

Mit Kunst an der Gestaltung der Zukunft mitwirken = Avec l'art, participer à la conception du futur

Autor(en): **Strauss, Dorothea**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizer Kunst = Art suisse = Arte svizzera = Swiss art**

Band (Jahr): **119 (2017)**

Heft -: **Tour de Suisse**

PDF erstellt am: **15.08.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-813166>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Mit Kunst an der Gestaltung der Zukunft mitwirken Dorothea Strauss

D

Die Einladung für heute heisst: «Laut denken, diskutieren über die Zukunft der Kunst». Und dies gefällt mir in zweifacher Weise: Ich liebe es laut zu denken und zu diskutieren. Und: «die Zukunft der Kunst» war schon immer mein Thema, seit ich Kuratorin bin. Zwei grosse Worte – Kunst und Zukunft. Beide abstrakt, beide beeindruckend diffus. Und vor allem: beide nicht statisch. Die Kunst verändert sich andauernd, wie sich auch die Bedingungen immer wieder ändern, in denen sie entsteht. Und deshalb gehe ich gleich in Medias Res – meine These für die Zukunft der Kunst heisst: «Was, wenn Kunst uns weiterbringt?» oder anders gesagt: Mehr denn je ist es notwendig, dass die Kunst, dass die Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Kunst für die Zukunft noch stärker ein «Trainingsfeld für Zukunftsfähigkeit» bereitstellen.

Was meine ich damit?

Wir sprechen heutzutage immer mehr von «lernenden Organisationen», vom «lernenden Unternehmen»; für die Wirtschaft ist dies mittlerweile ein zentrales Thema geworden. Wie aber steht es eigentlich mit der lernenden Gesellschaft?

Alle sprechen von Zukunft, auch visarte, und dies ist verständlich, denn wenn wir einfach alles so machen wie immer, geschieht sie einfach, die Zukunft. Was braucht es aber, damit wir sie mitgestalten? Und wo lässt sich das Bewusstsein dafür trainieren? Wo können wir lernen, mit komplexen Zusammenhängen umzugehen oder auf vielschichtige Fragestellungen Antworten zu finden?

Gesamtgesellschaftlich gesprochen: Die brennenden Themen unserer Zeit fordern von jedem Einzelnen eine Haltung. Von Nichtkünstlern genauso wie von Künstlern. Dafür lohnt es sich, unsere Vorstellungen davon,

Avec l'art, participer à la conception du futur Dorothea Strauss

F

L'invitation pour aujourd'hui contient la proposition suivante : « Réfléchir à haute voix, discuter de l'avenir de l'art ». Cela me plaît à deux égards : j'aime beaucoup réfléchir à haute voix et discuter. Et « l'avenir de l'art » a toujours été l'un de mes sujets de prédilection, depuis que je suis curatrice. Deux mots importants – art et avenir. Tous deux sont abstraits, tous deux sont diffus de manière impressionnante. Et surtout : les deux ne sont pas statiques. L'art évolue en permanence, comme évoluent les conditions dans lesquelles il naît. Et, sans plus attendre, je vous cite ma thèse pour l'avenir de l'art : « Et si l'art nous faisait évoluer ? » En d'autres termes : plus que jamais, il est nécessaire que l'art, que les artistes, préparent un « champ d'entraînement pour l'aptitude à la vie future ».

Qu'est-ce que je veux dire par là ?

Nous parlons aujourd'hui de plus en plus souvent d'« organisations apprenantes », d'« entreprises apprenantes » ; pour l'économie, c'est devenu un thème central. Mais qu'en est-il de la société apprenante ?

Tout le monde parle d'avenir, même visarte, et c'est bien compréhensible, car si nous faisons les choses comme nous avons l'habitude de les faire, l'avenir se produira simplement. Quelles sont les conditions nécessaires pour que nous puissions façonner l'avenir ? Et où la conscience nécessaire pour cela peut-elle suivre un entraînement ? Où pouvons-nous apprendre à penser des interrelations complexes ou à trouver des réponses à des problématiques multidimensionnelles ?

Vu sous l'angle de la société dans sa globalité : les thèmes brûlants de notre temps demandent que chacun d'entre nous se positionne. Qu'on soit artiste ou non. Dans ce contexte, il vaut la peine de remettre en question notre

108

was genau für uns ein gutes Leben – in Wohlstand, Sicherheit und im Einklang mit Themen der Nachhaltigkeit – bedeutet, zu hinterfragen. Welche Möglichkeiten haben wir und welche Möglichkeiten wollen wir ergreifen, um an der Gestaltung unserer Zukunft mitzuwirken? Sind wir bereit, zu teilen und auf etwas zu verzichten? Woher kommen neue Ideen? Was inspiriert uns zum Um- und Weiterdenken? Und wie sehen die Alternativen aus? Und nun meine Frage an die Künstlerinnen und Künstler: was sind Sie bereit, mit Ihrer Arbeit für diese Prozesse zu leisten?

Zukunftsfähigkeit verlangt eine Konzentration auf das Wesentliche, bedeutet auch Reduktion, wenn wir zum Beispiel über ökologische Themen sprechen – da sind wir uns alle einig. Doch Zukunftsfähigkeit braucht auch Überfluss – nämlich ein Mehr an neuen Ideen, an neuen Lebensentwürfen, neuen Perspektiven. In meiner Arbeit als Kuratorin interessiert mich, wie ich eine Haltung unterstützen und fördern kann, die sich mehrschichtig dem Thema Zukunftsfähigkeit nähert. Und genau für diesen Prozess sind als Partner die Künstlerinnen und Künstler gefragt. Denn ihre Herangehensweise ist es, die kreatives Querdenken als eine wichtige Kernkompetenz für die Zukunft trainieren lässt.

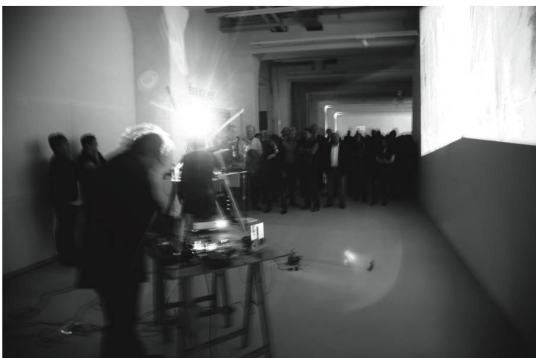
Inzwischen machen sich viele Forscher, Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter auf, über den eigenen Teller- rand zu schauen, und zwar in die inspirierende Kreativküche der Kultur. Und es gibt auch immer mehr Künstlerinnen und Künstler, die den Weg explizit suchen, neue Formen eines doch so wichtigen und wesentlichen Wissenstransfers zu leisten. Aber wollen die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken eine gesellschaftstreibende Aufgabe übernehmen, nur weil es in der Welt einige massive Herausforderungen gibt? Nicht alle – doch ich meine, immer mehr. Immer mehr Künstlerinnen und Künstler sind bereit, aus der Wohlühlzone «Gated Community ART» hinauszutreten und interdisziplinär vernetzte Teamplayer zu werden, die an der Gestaltung unserer Zukunft mitwirken wollen. In der Schweiz gibt es bereits zahlreiche gute Beispiele dafür, dass sich Kunstschaffende explizit aufmachen, dass sie zurate gezogen werden und dass sich Forschung, Wirtschaft und Kunst produktiv miteinander verbinden, um ein neues Bewusstsein für komplexe Zusammenhänge und Themen zu entwickeln.

conception de ce qu'est une vie réussie, dans la prospérité, la sécurité et en accord avec les problématiques de la durabilité. De quelles possibilités disposons-nous pour participer au façonnage de notre avenir ? Sommes-nous prêts à partager et à renoncer à quelque chose ? D'où viennent les nouvelles idées ? Qu'est-ce qui nous inspire pour faire évoluer notre pensée ? Et quelles sont les possibilités alternatives ? Et maintenant ma question à l'attention des artistes : en quoi êtes-vous disposés, avec votre travail, à participer à ces processus ?

Pour être en connexion avec l'avenir, il convient de se concentrer sur l'essentiel, de chercher une certaine réduction, si l'on pense par exemple aux questions d'écologie, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais la capacité d'exister dans l'avenir demande également un certain excédent – un plus au niveau de nouvelles idées, de nouveaux projets de vie, de nouvelles perspectives. Dans mon travail en tant que curatrice, je m'intéresse à la question de savoir comment je peux soutenir une position et la promouvoir, si celle-ci se rapproche de manière multidimensionnelle de cette capacité à être en lien avec l'avenir. Et c'est dans de tels processus que les artistes sont sollicités en tant que partenaires. Car c'est leur approche qui permet une pensée créative transversale, une compétence clé à cultiver pour l'avenir.

Aujourd'hui, de nombreux chercheurs et des représentants de l'économie regardent au-delà de leur domaine strict et cherche l'inspiration notamment dans la culture. Et il y a de plus en plus d'artistes qui cherchent explicitement un chemin pour un tel transfert de connaissances. Mais les artistes souhaitent-ils par le biais de leurs œuvres jouer un rôle de « moteur social », uniquement parce que le monde présente des défis énormes à relever ? Ils ne sont pas tous dans ce cas, mais j'estime qu'ils sont de plus en plus nombreux à l'être. De plus en plus d'artistes sont prêts à sortir de leur zone de confort « Gated Community ART » et à devenir des acteurs interdisciplinaires connectés, qui veulent participer au façonnage de notre avenir. En Suisse, il y a de nombreux bons exemples d'artistes qui s'ouvrent, à qui l'on demande conseil et qui sont en lien avec la recherche, l'économie, de manière productive. Une nouvelle conscience de l'existence de relations et de thèmes complexes se développe ainsi.

Mon souhait pour aujourd'hui et pour l'avenir : en relation avec des artistes, lancer de tels processus et les suivre,

Mein Wunsch für heute und für die Zukunft: Im Verbund mit Künstlerinnen und Künstlern solche Prozesse anzustoßen und zu moderieren, damit Kunst und künstlerisches Denken als Vermittler und überraschende Triebkräfte für eine nachhaltige, positive Entwicklung unserer Gesellschaft erkannt und aktiv einbezogen werden.

Adel verpflichtet, sagt ein Sprichwort, und dies passt auch ganz wunderbar auf Sie, geschätzte Künstlerschaft, denn Ihr Adel heisst, dass Sie sich entscheiden können, sich für die Welt stark zu machen. Und dies klappt eben nicht, wenn man nur in der Kunstwelt mit einigen wenigen Anschlüssen bleibt. Die Welt braucht Künstlerinnen und Künstler, und meines Erachtens braucht die Kunst auch die Welt. Denn Künstlerinnen und Künstler zeigten schon immer Pioniergeist: Kunst bringt Menschen zusammen, Kunst fordert uns heraus, Kunst eröffnet neue Perspektiven. Durch die Auseinandersetzung mit Kunst können Menschen lernen, Zusammenhänge zu entdecken, lernen aufmerksam zu sein und einen wachen, aufgeschlossenen Umgang mit unserem Gegenüber zu pflegen.

Dies alles sind wichtige Voraussetzungen, um eine zukunftsfähige Entwicklung in Gang zu setzen. Denn zukunftsfähiges Handeln setzt das Verstehen von Zusammenhängen voraus, nur so lassen sich angemessene Konsequenzen ziehen. Die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern kann gerade bei diesen Prozessen ausserordentlich hilfreich sein. Doch das funktioniert nicht, wenn Künstlerinnen und Künstler nur darauf warten, «gebeten» zu werden. Nein, wovon ich hier spreche, ist echtes Interesse an der Zukunft. Ich drücke es ganz einfach aus: Die Verantwortung der guten Schuhmacherin ist es, gute Schuhe zu machen, die Verantwortung des Bäckers ist es, gute Brötchen zu backen, die Verantwortung der guten Architektin ist es, gute Häuser zu bauen, die Verantwortung der guten Künstlerin und des guten Künstlers ist es, ihre Fähigkeit für ein einzigartiges Bewusstseinstaining für eine aufgeschlossene Gesellschaft voll einzusetzen.

Die Zeit ist definitiv vorbei, dass sich die Kunst im White Cube verstecken kann, metaphorisch gesprochen – proaktive Einmischung ist meine Forderung an die Künstlerinnen und Künstler. Und hier findet sich «the proof of the pudding», wie die Engländer so schön sagen: das geht nur, wenn sich Künstlerinnen und Künst-

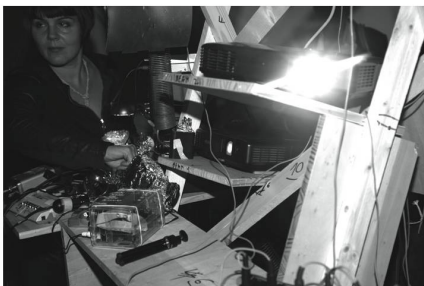
afin que l'art et la pensée artistique puissent servir d'intermédiaire et de forces motrices parfois surprenantes pour un développement durable positif de notre société, avec une implication active.

Noblesse oblige, dit un dicton, et cela semble convenir parfaitement pour vous, les artistes, car votre noblesse peut vous amener à décider d'entrer en dialogue avec le monde. Et cela ne réussit pas si on reste calfeutré dans le monde de l'art, avec seulement quelques connexions. Le monde a besoin des artistes et, à mon avis, l'art a également besoin du monde. Les artistes ont souvent fait preuve d'un esprit de pionnier : l'art réunit les gens, l'art nous pousse à nous dépasser, l'art ouvre de nouvelles perspectives. Grâce à une confrontation à l'art, les individus peuvent apprendre à découvrir des relations insoupçonnées, apprendre à être attentifs et apprendre à mieux vivre avec les autres.

Ce sont des conditions importantes pour mettre en mouvement un développement durable. Une action tournée vers l'avenir implique de comprendre les interrelations ; c'est ainsi qu'il est possible de tirer des conséquences appropriées. La collaboration avec les artistes peut s'avérer extrêmement utile pour ces processus. Mais cela ne peut pas fonctionner si les artistes attendent simplement d'être « sollicités ». Non, ce dont j'essaie de parler ici, c'est d'un véritable intérêt pour l'avenir. En termes simplifiés, je pourrais dire que la responsabilité du bon cordonnier est de faire de bons souliers, la responsabilité du boulanger est de faire du bon pain, la responsabilité de la bonne architecte est de concevoir de bonnes maisons, la responsabilité de la bonne artiste et du bon artiste est de bien recourir à sa capacité à un « entraînement de conscience » en vue d'une société ouverte.

Les temps sont définitivement révolus où l'art pouvait se cacher dans le « White Cube » ; de mon point de vue, l'artiste doit intervenir de manière proactive. Et c'est là qu'intervient « the proof of the pudding », comme les britanniques le disent : cela ne peut fonctionner que si les artistes s'intéressent effectivement à leur vis-à-vis. Car c'est l'intérêt à un échange, à une discussion, à un mouvement qui crée du nouveau. « Thinking out of the box », ce n'est pas seulement un problème sur lequel l'économie doit se pencher. Mon passage d'un musée à la compagnie d'assurance La Mobilière et les réactions

110

ler tatsächlich interessieren für ihr Gegenüber. Denn es ist das Interesse an einem Austausch, an Diskurs, an Bewegung, das Neues schafft. Deswegen denke ich auch, dass der institutionelle Begriff sich ein weiteres Mal wandeln muss – «thinking out of the box» ist kein Problem etwa nur der Wirtschaft, mein Wechsel von einem Museum zur Mobiliar Versicherung und die Reaktionen darauf haben mir einmal mehr deutlich gezeigt, wie klischeehaft auch die Kunstwelt gestrickt ist. Stricken bitte nicht auch Sie weiter an dieser viel zu warmen und gemütlichen Decke der eleganten Abschottung.

Die Zukunft der Kunst? Ein Produkt von Spezialistinnen oder Spezialisten zu sein, die sich einmischen, die hinschauen, die neue Vorschläge machen, die hinhören, die sich einsetzen dafür, dass das Unisono in der Welt immer wieder aufgebrochen wird.

Das bringt mich wieder an den Anfang meiner kurzen Einführung, nämlich zur lernenden Gesellschaft. Das meint selbstverständlich auch die Kunst, auch Kunst machen muss ein lernendes Geschäft sein. Auch die Künstlerinnen und Künstler müssen sich auf Veränderungen einstellen, sich vorbereiten, sich verändern und weiter entwickeln, sich nicht hinter der Kunstgeschichte verstecken, sondern partizipativ agieren. Doch Partizipation will erst gelernt werden, denn Partizipation heisst nicht einfach nur «mitreden» und «mitentscheiden», Partizipation heisst vor allem auch, Verantwortung mitzutragen. Partizipative Prozesse brauchen also – wenn sie produktiv und lösungsorientiert sein sollen – ein aufmerksames Kontext-Bewusstsein.

Und genau dieses erwarte ich von Künstlerinnen und Künstlern. Meine Vision sind selbstbewusste, nachdenkliche und gleichzeitig empathisch-neugierige Künstlerinnen und Künstler, die die Welt nicht links liegen lassen.

Was, wenn Kunst uns weiterbringt? Genau so stelle ich es mir vor!

que cela a provoqué m'ont montré clairement à quel point le monde de l'art est encore marqué par les clichés. S'il-vous-plaît, ne cultivez pas ces idées reçues qui sont souvent trop confortables.

L'avenir de l'art ? Il doit être un produit de spécialistes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, qui observent, qui font de nouvelles propositions, qui écoutent, qui s'engagent pour que l'unisson du monde soit sans cesse remis en question.

Cela me ramène au début de ma brève introduction, à savoir à la société apprenante. Cela inclut bien entendu l'art ; l'art artistique doit également être un processus d'apprentissage. Les artistes doivent adopter une attitude de changement, se préparer, changer et évoluer, ne pas se cacher derrière l'histoire de l'art, mais agir de manière participative. Et la participation doit être apprise elle aussi, car participer ce n'est pas seulement « discuter avec » et « décider avec », participer implique également d'assumer une coresponsabilité. Les processus participatifs nécessitent donc – s'ils se veulent productifs et orientés vers une solution – une conscience attentive au contexte.

Et c'est ce que j'attends des artistes. Ma vision, ce sont des artistes à l'identité forte, qui réfléchissent et qui sont en même temps des artistes capables d'empathie et de curiosité, qui ne considèrent pas le monde comme une donnée négligeable.

Un art qui nous fait évoluer ? C'est ainsi que je le conçois !

111

