-urbanen Praktiken längerfristig wirksam für die aktuellen gesellschaftspolitischen Fragestellungen einzuführen – nicht um linear affirmativ Probleme zu lösen, sondern um Fragen zu stellen, die ansonsten nicht (mehr) gestellt werden. Dabei geht es um einen Mehrwert, der sich dem direkt quantifizierbaren monetären Mehrwert widersetzt, und der ein Plädoyer führt für das Extra, das – wenn von Kunst die Rede ist – immer noch oft als „nichtleistbarer Luxus" abqualifiziert wird.

Das Forschungsprojekt „Planning Unplanned_ Towards a New Positioning of Art in the Context of Urban Development", das Barbara Holub seit Februar 2010 am Institut Kunst und Gestaltung 1 leitet, propagiert deshalb diese künstlerisch-urbanen Praktiken in der Rolle des transdisziplinär agierenden *Urban Practitioner*. Um diese neuen Tools und Strategien, die seit Mitte der 1990er Jahre international entstanden und praktiziert wurden, zu recherchieren und dokumentieren, wurde als wachsende Datenbank die website *urban-matters.org* installiert. Daraus werden in weiterer Folge Themenstellungen, Rahmenbedingungen und Vorgangsweisen herausgefiltert, sodass das gesammelte Wissen auch für Gemeinden und konkrete Aufgabenstellungen nutzbar gemacht werden kann.

Das internationale Symposium wird die Tätigkeit des *Urban Practitioner* diskutieren und neu positionieren: Welche Bedeutung kommt künstlerischen Praktiken im Rahmen einer verstärkt investorenorientierten (Stadt) Planung zu? Welche Werkzeuge und Methoden entwickelten *Urban Practitioners* bislang, welche Erfahrungen haben sie in der disziplinen-übergreifenden Zusammenarbeit gemacht? Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, um künstlerische und experimentelle urbane Strategien gleichberechtigt in die aktuelle Planungspraxis zu involvieren? Wie können sich diese von der Instrumentalisierung für neoliberale Interessen lösen und zukunftsweisende innovative Vorstellungen gesellschaftlich wirksam werden lassen?

Die Veranstaltung findet als „produktives Symposium" in Kombination von Workshops, öffentlichen Vorträgen und Diskussionen statt. Die österreichischen und internationalen TeilnehmerInnen – PraktikerInnen und TheoretikerInnen aus Kunst, Urbanismus, Philosophie, Anthropologie und Soziologie sowie PolitikerInnen und VerwaltungsbeamtInnen der Stadt Wien – loten die Möglichkeiten der neuen Rolle des *Urban Practitioner* aus.

Die Beiträge des Symposiums bilden einen wesentlichen Bestandteil der Publikation *Planning Unplanned*, die als Abschluss des Forschungsprojekts im Verlag für moderne Kunst Nürnberg 2013 erscheint.

Barbara Holub, Künstlerin, Wien. 1999 Gründung von transparadiso mit Paul Rajakovics (www.transparadiso.com). 2004 Schindler-Stipendium MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles. 2005–2007 Jurymitglied von KÖR Niederösterreich. 2006–2007 Präsidentin der Secession, Wien. In ihrer künstlerischen Praxis konzipiert sie performative Sets und regt neue Formen kollaborativer Prozesse an, u.a. The Blue Frog Society, DOX Center for Contemporary Art, Prag; 64th UN NGO/DPI conference, Bonn.

1
Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. (französ. 1979), Frankfurt a. M. 1982. ISBN 3-51828-258-1

Workshops

The workshops will focus in concrete terms on the issues and implementation possibilities of the *urban practitioner.* Invited participants include lecturers, artists, architects, urbanists, theoreticians, politicians and planning officials of public authorities, as well as experts with backgrounds from sociology to new economic strategies for commons.

Specific artistic formats are developed for the workshops so that new tools and methods of communication and production for current urban issues can be experienced directly and their potentials for being deployed in (planning) practice can be sounded out.

In a workshop with students from the Technical University and the Academy of Fine Arts, artist Folke Köbberling is creating a spatial setting for the contact space. Performative warm-up exercises for the workshop will be prepared by Georg Winter and Barbara Holub.

The moderators will report from the workshops to the public audience before the evening lectures, so that the issues raised can be further discussed.

The workshops address the following topics:

1
Tools and Strategies of the *Urban Practitioner*: in this workshop, already familiar and possible new tools, roles and strategies of the various players in the urban space are explored.

2
Collaboration, Cooperation, Participation explores the potential of conflicts as a productive force and critically investigates arguments for and against current forms of participation and cooperation.

3
Urban Practitioners and Commons discusses ownership, access and social justice.

4
After the Applause brings up for discussion the durational effects of urban interventions and summarises concrete possibilities of establishing the *urban practitioner*.

Folke Köbberling lives in Berlin. Study of Fine Arts at the Academy of Arts in Kassel and at the Emily Carr University of Art + Design in Vancouver. Since 2002 collaboration with Martin Kaltwasser. Selection of exhibitions: 2012 Lentos und OK Centrum für Gegenwartskunst, Linz, Jack Hanley Gallery, New York (2011); *Locker Plant*, Chinati Foundation, Marfa, USA (2010); *Jellyfish Theatre*, International Architecture Exhibition, London (2010); *The Games Are Open*, Vancouver (2010); *Cars to Bicycles*, Bergamot Station, Los Angeles (2010); Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw (2010).

www.koebberlingkaltwasser.de

Workshops

In den Workshops wird konkret an den Fragestellungen und Umsetzungsmöglichkeiten des *Urban Practitioner* gearbeitet. Die geladenen TeilnehmerInnen setzen sich aus den Vortragenden, aus KünstlerInnen, ArchitektInnen, UrbanistInnen, TheoretikerInnen, PolitikerInnen und Planungsbeauftragten öffentlicher Stellen sowie ExpertInnen mit Hintergründen von Soziologie bis zu gemeinwirtschaftlicher Ökonomie zusammen.

Für die Workshops werden spezifische, künstlerische Formate entwickelt, sodass neue Tools und Methoden der Kommunikation und Produktion für aktuelle urbane Fragestellungen direkt erfahren und ihre Möglichkeiten für eine Umsetzung in die (Planungs-) Praxis ausgelotet werden können.

Die Künstlerin Folke Köbberling erarbeitet für das Symposium in einem Workshop mit Studierenden der Technischen Universität und der Akademie der bildenden Künste ein räumliches Setting für den Kontaktraum. Performative Aufwärmübungen für die Workshops werden von Georg Winter und Barbara Holub vorbereitet.

Die ModeratorInnen berichten der Öffentlichkeit jeweils vor dem Abendvortrag von den Workshops, sodass die daraus resultierenden Fragestellungen in den Abenddiskussionen weiter geführt werden können.

Die Workshops behandeln folgende Themen:

1
Tools und Strategien des *Urban Practitioner*: in diesem Workshop werden bereits bekannte und mögliche neue Werkzeuge, Rollen und Strategien der verschiedenen Akteure im urbanen Raum diskutiert.

2
Kollaboration, Kooperation, Partizipation fragt nach Konflikten als Produktivkraft und lotet wichtige Gründe bis Abgründe von aktuellen Formen von Partizipation und Kooperation aus.

3
Urban Practitioners und Commons diskutiert ownership, access und soziale Gerechtigkeit.

4
Nach dem Applaus stellt die längerfristige Wirksamkeit von urbanen Interventionen zur Diskussion und fasst konkrete Möglichkeiten der Etablierung des *Urban Practitioner* zusammen.

Folke Köbberling lebt in Berlin, studierte Kunst an der Kunstakademie Kassel und an der Emily Carr University of Art + Design in Vancouver. Seit 2002 Zusammenarbeit mit Martin Kaltwasser. Ausstellungsauswahl: 2012 Lentos und OK Centrum für Gegenwartskunst, Linz, Jack Hanley Gallery, New York (2011); *Locker Plant*, Chinati Foundation, Marfa, USA (2010); *Jellyfish Theatre*, Internationale Bauausstellung, London (2010); *The Games Are Open*, Vancouver (2010); *Cars to Bicycles*, Bergamot Station, Los Angeles (2010); Zentrum für zeitgenössische Kunst im Schloss Ujazdowski, Warschau (2010).

www.koebberlingkaltwasser.de

Workshop 1
19.11.2012

Tools and Strategies for the *Urban Practitioner*

Moderation
Paul Rajakovics (architect, urbanist, Dept. for Housing and Design / Vienna University of Technology, transparadiso, Vienna)

Input
Markus Ambach (artist, curator, MAP, Düsseldorf), **Torange Khonsaari** (architect, public works, UN Habitat, London)

Participants
Michael Diem (MA 19), **Roberto Gigliotti** (architect, Osservatorio Urbano / lungomare), **Christine Hohenbüchler** (artist; Institute for Art and Design 1, Vienna University of Technology), **Birgit Hundstorfer** (MA 21), **William Menking** (architects newspaper / New York; Pratt Institute, New York), **Dirck Möllmann** (KÖR / Public Art Styria), **Christoph Steinbrener** (artist, curator, Vienna), **Martina Taig** (KÖR / Public Art Vienna), **Wochenklausur** (artist group, Vienna)

Topics
What artistic-urban tools, methods and strategies do already exist? **H**ow can these tools be integrated into planning in the long term and formulate and make effective new values of social and community activity beyond neoliberal interests? **W**hat role does communication play? **H**ow can (short-term) appropriation through investor interests be prevented? **H**ow can a non-order or the "un-useful" be created?

Who or what could be an "urban practitioner"? Does he already exist? Should he/she be deployed only where the unplanned and/or the unplannable takes place? The urban practitioner is a new figure, and can perhaps be best approached by using well-known examples.

"Park Fiction" evolved from an Art in the Public Space project, out of opposition to a conventional market-oriented development plan at the Pinnasberg/St. Pauli/Hamburg. The park was developed through participative planning processes and the production of desires, which today represents a new model of tactical urban planning processes throughout the world. What roles have Christoph Schäfer and Cathy Skene played in this regard? How important is their background in the visual arts? Here, issues of urban planning are raised that cannot – or for some reasons are not – aired on the the presentational level of the master plan.

In 2002, El Cartucho in Bogotá (a slum situated in the city centre) is cleared and pulled down. Not because it is to make way for new commercial buildings, but because living in this district is unhealthy and dangerous, and moreover so that important internal urban transport links can be built. A new park (Third Millenium Park) is also created here. Although the residents are to receive generous apartments with solid public infrastructure, financed entirely by the city, many still do not want to leave their houses. But the then mayor Antanas Mockus, known for his unorthodox approaches, commissions "Mapa Teatro" to put on a large-scale play together with residents, "Witness to the ruin". This helps to allay people's fears of the new future, and they are able to come to terms collectively with the memory of the old district. After one year, all signs of "grief" have disappeared.

Both projects are based on artistic strategies which have enabled urban fiction to really happen. They put their trust in a strategic concept based on urban-tactical stakeholders and on establishing a collective desire.

What trans-disciplinary cooperations are needed here? Does a new professional field need to be created if the intention is to brush up the city against the grain? What players can take on which roles in this? Is it possible for the these players to change roles? Is it essential? Can the artistic strategy alone fulfil the unwanted hope of the unexpected? (Paul Rajakovics)

Paul Rajakovics, architect and urbanist, founded transparadiso with artist Barbara Holub in 1999 as a transdisciplinary practice. Recent projects include Stadtwerk Lehen and Fotohof Gallery, Salzburg; 2001 thesis on *Contextual Acting in Architecture and Urbanism*; 1997–2003 and since 2009 assistant professor at the Department for Housing and Design / Vienna University of Technology; 2004 Schindler grant, MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles; 2004–2006 co-secretary of Europan Austria; since 2002 member of the editorial board of *dérive – magazine for urban research*; 2007 Otto Wagner Prize for Urban Planning; 2012 funding by departure for *Direct Urbanism*; *Direct Urbanism*, Verlag für Moderne Kunst Nürnberg, (forthcoming Dec. 2012).

Workshop 1
19.11.2012

Tools und Strategien für den *Urban Practitioner*

Moderation
Paul Rajakovics (Architekt, Urbanist, Abteilung für Wohnbau und Entwerfen, TU Wien, transparadiso, Wien)

Impuls
Markus Ambach (Künstler, Kurator, MAP, Düsseldorf), **Torange Khonsaari** (Architektin, public works, UN Habitat, London)

TeilnehmerInnen
Michael Diem (MA 19), **Roberto Gigliotti** (Architekt, Osservatorio Urbano / lungomare), **Christine Hohenbüchler** (Künstlerin; Institut für Kunst und Gestaltung 1, TU Wien), **Birgit Hundstorfer** (MA 21), **William Menking** (architects newspaper / New York; Pratt Institute, New York), **Dirck Möllmann** (KÖR Steiermark), **Christoph Steinbrener** (Künstler, Kurator, Wien), **Martina Taig** (KÖR Wien), **Wochenklausur** (KünstlerInnengruppe, Wien)

Themen
Welche künstlerisch-urbanen Tools, Methoden und Strategien gibt es bereits? **W**ie können diese Tools langfristig in Planung einfließen und neue Werte gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Handelns jenseits neoliberaler Interessen formulieren und wirksam machen? **W**elche Rolle spielt Kommunikation? **W**ie kann man sich vor (kurzfristiger) Vereinnahmung durch Investoreninteressen schützen? **W**ie kann man eine Nicht-Ordnung oder das „Un-Nütze" schaffen?

Wer oder was könnte ein *Urban Practitioner* sein? Gibt es ihn schon? Soll sie/er nur dort zum Einsatz kommen wo das Ungeplante und/oder Unplanbare stattfindet? Der *Urban Practioner* ist eine neue Figur, der vielleicht am ehesten über bekannte Beispiele näher zu kommen ist.

„Park Fiction" ist aus der Opposition zu einem marktwirtschaftlich konformen Bebauungsplan am Pinnasberg/St. Pauli/Hamburg aus einem Kunst im Öffentlichen Raum-Projekt entstanden. Über partizipative Planungsprozesse und Wunschproduktionen entstand der Park, der heute weltweit für ein neues Modell taktischer Stadtplanungsprozesse steht. Welche Rolle haben hier Christoph Schäfer und Cathy Skene eingenommen? Wie wichtig ist ihre Herkunft von der bildenden Kunst? Hier werden städtebauliche Fragen gestellt, die die Darstellungsebene des Masterplans nicht stellen will oder kann.

In Bogotá wird 2002 El Cartucho (ein im Zentrum gelegenes Armenviertel) geräumt und abgerissen. Nicht weil Raum für neue Geschäftsbauten entstehen soll, sondern weil das Leben in diesem Viertel ungesund und gefährlich ist, und überdies damit wesentliche stadtinterne Verbindungen hergestellt werden können. Hier entsteht ebenfalls ein neuer Park (Third Millenium Park). Obwohl die BewohnerInnen großzügige Wohnungen mit solider öffentlicher Infrastruktur, die vollständig durch die Stadt finanziert wird, erhalten, wollen viele ihre Häuser dennoch nicht verlassen. Der damalige, für seine unorthodoxen Handlungsweisen bekannte Bürgermeister Antanas Mockus engagiert „Mapa Teatro", um gemeinsam mit BewohnerInnen ein groß angelegtes performatives Theaterstück „Witness to the ruin" zu inszenieren. Dadurch werden die Ängste vor der neuen Zukunft abgebaut und die Erinnerung an das alte Viertel kollektiv verarbeitet. Nach einem Jahr ist die „Trauer" verschwunden.

Beide Projekte basieren auf künstlerischen Strategien, die es erst ermöglicht haben, eine urbane Fiktion tatsächlich zu realisieren. Sie setzen auf ein strategisches Konzept, das auf urban-taktische Handlungsträger und der Etablierung eines kollektiven Wunsches setzt.

Welche transdisziplinären Kooperationen sind dabei notwendig? Muss ein neues Berufsfeld entstehen, wenn die Stadt gegen den Strich gekämmt werden soll? Welche Akteure können dabei welche Rolle übernehmen? Ist für sie ein Rollenwechsel möglich? Notwendig? Kann nur die künstlerische Strategie die unerwünschte Hoffnung auf das Unerwartete erfüllen? (Paul Rajakovics)

Paul Rajakovics, Architekt und Urbanist, gründete 1999 transparadiso mit der Künstlerin Barbara Holub als transdisziplinäre Praxis. Realisierungen u.a. Stadtwerk Lehen und Galerie Fotohof, Salzburg. 2001 Dissertation *Kontextuelles Handeln in Architektur und Städtebau*; 1997-2003 und seit 2009 Assistent an der Abteilung Wohnbau und Entwerfen an der TU Wien; 2004 Schindler Stipendium, MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles; 2004-2006 Co-Sekretär von Europan Österreich; seit 2002 Redaktionsmitglied von *dérive_Zeitschrift für Stadtforschung*; 2007 Otto-Wagner-Städtebaupreis; 2012 Förderung von departure für *Direkter Urbanismus*; die Publikation *Direkter Urbanismus* erscheint 2012 im Verlag für Moderne Kunst Nürnberg.

Workshop 2
19.11.2012

Collaboration, Cooperation, Participation < > Conflict as a Productive Force

Moderation: **Mick Wilson** (artist, curator, theoretician, Valand Academy, Gothenburg)

Input
Grant Kester (art theoretician, University of California, San Diego), **Markus Miessen** (architect, architecture theoretician, Studio Miessen, Berlin, Städelschule Frankfurt)

Participants
Christoph Chorherr (Green Party, Vienna), **Wolfgang Förster** (MA 50, Vienna), **Martin Fritz** (curator, Vienna), **Barbara Holub** (artist, transparadiso; Institute for Art and Design, Vienna University of Technology), **Sonja Huber** (KÖR / Public Art Vienna), **Astrid Konrad** (MA 19), **Yvette Masson-Zanussi** (EFAP / European Forum of Architectural Policies, Brussels), **Alan Mee** (architect, UCD School of Architecture, Dublin), **Bernd Vlay** (architect, Europan Österreich, Academy of Fine Arts, Vienna), **Georg Winter** (artist, Academy of Fine Arts Saar, Saarbrücken)

Topics
How do the aesthetics of critically committed projects relate to social / socio-political expectations? **U**nder what conditions should we cooperate, how, with whom and for whom? **H**ow is artistic production generated between an independence / a view from "outside" / a different expertise and the expectation of the client? **I**s consensus always a good thing? **H**ow much involvement is essential? **W**hat new paths exist or can be imagined between "bottom up" and "top down"? **P**articipatory projects and new cooperations between the space of possibility and the abyss? **H**ow can conflicts and extraordinary methods of action become productive?

Between a Rock and a Hard Place: Critical Challenges to "New Urban Practices"

The last ten years have seen an especially intense debate emerge around a range of practices that: (i) seek to overcome the traditional professional / positional divisions of "artist", "architect", "planner", "activist" and "urban designer"; and (ii) do so in a way that engages directly with the socio-political dynamics of urban processes and the production of "new" urban areas. Often these practices are specifically framed as an attempt to bridge the opposition between the planning of urban areas and the active production of the unplanned and emergent unpredictable dynamics of urban life within these processes of urban renewal or extension.

The oppositional political ambition of these projects – often connected to themes of grassroots democracy, activism, collaboration and self-organisation – has been an especially prominent point of debate and critique. This often manifests in a critical description of projects as "co-opted", "gentrifying", and / or normalizing of the neoliberal state's withdrawal from the production of "the public good" and radical privatization of "the social". This ranges from moderate critique to much more vitriolic and damning opinions.

Phillips and Erdemci's *Social Housing – Housing the Social: Art, Property and Spatial Justice* (2012) presents a moderate form of critique: "For many years, artists have contributed to the design and organization of structures of living together, often with ambivalent effect. Whilst many have imagined—and attempted to implement—radical new forms of social housing as alternatives to both privatization and state provision, they have also ushered in waves of gentrification, thus contributing significantly to a story of capitalization now dominant within urban infrastructures."

A much more aggressive polemic is at work in BAVO's critique of "NGO art" in texts such as "Always Choose the Worst Option – Artistic Resistance and the Strategy of Over-Identification" (2007): "Faced with an open invitation extended by the same powerful players they used to criticize, artists have reconceptualized their role as socially engaged actors … Most symptomatic in this regard is the rise, over the past decade, of what might be called 'NGO art' … these art practices share the idea that, considering the many urgent needs at hand, there is no call for high art statements, big political manifestoes or sublime expressions of moral indignation. Instead what is needed are direct, concrete, artistic interventions that help disadvantaged populations and communities to deal with the problems they are facing … a growing army of artists who are travelling around the globe making their artistic-creative skills available for problem assessment and solving – sometimes even anticipating problems or creating problems to dynamize social processes. Whether it concerns the development of a cheap, sustainable and easy way for illegal communities on the border between the United

Workshop 2
19.11.2012

Kollaboration, Kooperation, Partizipation < > Konflikt als Produktivkraft

Moderation: **Mick Wilson** (Künstler, Kurator, Theoretiker, Valand Academy, Göteborg)

Impuls
Grant Kester (Kunsttheoretiker, University of California, San Diego), **Markus Miessen** (Architekt, Architekturtheoretiker, Studio Miessen, Berlin, Städelschule Frankfurt)

TeilnehmerInnen
Christoph Chorherr (die Grünen, Wien), **Wolfgang Förster** (MA 50), **Martin Fritz** (Kurator, Wien), **Barbara Holub** (Künstlerin, Architektin, Institut für Kunst und Gestaltung, TU Wien), **Sonja Huber** (KÖR Wien), **Astrid Konrad** (MA 19), **Yvette Masson-Zanussi** (EFAP/ European Forum of Architectural Policies, Brüssel), **Alan Mee** (Architekt, UCD School of Architecture Dublin), **Bernd Vlay** (Architekt, Sekretär Europan Österreich, Akademie der bildenden Künste), **Georg Winter** (Künstler, HBK Saar, Saarbrücken)

Themen
Wie verhält sich die Ästhetik kritisch-engagierter Projekte zu sozialem/gesellschaftspolitischem Anspruch? **U**nter welchen Bedingungen sollen wir wie, mit und für wen kooperieren? **W**ie wird künstlerische Produktion zwischen einer Unabhängigkeit / einem Blick von „außen" / einem anderen Expertentum und der Erwartungshaltung des Auftraggebers generiert? **I**st Konsens immer gut? **W**ie viel Beteiligung braucht es? **W**elche neuen Wege zwischen „bottom up" und „top down" gibt es bzw. sind vorstellbar? **P**artizipative Projekte und neue Kooperationen zwischen Möglichkeitsraum und Abgrund? **W**ie können Konflikte und außergewöhnliche Handlungsweisen produktiv werden?

Zwischen Pest und Cholera: kritische Infragestellungen „neuer urbaner Praktiken"

In den letzten zehn Jahren hat sich eine ziemlich heftige Debatte rund um eine Reihe von Praktiken entwickelt, die (1) die traditionelle Trennung zwischen den Berufen / Standpunkten des „Künstlers", „Architekten", „Raumplaners", „Aktivisten" und „Städtebauers" zu überwinden suchen und (2) sich dabei unmittelbar mit der soziopolitischen Dynamik urbaner Prozesse und der Produktion „neuer" städtischer Räume auseinandersetzen. Oft sind diese Praktiken ausdrücklich als Versuche angelegt, den Gegensatz zwischen Stadtplanung und der ungeplanten, unberechenbaren Entwicklung städtischen Lebens durch die aktive Produktion solcher Dynamiken im Rahmen urbaner Erneuerungs- und Wachstumsprozesse zu überbrücken.

Die oppositionellen politischen Zielsetzungen dieser Projekte – nicht selten verbunden mit Themen wie Basisdemokratie, Aktivismus, Kooperation und Selbstorganisation – standen dabei besonders im Zentrum der Diskussion und Kritik. Das äußert sich häufig in Form einer kritischen Beschreibung von Projekten als „vereinnahmt", „gentrifizierungsfördernd" und / oder den Rückzug des neoliberalen Staates aus der „Produktion des Gemeinwohls" und die radikale Privatisierung des „Sozialen" besiegelnd und reicht von moderater Kritik bis zu ziemlich polemischen, vernichtenden Urteilen. Für eine eher moderate Form der Kritik steht etwa Phillips und Erdemcis Buch *Social Housing – Housing the Social: Art, Property and Spatial Justice* (2012): „Seit einigen Jahren schon tragen KünstlerInnen zur Gestaltung und Organisation von Strukturen des Zusammenlebens bei – oft mit zweischneidigen Folgen. Wenngleich viele von ihnen radikal neue Formen sozialen Wohnbaus, die Alternativen sowohl zur Privatisierung als auch zur staatlichen Versorgung bieten, ersonnen und umzusetzen versucht haben, so haben sie damit doch auch Gentrifizierungswellen eingeleitet und erkennbar zu der heute vorherrschenden Kapitalisierung urbaner Infrastrukturen beigetragen."

Wesentlich schärfer ist die Kritik an der „NGO-Kunst", die BAVO in Texten wie „Always Choose the Worst Option – Artistic Resistance and the Strategy of Over-Identification" (2007) formuliert hat: „Konfrontiert mit einer offenen Einladung durch dieselben Machtinstanzen, die sie früher zu kritisieren pflegten, haben KünstlerInnen ihre Rolle als sozial engagierte AkteurInnen neu erfunden … Am symptomatischsten ist wohl der im letzten Jahrzehnt erfolgte Aufstieg dessen, was man als ‚NGO-Kunst' bezeichnen könnte … Was diese künstlerischen Praktiken miteinander verbindet, ist der Gedanke, dass es angesichts der vielen drängenden Probleme keiner Hochkulturstatements, großartigen politischen Manifeste oder sublimen Ausdrucksformen moralischer Empörung bedarf, sondern eher direkter und konkreter künstlerischer Interventionen, die benachteiligten Bevölkerungsgruppen und Communities bei der Bewältigung ihrer unmittelbaren Probleme helfen … eine

States and Mexico to build their own housing (Estudio Teddy Cruz) or running a popular theatre in a third world slum (26'10 south Architects), all these projects betray a concern for social empowerment, for small, modest interventions that attempt to improve life in specific situations from the bottom up, in close interaction and participation with local actors and stakeholders … commitment is understood as the constant production of innovative micro-solutions – so-called 'pocket revolutions' – to the real, everyday problems people encounter in their immediate life world. This constitutes a fundamental move away from any deep criticism … towards an art practice devoted to providing answers, solutions, toolkits and DIY manuals for the problems at hand, often in close cooperation with market players".

This workshop will look at how this critical debate might be encountered within the elaboration of particular projects and urban practices. (Mick Wilson)

Mick Wilson is an artist, Curator and art theoretician; currently Head of the Valand Academy of Arts, Gothenburg, Sweden, previously founder Dean of the Graduate School of Creative Arts and Media, Ireland (www.gradcam.ie); Chair of the 'SHARE' EU-wide network (www.sharenetwork.eu) for doctoral level studies in the arts; member of the European Art Research Network (www.artresearch.eu).

Co-editor with Paul O'Neill of *Curating and the Educational Turn*, Amsterdam / London, (2010). Recent art projects / group exhibitions include: *The Food Thing: Of the Salt Bitter Sweet Sea* Dublin, 2012; *The Recipe Salons*, Dublin, 2012. Current collaboration projects include *the food thing* 2011–2014; and *dead publics* 2009–2013. Recent publications include: *We Are the Board, But What is an Assemblage?*, in Mara Ambrozic & Angela Vettese, (eds.) *Art as a Thinking Process,* Sternberg Press (2012).

Anette Baldauf
Lecture 19.11.

Soho Incorporated. Artistic Practices and Urban Redevelopment

In the course of the aggressive deindustrialization of Western cities since the fifties, artistic practices have become a powerful vehicle of urban redevelopment. As landscapes of production are reorganized as landscapes of consumption, artists find themselves as conspirators in extensive rescaling projects orchestrated by powerful alliances between city governments, real estate corporations and the financial institutions. For many urbanists, the postwar history of the city of New York offers a telling example: After WWII, when artists and art galleries settled in the former factory spaces of Soho, the mise-en-scène of lofts as ostentatious settings for a bohemian way of life became a profitable endeavor for bankers and realtors too. In the seventies, city officials and real estate agencies exploited artists' cultural capital for the radical rescaling, and reselling, of the Lower East Side. In a predatory class and race war that involved the removal and eventual eviction of ethnic minorities, the historic immigration district became the front line of gentrification. By reconstructing the relationship between artistic practices, urban redevelopment and cold hard cash in the city of New York, I hope to shed light on the myths of the creative city.

Anette Baldauf is a sociologist and cultural critic. She is currently Professor at the Institute for Art Theory and Cultural Studies and co-coordinator of the PhD program *PhD in Practice* at the Academy of Fine Arts Vienna.

wachsende Armee von KünstlerInnen jettet rund um die Welt, um ihre künstlerisch-kreativen Fähigkeiten in den Dienst der Beurteilung und Lösung von Problemen zu stellen – Problemen, die sie manchmal sogar vorwegnehmen oder herstellen, um soziale Prozesse in Gang zu setzen. Ob es sich um die Entwicklung einer billigen, nachhaltigen und einfachen Methode zur eigenen Wohnraumschaffung für illegale Einwanderercommunities an der US-amerikanisch-mexikanischen Grenze (Estudio Teddy Cruz) oder um den Betrieb eines populären Theaters in einem Dritte-Welt-Slum (26'10 south Architects) handelt, stets geht es diesen Projekten um soziales Empowerment, um kleine, bescheidene Eingriffe zur Verbesserung von ganz spezifischen Lebensbedingungen, und zwar von unten, in enger Zusammenarbeit mit lokalen AkteurInnen und StakeholderInnen … Engagement wird verstanden als die fortwährende Produktion innovativer Mikro-Lösungen – sogenannter ‚pocket revolutions' – für die realen Alltagsprobleme, mit denen Menschen in ihrer unmittelbaren Lebenswelt konfrontiert sind. Das bedeutet eine fundamentale Abkehr von jeder Tiefenkritik … und die Hinwendung zu einer Praxis, die sich der Bereitstellung von Antworten, Lösungen, Werkzeugkästen und DIY-Manualen für aktuelle Probleme verschrieben hat, nicht selten in enger Kooperation mit großen Marktteilnehmern."

Der Workshop sucht nach Möglichkeiten, solcher Kritik in der Ausarbeitung spezifischer Projekte und urbaner Praktiken zu begegnen. (Mick Wilson)

Mick Wilson ist Künstler, Kurator, Kunsttheoretiker. Leiter der Valand Academy of Arts, Göteborg, Schweden, Dekan der Graduate School of Creative Arts and Media, Irland (www.gradcam.ie) bis 2012; Vorsitzender von SHARE, einem EU-weiten Netzwerk (www.sharenetwork.eu) für Dorktoratsstudierende der Künste; Mitglied von European Art Research Network (www.artresearch.eu).

Herausgeber (mit Paul O'Neill) von *Curating and the Educational Turn*, Amsterdam / London, (2010). Aktuelle Kunstprojekte / Gruppenausstellungen sind unter anderem: *The Food Thing: Of the Salt Bitter Sweet Sea*, Dublin, 2012; *The Recipe Salons*, Dublin, 2012. Aktuelle kollaborative Projekte sind unter anderem *the food thing* 2011–2014; und *dead publics* 2009–2013. Jüngste Publikationen sind unter anderem: *We Are the Board, But What is an Assemblage?*, in Mara Ambrozic & Angela Vettese, (Hrsg.) *Art as a Thinking Process,* Sternberg Press (2012).

Anette Baldauf
Vortrag 19.11.

Soho Incorporated. Künstlerische Praktiken und Stadterneuerung

Im Zuge der aggressiven Deindustrialisierung westlicher Städte seit den 1950ern Jahren sind künstlerische Praktiken zu einem machtvollen Vehikel der Stadtsanierung geworden. Mit der Reorganisation von Produktionslandschaften als Konsumlandschaften, finden sich KünstlerInnen als MitverschwörerInnen umfangreicher Redimensionierungsprojekte wieder, instrumentalisiert von machtvollen Allianzen zwischen Stadtregierungen, Immobiliengesellschaften und Finanzinstitutionen.

Für viele UrbanistInnen stellt die Nachkriegsgeschichte von New York City ein aufschlussreiches Beispiel dar: Nach dem 2. Weltkrieg, als sich KünstlerInnen und Kunstgalerien in den ehemaligen Fabrikräumlichkeiten von Soho niederließen, wurde die Inszenierung von Lofts als demonstratives Setting eines unkonventionellen Lebensstils auch zu einem profitablen Unternehmen für Banker- und MaklerInnen. In den 1970ern beuteten städtische Funktionäre und Immobilienunternehmen das künstlerisch-kulturelle Kapital für die radikale Redimensionierung und den Weiterverkauf der Lower East Side aus. In einem unerbittlichen Kampf, der die Verdrängung und letztendlich die Zwangsvertreibung ethnischer Minderheiten zur Folge hatte, wurde der historische ImmigrantInnenstadtteil zur Speerspitze der Gentrifizierung. Durch die Rekonstruktion des Verhältnisses von künstlerischen Praktiken, Stadterneuerung und eiskaltem Profitdenken in der Stadt New York, hoffe ich, den Mythos der „kreativen Stadt" zu entzaubern.

Anette Baldauf ist Soziologin und Kulturkritikerin. Zurzeit ist sie Professorin am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaft und Co-Koordinatorin des PhD-Programms *PhD in Practice* an der Akademie der bildenden Künste Wien.

Torange Khonsari
Lecture 19.11.

Art and Architecture – A Public Initiative

The talk will focus on how public work's participatory art practice can also become the methodology through which one designs public realm. This methodology starts to blur the boundaries between participatory art and engaged public realm design. The public realm of the city is a vital arena where society reveals itself through everyday moments, and one needs to understand those moments through collaborative participatory methods before engaging in its design.

In the majority of cases, public commissioners still see public realm design and public art as two separate entities to be commissioned side by side. Participatory art can become engrained within large-scale public realm design without hierarchies being formed in terms of importance. Using participatory art as methodology to create public realm/architectural design questions the notion of public art as urban decoration within the city and creates a more collaborative architectural design process. It steers the notion of public realm towards a cultural platform, which engages with its locality and its inherent social, political and economic complexities. In a true art and architecture practice the artist needs to be knowledgeable about architectural constraints just as the architects need to understand the remit of a collaborative art practice. Both artists and architects need to understand how they can feed and resist each other to develop an alternative practice delivering transformative participatory projects. The talk will also demonstrate different ways how the ideas mentioned above are communicated with UN-Habitat in developing urban policies and the challenges this brings forth bureaucratically.

Torange Khonsari obtained her professional Diploma at the Architectural Association School of Architecture in London. Her practice and research pedagogy lies in relational art, architecture theories and informal contexts. The research projects are socially motivated and work directly with public space, their local players, communities and stakeholders. They assess and challenge how design and programmatic strategies can support and facilitate physical, economical and social infrastructures in the public realm.

In 2004 Torange Khonsari co-founded the art and architecture practice *public works*, a multidisciplinary practice working on the threshold of art, architecture and related cultural fields. Currently she is a director of *public works* and teaches design at London Metropolitan University and Royal College of Art in London.

Torange Khonsari
Vortrag 19.11.

Kunst und Architektur – eine öffentliche Initiative

Der Vortrag beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die partizipatorische Kunstpraxis von public works zu einer Methodik für die Gestaltung des öffentlichen Raums entwickeln kann. Es ist eine Methodik, bei der die Grenzen zwischen partizipativer Kunst und geplanter Gestaltung des öffentlichen Raums zu verschwimmen beginnen. Der öffentliche Raum der Stadt ist eine lebendige Arena, in der sich Gesellschaft in Form von Alltagsmomenten offenbart. Diese Alltagsmomente gilt es mithilfe partizipativer Methoden verstehen zu lernen, bevor man sich mit deren Planung beschäftigt.

Die Mehrheit der öffentlichen Auftraggeber sieht die Planung des öffentlich-urbanen Raums und Kunst im öffentlichen Raum als zwei getrennte Dinge, die jeweils für sich in Auftrag zu geben sind. Partizipative Kunst kann sich selbst in bedeutende Großprojekte im öffentlich-urbanen Raum einschreiben, ohne hierarchische Strukturen zu entwickeln. Partizipative Kunst als Methodik für die Planung des öffentlichen Raums stellt die Idee von Kunst im öffentlichen Raum als städtisches Dekor infrage und führt zu einem stärker kollaborativ angelegten architektonischen Designprozess. Das lenkt die Vorstellung vom öffentlichen Raum in Richtung einer kulturellen Plattform, die sich mit ihrer Lokalität und den damit verbundenen sozialen, politischen und ökonomischen Komplexitäten auseinandersetzt. In einer echten Kunst- und Architekturpraxis müssen KünstlerInnen genauso über Kenntnisse der architektonischen Voraussetzungen verfügen, wie ArchitektInnen über den Aufgabenbereich kollaborativer Kunstpraxis informiert sein müssen. Um eine alternative Praxis zu entwickeln, die transformative partizipatorische Projekte hervorbringt, müssen KünstlerInnen und ArchitektInnen verstehen, was sie einander zu geben haben und wo sie sich widersetzen müssen. Der Vortrag wird auch darauf eingehen, auf welche Weise die erwähnten Ideen gemeinsam mit UN-Habitat in stadtpolitische Strategien in sich entwickelnden Ländern überführt wird und welche administrativen Herausforderungen damit verbunden sind.

Torange Khonsari erhielt ihr Diplom an der AA in London. Ihre Praxis und Forschungspädagogik liegt vornehmlich im Bereich der relationalen Kunst, der Architekturtheorie und informeller Kontexte. Ihre Forschungsprojekte sind sozial motiviert und arbeiten direkt mit dem öffentlichem Raum und lokalen AkteurInnen, Gemeinschaften und Stakeholders. Sie sondieren und hinterfragen, wie Design und programmatische Strategien physische, ökonomische und soziale Infrastrukturen des öffentlichen Bereichs unterstützen und bereitstellen können.

2004 hat Torange Khonsari die Kunst- und Architekturpraxis *public works* mitbegründet, die multidisziplinär an der Schwelle von Kunst, Architektur und verwandten kulturellen Feldern arbeitet. Zurzeit ist sie Direktorin von *public works* und lehrt an der London Metropolitan University und am Royal College of Art in London.

Regina Bittner
Lecture 19.11.

Field Tests in a City of Motion

Cities have been set in motion: they can no longer be considered as exclusive, territorially located, nationally contextualised units; rather they are a flexible entity in which widely diverse currents of people, goods, ideas, images, information and cultures are concentrated, each in their own special way. In view of the explosive juxtaposition of different spatial and temporal relationships, the criteria available to urban researchers in terms of what urban life now really is, are no longer sufficient to describe the particular form of socialisation called the city. Current debates in urban research are dominated by criticism of a stereotyped, leitmotif-driven concept of the city, continuing to this day.

The controversy surrounding the subject of the city has also reached disciplines involved in shaping the city, such as architecture and urban planning – ownership structures, clients, institutions and constellations of players are all changing. Architects and planners operate less as experts with particular institutionalised agendas than as catalysts, curators, agents or mediators. In the discourse concerning a new planning culture, there has been talk for some time now of a paradigm shift: a shift of dominance from the planner's and architect's planning space towards the resident's living space. What comes to the fore here is a second-level spatial production. The lecture discusses parallels and contradictions between definitions of objects in current urban research and the attempts at the definition of planning and architectural interventions in the urban space. Two tendencies of this change in perspective are to be examined. Firstly, one consequence of the shift of the city's significance from the object of what is built to the process of acting in the city is that the design activity is targeted more at identifying problems than at solving them. Secondly, the expansion of the design's field of action is also linked to a critical examination of the discipline itself. The intention is to discuss to what extent, in the wide range of urban projects that test out the possibilities of urban commitment by means of architectural art and design, contributions for a new conception of architecture and planning can also be developed as a critically reflective discipline.

Bittner Regina, PhD, cultural theorist and curator, head of the International Bauhaus Kolleg at the Bauhaus Dessau Foundation, vice director of Bauhaus Dessau Foundation.

Key research areas: urban ethnography, cultural history of modernism, urban culture of the globalised city, heritage studies. Curator of exhibitions on cultural and architectural history of modernism as well as on urban culture, numerous lectures and international teaching. For publications, see www.bauhaus-dessau.de.

Regina Bittner
Vortrag 19.11.

Feldversuche in bewegter Stadt

Städte sind in Bewegung geraten: Sie lassen sich nicht mehr als exklusive territorial fixierte, national kontextualisierte Einheiten verstehen, sondern sind bewegliche Gebilde, in denen sich vielfältige Ströme von Menschen, Waren, Ideen, Bildern, Informationen und Kulturen auf jeweils besondere Weise verdichten. Angesichts des explosiven Nebeneinanders unterschiedlicher räumlicher und zeitlicher Zusammenhänge scheinen der Stadtforschung zur Verfügung stehende Kriterien dessen, was das Städtische nun sei, nicht mehr hinreichend, um die besondere Form der Vergesellschaftung Stadt zu beschreiben. Kritik an einer leitmotivischen, schablonenartigen Idee von Stadt, die sich bis heute fortschreibt, prägt die aktuellen Debatten in der Stadtforschung.

Die Auseinandersetzung um den Gegenstand Stadt hat auch die an Stadtgestaltung beteiligten Disziplinen wie Architektur und Stadtplanung erreicht – Eigentümerstrukturen, Auftraggeber, Institutionen und Akteurskonstellationen verändern sich. Architekten und Planer agieren weniger als ExpertInnen mit besonderen institutionalisierten Agenden denn als Katalysatoren, Kuratoren, Akteure oder Mediatoren. Im Diskurs um eine neue Planungskultur ist schon seit einiger Zeit von einem Paradigmenwechsel die Rede: von der Dominanz des Planungsraumes des Planers und Architekten hin zum Lebensraum der Bewohner. Es handelt sich um eine Raumproduktion zweiter Ordnung, die hier ins Blickfeld gerät. Der Vortrag untersucht Korrespondenzen und Widersprüche zwischen Gegenstandbestimmungen in der aktuellen Stadtforschung und den Definitionsversuchen planerischer und architektonischer Interventionen im urbanen Raum. Zwei Tendenzen des Perspektivwechsels sollen dabei untersucht werden. Zum einen hat die Verlagerung der Bedeutungsebene der Stadt vom Objekt des Gebauten zur Handlung in der Stadt zur Folge, dass sich gestalterisches Handeln eher an Problemidentifizierung denn an Problemlösung ausrichtet. Zum Zweiten geht mit der Erweiterung des gestalterischen Handlungsfeldes auch eine kritische Auseinandersetzung um die eigene Disziplin einher. Wieweit in der Vielfalt von urbanen Projekten, die die Möglichkeiten sozialen Engagements mittels Architektur, Kunst und Design testen, auch Beiträge für eine Neukonzipierung der Architektur und Planung als kritisch reflexiver Disziplin erarbeitet werden, soll diskutiert werden.

Bittner Regina, Dr.phil., Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin, Leiterin des Internationalen Bauhauskollegs an der Stiftung Bauhaus Dessau, stellvertretende Direktorin der Stiftung Bauhaus Dessau.

Arbeitsschwerpunkte: Stadtethnographie, Kulturgeschichte der Moderne, urbane Kultur in der globalisierten Stadt, heritage studies; Kuratorin von Ausstellungen zur Kultur- und Architekturgeschichte der Moderne sowie zu Stadtkultur, zahlreiche Vorträge sowie internationale Lehrtätigkeit, Publikationen siehe www.bauhaus-dessau.de.

Markus Miessen
Lecture 19.11.

The Nightmare of Participation

Welcome to Harmonistan! Over the last decade, the term "participation" has become increasingly overused. When everyone has been turned into a participant, the often uncritical, innocent, and romantic use of the term has become frightening. Supported by a repeatedly nostalgic veneer of worthiness, phony solidarity, and political correctness, participation has become the default mode of politicians withdrawing from responsibility. Similar to the notion of an independent politician dissociated from a specific party, this third part of Miessen's "Participation" tetralogy encourages the role of what he calls the "crossbench practitioner", an "uninterested outsider" and "uncalled participator" who is not limited by existing protocols, and who enters the arena with nothing but creative intellect and the will to generate change. Miessen argues for an urgent inversion of participation, a model beyond modes of consensus. Instead of reading participation as the charitable savior of political struggle, Miessen candidly reflects on the limits and traps of its real motivations. Rather than breeding the next generation of consensual facilitators and mediators, he argues for conflict as an enabling, instead of disabling, force. His work calls for a format of conflictual participation – no longer a process by which others are invited "in," but a means of acting without mandate, as uninvited irritant: a forced entry into fields of knowledge that arguably benefit from exterior thinking. Sometimes, democracy has to be avoided at all costs.

Markus Miessen is an architect and author. The initiator of the Participation Tetralogy, his work revolves around the question of critical spatial practice, institution building, and spatial politics. In various collaborations, Miessen has published, amongst other titles: *Actors, Agents and Attendants* (Sternberg Press/SKOR, 2011), *Waking Up From The Nightmare of Participation* (Expodium, 2011), *The Nightmare of Participation* (Sternberg Press, 2010) and *Institution Building* (Sternberg Press, 2009). His work has been published and exhibited internationally, including at the Lyon, Venice, Performa, Manifesta, Gwangju, and Shenzhen Biennials. His largest architectural project to date is dealing with a strategic masterplan and new Kunsthalle building for a former NATO military site in Germany. In 2008, he founded the *Winter School Middle East* (Dubai & Kuwait). Miessen is currently a professor for Critical Spatial Practice at the Städelschule in Frankfurt, and guest professor at *HEAD* Geneva as well as *USC* Los Angeles.

www.studiomiessen.com
www.criticalspatialpractice.org
www.winterschoolmiddleeast.org

Markus Miessen
Vortrag 19.11.

Albtraum Partizipation

Willkommen in Harmonistan! Während des letzten Jahrzehnts wurde der Begriff "Partizipation" kontinuierlich überstrapaziert. Nachdem alle in „Teilnehmende" verwandelt worden sind, wurde die meist unkritische, naive und romantische Verwendung des Begriffs beängstigend. Oft mit dem nostalgischen Flair von Schutzwürdigkeit, falscher Solidarität und politischer Korrektheit behaftet, wurde Partizipation zum neuen Standard von PolitikerInnen und Akteuren, die sich ihrer Verantwortung zu entziehen versuchen. Dieser dritte Teil von Miessens Partizipationstetralogie ermutigt zur Rolle des „Crossbench Practitioners" (in Analogie zu Abgeordneten, die aus ihrer Partei ausgetreten sind), des unbefangenen Außenseiters und ungeladenen Teilnehmers, der nicht durch bestehende Protokolle beschränkt wird, sondern einzig und allein mit seinem kreativem Intellekt und dem Willen zu Veränderung ausgerüstet, auf den Plan tritt.

Miessen plädiert für eine dringende Umkehrung des Partizipation-Begriffs, einem Modell jenseits des Konsenses. Anstatt Partizipation als gemeinnütziges Rettungsmodell zu sehen, reflektiert Miessen offen die Grenzen und potenziellen Fallen der tatsächlichen Motivationen. Anstatt die nächste Generation von konsensorientierten MediatorInnen und ErmöglicherInnen heranzuzüchten, trritt er er für den Konflikt als ermächtigende Kraft ein. Seine Arbeit verlangt nach einer Form „konflikthafter Partizipation", bei der es sich nicht mehr um eines Prozess handelt, bei dem andere eingeladen werden, sondern ein Handeln ohne Mandat, als ungeladener Störenfried: ein individuell ermächtigter Zugang zu Wissensfeldern und Realitäten, die vom Denken Außenstehender profitieren können. Manchmal muss Demokratie um jeden Preis verhindert werden!

Markus Miessen ist Architekt und Autor – und Initiator der Partizipationstetralogie. Seine Arbeit kreist vor allem um Fragen kritischer Raumpraxis, Institutionsbildung und Raumpolitiken. In verschiedenen Kollaborationen publizierte Miessen u.a.: *Actors, Agents and Attendants* (Sternberg Press/ SKOR, 2011), *Waking Up From The Nightmare of Participation* (Expodium, 2011), *The Nightmare of Participation* (Sternberg Press, 2010), *Alptraum Partizipation* (Merve 2012). Seine Arbeit wurde international publiziert und ausgestellt, u.a. bei der Performa und der Manifesta sowie bei den Biennalen von Lyon, Venedig, Gwangiu und Shenzhen. 2008 gründete er die *Winter School Middle East* (Dubai & Kuwait). Miessen ist zurzeit Professor für Critical Spatial Practice an der Städelschule in Frankfurt und Gastprofessor an der *HEAD* Genf und der *USC* Los Angeles.

www.studiomiessen.com
www.criticalspatialpractice.org
www.winterschoolmiddleeast.org

1.1.2013, 17:30
Radio Orange 94.0
Livestream: http://o94.at/

dérive – Radio für Stadtforschung / radio for urban research: Sendung zu / programme on *Planning Unplanned: Exploring the New Role of the Urban Practitioner*

„Wandzeitung“
Jänner / January2013

Berichte vom Symposium werden von Folke Köbberling und Barbara Holub für die „Wandzeitung“ (kuratiert von Christoph Steinbrener, Wien) zusammengestellt und ab Jänner 2013 dort gezeigt. / Reports from the symposium will be presented by Folke Köbberling and Barbara Holub at the “Wandzeitung” (a venue curated by Christoph Steinbrener, Vienna) from January 2013 on.

Foto: Barbara Holub

19. – 20.11.2012

Planning Unplanned

In der Kontaktraum-Lounge zeigen wir das Video „The Trainee“ (2008) von Pilvi Takala. / In the lounge area of the Kontaktraum we will show the video “The Trainee” (2008) by Pilvi Takala. *Courtesy Galerie Diana Stigter, Amsterdam, und Projektraum Viktor Bucher, Wien*

Georg Winter
Vortrag 19.11.

Einfache psychotektonische Übungen

Die zu erwartende Heftigkeit eines wirkungsvollen Richtungswechsels in der urbanen Praxis reißt uns die eigenen Werkzeuge aus der Hand und birgt die Gefahr, dass anastrophale wie katastrophale Praktiken und deren Auswirkungen zu dicht beieinander liegen oder gar verwechselt werden. Was können wir tun?

Georg Winter, lebt in Stuttgart, Saarbrücken, Budapest. Kennzeichnend für seine künstlerische Praxis sind temporäre Laboratorien, urbane Situationen, Self Organizing Performances, Forschungsprojekte in einem fächerübergreifenden Arbeitsfeld. Er zählt mit *UKIYO CAMERA SYSTEMS* seit den 1980er Jahren zu den wichtigen Aktivisten im Bereich *Expanded Media* und der raumbezogenen Experimentalkunst. Ausgehend von der *Universität im Koffer* lehrt Winter unter anderem seit 2007 an der HBK Saar als Professor für Bildhauerei / Public Art. Er ist Gründer der *forschungsgruppe_f* in Zürich, der *Arbeitsgemeinschaft Retrograde Strategien* Berlin, des *Urban Research Instituts Nürnberg*, des *S_A_R Projektbüros* in Völklingen und der A*G AST Arbeitsgemeinschaft Anastrophale Stadt*.

Georg Winter
Lecture 19.11.

Simple psycho-tectonic exercises

The intensity to be expected from an effective change in direction in urban practice wrests our own tools from our hands and entails the risk that anastrophic as well as catastrophic practises and their repercussions could lie too closely together, or even be mistaken for one another. What can we do?

Georg Winter lives in Stuttgart, Saarbrücken, Budapest. Temporary laboratories, urban situations, self-organizing performances, research projects in an interdisciplinary field of work are significant for his artistic practise. With *UKIYO CAMERA SYSTEMS* he is one of the most important activists in the fields of Expanded Media and space related experimental art since the 1980s. Based on *Universität im Koffer (University in the Suitcase)*, Winter has been teaching as a professor of Sculpture / Public Art at HBK Saar since 2007. He founded *forschungsgruppe_f* in Zurich, *Arbeitsgemeinschaft Retrograde Strategien* in Berlin, *Urban Research Institute* in Nuremberg, *S_A_R Projektbüro* in Völklingen and *AG AST Arbeitsgemeinschaft Anastrophale Stadt*.

Grant Kester
Abendvortrag 19.11.

Unsere schädliche Zeitlichkeit: Partizipation und Planung in der zeitgenössischen Kunst

„My idea was that I wanted to make sculpture out of a plan, out of the second dimension.“
Thomas Hirschhorn, Interview mit Benjamin H. D. Buchloh (in: October 113, 2005)

In diesem Vortrag werde ich die Bedeutung von Planung, sowohl als Metapher als auch als Modell für eine kreative Praxis, diskutieren. Zunächst werde ich einige Verbindungen zwischen Planung und Ästhetik als diskursive Systeme, die zu gewissen symptomatischen Verschiebungen und Formen der Abstraktion neigen, aufzeigen. Für die moderne Ästhetik inkludiert das sowohl eine zeitliche (den „erst entstehenden Betrachter“ und weniger eine reale Existenz) als auch eine räumliche Verschiebung (Kunst erhält ihren „eigentlichen“ Platz im Museum, einer Galerie oder Biennale zugeteilt). Aktuelle Kunstpraktiken stellen beide Verschiebungen infrage. Die anfängliche räumliche Verschiebung des Plans besteht in der Transkription einer zweidimensionalen Zeichnung in einen mehrdimensionalen Ort (Plan leitet sich von *planus*, ebene Fläche, ab), aber auch einer zeitlichen Verschiebung, da der apriorische Plan einen ebenso statischen Ort der Intervention voraussetzt. Was passiert, wenn die ungezügelte Zeitlichkeit des Lebens dem Plan widerspricht? Wenn sich ein Plan mit der Zeit „verändert“, ist er dann immer noch Plan oder wird er zur Improvisation? Diese Fragen führen zu einer Neubetrachtung der aktuellen Debatten über ästhetische Autonomie und der Fähigkeit ästhetischer Erfahrung, neue Formen der Erkenntnis jenseits konventioneller Modi von Verschiebung und Entortung zu generieren. Enden werde ich mit einer Diskussion von Bakhtin, insbesondere seiner Kritik des „Theoretizismus“ in seiner *Philosophie der Handlung*, um mithilfe seines Begriffs des „partizipativen Denkens“ das Modell einer Kritikalität zu entwickeln, die für etwas einsteht und nicht nur axiomatisch ist.

Grant Kester ist Professor der Kunstgeschichte am Visual Arts Department der University of California, San Diego. Buchpublikationen u.a.: *Art, Activism and Oppositionality: Essays from Afterimage* (Duke University Press, 1998), *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art* (University of California Press, 2004) und *The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context* (Duke University Press, 2011).

Grant Kester
Evening lecture 19.11.

Our Pernicious Temporality: Participation and Planning in Contemporary Art

“My idea was that I wanted to make sculpture out of a plan, out of the second dimension.”
Thomas Hirschhorn, interview with Benjamin H. D. Buchloh (October 113, 2005)

In this talk I will discuss the significance of planning as both a metaphor and a model for creative practice. I will first draw some connections between planning and aesthetics as discursive systems that are prone to certain symptomatic displacements and forms of abstraction. For the modern aesthetic this includes a temporal displacement (the “viewer yet to be” rather than *eine reale Existenz*) and a spatial displacement, as art is assigned to its “proper” space in the museum, gallery or biennial. Recent art practices challenge both of these displacements. The initial spatial displacement of the plan rests in the transcription from a two-dimensional drawing to a multidimensional site (plan derives from “plane” or flat surface), and a temporal displacement as the a priori plan assumes an equally static site of intervention. What happens when the unruly temporality of life contradicts the plan? If a plan “changes” over time is it still a plan, or does it become an improvisation? This investigation will lead to a re-examination of current debates over aesthetic autonomy, and the capacity of aesthetic experience to generate new forms of insight outside conventional modes of displacement or dislocation. I will conclude with a discussion of Bakhtin’s work, focusing on his critique of “theoreticism” in *Towards a Philosophy of the Act*, and using his concept of “participative thinking” to develop a model of criticality that is answerable rather than axiomatic.

Grant Kester is Professor of Art History at the Visual Arts Department, University of California, San Diego. His books include *Art, Activism and Oppositionality: Essays from Afterimage* (Duke University Press, 1998), *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art* (University of California Press, 2004) and *The One and the Many: Contemporary Collaborative Art in a Global Context* (Duke University Press, 2011).

Workshop 3
20.11.2012

Urban Practitioners und Commons

Konzept
Anette Baldauf, Stefan Gruber

Moderation
Stefan Gruber (Architekt, Akademie der bildenden Künste, Wien) und **Anette Baldauf** (Soziologin, Akademie der bildenden Künste, Wien)

Impuls
Part I: **Brigitte Kratzwald**. Part II: **Tamara Schwarzmayr/Nadia Prauhart, Paul Stepan**

TeilnehmerInnen
Angelika Burtscher (Künstler, Osservatorio Urbano / lungomare), **Jutta Kleedorfer** (MA 18), **Martin Krenn** (Künstler, Kurator, Akademie der bildenden Künste, Wien), **Inge Manka** (Architektin, Institut für Kunst und Gestaltung 1, TU Wien), **Nadia Prauhart** (Österreichisches Ökologie Institut), **Lisa Schmidt-Colinet** (Akademie der bildenden Künste, Wien), **TamaraSchwarzmayr** (Kunst und Kulturwissenschaft, Community Building und Migration), **Andrea Seidling** (Az W, Wien), **Robert Temel** (Forscher, Journalist, Vermittler, Initiative für gemeinschaftliches Wohnen)

Themen
Part I: Solidarökonomie und Commons
Part II: *Urban Practitioners* und Commons

Heftige Debatten um Eigentum, Zugang und soziale Gerechtigkeit konfrontieren *Urban Practitioners* mit einem neuen Set an drängenden Fragen sowohl über Ziele als auch Bedeutungen ihrer Interventionen. In diesem Workshop wollen wir unsere Erfahrungen mit künstlerischen Praktiken austauschen, die außerhalb oder an den Rändern des kapitalistischen Markts situiert sind. Unser Interesse gilt Praktiken, die auf Ideen der Solidarökonomie und des Commons bauen und die Kunst der Aneignung, des Teilens und Stehlens vorantreiben. (Anette Baldauf, Stefan Gruber)

Anette Baldauf ist Soziologin und Kulturkritikerin. Zurzeit ist sie Professorin am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaft und Co-Koordinatorin des PhD-Programms „PhD in Practice“ an der Akademie der bildenden Künste Wien.

Stefan Gruber ist Leiter von STUDIOGRUBER in Wien und arbeitet an der Schnittstelle von Architektur, Urbanismus und Forschung. Er ist Professor für Architekturgestaltung und Urbanismus an der Akademie der bildenden Künste Wien, wo er die Plattform Geographie, Landschaften, Städte leitet. Seine Lehre und Forschung handeln von urbanen Strategien basierend auf fokussierten Interventionen unterschiedlichster Größenordnung, mit der Absicht, systemische Effekte zu erzielen. Von 2002 bis 2006 arbeitete Stefan Gruber mit Diller, Scofidio + Renfro in New York an Projekten wie der Neugestaltung des Lincoln Center und der Alice Tully Hall.

Workshop 4
20.11.2012

Nach dem Applaus

Moderation
Regina Bittner (Kulturwissenschaftlerin, Kuratorin, Bauhaus Dessau)

Impuls
Paul O’Neill (Künstler, Kurator, Kunsttheoretiker, Bristol), **Alisa Prudnikova** (Kuratorin, Ural Industrial Biennial, Jekaterinburg)

TeilnehmerInnen
Peter Arlt (Soziologe, Linz), **Werner Fenz** (Kurator, Graz), **Karin Harather** (Künstlerin, Kulturwissenschaftlerin, Institut für Kunst und Gestaltung 1, TU Wien), **Andrea Holzmann** (Wohnbauträgerin / GPA, Wien), **Folke Köbberling** (Künstlerin, Köbberling / Kaltwasser, Berlin), **Otto Mitmannsgruber** (Künstler, Institut für Kunst und Gestaltung 1, TU Wien), **Katrina Petter** (KÖR NÖ), **Heidi Pretterhofer** (Architektin, arquitectos, Wien), **Isa Rosenberger** (Künstlerin, Wien), **Katharina Sokol** (MA 19), **Erich Streichsbier** (MA 19)

Themen
Was ist die Rolle des *Urban Practitioner* „nach dem Applaus“, wenn das (künstlerische) Projekt zu Ende ist? Wie verändert sich diese vor, während und nach dem Event/Projekt? **I**st die Rolle des *Urban Practitioner* an einem Ort jemals beendet? **W**ie kann das Unplanbare und Ungeplante als Strategie gegenüber und mit konventionellen Planungsmethoden funktionieren? **W**ie kann die Energie und öffentliche Aufmerksamkeit transformiert und für eine längerfristige Strategie und Zusammenarbeit mit der Stadt und Stadtplanung genutzt werden? **W**elche neuen Formen von Zeitlichkeit und Planungsrhythmus braucht es, um den *Urban Practitioner* in längerfristige Kooperationen gleichberechtigt einzubinden?

Feldversuche in bewegter Stadt
(Regina Bittner): Text siehe S.15

Workshop 3
20.11.2012

Urban Practitioners and the Commons

Concept
Anette Baldauf, Stefan Gruber

Moderation
Stefan Gruber (architect, Academy of Fine Arts Vienna) and **Anette Baldauf** (sociologist, Academy of Fine Arts Vienna)

Input
Part I: **Brigitte Kratzwald**. Part II: **Tamara Schwarzmayr / Nadia Prauhart, Paul Stepan**

Participants
Angelika Burtscher (Osservatorio Urbano / lungomare, Bolzano), **Jutta Kleedorfer** (MA 18), **Martin Krenn** (artist, curator, Academy of Fine Arts Vienna), **Inge Manka** (architect, Institute for Art and Design, Vienna University of Technology), **Nadia Prauhart** (Austrian Institute for Ecology, Vienna), **Lisa Schmidt-Colinet** (Academy of Fine Arts Vienna), **Tamara Schwarzmayr** (art and cultural science, community building and migration), **Andrea Seidling** (Az W, Vienna), **Robert Temel** (researcher, journalist, communicator, Initiative für gemeinschaftliches Wohnen)

Topics
Part I: Solidarity Economy and Commons
Part II: *Urban Practitioners* and Commons

The fierce debate on ownership, access and social justice has confronted urban practitioners with a new set of pressing questions on the goals as well as means of their interventions. In this workshop we want to share our experiences with artistic practices situated outside or at the margins of capitalist markets; we are interested in practices revolving around the ideas of the solidarity economy and the commons, the art of sharing, thieving and rescaling. (Anette Baldauf, Stefan Gruber)

Anette Baldauf is a sociologist and cultural critic. She is currently Professor at the Institute for Art Theory and Cultural Studies and co-coordinator of the PhD program “PhD in Practice” at the Academy of Fine Arts Vienna.

Stefan Gruber is principal of Vienna-based STUDIOGRUBER working at the intersection between architecture, urbanism and research. He is a professor for architectural design and urbanism at the Academy of Fine Arts Vienna, where he directs the platform for geography, landscape, cities. His teaching and research revolve around urban strategies based on focused interventions at multiple scales aiming at systemic effects. From 2002 to 2006 Stefan Gruber collaborated with Diller, Scofido + Renfro in New York on projects such as the redesign of Lincoln Center and Alice Tully Hall.

Workshop 4
20.11.2012

After the Applause

Moderation
Regina Bittner (cultural scientist, curator, Bauhaus Dessau)

Input
Paul O’Neill (artist, curator, art theoretician, Bristol), **Alisa Prudnikova** (curator, Ural Industrial Biennial, Ekaterinburg)

Participants
Peter Arlt (sociologist, Linz), **Werner Fenz** (curator, Graz), **Karin Harather** (artist, cultural theorist, Institute for Art and Design, Vienna University of Technology), **Andrea Holzmann** (housing company GPA, Vienna), **Folke Köbberling** (artist, Köbberling / Kaltwasser, Berlin), **Otto Mitmannsgruber** (artist, Institute for Art and Design, Vienna University of Technology), **Katrina Petter** (Public Art Lower Austria), **Heidi Pretterhofer** (architect, arquitectos, Vienna), **Isa Rosenberger** (artist, Vienna), **Katharina Sokol** (MA 19), **Erich Streichsbier** (MA 19)

Topics
What is the role of the urban practitioner “after the applause”, when the (artistic) project has come to an end? **H**ow does this role change before, during and after the event / project? **I**s the role of the urban practitioner at one location ever finished? **H**ow can the unplannable and the unplanned function as a strategy in contrast to and together with conventional planning methods? **H**ow can the energy and public awareness be transformed and used for a longer-term strategy and cooperation with the city and urban planning departments? **W**hat new forms of temporality and planning rhythm are needed to involve the urban practitioner on an equal footing in longer-term cooperations?

See “Field Tests in a City of Motion” (Regina Bittner), p. 14.

Yvette Masson-Zanussi
Vortrag 20.11.

Architekturen verändern: Neue Modelle für die Zukunft Europas?

In ganz Europa engagieren sich wieder ArchitektInnen, urbane AktivistInnen, DesignerInnen, KünstlerInnen und BürgerInnen, um die Lebensbedingungen in der Stadt zu verbessern. Ohne Wettbewerbe, private oder öffentliche Aufträge abzuwarten, konfrontieren sie sich mit den bestehenden Reglements und erfinden neue Prozesse im Dienst des Allgemeinwohls.

Solche Unternehmungen, die sich bei weitem nicht auf Stilfragen beschränken, sind ein Zeichen dafür, dass wir uns in einer Periode tiefgreifender Veränderungen befinden. Diese konkreten Projekte unterschiedlicher Größenordnung lassen neue ökonomische und urbane Strategien erkennbar werden. Sie schlagen klare Antworten auf neue ökonomische und ökologische Herausforderungen vor, zeigen alternative Zugänge zur Stadterneuerung auf und haben Auswirkungen auf die Gesellschaft – selbst wenn diese aufgrund komplizierter Normen und Regulierungen schwer auszumachen sind.

Wie können diese Prozesse zur öffentlicher Verwaltung und PolitikerInnen durchdringen, um die Entwicklung politischer Richtlinien voranzutreiben und Innovation, Diversität, Experiment und Forschung zu fördern? Um urbaner Innovation zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, hat das *Europäische Forum für Architekturpolitik* (EFAP) 2010 das europäische Observatorium *Underconstructions* eingerichtet. Diese hat mittlerweile Dutzende Experimente und Projekte recherchiert und ausführlich untersucht.

Architektur und Stadtplanung sind der räumliche Ausdruck des politischen Projekts Europa. Die Stadt ist ein Experimentierfeld für neue Modelle von Demokratie, Ökonomie und sozialer Gerechtigkeit – ein Feld, das durch die Krise zusätzliche Dringlichkeit erhalten hat. In Krisenzeiten kommt den staatlichen Behörden die Aufgabe zu, klare Regelungen zu entwickeln, um Marktexzesse einzudämmen, vorbildliche Verhaltensweisen zu fördern und Anreize für bahnbrechende Initiativen, Diversität und intelligente Planung zu schaffen.

Yvette Masson-Zanussi ist Inspektorin des französischen Ministerums für Kultur und Kommunikation und in dieser Eigenschaft ans Europäische Forum für Architekturpolitik (EFAP) entsandt. Sie hielt eine Reihe von Seminaren und veröffentlichte zur Reflexion über Kunst. In Frankreich ist sie seit 1994 für nationale Kunstpolitik, urbane Entwicklungsmaßnahmen in benachteiligen Regionen und Verträge mit den Gebietsbehörden und Architektur zuständig. Sie führte eine neue Richtlinie zugunsten von *Art Factories* ein, sowie neue Gebietsrichtlinien für die Stadterneuerung bei den lokalen Behörden. 2001 trat sie ins Generaldirektorium für kulturelles Erbe und Architektur ein und bereitete dort die *Schlussfolgerungen des Europäischen Rats zu Architektur und nachhaltiger Entwicklung* vor, die der Rat 2008 annahm. Zu deren Umsetzung wurde sie danach dem EFAP zugeteilt, dessen Aktivitäten und Projekte sie betreut.

Yvette Masson-Zanussi
Lecture 20.11.

Altering Architectures: New Models for the Future of Europe?

All over Europe architects, urban activists, designers, artists and citizens are once again committed to improving living conditions in the city. Without waiting for competitions, private or public commissioners, they confront existing regulations and invent new processes serving the public interest.

Such experiences, far from being limited to stylistic issues, are a sign that we are in a period of deep transformations. These concrete projects, in different scales, reveal new economic and urban strategies. They propose a specific answer to new economic and environmental challenges. They offer alternative approaches to urban regeneration and have a social impact – even if this may be hard to perceive because of convoluted norms and regulations.

How can these new processes reach the attention of public authorities and politicians, in order to drive policy development, to foster innovation, diversity, experimentation and research? To give more visibility to urban innovation, the European Forum for Architectural Policies in 2010 launched the European observatory *Underconstructions*. After two years this observatory has researched and studied dozens of experiments and projects.

Architecture and urban planning are the spatial expression of Europe's political project. The city is a field of experimentation for new models of democracy, economy and social justice – a field that has acquired a new sense of urgency because of the crisis. In times of crisis, it is up to public authorities to establish clear regulations to limit the excesses of the market, to foster exemplary behaviour, to encourage groundbreaking initiatives, diversity and intelligent design.

Yvette Masson-Zanussi is Inspector of the French Ministry of Culture and Communication, seconded to the European Forum for Architectural Policies (EFAP). She carried out a series of seminars and publications on reflection about art. Since 1994 she has been in charge of national policies of arts, urban policies for deprived areas, and contracts with territorial authorities and architecture. She founded a new policy in favour of *Art Factories* as well as a new territorialized policy with the local authorities for urban renewal. In 2001, she joined the Directorate General of Heritage and Architecture and prepared the *EU Council Conclusions on architecture and sustainable development* adopted by the Council of the EU in 2008. Since then, she has been seconded to EFAP to carry out their implementation and to manage EFAP activities and projects.

Markus Ambach
Vortrag 20.11.

Freies Handeln in besetzten Räumen
Zur künstlerischen Praxis zwischen Kunst, Stadt und Planung

Die Frage nach Instrumentalisierung tritt in einer Konsensgesellschaft, in der jede Nachricht eine gute ist, in den Hintergrund. (Selbst-)Kritisches wie Partizipatives füllt längst die sozial verträglichen Wunschzettel des Citymarketings, der Städte, der Kommunen. Wie kann man jenseits der Virtualität stadtadministrativen Mitgefühls mitten im Zentrum Handlungsräume öffnen, in denen man dem städtischen Umfeld auf Augenhöhe begegnet, um mit ihm die Syntax der Stadt zu verändern?

Markus Ambach ist Künstler, Projektautor und Initiator zahlreicher Projekte im öffentlichen Raum, künstlergenerierter Projekträume und Ausstellungen.

Er lebt und arbeitet in Düsseldorf, wo er seit 2010 *The Chain*, einen Projektraum an der Schnittstelle zwischen privatem und öffentlichem Raum betreibt. 2012 realisierte er *Der urbane Kongress*, ein Projekt zum Umgang mit dem Bestand von Kunst im öffentlichen Raum von Köln (mit Kay von Keitz). Markus Ambach unterrichtet an der Universität der Künste in Berlin.

Markus Ambach
Lecture 20.11.

Acting Freely in Occupied Spaces
On Artistic Practice Between Art, City and Planning

Within a society of consensus that considers all news to be good news, the question of instrumentalisation takes a back seat. (Self-) Critique and participation has become a staple of the socially compatible wish list of city marketing agencies, cities and municipalities. How is it possible, beyond the virtuality of city council empathy, to open up spaces for action in city centres – spaces in which the urban environment can be encountered at eye level to change the syntax of the city together?

Markus Ambach is an artist, project author and initiator of numerous projects in public space, artist-generated project spaces and exhibitions.

He lives and works in Düsseldorf, where he runs *The Chain*, a project space at the intersection of the private and public sphere, since 2010. In 2012 he realised *Der urbane Kongress (The urban congress)*, a project for how to deal with the stock of art in public space of Cologne (with Kay von Keitz). Markus Ambach teaches at the Berlin University of the Arts.

Praktiken des Alltags

2005 gründet der Projektraum *Lungomare* mit Sitz in Bozen die Plattform und das Netzwerk für urbane Strategien: Osservatorio Urbano. Dieses initiiert Projekte, um Lesearten und Beschreibungen der zeitgenössischen Stadt mittels einer interdisziplinären Annäherungsweise zu erörtern. Lungomare erforscht und erprobt in seinen Projekten das Beziehungsgeflecht zwischen Design, Architektur, Stadtplanung, Kunst und Theorie; die Darstellungs- und Vermittlungsformen passen sich den jeweiligen Fragestellungen an und reichen von Diskussionen, Symposien, Publikationen, Ausstellungen bis hin zu Interventionen im öffentlichen Raum.

Als Forschungsfeld und Ausgangspunkt für das Osservatorio Urbano wird immer wieder die Stadt Bozen definiert, dabei wird das physische und soziale Gefüge der Stadt beobachtet und analysiert, und mit Fragestellungen in Bezug auf die Entwicklung anderer europäischer Städte in Beziehung gesetzt. Bozen verdankt seinen eigentümlichen und ungewöhnlichen Charakter der Tatsache, dass hier seit den Zwanzigerjahren zwei Bevölkerungsgruppen, deutscher und italienischer Sprache, zusammenleben, und ganz bewusst den Stadtraum individuell abstecken, definieren und sich über ihn identifizieren. Die Stadt scheint für Brachliegendes oder Baufälliges und für urbane Freiräume und Spontaneität keinen Platz zu haben, jedes Grundstück wird intensiv zur Bebauung oder für die Landwirtschaft genutzt. Bozen ist die Landeshauptstadt einer der reichsten Provinzen Norditaliens, die Selbstverständlichkeit, sich aktiv an der Gestaltung des urbanen Raums zu beteiligen, und nach einer gemeinsamen Vision zu suchen, gestaltet sich somit wesentlich komplexer.

Das Osservatorio Urbano möchte die Bewohner der Stadt aktivieren, ihre alltägliche Umgebung – ihr individuelles, nicht technisches und disziplinenübergreifendes Wissen – zu reflektieren und zu teilen. Das Bewusstsein für die Emotionalität, die Verknüpfung von Raum und Zeit, und die Toleranz für Imperfektion, Komplexität und Widersprüchlichkeit soll wachsen. Die Bevölkerung soll sich ihrer aktiven und kreativen Rolle bewusst werden und als urbaner „Experte“ an den Transformationen der Stadt teilnehmen. Der Stadtraum wird zu einem Produkt der Gesellschaft und zugleich zum Ort der Produktion und Reproduktion derselben.

Osservatorio Urbano (Angelika Burtscher, Roberto Gigliotti, Daniele Lupo, Bolzano, Italien) ist als offenes Laboratorium strukturiert, das es ermöglicht, in direkten Kontakt mit den Bildern und Impressionen zu treten, die die BewohnerInnen von ihrer Stadt haben. Durch Interventionen, die auf Aspekte wie Spontaneität, Emotionen und Unvorhersagbarkeit des urbanen Kontexts fokussieren, hat sich das Projekt in den letzten Jahren breiter und langfristiger entwickelt. Die kreative Entwicklung von Strategien die Stadt zu lesen dient der Absicht, Stadtraum intuitiv und interdisziplinär wahrzunehmen. Realisierte Interventionen sind unter anderem *Agency for Urban Exploration Bolzano* (2005–2010), *Sette per Sette* und *Statt der Engel* (2010); 2008 publizierte Osservatorio Urbano das Buch *Traum Stadt Wir – Möglichkeiten urbaner Wahrnehmung* (Studienverlag Innsbruck-Wien-Bozen).

Practice of the Everyday

In 2005 the project space *lungomare*, based in Bolzano, founded the platform and the network for urban strategies – Osservatorio Urbano. It initiates projects in order to debate interpretations and descriptions of the contemporary city by means of an interdisciplinary approach. In its projects, *lungomare* explores and tests out the network of connections between design, architecture, urban planning, art and theory: the forms of presentation and communication are adapted to the questions raised, and vary from discussions, symposia, publications, exhibitions, down to interventions in the public space.
The city of Bolzano is defined again and again as a research field and starting point for the Osservatorio Urbano. The physical and social fabric of the city is observed and analysed, and compared with problems arising from the development of other European cities. Bolzano owes its peculiar and unusual character to the fact that since the 1920s, two population groups, German-speaking and Italian-speaking, have lived together here, and quite deliberately and individually stake out and define the urban space, identifying themselves through this process. The city does not appear to have any room for idle land or building ruins, or for open urban spaces and spontaneity. Every plot of land is used intensively for building or for agriculture. Bolzano is the state capital of one of the richest provinces in northern Italy; the willingness to be involved actively in the design of the urban space and to search for a common vision thus becomes a considerably more complex task.

The Osservatorio Urbano would like to stimulate the residents of the city into reflecting on and sharing their everyday environment – their individual, non-technical and cross-disciplinary knowledge. The intention is to raise awareness of emotionality, the linking of space and time, and the tolerance for imperfection, complexity and inconsistency. The people should become aware of their active and creative role, and participate as urban “experts” in the transformations of the city. The urban space becomes a product of society, and at the same time a place of production and reproduction of this society.

Osservatorio Urbano (Angelika Burtscher, Roberto Gigliotti, Daniele Lupo, Bolzano, Italy) is structured as an open laboratory that enables face to face encounters with the images and impressions the inhabitants have of their city. Through interventions focused on aspects such as spontaneity, emotions and unpredictability in the urban context, the project has developed in the last years in a broader and more long-term direction. Osservatorio Urbano engages in the creative development of strategies for reading the city with the intention of encouraging an intuitive and interdisciplinary perception of urban space. Realized interventions include *Agency for Urban Exploration Bolzano* (2005–2010), *Sette per Sette* and *Statt der Engel* (2010); in 2008 the Osservatorio Urbano published the book *Traum Stadt Wir – Möglichkeiten urbaner Wahrnehmung* (Studienverlag Innsbruck-Wien-Bozen).

Paul O'Neill
Vortrag 20.11.

Das Kuratorische als Konstellation: Längerfristige Kunst im öffentlichen Raum und Zeit des Zusammenlebens

Paul O'Neills Vortrag wirft einen Blick darauf, wie „das Kuratorische" als Konstellation verstanden werden kann, sich der Stasis des Triumvirats Kurator-Künstler-Betrachter widersetzt und eher auf halb-autonome und selbstbestimmte ästhetische und diskursive Praktiken setzt, die einander überlappen und überschneiden können, als eine dialektische (Bild) oder oppositive Präsentation (Form) anzustreben. O'Neill erläutert dieses Konzept, indem er längerfristigen Prozessen des Kuratierens von Kunst im öffentlichen Raum nachspürt, die sich in den letzten Jahren als Alternative zu nomadischen und kurzfristigen Ansätzen herauskristallisiert haben. Der Vortrag bietet eine dynamische Einschätzung unterschiedlicher kuratorischer Methoden gepaart mit kritischen Reflexionen über längerfristige Projekte als Gegen-Spektakel. Er wird zeigen, wie ein progressives Verständnis des Kuratorischen als Konstellation von Aktivitäten dazu beitragen kann, auf Dauer angelegte Zugänge zur Kunst im öffentlichen Raum begreiflich zu machen, und in welcher Weise kuratorische Prozesse Zeit als Teil einer kumulativen Praxis verstehen.

Dr. **Paul O'Neill** ist Künstler, Kurator, Lehrender und Autor. Er lebt in Bristol, Großbritannien. O'Neill ist Co-Kurator von mehr als 50 Ausstellungsprojekten, u.a.: *Our Day Will Come: A free-school art project*, Hobart, Tasmanien (2011); *We are Grammar*, Pratt Institute Manhattan Gallery, New York (2011). Zurzeit ist er Research Fellow an der Graduate School of Creative Arts and Media, Dublin, und Tutor am *de Appel Curatorial Programme*. Sein neuestes Buch *The Culture of Curating, The Curating of Culture(s)* erschien im September 2012 bei MIT Press. Er ist Herausgeber von *Locating the Producers: Durational Approaches to Public Art* (Amsterdam, Valiz, 2011) und Mitherausgeber von *Curating and the Educational Turn* mit Mick Wilson (Appel and Open Editions, Amsterdam und London, 2010).

Paul O'Neill
Lecture 20.11.

The Curatorial as Constellation: Durational Public Art and Cohabitational Time

Paul O'Neill's lecture will look at how "the curatorial" can be conceived of as a constellation, resists the stasis of the curator-artist-spectator triumvirate and supports more semi-autonomous and self-determined aesthetic and discursive forms of practice that may overlap and intersect, rather than seeking a dialectic (image) or oppositional presentation (form). O'Neill will look at this concept by exploring how "durational" processes to public art curating and commissioning have emerged as an alternative to nomadic, itinerant and short-termist approaches in recent years. The lecture provides a dynamic assessment of different curatorial methodologies alongside critical reflections on durational projects as counter-spectacles. It will demonstrate how a progressive understanding of the curatorial as a constellation of activities is essential to grasping durational approaches to public art and how curatorial processes conceive of time as part of a cumulative practice.

Dr. **Paul O'Neill** is an artist, curator, lecturer and writer based in Bristol in the UK. Paul has co-curated more than fifty exhibition projects including: *Our Day Will Come: A free-school art project*, Hobart, Tasmania (2011); *We are Grammar*, Pratt Institute Manhattan Gallery, New York (2011). He is currently a research fellow with the Graduate School of Creative Arts and Media, Dublin, and a tutor on the *de Appel Curatorial Programme*. His new authored book *The Culture of Curating, The Curating of Culture(s)* has recently been published in September 2012 (Cambridge, Mass., MIT Press). He is editor of *Locating the Producers: Durational Approaches to Public Art* (Amsterdam, Valiz, 2011) and co-editor of *Curating and the Educational Turn* with Mick Wilson (Appel and Open Editions, Amsterdam and London, 2010).

Alisa Prudnikova
Abendvortrag 20.11.

Die neue Rolle der Industrielandschaft: Industrien der Sinnstiftung

Die Ural Industriebiennale für zeitgenössische Kunst in Jekaterinburg, die diesen September zum zweiten Mal stattfand, operiert an der Schnittstelle verschiedener kultureller, ökonomischer und politischer Entwicklungen. Sie begreift sich als strategische Intervention in die Verwandlung der Industriehauptstadt der UdSSR in eine postindustrielle Stadt, ein Prozess, der in Jekaterinburg im Gegensatz zu vielen anderen Städten der Welt, nicht abgeschlossen ist. Ein erheblicher Teil der städtischen Ökonomie ist nach wie vor mit der Industrieproduktion verbunden, wodurch ständig Spannungen zwischen verschiedenen urbanen und sozialen Räumen entstehen, die interpretatorische Lücken eröffnen, in die die Biennale vorzustoßen sucht. Zeitgenössische Kunst wird im Kontext von Jekatarinburg immer noch als etwas „Fremdes“ empfunden, das herkömmliche Kunstauffassungen und feste Vorstellungen davon, was Kultur ist und sein sollte, infrage stellt. Genau wegen dieser Fremdheit aber kann zeitgenössische Kunst auch die Teile des lokalen Bewusstseins ansprechen, die „sich selbst fremd“ sind: als Industriebiennale erinnern wir die Klasse der postindustriellen Kreativen daran, dass sie immer noch in einer Industriestadt leben, und als zeitgenössische Kunstbiennale erweitern wir die Erfahrung derer, die immer noch in der Industrieökonomie leben, um völlig neue Dimensionen.

In meinem Beitrag werde ich erläutern, auf welch vielfältige Weise die Biennale ihre einzigartige Zwischenposition in Jekatarinburg nutzt, wie sie mit lokalen intellektuellen Szenen interagiert, die ihrerseits in Vertreter alter und neuer Wissens- und (Selbst)darstellungsformen zerfallen, und wie sie versucht, die Kulturlandschaft der Stadt so zu verändern, dass sie ein wenig offener wird für andere große Projekte wie die Weltausstellung 2020, für die sich Jekatarinenburg beworben hat.

Alisa Prudnikova ist Kommissärin und künstlerische Leiterin der *Ural Industrial Biennial of Contemporary Art*; Direktorin des *Ural Branch of the National Center for Contemporary Arts*, und Lehrbeauftragte am Department für Kunstgeschichte und Kulturwissenschaften an der *Ural Federal University*. Von 2002 bis 2008 war sie Chefredakteurin von *ZA ART*, einem Magazin für KunstproduzentInnen wie KunstkonsumentInnen. 2006 bis 2008 sowie 2011 war sie Expertin, 2009 Jurorin des ersten russischen Nationalpreises für zeitgenössische Kunst. Ferner war sie als Kuratorin und Organisatorin tätig und hat an über 20 interregionalen und internationalen Konferenzen teilgenommen.

Alisa Prudnikova
Evening lecture 20.11.

New Role of Industrial Landscape: The Industries of Meaning

The Ural Industrial Biennial of Contemporary Art, which took place for the second time this September in the city of Ekaterinburg, Russia, finds itself at the crossroads of divergent cultural, economic and political trends. It works as a strategic intervention in the process of Ekaterinburg’s transformation from the industrial capital of the USSR to a post-industrial city, a process which, unlike in many other cities in the world, is not terminal. A significant part of the city economy remains linked with industrial production, so that tensions between different urban and social spaces are constantly reproduced, opening the interpretative gaps that the biennial aims to explore. Contemporary art in the Ekaterinburg context is still perceived by many local audiences as “strange” and “alien”, challenging traditional aesthetic tastes and received notions of what a cultural phenomenon is and should be; however, it is precisely due to this strangeness that contemporary art can address the parts of the local consciousness that are “strange to themselves”: as an industrial biennial, we remind the post-industrial creative class that they are still living in an industrial city, and as a biennial of contemporary art, we bring completely new dimensions to the experience of those who still inhabit the industrial economy.

In my presentation I will discuss various ways in which the biennial exploits its unique intermediary place in Ekaterinburg by interacting with local intellectual communities, similarly fractured between the proponents of old and new modes of knowledge and (self) presentation, and the ways in which the biennial aims to reconfigure the city’s cultural landscape to make it more open for other big projects, such as the World Expo 2020, for which Ekaterinburg is a candidate.

Alisa Prudnikova is commissioner and artistic director of the Ural Industrial Biennial of Contemporary Art; director of the Ural Branch of the National Center for Contemporary Arts, and lecturer at the Department of Art History and Culture Studies of the Ural Federal University. Editor-in-chief, from 2002 to 2008, of *ZA ART* – a magazine for makers and consumers of art. Expert (2006–2008, 2011) and juror (2009) of *Innovation*, the first Russian national award in contemporary arts. Curator, organizer and participant in over 20 interregional and international conferences.

Impressum / Imprint:

Symposium
Planning Unplanned
Exploring the New Role
of the Urban Practitioner
19.–20.11.2012

Ort / Location:
TU Wien / Vienna University of Technology
Gusshausstrasse 25–29, DG / top floor,
1040 Wien / Vienna

Das Symposium findet in Kooperation mit KÖR Kunst im öffentlichen Raum Wien im Rahmen der Vienna Art Week 2012 statt und wird organisiert in Zusammenarbeit mit Paul Rajakovics (Abteilung Wohnbau und Entwerfen, TU Wien) sowie mit Anette Baldauf, Stefan Gruber und Lisa Schmidt-Colinet (Akademie der bildenden Künste, Wien).

The symposium is held in cooperation with KÖR / Public Art Vienna as part of the Vienna Art Week 2012 and is organized in collaboration with Paul Rajakovics (Institute of Housing and Design, Vienna University of Technology), Anette Baldauf, Stefan Gruber and Lisa Schmidt-Colinet (Academy of Fine Arts, Vienna).

www.koer.or.at
www.viennaartweek.at

Konzept / Concept:
Barbara Holub
Organisation:
Christine Hohenbüchler, Barbara Holub, Karin Reisinger
Vorbereitungsteam / Preparation Team:
Bernadette Krejs, Thomas Marian, Barbara Maschat

Herausgeber / Publisher:
Institut für Kunst und Gestaltung 1 / Institute for Art and Design 1
Prof. Christine Hohenbüchler
Fakultät für Architektur und Raumplanung / Faculty for Architecture and Planning
TU Wien / Vienna University of Technology
Karlsgasse 11, 1040 Wien / Vienna

Grafik / Graphic Design:
Enrico Bravi, Wien / Vienna
Übersetzung / Translation:
Wilfried Prantner, Steve Tomlin
Lektorat / Copy Editing:
Karin Harather, Miha Tavcar
Druck / Printing:
Holzhausen, Wien / Vienna

© 2012 Institut für Kunst und Gestaltung 1 und die AutorInnen / © 2012 Institute for Art and Design 1 and authors

www.urban-matters.org/symposium
http://kunst1.tuwien.ac.at

KÖR KUNST IM ÖFFENTLICHEN RAUM WIEN
VIENNA ART WEEK 2012
INSTITUT FÜR KUNST UND GESTALTUNG ZEICHNEN UND VISUELLE SPRACHEN
TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN Vienna University of Technology
WIEN KULTUR
]a[akademie der bildenden künste wien