

Summer School URBANES LERNEN

Kulturelle Bildung im Öffentlichen Raum

24. AUGUST BIS 28. AUGUST 2015
in Bochum

PROGRAMM

MONTAG, 24. AUGUST 2015

9.30 UHR **ANMELDUNG**

10.00 UHR **INTRO**

Begrüßung, Vorstellungsrunde & Kennenlernen

11.30 UHR **INPUT I**

STADTPLANUNG IM RUHRGEBIET

53 Städte und viel Raum für neue Ideen

Svenja Noltemeyer | Die Urbanisten | Dortmund

STADT ALS MÖGLICHKEITSRAUM

Künstlerische Projekte im öffentlichen Raum

Hilke Berger | HafenCity Universität | Hamburg

Im Anschluss: Diskussion

13.15 UHR **MITTAG**

14.45 UHR **AKTEUR*INNEN UND PRAKTIKEN**

Die fünf Künstler*innen stellen sich und ihren künstlerischen Ansatz vor:

Daniel Hoernemann alias Walbrodt | Bonn

Ruth Schultz & Kai Niggemann | PARADEISER productions | Münster

Emma Wolukau-Wanambwa | London

Jasper Džuki Jelen | Amsterdam

Andrea Hofmann | raumlaborberlin | Berlin

18.45 UHR **SCHLUSS**

DIENSTAG, 25. AUGUST 2015

10.00 – 18.00 UHR **WORKSHOPS I**

In den Workshops vermitteln die Künstler*innen ihren künstlerisch-partizipativen Ansatz und entwickeln mit den Teilnehmenden eigene Projektideen für eine Auseinandersetzung mit Stadt. Die Workshops finden im öffentlichen Raum in Bochum statt.

MITTWOCH, 26. AUGUST 2015

10.00 UHR **REFLEXION**

REFLEXION DER BISHERIGEN ERFAHRUNGEN

Mit: Renate Höllwart | trafo.K | Wien

Ort: Zukunftsakademie NRW

13.00 UHR **MITTAG**

14.30 UHR **WORKSHOPS II**

siehe WORKSHOPS I

Ort: Öffentlicher Raum in Bochum

20.30 UHR **ABENDPROGRAMM**

Film & Gespräch: »Wem gehört die Stadt?«

Ort: Zukunftsakademie NRW

DONNERSTAG, 27. AUGUST 2015

10.00 – 18.00 UHR **WORKSHOPS III**

siehe WORKSHOPS I

Ort: Öffentlicher Raum in Bochum

FREITAG, 28. AUGUST 2015

10.00 UHR **PRÄSENTATION I**

Die Teilnehmenden präsentieren die Ergebnisse (Work-in-Progress) ihrer Ideenentwicklung. Den Ort und die Form der Präsentation wählen die Teilnehmenden eigenständig.

13.00 UHR **MITTAG**

14.30 UHR **PRÄSENTATION II**

16.30 UHR **ABSCHLUSS**

REFLEXION & AUSBLICK

Im Anschluss: Ausklang der Summer School im Hof der Zukunftsakademie

KÜNSTLER*INNEN

DANIEL HOERNEMANN ALIAS WALBRODT

FEHLER UND ZUFÄLLE

Eine Interventionserkundung im offenen Raum

Wie funktioniert das hier? Was passiert hier? Wer mit wem? Warum und in welcher Qualität? Was liegt in der Luft? Welche Themen sind spürbar? Was wird unterdrückt? Wo soll es hin gehen? Walbrodt/CommunityArtWorks lädt ein ... zum gemeinsamen künstlerischen Handlungsforschen und zu einem ko-kreativen Interventionsprozess in und an der Ruhr Universität Bochum, RUB. Veranstalter ist das Büro für die Nutzung von Fehlern und Zufällen. Alle Teilnehmende sind Kunstschaaffende. Raum, Struktur, Wirklichkeit und Konzept der RUB sind das Material. Treffpunkt: vor dem Auditorium Maximum der RUB.

DANIEL HOERNEMANN alias Walbrodt arbeitet als Bildender Künstler und Performer in ungewöhnlichen Bereichen und mit offenen Kooperationspartnern. Für ihn ist wichtig, dass die drei Fähigkeiten der Kunst: die Einzigartigkeit, die Irrationalität und die Verantwortung in die Systeme Öffentlicher Raum, Wirtschaft und Bildung aufgenommen werden. Daran arbeitet er seit 20 Jahren, z.B. indem er sein Atelier in Unternehmen aufbaut, Weiße Wände auf Plätze stellt, Veranstaltungen für Hochbegabtenförderung moderiert und sein Solo »Buch-Haltung-Tanz« auf die Bühne bringt. Er ist Mitglied des Künstler-Netzwerkes Barnes Crossing, Köln. Für sein »Atelier im Unternehmen« und die T.A.N.Z. GmbH erhielt er 2010 den mit 10.000 € dotierten Hauptpreis des EMA (Economy Meets Art). Von 2011 bis 2013 arbeitete er mit der StädteRegion Aachen (Atelier in der Verwaltung) zusammen. 2011 gründete Walbrodt gemeinsam mit Jennifer Hoernemann das Label CommunityArtWorks.

EMMA WOLUKAU-WANAMBWA

STRANGER IN A STRANGE LAND

The aim of this workshop, which takes its title from Robert A. Heinlein's celebrated 1961 book of the same name, is to work with the students to develop and produce series of science fiction fanzines, which re-conceptualise and re-narrate the city of Bochum as if it were an alien universe – or as it might be perceived by aliens. The workshop offer students an opportunity to engage with the city as a site, and also to imaginatively explore the themes of migration and intercultural encounter that underpin so many science fiction narratives. In addition to providing participants with hands-on experience of producing fanzines, the workshop, draws on literature, film, contemporary art and performance to provide a brief but lively introduction to some of the ideas that have most strongly influenced both the representation and the understanding of the western city over the past century – including surrealism, situationism, and psycho-geography, and critical spatial practice. Der Workshop findet in englischer Sprache statt.

EMMA WOLUKAU-WANAMBWA (born 1976 in Glasgow, GB) is an artist and researcher. She studied Literature at Cambridge University (GB) and Fine Art at the Slade School of Fine Art (GB). She was formerly

a Researcher at the Jan van Eyck Academie (NL) and a Fellow of the Graduate School of Arts & Sciences at the University of the Arts Berlin (DE). She is currently a Fellow of Künstlerhaus Buchsenhausen (AT), where she is working on the history of European utopian settlements in East Africa, and Director of Research at the Nnaggenda International Academy of Art & Design (NIAAD) in Namulanda (UG), where she co-ordinates »Decolonizing Art Education« – a research project the academy is developing in collaboration with the Institute for Art Education at the Zurich University of the Arts (CH). Wolukau-Wanambwa works in a range of media, including installation, video, photography, printmaking and drawing. Recent and upcoming exhibitions include: Artificial Facts (Kunsthau Dresden, DE), Giving Contours to Shadows (Savvy Contemporary/Neuer Berliner Kunstverein, DE) and KLA ART 012 (Kampala Contemporary Art Festival, UG).

www.wolukau-wanambwa.net

JASPER DŽUKI JELEN

MAKING THE WORK

Living is a creative act, we make choices – big and small – all the time. In this week we'll look at »making« physical dance performances in public space. Basically the process of creating a set of choices. You will be challenged to make choices instantly – improvised – and considered – composed. The city spaces will be our laboratory to investigate the dynamics between internal and external »making«. Do you place your ideas in the world or are you responding to what you find in the world around you? You will »make« several performances, in groups and by yourself and get guidance on how to set-up a (performance) space, occupy it, inviting others in and blur the borders between the theatre and the street. In that process you'll be encouraged to use your personal motivation and creative strength, as well as getting out of your comfort zone occasionally. Sometimes work get its meaning only after you have done it. Only you can make your work. As a choreographer and maker I am highly interested in the »live« part of »live art«. Its all about relating. The works that I co-create and perform have a sense of unpredictability to them. Working with movement in public space demands from me an open attitude and clear intention. I become an unpredictable factor – climbing buildings, rolling around, being places where people usually aren't or at least behave differently. My stage is build of all sorts of material and shapes, the weather conditions, people/dogs/property owners and complex layers of social context, rules and rituals. The dance I work with has roots in contact improvisation, sports, martial arts, elements of acrobatics and a good deal of common sense. The performance is a motor to create other ways of relating. While finding a location, being present there and meeting the people that live in that space, I intend to bridge the norm with the abnormal, the familiar with the unfamiliar. When people connect and expand their perception of the world, relate in effective ways, I am very happy. Der Workshop findet in englischer Sprache statt.

JASPER DŽUKI JELEN (NL) works as a choreographer, performer, dance educator and artistic co-director of The100Hands. He received his education (BA dance performance) at Codarts, the Rotterdam Dance Academy in The Netherlands, where he graduated in 2006. For a decade he has been a core member of the internationally acclaimed and award winning Arch8 dance company. He's a returning guest teacher at the faculty of several professional dance educations. In 2011, after years of freelance choreographing for companies and professional dance programs, Jelen co-founded the dance association The100Hands with Mojra Vogelnik Škerlj. Here he combines his international, cultural experience with knowledge of physical contact and site-specific work, to develop dance with an artistic, social impact. Besides dance Jelen is Choice Theory certified and co-developer of Choice in Motion (CiM).

ANDREA HOFMANN, RAUMLABORBERLIN

CLAIM BOCHUM!

»Acting in public« stellt Fragen nach öffentlichem und privatem Raum und Handeln. Anhand von Projekten werden Entwurfsprozesse und Arbeitsweisen vorgestellt. raumlabor hat sich auf der abstrakten Ebene der Stadtplanung auf eine aktivierende Planung spezialisiert. Die Schlüsselrolle dabei spielt der Ansatz der Aktivierung durch Nutzung. Das vielfältige in-Gebrauch-nehmen des öffentlichen Raums als Motor zur Entwicklung wünschenswerter und lebendiger Stadtteile. Allen gemein ist das Ziel, Aufmerksamkeit für alternative Strategien der Stadterneuerung und Stadtplanung zu wecken und die Bewohner*innen selbst zur Teilhabe an der Gestaltung ihres Lebensraums zu bewegen: »Wir fordern die Leute zum Handeln auf und wollen zeigen, dass sich das Risiko lohnt, Teil urbaner Prozesse zu werden.«

Im Rahmen des Workshops wollen wir gemeinsam mehrere urbane Orte exemplarisch untersuchen. Die Teilnehmer*innen sind aufgefordert, subjektiv diese Orte vorab auszusuchen und uns verbal zu beschreiben. Im weiteren Verlauf des Workshops werden die Orte weiter untersucht und deren besonderen Qualitäten herausgearbeitet. Dazu sollen die Orte durch Spaziergänge erkundet und kartiert werden. Im weiteren Verlauf des Workshops sollen in Gruppen Strategien zur Inbesitznahme dieser Orte konzipiert werden. Teil der Arbeit sind kurzfristige Interventionen die dazu dienen Grenzen auszutesten.

Dipl. Architektin (FH) ANDREA HOFMANN, geboren 1969 in Osnabrück: Studium der Architektur an den Fachhochschulen Holzminen und Münster, 1997–1999 Ergänzungsstudiengang Kunsthochschule Weißensee, Berlin. 1997–2008 Projektleitung im Architekturbüro RKW, Berlin. Seit der Gründung 1998 Mitglied im Kollektiv raumlaborberlin: Entwicklung von Konzepten an der Schnittstelle von Kultur und Stadtplanung. Installationen, Ausstellungen und temporären Bauten zum Thema öffentlicher Raum und dessen Wahrnehmung.

PARADEISER PRODUCTIONS

WIR SUCHEN, SAMMELN, SAMPLEN UND ZEIGEN (SUB)URBANE SOUNDS

Ausgehend von unserem aktuellen Fokus auf das Thema Hölle (auf den Spuren von Dantes »Inferno« und kreativen Weiterentwicklungen wie z.B. Daniele Benatis Roman »Amerika gibt es nicht«), suchen wir nach dem Unheimlichen/Unmenschlichen/Infernalischen in der Stadt: Für wen ist was wann Hölle? Bei dieser Recherche konzentrieren wir uns vor allem auf Klänge und akustische Atmosphären.

Der Sound der Stadt ist der unsichtbare Gradmesser über ihren Zustand, sozusagen der Puls des urbanen Raums. Auf Bildern nicht erkennbar und durch unsere Wahrnehmungsschranken häufig über »sehen«, durch individuelle Prägung sehr unterschiedlich wahrgenommen und beurteilt, liefern die Klänge tiefe Erkenntnisse über den städtischen Raum. Trotz Dezibelmessungen und Lärmschutzgesetz: sie entziehen sich der objektiven Bewertung.

Durch Aufnahmen (Field-Recordings) in, Soundwalks durch und Reflexion über die Sounds die wir in der Stadt finden, sammeln, sampeln und bearbeiten wir Material, das wir im nächsten Arbeitsschritt in eine Präsentationsform bringen wollen: streetart als audiovisuelle Miniatur, ein Geräuschchor, ein Konzert, ein Soundwalk, ein Hörspiel, Klanginstallationen?

Die entstehenden Sounds lassen sich mit gemachten und gefundenen Stills und bewegten Bildern (Schnippel aus Stummfilmen?) verbinden oder kontrastieren, die Wahrnehmung lässt sich durch Betitelung lenken und verwirren.

PARADEISER PRODUCTIONS, gegründet 2009 und aktuell bestehend aus dem Musiker Kai Niggemann, der Regisseurin Ruth Schultz und der Autorenfigur Theo Ther arbeiten an der Synthese von Theater, Tanz, Ton und Text in neuen Formaten des Theatralen und gehen regelmäßig mit Live-Hörspielen, Lecture-Konzert/Performances, Film-, Video-, Musik- und Theater-Projekten auf Reisen zu Festivals und Gastspielen im In- und Ausland. Der Ansatz von PARADEISER productions ist interdisziplinär: Für jede Produktion fragen sie neu nach der Zusammensetzung des künstlerischen Teams, und entwerfen so neben immer neuen thematischen Fragen auch immer neue Arbeitskonstellationen. In ihren Projekten forschen sie an den chorischen & choreografischen Momenten in der Sprache und narrativen Bewegungsstrukturen – basierend auf einer starken musikalischen Ebene. PARADEISER productions fragen sich, was in einer Zeit, in der der Baum der Erkenntnis geklont werden kann, mit der Wahrnehmung passiert und setzen sich gegen Tomaten auf den Augen ein.

INPUTS

HILKE BERGER

STADT ALS MÖGLICHKEITSRAUM Künstlerische Projekte im öffentlichen Raum

Ausgehend von Theorien des öffentlichen Raums und der Performance Studies, werden in dieser Einführung exemplarisch aktuelle künstlerische Projekte im urbanen Raum zwischen der Gefahr einer Instrumentalisierung und dem Potential von Aktivierung vorgestellt und diskutiert. So divers wie die Orte, an denen diese neue Form urbaner Kunst stattfindet, sind auch die verschiedenen Medien, Gattungen und Einflüsse die sich in solchen Arbeiten überlagern, verwischen und durchdringen. Meist entsteht kein »Kunst-Werk« im klassischen Sinne mehr, sondern sowohl physische als auch mentale Erfahrungsräume. Kunst wird zu einem Prozess, der Handlungen im urbanen Raum initiiert. Hier werden aus Zuschauer*innen aktive Teilnehmer*innen, öffentliche Räume dienen temporär als Bühnen und scheinbar ganz nebenbei wird das Verhältnis von privatem und öffentlichen Raum hinterfragt.

Die Einführung vermittelt einen ersten Überblick in den Stand der Forschung an praktischen Beispielen.

HILKE BERGER ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studiengang Kultur der Metropole an der HafenCity Universität Hamburg und zuständig für künstlerische Forschung. Sie studierte Theaterwissenschaft sowie Kommunikations- und Medienwissenschaft in Leipzig wo sie später als Dozentin für die Universität Leipzig und das Ohio-Leipzig European Center im Bereich performance studies gearbeitet hat. Weitere Lehraufträge u.a. an der Uni Hamburg folgten. Neben Assistenzen im HAU in Berlin, bei den Festivals euro-scene und dem DOK in Leipzig war sie als Produktions- und Regieassistentin tätig. Sie ist Jurymitglied der Kulturbehörde Hamburg für den Bereich Sprechtheater, Musiktheater und Performance. Gegenwärtig schreibt Hilke Berger ihre Promotion zum Thema Social Urban Art.

SVENJA NOLTEMEYER

STADTPLANUNG IM RUHRGEBIET 53 Städte und viel Raum für neue Ideen

Das Ruhrgebiet ist ein Netzwerk aus 53 Städten, deren Siedlungen sich früher entlang der Zechen entwickelten da es hier viel Arbeit gab. Viele Straßen und Grünzüge verbinden die Städte untereinander, deren Stadtgrenzen oft nahezu unsichtbar sind. Durch den Strukturwandel, den Verlust vieler Arbeitsplätze sind die Ruhrgebietsstädte heute arm und von Leerstand geprägt. Jedoch hat sich aus dem damaligen schwarzen Kohlenpott in den letzten drei Jahrzehnten zunehmend eine attraktive Industriekulturlandschaft geformt, die viele Möglichkeiten für die Stadtplanung schafft. Auf den ehemaligen Zechenflächen entstehen neue Wohn- und Gewerbegebiete, Parks und Seen. In die ehemaligen Werkräume ziehen neue Unternehmen ein und genießen den besonderen Ruhrgebietscharme. Das Ruhrgebiet ist im Umbruch und hat viel Raum für neue Ideen. Welche das sein können und wie man selber Einfluss auf die Stadtplanung nehmen kann, wird der Vortrag klären.

Diplomingenieurin SVENJA NOLTEMEYER ist 1980 in Wolfsburg geboren und hat nach dem Abitur eine duale Ausbildung als Beamte im gehobenen Dienst bei der Stadt Helmstedt angefangen und an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Braunschweig studiert. Danach ging sie für ein Studium der Raumplanung an die TU Dortmund. Dort spezialisierte sie sich nach einem Auslandssemester an der Universitat Autònoma de Barcelona auf die Themenfelder Kultur und Stadtplanung sowie regionale Kooperationen im Ruhrgebiet. Nach ihrem Abschluss 2009 hat sie das Büro für Möglichkeitsräume gegründet und ist seitdem selbstständig tätig. In den Projekten Kreativ.Quartier Lohberg, Masterplan Kulturmetropole Ruhr und UZDO hat sie mitgewirkt. Seit 2010 arbeitet Svenja Noltemeyer auch für die Urbanisten, insbesondere in den Themenfeldern Leerstandsnutzung und Kreativwirtschaft. Sie ist ehrenamtlich im Netzwerk X und im Kreative Klasse e.V. tätig und sitzt für die Grünen seit 2010 im Stadtrat Dortmund.

RENATE HÖLLWART

Renate Höllwart ist Gründungsmitglied von trafo.K. Sie ist Vermittlerin mit den Schwerpunkten Zeitgeschichte, zeitgenössische Kunst und öffentlicher Raum. Sie arbeitet grafisch u. a. an Vermittlungsmaterialien und Prozessdokumentationen. Derzeit lehrt sie am Institut für das künstlerische Lehramt an der Akademie der bildenden Künste Wien und hatte Gastlehraufträge an der Zürcher Hochschule der Künste und der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie ist im Leitungsteam des ecm – educating/curating/managing. masterlehrgang für ausstellungstheorie und praxis an der Universität für angewandte Kunst Wien und im Kernteam von schnittpunkt. ausstellungstheorie & praxis. Für die Kunsthalle Wien entwickelte sie von 1996–2006 zahlreiche personale und mediale Vermittlungsmodule sowie eine Vermittlungshomepage. Darüber hinaus liegen ihre Schwerpunkte bei Lehrlingsprojekten sowie in der Arbeit im öffentlichen Raum. Von 1999–2002 war sie leitende Co-Redakteurin der Zeitschrift faxen des österreichischen Verbandes der KulturvermittlerInnen im Museums- und Ausstellungswesen.

TRAFO.K ist ein Wiener Büro für Kunstvermittlung und kritische Wissensproduktion. In unseren Projekten stellen wir Selbstverständlichkeiten in Frage und intervenieren – manchmal mit unerwarteten Strategien – in bestehende Verhältnisse. Es geht uns darum, mediale und institutionelle Strukturen offen zu legen sowie Öffentlichkeiten für alternative Geschichten und Bilder herzustellen. Dabei interessiert uns, was geschehen kann, wenn unterschiedliche Wissensformen, künstlerische Strategien und gesellschaftsrelevante Themen zusammen kommen. In unseren Projekten lassen wir uns auf kollektive, emanzipatorische Prozesse ein, bei denen unterschiedliche Perspektiven aufeinander treffen und neue Handlungsräume entstehen.

