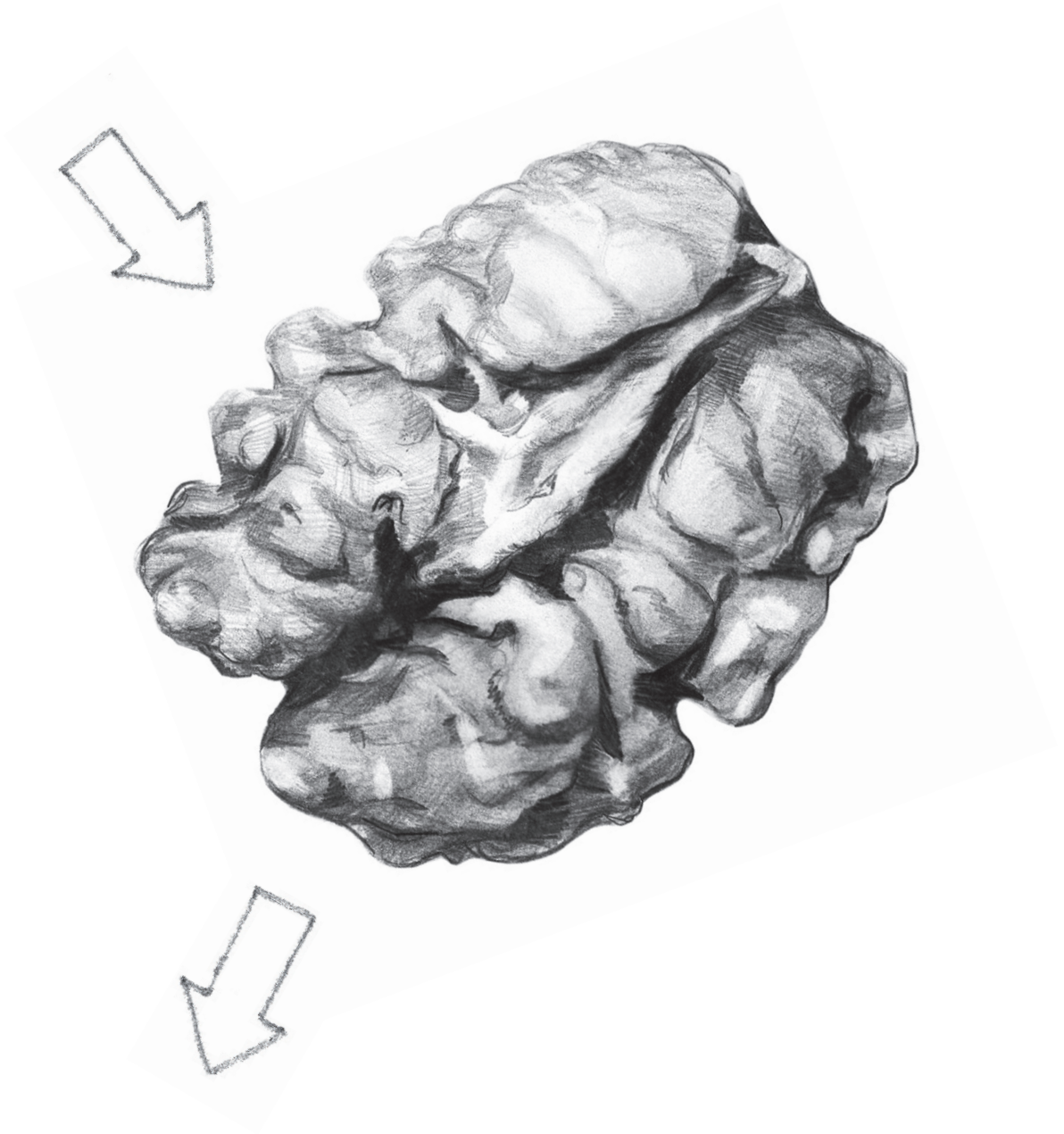
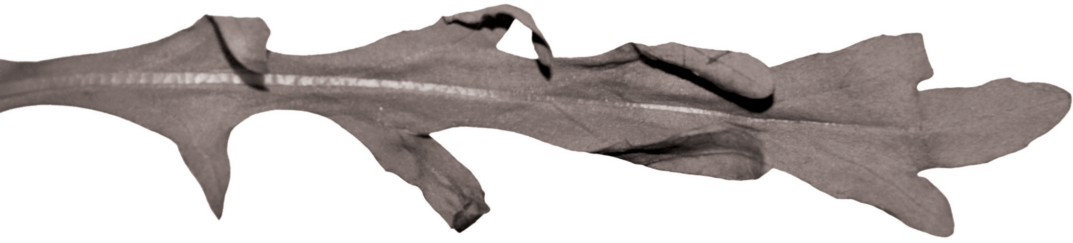

**CONFERENCE ON
PRACTICE-BASED RESEARCH
IN ART & DESIGN
WEIMAR 01.-3.12.2011**

WILLKOMMEN IN WEIMAR!

Es begrüßen Sie die Mitglieder des Ph.D. Promotionsstudienganges Kunst und Design / Freie Kunst / Medienkunst der Bauhaus-Universität Weimar.

Die Konferenz geht der Frage nach, wie Forschung und Kunst zusammengeführt und wie Forschungsprozesse und -ergebnisse in den akademischen Kontext und in den Kunst- und Designbetrieb übersetzt werden können. Die Konferenz, die von Promovendinnen und Promovenden des Ph.D.-Promotionsstudienganges »Kunst und Design / Freie Kunst / Medienkunst« organisiert wird, stellt laufende und abgeschlossene Forschungsarbeiten in dem Feld der künstlerischen Forschung und Designforschung vor und diskutiert aktuelle Forschungsergebnisse.

Die künstlerische Forschung und Designforschung ist eine im deutschsprachigen Raum sehr junge Wissenschaft. Im Rahmen des an der Bauhaus-Universität Weimar angebotenen Ph.D.-Promotionsstudienganges können sich die Studierenden diesem Forschungsfeld widmen und den kunst- und gestaltungsspezifischen Abschluss »PhD-by-Project« erwerben. Das Programm ist in Deutschland bisher einmalig. Der Abschluss besteht aus einer praktischen künstlerischen oder gestalterischen Arbeit, begleitet von einem gleichgewichtigen wissenschaftlichen Anteil.

Neben den Vorträgen finden im Rahmen der Konferenz insbesondere auch Workshops und Präsentationen aus den Bereichen Kunst, Design und Wissenschaft statt.

Im Rahmen der Konferenz möchten die Künstler und Designer des Ph.D. Promotionsstudienganges Kunst und Design / Freie Kunst / Medienkunst (PhD by Project) die Besucher einladen, über ihre Forschungsprojekte in Dialog zu treten. In Zusammenarbeit mit der Universitätsgalerie »marke.« wurde ein Display entwickelt, das Entwürfe, Modelle, Editionen, Artefakte, Skizzen und anderes in einer modularen Versuchsanordnung zeigt.

Die Konferenz greift thematisch einen neuen Entwicklungsschwerpunkt der Universitätsleitung der Bauhaus-Universität Weimar auf und bietet einen Auftakt für die Einbeziehung der Fakultät Gestaltung in den internationalen Diskurs zu künstlerischer Forschung und Designforschung. Sie wird finanziert aus Mitteln des LUBOM Innovationsfonds des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und mit Unterstützung von Professorinnen und Professoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fakultät Gestaltung durchgeführt.

Die Konferenz findet statt in deutscher und englischer Sprache. Auf den nächsten Seiten finden Sie Abstracts zu den einzelnen Veranstaltungen. Am Ende des Heftes finden Sie das Programm in übersichtlicher Darstellung. Wir wünschen Ihnen eine produktive und angenehme Konferenz!

The Members of the Doctoral degree programme in Art and Design / Fine Art / Media Art (PhD by Project), Faculty of Art and Design welcome you to the 'Conference on Practice-Based Research in Art & Design'.

The Conference presents ongoing and completed research projects from the fields of Artistic Research and Design Research. Taking projects on the borderline between scientific and artistic practice as examples, we aim to show the specific methods and cultures of research in the fields of art and design, as distinct from scientific / academic methods of research. The central question is how artistic and design methods are translated into thought and action within scientific and societal contexts.

Artistic Research and Design Research are relatively new disciplines in Germany. The doctoral degree programme at the Bauhaus-University Weimar offers advanced academic qualification to artists and designers who have already attained a master's degree or Diplom from a college / university of art or design. The three-year programme concludes with a doctoral thesis, equally comprised of a scientific part and artistic / design part (PhD by Project). With this requirement the Faculty of Art and Design offers a PhD degree like no other in Germany with dual qualification in both practical and academic areas.

As doctoral candidates in the PhD programme „Art and Design/Fine Art“ (PhD by Project) at the Bauhaus-Universität Weimar, we are committed to exploring and understanding Artistic Research and Design Research in its numerous manifestations and exchanging information with one another regarding new techniques, tools and cultural-theoretical references.

At our conference, we wish to pick up the development focus of the University management on Artistic Research and Design Research and discuss how they may be integrated into the international discourse. In order to differentiate between potential research clusters, we are interested in collaborating and intensively sharing expertise with individuals and organizations in the field of design research and artistic research.

With support from LUBOM fund for innovation, Thuringian Ministry of Education, Science and Culture.

The conference is held in English and German. On the next pages you will find abstracts of all events. At the end of this booklet you find an overview of the programme. We wish you a productive and enjoyable conference!

KEYNOTE LECTURE / KLAUS KRIPPENDORFF / DEC 01_14.00 DESIGNING DESIGN-FORSCH-UNG; NOT RE-SEARCH

The above title is meant to make its readers aware of the unequal etymologies of these two terms, mindlessly used interchangeably, albeit in different languages. I contend that they lead to different ways of approaching the subject matter of this conference. To me this is just one example of how language use can direct human conception and action. I propose a bridge across the unhealthy divide between theory and practice, and approach Designforschung/research from the perspective of the discourse that supports design practices. Theoreticians think they do not need to use their hands, and practitioners fear their head could get in the way of their hands. I suggest acknowledging that designers talk among themselves and need to others of what they do provides the needed bridge.

My aim is to invoke a shift in thinking and talking of design and the inquiries that keep it viable. Comparing design with the equally practical discipline of medicine allows me to tease out why medicine has developed into a powerful institution, held in highest esteem publically, while designers are still struggling to define themselves – as seen in this conference.

Regarding that definition, I am taking the position that design needs to be human-centered, distinct from engineering and other natural science driven discourses (including medicine). Fundamentally, design creates meaningful interfaces between humans and technology. Design intervenes in material culture, and moving the concept of meaning and interactions into the center of design concerns, keeps that culture viable. Human-centeredness opens a whole range of exciting questions to explore, enables designers to become indisputable experts in a subject matter that no other discipline can claim for itself, and provides defensible methods for evaluating and justifying its cultural accomplishments to stakeholders. The latter could become as compelling as those of the already established disciplines.

BIO Klaus Krippendorff (Ph.D. in Communication, University of Illinois, Urbana, 1967) is Professor of Communication and Gregory Bateson Term Professor for Cybernetics, Language, and Culture at the University of Pennsylvania's Annenberg School for Communication. Besides numerous publications in journals of communication, sociological methodology, cybernetics, and system theory, he authored *Information Theory, Structural Models for Qualitative Data*, and *A Dictionary of Cybernetics, The Semantic Turn, On Communicating, Otherness, Meaning, and Information*, edited *Communication and Control in Society* and coedited *The Analysis of Communication Content ; Developments and Scientific Theories and Computer Techniques* and *The Content Analysis Reader*, Besides supporting various initiatives to develop content analysis techniques and continuing work on reliability measurement, Klaus Krippendorff's current interest is fourfold: all of them exciting projects. With epistemology in mind, he inquires into how language brings forth reality. As a critical scholar, he explores the conditions of entrapment and liberation. As a second-order cybernetician, he plays with recursive constructions of self and others in conversations; and, as a designer, he attempts to move the meaning and human use of technological artifacts into the center of design considerations, causing a redesign of design.

LECTURE / CLAUDIA MAREIS / DEC 01_15.45 DESIGN THINKING, KREATIVITÄTS-TECHNIKEN UND METHODENFRAGEN: ZUM INTERDISZIPLINÄREN STATUS VON PRAXISBASIERTER DESIGNFORSCHUNG

Das Projekt einer praxisbasierten Forschung in Kunst und Design bringt es mit sich, dass der Status von gestalterisch-künstlerischer 'Praxis', vor allem aber von 'Praktiken' in epistemologischer Hinsicht bedeutsam wird. Die Zuschreibungen und Erwartungen an gestalterisch-künstlerische Praktiken im Kontext von 'Forschung' realisieren sich dabei insbesondere unter methodischen Gesichtspunkten, indem Praktiken und Methoden in der Projektierung einer praxisbasierten Forschung aufs Engste miteinander verschränkt werden. Wenn Tätigkeiten wie Aufzeichnen, Skizzieren oder Notieren als epistemische Verfahren "an der Entfaltung von Gegenständen des Wissens teilhaben", wie Christoph Hoffmann mit Blick auf wissenschaftliche Forschungsprozesse schreibt, dann ist für die praxisbasierte Forschung von besonderem Interesse, ob und inwieweit diese Verfahren auch für ihre Entwurfs- und Erkenntnisprozesse methodisch systematisierbar sind.

Besonders ergiebig lässt sich diese methodische Dimension von praxisbasierter Forschung mit Blick auf eine inter- und transdisziplinäre Hybridisierung von Wissenschaft, Kunst und Design diskutieren, die dem Wunsch nach disziplinärer Eindeutigkeit oftmals entgegenwirkt. So wird für die Designforschung beispielsweise postuliert, dass sie sich erst durch eigenständige "designerly ways of knowing, thinking and acting" realisieren könne. Unklar bleibt indes, wie eine solche disziplinäre Eigenständigkeit auf pragmatischer und materialer Ebene überhaupt definiert werden kann, wenn man eine essentialistische Definition von 'Design' vermeiden möchte. Welche Praktiken können also konkret als 'designspezifisch' gelten? Welches sind die methodischen und materialen Grundlagen, die dem derzeit vielbeschworenen design thinking zugrunde liegen und welchen disziplinären, vor allem aber inter- und transdisziplinären Kontexten entstammen sie? In meinem Vortrag möchte ich diese Fragen am Beispiel von Kreativitäts- und Ideenfindungstechniken diskutieren.

Namentlich seit der Nachkriegszeit sind Kreativitäts- und Ideenfindungstechniken in zahlreichen professionellen und wissenschaftlichen Feldern zu populären, aber ebenso kontur- und geschichtslosen 'visuell-mental' Heuristiken avanciert. Vermittels dieser Techniken soll, so die Hoffnung der Anwender, 'kreatives Wissen' in einer anschaulichen und effizienten Weise befördert werden, implizite Wissensstrukturen sollen visualisiert, mentale Prozesse veranschaulicht und Vorstellungsräume genutzt werden. Auch im Rahmen der praxisbasierten Forschung gelten Kreativitäts- und Ideenfindungstechniken als methodischen Grundlagen, um das nur unscharf definierte Konzept eines kreativen design thinking auf pragmatischer Ebene zu bedienen.

Zu den dort favorisierten Techniken zählen beispielsweise morphologische Kombinationsverfahren, moderierte Brainstorming-Sitzungen oder die Visualisierung von Ideen und Relationen mittels Mind-Mapping oder Pinnwand-Techniken. Für die Belange der praxisbasierten Forschung in Kunst und Design sind an diesen Techniken vor allem ihre materiell-visuelle Dimension sowie ihre inter- und transdisziplinäre historische Konstitution von Interesse.

BIO Claudia Mareis, Dr. phil., ist Design- und Kulturwissenschaftlerin. Sie forscht derzeit bei eikones, dem Nationalen Forschungsschwerpunkt für Bildkritik an der Universität Basel an einem Projekt zur Geschichte und Praxis von Kreativitätstechniken im kurzen 20. Jahrhundert. Weitere Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte der Designtheorie und -methodologie im 20. Jahrhundert sowie die diskurshistorische Analyse von Wissenskonzepten im Design. Neben ihrer Forschungstätigkeit weist sie eine langjährige Lehrtätigkeit an diversen schweizerischen und internationalen Kunsthochschulen und Universitäten aus, darunter die Hochschule der Künste Bern, die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel sowie die Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 2008 ist sie Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Designtheorie und -forschung DGTF, seit 2009 Mitglied des Board of International Research in Design BIRD des Birkhäuser Verlags.

selected publications:

-Mareis, Claudia: *Design als Wissenskultur. Interferenzen zwischen Design- und Wissensdiskursen seit 1960*. Bielefeld 2011.

-Mareis, Claudia; Joost, Gesche; Kimpel Kora (Hg.): *Entwerfen. Wissen. Produzieren. Designforschung im Anwendungskontext*. Bielefeld 2010.

LECTURE / CHRISTA-MARIA LERM HAYES / DEC 01_16.45
AN EMPIRICAL PERSPECTIVE: TWENTY YEARS OF PHDS WITH
ART PRACTICE IN BELFAST

Beyond fulfilling the regulatory framework and conforming to stated institutional aspirations: what impact have PhDs in art (and design) made on individuals and the sector in Ulster (and elsewhere)?

How have those who have succeeded achieved their goal and defended their projects in the viva? What were their motivations and aspirations? Who assessed them and on what basis? Whom or what have they benefited and how?

Not that all these questions can be answered satisfactorily in this presentation, however, using specific examples and data from Belfast, I can shed some light on experiences gained in leading the PhD programme at Ulster for four years. I will argue that the largely generic and epistemological perspective taken in international debates thus far is important, but that it needs to be enhanced by a practical and empirical perspective, in order to account for the diversity of research projects, practices and methods and in the field, as well as the institution's – and the region's – need for those who think and act critically.

What are the flaws of the system as it is establishing itself? How can both a researcher and an institution attempt to make the best out of the PhD experience?

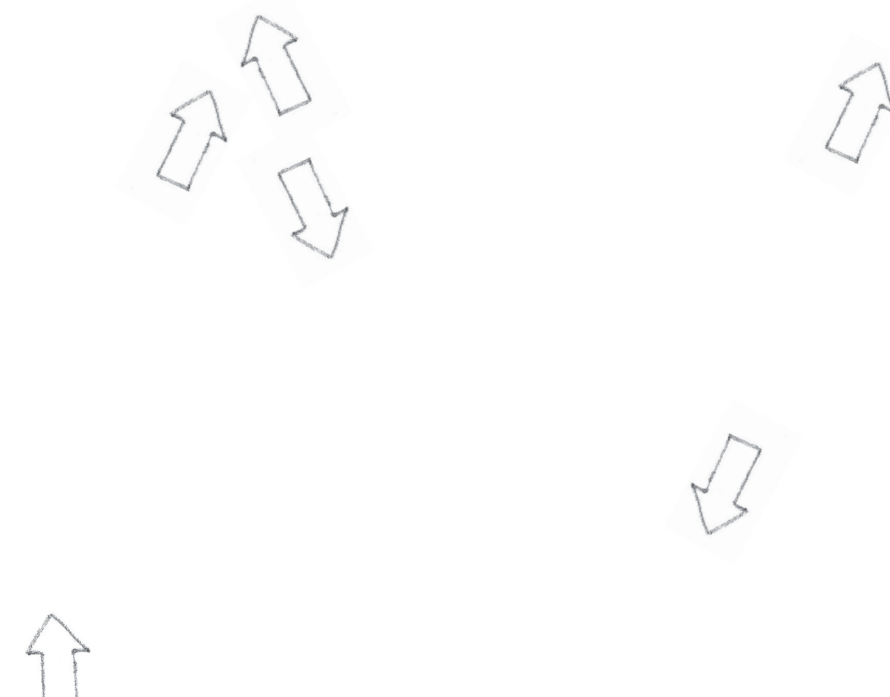
BIO Dr. Christa-Maria Lerm Hayes is Head of the Research Graduate School at the Faculty of Art, Design and the Built Environment. Teaching Disciplines: Art History and Theory, including art practice, curatorial issues, word and image studies, Irish Visual Culture.

2003-present - Lecturer - Reader - University of Ulster
2004-2007 - Curator (project/honor.) - RHA, Goethe Inst. Dublin
1997-2001 - Part-time lecturer - NCAD, Open U, UCD
1995-97 - Assistant to Professor - University of Cologne
1996 - Research Scholar - Joyce Foundation, Joyce Foundation, Zurich

LECTURE / FRANK HARTMANN / DEC 01_18.15
POESIE UND PROSA

Poesie und Prosa sind zwei sprachliche Ausdrucksmodalitäten im offenkundigen Widerspruch, die in der Praxis jedoch untergründig verbunden sind. Wissenschaft meint prosaisch zu sein, Kunst hingegen poetisch – stimmt das denn auch? Die propositionale Qualität der jeweiligen Aussagen changiert mit dem kulturellen Kontext, in dem sie getätigt werden. Doch in beiden Bereichen, in der Wissenschaft wie in der Kunst, werden tatsächlich immer weniger Aussagen getroffen, nachdem das Zelebrieren eines diskursadäquaten Habitus viel erfolgreicher zu sein scheint. Damit aber wird die Wissenschaft von heute immer schneller zum Denken von gestern. Und die Kunst, mythopoetisch stets dienstbereit, transzendiert jede politisch oder ökonomisch strukturierte Praxis, all die lästige Realität in Richtung eines Versprechens, das für ein Supplement des Wesentlichen steht. Der Vortrag plädiert dafür, die signifikative Praxis, in der man steht oder der man sich zuordnet, transparent und damit reflexiv einholbar zu gestalten.

BIO Frank Hartmann (Prof. Dr. phil. habil.) geb. 1959 in Bregenz, studierte Kunstgeschichte, Soziologie, Kommunikationswissenschaft und Philosophie an der Universität Wien. Promotion im Fach Philosophie mit einer Arbeit über Max Horkheimer (1987), danach Universitätslektor für Medienphilosophie am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien. 1992-1999 Geschäftsführer des Forum Sozialforschung Wien (Verband von ausseruniversitären Forschungsinstituten, 1999 aufgelöst). Habilitation für Medienphilosophie an der Universität Wien im Jahr 2000 und Lehre als externer Universitätsdozent am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (Wien), sowie als Gastdozent an der Donau-Universität Krems, an der Universität Salzburg, an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Mitentwicklung eines Master-Studiengangs „MultimediaArt“ an der FH Salzburg. Daneben freiberufliche Tätigkeit als Medienberater, Publizist und Wissenschaftsautor. 2007 Gastprofessor an der philosophischen Fakultät der Universität Erfurt (Lehrstuhlvertretung Prof. Dr. Michael Giesecke), 2008 Gastprofessor an der Fakultät Gestaltung (wissenschaftliche Lehre) der Bauhaus-Universität Weimar, 2009 Berufung auf den Lehrstuhl „Geschichte und Theorie der Visuellen Kommunikation“ an der Bauhaus-Universität Weimar. 2010 Gastprofessor an der Escola de Comunicações e Artes, USP - Universidade de São Paulo, Brasilien.

LECTURE / JÖRG PETRUSCHAT / DEC 02_9.00 WICKED PROBLEMS - EINIGE BEMERKUNGEN ZUR SPEZIFIK VON DESIGN ALS FORSCHUNG

Was ist das Besondere, das von keiner anderen Disziplin Ersetzbare am Design? Vermag das Design besondere Probleme zu lösen, an denen andere Disziplinen scheitern? Oder sind es besondere Verfahren, die das Design ermächtigen, alle möglichen Probleme zu lösen? Wenn das Design gegenüber den Wissenschaften und gegenüber den Künsten eine Eigenständigkeit behaupten will - worauf kann sich diese Legitimation stützen?

Seit langem liegt ein Vorschlag vor, die Besonderheiten des Designs in der Zuwendung zu einer bestimmten Klasse von Problemen zu verankern. Horst Rittel gab ihnen den Namen „Wicked Problems“ - böartige Probleme. Böartig sind Probleme, wenn lineare Verfahren an ihnen scheitern. Rittel selbst glaubte nicht daran, daß eine Einzelkompetenz mit der Böartigkeit fertig werden könnte. Das sahen andere anders: Richard Buchanan nimmt Rittels Kategorie der Böartigkeit auf. In direktem Gegenzug zu Rittel sieht Buchanan vor allem die Designer vor die Lösung böartiger Probleme gestellt. Buchanan deutet die Böartigkeit der Probleme um in deren Unbestimmtheit. Indem Designer das Designdenken anwenden, würden sie die Unbestimmtheit von Problemen in konkrete Gegenstände verwandeln. Wie aber tun sie das? Was ist das Besondere an diesen Verfahren?

Zum Begreifen der Besonderheiten in den Vorgehensweisen der Designerinnen und Designer ist deren genauere Analyse nötig. Hierfür sollten die Differenzen von Begriffen und Kategorien aktiviert werden, die im anglophilen Gebrauch des Begriffs „Design“ allzu leicht verschwinden: Planen ist nicht Entwerfen, Entwerfen ist nicht Gestalten und Gestaltung ist nicht identisch mit Design. Allerdings halte ich mich nicht mit Definitionen auf. Wichtiger ist: Das Verschwinden dieser Differenzen ist nicht bloß eine Nachlässigkeit, sondern dem Paradigma der künstlichen Intelligenz geschuldet, das seit den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts die international einflussreichsten Deutungen zum Design und seinen Vorgehensweisen unterlegt. Mit dieser Metapher kann die verkörperte Intelligenz, die im Designprozess die Lösung nichtlinearer Probleme vorantreibt und motiviert, nicht angemessen erfasst werden. Ich mache Vorschläge, dem Paradigma künstlicher Intelligenz souverän zu begegnen und die Erklärungsnot zu lindern. Dabei zeige ich, dass die Besonderheiten des Designs weniger in einer besonderen Art des Denkens, als viel mehr in den sinnlichen Dimensionen seiner Vorgehensweise aufzufinden sind

BIO Jörg Petruschat (*1958) entwickelt Theorien zum Design, war Herausgeber der Zeitschrift »form+zweck«, ist Professor für Kultur- und Zivilisationstheorie und für Geschichte der Gestaltung an der Fakultät für Gestaltung in Dresden. Er leitet das Institut für Innovation und Design, in dem er zum Wert gestalterischer Arbeit und zu Formen ihrer Organisation forscht sowie an Projekten zur Interaktion mit und in digitalen Technologien arbeitet. Demnächst erscheint „Prototype! Physical, virtual, hybrid, smart - tackling new challenges in design & engineering“ - eine bisher einmalige Zusammenstellung von Positionen zu avancierten Formen des Prototypings von Akteuren aus international führenden Labs, Designagenturen, Wissenschaftszentren sowie aus Open Source Kontexten. Er lebt und arbeitet in Berlin und Dresden (www.petruschat.com).

LECTURE / GESCHE JOOST / DEC 02_9.45 PARTIZIPATIVE DESIGNFORSCHUNG UND DIE VERWICKLUNGEN VON THEORIE UND PRAXIS

Forschung durch Design ist eines der Leitbilder der noch jungen Disziplin und in seiner Theorie formschön gestaltet. Allein die praktische Erprobung in Forschungsprojekten wirft immer neue Fragen auf und führt zur Ausdifferenzierung unseres Verständnisses von Designforschung – kontext- und problemorientiert, relevant, transdisziplinär und praxisgeleitet. Anhand von Projektbeispielen diskutiert der Vortrag Forschung durch Design und Participatory Design: Neighbourhood Labs und Gender-inspired Technologies.

BIO Professor Dr. Gesche Joost studierte Design in Köln und promovierte 2007 zum Thema “Grundzüge der Filmrhetorik” an der Universität Tübingen. Seit 2005 leitet sie das Design Research Lab der Deutsche Telekom Laboratories (T-Labs), seit 2010 ist sie Professor für Design-Forschung an der Universität der Künste Berlin. Sie ist u.a. Mitglied im persönlichen Beraterkreis von Peer Steinbrück und beschäftigt sich mit Designtheorie und -forschung, Interface- und Interactiondesign und mit Audio-visueller Rhetorik.

LECTURE / BARBARA WITTMANN / DEC 02_17.30 TACIT KNOWING: PRACTICAL KNOWLEDGE IN ART AND SCIENCE

In modernity, science and art have come to designate two opposing ways of appropriating the world, each governed by different logics and aiming at different goals. Whereas the intentions and content of artistic and scientific projects have diverged in distinct directions, the practices and media applied in the respective fields are still akin. Practices of referencing, (re)arranging and recording, techniques of representation and imagination still stretch across disciplinary and institutional boundaries. The common foundation of the arts and sciences has already been given expression by historians and philosophers of science with the introduction of terms like “style” (Ludwik Fleck), “virtuosity” (Hans-Jörg Rheinberger) and “representation” (Ian Hacking) into the epistemological discourse; or by contemporary designers, who have begun to describe their work in terms of “artistic research.” The paper will focus on an especially crucial concept at the threshold between art and science, namely that of “tacit knowing.” First described by Michael Polanyi, this form of soft knowledge – in opposition to explicit ways of knowing – is closely bound to (manual) experience and can hardly be verbalized or formalized. Against a normative understanding of knowledge, the analysis of this concept will help to outline an amorphous field of practical competence and artistic skills in and outside art.

BIO Barbara Wittmann is an art historian focusing mainly on the theory and practice of (scientific) drawing, on the epistemic history of children’s drawings and on 19th-century art. She studied Art History in Vienna and Berlin and earned her PhD in 1999 at the Freie Universität Berlin (with a thesis on Édouard Manet’s portraiture). Between 1999 and 2003 she worked as a research scholar at the University of Trier. In spring 2003 she was a visiting lecturer at the Technical University of Istanbul (ITÜ), and between fall 2003 and winter 2005 a visiting scholar at the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin. In winter/spring 2006 she spent a term as postdoctoral research fellow at the Kunsthistorisches Institut in Florence, Italy (Max Planck Institute). During that time, she initiated and authored a research proposal for the inter-institutional research group »Knowledge in the Making. Drawing and Writing as Research Techniques« together with Christoph Hoffmann and Hans-Jörg Rheinberger. Between September 2006 and June 2010 she held a research position in the context of this project at the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin. Since June 2010, Barbara Wittmann has been assistant professor for “Media of Design” at the Faculty of Media at the Bauhaus University Weimar. At the IKKM (International Research Institute for Cultural Technologies and Media Philosophy) she directs a Research Fellow Program on “Tools of Drafting.” Her current book project explores the discovery of children’s drawings as research objects and instruments in the human sciences and humanities between 1880 and 1950 (working title: “Meaningful Scribbles. Children’s Drawings as Instruments, 1880-1950”).

LECTURE / BORIS BUDEN / DEC 02_18.20
CURATOR AS TRANSLATOR

Take typical example of a curator who commissions theorists to participate in an exhibition. Does the curator do so in order to produce added meaning to the artworks he or she is going to display, providing them with conceptual support (and thus must now mediate between the sphere of art and the sphere of knowledge production, hoping to establish a productive communication between the two)? Does the curator, precisely in acting as intermediary, create a new, third sphere, the space of in-betweenness in which a genuine hybridization of art and knowledge takes place, a space that even claims a more authentic cultural articulation? Or he or she rather discloses the heterogeneity of both art and knowledge as well as an intrinsic heterogeneity of the art world itself that cannot be reduced to a simple plurality of different areas of disciplinary competence? A parallel between the role of curator and that of translator can provide an answer to these questions.

BIO Boris Buden is writer and cultural critic. He received his Ph.D. in cultural theory from Humboldt University in Berlin. In the 90s he was editor in the magazine *Arkzin* Zagreb. His essays and articles cover topics of philosophy, politics, cultural and art criticism. He has participated in various conferences and art exhibitions in Western and Eastern Europe, Asia and USA, among other Documenta XI. Buden is the author of *Barikade* Zagreb, 1996/1997, *Kaptolski Kolodvor*, Belgrade 2001, *Der Schacht von Babel*, Berlin 2004. *Zone des Übergangs*, Frankfurt/Main, 2009. Buden is board member of the European Institute for Progressive Cultural Policies in Vienna and visiting scholar at Bauhaus University Weimar.

LECTURE / CHRISTIAN HILLER / DEC 03_9.00
KLIMAKUNSTFORSCHUNG – ODER VON DER KUNST
DAS KLIMA ZU VERÄNDERN

Künstlerische Forschung ist kein neues Phänomen. Künstler forschen immer schon. Allerdings ist zu beobachten, dass es seit einigen Jahren eine Reihe an Institutionen, Forschungs-, Publikations- und Ausstellungsprojekten gibt, die „künstlerische Forschung“ (und ähnliche Begriffe) sowie Hybride aus Kunst und Wissenschaft explizit betiteln. Trotz der Inflation der interdisziplinären Praxen, bleibt allerdings oft unscharf, welche Zwecke – abseits von hochschulpolitischen und kapitalorientierten Interessen - verfolgt werden. Auch die Arbeitsgruppe „Kunst als Forschung?“ an der Jungen Akademie, zu der ich gehöre, und der Salon „Kunst + Wissenschaft“ an der Akademie der Künste Berlin, den ich mit initiiert habe, haben ihren Beitrag zur Inflation der Begriffe beigetragen. Auch wir konnten die Frage „Wozu künstlerische Forschung? Wozu Kooperationen aus Kunst und Wissenschaft?“ nicht annähernd abschließend klären. Allerdings hat sich die Erkenntnis eingestellt, dass interdisziplinäre Projekt sowie deren Untersuchung vor allem dann Sinn machen, wenn im Mittelpunkt die Bearbeitung einer gesellschaftlich relevanten Frage- oder Themenstellung liegt. Aus dieser Erkenntnis fokussierten wir auf das Thema Klima.

Das Thema Klima bietet sich an. Einerseits trägt es eine gesellschaftspolitische Relevanz in sich. Andererseits sind die Fragestellungen, die sich um Klima und Klimawandel formieren so komplex, dass sie von einem gesellschaftlichen System oder gar einer Disziplin alleine nicht bearbeitet werden können. Obwohl Klimaforscher seit Jahren Prognosen für den Klimawandel aufstellen und eine Begrenzung der Erderwärmung um maximal 2 Grad einfordern, zögern die politischen Entscheidungsträger mit klaren Richtlinien. Ein Problem dabei ist, dass die wissenschaftlichen Prognosen mehrdeutig sind, sich teilweise sogar widersprechen. Auf Grund historischer Zuschreibungen wird von dem System Wissenschaft allerdings Eindeutigkeit erwartet, operiert es doch im Rahmen der Kodierung von intersubjektiver Verifizierbarkeit und Falsifizierbarkeit. Ganz anders die Kunst. Eines ihrer Prinzipien ist es, Mehrdeutigkeiten, Unsicherheiten und Ambivalenzen herzustellen. Allerdings muss man auch hier die Frage stellen, ob die Kunst in der Lage ist, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Es scheint so, als steckten beide System angesichts der Komplexität der aktuellen globalen Herausforderungen in einer Legitimationskrise oder positiv ausgedrückt in einer Phase der Neuausrichtung. Die aktuellen gegenseitigen Annäherungsversuche von Kunst und Wissenschaft zeugen davon. Historisch gab es in Zeiten massiver gesellschaftlicher Veränderungen immer wieder eine solche Neuverhandlung der Systeme Kunst und Wissenschaft. Wie diese Neuausrichtungen letztlich aussehen wird, ist derzeit völlig offen.

Die Publikation „Klimakunstforschung“ versammelt Projekte, die Neuland betreten, ihre Fragestellungen in interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsansätzen angehen. Es geht um Arbeitsprozesse von Künstlern, die Forschung betreiben, mit Wissenschaftlern kooperieren, wissenschaftliche Methoden anwenden oder reflektieren. Die Projektkonstellationen sind dabei sehr unterschiedlich, ebenso Strategien und Ziele, die von den Protagonisten verfolgt werden. So gibt es anwendungs- und lösungsorientierte Projekte. Mit Hilfe wissenschaftlich entwickelter Technologie wird künstlerisch in bestehende Ökosysteme eingegriffen. Manche Künstler vertreten dabei den Anspruch, wissenschaftlich-technologische Grundlagenforschung zu leisten. Andere Projekte kommunizieren wissenschaftliche Forschung(ergebnisse) mit künstlerischen Techniken. Dies kann vermittelnd, illustrierend aber auch reflektieren und kritisierend geschehen. Z.B. werden fiktive Szenarien entwickelt, die Methoden und Darstellungsweisen wissenschaftlicher Praxis zitieren und in Frage stellen. Was den meisten Projekten gemeinsam ist: Es geht den Künstlern darum, Formen alternativen Wissens zu generieren, die nicht dem Paradigma intersubjektiver Nachvollziehbarkeit unterstehen.

BIO Christian Hiller ist Medienwissenschaftler und Kurator. Beteiligt war er u. a. an den Projekten *Talking Cities*, *Schrumpfende Städte*, *Updating Germany*, *transmediale*, *Klimakapseln*. Als Gastkurator am Bauhaus Dessau realisierte er die Ausstellungen *Bauhaus in Aktion* sowie *Kurt Kranz: Die Programmierung des Schönen*. Er ist Mitglied der AG *Kunst als Forschung?* der Jungen Akademie, Mitinitiator des Salons *Kunst + Wissenschaft* an der ADK Berlin und seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HFBK Hamburg im DFG-Projekt *Urbane Interventionen*. Zuletzt erschien *Klimakunstforschung* (Merve).

LECTURE / MATTS LEIDERSTAM / DEC 03_9.45
AFTER THE DISSERTATION – NEANDERTHAL LANDSCAPE

In my lecture will I introduce two art projects made within the context of practice based artistic research at Malmö Art Academy: first the subject for my dissertation, See and Seen – Seeing Landscape through Artistic Practice, from 2006, and then a more in depth presentation of my postdoctoral project, Neanderthal Landscape, from 2009-2010. My aim is also to give a short reflection on how the context “research” impacted my artistic practice and to give an overview of the PhD program at Malmö Fine Art Academy.

BIO Matts Leiderstam is a professor at Malmö Art Academy. Leiderstam has exhibited at several institutions and galleries worldwide – recent selected solo presentations: Wilfried Lentz Rotterdam (2011) Grazer Kunstverein, Graz, Kunsthalle Düsseldorf and Malmö Art Museum (2010), Badischer Kunstverein, Karlsruhe and Andréhn-Schiptjenko, Stockholm (2007), Salon Museum of Contemporary Art, Belgrade (2008). His show Grand Tour travelled from Magasin 3 Stockholm Konsthall; Göteborgs Konsthall; DCA in Dundee (2005) and to Kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz (2006). Selected group shows: The Sydney Biennale (1996), Deposition, The Venice Biennale (1997), Periferic 6 – Prophetic Corners, Iasi (2003), Again for Tomorrow, CCA Royal College of Art, London (2006), The Guangzhou Triennial (2008), The End of Money, Witte de With, Rotterdam and Gothenburg International Biennale (2011). Leiderstam lives and works in Stockholm, Sweden.

WORKSHOP / BARBARA HAWKINS AND DR BRETT WILSON / DEC 01_15.45
A TRANSDISCIPLINARY APPROACH TO RESEARCH IN A POSTGRADUATE ARTS ENVIRONMENT

Project Dialogue is a transdisciplinary research team based in the department of Art and Design at the University of the West of England (UK) working with postgraduate students and early-career researchers to enquire into the underlying communality and differences between the research traditions across the arts and sciences potentially capable of creating hybrid forms of knowledge useful across both communities.

We have generated a curriculum structure and novel teaching material to expose postgraduate arts students to a transdisciplinary teaching team of scientists, philosophers and cultural commentators as well as traditional arts-based academic staff. This transdisciplinary approach has provided a rich source of theoretical activity and a lively and appreciative response from our students, including a number of practice-based PhD doctoral students.

This workshop will be of interest to doctoral students and faculty staff who wish to explore ways in which the traditions of art and science can help reinforce each other and provide a broader and more inclusive academic world-view. Over 2 hours it will present the philosophy, history and broad cultural references behind our approach using an introductory seminar prior to participants splitting into self-selecting groups around suggested question areas to investigate the languages, cultures and research practices encountered in collaborative transdisciplinary research activity. A plenary session will complete the workshop and provide an opportunity for participants to share their conclusions. We anticipate that it will also provide a focus for individuals and groups wishing to establish cooperative research programmes and academic exchanges with other institutions in complementary areas of work.

Key questions will include:

Motivation: From your own primary area of research, what pairing with another subject area would be particularly advantageous?

Methods: How deep a knowledge of another research area is required to create a genuine synthesis?

Would a transdisciplinary approach benefit individual researchers, or are research teams more effective?

Values: At what point in the educational process should a transdisciplinary curriculum be encouraged?

How can we best combine a quantitative and qualitative approach for an improved overview?

Evaluation: How can we structure and access funding programmes for broadly focused research projects spanning multiple disciplines?

Preferred number of participants: 30 to 40

BIO Brett Wilson recently retired as Professor of Electronics & Communications after a productive academic career spanning universities in the UK and overseas. He is now a Visiting Senior Research Fellow in the Faculty of Creative Arts at UWE undertaking the role of ‘scientist in residence’. His long-standing interest in philosophy of science encouraged him to co-found the transdisciplinary research group ‘Project Dialogue’. Barbara Hawkins is Director for Postgraduate Studies in the Faculty of Creative Arts, at UWE. Before becoming a full-time academic she previously produced educational broadcasts for the BBC. Based at UWE since 1999 she has taught numerous courses in film and media, and supervises doctoral students. Her interest in curriculum design, teaching and learning developments led her to co-found ‘Project Dialogue’ with the aim of exploring research and educational synergies across the arts and sciences.

WORKSHOP / SYLVIE BOISSEAU & FRANK WESTERMAYER / DEC 01_15.45 LANDSCHAFT PRODUZIEREN – IDENTITÄT PRODUZIEREN

Während des Workshops sollen gemeinsam mit den Teilnehmern insbesondere folgende Fragen behandelt werden:

- a) Welches Wissen wird in künstlerischer Forschung produziert?
- b) Kann das Resultat von Forschung ästhetische Erfahrung liefern?

Konkreter Bezugsrahmen ist dabei das von den Künstlern Sylvie Boisseau und Frank Westermeyer initiierte transdisziplinäre Forschungsprojekt „Landschaft produzieren, Identität produzieren“ (2010/11) welches an der Kunsthochschule Genf (Haute école d'art et de design) angesiedelt ist und an dem Anthropologen, Ethnohistoriker, Künstler, ein Kunsthistoriker und eine Kuratorin aus Europa und Chile teilnehmen. Es untersucht das Wechselverhältnis von Landschaft und (kultureller) Identität im Süden Chiles, einem Raum in dem sich im 19. Jhd. verstärkt Einwanderer aus Deutschland auf Gebieten der Mapuche Indianer ansiedelten.

Im ersten Teil des Workshops wird es um das spezifische Wissen künstlerischer Forschung und um die Funktion gehen, die Kunst in einem interdisziplinären Projekt einnehmen kann. Die Wahl eines gemeinsamen Forschungsansatzes kommt ebenso zur Sprache wie die Relevanz des Forschungsgegenstandes und Besonderheiten künstlerischer Wissensproduktion im postkolonialen Kontext.

Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit der Präsentation von Resultaten künstlerischer Forschung. Am konkreten Beispiel soll durchgespielt werden, inwieweit künstlerische Formen Forschungsergebnisse verkörpern können. An wen richten sich die Ergebnisse? Gibt es Alternativen zu Ausstellung und Buch?

Die einzelnen Teile des Workshops und deren Unterpunkte gliedern sich jeweils in Phasen der Erörterung von Teilergebnissen aus dem Forschungsprojekt und ihre Problematisierung in der Diskussion mit den Teilnehmern. Hierzu werden verschiedene Materialien wie Ausschnitte aus dem Dokumentarvideo „Neue Brüder“ vorgestellt.

Preferred number of participants: 15

BIO Sylvie Boisseau (*1970) und Frank Westermeyer (*1971) realisieren seit 1996 gemeinsame Videoarbeiten und Interventionen im öffentlichen Raum. Ihre Arbeiten wurden zuletzt ausgestellt im Medienturm Graz, Kunstmuseum Bern, vtape Toronto, Museo de Solidaridad, Santiago de Chile und liefen auf zahlreichen internationalen Festivals, wie der Filmwoche Duisburg, Filmfest Rotterdam, transmediale, Kurzfilmtage Oberhausen, Biennale image en mouvement in Genf etc. Sylvie Boisseau erhielt 2005 einen MFA im Studiengang „Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische Strategien“ an der Bauhaus Universität Weimar. Frank Westermeyer studierte Kommunikationsdesign in Wuppertal und war 2000-2005 künstlerischer Mitarbeiter an der Fakultät Gestaltung der Bauhaus Uni. Seit 2004 unterrichtet er an der Haute école d'art et de design und leitet den Medienkunstbereich: art/media/. „Landschaft produzieren, Identität produzieren“ ist ihr erstes Forschungsprojekt und wird finanziert von der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO).

WORKSHOP / BRIGITTE JURACK / DEC 01_15.45 I DO I THINK YOU DO I THINK I THINK I DO YOU THINK I DO

The topic of the workshop is the connection between studio based and lab-based research and writing. Questions and answers, problems and solutions are a very pragmatic approach to academic research in the UK. What is your research question? What do you want to find out? To whom do you communicate your findings? Is there a question at the beginning of each action? How much red do I need? Is this paper right? How do I extrapolate meaning? Can this line make a difference? These are some of the questions that seek to scrutinize the relationship to x. This x is the thing, artefact, object, event, drawing or plan and the scrutiny often takes place on the micro and macro level simultaneously. In fact, one of the stresses in research in Art & Design is to zoom in and out until the “right” depth of field is found.

This workshop is aimed at researchers across all PhD levels. Participants will experience and investigate the development of thought in a hands-on laboratory setting. We will look at the act of making, the culture of influence and interference, confusion and play, non hierarchical integrated practices of tracking and reflective looking, writing and thinking.

The workshop is suitable for 12-18 participants working in teams of 3 or 4. In the first phase of the workshop all participants will be involved in a shared making process that focuses on an everyday question – what is the ideal workspace for an artist/design researcher? A minimum of three methods to record creative thinking processes will be deployed. Whilst the participants are engaged in their building they will be asked to draw out and track their own and each others' thinking, developing theories as they go along.

This will be done through a number of different managed scenarios, i.e. one cluster of people will use AV equipment, one cluster will use participant observation and another will apply individual reflective practices. In the second phase of the workshop each cluster will be challenged to modify and/or develop their methodologies. The third phase of the workshops will concentrate on the development of theory that is rooted and grounded in the first 90 minutes of the workshop (key references will be provided citing P. Liamputtong, D. Schön, P. Jarvis, J. Albers).

BIO Brigitte Jurack, trained at Düsseldorf Akademie (Meisterschülerin Prof. Irmin Kamp) and at the Universities of Bonn and Münster (Staatsexamen). After completing her studies she moved to England, where she held Senior Lecture Posts in studio based Fine Art and Sculpture at John Moores University, Derby University, University of Newcastle and Manchester Art School (MMU).

Jurack has co-supervised practice led PhD's in Fine Art since 2003 and in September 2010 commenced a practice led part-time PhD. She is active member of MIRIAD (Manchester Research Institute for Art and Design, Manchester Metropolitan University) and 1996 Jurack co-founded the international artists' collective Foreign Investment.

Recent exhibitions include *Wie die Tangente den Kreis berührt*, Irish Museum of Modern Art, Dublin (2010), *Oslo Gold-Exchange*, Galleri Format, Oslo (2010); *Red Paradigm* or *Eurydice's Bed Chamber* and *Smash*, A Spires Embers, Kiev (2009); *Immaculate Conception*, *The Fifth Floor*, Tate Liverpool (2009).

www.brigittejurack.de

WORKSHOP / BEATRICE JARVIS AND DR BOB JARVIS / DEC 02_15.15 PRACTISING SPACE | THE CITY AS CHOREOGRAPHIC APPARATUS

This practice based choreographic/ movement workshop and roundtable discussion explores the impact of collaboration between urban design and choreographic practice as a research resource for urban spatial use evaluation.

Our objective is to investigate the choreographic framing of daily life in urban spaces to develop innovative observations for re-patterning and re-organisation. Through the use of choreographic photographic techniques we will explore how far the image can become 'valid' and 'useful' social and planning documents as well fine art practices and create wider public dialogue as to the position of the body in urban space

This collaborative workshop explores the affects of landscape, place and urban texture on the body, the body in the city, the relationship between the city dweller and landscape to redefine and generate personal cartographies of urban space through embodied expression and movement.

Morning session: Choreographic Workshop with maximum 25 participants (Ideally in Weimar)

A 2 hour choreographic workshop exploring the impact of the architecture of the City on the body - choreographic and architectural exercises under the following themes:

- 'the disciplined body, the dominating body, the mirroring body, and the communicating body.'
- How far the body can exist outside of institutional control of movement and action
- orchestrating the social dynamic between body and site and the atmosphere of place;

Participants should wear comfortable clothing and to bring a notebook and camera if desired.

The follow-up session will be an open round table discussion; presenting documentation of the workshop. -

Introduction and address; Beatrice Jarvis (Goldsmiths, Ulster)

Talk: The Dance of Town Planning (Dr Bob Jarvis, London South Bank University)

Participants Discussion - knowledge transfer and dialog- an 'open space' event to close the event.

Preferred number of participants: 25

BIO Dr. Bob Jarvis (<http://bobopedia.wordpress.com>) was educated as one of the last of the gentlemen planners at Newcastle University, but later took classes in poetry and contemporary dance. He is perhaps the only qualified planner to have an MA in Creative Writing. He undertook a two year research programme of zen-like isolation and intensity in urban design before urban design was re-invented. His research and writing has focussed on town planning as an art and urban design as choreography, developing the argument that urban design is the core of town planning and that its 'real subject' is everyday life, no different from some modern choreographies. In a series of imaginative and creative course 'units' at LSBU he has applied the idea that town planning is an art and that planners need to develop their creative and imaginative skills

Beatrice Jarvis | Choreographer | Performer | Researcher
<http://www.practisingpace.com/> and www.beatricejarvis.com

Beatrice is an urban space creative facilitator, choreographer and researcher. She utilises key concepts of choreography and visual arts methodologies with the intention to develop, original doctoral research on the connections between choreography and urban cultures.

Her practice merges essential techniques in a sociological framework of critical perspectives. Beatrice is currently a visiting lecturer at various town planning and architecture departments in London developing a platform for the conceptual and physical integration of urban planning, sociology and choreography leading to practical social creative implementation

Beatrice is keen to create platforms social interaction using urban wastelands and reflections on urban habitation as a creative resource; her research currently focuses on how far choreography practice can develop a new methodology to interrogate a range of inner city conflict zones.

WORKSHOP / DAGMAR STEFFEN / DEC 02_15.15 IS THE SO-CALLED PRACTICE-BASED RESEARCH IN DESIGN AN APPROACH IN ITS OWN RIGHT?

The workshop addresses the issue of specific qualities of practice-based design-research as a matter of fact or putative. We will investigate the motivation and the starting point of the research, the development of the research questions, and the methods of theoretical thinking (Erkenntnismethoden) applied during the research process. Special attention will be paid to the interplay between theory and the researchers' own design practice. How do both parts correspond to or feed each other? What is the function of the researchers' own design practice or rather the designed artefacts within the research process? How does the artefacts contribute to the knowledge gained in research? What are the research results (respectively what results are expected)? Which knowledge or rather theory is generated?

The workshop welcomes researchers who conduct a practice-based research project (advanced level or finished). The aim is to analyse and discuss the projects of the workshop participants with help of the above-mentioned topics and questions in order to approach the core theme in an inductive manner: What is special about practice-based research in design?

Preferred number of participants: 6 to 10 persons

BIO Dagmar Steffen is lecturer and researcher at the Lucerne University of Applied Sciences, School of Art and Design Lucerne since 2008. She studied Product Design at the Academy of Art and Design Offenbach (HfG-O) and at Edinburgh College of Art. After finishing her studies she was a free-lance design journalist and curator and published design-related books. From 2000 to 2003 Steffen was a member of the research staff at the C_Lab at the HfG-O. 2004 she was awarded a scholarship by the Academy of Finland and joined the SeFun (Semantic Functions in Design) research project at the Aalto University School of Art and Design Helsinki. She also held a position as visiting lecturer at the Bergische University Wuppertal, where she is currently a PhD candidate.

WORKSHOP / MICHAEL HOHL / DEC 03_10.30 WHAT IS PRACTICE-LED RESEARCH IN ART AND DESIGN?

Why do we need research methods in design? Short presentations and conversations.

This workshop offers an opportunity for doctoral students and design researchers to present their current research, methods and methodologies in a short presentation. After the presentations the group will discuss the proposed research framework in order to learn and provide valuable feedback to the researcher. In course of this workshop we will likely address ontologies, epistemologies and research methods adopted from other disciplines.

Among the outcomes of this workshop are a better understanding of the components of a methodological frameworks, methods of creation and evaluation, refining a research question or hypothesis, giving constructive feedback and presentation skills.

Preferred number of participants: 10 - 14

BIO Dr. Michael Hohl is a designer, educator and researcher working with digital media. As a research fellow in design at the University of Huddersfield he conducted seminars and workshops on practice-led research in art and design for members of staff and Ph.D. candidates. In March 2011 he hosted the transdisciplinary conference 'making visible the invisible' in Huddersfield, UK, where architects, designers, scientists and artists from eight different countries discussed interdisciplinary exchange and debate into the questions that arise in the process of collaborating on data visualisations in the light of climate change, sustainability and ecological literacy. He presents and publishes his research in fine art, design and computer sciences contexts.

WORKSHOP / PATRYCJA GERMAN / DEC 03_10.30 WIRKUNGSWEISEN KÜNSTLERISCHER ARBEIT

„Die Themen meiner Arbeiten basieren auf einfachen Beobachtungen und Erfahrungen des täglichen Lebens. Dabei frage ich mich, ob sie etwas über Banalität, die Bedingungen des Alltäglichen verraten. Es sind einfache, bewusst ausgeführte Handlungen. Ich vertraue grenzenlos dem Publikum, seiner Beobachtungsgabe und seiner Fähigkeit, Zugang zu seinen Erfahrungen zu finden, zum kollektiven Unbewussten. Dabei will ich nicht belehren, sondern möchte Situationen schaffen, in denen der Betrachter einen Ausweg hat und mehr als eine einzige Interpretation möglich ist.“ (P. German)

Die Bildende Künstlerin Patrycja German entwickelt Versuchsanordnungen, in denen sie selbst agiert und den Betrachter als Mitspieler konzipiert. Dabei interessiert sie sich für Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Zuordnung und untersucht, wie viel Nähe und Intimität in einer inszenierten Situation entstehen kann. Beispielsweise wählt sie in einem Theater Männer nach Gewicht und Größe aus und weist diese an, sich auf sie zu legen. In einer Kneipe fordert sie zum „Schenkeldrücken“ heraus. Sie lässt sich nackt von fremden Männern herumtragen, bis diese nicht mehr können. In einem Museum reicht sie Teigtaschen mit dem Mund weiter. In einer Galerie testet sie, ob man ihr in die Augen schaut, wenn sie unbedeckt ist. Die Versuchsanordnungen sind immer an das sinnliche und körperliche Erleben der Beteiligten gebunden. Feste Größen sind jeweils Körpergröße, Gewicht, Kraft und Geschlecht. Die Anlage ihrer Arbeiten steht jeweils in einem engen Wechselverhältnis mit den konkreten gegebenen Bedingungen, die vor Ort Einfluss auf das Verhalten und die Bewegungsweise der „potentiellen Mitspieler“ nehmen.

In dem Workshop soll gemeinsam der Frage nachgegangen werden, wie künstlerische Entscheidungen zustande kommen und auf welche Weise diese in spezifischen Kontexten wirksam werden. Welche Faktoren sind dabei entscheidend? Wie korrelieren die gegebenen Bedingungen und die Entscheidungen, die zu der formalen bzw. inhaltlichen Gestaltung einer Arbeit führen? Welche Auswirkungen haben minimale Abweichungen?

Ausgewählte künstlerische Arbeiten Patrycja Germans bilden den Hintergrund, vor dem ein performatives Experiment stattfindet und dialogisch ausgewertet wird. Der Workshop selbst wird quasi als Format exploriert und bezieht die Teilnehmenden als Mitspieler, Beobachter und Künstler mit ein. In der Auswertung des Experiments wird auch auf Fragen nach angemessenen Formen der Transkription, Dokumentation und Vermittlung performativer Arbeiten eingegangen.

BIO Patrycja German wurde 1979 in Wroclaw, Polen geboren. Sie lebt und arbeitet in Berlin. 1999-2005 studierte sie an der Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und absolvierte als Meisterschülerin von Ernst Caramelle. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen, auf Performance- und Videofestivals in Europa und den USA gezeigt, u.a. im MAK Center for Arts and Architects, Los Angeles, im Neuen Berliner Kunstverein, in der Temporären Kunsthalle Berlin, im Deutschen Hygiene Museum Dresden, in der Städtischen Galerie Karlsruhe, in der Staatsgalerie Stuttgart, in der SK Kulturstiftung im Museum Ludwig, im Heidelberger Kunstverein, im Wro Arts Center Wroclaw, Polen und im Von-der-Heydt-Museum Wuppertal. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Auszeichnungen, u.a. das Schindler- Stipendium des MAK Wien für Los Angeles, 2010, den HAP Grieshaber- Preis der Stiftung Kunstfonds Bonn, 2009, den Saar-Ferngas-Preis für Junge Kunst, 2008 und den Preis der Kunststiftung Baden-Württemberg.

PRESENTATION / ANDREA THEIS / DEC 02_10.45 HOW TO BUILD A RAFT IN ORDER TO BRIDGE A GULF

Based on two exemplary art projects I want to discuss the aesthetic strategies, which I apply in my artistic practice, and how they function as methods for gathering data and gaining knowledge.

This preferred strand of my practice is the intervention into everyday cultures in the public space through context-specific, process-based, participatory interactions with the random public at a certain site. The setting and physical appearance of the work I create results from the context. The scenario tries to blend into reality. While the intervention's aesthetic form can be different, they have a basic notion in common: Learning about life in the street.

Being part of the process myself I observe the reactions to and interactions with the aesthetic scenario I offer. I observe people's behaviour and reflect my own. The data gathered basically consists of visual documentation such as photographs and video and of written notes describing my observations of the events, the encounters, the content of the conversations and my experience made.

How could this artistic practice inform qualitative research in social sciences? In order to bridge the gulf between art and anthropology I focus on the analysis of the artistic methods and aesthetic elements, which I apply in specific works. I had realized in the course of the my research that, in order to be capable to make a good case for the potential of artistic practice in relation to social sciences or knowledge production in general in the cross-disciplinary discourses, it is crucial to strengthen the artist's self assurance, to understand one's strategies of approaching and transforming a burning question, the artistic means and methods applied. How does the emerging artistic process work? What is the rigour of such artistic practice? And how can the knowledge gained be qualified?

The format will be a 20-minute talk supported by projected visuals and followed by a brief 10-minute discussion.

BIO Andrea Theis is an artist, photographer and lecturer based in Belfast, Cologne and Berlin. Her artistic practice is primarily concerned with context-specific interventions into everyday cultures in public spaces combining the elements of process, platform and participation. Using dialogical and interactive strategies as well as reality-like but irritating scenarios she investigates how people tackle unexpected situations appearing in their routines. Since 1993 her work has been shown in national and international exhibitions and realised as free, self-initiated projects. Andrea is currently undertaking a practice-based PhD research in Art with the University of Ulster, Belfast. From 2007-2009, she was assistant professor to the MFA-Programme "Public Art and New Artistic Strategies" at the Bauhaus-University Weimar, where she had graduated with a Master of Fine Arts in 2006 (including a guest semester at the University of Art and Design Helsinki). In 1994 she completed a Diploma in Photographic Engineering, specializing in photography, optics, film and video at the University of Applied Sciences Cologne.

PRESENTATION / KAREN VERMEREN / DEC 02_11.35
FAULT LINES: CREATING A NEW VISUAL LANGUAGE FOR
THE GEOLOGICAL LANDSCAPE

I would like to give a presentation about my starting Phd research (2011-15), in which I want to link the exhibition space to the geological landscape, in particular, to fault lines. I want to interpret and visualise the geological landscape in in situ installations, starting from a two-dimensional, artistic framework. I will study the movements of tectonic plates, moving towards each other and moving away from each other; respectively, the San Andreas fault in Northwest America, and Pingvellir in Iceland. This research will be executed within the context of the research group Polar Ecology, Limnology and Geomorphology at the University of Antwerp, led by my tutor, Prof. Louis Beyens (fieldwork, contextual research) and the research group Image & Drawing at the St Lucas University College of Art & Design in Antwerp. The landscapes visited will be studied, photographed and sketched, in order to construct an archive of geological material. By confronting art and geology, I will add new methods to the tradition of landscape art by: (1) the fusion of geological processes within the exhibition space, and (2) experimenting with new materials (tape, plastic, medium).

I am particularly interested in the way in which the geological landscape can fuse with the painterly image. Geological processes that take place in solid rock over a long period of time hence incorporate an instance of 'frozen time'. Likewise, a painting can be the result of a process of rigidity. In my artistic research I try to counteract this fossilisation by working with temporary interventions. My personal working method is strongly influenced by time and space, and therefore very apt to interact with the landscape. I create temporary interventions that simultaneously visualise a material process. I play on the existing structure of the exhibition space, which works as a palimpsest of the geological landscape.

BIO Karen Vermeren (Ghent, °1982) studied Fine Arts, Painting, at the St Lucas University College of Art & Design in Ghent and obtained a Master-after-Master of Research in Art & Design at the St Lucas University College of Art & Design in Antwerp. Her work has been shown in Belgium and abroad. In in situ installations she tries to fuse the exhibition space with the portrayed geological landscape, challenging classical notions of two-dimensional representation. Since 2009 she is linked to the St Lucas University College of Art & Design as researcher and teacher in drawing.

PRESENTATION / LAURA KUCH / DEC 02_12.25
THE SEED OF ROMANTICISM: IN SEARCH OF THE BLUE FLOWER
EXPLORING THE GERMAN ROMANTICS' IDEAS AND THEIR RELEVANCE
FOR CONCEPTUAL ARTISTIC CREATION AND THE INVESTIGATION OF
ARTISTIC CREATION IN MODERN AND CONTEMPORARY FINE ART - AN
ARTIST'S (RE)SEARCH

Romanticism and its role in modern and contemporary has attracted greater interest in the field of art theory in the recent past. However, within this discourse, Romanticism is still reduced to motifs of emotionality and melancholy, ignoring the complex analytical as well as poetical, praxis- as well as theory-orientated ideas developed in particular by the early German romantic writers, in which I not only see parallels to conceptual artistic creation in fine art, but also a great potential to explore new ways of critical approaches today. Further the ideological heritage of Romanticism in fine art has surprisingly not yet been investigated from an artist's perspective, an undertaking that seems essential dealing with a movement, whose founders being both philosophers and poets at the same time, demanded that art criticism should only be performed by people who would have "the ability to create the product they criticize themselves" (Novalis, Fragmente, 1798) – and I believe it's high time to catch up on that.

In the first part of my presentation I will discuss the Jena Romantic's notions of Universalpoesie, Entgrenzung (de-limitation) and Schweben (hovering) and their potential as approach not only for the poet but for the (conceptual) artist struggling with the problem of form versus idea, finite versus infinite, praxis versus theory. For another I will raise the question if the romantic model could not even provide a substantial alternative to a common tendency within the art discourse in general which is still characterized by a distinction between theory and practice.

In the second part of my talk will focus on my research in artistic praxis. I will introduce artistic working methods, originally developed by the Jena Romantics for literature, such as the act of poeticizing/romanticizing and romantic irony, and will demonstrate how those can be applied to conceptual fine art. Following the romantic tradition of theory and practice informing each other and existing equally alongside, the last third of my talk will consist of what can be described as a lyrical presentation of my own conceptual art works. This means I will comment on the slides documenting my objects and installations with the means of poetical language. This will provide further information and reflections on the art works and at the same time pick up on the theoretical subjects discussed before while serving to support my theoretical hypotheses in a practical way.

BIO Conceptual artist, lives and works in London. Born 1980 in Germany. 2008 graduation as Meisterschülerin of Prof. Tobias Rehberger, Academy of Fine Art Städelschule Frankfurt. Since 2010 practice-related PhD programme at the Slade School of Fine Art, London. Alumni of the German Academic Exchange Service DAAD and the German National Academic Foundation. Exhibiting since 2002 in various solo and group shows, amongst others Galerie Lorenz Frankfurt; Nassauischer Kunstverein Wiesbaden; Federal Exhibition Hall of Germany, Bonn; the 2nd Moscow Biennale; the 4th Gothenburg Biennale; Centre of Contemporary Art Prishtina; Kunsthalle Luzern and Arts Depot London.

PRESENTATION / TEREZA STEHLIKOVA / DEC 02_10.45

TOUCH, MEMORY AND THE MOVING IMAGE

My practice based research is concerned with identifying, in theory and practice, approaches to film making which bridge the spatial and temporal distance between cinematic experience and the lived, embodied experience stored in the viewer's memories. Specifically, I am exploring how tactility might connect filmmaker and viewer, memory and film, while paying particular attention to the role of scale and vantage point.

Key words: touch, memory, haptic image, moving image, scale, vantage point, embodiment

After working with Softimage 3D animation software for some years, I found the absence of physical contact with the computer generated object frustrating, as a filmmaker. The inaccessibility of cg imagery to touch also leads to an absence of embodied memory or history in a cg object, because touch (human or other) literally helps to imprint time. This absence of embodied memory is further passed onto the viewer. To capture and communicate embodied memory through touch while using the expressive vocabulary of film has become an intellectual and practical challenge for me.

Because of its subject matter, my research cannot and should not be confined to a purely intellectual enquiry. This has, from the very beginning, been a great part of my fascination with this area of research. I realized that in order to expand my cinematic vocabulary and further my artistic practice, I needed to access and capture embodied, tacit knowledge.

Regarding myself as primarily an artist and a filmmaker I was initially concerned whether framing my work within a PhD structure may affect its outcome negatively, making my enquiry more self-conscious. I found however that something quite different happened. The research aspect of my investigation has led to gaining of a certain detachment, which now allows me to see all aspects of my work, both in terms of its successes and failures, as part of a complex long term process. My practical investigation (workshops and filmmaking) helped me greatly in identifying the more particular, rather than general issues within the theoretical field of my interest. It is this possibility for more precise discrimination in regards to practical relevance within a given field of investigation, which I see as a vital contribution to the more theoretical aspects of my research.

How I set out to do this can be divided into four sections:

1. Personally tailored methodology, which I developed as a result of the very particular area of concern as well as my own artistic background. This includes my exploration of the tactile and its relationship to visual imagery, sound, and memory through tactile drawing workshops, encouraging participants to explore connections between memory, scale and visual/tactile modes of perception. I have elaborated these based on visits to controlled environments eg. the Hamburg exhibition Dialogue in the Dark as well as through a dialogue with artists and filmmakers concerned with touch (Jan Svankmajer, Rosalyn Driscoll, Bonnie Kemske); neurologists (Mark Lythgoe, Beau Lotto) and material scientists (Mark Miodownik). Additionally, through Tactile Arts peer group Art in Touch, which I set up in 2009, I encourage dialogues across disciplines, in a form of screenings, group exhibitions and seminars.

2. Imaginative reflection on and the incorporation of the results of these experiments (this includes the audience's feedback as well as my own personal observations) into both my research and my creative work, all of which form the basis of the artistic knowing in question. I am deeply interested in the translation of the outcomes and feedback between/from different media, such as writing, drawing, filmmaking, 3D objects, so that the findings help to cross-fertilize the diverse strands of my research. Further I am looking at various methods of recording as well as classifying the heterogeneous material gathered as a result of these experiments.

3. Original way of using these processes and findings in my own artistic practice, so that they enrich my vocabulary of a filmmaker, while also finding best ways of presenting the results of my research, giving them space as both artistic works in their own right, while also an expression of a particular area of research I am concerned with. I am therefore also exploring concepts such as multi-media installations, group collaborations, one off events (i.e. "salons"), various workshops exploring touch and memory, screenings and conversations, as well as publications (journals, such as Artesian etc).

4. Theoretical investigation / written response both inform and expand my practical research, helping to contextualise my own artistic practice by grounding it in the wider academic field, while allowing for a more rigorous analysis of my research in the form of a written thesis.

BIO Tereza Stehlíková works as an artist, filmmaker, writer and associate lecturer in animation. She is currently researching towards a PhD (both in theory and practice) at the Royal College of Art, in the tactile language of the moving image.

Tereza teaches animation theory and practice at the Universities of Westminster and Bedfordshire. Previous positions have included a visiting lectureship at Central Saint Martins College of Art & Design.

Tereza's solo exhibition, Interior: Constellations, for Kingsgate Gallery, London, featuring new film, photography and assemblages, showed in September and October 2010. Her solo photographic exhibition, Sensory Strata, was shown at Pages of Hackney during November 2010. Her a group exhibition, Just Under the Surface, took place at the Crypt Gallery, London (2011), as the first event organized by Art in Touch, the tactile arts network she founded in 2009.

In 2007 Tereza co-founded the publishers Go Together Press and co-edits Artesian, its house journal of committed creativity in art and life. Her illustrated book for children, The Story of Violet, is also published by Go Together Press. This was the Czech representative of a pan-European Children's Literature event at London's Southbank Centre and in Liverpool in November 2010.

Her films, which have been shown in various international film festivals, include Melusine, a collaboration with the award-winning filmmaker Grant Gee and The Perpetual, with an original score by the acclaimed sound artist Scanner. Fingertips, an extended collaboration with experimental musician Philip Jeck, resulted in a projection for live performance that toured internationally.

PRESENTATION / JONAS ZIPF / DEC 02_11.35

STADTTHEATER ALS SOZIALE SKULPTUR

Bisher gibt es wenige querschnittsbildende Arbeiten im Feld der Site-Specific-Art. Und doch gewinnt dieses Feld künstlerischer Betätigung zunehmend an Bedeutung. Kann urbanistische Kunst den sozialen und öffentlichen Raum tatsächlich verändern? Was macht eine gelungene Urbane Intervention aus? Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen interventionistischer und Site-Specific-Art? Und: gibt es einen Ort, an dem sich urbane Kunst sammeln und bündeln lässt?

Unter dem Titel „Stadttheater als soziale Skulptur“ möchte ich das interventionistische und Site-Specific-Programm der neuen künstlerischen Leitung am Theaterhaus Jena vorstellen und als potientielles Best-Practise-Beispiel für eine urbanistische künstlerische Praxis theoretisch kontextualisieren. Wie kann das Theater einer Stadt zu seiner zentralen sozio-kulturellen Plattform werden? Bis wann kümmert es sich um das eigene Kerngeschäft, erfüllt seinen kulturellen Auftrag? Ab wann ist es Abbild der kreativen künstlerischen Kräfte einer Stadt?

BIO Jonas Zipf, geborener Odenwälder, studierte Psychologie an der FU Berlin sowie Sprech- und Musiktheaterregie an der Bayerischen Theaterakademie in München. Seit 2007 nutzt er mit seiner freien Theatergruppe "O-Team" (www-team-odradek.de) leerstehende Räume zwischen. In der Zwischenzeit realisierte er Projekte in Zusammenarbeit mit dem Staatstheater Stuttgart, Alfortville Paris oder dem GT Luxembourg (u.a.). Momentan promoviert er an der HfbK Hamburg zu urbanistischer Kunst. Nach einem Engagement am Thalia Theater Hamburg wird er mit Beginn der Spielzeit 2011/2012 leitender Dramaturg am Theaterhaus Jena.

**PRESENTATION / MICHAEL HIESLMAIR & MICHAEL ZINGANEL / DEC 02_12.25
STOP AND GO. NODES OF TRANSFORMATION AND TRANSITION.**

In the presentation we will focus on our ongoing research-project "Stop and Go" and give an outlook on our next steps to be accomplished. At the same time we will refer to the project "EXIT St. Pankraz" we realised as an on-site installation in 2007.

For our ongoing project "Stop and Go" the main focus of the research lies on the large number of informal stopover points along the transnational routes of the so-called PAN-European corridors in East Europe, which are successively being replaced by formal ones. These terminals and hubs form liminal places of mobility that are controlled to differing extents and in which actors who represent different forms of mobility, modes and rhythms encounter one another. Via the routes and biographies of these actors, it is possible to perceive both the far-reaching, superordinate, political and socio-economic transformations and techniques of government and the changing working and everyday life of the individual protagonists, who develop routines and rituals for establishing themselves in fragmentary, transient communities within their multi-local existence.

The goal of the project is to plot, on the basis of empirical research at such intersections, a networked "cartography" of the routes, individual experiences and alternative forms of knowledge of the mobile actors, and to then transform these into a future-oriented meta-network of mobility flows to which fictional protagonists (and locations) are added, who not only imbue the polyrhythmic ensembles of the network intersections with everyday compulsions but also with utopian ideas. Effectively a road map is created, or a manual for the communities of tricksters on route, which is however to a large extent fictionalized so that their knowledge is not made accessible to the controlling organs and used to regulate the informal networks. The media available for the translation of this road map are large-scale models of the network of routes and installations, as well as a website and a book.

The periodic research trips will be made using a transporter van and foldable displays will be stored in the loading space along with artistic artefacts taken from comics and maps, instant interventions, each of which serve as a trigger for the episodic in-situ interviews. However, the van also serves as a mobile laboratory, studio and archive, in order to collect the forms of knowledge at the terminals, to exhibit them in a third location and above all to bring them back to a stationary laboratory and project space in Vienna. In this space in the direct vicinity of the customs office and the Euroline bus terminal in Erdberg in Vienna, the reference collection for the project methodology and theory will be continuously supplemented, artistic techniques for implementation and display will be tested and evaluated in workshops and the meta-network, which is constantly expanding and becoming more consolidated, will be made accessible to the public as a walk-in installation.

The project "EXIT St. Pankraz" (realised in the framework of the Festival of Regions – Exits and Dead Ends 2007) places a motorway services area at one of the most important European trans-national and trans-alpine north-south connections in the centre of the investigation as an intersection of trans-national migration routes. Starting with local actors driving by and using ties established with local visitors and employees, a network of the traces of 12 actors was set up and translated into an abstracted path network in the form of a walk-through sound installation in the motorway services area car park. In this way, the installation generated its own public and in a sense itself from the users of the motorway services area. The authors' own mobility was limited during the research and implementation to selective local visits lasting several days.

Online-documentation of the project:
<http://hieslmair.him.at/2007/12/07/exit-st-pankraz/>

BIO Michael Hieslmair and Michael Zinganel live and work as artists, curators and writers in Vienna. Since 2005 they collaborate in research and art projects about the impact of transnational mobility, migration and tourism on cultural change in urban, suburban and rural agglomerations. Both graduated at the faculty of Architecture at Graz University. Michael Zinganel holds a PhD in contemporary history.

Joint workshops, conferences, exhibitions and contributions to exhibitions on transnational mobility, mass tourism and migration, among others for Shrinking Cities II, GfzK Leipzig (2005); Exits and Dead Ends, Festival of the Regions (2007); Artist on Tour, Academy of Fine Arts Vienna (2008); Crossing Munich, Places, Representations and Debates on Migration in Munich, LMU and City Hall

Gallery Munich, Open Cities, 4.th International Architecture Biennale Rotterdam, NAI Rotterdam (2009); B1A40 The Beauty of the Grand Road, European Capital of Culture (2010); Rotor, Styrian Autumn Festival Graz (2010); Camillo & Peppone, Changeover, Festival of the Regions (2011)

<http://hieslmair.him.at/>

<http://zinganel.mur.at/>

Documentation of joint works and projects for download: <http://hieslmair.him.at/download/>

**PRESENTATION / ELKE MARK / DEC 02_14.00
INGESCHRIEBEN - MEDIALE ABLAGERUNGEN? WELCHE SPUREN
HINTERLÄSST DER UMGANG MIT DIGITALEN MEDIEN IM INDIVIDUUM?**

Im Mittelpunkt der Präsentation steht die Untersuchung der Wechselwirkung von Haptik und Taktilität mit digitalen Medien. Der Bezug zum menschlichen Körper, als „haptischen Leib“ verstanden, ist dabei Ausgangspunkt der Forschungsarbeit.

Die Grenze der visualisierten Auswertung von Datenmassen ist heute Anlass, die taktil-haptische Wahrnehmung gegenüber der visuell-akustischen aufzuwerten. Touchscreens und die Einführung der Tablet-Computer lassen eine Tendenz zu vermehrter leiblicher Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien vermuten. Im Kontrast zur Dematerialisierung, Virtualisierung und Entkörperung in digitalen Datenstrukturen zeugen Spuren von einer Anwesenheit und nehmen einen Rückbezug zur „dinglichen Welt“ vor.

Das praktische Projekt „Der Händedruck“ (Arbeitstitel) greift zunächst das existentielle Bedürfnis des menschlichen Wesens nach taktilem Kontaktaufnahme auf und ist im Spannungsfeld von Traditionen und sich wandelnder Anpassung verortet. Die Hand als Kommunikations- und Handlungsorgan bildet die Grundlage des künstlerischen Arbeitens. Essentiell ist dabei die haptische Kontaktaufnahme, sind doch beim Händedruck beide Interaktionspartner Berührende und Berührte in einem.

Darüberhinaus steht das (handschriftliche) Schreiben im Mittelpunkt der Untersuchungen. Auf Grundlage aktueller, weltweiter Diskussionen in den Neurowissenschaften zu den Auswirkungen zunehmender Digitalisierung auf die Lese- und Schreibschaltkreise des Gehirns wird die Rolle und das Potenzial haptischer Wahrnehmung in den Verarbeitungs- und Verinnerlichungsprozessen thematisiert.

Mittels Ansätzen der Visuellen Anthropologie und Methoden der Performance Art soll mit Blick auf Leiblichkeit und Vergegenwärtigung Spuren von Taktilität und den Einflüssen der Medien auf die Nutzer nachgegangen und der Versuch der Entwicklung einer leiblichen und digitalen Taktilität vergleichenden künstlerischen „Praxis-Sprache“ unternommen werden. Mit Interviews und Videoaufzeichnungen beginnend entsteht ein schillerndes interdisziplinäres Gewebe, im Versuch den prozesshaften Abläufen jenseits visueller Repräsentationen „habhaft“ zu werden. Zur Abschlusspräsentation werden außerdem Positionen anderer Künstlerinnen einbezogen sowie eine begleitende Veranstaltungsreihe erarbeitet.

Performative Präsentation meines Vorhabens.

BIO 1998 – 2004 Freien Kunst Kunsthochschule Kassel, Zürich, Madrid, Amsterdam
2004 BFA-Diplom der Gerrit Rietveld-Academie, Amsterdam
2004 – 2005 Meisterschülerin von Prof. Dorothee von Windheim
2005 Künstlerischer Abschluss mit Auszeichnung an der Kunsthochschule Kassel
2005 – 2008 Postgraduiertenstudium an der Kunsthochschule für Medien, Köln
2008 Diplom in audiovisuellen Medien
seit Oktober 2010 Künstler-Promotion an der Hochschule für Gestaltung Offenbach

PRESENTATION / ANKE ECKARDT / DEC 02_14.30
SCHALLBEAM))) ZUR WAHRNEHMUNG EXTREM
GERICHTETER BESCHALLUNG.

Hörst du was? Ich höre was. Und du? So gut wie nichts. Das kann nicht sein! Ob zur Überbringung von Werbebotschaften in hochpreisigen Verkaufsflächen, als nicht-tödliche Waffe beim Militär, im Sinne eines fortschrittlichen Audio-Guides in renommierten Museen oder zukünftig evtl. auch in Mensch-Maschine-Interfaces wie Bankautomaten und Flughafen-Self-Check-Ins eingebaut – extrem gerichtet eingesetzter Schall, vergleichbar mit dem Lichtstrahl einer Taschenlampe, soll den einzelnen Menschen gezielt beschallen. Im besten Falle so, dass Menschen im selben Raum, welche sich außerhalb der Abstrahlrichtung aufhalten, nichts davon hören. Dieser Ansatz steht im Widerspruch zum natürlichen, räumlichen Ausbreitungsverhalten von Schall. Akustische Räume werden kreiert, die nicht mehr mit dem architektonischen Raum, in dem die Schallereignisse erklingen, übereinstimmen. Im Abgleich mit der alltäglichen Erfahrungswelt, in der das Hören sehr stark der Orientierung dient, treten beim Erleben extrem gerichteter Beschallung Irritationen auf. Das gelernte Wissen, abgespeichert im Gedächtnis des menschlichen Körpers, wird in Bezug auf das Hören in Frage gestellt. Immer noch bedarf es teurer technologischer Lösungen wie z.B. ultraschallbasierter Lautsprecher sowie der Verhinderung von Reflexionen im Raum, um ohne den Einsatz von Kopfhörern die gezielte, individuelle Beschallung zu ermöglichen. Welches Potential eröffnet sich durch diese Technologie für die Kunst? Ist es möglich, Klang im wörtlichen Sinne „skulptural“ zu formen? Ich bin Künstlerin. Es handelt sich demnach um eine künstlerische Arbeit, die aber einer theoretischen Basis wie auch des engen Kontaktes und Austausches mit Forschungskollegen und ihren Forschungsansätzen in der Technologie, der Natur- und der Kulturwissenschaft bedarf.

Ziele des Forschungsvorhabens: im wörtlichen Sinne 'skulptural' mit Klang im Rahmen der Klang- und Medienkunst zu arbeiten / anhand von extrem gerichteten Lautsprechern in Mehrkanal-Setups, die Bewusstmachung und kritische, theoretische Auseinandersetzung mit den kulturellen Bedeutungen dieser Technologie in Bezug auf ihren Einsatz im öffentlichen Raum

Methoden: künstlerisch-empirische Forschung, theoretische Forschung aus der Perspektive der Historischen Anthropologie der Klänge im weiter gefassten Umfeld der SoundStudies

Zu erwartende Ergebnisse des Forschungsvorhabens: multisensorische Skulpturen und Installationen, Publikationen/Vorträge zum Thema

BIO Anke Eckardt ist Klang- und Medienkünstlerin. Sie wurde 1976 in Dresden geboren, seit 1994 lebt und arbeitet sie in Berlin. Ihre Arbeit umfasst multisensorische Skulpturen und Installationen, präsentiert im In- und Ausland, wie auch einen theoretischen Diskurs zur Phänomenologie von Klängen. Sie absolvierte ihren Master of Arts in Soundstudies an der Universität der Künste Berlin, erhielt das Aufstiegsstipendium vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 2009-2010 und außerdem das Artist-in-Residence-Stipendium der Kunstministerin des Freistaates Sachsen 2011, vergeben in Kooperation mit der Landeshauptstadt Dresden und ko-finanziert mit Mitteln der Europäischen Union aus dem Programm Kultur (2007-2013) im Rahmen des europäischen Vernetzungs- und Kooperationsprojektes "E.C.A.S. – Networking Tomorrow's Art For An Unknown Future". Desweiteren wurde sie zur Stipendiatin der Graduiertenschule für die Künste und die Wissenschaften der UdK Berlin 2011-2013 ernannt. Vor ihrem Studium arbeitete Anke Eckardt von 1999-2008 als professionelle Tontechnikerin.

www.ankeekardt.org

PRESENTATION / SHEILA PONTIS / DEC 03_10.30
MAPPING COMPLEX INFORMATION (MAPCI): MODEL OF ANALYSIS FOR
DEVELOPING DIAGRAMMATIC MAPS

The main topic of this presentation is an information design practice-led PhD investigation aimed to develop a model of analysis for enhancing the design thinking in projects dealing with visualisation and communication of complex information, such as infographies. The model of analysis is referred as MapCI: Mapping Complex Information. Its objectives are to illuminate the stage of information organisation in the design thinking of experienced designers, and, consequently, improve their professional practice when creating complex information design print-based projects.

The three main stages of the development of MapCI—analysis, development, evaluation—will be discussed, presenting the case study analysis and complementary methods used to gather information. Essentially, the methodology is based on a case study, the London Underground Diagrammatic Map, to learn about the information architecture (Costa and Moles, 1992; Baer, 2008) of complex diagrams. Action research strategies are also used for data collection, evaluation and refinement of MapCI.

Workshops are exclusively introduced as the core action research strategy for gathering the specific information needed for the early stages of the defining process and for the evaluation of MapCI in the final stages. The three series of workshops designed from 2008 and 2010, which took place in Basel, Barcelona and London respectively, will be explained. Finally, the final evaluation method, which takes place during the forthcoming October 2011, will be outlined.

A combination of qualitative visual methods adapted for an information design study—content analysis (Rose, 2007), visual disaggregation (Engelhardt, 2002) and compositional interpretation (Rose, 2007; Tufte, 1998)—together with a set of methods specifically designed for the purposes of the thesis—analytical template and effectiveness boxes—are also introduced as a way to examine, explore and analyse both the written and the visual outcomes collected from workshops.

Finally, MapCI is presented as a deck of cards, with each card presenting one guideline. The ultimate version of MapCI format presented here may be not definitive, as guidelines may change after the very last forthcoming evaluation. However, a first set of conditions and limitations of MapCI developed as a result of the evaluation workshops will be introduced.

Key areas for further work following this thesis will be discussed, including further evaluations of MapCI and its development for a broader media.

- Baer, K., 2008. Information design workbook: graphic approaches, solutions, and inspiration + 30 case studies. Beverly (Mass): Rockport.
- Costa, J. & Moles, A., 1992. Imagen didáctica. 2nd ed. Barcelona: Ed. CEAC.
- Engelhardt, Y., 2002. The Language of Graphics, a framework for the analysis of syntax and meaning in maps, charts and diagrams. Ph.D. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam & ILLC-publications.
- Rose, G., 2007. Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. 2nd ed. London: SAGE Publications.
- Tufte, E., 1998. Visual explanations. Cheshire (Connecticut): Graphic Press.

BIO Sheila Pontis completed her BA(Hons) in Graphic Design at the University of Buenos Aires, Argentina. Then she moved to Barcelona to complete an MRes in Editorial Techniques and a DEA (Research Diploma) both at the University of Barcelona. In 2008 she moved to London where she is completing her Ph.D. in Information Design at the London College of Communication, University of the Arts London. She has over 7 years of academic and research experience, including lectures at the University of the Arts London (LCC, CCA), University of Barcelona, Elisava School of Design (Spain) and Terrassa Escola Municipal d'Art (Spain), and teaching at the University of Buenos Aires. She has also given national (LCC, University of Leeds) and international (Eikones, Basel; Lisbon, Portugal; Amsterdam; Madrid, Santiago de Chile) conferences about Information Design, Diagrams, Design Research, Graphic Design and Visual Methods. As professional information designer she is specialised in information design problems, research strategy and consultancy. Her interests are projects which improve the communication of complex information, and working with multidisciplinary teams.

PRESENTATION / JOHANNA BRUCKNER / DEC 03_11.10
CURATING AS ARTISTIC PRACTICE: PERFORMATIVE RESEARCH AND THE ARTICULATION OF PROTEST

My practice examines how knowledge can be 'taught' as an exhibition format itself. It epistemologically addresses the museum's presentation of arts, which has been challenged through artistic research. Through a performative panel I investigate a setting of an artistic knowledge exposition that practically reflects what it epistemologically discusses: how do institutions respond to knowledge dissemination in practice? I am interested in the ways museums 'transfer' knowledge through expanded public programs. A panel represents a significant adjunct to current exhibition formats - a scenario that 'educates'. But, what is a panel trying to teach us?

A performative panel as an artistic research project presents a fictional discussion scenario of how different agents performing significant positions such as curator, educator, public institution, and audience respond to artistic knowledge dissemination and presentation in exhibitions. These conversational pieces rendered as texts in the form of film scripts reflect how I am conditioned to respond to the creative formats of practicing research and how I am part of these institutional structures, which are made visible through the panel texts that are written by me. This performative discussion will specifically investigate the exhibition „based in Berlin“ in the context of the articulation of protest. Forms of oppression and resistance in contemporary art practice lead to questions of where curating places political art with regard to its Vermittelbarkeit. The exhibition's forms of adjunct resistance have shown how contemporary art itself materializes a battleground of socio-political capital forms that struggle for utterance and yet challenge the concept of the exhibition as a spatial and temporary metaphor towards one of deconstructive aesthetics of criticality.

In a broader context, my project will address the way the museum 'functions' in the context of a research-based inquiry, which reflects a conditioned setting that tells about how we have come to educate it in turn; thus we may challenge the museums discursive 'appearance', its concept, its representation and its function through artistic knowledge exhibitions that question the museum's epistemology of educating through the way we practice and have come to practice a museum – or, practically approach a museum.

BIO Johanna Bruckner is artist and artistic researcher. She was born in 1984 in Vienna and graduated from the University of Vienna and the Academy of Fine Arts Vienna (Sabeth Buchmann) in 2009. She has just been accepted to post-graduate studies in fine art practice at the Royal Art Institute Stockholm. She conceptualizes and curates panel programs, as recently for example at the LOOP Fair Barcelona 2011. She has just been shortlisted for the ISIS Arts Fellowship, has been artist in residence at Flux Factory, New York City, 2011, and is currently writing text for the Berlin Biennale. Her work has been shown in international festivals such as Videoformes, Videoakt and LOOP. Bruckner recently founded the platform for artistic research, and is curator for public programming and moving images at frida martha tannhäuser, Berlin. Galerie Suvi Lehtinen, Berlin presents her work.

PRESENTATION / MARKUS SCHRÖPPEL / DEC 03_11.40
HOW TO COMMUNICATE WITH SHARED COMMON SPACES ICONS?

We will meet Markus on Skype.

INSTALLATION / PH.D. BY PROJECT WEIMAR

Im Rahmen der Konferenz möchten die Künstler und Designer des Ph.D. Promotionsstudiengang Kunst und Design / Freie Kunst / Medienkunst (PhD by Project) die Besucher einladen, über ihre Forschungsprojekte in den Dialog zu treten.

Die Promovenden haben in Zusammenarbeit mit der Universitätsgalerie ‚marke.6‘ ein spezielles Display entwickelt, das Entwürfe, Modelle, Editionen, Artefakte, Skizzen und Anderes in einer modularen Versuchsanordnung zeigt.

Das Format einer offenen Arbeitssituation wurde gewählt, um einen objektbezogenen, skizzenhaften Einblick in die individuellen Projekte als auch in die Methoden und Zugangsweisen der Promovenden zu geben.

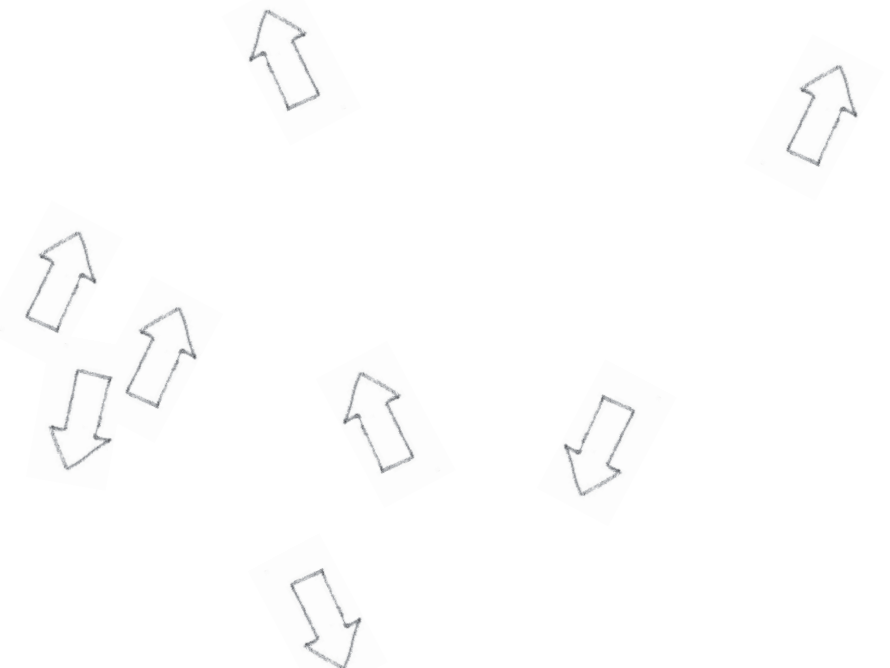
Begleitend zur Konferenz gibt das Präsentationsformat die Möglichkeit mit den Promovenden ins Gespräch zu kommen oder während der Konferenz die laufenden Forschungsprojekte selbst zu entdecken. Wir laden Sie herzlich dazu ein.

TEILNEHMER

- Anja Vormann
- Anne Brannys
- Christina Karababa
- Daniel Klapsing
- Fred Meier Menzel
- Jonas Weber Herrera
- Kathrin Ganser
- Lena Marbacher
- Maja Linke
- Maria Vill
- Marie Ulber
- Miriam Yammad
- Polonca Lovsin
- Robert Schwermer
- Robert Wegener
- Sarah Strassmann
- Schirin Kretschmann
- Theresa Schubert
- Till Ansgar Baumhauer
- Ulrike Ettinger
- Vera Nowottny
- Valentina Torrado

Ort: Foyer Audimax
Beginn: 1. Dezember, 20 Uhr
Kuratorische Begleitung: Anne Pranz, Frederik Esser, Welf Oertel

Dank an:
Kathrin Ganser, Anja Vormann, Moritz Fehr,
Jonas Weber Herrera, Sarah Straßmann,
Nayari Castillo, Rewat Chumnarn, Robert Wegener,
Naomi Salmon, Hannes Niepold, Miriam Yammad,
Chen Hisjen, Valentina Torrado,
Kathrin Meyer, Antonia Lotz
Universitätsgalerie marke.6: Frederik Esser, Anne Pranz

ORGANIZATION COMMITTEES /

LECTURES /

Fred Meier-Menzel
Anne Delakowitz
Maria Vill
Prof. Dr. Karl Schawelka
Helge Oder
Prof. Dr. Frank Hartmann

PRESENTATIONS /

Fred Meier-Menzel
Maria Vill
Christina Zimmermann
Daniel Plaumann
Prof. Norbert Hinterberger
Prof. Jay Rutherford

WORKSHOPS /

Helge Oder
Schirin Kretschmann
Ralf Michel
Ingo Aurin
Lena Marbacher
Prof. Wolfgang Sattler
Prof. Liz Bachhuber

PUBLIKATION /

Andine Müller
Daniel Klapsing
Caroline Heinrich
Jonas Weber Herrera
Lena Marbacher
Schirin Kretschmann

EVALUATION /

Jonas Weber Herrera
Anne Delakowitz
Daniel Plaumann
Maria Vill
Helge Oder
Prof. Andrea Dreyer

CONTACT /

Bauhaus-Universität Weimar
Promotionsstudiengang Kunst und Design/Freie Kunst
Dörte Ilsabé Dennemann
Geschwister-Scholl-Straße 7
99423 Weimar
Deutschland

office adress: Marienstraße 12
+49 (0)3643 / 58 32 99
contact@practice-based-research.com

www.practice-based-research.com

WEBSITE PROGRAMMING /

Henning Gründl

GRAPHIC DESIGN /

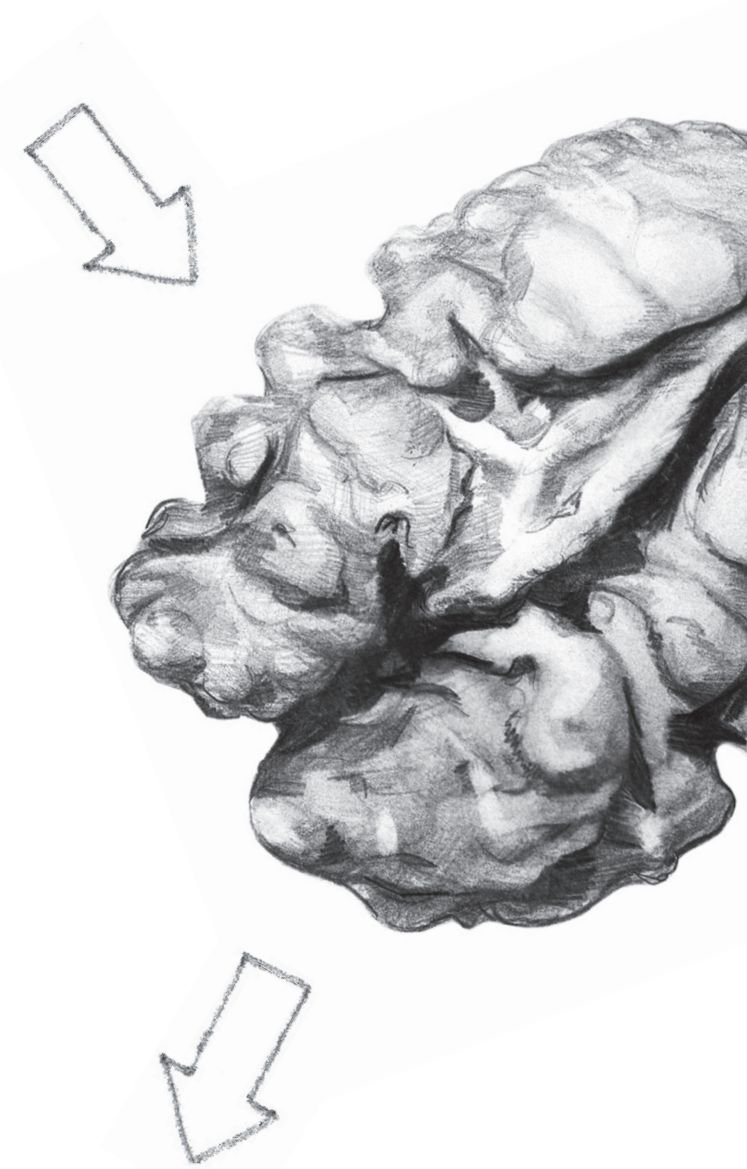
Andine Müller
Daniel Klapsing

DRAWINGS /

Elena Kaludova

ORGANIZATION & TECHNICAL SUPPORT /

Elisabeth Apel
Simone Barthel
Konstantin George
Peter Hatz
Johannes Hetzold
Marion Kasperek

THURSDAY DECEMBER 1ST

WHEN	WHAT	WHERE
10.00 ~ 12.30	REGISTRATION & COFFEE	FOYER AUDIMAX
12.30 ~ 13.15	Opening with Prof. D. Karl Beucke, President (Rector) of Bauhaus-Universität Weimar, Prof. Dr. Frank Hartmann, Faculty of Art and Design and Maria Vill & Fred Meier-Menzel, Students of the PhD Programme Weimar. DE / EN	AUDIMAX
13.15 ~ 14.00	LUNCH BREAK	MENSA/RESTAURANTS
14.00 ~ 15.15	Keynote Lecture by Prof. Dr. Klaus Krippendorff: „Designing Design-forsch-ung; not Re-Search.“ Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania in Philadelphia/USA.,EN	AUDIMAX
15.15 ~ 15.45	COFFEE BREAK	FOYER AUDIMAX
15.45 ~ 18.15 workshops (simultaneous)	Workshop by Barbara Hawkins & Dr. Brett Wilson: „A transdisciplinary approach to research in a postgraduate arts environment“, EN	HP 05 VdV
	Workshop by Sylvie Boisseau & Frank Westermeyer: „Landschaft produzieren, Identität produzieren“DE	116 VdV
	Workshop by Brigitte Jurack: „I DO I THINK YOU DO I THINK I THINK I DO YOU THINK I DO“, EN	MARIENSTR. 12
15.45 ~ 17.45 lectures	Lecture by Dr. Claudia Mareis: „Design thinking, Kreativitätstechniken und Methodenfragen: Zum interdisziplinären Status von praxisbasierter Designforschung“ eikones NCCR Iconic Criticism Basel / Design Theory, Bern University of the Arts DE	AUDIMAX
	Lecture by Dr. Christa Lerm Hayes: „An Empirical Perspective: twenty years of PhDs with art practice in Belfast.“ Research Graduate School at the University of Ulster, Faculty of Art and Design. EN	
15.45 ~ 18.00 internal	Workshop on Quality Criteria for the Funding of Artistic Research and Research through Design. DE	005 BELVEDERER ALLEE 5 (internal, only on invite)
18.15 ~ 19.00	Lecture by Prof Dr Frank Hartmann: „Poesie & Prosa“ History and Theory of Visual Communication, Faculty of Art and Design at Bauhaus University Weimar. DE	AUDIMAX
19.00 ~ 20.00	BUFFET	FOYER AUDIMAX
20.00 ~ 22.00	PhD by Project Weimar – PROJECTS	FOYER AUDIMAX

FRIDAY DECEMBER 2ND

WHEN	WHAT	WHERE
9.00 ~ 10.30	Lecture by Prof. Dr. Jörg Petruschat: „Wicked Problems - zu den Besonderheiten von Design als Forschung“. Institut für Innovation und Design, HTW Dresden, DE	AUDIMAX
	Lecture by „Designforschung und Partizipation. Modelle und Methoden der interdisziplinären Forschung.“ Telekom Design Research Lab, UdK Berlin, DE	
10.30 ~ 10.45	COFFEE BREAK	FOYER AUDIMAX
10.45 ~ 13.15 presentations (group 1)	Presentation by Andrea Theis: „How to build a raft in order to bridge a gulf.“ PhD Researcher an der University of Ulster, Faculty of Art, Design and the Built Environment, DE/EN	HP 05 VdV
	Presentation by Karen Vermeren: „Fault lines: Creating a new visual language for the geological landscape.“ PhD Research on Creating a new visual language for the geological landscape, St Lucas University College of Art & Design, EN	
	Presentation by Laura Kuch: „The Seed of Romanticism: In Search of the Blue Flower“, PhD Research PhD programme at the Slade School of Fine Art, London, DE/EN	
10.45 ~ 13.15 presentations (group 2)	Presentation by Tereza Stehlikova: „Touch, Memory and the Moving Image.“ PhD Research on the tactile language of the moving image at the Royal College of Art, London, EN	116 VdV
	Presentation by Jonas Zipf: „Stadttheater als soziale Skulptur“ PhD Research on theater as Site-Specific Art at HfbK Hamburg, DE	
	Presentation by Michael Hieslmair & Michael Zinganel: „Stop and Go, Nodes of transformation and transition.“ EN/DE	
13.15 ~ 14.00	LUNCH BREAK	MENSA/RESTAURANTS
14.00 ~ 15.00	Presentation by Elke Mark: „Eingeschrieben – mediale Ablagerungen? Welche Spuren hinterlässt der Umgang mit digitalen Medien im Individuum?“ PhD Research Haptik und Taktilität in der Weiterentwicklung digitaler Medien, HfG Offenbach, DE	HP 05 VdV
	Presentation by Anke Eckardt, „Schallbeam – Zur Wahrnehmung extrem gerichteter Beschallung.“ PhD Research Graduiertenschule für die Künste und die Wissenschaften an der UdK Berlin, DE	
15.00 ~ 15.15	COFFEE BREAK	FOYER HP 05 VdV

FRIDAY DECEMBER 2ND

WHEN	WHAT	WHERE
15.15 ~ 17.15 workshops (simultaneous)	Workshop by Beatrice Jarvis and Dr Bob Jarvis: „Practising Space / the City as Choreographic Apparatus“, EN	HP 05 VdV
	Workshop by Dagmar Steffen: „Is the so-called practice-based research in design an approach in its own right?“, DE/ EN	116 VdV
17.15 ~ 17.45	COFFEE BREAK	FOYER HP 05 VdV
17.30 ~ 19.15	Lecture by Lecture Prof. Dr. Barbara Wittmann: „Practical Knowledge in Art and Science.“ Junior Director of the Research Fellow Program on »Tools of Drafting« at Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie, DE	AUDIMAX
	Lecture by Dr. Boris Buden: „Curator as translator.“ eicp european institute for progressive cultural policies, DE	
19.15 ~ 22.00	BUFFET & PhD by Project Weimar	FOYER AUDIMAX
20.00 ~ 21.00	Bauhaus-Walk	FOYER AUDIMAX

SATURDAY DECEMBER 3RD

WHEN	WHAT	WHERE
9.00 ~ 10.30	Lecture by Christian Hiller: „Klimakunstforschung oder: Von der Kunst, das Klima zu verändern.“ Scientific assistant in the research project »Urbane Interventionen« at »Theory and History« department, Hochschule für Bildende Künste, Hamburg, DE	HP 05 VdV
	Lecture by Matts Leiderstam: „After the Dissertation.“ PhD in Fine Arts, Professor in Fine Art at Malmö Art Academy, EN	
10.30 ~ 12.30 workshops (simultaneous)	Workshop by Dr. Michael Hohl: What is practice-led research in art and design? Design History and Theory, Faculty of Art and Design at Bauhaus University Weimar, EN	HP 05 VdV 116 VdV
	Workshop by Patrycja German: „Wirkungsweisen künstlerischer Arbeit“, DE	MARIENSTR. 12
10.30 ~ 12.30 presentations	Presentation by Sheila Pontis: „Mapping Complex Information (Map CI): Model of analysis for developing diagrammatic maps.“ PhD in Information Design at the London College of Communication, University of the Arts London, EN	
	Presentation by Johanna Bruckner: „On the Conception of Knowledge in Artistic Practice: Performative Research and the Articulation of Protest.“ PhD Research on knowledge production through exhibitions, Royal Art Institute Stockholm, EN	
	Presentation by Markus Schröppel: „How to communicate with shared common spaces icons?“ Professori, Diploma-Designer (TaM) University of Lapland, Faculty of Art and Design / Skype-Presentation, EN	
12.30 ~ 12.45	BREAK	
12.45 ~ 13.45	Panel Discussion: Transfers of Artistic Research and Design Research. Lena Marbacher, Naomi Salmon, Matts Leiderstam, Christa Lerm Hayes, Michael Hohl, Frank Hartmann Moderation: Boris Buden	HP 05 VdV
13.45 ≈	LUNCH IN RESTAURANTS	

