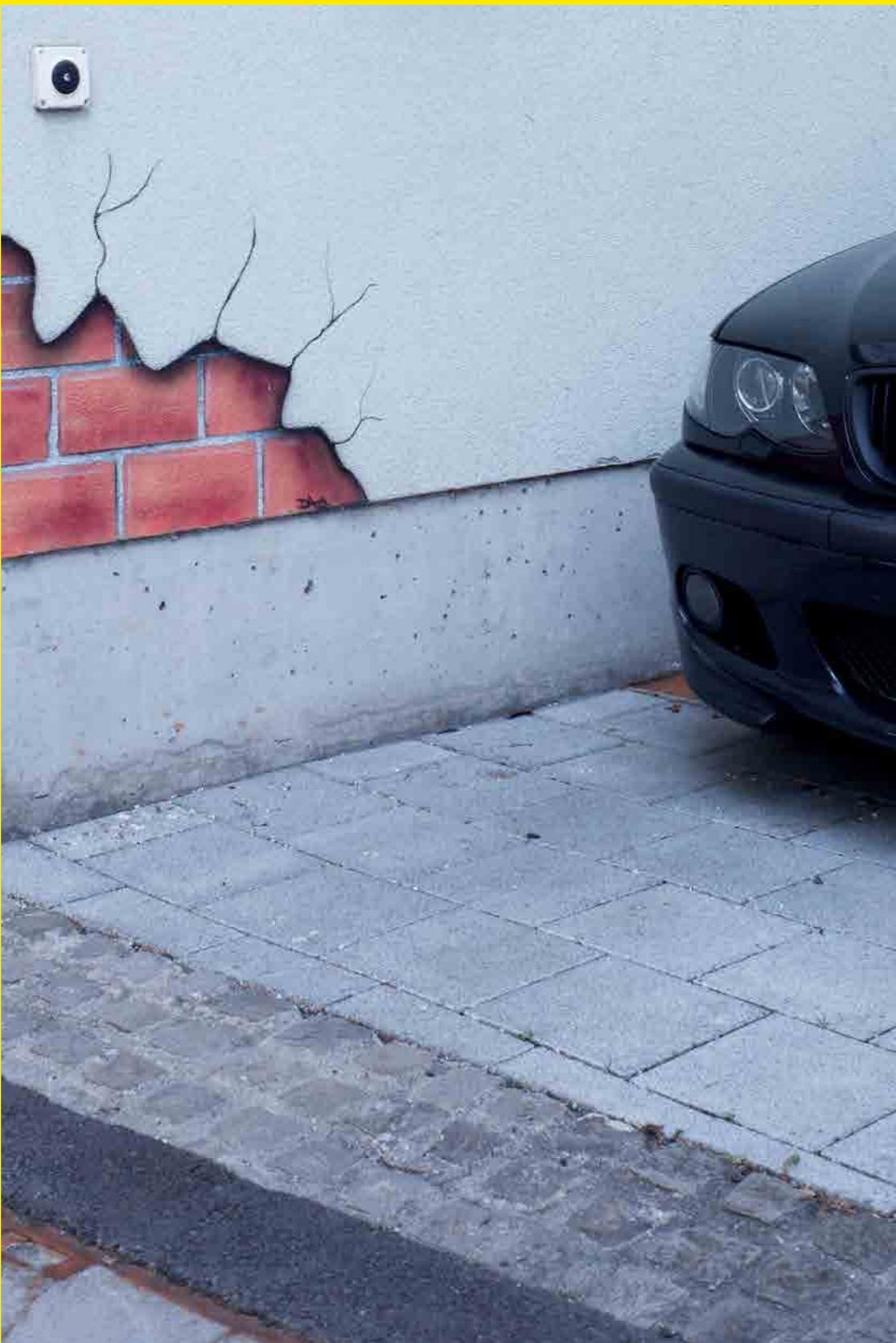

Z

Zürcher Hochschule der Künste
Zurich University of the Arts

ETT

Macht alles neu!

Chefredaktorin: Wenn ihr das Hochschulmagazin Zett auf der grünen Wiese neu erfinden dürft, was wäre euch wichtig?

Journalistin: Ich will zuerst wissen: Wer solls lesen? Und wünsche mir interessante, gut geschriebene Beiträge.

Social-Media-Expertin: Aktuelle, relevante und exklusive Inhalte.

Student: Interaktion!

Dozentin: Ich möchte verführt werden zum Lesen. Die Konkurrenz ist gross.

Student: Es soll Platz haben für Unfertiges, Widersprüchliches, Umstrittenes.

Direktor: Nein, das Zett soll kein Spiegel der Zürcher Hochschule der Künste sein, sondern ihr Schaufenster.

Medienwissenschaftler: Aber eines mit Backstage, wo auch die dunklen Seiten von Projekten verhandelt werden ...

Dozentin: ... und das Scheitern! Glorios zu scheitern find ich spannend.

Direktor: Scheitern ist ein bisschen durch.

Gestalter: Ich will überrascht werden. Macht alles neu! Gebt mal ein bisschen Gas!

Chefredaktorin: Ich möchte ein massgebendes, exploratives und pulsierendes Magazin.

Medienwissenschaftler: Macht einen Blog, der das Selbstverständnis der ZHdK nach und nach dokumentiert. Alle paar Monate druckt ihr ein Magazin mit den besten Beiträgen und schickt es in die Welt. Auf Englisch.

Social-Media-Expertin: Online first. Ich schaue eher Fotos oder ein Video an, als dass ich einen Text lese. Warum soll ich über Musik lesen, wenn ich sie mir anhören kann?

Direktor: Ich würds auch online lesen. Aber Print muss sein. Entscheidungsträger lesen (noch) auf Papier. Einen Link nach Bern zu schicken bringt nichts.

Student: Zett muss online alle Möglichkeiten ausschöpfen: Bilder, audiovisuelle Inhalte und Texte, für Tablets und Smartphones aufbereitet. Und Print – ein hochwertiges Sammelobjekt, das ich in die Tasche stecke, um es am Wochenende anzuschauen.

Gestalter: Magazines are the new books!

Dozentin: In fünf Jahren hätte ich gerne eine tiefe, schöne Männerstimme, die mir das Zett vorliest.

Wir danken folgenden Personen, mit denen wir 2015 ein Gespräch zur Zukunft des Hochschulmagazins Zett geführt haben, für die Inspirationen zur Weiterentwicklung und zu diesem Editorial: Michael Eidenbenz (Direktor Departement Musik ZHdK), Meret Ernst (Redaktorin „Hochparterre“), Michael Eugster (Alumnus Cast / Audiovisuelle Medien ZHdK), Nadia Holdener (Assistentin Cast / Audiovisuelle Medien ZHdK), Jacqueline Holzer (Leiterin Bachelor Theater ZHdK), Daniel Perrin (Leiter Institut für Angewandte Medienwissenschaft, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften), Jonas Voegeli (Leiter Visuelle Kommunikation ZHdK).

Die Studierenden Michel Egger, Dominik Junker, Aurelia Peter und Silvan Possa aus der Vertiefung Visuelle Kommunikation des Departements Design haben mit Unterstützung von Jonas Voegeli und Larissa Kasper das Hochschulmagazin Zett neu gestaltet. Die Gestaltung kombiniert Elemente der klassischen Schweizer Grafik mit zeitgenössischem Grafikdesign. Die Magazinreihe wird vom Team stetig weiterentwickelt.

We wish to thank the following individuals for sharing their inspiring thoughts about the future of our university magazine: Michael Eidenbenz (Head of the Department of Music ZHdK), Meret Ernst (Editor, Hochparterre), Michael Eugster (Alumnus, Cast / Audiovisual Media ZHdK), Nadia Holdener (Assistant, Cast / Audiovisual Media ZHdK), Jacqueline Holzer (Head of the Bachelor of Arts in Theatre ZHdK), Daniel Perrin (Head of the Institute of Applied Media Studies, Zurich University of Applied Sciences ZHAW), Jonas Voegeli (Head of Visual Communication ZHdK).

Supervised by Jonas Voegeli and Larissa Kasper, visual communication students Michel Egger, Dominik Junker, Aurelia Peter, and Silvan Possa have redesigned our university magazine Zett. The new design combines elements of classical Swiss graphic design with ones from contemporary design. The team will be continually further developing the magazine series.

Make it all new!

Chief editor: *If you could reinvent Zett, what would you do?*

Journalist: *I'd first consider who's it for? And then ensure its contributions are interesting and well-written.*

Social media expert: *I'd prioritise topical, relevant, exclusive contents.*

Student: *Interaction!*

Lecturer: *I'd like to be seduced. There's so much competition among magazines these days.*

Student: *I'd allow space for unfinished thoughts, controversy, and dispute.*

Head of department: *No, Zett shouldn't be a mirror of Zurich University of the Arts, but its window onto the world.*

Media researcher: *Yes, but one with a backstage, where the dark sides of projects can also be negotiated ...*

Lecturer: *... and failure! I find failure wonderfully exciting.*

Head of department: *Isn't failure a bit passé?*

Designer: *I want to be surprised. Make it all new! C'mon, get cracking!*

Chief editor: *I'd like to have an authoritative, exploratory, pulsating magazine.*

Media researcher: *I'd suggest a blog, to document how ZHdK sees itself over a period of time. Every few months the best contributions could be printed in the magazine and copies be sent round the world. In English.*

Social media expert: *It would need to be online first. I tend to look at photographs or watch videos rather than read a text. Why should I read about music if I can listen to it?*

Head of department: *I'd also read the online edition. But print is indispensable. Decision makers (still) read printed material. Sending a link to Bern is pointless.*

Student: *Zett needs to exploit all possibilities available online: images, audio-visual contents, and texts edited for tablets and smartphones. And of course a printed edition—a high-quality collector's item, which I can pop in my bag and read at the weekend.*

Designer: *Magazines are the new books!*

Lecturer: *In five years, I'd like a deep, sonorous male voice to read Zett to me.*

Impressum

Zett ist das Magazin der Zürcher Hochschule der Künste und erscheint online auf www.zhdk.ch/zett sowie zweimal jährlich als Printausgabe.

Sämtliche Beiträge wurden 2016 erstmals auf www.zhdk.ch/zett publiziert und für die Printausgabe leicht angepasst.

HERAUSGEBERIN:
Zürcher Hochschule der Künste

REDAKTION:
Heike Pohl (Chefredaktion),
Caroline Süess (stv. Chefredaktion)

DANK AN:
Eva Brüllmann, Barbara Draeyer,
Judith Hunger, Daniela Huser,
Elisabeth Krüsi, Janine Schiller,
Leona Veronesi, Isabelle Vloemans,
Andrea Zeller

DEUTSCHES LEKTORAT:
Lektorama Zürich

**ÜBERSETZUNG UND
ENGLISCHES LEKTORAT:**
Mark Kyburz

GESTALTUNG:
Michel Egger, Dominik Junker,
Aurelia Peter, Silvan Possa

FOTOGRAFIE / BILDBEARBEITUNG:
Regula Bearth, Betty Fleck,
Rita Lehnert

PAPIER:
Splendorlux, 215 g/m² (Umschlag)
Splendorlux, 80 g/m² (Plakat)
ProFutura, 100 g/m² (Inhalt)
Maxi Gloss, 115 g/m² (Bildstrecke)

SCHRIFTEN:
Neue Haas Unica Pro

DRUCK:
Niedermann Druck AG

AUFLAGE:
6500

COPYRIGHT:
Der Nachdruck von Artikeln ist unter
Quellenangabe gestattet.
Belegexemplare erwünscht.

ISSN 2296-6021

Feedback und Anregungen zu Zett:
zhdk.kommunikation@zhdk.ch

Zürcher Hochschule der Künste
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96
CH-8005 Zürich
Telefon Redaktion + 41 43 446 44 20
www.zhdk.ch

Imprint

Zett is the official magazine of Zurich University of the Arts. It is published online at www.zhdk.ch/zett. A slightly modified print edition appears twice a year.

All contributions to this issue were first published in 2016 at www.zhdk.ch/zett and slightly adapted for the print edition.

PUBLISHED BY:
Zurich University of the Arts

EDITORS:
Heike Pohl (Chief Editor),
Caroline Süess (Deputy Chief Editor)

THANKS TO:
Eva Brüllmann, Barbara Draeyer,
Judith Hunger, Daniela Huser,
Elisabeth Krüsi, Janine Schiller,
Leona Veronesi, Isabelle Vloemans,
Andrea Zeller

DESIGN:
Michel Egger, Dominik Junker,
Aurelia Peter, Silvan Possa

PHOTOGRAPHY / IMAGE EDITING:
Regula Bearth, Betty Fleck,
Rita Lehnert

PAPER:
Splendorlux, 215 g/m² (cover)
Splendorlux, 80 g/m² (poster)
ProFutura, 100 g/m² (content)
Maxi Gloss, 115 g/m² (photo gallery)

FONTS:
Neue Haas Unica Pro

PRINTED BY:
Niedermann Druck AG

NUMBER OF COPIES:
6'500

COPYRIGHT:
Articles may be reprinted on condition
that full acknowledgement of the
source is given. We welcome speci-
men copies of reprinted articles.

ISSN 2296-6021

Feedback and suggestions:
zhdk.kommunikation@zhdk.ch

Zürcher Hochschule der Künste
Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96
CH-8005 Zürich
Telephone (Editorial Office)
+ 41 43 446 44 20
www.zhdk.ch

SEITE PAGE

19

SEITE PAGE

66

SEITE PAGE

22

SEITE PAGE

56

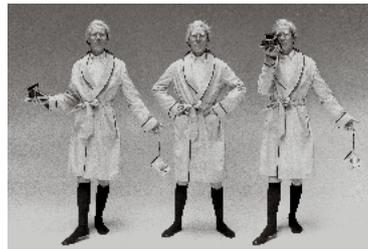
SEITE PAGE

29

SEITE PAGE

65

SEITE PAGE

43

SEITE PAGE

14

SEITE PAGE

55

SEITE PAGE

11

Inhalt *Contents*

Fokus *Focus*

Migration

Game „Cloud Chasers“
SEITE PAGE

Zeitgenössische Musik zwischen
den Kulturen

*Contemporary music
between cultures*
SEITE PAGE

Der Die Das Brot
SEITE PAGE

Fotostrecke *Photo spread*
Evan Ruetsch
SEITE PAGE

Kulturmigrations-
Observatorium Zollfreilager
SEITE PAGE

Fotograf *Photographer*
Oliviero Toscani
SEITE PAGE

Studierendenporträts

Student Portraits

Kevin Casado, Design
SEITE PAGE

Wendy Pillonel, Film
SEITE PAGE

Noemi Egloff, Theater
SEITE PAGE

Bálint Liptay, Transdisziplinarität
Transdisciplinary Studies
SEITE PAGE

Joëlle Studer, Kunst *Art*
SEITE PAGE

Jan Willem de With, Musik *Music*
SEITE PAGE

Was ist ...

What is ...

Black Mountain College
SEITE PAGE

Rimini Protokoll
SEITE PAGE

König Hirsch
SEITE PAGE

Was macht ...

Spotlight on ...

Gesangsdozentin *Voice Lecturer*
Rahel Hadorn
SEITE PAGE

Nachgefragt

Follow up

Schauspieler *Actor*

16 Alireza Bayram
SEITE PAGE

46

18 Gegenwartskunst in China
Contemporary Chinese Art
SEITE PAGE

66

Hingehen

22 *Where to go*

26 Ausstellung „Welten bauen“
“Building Worlds“ Exhibition
SEITE PAGE

56

28

Aufgeschnappt

38 *Overheard*

Sophie Taeuber-Arp
SEITE PAGE

64

40

Toni

Publikation *Publication*
SEITE PAGE

72

14

15

60

61

62

63

12

52

54

8

Wenn ich singe, läuft innerlich ein Schlagzeug mit

Porträt der Dozentin Rahel Hadorn

Der Bezug zum eigenen Körper und zum Rhythmus ist elementar für eine Sängerin oder einen Sänger. Pop- und Jazzgesangsdozentin Rahel Hadorn hört denn auch sofort, wenn ihre Studierenden innerlich nicht mittanzen beim Singen. Im Unterricht der langjährigen ZHdK-Dozentin wird nicht nur an der Technik gefeilt, sondern auch Natürlichkeit geübt.

von Christoph Merki

When I'm singing, I hear a beat inside me

Portrait of voice lecturer Rahel Hadorn

The relationship with one's body and rhythm is fundamental for a singer. Rahel Hadorn, lecturer in pop and jazz, interrupts her students whenever they are not dancing inwardly to their singing. Her classes not only hone technical skills but also work on achieving naturalness.

Christoph Merki

Leichte Sandalen trägt sie. „Selbstverständlich bin ich zu Fuss gekommen“, sagt sie bei unserm spätsommerlichen Lokaltermin im Stadtzürcher Café Hubertus. Rahel Hadorn ist eben nicht nur Sängerin, sie ist auch eine grosse Spaziererin und Geherin. Wo sie zu Fuss gehen kann, da geht sie zu Fuss. Tagen etwa die Dozierenden Jazz und Pop der ZHdK an ihrem Jahresmeeting auf dem Üetliberg, nimmt die Hadorn nicht einfach das Bähnlein in die Höhe – lieber geht sie zu Fuss, direkt von ihrer Wohnung nahe beim Zürcher Goldbrunnenplatz aus.

Das hat bei der 49-jährigen Stadtzürcherin auch mit ihrer Lebensphilosophie zu tun. „Spazieren hat etwas wunderbar Subversives“, erklärt sie. „Ich unterstütze dabei niemanden – weder ein Fitnesscenter noch eine Firma.“ Am Ende wirkt Rahel Hadorn wie eine, die sich nicht vereinnahmen, nicht aus der Ruhe bringen lassen will.

RUHIGER GRUNDGROOVE

Dies spiegelt sich auch in ihrem künstlerischen Lebenslauf. Nach Abschluss des Gesangsstudiums an der Swiss Jazz School Bern war sie mit ihrem Quartett Acoustic Stories und ihrem Album „Live at Moods“ (1997) in aller Munde. Als „vielversprechenden neuen Stern am Schweizer Vokaljazz-Himmel“ sah sie der ehemalige „Tages-Anzeiger“-Musikkritiker Johannes Anders. Freilich, in den Folgejahren ist es bei Hadorn an den künstlerischen Fronten dann verhältnismässig ruhig geblieben – was damit zusammenhing, dass sie alleinerziehende Mutter war, wie sie sagt. Und auch damit, nun ja, dass sie sich eben nicht aus der Ruhe bringen lassen will. Nicht mal von den eigenen Karrieremöglichkeiten. „Der Grundgroove muss bei mir ruhig sein.“

Rahel Hadorn wirkt wie eine, die sich nicht vereinnahmen, nicht aus der Ruhe bringen lassen will.

Und da ist noch etwas anderes. „Ich liebe das Unterrichten extrem“, sagt Hadorn. In den vielen Jahren ihres Unterrichts – seit zwei Jahrzehnten lehrt sie an der ZHdK und deren Vorläuferinstitutionen – hat Hadorn Dutzende von künftigen Jazz- und Popsängerinnen und -sänger durchs Studium begleitet. Und wenn Hadorn den Studierenden auch nichts aufoktroieren mag: Sie hat sehr wohl ein eigenes künstlerisches Credo. Schon mit Acoustic Stories hatte sie Perlen aus dem Great American Songbook interpretiert. In ihren eben frisch eingespielten neuesten Duoaufnahmen mit dem Zürcher Pianisten Mario Scarton spinnt sie diesen Faden weiter: Wir hören Evergreens wie etwa das uralte „Honeysuckle Rose“, einst vom gutgelaunten New Yorker Stride-Pianisten Fats Waller 1928 zu Ehren und vor allem zu Freuden gebracht. Und gerade dies mag Rahel Hadorn: „Die alten Songs haben so etwas Fröhliches! Ich habe früher übrigens auch einmal Charleston getanzt, was dazu passt.“

INNERLICH MITTANZEN MUSS SEIN

„Honeysuckle Rose“ also. Noch bevor das Klavierintro ertönt, hört man Hadorns Fingerschnippen, ihre Stimme. „One ... two ... one, two, three, four ...“ Da ist ein „Swing Feel“ in der Luft. Da ist die Vorahnung von Rhythmus. Und alsbald wird die Hadorn gleichsam durch den alten Song spazieren, leichten Fusses, mit dem Beschwingten vielleicht der ehemaligen Charlestontänzerin. „Wenn ich singe, läuft innerlich immer ein Schlagzeug mit“, sagt sie. Und auch: „Ich höre es sofort im Unterricht, wenn eine Sängerin, ein Sänger innerlich nicht mittanzt, es darum nicht groovt.“ Und sie erinnert sich an eine Studentin, mit der sie im Unterricht zwar gesungen, aber noch mehr getanzt hat. „Die junge Sängerin hatte überhaupt keinen Bezug zu ihrem Körper und zum Rhythmus. Manchmal wärs mir lieber, wenn sich manche Studierende mehr mit Selbsterfahrung befassen würden als mit Gesangstechnik.“

Hadorn wirkt in ihren eigenen neuen Aufnahmen völlig unaffektiert, unaufgesetzt, unverbogen – kurz: natürlich. Und doch hört man in ihrem Gesang jede Menge Technik: Da kann sie mit ihrer warmen, vollen Altstimme zuerst aus der Tiefe des Körpers heraus singen, Sekunden später aber modulierend in die Höhe steigen wie Ella Fitzgerald (in „Makin' Whoopee“, das Ella 1954 im Duo mit Pianist Ellis Larkins interpretierte). Hört man dann auch noch Hadorns Interpretation von „The Nearness of You“, dem Hoagy-Carmichael-Klassiker von 1938, hört, wie sie Nuancen nachspürt in einer Kunst der Intimität – dann merkt man: Sie kennt die ganze Gesangkunst rund

She's wearing light sandals. "Of course I've come on foot," she says when we meet on a late summer's day at Café Hubertus. Rahel Hadorn is not just a singer, but a dedicated walker. Whenever she can, she walks. When ZHdK's Jazz and Pop faculty convenes for its annual meeting on local Mount Üetliberg, she doesn't take the train—but scales the slopes on foot, straight from her apartment near Goldbrunnenplatz.

Walking is key to the 49-year-old's philosophy of life. "There's something marvellously subversive about walking," she explains. "I'm not supporting anyone—neither a fitness centre nor private enterprise." Ultimately, Rahel Hadorn won't let herself be taken in and isn't easily unsettled.

A QUIET BASIC GROOVE

Her career as an artist reflects her philosophy of life. After graduating from Swiss Jazz School in Bern, her quartet "Acoustic Stories" and its album "Live at Moods" (1997) was the talk of the day. Tages-Anzeiger music critic Johannes Anders described her as the "promising new star of the Swiss vocal jazz scene." True, her career remained relatively quiet after that—which, she says, was because she was a single mother. And because she didn't want to get too unsettled. Not even by her own career prospects. "My basic groove needs to be quiet."

Rahel Hadorn won't let herself be taken in and isn't easily unsettled.

And there's something else. "I really love teaching," she says. Over her long teaching career—now spanning two decades at ZHdK and its precursor institutions—she has supervised dozens of future jazz and pop singers. And even if she doesn't want to impose anything on her students, she has her own artistic credo. Already with "Acoustic Stories" she had interpreted jewels from the Great American Songbook. She has recently spun this thread further in her latest recordings with Zurich pianist Mario Scarton: we hear evergreens like the time-honoured "Honeysuckle Rose," which the sweet-tempered New York stride pianist Fats Walker rendered homage to in 1928, giving audiences such amazing pleasure. And precisely that cheers Rahel Hadorn: "The old songs are so upbeat! I used to dance the Charleston, which fits these songs perfectly."

DANCING ALONG INSIDE

"Honeysuckle Rose": even before the piano introduction, one hears Hadorn's fingers flicking. "One... two... one, two, three, four..." There's a sense of swing in the air, anticipating the rhythm. And soon Hadorn will intone the grand old song, light-footed, perhaps with the cheerfulness of the former Charleston dancer. "When I'm singing, a whole drum kit beats along inside me," she says. Besides, "I hear it immediately if a singer isn't dancing along inside, when there's no groove inside." She recalls a student with whom she sang in class, but spent even more time dancing with. "This young singer had no relationship whatsoever with her body and rhythm. Some students need to discover themselves a lot better before busying themselves with singing technique."

Hadorn's new recordings are those of an utterly unconceited, unpretentious, untwisted—in short, natural—artist. And yet there's plenty of technique: her warm, full-bodied contralto ascends from the depth of her body, only to rise seconds later, modulatingly, like Ella Fitzgerald (in "Makin' Whoopee," performed in 1954 with pianist Ellis Larkins). And if one listens to Hadorn's interpretation of "The Nearness of You," the Hoagy-Carmichael classic of 1938, whose nuances she traces through artistic intimacy—one realises that she is conversant with the entire vocal art of the Great American Songbook, of artists like Sarah Vaughan or Nancy Wilson, Dianne Reeves or Dee Dee Bridgewater. She has a lot of technique.

MUSIC SHOULD NEVER SOUND REHEARSED

Switching between technique and naturalness plays a major role in Hadorn's teaching. About technique: "If you want to develop a 'time feel' like the great soul singer Aretha Franklin, you've got to practise and keep practising!" About naturalness: "Music, ultimately, should never sound rehearsed. It's about feeling." Here again, Aretha Franklin

ums Great American Songbook, die einer Sarah Vaughan oder Nancy Wilson, einer Dianne Reeves oder Dee Dee Bridgewater. Hat viel Technik.

MUSIK DARF NIE GEÜBT KLINGEN

Ein Changieren zwischen Technik und Natürlichkeit spielt nun auch in ihrem Unterricht eine grosse Rolle. Die Technik: „Wenn man ein ‚Time Feel‘ wie die grosse Soulsängerin Aretha Franklin entwickeln will, muss man sehr, sehr viel üben!“ Das Natürliche: „Musik darf am Ende nicht geübt klingen. Es geht ums Feeling.“ Auch da weist Aretha Franklin den Weg: „Sie konnte einfach hinstehen, einen Song singen – und die Leute waren hingerissen! Sie konnte das sozusagen noch mit den Händen in den Hosentaschen!“

All diese Eigenschaften und Überzeugungen von Rahel Hadorn – die Freude am Vergnüglichen und am Rhythmus in der Musik, die Skepsis gegenüber zu viel Technik – verdichten sich bei ihr in einem einzigen Wort: dem Song. „Der Song ist das Allerschönste“, meint sie. „Ein Song meint: eine Message, ein Feeling, ein Groove. Ich will keine Künstlichkeit. Und es darf nicht nur ‚da oben‘ stattfinden.“ Und sie zeigt auf ihren Kopf.

„Ich arbeite mit dem, was aus den Studierenden herausklingt. Ich höre meinen Studierenden eigentlich fünf Jahre zu, bis sie wieder gehen.“

Da sind wir schon fast wieder bei der Spaziergängerin und Geherin Rahel Hadorn. Auch spazierenderweise mag sie frei werden von dem, was „da oben“ Kontrolle will – eine Freiheit gewinnen, die nach ihren eigenen Worten gerade auch ihrem Unterricht nur guttut: „Spazieren ist wie eine Meditation. Beim Gehen werde ich auf gute Weise innerlich leer: Das lässt mich dann offen auf die Studierenden zugehen. Ich komme ja nicht mit einer riesigen Ladung Unterrichtsmaterial. Ich arbeite mit dem, was aus den Studierenden herausklingt. Ich höre meinen Studierenden eigentlich fünf Jahre zu, bis sie wieder gehen.“

CHRISTOPH MERKI

Prof. Dr. Christoph Merki (christoph.merki@zhdk.ch) ist Dozent im Profil Jazz & Pop und in Musiktheorie an der ZHdK. Seit drei Jahrzehnten schreibt er als Kulturjournalist über Musik und anderes mehr.

points the way: “She could stand there and sing—and people were in raptures! She could do it more or less hands down!”

All of Rahel Hadorn’s attributes and persuasions—deriving joy from the pleasurable and from the rhythm of music, her skepticism toward too much technique—blend in a single word: song. “The song is the most beautiful thing of all,” she maintains. “A song means a message, a feeling, a groove. I don’t like artificiality. And it shouldn’t take place ‘up there.’” She points to her head.

“I work with what resounds from within my students. Actually, I spend five years listening to them, until they leave again.”

Which almost brings us full circle, back to Rahel Hadorn, the pedestrian and walker. Strolling, she also frees herself from what strives for control “up there”—to gain a freedom that, as she says, only benefits her teaching: “Walking is like meditation. When I’m walking, I empty out in a good way: that allows me to approach my students open-mindedly. I don’t arrive for classes armed with teaching materials. I work with what resounds from within my students. Actually, I spend five years listening to them, until they leave again.”

CHRISTOPH MERKI

Prof. Dr. Christoph Merki (christoph.merki@zhdk.ch) teaches on the Jazz & Pop Profile and is a music theory lecturer at Zurich University of the Arts. He has been writing about music and many other subjects for three decades.

„Der Grundgroove muss bei mir ruhig sein“: Gesangsdozentin Rahel Hadorn in einem Musikraum im Toni-Areal. Foto Photograph: Betty Fleck. *“My basic groove needs to be quiet”*: Singing lecturer Rahel Hadorn in a music room at Toni Campus.

Jochen Kiefer, was ist das Black Mountain College?

Experimentieren als Erfahrung, demokratisches Zusammenleben, Interdisziplinarität, Selbstbestimmtheit der Lernenden und Lehrenden, Arbeit an Kunst und Design als Umbau und Weiterentwicklung der Gesellschaft. Das 1933 in North Carolina zu Füßen der Black Mountains gegründete College konnte zwei Dekaden lang als Raum gelebter Utopie funktionieren und ist bis heute eine Projektionsfläche für künstlerische und gesellschaftliche Projekte: eine Schule als Fluchtpunkt der guten, der eigentlichen Moderne. Vor dem Hintergrund aus Deutschland emigrierter Bauhaus-Granden führt John Cage seine ersten Happenings auf, gründet Merce Cunningham seine Tanz-Compagnie, und Buckminster Fuller erarbeitet die Strukturen von „geodesic domes“.

Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Das Black Mountain College (BMC) ist für mich deshalb auch eine Art Wunschmaschine. Wenn wir uns also schon bald damit beschäftigen werden, die Arbeit und die Arbeiten am BMC an der ZHdK zu kuratieren, sehen wir nicht nur Ausstellungen von Artefakten und Dokumenten vor uns (nicht nur die kalte Lava der Black Mountains), sondern stellen uns auch dem Wunsch nach Wiederholung, dem Reenactment von Experimenten, Performances und Didaktiken – wohl wissend, dass dies immer eine Transformation von Geschichte und somit eher das heiße Medium einer Selbstverständigung als eine Art der Archäologie sein wird.

www.black-mountain-research.com
blackmountaincollege.org

Jochen Kiefer, *what is the Black Mountain College?*

Several things, actually: experimentation as experience, democracy-based communal living, an interdisciplinary outlook, self-determination among teachers and students, art and design practice as a means of rebuilding and further developing society. Founded in 1933 at the foot of the Black Mountains in North Carolina, the college functioned as a lived utopia for two decades and has remained a projection screen for artistic and social projects to this day: in sum, a school as a vanishing point of good and proper modernity. Against the background of various German-emigrée Bauhaus exponents, John Cage performed his first happenings here, Merce Cunningham founded his dance company, and Buckminster Fuller devised his “geodesic domes.”

This sounds almost too good to be true. I therefore see the Black Mountain College (BMC) as a sort of wishing machine. Thus, if we are soon going to be curating the works that emerged from the BMC at ZHdK, we will not only be exhibiting BMC artefacts and documents (its cold lava, so to speak), but will also be confronting the desire for repetition, the reenactment of experiments, performances, and didactic gestures—knowing very well that doing so will always constitute a transformation of history and thus rather the hot medium of self-understanding as a kind of archaeology.

www.black-mountain-research.com
blackmountaincollege.org

WAS IST ...

In dieser Rubrik stellen Expertinnen und Experten aus der ZHdK zentrale Begriffe aus dem Kunst- und Kulturgeschehen aus ihrer Sicht vor. Das stetig wachsende Glossar ist zu finden auf: zett.zhdk.ch/was-ist

DR. JOCHEN KIEFER

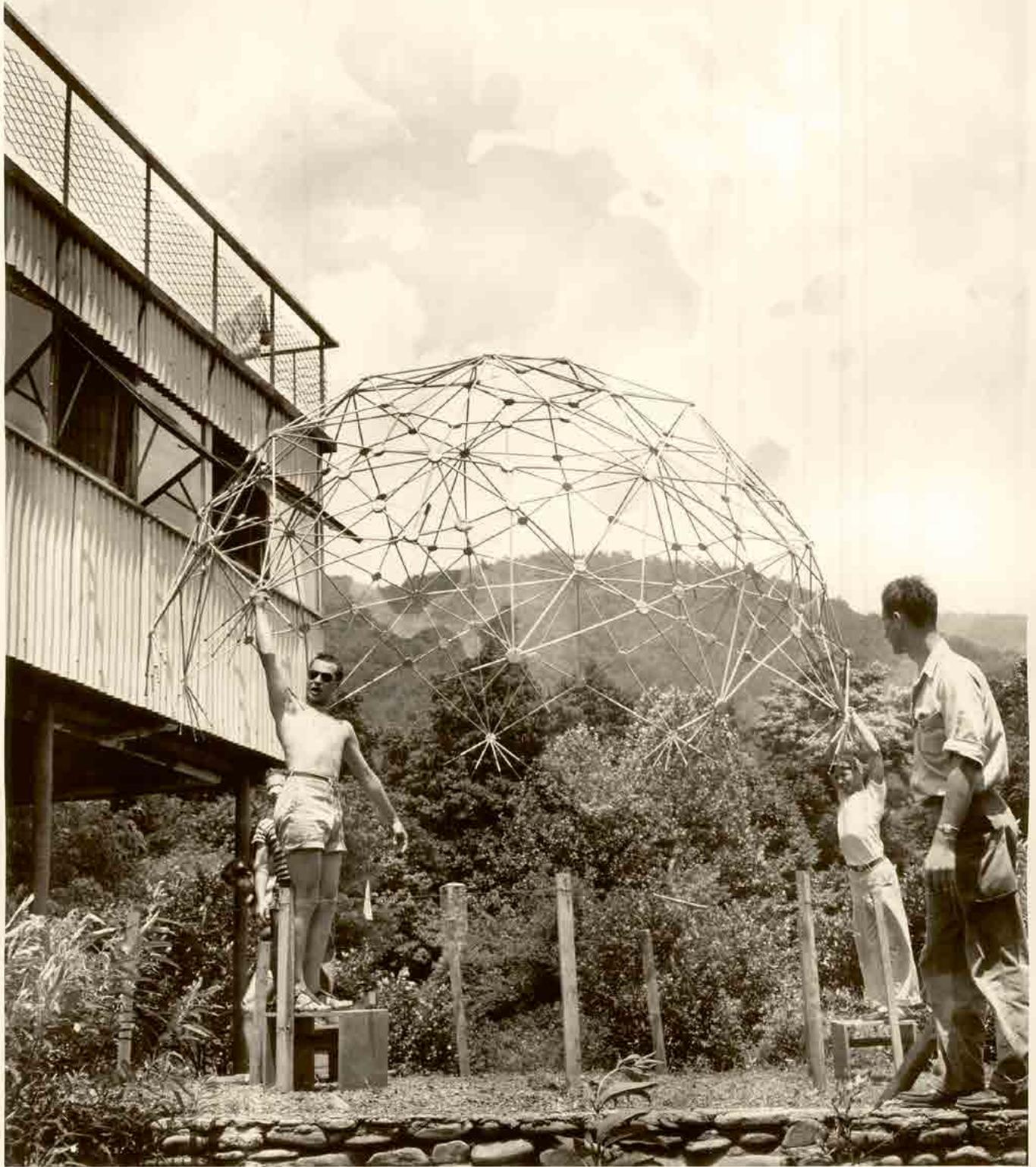
Dr. Jochen Kiefer (jochen.kiefer@zhdk.ch) leitet die Vertiefung Dramaturgie im Bachelor Theater der ZHdK und wurde kürzlich auf die Professorenstelle Dramaturgie berufen.

WHAT IS ...

In this section, experts from around ZHdK offer brief reflections on key terms and concepts in the arts and culture. The steadily expanding glossary is available online at: zett.zhdk.ch/was-ist

DR. JOCHEN KIEFER

Dr. Jochen Kiefer (jochen.kiefer@zhdk.ch) is Head of the Specialisation in Dramaturgy, Bachelor of Arts in Theatre, Zurich University of the Arts, and was recently appointed Professor of Dramaturgy.

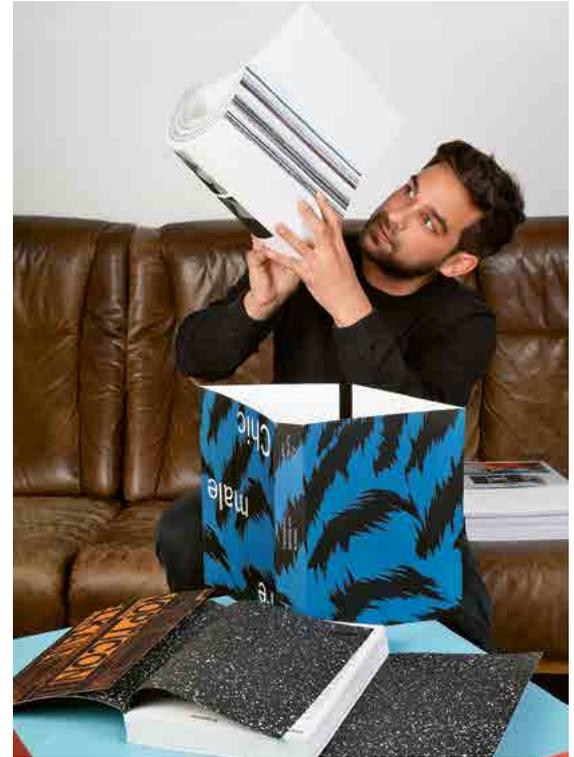
Black Mountain College, Sommer 1948: Studenten aus der Architekturklasse Buckminster Fullers rekonstruieren eine geodätische Kuppel. Foto Photograph: Masato Nakagawa © North Carolina Museum of Art, Black Mountain Research Project. *Black Mountain College, Summer 1948: Students of Buckminster Fuller's architecture class reconstructing a geodesic dome.*

Inspiration durch andere Disziplinen Kevin Casado

Kevin Casado ist in St. Gallen aufgewachsen, wohnt und arbeitet seit mehreren Jahren in Zürich. Er studiert im Master Design in der Vertiefung Kommunikation mit Schwerpunkt Editorial Design.

Being inspired by other disciplines Kevin Casado

Kevin Casado grew up in St Gallen and has been living and working in Zurich for several years. He is doing a Master's in Editorial Design.

PY: Was inspiriert dich?

KC: Künstler, Architektinnen oder Tänzer, die sich mit ähnlichen Themen wie ich beschäftigen, sich aber künstlerisch anders ausdrücken – solche Menschen inspirieren mich. Besonders anregend finde ich auch die Werke von Le Corbusier. Mir gefällt, wie er mit Flächenverhältnissen umgegangen ist. Seine Ideen lassen sich auf diverse Medien der visuellen Kommunikation übertragen.

PY: Wieso hast du dich für ein Master-Studium in Design entschieden?

KC: Ich wollte mein Wissen im Bereich der visuellen Kommunikation, speziell im Editorial Design, vertiefen. An meinem Studium hier schätze ich insbesondere die Möglichkeit, mit Studierenden aus anderen Disziplinen zusammenarbeiten zu können, nun da sich alle im Toni-Areal befinden.

PY: What inspires you?

KC: I am inspired by artists, architects, or dancers working on similar themes but expressing themselves differently. I find Le Corbusier's works especially stimulating, most of all his approach to surface relations. His methods can be transferred to various methods of visual communication.

PY: What made you do a Master's in Design?

KC: I wanted to deepen my knowledge of visual communication, especially editorial design. Now that everyone's here at Toni Campus, I really enjoy working with students from other disciplines.

Mit Filmen viele Menschen erreichen

Wendy Pillonel

Wendy Pillonel ist in Fribourg aufgewachsen und wohnt derzeit in Zürich. Sie studiert im Master Film, Profil Regie Spielfilm. In Bern hat sie bereits einen Bachelor in Vermittlung in Kunst und Design erworben und anschliessend an der ZHdK den Bachelor-Studiengang Film absolviert.

Reaching out to as many people as possible

Wendy Pillonel

Wendy Pillonel grew up in Fribourg and is currently living in Zurich. She is studying to be a film director on the Master of Arts in Film. After earning a Bachelor in Art and Design Education from Bern University of the Arts, she did a Bachelor in Film at ZHdK.

PY: Wieso hast du dich für den Master Film entschieden?

WP: Film ist eine Kunstform, mit der sehr viele Leute vertraut sind. Filme können mich zum Nachdenken anregen und mir Wissen vermitteln. Genau dies möchte ich mit meinen Filmen auch tun. Im Studium will ich möglichst viel über die technischen Aspekte des Filmemachens lernen und die ZHdK bietet hierfür die besten Voraussetzungen.

PY: Why did you decide to do a Master's in Film?

WP: Film is a form of art that many of us are familiar with. Films can encourage reflection and impart knowledge. And that's what I'd like my films to do. I want to learn as much about the technical aspects of filmmaking as I can, and ZHdK provides the best possible conditions for doing so.

PY: Dein Lieblingsort in Zürich?

WP: Das kommt ganz darauf an, was ich tun möchte. Um mich zu konzentrieren, gehe ich in die Bibliothek im Toni-Areal, Konzerte höre ich mir im Exil an, und von den vielen Kinos in Zürich mag ich das Riffraff am liebsten.

PY: What's your favourite spot in Zurich?

WP: That depends on what I want to do. If I need to concentrate, I'll go to the Toni library. I go to concerts at the Exil. And of all the cinemas in town, the Riffraff's my favourite.

WEITERE STUDIERENDENPORTRÄTS

zett.zhdk.ch/studierendenportraet

REGULA BEARTH

Regula Bearth (regula.bearth@zhdk.ch) ist Fotografin in der Hochschulkommunikation der ZHdK.

PERRINE YARAR

Perrine Yarar war Praktikantin in der Hochschulkommunikation der ZHdK.

FURTHER STUDENT PORTRAITS

zett.zhdk.ch/studierendenportraet

REGULA BEARTH

Regula Bearth (regula.bearth@zhdk.ch) is a photographer at ZHdK University Communications.

PERRINE YARAR

Perrine Yarar was a trainee at ZHdK University Communications.

Fokus Migration

Migration – was bedeutet das im Kontext einer Kunsthochschule? Sehr vieles und sehr Verschiedenes, das machen die hier versammelten Beiträge zum Thema klar. Die Geschichte vom Verlassen, Wandern und Ankommen ist universell. Doch fassbar wird sie erst durch individuelle Gesichter. ZHdK-Game-Designerin Tabea Iseli hat dafür die Figuren Francisco und Amelia geschaffen. Im preisgekrönten Game „Cloud Chasers“ flüchten Vater und Tochter aus ihrer unwirtlicher werdenden Heimat und kämpfen gegen Wolken-erntemaschinen. Das Serious Game „Cloud Chasers“ vermittelt das Thema Migration spielerisch – denn nur so kommt laut Tabea Iseli die Botschaft bei der Zielgruppe an.

Viele Künstlerinnen und Künstler überschreiten für Ausbildung und Arbeit Landesgrenzen. Der italienische Fotograf Oliviero Toscani wirft einen nostalgischen Blick zurück auf seinen Weg an die „Kunsti“ in Zürich 1960. Nüchterner sieht es ZHdK-Gast und Komponist Jorge Sánchez-Chiong, der kulturelles Asyl in Österreich gefunden hat. Wie die Komponistin Elena Mendoza sieht er in seiner Migration ein prägendes Element seiner künstlerischen Identität. Kunst entsteht zwischen den Kulturen.

Migration lässt sich auch aus ungewohnter Perspektive denken, siehe dazu das Kurzinterview über das Kulturmigrations-Observatorium Zollfreilager und die Fotoserie des Kunststudenten Evan Ruetsch über seine staatlich begleitete Integration als Schweizer in die Schweizer Gesellschaft.

von Caroline Süess

WEITERE BEITRÄGE ZUM THEMA MIGRATION

zett.zhdk.ch/migration

CAROLINE SÜESS

Caroline Süess (caroline.sueess@zhdk.ch) ist stellvertretende Chefredaktorin Zett.

Focus Migration

Migration—what does this term mean in the context of an arts university? A great deal and many different things, as the contributions to this issue of Zett reveal. The narrative of departure, wandering, and arrival is universal. And yet only individual accounts and faces make it tangible. ZHdK game designer Tabea Iseli has created Francisco and Amelia, the lead characters of the award-winning “Cloud Chasers,” where father and daughter flee their increasingly inhospitable homeland and struggle against giant cloud-reapers. This serious game provides a playful approach to migration—because only thus will this pressing issue reach its target audience, says Tabea Iseli.

Many artists cross national borders to receive or continue their training. Italian photographer Oliviero Toscani casts a nostalgic look back to 1960, when he left his native Milano to study photography in Zurich. Guest composer Jorge Sánchez-Chiong, who has found cultural asylum in Austria, sees matters more soberly. Like fellow composer Elena Mendoza, he regards migration as an influential element of his artistic identity. Art emerges between cultures.

Migration can also be approached from a less familiar perspective, as reveal the brief interview with the Zollfreilager Cultural Migration Observatory and art student Evan Ruetsch’s photographic series on his state-supervised integration as a Swiss into Swiss society.

Caroline Süess

FURTHER REFLECTIONS ON MIGRATION

zett.zhdk.ch/migration

CAROLINE SÜESS

Caroline Süess (caroline.sueess@zhdk.ch) is deputy chief editor of Zett.

Game „Cloud Chasers“ Interview mit Spieleentwicklerin Tabea Iseli

Flucht aus der Wüste unter wolkenverhangenem Himmel. Szene aus „Cloud Chasers“. Bild Image: © Blindflug Studios AG. *Flight from the desert under an overcast sky. Scene from "Cloud Chasers."*

Das Game „Cloud Chasers“, das sich aus der Perspektive eines Kindes mit Migration befasst, vermischt Realität und Fiktion virtuos und hat international grosse Aufmerksamkeit erregt. Warum auch Serious Games Spass machen sollten, erklärt Tabea Iseli. Die Game-Design-Absolventin der ZHdK war bei Blindflug Studios für die Entwicklung des preisgekrönten Games verantwortlich.

von Maike Thies

“Cloud Chasers” ***An interview with game designer Tabea Iseli***

Amelia kämpft gegen die Wolkenerntemaschinen. Szene aus „Cloud Chasers“. Bild Image: © Blindflug Studios AG. Amelia battles the cloud-reaping machines. Scene from “Cloud Chasers.”

“Cloud Chasers,” a game about the theme of migration from a child’s perspective, masterfully blends reality and fiction and has attracted great international acclaim. Tabea Iseli explains why serious games also ought to be fun. The ZHdK Game Design graduate was responsible for developing the prize-winning game at Blindflug Studios.

Maïke Thies

MT: Wovon erzählt „Cloud Chasers“?

TI: Das Spiel erzählt die Geschichte des Bauern Francisco und seiner Tochter Amelia. Die beiden leben in einer Welt – durchaus inspiriert von der unsrigen –, in der die Privilegierten den Boden des Planeten verlassen haben und in schwebenden Städten leben. Diese Inselkolonien ernten die Wolken am Himmel ab, wodurch der Regen am Boden immer häufiger ausbleibt. Francisco muss deshalb seine Farm aufgeben und hofft nun, in die Stadt The Spire zu gelangen. The Spire ist das Bindeglied zwischen der unteren und der oberen Welt. Die Spielerin oder der Spieler begleiten Francisco und Amelia auf ihrer Reise.

MT: Was gab den Ausschlag für die Entwicklung des Spiels?

TI: Nach dem Update unseres Debüts „First Strike“ entschieden wir uns im Sommer 2014, ein neues Projekt anzugehen. Der Bürgerkrieg in Syrien hatte gerade einen tragischen Höhepunkt erreicht und die Berichterstattung darüber beherrschte die Medien. Gleichzeitig spielten sich aber auch Flüchtlingsdramen im Mittelmeerraum ab, über die kaum berichtet wurde. Daher beschlossen wir, uns mit diesen intensiver zu beschäftigen. Wir waren überzeugt, dass die Flüchtlingsthematik die Welt in den kommenden Jahren immer stärker beschäftigen würde, hatten aber nicht damit gerechnet, dass die Zahl der Flüchtlinge im Sommer 2015 – nur einige Wochen vor der Veröffentlichung von „Cloud Chasers“ – derart massiv anwachsen würde.

MT: Was zeichnet das Spiel aus Sicht des Game Designs besonders aus?

TI: Bei „ernsten Spielen“ tritt der Spielspass angesichts der zu vermittelnden Thematik oft in den Hintergrund. Blindflug Studios ist es sehr wichtig, sich von ernststen Themen inspirieren zu lassen und daraus eine solide Game-Mechanik zu entwickeln, die auch Spass macht und unterhält. Ohne Spass wird das Spiel schnell zur Seite gelegt und die Botschaft erreicht die Spielenden kaum.

MT: Wie würdest du die Ästhetik und das Spielerlebnis beschreiben?

TI: Das Thema Migration ist mit einer eher düsteren Ästhetik verknüpft, von der wir uns aber gezielt abgrenzen wollten. Die Spielerin, der Spieler erlebt die Handlung durch Amelias Augen. Daher sieht vieles im Spiel viel farbiger und fröhlicher aus, als es ihr Schicksal vermuten liesse. Diese Designentscheidung wird von den Spielerinnen und Spielern sehr geschätzt. Uns haben die vielen positiven Rückmeldungen von Eltern, die das Spiel mit ihren Kindern gespielt haben, überrascht. Es ist ruhig, gewaltlos und bietet mit der Vielzahl an eingebetteten Kurzgeschichten eine gute Grundlage, um das Thema einem jüngeren Publikum näherzubringen.

MT: Dein Lieblingsmoment im Spiel?

TI: Mein persönliches Highlight sind die über zweihundert lustigen und sehr liebevoll gestalteten Unterhaltungen zwischen Francisco und Amelia. Bei so vielen schönen Momenten kann ich mich nicht auf einen einzelnen festlegen.

BEZUGSQUELLE

Das Spiel „Cloud Chasers“ ist für 4 Franken für iOS und Android im App Store, auf Google Play und bei amazon.de erhältlich.
cloudchasersgame.com

TABEA ISELI / BLINDFLUG STUDIOS

Tabea Iseli ist Game-Design-Absolventin der ZHdK und war bei Blindflug Studios für die Entwicklung von „Cloud Chasers“ verantwortlich. Blindflug Studios ist ein 2014 gegründetes Zürcher Indie-Game-Studio, das innovative, unterhaltsame Spiele entwickelt, die sich mit komplexen und ernststen Themen befassen.
www.blindflugstudios.com

MAIKE THIES

Maike Thies (maike.thies@zhdk.ch) ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Fachrichtung Game Design der ZHdK.

MT What is “Cloud Chasers”?

TI: Well, it tells the story of the farmer Francisco and his daughter Amelia. They live in a world—very much inspired by ours—in which the privileged few have left the planet to live in floating cities. This colony of heavenly islands reaps the clouds in the sky, leading to less and less rainfall on earth. Forced to give up his farm, Francisco hopes to reach The Spire, a city linking the upper and lower worlds. The player joins Francisco and Amelia on their journey.

MT: Which factors led to developing this game?

TI: After updating “First Strike,” our debut game, in the summer of 2014 we decided to pursue a new project. The war in Syria had just reached its tragic climax and media coverage was more vehement than ever. At the same time, the Mediterranean was witnessing a dramatic refugee crisis, which was barely reported on. This prompted us to engage more intensely with these events. We were convinced that the refugee issue would become an increasingly stronger concern in the years to come, but we never thought that in the summer of 2015—a mere few weeks before the release of “Cloud Chasers”—the number of refugees would rise quite so drastically.

MT: What are the characteristics of “Cloud Chasers” from a game design perspective?

TI: In “serious games,” fun is often secondary given the nature of the themes. It is important for us at Blindflug Studios to let ourselves be inspired by serious issues and to develop solid, enjoyable, and entertaining game mechanics on this basis. Games lacking enjoyment are often quickly put to one side and their message barely reaches the players.

MT: How would you describe the aesthetics and experience of “Cloud Chasers”?

TI: Migration is an issue associated with a rather sombre aesthetics, from which we consciously sought to distance ourselves. In “Cloud Chasers,” players experience events through Amelia’s eyes, hence making things more colourful and cheerful than her tragic fate suggests. Players greatly appreciate this design decision. We were surprised by the many positive responses from parents who played the game with their children. “Cloud Chasers” is quiet, nonviolent, and its many subplots provide a good basis for conveying its theme to a younger audience.

MT: What is your favourite moment in the game?

TI: My personal highlight are the over two hundred amusing and affectionately designed conversations between Francisco and Amelia. There are so many beautiful moments that it’s very difficult to pick any particular one.

AVAILABILITY

“Cloud Chasers” is available for CHF 4 for iOS and Android from the App Store, Google Play, and amazon.de.
cloudchasersgame.com

TABEA ISELI / BLINDFLUG STUDIOS

Tabea Iseli, a ZHdK Game Design graduate, developed the award-winning game at Blindflug Studios, an independent, Zurich-based studio founded in 2014. It develops innovative, entertaining games dealing with complex and serious issues.
www.blindflugstudios.com

MAIKE THIES

Maïke Thies (maike.thies@zhdk.ch) is a game design research associate at Zurich University of the Arts.

Jorge Sánchez-Chiong und Elena Mendoza über zeitgenössische Musik und Kultur

Für den Wahlwiener Jorge Sánchez-Chiong ist es notwendig, ein weitgehend offenes Konzept von Kultur zu verfolgen. An der ZHdK lehrte er Elektroakustische Komposition. Foto Photograph: Jana Willing. *A Viennese-by-choice, Jorge Sánchez-Chiong finds it essential to pursue a largely open concept of culture. During his stay at ZHdK, he taught electroacoustic composition.*

Elena Mendoza und Jorge Sánchez-Chiong waren im Studienjahr 2016 unabhängig voneinander beim Studio für zeitgenössische Musik der ZHdK zu Gast. So unterschiedlich ihre Werke sein mögen, die beiden Komponisten eint das Wandeln zwischen kulturellen Welten. Im Interview mit Jörn Peter Hiekel erörtern sie, warum ein offenes Kulturkonzept für Künstler notwendig ist und was Migration für den künstlerischen Weg bedeutet.

von Jörn Peter Hiekel

***Elena Mendoza and
Jorge Sánchez-Chiong about contemporary music and culture***

„Ich sehe meine Musik als Ergebnis eines Daseins zwischen den Welten“, sagt Elena Mendoza. Sie war 2016 zu Gast an der ZHdK. Foto Photograph: Guillermo Mendo. *“My music emerges from living between different worlds,” says Elena Mendoza. She was a guest at ZHdK in 2016.*

In 2016, Elena Mendoza and Jorge Sánchez-Chiong were guest composers at ZHdK’s Studio for Contemporary Music, where they worked independently. However different their musical works, both composers move, indeed commute, between cultural worlds. In an interview with Jörn Peter Hiekel, they explain why artists need a broad, open concept of culture and what migration means for one’s path as an artist.

Jörn Peter Hiekel

Im Mai waren die 1973 in Sevilla geborene Spanierin Elena Mendoza sowie der 1969 in Caracas, Venezuela, geborene Jorge Sánchez-Chiong Gäste des Studios für zeitgenössische Musik. Stilistisch gibt es zwischen ihren kompositorischen Ansätzen zwar bemerkenswerte Unterschiede. So schreibt Mendoza, die seit Langem in Berlin lebt, überwiegend für klassische Besetzungen. Sánchez-Chiong dagegen, der kubanisch-chinesischer Abstammung ist und seinen Hauptwirkungsbereich seit Längerem in Wien hat, ist besonders stark im Grenzbereich zu multimedialer Kunst sowie zur Improvisationsmusik aktiv. Doch was beide eint, ist gerade das in ihren biografischen Erfahrungen tief verankerte Wandeln zwischen verschiedenen kulturellen Welten – und zugleich die Fähigkeit, mit den ausserhalb des mitteleuropäischen Raums gemachten künstlerischen Erfahrungen höchst kreativ umzugehen.

JH: Ihr seid als Komponierende zwischen unterschiedlichen kulturellen Welten unterwegs. Inwieweit beeinflusst das euer Komponieren und könnt ihr Beispiele aus eurem Schaffen und dem anderer nennen, in denen sich das zeigt?

EM: Ich sehe meine Musik tatsächlich als Ergebnis eines Daseins zwischen den Welten. Ich bin in Südspanien aufgewachsen und von der dortigen ästhetischen Sensibilität geprägt. Diese musste ich in Deutschland angesichts der hiesigen Paradigmen infrage stellen. Dadurch bin ich mir überhaupt bewusst geworden, woher ich komme. Meine Herkunft erlaubt mir aber auch, eine kritische Distanz zur deutschen ästhetischen Sichtweise zu wahren, diese als nicht selbstverständlich anzunehmen. Ich glaube, dass mir dieses Hin und Her überhaupt erst ermöglicht hat, einen eigenen künstlerischen Weg zu finden. Es gibt zahlreiche Beispiele des Komponierens zwischen den Kulturen. Einer meiner Lieblingskomponisten ist György Ligeti: Aus dem Clash zwischen ungarischer Musiktradition und deutscher Avantgarde entstand eine einzigartige Komponistenpersönlichkeit.

JS: Im Kulturbetrieb schöpferisch tätig zu sein bedeutet für mich, im ständigen Kontakt mit aktuellen kulturellen Sparten und Geschehnissen zu bleiben, im Idealfall aktiv. Wichtige Bestandteile meiner Arbeit resultieren aus der Auseinandersetzung mit ästhetischen Diskursen anderer Kunstsparten oder Musikarten. Dafür ist es für mich notwendig, ein weitgehend offenes Konzept von Kultur zu verfolgen beziehungsweise dieses immer wieder neu zu definieren. Mitte / Ende der 1990er-Jahre startete ich als Komponist eine intensive Kooperation mit der Wiener Improvisations- und Elektronikszene, bis ich dann selbst Teil dieser Szene wurde. Dafür war es wichtig, Produktions- und Kommunikationstechniken sowie Erwartungshaltungen, die ich mir während meiner Ausbildung angeeignet hatte, hinter mir zu lassen. Verstärkt wurde dies noch durch die Auseinandersetzung mit Performance- und Videokunst sowie mit Noise Music und Club Culture, die mir zeitgemässe und progressive Ansätze offenbarten.

JH: Gibt es heute im Feld der Neuen Musik noch grundlegende Differenzen zwischen der Kultur des Landes, aus dem ihr stammt, und derjenigen des Landes, in dem ihr heute lebt?

JS: Wenn ich mich selbst nicht als Wahlwiener betrachtete, könnte ich behaupten, dass ich im kulturellen Asyl lebe: Für die Musik, die ich machen will, gibt es leider weder Raum noch Verständnis in meinem Heimatland Venezuela. Im ersten Jahrzehnt, nachdem ich als 18-Jähriger nach Europa gekommen war, kehrte ich mindestens einmal jährlich nach Caracas zurück und hielt Vorträge und Workshops, gab Konzerte. Seit die linksrevolutionäre Partei am Ruder ist, bin ich aber nur noch zweimal dort gewesen, insgesamt knappe fünf Wochen innerhalb der letzten 17 Jahre. Das massive Scheitern der boliviarischen Revolution von Hugo Chávez ist für mich als politisch links stehenden Lateinamerikaner ein Trauerspiel. Ohne freies Denken, ohne Kritik, ohne politische Auseinandersetzung gibt es keine Hoffnung auf eine blühende und zeitgemässe Kulturentwicklung.

EM: Auf jeden Fall. Die ästhetische Wahrnehmung ist kulturell. Ich mache immer wieder die Erfahrung, dass meine Musik in Deutschland, Spanien, Österreich, Frankreich oder in der Schweiz

In May, Spanish composer Elena Mendoza (born in Seville in 1973) and Venezuelan composer Jorge Sánchez-Chiong (born in Caracas in 1969) were guests at ZHdK's Studio for Contemporary Music. Stylistically, their approaches to composition are remarkably different. Thus, Mendoza, who has lived in Berlin for a long time, writes largely classical compositions. By contrast, Sánchez-Chiong works in the area between multimedia art and improvisational music. He is of Cuban-Chinese descent and has been based in Vienna for many years. Common to both artists, however, is the moving between diverse cultural worlds, a fact of life deeply rooted in their biographical experiences – as well as their highly creative approach to dealing with artistic experiences made outside Central Europe.

JH: *You are both composers who move between different cultural worlds. How far does this influence your compositions and could you give examples from your work and that of others where this commuting is apparent?*

EM: *Indeed, my music emerges from living between different worlds. I grew up in Southern Spain, whose aesthetic sensibility has influenced me. When I moved to Germany, the paradigms there forced me to question my "native" sensibility and made me aware of my origins. And yet my background also allows me to maintain a critical distance to German aesthetics and not to consider this perspective self-evident. I believe that this back and forth between and across cultures makes it at all possible for me to find my own path as an artist. There are countless examples of composition between cultures. One of my favourite composers is György Ligeti, whose life and career demonstrate that the clash between the Hungarian tradition of music and the German avantgarde brought forth a unique composer.*

JS: *Ideally, working as an artist in modern-day culture involves active engagement with its many fields and events. Important elements of my work emerge from an intense preoccupation with aesthetic discourses in other fields of art or music. This requires me to pursue a largely open concept of culture or rather to keep re-defining existing concepts. In the mid to late 90s, I embarked on an intense cooperation with Vienna's improvisational and electronic music scene, until I became part of that scene myself. I had to leave behind an array of production and communication techniques, attitudes and expectations, that I had developed during my training. This transition was intensified further by my preoccupation with performance and video art, noise music and club culture, which brought me into fruitful contact with innovative contemporary and progressive approaches.*

JH: *Are there still differences between your home culture and the culture of your choice with regard to new music?*

JS: *If I didn't see myself as a Viennese-by-choice, I'd say that I'm living in cultural asylum: unfortunately, there is little space or understanding in my native Venezuela for the kind of music that I want to make. In the first ten years after coming to Europe when I was eighteen, I returned to Caracas at least once a year to give talks, workshops, and concerts. Since the left-wing revolutionary party has seized power, I have been back only twice, for about five weeks within the last seventeen years. For me as a leftist Latin American, the disastrous failure of Hugo Chávez's Bolivian revolution is a tragedy. Without the freedom of thought or political debate, there is no hope for culture to flourish in keeping with our (progressive) times.*

EM: *Absolutely. Aesthetic perception is cultural. I keep experiencing that my music is received very differently in Germany, Spain, Austria, France, or Switzerland. For instance, French audiences focus much more on acoustic aspects, whereas German ones pay greater attention to a piece's conceptual framework.*

JH: *With which expectations do you attend presentations of your work at arts universities or music schools?*

unterschiedlich rezipiert wird. Das Augenmerk liegt in Frankreich beispielsweise viel stärker auf klanglichen Aspekten, während in Deutschland der konzeptuelle Rahmen eines Stücks eine grössere Rolle spielt.

EM: I love exchange and let myself be surprised by its outcomes!

JH: Mit welchen Erwartungen geht ihr an eine Veranstaltung, in deren Rahmen eure Musik an einer Hochschule vorgestellt wird?

JS: Well, expectations are justifiably high—I had one of my most wonderful, most interesting teaching experiences at ZHdK, when I took over Germán Toro-Pérez's group of electroacoustic composition majors last year.

EM: Ich liebe den Austausch und lasse mich gerne überraschen, was dabei herauskommt!

JS: Die Erwartungen sind begründeterweise hoch – eine meiner schönsten und interessantesten Lehrerfahrungen hatte ich an der ZHdK, als ich letztes Jahr Germán Toro-Pérez im Hauptfach Elektroakustische Komposition für ein Semester vertrat.

STUDIO FÜR ZEITGENÖSSISCHE MUSIK

Das Studio für zeitgenössische Musik gehört innerhalb der ZHdK zu den Institutionen mit den meisten öffentlichen Veranstaltungen. Einen der Kernaspekte des Programms, das sich an die gesamte musikinteressierte Öffentlichkeit wendet, bilden regelmässige Porträts prägender Komponistenpersönlichkeiten aus aller Welt. Deren Musik wird in Konzerten, Workshops und Gesprächsveranstaltungen vorgestellt. Dies kann allen beteiligten Studierenden die fürs Berufsleben essenzielle Gelegenheit einer intensiven Berührung mit heutiger Musik geben – und dem Publikum die ebenso reizvolle wie wichtige Erfahrung vermitteln, dass die Beschäftigung mit Musik weit mehr sein kann als blosser Hinwendung zu bekannten Idiomen.

ZEITGENÖSSISCHE MUSIK AN DER ZHDK

www.zhdk.ch/neuemusik

JÖRN PETER HIEKEL

Prof. Dr. Jörn Peter Hiekel (joern_peter.hiekel@zhdk.ch), Musikwissenschaftler und Musiker, ist Dozent für Musikgeschichte an der ZHdK.

STUDIO FOR CONTEMPORARY MUSIC

The Studio for Contemporary Music is among those divisions at ZHdK offering most public events. One key feature of its richly faceted programme, which reaches out to all sections of the general public interested in music, are regular events portraying influential composers from across the world, whose music is presented in concerts, workshops, and open discussions. These formats offer students a vital opportunity to have intensive contact with contemporary music—and the audience the equally attractive and important experience that engaging with music can amount to considerably more than sheer devotion to familiar idioms.

CONTEMPORARY MUSIC AT ZHDK

www.zhdk.ch/neuemusik

JÖRN PETER HIEKEL

Prof. Dr. Jörn Peter Hiekel (joern_peter.hiekel@zhdk.ch) is a musicologist and musician and lectures on the history of music at Zurich University of the Arts.

Der Die Das Brot Mein Name ist Evan Charles

Antoine Ruetsch und früher bestellte meine Mutter
unser Brot in der Bäckerei mit der Frage „Der? Die? Das Brot?“
Die Antwort war ein genervtes „Das, das Brot!“

von Evan Ruetsch

“The, the, the Bread”
**Whereas there is just one definite
article in English, the, in German there are three: der,
die, and das. My name is Evan Charles Antoine Ruetsch.
When my mother used to order bread from the bakers,
it was often with a hesitant: “Der? Die? Das Brot?” And always
the same irritated reply: “Das, das Brot.”**

Evan Ruetsch, translated by Sadie Plant

Ich bin Schweizer und um ehrlich zu sein, wusste ich damals auch nicht, ob es der, die oder das Brot war. Deswegen musste ich eine Integrationsklasse besuchen.

Ich bin Doppelbürger, mütterlicherseits aus Italien (Lecce) und väterlicherseits aus der Schweiz, dem Jura. Heute spreche ich Französisch, Italienisch und Deutsch, es fehlt mir nur noch Rätoromanisch, um sprachlich gesehen der vollständigste Schweizer zu werden.

Vor 15 Jahren sind wir vom Jura nach Zürich gezogen. Mir ist klar, dass viele den Kanton Jura, die Separatisten der Schweiz, nicht mögen. Dies war zwar nicht der Grund für die Integrationsmassnahmen, die mir verordnet wurden, aber genau so fühlte es sich an. Mit zehn Jahren fühlte ich mich in meinem eigenen Land nicht akzeptiert, teilweise traf dies auch zu. Der einzige Grund, weshalb ich mich integrieren musste, war, dass ich kein Deutsch sprach. Mir war klar, dass ich Deutsch lernen musste, aber mich als Schweizer in der Schweiz oder besser gesagt als Jurassier in Zürich zu integrieren, kam damals wie auch heute überhaupt nicht in Frage. Nach einem Jahr Integrationsklasse bekam ich einen Stempel in mein Zeugnis, mit Grossbuchstaben stand auf der letzten Seite: „Integriert“. Ich stellte dann aber fest, dass integriert noch lange nicht akzeptiert bedeutet.

Meine staatlich verordnete Integration als Schweizer in der Schweiz hat mich eher von meinem Land entfremdet, sozusagen desintegriert, und ich finde das nicht einmal schlecht. Eine der Definitionen von Integration lautet: Jemand sorgt bewusst durch bestimmte Massnahmen dafür, dass jemand Teil einer Gruppe wird. Wir könnten diese Definition auch schöner umschreiben, und das machen auch viele, dennoch entspricht diese Definition der Wahrheit. Ich habe mich noch stärker entfremdet, weil ich nicht die Wahl hatte, mich zu entscheiden, dazuzugehören. Der Ausgang des Prozesses war von Anfang an klar – ich musste immer mehr zu einer inneren Einheit werden. Ich will als Schweizer gar nicht integriert werden, und wenn ich Ausländer wäre, würde ich das auch nicht wollen.

Das Einzige, was man können muss, um in der Deutschschweiz einigermassen zu funktionieren, ist Deutsch sprechen, der Rest ist Eigeninteresse und hat mit Integration nichts zu tun. Mir wurde oft von den Lehrern in der Primarschule gesagt: „Ach, es ist immer das Gleiche mit euch. Evan, integrier dich mal! Ihr müsst zu Hause Deutsch sprechen, und wenn ihr es nicht so macht, dann werds verdammt schwierig für euch. Ihr müsst Teil der Gesellschaft werden!“ Mir tat das damals überhaupt nicht weh, in meinem Zeugnis stand „integriert“ und damit hatte es sich. Wenn sie behaupteten, dass es immer gleich sei mit uns, wusste ich, dass dann nicht die Rede von meiner Familie war, denn sie kannten meine Familie gar nicht – es war vielmehr die Rede vom Unbekannten, von dem, was noch nicht der Gruppe angehörte. Es schockierte mich, dass sie mich verallgemeinerten. „Ihr macht alles falsch, ihr müsst das so machen, sonst sind wir nicht zufrieden, und wenn wir nicht zufrieden sind, dann müsst ihr gehen.“ Hier wird die Definition von Integration eindeutig. Sie sprechen von „wir“ und „ihr“ im Allgemeinen und vergessen das Individuum.

I am Swiss, but I can honestly say that in those days even I had no idea whether it was der, die, or das Brot. That's why I was put into the integration class at school.

*I am a dual citizen: Italian on my mother's side (from Lecce), and Swiss on my father's side (from the Jura). I now speak French, Italian, and German: if I had Rätoromanisch I would be as Swiss as one can be from a linguistic point of view. **

Fifteen years ago we moved from the Jura to Zurich. It was obvious that the Jura, as perhaps the most separatist of all Swiss cantons, wasn't well liked. Not that this was why I was put into the integration system, but it did feel like that at the time. At the age of ten, I was made to feel as though my own country did not accept me. And, to some extent, this was true. The real reason why my integration was deemed necessary was that I didn't speak German. I realised I had to learn the language, but then as now I had no intention of being integrated as a Swiss into Switzerland, or as someone from the Jura into Zurich. After a year in the integration class, I got a stamp on the last page of my report: Integriert. But as I realised even then, integrated did not mean accepted.

My officially prescribed integration as a Swiss in Switzerland did more to alienate me from my own country, or rather to disintegrate me, and that wasn't such a bad thing. One way of defining integration is that specific measures are taken in a conscious effort to make someone part of a group. It can be expressed in more elegant ways, and many seek to do so, but it still comes down to the same thing. I found myself even more alienated because I had no choice about whether or not to belong. The point of the process was clear from the start: I had to become even more of an insider. But I was already Swiss, and had no wish to integrate still further. Nor would I have wanted to, had I been a foreigner.

The only thing one needs in order to function in German-speaking Switzerland is to speak German. Everything else comes as a matter of course, and has nothing to do with integration. In primary school, the teachers always said: “Ah, it's always the same with you. Evan, just join in for once! You have to speak German at home, and if you don't you'll make it damn difficult for yourself. You have to be part of the society!” I didn't find this at all hurtful at the time. It said “integrated” in my school report, and that was enough for me. When they said it was always the same with us, I knew that they didn't mean my family—they didn't know us at all—but rather an unknown “us,” those who didn't belong to the group. I was shocked that they generalised about me like that. “You do everything wrong, and you have to do it right, otherwise we're not happy, and if we're not happy, you have to go.” Here the definition of integration becomes clearer: there's a “we” and a “you” in general, and the individual is forgotten.

The feeling of not being Swiss, in spite of my passport and my roots, has grown stronger over the years. It's as though I'm really not from here at all. My country has disappointed me, and I have turned my back on it. Not that it's become an enemy to be destroyed, but rather that I simply live here, no more, no less.

Das Gefühl, kein Schweizer zu sein, obwohl mein roter Pass und meine Wurzeln mich zu einem Schweizer machen, wurde mit den Jahren stärker, als ob ich wirklich nicht aus diesem Land stammte. Ich bin enttäuscht von meinem Land und habe mich dagegen gewendet. Nicht in dem Sinne, dass die Schweiz mein Feind wäre und zerstört werden müsste, sondern dass ich ganz einfach hier lebe, und alles andere ist mir egal.

Die Antwort der Bäckerin („Das, das Brot!“) auf die Frage meiner Mutter („Der? Die? Das Brot?“) war für mich nicht schlimm, ihr Ton und ihr Blick jedoch schon. Ich habe diesen Moment, den ich als Inbegriff der Mentalität der bürgerlich-konservativen Schweiz empfand, nie vergessen. Ich fühlte mich, als ob wir nicht dazugehörten und auch nie dazugehören würden.

Dieses Gefühl ist im letzten Jahr bei der Masseneinwanderungsinitiative wieder hochgekommen. Ich war als Fotograf für ein Magazin am offiziellen Wahlbrunch der SVP (Schweizerische Volkspartei) und musste über die Liveübertragung der Wahlergebnisse berichten. Alle waren erstaunlich nett, doch zugleich auf beiden Seiten misstrauisch. Ich unterhielt mich mit Leuten und machte in der Unterhaltung in Schweizerdeutsch zwei, drei Artikelfehler. Ich spreche perfekt und akzentfrei Schweizerdeutsch, aber mit den Artikeln, mit der, die, das, habe ich heute noch meine kleine Mühe. Sie führten dann unser Gespräch auf Hochdeutsch weiter und begannen, langsamer zu sprechen. Aufgrund von ein paar Artikelfehlern wurde ich zum Fremden. Plötzlich gibt es zwei Welten, das Inland und das Ausland, und das Inland wurde für mich wieder zum Ausland. Ich habe mich danach einfach umgedreht und bin weitergezogen. Als ich mich umdrehte, sah ich Reue in ihren Augen.

Einige Minuten später kam mir ein Satz in den Sinn, den meine Freunde und ich während kurzer Zeit oft benutzt haben: „Wie schwer ist Teig?“ Zuerst hört sich dieser Satz bescheuert an, aber die Frage „Wie schwer ist Teig?“ eröffnet viele andere Fragen. Für wie viele Personen soll er reichen? Wie viel Kilo Mehl? Wie viel Liter Wasser? Vollkorn oder Butterzopf? Das sind alles Fragen, die vom klischeehaften Allgemeinen wegführen. Die Frage ist ziemlich plakativ und doch so tiefsinnig, mit ihr kann man das Allgemeine zerstören und sich wieder aufs Individuelle konzentrieren.

PROJEKT

Bei Text und Bildern handelt es sich um einen Auszug aus der Bachelor-Arbeit „Der Die Das Brot“ von Evan Ruetsch. „Der Die Das Brot“ ist ein Projekt, das sich mit dem Konservativismus in der Schweiz und seinen Ausdrucksweisen auseinandersetzt. Das Festhalten an Traditionen und die Erhaltung ihrer Werte beeinflussen das Leben konservativer Menschen und der Gesellschaft innerhalb, aber auch ausserhalb der Schweiz. Evan Ruetsch setzte sich in Bild und Text mit Klischees auseinander, die der konservativen Gesellschaft anhaften, ging ihnen auf den Grund und entdeckte Vielseitiges, Bestätigendes und Widerlegendes. „Der Die Das Brot“ wurde mit dem dritten Platz beim 20. vfg Nachwuchsförderpreis für Fotografie ausgezeichnet.

EVAN RUETSCH

Evan Ruetsch (evan.ruetsch@zhdk.ch) ist im Kanton Jura aufgewachsen und lebt seit 16 Jahren in Zürich. Er hat 2015 den Bachelor Kunst & Medien, Vertiefung Fotografie, an der ZHdK abgeschlossen und setzt aktuell sein Studium im Master Fine Arts an der ZHdK fort.
www.evanruetsch.ch

The baker's reply to my mother was not so bad in itself; it was rather the tone in which she spoke and the look she had in her eyes. It is a moment I have never forgotten, one which epitomised the established conservative Swiss mentality. I felt then as though we didn't belong and never would.

*The 2014 initiative against "mass immigration" heightened this feeling once again. As a photographer at an official SVP (Swiss People's Party) referendum lunch, I had to report live on the voting results. Everyone was incredibly nice, although there was a certain degree of mistrust on both sides. I chatted to people in Swiss German** and made maybe two or three mistakes with the articles (der, die, das again): my Swiss German is pretty perfect and accent-free, but I still have a bit of a struggle with these articles. When they noticed this, the people at the lunch began to speak slowly and in High German: these few little words had turned me into a stranger. Suddenly there were two worlds, the Inland and the Ausland, the homeland and the foreign, and the homeland became foreign to me again. I turned and walked away. When I glanced back I saw regret in their eyes.*

Just then a line that a friend and I had often used came back to me. "How heavy is the dough?" It sounds meaningless at first, but "How heavy is the dough?" is a question that opens onto many other questions: to how many people can it stretch? How much flour is in it? How much water? Is it for a wholemeal loaf or a buttery white braid? These are all questions which pull away from clichéd generalities. "How heavy is the dough?" is simple, but it also runs deep enough to disrupt generalities and return attention to the individual.

PROJECT

The text and photographs published here are taken from Evan Ruetsch's Bachelor thesis "Der Die Das Brot," a project exploring Swiss conservatism and its modes of expression. Clinging to traditions and safeguarding their values influences the life of conservative people and society not only in Switzerland, but also elsewhere. Evan Ruetsch's photographs and texts fathom the clichés of conservative society and discover diversity, validations, and falsifications. "Der Die Das Brot" was awarded third prize at the 20th vfg Young Swiss Photographers Award.

EVAN RUETSCH

*Evan Ruetsch (evan.ruetsch@zhdk.ch) grew up in Canton Jura and has lived in Zurich for sixteen years. He graduated from the Bachelor of Arts in Art & Media with a specialisation in photography in 2015 and is currently pursuing a Master of Fine Arts at Zurich University of the Arts.
www.evanruetsch.ch*

TRANSLATOR'S NOTES

**The four national languages of Switzerland are German, French, Italian and Romansh.*

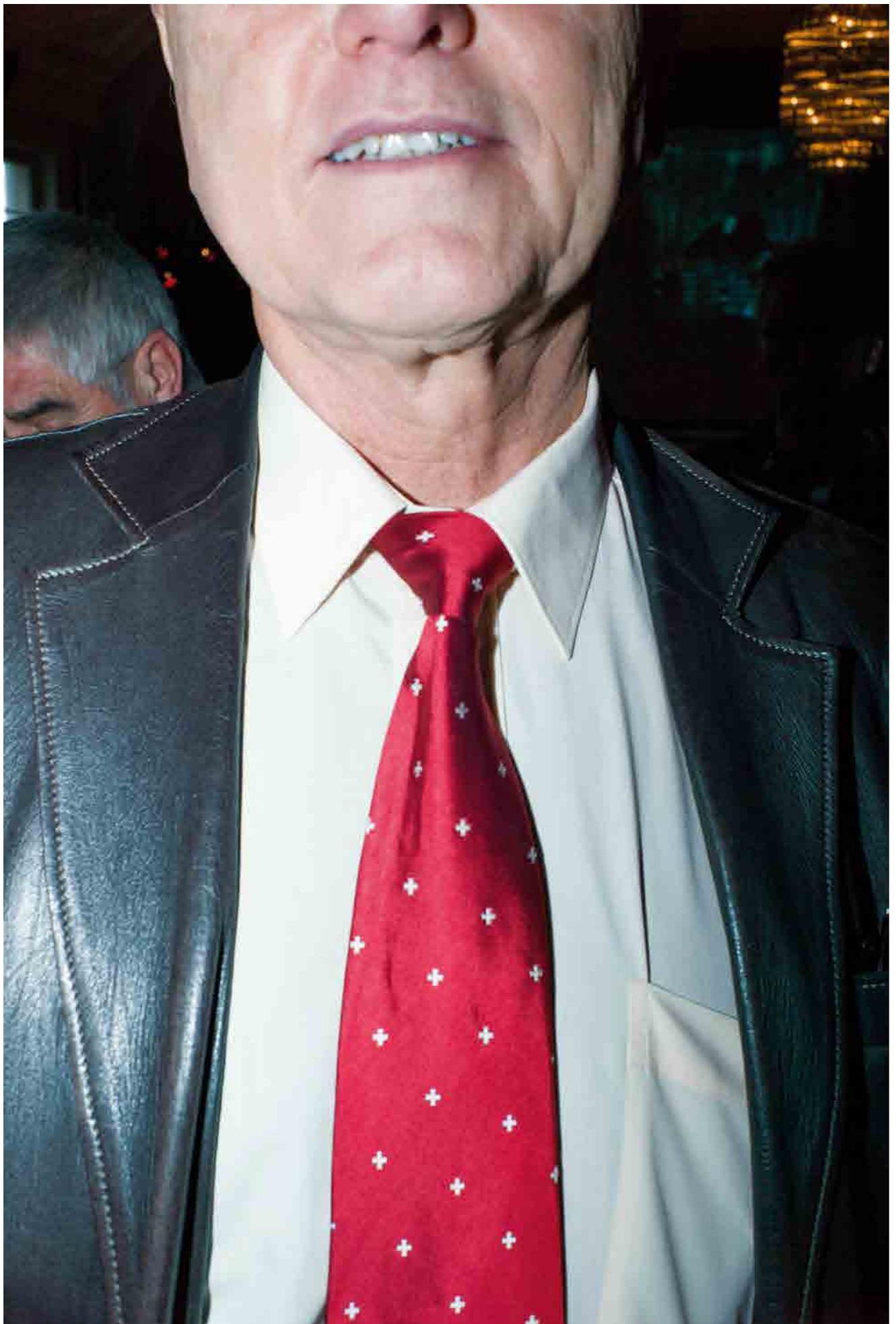
***The German dialects spoken in Switzerland are so distinct from standard or "High German" that they cannot be understood by standard German speakers. But High German is the written language, and this duality complicates the relation between language and integration still further.*

FOKUS

FOCUS

Eine Fotostrecke von Evan Ruetsch zum Thema Integration.
A photo gallery of Evan Ruetsch on integration

Kulturmigrations-Observatorium

In Zollfreilagern lagert Kunst mit einem schwindelerregenden Gesamtwert. Im Gegensatz dazu sind die Kulturgüter des Internetmagazins www.zollfreilager.net allen Interessierten frei zugänglich. Initiant Ruedi Widmer gibt Auskunft über die ersten zwei Jahre der erfolgreichen Nischenpublikation der Plattform Kulturpublizistik und schafft Bezüge zu den namensgebenden Phänomenen.

von Caroline Süess

Cultural Migration Observatory

Duty-free warehouses hold art worth staggering amounts of money. In contrast, the cultural goods at www.freilager.net are freely accessible. Project initiator Ruedi Widmer discusses the first two years of this successful niche publication. Affiliated with ZHdK's cultural publishing platform, the venture takes its name from the established institution.

Caroline Süess

CS: Das Internetmagazin „Das Kulturmigrations-Observatorium Zollfreilager“ gibt es seit 2014. Was hat den Ausschlag dazu gegeben?

RW: Das damals neu gegründete Labor Kulturpublizistik der ZHdK erhielt vom Museum Rietberg die Chance, in einem eigenen Gefäss über Kulturmigration nachzudenken. Hinzu kam die Energie einer Anzahl von Mitstreiterinnen und Mitstreitern und namentlich der Kulturpublizistikstudentin Daniela Bär, die mithalfen, das „Zollfreilager“ als etwas Längerfristiges zu denken und zu lancieren.

CS: *The German-speaking Internet magazine “Das Kulturmigrations-Observatorium Zollfreilager” has existed since 2014. What brought it to life?*

RW: *At the time, the Rietberg Museum offered ZHdK's newly founded Cultural Publishing lab the opportunity to run an independent publishing outlet dedicated to cultural migration. Together with several enthusiasts, especially Cultural Publishing student Daniela Bär, we conceived and launched the “Zollfreilager” as a longer-term project.*

CS: Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?

RW: Wir haben seit dem Start viermal die Möglichkeit erhalten, mit einem Partner zusammen eine Spezialausgabe zu erarbeiten. Die Interviews der mit Damian Christinger und Katharina Flieger kuratierten Reihe „Der Balken in meinem Auge“ erscheinen seit Juli 2015 auch im Kulturmagazin „Coucou“. Das sind, denke ich, Anzeichen dafür, dass wir als professionelle Nischenpublikation ernst genommen werden.

CS: *What experiences have you made?*

RW: *Since the launch, we have had four opportunities to do a special issue with external partners. The interviews published in the series “Der Balken in meinem Auge,” which were co-curated with Damian Christinger and Katharina Flieger, have also appeared in the cultural magazine Coucou since July 2015. This clearly suggests that we are being taken seriously as a professional niche publication.*

CS: Wie migriert Kultur?

RW: Ein Beispiel: Ein Artikel des „Zollfreilager“-Wörterbuchs heisst „I wie Inspiration Holzschnitt“ und zeigt auf, wie die Kunstgeschichte Japans und die klassische europäische Moderne durch Kulturmigration miteinander verbunden sind.

CS: *How does culture migrate?*

RW: *Well, for example, one entry in the “Zollfreilager” dictionary is titled “I” for “Inspired by Woodcut.” It reveals how cultural migration links Japanese art history and classical European modernity.*

CS: Was hat das Internetmagazin mit einem Zollfreilager gemeinsam?

RW: Von der Funktion her nicht sehr viel. Es sei denn, man würde die Zollfreilager, in denen Kunst mit einem schwindelerregenden Gesamtwert lagert, für das Publikum öffnen ...

CS: *What does this online venture have in common with a duty-free warehouse?*

RW: *Not very much as regards their functions—unless one opens the doors of a duty-free warehouse holding art worth staggering amounts of money to the general public ...*

CS: Inwiefern ist es von Vorteil, Kulturmigration in einem Zollfreilager zu beobachten?

RW: Man kann viel über sich selber und die eigene Kultur lernen.

CS: *What are the advantages of observing cultural migration in a duty-free warehouse?*

RW: *One can learn a great deal about oneself and one's culture.*

CS: Wer sind die Observatorinnen und Observatoren?

RW: Die „Zollfreilager“-Autorinnen- und -Autorenliste zählt acht-

CS: *Who are the observers?*

RW: *There are eighty authors. The author list reaches from primary schoolgirl Chevonne to writers Michel Mettler and Peter Weber, from drawer-illustrator Ruedi Widmer to artist Tanya Habjouqa.*

zig Namen. Die Namensliste reicht von der Primarschülerin Chevonne bis hin zu den Schriftstellern Michel Mettler und Peter Weber, vom Zeichner Ruedi Widmer bis hin zur Künstlerin Tanya Habjouqa.

CS: *What goods does the Internet magazine have?*
RW: *If taken seriously, cultural goods are goods that are experienced. This is also true for the contents of the "Zollfreilager."*

CS: Welches sind die Güter des Internetmagazins?
RW: Kulturgüter sind, wenn man sie als solche ernst nimmt, Erfahrungsgüter. Das gilt auch für die Inhalte von „Zollfreilager“.

CS: *Where do these goods go after their temporary storage in the "Zollfreilager"?*
RW: *In the best case, they become valuable experiences for their readers.*

CS: Wohin gehen diese Güter nach der Zwischenlagerung im „Zollfreilager“?
RW: Sie werden im besten Fall zu wertvollen Erfahrungen von Leserinnen und Lesern.

CS: *Are there any particular costs that this format helps avoid?*
RW: *Engaging with texts, images, and ideas requires attention, time, and open-mindedness, nothing else.*

CS: Gibt es Kosten, die damit umgangen werden?
RW: Die Auseinandersetzung mit Texten, Bildern und Ideen kostet Aufmerksamkeit, Zeit und Offenheit, sonst nichts.

CS: *Why does the platform provide a dictionary?*
RW: *The "Zollfreilager" dictionary seeks to counter the ignorance of contemporary global consumerism.*

CS: Warum bietet die Plattform ein Wörterbuch an?
RW: Das „Zollfreilager“-Wörterbuch ist eine Massnahme gegen die Ignoranz des gegenwärtigen Konsumweltbürgertums.

CS: *Which current "Zollfreilager" articles would you recommend to your readers?*
RW: *The contributions to Holy Shit (forthcoming). This is a catalogue of a long-lost exhibition centered on figures like Georges Bataille and Aby Warburg. It has been put together, among others, by cultural publishing students doing a Master of Arts in Art Education.*

CS: Welchen „Zollfreilager“-Artikel empfehlst du momentan zur Lektüre?
RW: Die Vorabbeiträge der Publikation „Holy Shit“. Es handelt sich um den Katalog einer verschollenen Ausstellung rund um Figuren wie Georges Bataille und Aby Warburg von unter anderem Studierenden der Vertiefung Kulturpublizistik des Masters Art Education.

www.zollfreilager.net

www.zollfreilager.net

RUEDI WIDMER

Ruedi Widmer ist Kulturwissenschaftler und Journalist. Er leitet die Vertiefung Kulturpublizistik des Masters Art Education der ZHdK.

RUEDI WIDMER

Ruedi Widmer is a cultural studies specialist and journalist. He is Head of the Specialisation in Cultural Publishing, Master of Arts in Art Education at Zurich University of the Arts.

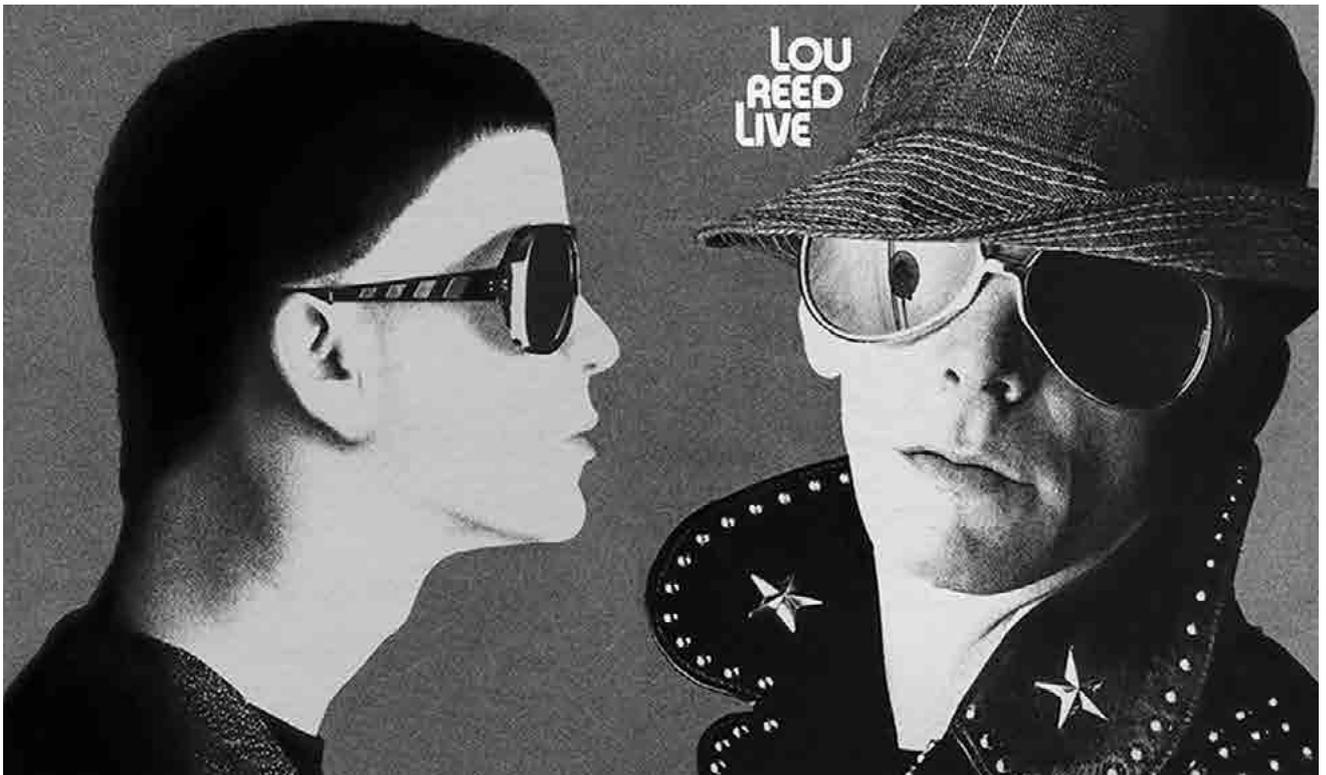
CAROLINE SÜESS

Caroline Süess (caroline.sueess@zhdk.ch), Kultursoziologin, ist stellvertretende Chefredaktorin Zett.

CAROLINE SÜESS

Caroline Süess (caroline.sueess@zhdk.ch) is a cultural sociologist and deputy chief editor of Zett.

Im Fotostudio aufgewachsen Oliviero Toscani über seinen Weg zur Fotografie

Lou Reed, Record Cover, 1975. Foto *Photograph*: © Oliviero Toscani

Der gebürtige Mailänder Oliviero Toscani ist einer der bekanntesten Fotografen. Er prägte unter anderem die Marke Benetton. Seine Reise an die Spitze der zeitgenössischen Werbefotografie begann mit einem Brief. Seine Eltern erhielten ihn 1960 vom Direktor der damaligen Kunstgewerbeschule in Zürich. Ihr Sohn war aufgenommen worden! Bald darauf setzte sich Oliviero Toscani in einen weissen Austin Kombi Richtung Zürich. Am Steuer sass Serge Libiszewski, ein Absolvent der Schule. Oliviero Toscani erzählt im Folgenden selbst.

von Oliviero Toscani

***I virtually grew up in a photographer's studio
ZHdK alumnus Oliviero Toscani reflects on his path to
photography***

Projekt Razza Umana, Israel / Palästina, 2013 (www.razzaumana.it). Foto Photograph: © Oliviero Toscani. Razza Umana Project, Israel / Palestine, 2013 (www.razzaumana.it).

Born in Milan, Oliviero Toscani is one of the world's most acclaimed photographers. Among others, his work strongly influenced Benetton. His journey to the heights of contemporary advertising photography began with a letter. Sent to Toscani's parents in 1960, the director of Zurich's Kunstgewerbeschule (School of Arts and Crafts) had written to confirm their son's admission! Soon afterwards, Toscani headed north in a white Austin station wagon, driven by Serge Libiszewski, one of the school's graduates. Toscani recounts those times.

Oliviero Toscani

Ich stamme aus einer Fotografenfamilie. Unser Brot war die Fotografie und die Fotografie das Brot. Ich bin das, was man als ein Kind der Kunst [Figlio d'arte] bezeichnet, und bin sozusagen im Fotostudio aufgewachsen. Mein Vater Fedele war zuerst Gründer der Agentur Publifoto und später der Rotofoto, der Fotoagentur des „Corriere della Sera“.

I come from a family of photographers. Photography was our livelihood and photography our food. I am what one might call a child of the arts and virtually grew up in a photographer's studio. My father Fedele founded the Publifoto Agency, later Rotofoto, the photography agency of the Corriere della Sera.

Als Kind schmeckten meine Hände nach
Fixiersalz. Wann immer ich konnte, trieb ich mich
in der Dunkelkammer rum.

*As a child my hands tasted of fixing salt. I spent as
much time in the darkroom as I could.*

Meine Schwester Marirosa, elf Jahre älter als ich, war die erste Frau in Italien, die den Beruf des Fotoreporters ausübte. Später gründete sie zusammen mit ihrem Mann Aldo Ballo das bekannte Studio Ballo+Ballo, aus dem viele berühmte Fotografien des Designs und der Architektur stammen. Als Kind schmeckten meine Hände nach Fixiersalz, denn wann immer ich konnte, trieb ich mich in der Dunkelkammer rum.

My sister Marirosa, eleven years my senior, became Italy's first professional female photographer. With her husband Aldo Ballo, she founded the well-known studio Ballo+Ballo, which shot some of the most famous design and architecture photographs. As a child my hands tasted of fixing salt. Whenever I could, I spent my time in the darkroom.

DAS ENDE DER IMPROVISATION – DIE FOTOGRAFIE WIRD ERWACHSEN

„Um diesen Beruf oder dieses Handwerk auszuüben“, sagte mein Vater, „muss man heute eine professionelle Ausbildung haben. Den Beruf des Fotografen kann man nicht mehr improvisieren, man muss ausgebildet sein.“ Wir sind im Jahr 1960 und ich war 18 Jahre alt. Dem Gymnasium, das mich sehr langweilte, zog ich das Kino vor.

Aldo Ballo sagte mir eines Tages, dass in La Rinascente [italienisches Luxuskaufhaus], für die er auch arbeitete, ein Fotograf, ein gewisser Serge Libiszewski, arbeite. Aldo, der ein grosser Perfektionist war in allem, was er wollte und machte, war sehr fasziniert von der Methodik, der Professionalität und den Resultaten der Arbeiten Libis'. Er spürte in den Arbeiten von Libis auch eine Grundlage einer Berufsausbildung, die es in Italien nicht gab. Aldo, meine Schwester und viele andere Fotografen mussten Schulen besuchen, die nicht auf die Fotografie ausgerichtet waren. Sie alle sind Fotografen geworden, indem sie am Liceo Artistico oder an der Accademia di Brera studierten, was bereits etwas anderes war als die Ausbildung meines Vaters, der als Autodidakt ein Pionier der italienischen Fotografie war.

THE END OF IMPROVISATION— PHOTOGRAPHY GROWS UP

“To learn this profession or practise this trade,” my father said, “one needs professional training. Improvisation is no longer enough; one needs solid training.” This is the year 1960 and I am eighteen years old. I preferred spending time at the cinema rather than at college, which bored me.

One day, Aldo Ballo mentioned a certain Serge Libiszewski, who was working for La Rinascente [the Italian luxury department store], which was also one of his clients. Aldo, a perfectionist through and through, was fascinated by Libis' methods, professionalism, and the outcome of his work. He sensed that they reflected solid professional training, which was nonexistent in Italy at the time. Aldo, my sister, and many other photographers had been forced to attend schools that offered no such opportunities in photography. They became photographers by studying at the Liceo Artistico or the Accademia di Brera, which was already progress compared to my father, the self-taught pioneer of Italian photography.

FERNZIEL VORKURS IN ZÜRICH

„Libis hat eine Schule für Fotografie in Zürich besucht, die Kunstgewerbeschule“, sagte mir Aldo, „warum besuchen wir ihn nicht, um uns zu informieren?“ Nach so vielen Jahren, eigentlich einem halben Jahrhundert, erinnere ich mich bestens an den Tag, an dem wir im sechsten Stock von La Rinascente an der Piazza del Duomo ankamen, um das Heiligtum, das Mostro sacro, zu besuchen. Wir gingen durch das grosse Fotostudio, und ganz hinten im Halbschatten sass Libis.

A LONG-TERM OBJECTIVE: THE FOUNDATION COURSE IN ZURICH

“Libis attended the school of photography at Zurich's art school,” Aldo said, “so why don't we go talk to him to find out more?” After so many years, well actually half a century, I still have vivid memories of the day we arrived on the sixth floor of La Rinascente on the Piazza del Duomo, to visit the shrine, the mostro sacro. We walked through the large studio and sitting at the very back, in the half-shade, was Libis.

Die Prüfung für die Zulassung zum Vorkurs
dauerte drei Tage. Ich musste zeichnen,
modellieren, gestalten, komponieren, kolorieren,
Töne und Geräusche interpretieren;
alles Sachen, die ich noch nie gemacht hatte.

*The admissions exam for the foundation course
lasted three days. I had to draw, model,
design, compose, colour, interpret sounds and
noises—things that I had never done before.*

Er inspizierte mich von oben bis unten, und in einem Ton zwischen Verhör und Examen fragte er mich, wie alt ich sei und was ich so machte, um mir dann ganz einfach zu sagen, dass ich mich bei der Schuldirektion in Zürich vorstellen müsse, um eine Zulassung zur Aufnahmeprüfung zum Vorbereitungskurs zu erhalten. Dieser Vorbereitungskurs würde ein Jahr dauern, und das war der berühmte Vorkurs. Mir, der ich „allergisch“ auf Prüfungen war, kam das alles etwas kompliziert und schwierig vor, und es wurde mir auch bewusst, dass ich kein Wort Deutsch konnte. Auf jeden Fall ging ich dann nach Zürich mit ein paar Fotografien im Portfolio und stellte mich beim Direktor vor, um die Zulassung zur Aufnahmeprüfung zum Vorkurs zu erhalten.

He looked me up and down and asked, in a half-interrogator's, half-examiner's voice, how old I was and how I spent my time. He told us that I would need to present myself in person to the school director in Zurich to gain permission to sit the admissions exam for the one-year preliminary course, the famous Vorkurs. Being “allergic” to exams, I found this rather complicated and difficult. Also, I realised that I didn't speak a word of German. Well, in any event, I travelled to Zurich, with some photographs in my portfolio. I presented myself to the director to gain permission to sit the admissions exam.

Ende Februar habe ich dann die Prüfung in Deutsch absolviert. Zum Glück gab es ein paar Studenten – besonders sehr nette Studentinnen –, die mir die Aufgabenstellungen in Französisch oder Italienisch erklären konnten. Die Prüfung dauerte drei Tage. Ich musste zeichnen, modellieren, gestalten, komponieren, kolorieren

At the end of February, I took the exam—in German. Fortunately, there were a couple of students—especially some nice young women—who explained the tasks to me in French or Italian. The admissions exam took three days. I had to draw, model, design, compose, colour, interpret sound and noises—things that I had never done before at school in Italy. On the train back to Milan, I felt quite overwhelmed and was sure that I would never pass the exam, because I lacked talent.

3x Andy, Andy Warhol; „Uomo Vogue“, 1974. Foto *Photograph*: © Oliviero Toscani

Rolling Stone

MAGAZINE

AFFARI DI FAMIGLIA
PEARL JAM
CHE BRUTTO QUANDO IL TUO LUI SI SFONDA COME EDDIE VEDDER...

BARSTYLE
STREGHE BUONE
FERNANDA PIVANO † ALDA MERINI PINA BAUSCH † LYDIA LUNCH

VITE POP
DI BOSCO E DI RIVIERA
LADY GAGA: "AI RAGAZZI FA PAURA CHE MI PIACCANO ANCHE LE TIPE"

SEX WARS
PANICO VAGINALE
SASHA GREY NAMIO HARUKAWA VALIE EXPORT LA PINA & DIEGO

RS BEAUTY
BELLA E POSSIBILE
I CONSIGLI DEL PIU' ANZIANO TRAVESTITO DELL'AVANA

RS SALUTE
SORELLE D'ITALIA
IL SEGRETO PER ARRIVARE FELICI A NOVANT'ANNI? LA RESISTENZA

Beth Ditto FOTOGRAFATA DA Oliviero Toscani

SPECIALE • WOMEN IN ROCK

★ GOSSIP ★

PUNK WILL NEVER DIET

Beth Ditto, Cover „Rolling Stone“, 2009. Foto Photograph: © Oliviero Toscani

Oliviero Toscani (rechts) und Serge Libiszewski an der Eröffnung der Ausstellung „Sergio Libis“ 2010 im m.a.x. museo in Chiasso. Foto Photograph: © Thomas Libiszewski. Oliviero Toscani (right) and Serge Libiszewski at the opening of the "Sergio Libis" Exhibition at the m.a.x. museo in Chiasso in 2010.

sowie Töne und Geräusche interpretieren; alles Sachen, die ich in der italienischen Schule noch nie gemacht hatte. Auf dem Heimweg in der Eisenbahn dachte ich, dass ich diese Prüfungen nie bestehen würde, weil ich nicht das Talent dazu hätte.

„EGREGIO SIGNOR TOSCANI“, IHR SOHN HAT BESTANDEN

Als ich mich mit diesem Gedanken abgefunden hatte, weil ich dachte, diese Schule sei zu viel für mich und diese Ausbildung eine Utopie, erreichte uns ein Brief. Absender Kunstgewerbeschule Zürich, adressiert an meinen Vater und in Deutsch verfasst. In unserer Familie konnte niemand Deutsch lesen. So kam mein Vater auf die Idee, wir sollten zur Redaktion des „Corriere della Sera“ gehen, um im Übersetzungsbüro Unterstützung zu bekommen. In einem grossen Raum in der Redaktion sassen die Übersetzer an einem langen Tisch. Der Deutschübersetzer begann zu lesen: „Sehr geehrter Herr Toscani, (Egregio Signor Toscani), Wir freuen uns, Ihnen hiermit mitzuteilen, dass Ihr Sohn in die Schule aufgenommen wird ... (ci ralleghiamo di informarla che suo figlio Oliviero è stato accettato ai corsi della scuola...).“ Aus Freude über diese Nachricht machte ich einen Purzelbaum auf dem Tisch der Übersetzer.

Libis erzählte mir während der ganzen Fahrt eine Reihe von Anekdoten, Geschichten, Erinnerungen, erteilte mir Ratschläge und sprach von Einzelheiten der Schule. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir sogar gesungen.

Aus meiner Sicht, wissend um die Qualität meiner Prüfungsarbeiten, musste den Experten der Schule ein Fehler unterlaufen sein. Entweder hatten sie sich in der Zeile geirrt, als sie die Bestätigungen verschickten, oder, was ich für plausibler hielt, die Tatsache, dass ich von Libis, einem der fähigsten Abgänger der Schule, einem grossen Experimentator, präsentiert worden war, hatte das Urteil der Lehrer, die, wie ich herausfand, ehemalige Schulkollegen von ihm waren, beeinflusst. Wie man daraus erkennen kann, kann auch in der protestantischen, rigiden, ethischen und moralistischen Deutschschweiz die Einführung durch eine wichtige Person von grossem Vorteil sein!

Anfang April reiste ich nach Zürich, um meine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule zu beginnen. Wir fuhren im Auto, einem weissen Austin Kombi, und am Steuer sass Serge Libis. Diese Reise bleibt für immer in meiner Erinnerung. Eine Reise meiner zukünftigen Bestimmung entgegen. Libis erzählte mir während der ganzen Fahrt eine Reihe von Anekdoten, Geschichten, Erinnerungen, erteilte mir Ratschläge, sprach von Einzelheiten der Schule oder dem Leben in Zürich. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir sogar gesungen.

DIESER TEXT GEHT WEITER AUF

zett.zhdk.ch/oliviero-toscani. Der Text basiert auf einer Ansprache, die Oliviero Toscani an der Eröffnung von Serge Libis' Ausstellung 2010 im m.a.x. museo in Chiasso gehalten hat.

MUSEUM FÜR GESTALTUNG

In den Sammlungen des Museum für Gestaltung befinden sich etliche Arbeiten von Oliviero Toscani. Entdecken kann man sie auch auf eMuseum.ch.

SERGE LIBISZEWSKI

Serge Libiszewski besuchte den Vorkurs und die Fotofachklasse an der Kunstgewerbeschule in Zürich (1947-1952). 1961 eröffnete er ein eigenes Studio für Mode- und Werbefotografie in Mailand, das er bis 1995 führte.

OLIVIERO TOSCANI

Oliviero Toscani ist 1942 in Mailand geboren und hat von 1961 bis 1965 an der Kunstgewerbeschule Zürich seine Ausbildung absolviert. Er ist bekannt als Kreativer und Modefotograf, der berühmte Marken nachhaltig geprägt hat, darunter United Colors of Benetton.

www.olivierotoscanistudio.com

“EGREGIO SIGNOR TOSCANI”: YOUR SON HAS PASSED!

After I had resigned myself to this bleak outlook, because I was convinced that attending the foundation course had become a very remote, even utopian prospect, a letter arrived. It was from the Zurich School of Arts and Crafts, addressed to my father, and written in German. No one read German in our family. My father suggested we go to the Corriere della Sera to seek help from their translation office. Sitting at a long desk in a large room were the translators. The German translator began reading the letter: “Dear Mr Toscani, We are pleased to inform you that your son has been admitted to our school.” Overjoyed by the news, I did a forward somersault on the translator’s desk.

All the way from Milan to Zurich, Libis told me anecdotes, stories, shared memories, gave me advice, and discussed school details. If memory serves me well, we even sang songs.

In my eyes, knowing the quality of my exam papers, I was sure the examiners had made a mistake. They had either mistaken my name when they sent out the admission confirmations or, more feasibly, the fact that one of the school’s most capable graduates, Libis, a great experimenter, had introduced me, had swayed their decision. I was convinced this was the case when I discovered that the examiners were former classmates of his. What this reveals is that being introduced by an important person can be a huge advantage, even in protestant, rigid, ethical, and moralistic German-speaking Switzerland!

In early April, I travelled to Zurich to start my training. We drove up in Libis’ white Austin station wagon. It was a journey into my future. All the way from Milan to Zurich, Libis told me anecdotes, stories, shared memories, gave me advice, and discussed school details. If memory serves me well, we even sang songs.

THIS TEXT CONTINUES AT

zett.zhdk.ch/oliviero-toscani. The version printed here is based on an address given by Oliviero Toscani at the opening of the Serge Libis Exhibition at the m.a.x. museo in Chiasso in 2010.

DESIGN MUSEUM

Numerous works by Oliviero Toscani are held in the various collections of the Design Museum. They can also be discovered online at eMuseum.ch.

SERGE LIBISZEWSKI

Serge Libiszewski attended the foundation course and the photography class at Zurich’s School of Arts and Crafts from 1947 to 1952. In 1961, he opened his own studio for fashion and advertising photography in Milan, which he ran until 1995.

OLIVIERO TOSCANI

Oliviero Toscani was born in Milan in 1942 and attended Zurich’s School of Arts and Crafts from 1961 to 1965. He is a world-acclaimed creative professional and fashion photographer, whose work has made a lasting impact on various famous brands, including United Colors of Benetton.

www.olivierotoscanistudio.com

Ich bin realistisch

Er ist noch Student und hat bereits in einer der erfolgreichsten Fernsehproduktionen der Gegenwart, der US-Geheimdienst-Serie „Homeland“, gespielt: Alireza Bayram bewegt sich zwischen internationalen Filmsets, europäischen Theaterbühnen und dem Zürcher Toni-Areal. Ein Gespräch über das Arbeiten unter globalisierten Bedingungen und den Umgang mit Ungewissheiten.

von Isabelle Vloemans

Alireza Bayram. Foto Photograph: Regula Bearth

I'm realistic

He's still a student, but has already starred in "Homeland," one of today's most successful television series: Alireza Bayram moves between international filmsets, European theatre stages, and Zurich's Toni Campus. A conversation about working under globalised conditions and dealing with uncertainty.

Isabelle Vloemans

IV: Du kommst gerade aus London, was hat dich dorthin geführt?

AB: Ein Teil meiner Familie lebt in London und ich habe sie besucht.

IV: Du bist auch beruflich viel unterwegs – was waren deine letzten Stationen?

AB: In Berlin war ich für verschiedene Filmproduktionen, in Hamburg wegen einer Hauptrolle im „Tatort“. (überlegt) Für die Krimiserie „SOKO“ habe ich in Leipzig gedreht, für eine Produktion der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Theater habe ich vor allem in Basel und Zürich gespielt, Gastspiele führten ins Ausland.

IV: Du lebst seit vielen Jahren von der Schauspielerei, und dies ohne Ausbildung an einer Schauspielschule – wie ist das alles losgegangen?

AB: Durch meine Zwillingsschwester kam ich in den Jugendtheaterclub der HMT [Anm. d. Red.: Die Hochschule Musik und Theater Zürich HMT ist eine der Vorgängerinstitutionen der ZHdK]. 2007 hatte ich erste Engagements am Jungen Theater Basel, das einen guten Ruf genießt. So kam alles ins Rollen. Mein erster Film war ein Abschlussfilm der ZHdK. Inzwischen habe ich übrigens in rund einem Dutzend ZHdK-Filmen mitgespielt, darunter der oscar-nominierte „Parvaneh“.

„Weil alles sehr schnell gehen musste, habe ich hier an der ZHdK ein Video gedreht und dieses nach Berlin geschickt, um für die Rolle vorzusprechen.“

IV: Seit Herbst 2014 studierst du an der ZHdK Film, gleichzeitig läuft deine Karriere auf Hochtouren. Wie genau bist du zum Part in „Homeland“ gekommen?

AB: Das war im August 2015. Ich war gerade in einem Seminar zum Thema Einsatz von Licht im Film, als die E-Mail meiner Berliner Agentur reinkam. Diese war ihrerseits von einem Berliner Castingbüro angefragt worden. Dazu muss man wissen, dass die fünfte Staffel von „Homeland“, in der ich mitgespielt habe, in Berlin spielt. Für meine Rolle war offenbar zunächst ein Amerikaner vorgesehen, doch wäre dies nicht authentisch gewesen, da meine Figur perfektes Deutsch sprechen musste. So hat ein Schweizer die Rolle bekommen. (lacht laut) Weil alles sehr schnell gehen musste, habe ich hier an der ZHdK ein Video gedreht und dieses nach Berlin geschickt, um für die Rolle vorzusprechen.

IV: Wie ging es weiter?

AB: Nach zwei Tagen kam die Zusage, wenige Tage später begann der Dreh.

IV: Das ist ja ein enorm kurzfristiges Engagement, deine Rolle war doch ziemlich wichtig!

AB: Ja, es war für mich sehr eindrücklich, mit wie wenig Vorlauf bei „Homeland“ gearbeitet wird. Die kreativen Macher von „Homeland“ hatten sich mein Material schon vor dem Casting angesehen, und so war ich bereits in der engeren Auswahl und konnte dann mit dem Casting überzeugen. Generell sind die Macher von „Homeland“ bereit, Risiken einzugehen. Deshalb ist die Serie immer brandaktuell, kann auf das Zeitgeschehen eingehen. Die letzte Folge der fünften Staffel wurde bereits drei Wochen nach Drehschluss, am 20. Dezember 2015, ausgestrahlt. Dass das möglich war, hat natürlich mit der enormen Manpower zu tun, die einer Produktion solchen Kalibers zur Verfügung steht. Allein Drehbuchautorinnen und -autoren gibt es zehn, wovon jeweils zwei für eine Folge verantwortlich sind. Als wir die fünfte Staffel zu drehen begonnen haben, waren nur vier der zwölf Drehbücher geschrieben. Und eine Folge ist ja zwischen 50 und 60 Minuten lang. Wir Schauspielerinnen und Schauspieler haben die Drehbücher während des Drehs im 10-Tage-Takt Buch für Buch erhalten, Änderungen gab es jeweils bis zum Drehtag. Im Cast wurde viel darüber gewerwehrt, wie sich die verschiedenen Storylines entwickeln würden. Erstaunlich war, wie sehr die Drehbuchautoren, die beim Dreh präsent waren, auf Vorschläge der Schauspieler eingingen. So wurde auf meinen Vorschlag hin eine ganze Szene gestrichen, die meine Figur, wie ich fand, um einiges weniger interessant gemacht hätte.

„Erstaunlich war, wie sehr die Drehbuchautoren, die beim Dreh präsent waren, auf Vorschläge der Schauspieler eingingen.“

IV: Wie hast du dich auf die Rolle des Jihadisten Qasim vorbereitet?

AB: Ich wusste zu Beginn fast nichts über meine Figur. Als ich das Drehbuch für die erste Folge erhielt, habe ich Qasim darin gar nicht gefunden. Ich habe nachgefragt, ob man mir vielleicht das falsche Buch geschickt habe. „Keine Sorge, du wirst noch eingebaut“, war die Antwort. Dass Qasim zu einer tragenden Figur werden sollte, war da noch nicht abzusehen. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht viel mehr machen, als Dokus über Salafisten in Berlin zu kucken. Ich wollte die Motive dieser Leute verstehen und habe die Themen, die in diesem Zusammenhang relevant sind, recherchiert.

„Homeland‘ ist eine hochkarätige Serie, die Vieldeutigkeit und Ambivalenzen zulässt. Deshalb konnte ich darauf vertrauen, dass Qasim kein Stereotyp bedient.“

IV: Wie war es für dich, einen Jihadisten zu spielen? „Homeland“ wurde teilweise ja dafür kritisiert, dass es kulturelle Stereotype reproduziert.

AB: Ich finde nicht, dass diese Kritik zutrifft. Die Serie enthält auch viel amerikanische Selbstkritik mit Blick auf den Krieg gegen den Terror. Zwar wusste ich zu Beginn nicht viel über meine Figur, aber ich wusste, dass „Homeland“ eine hochkarätige Serie ist, die Vieldeutigkeit und Ambivalenzen zulässt. Deshalb konnte ich darauf vertrauen, dass Qasim kein Stereotyp bedient. Er wird im Verlauf seiner Entwicklung ja auch von immer stärkeren Zweifeln geplagt. Sein Handeln habe ich mir so erklärt, dass er das Gute will und sich dabei so tief in Ideologien verheddert, dass er da nicht mehr rausfindet.

„Ich finde es super, dass das Bachelor-Studium Film an der ZHdK ein Grundlagenstudium ist, bei dem man Einblick in alle filmischen Arbeitsbereiche erhält, also in Drehbuch, Regie, Kamera, Schnitt, Produktion.“

IV: Du studierst seit Herbst 2014 an der ZHdK Film. Mit welchem Ziel?

AB: Ich will eines Tages Regie führen. Das hat mich schon immer interessiert. Ich finde es super, dass das Bachelor-Studium Film an der ZHdK ein Grundlagenstudium ist, bei dem man Einblick in alle filmischen Arbeitsbereiche erhält, also in Drehbuch, Regie, Kamera, Schnitt, Produktion. Ich glaube, ein Verständnis für alle Bereiche zu besitzen, ist für einen Regisseur sehr wertvoll. Die Infrastruktur an der ZHdK ist zudem extrem gut. Hier erlernt man das Handwerk und die technischen Aspekte des Filmemachens. Was man daraus macht, hängt dann vom Einzelnen ab. Tatsächlich hat mich dieser facettenreiche Einblick ins Filmemachen auch als Schauspieler weitergebracht.

IV: Du scheinst sehr ausgebucht – wie bringst du deine Schauspielkarriere und dein Studium unter einen Hut?

AB: Zum Glück ist mein Studiengangsleiter Bernhard Lehner extrem entgegenkommend. Ich konnte ihm ja erst kurz vor Semesterstart sagen, dass ich während des dritten Semesters nicht in Zürich sein würde. Meine Mitarbeit bei „Homeland“ wurde mir als Praktikum angerechnet. Als Gegenleistung habe ich meine Erfahrungen bei „Homeland“ in Lehrveranstaltungen mit meinen Mitstudierenden geteilt.

IV: Ist es nicht komisch, wieder als Student im Toni-Areal ein und aus zu gehen, nachdem man mit Stars wie Claire Danes gearbeitet hat?

AB: Nein, überhaupt nicht, ich habe mich sehr darüber gefreut, zurück zu sein. Mein Studium ist mir sehr wichtig. Ich bilde mir auch nichts darauf ein, dass ich bei „Homeland“ mitgemacht habe.

IV: Du bist also gutschweizerisch bodenständig.

AB: Nein, ich bin realistisch.

IV: Und wenn es jetzt fantastische Rollenangebote hagelt, was dann?

AB: Das sehe ich dann, darauf kann ich mich nicht vorbereiten. Ich kann mich nur maximal engagieren für das, was ist.

ISABELLE VLOEMANS

Isabelle Vloemans (isabelle.vloemans@zhdk.ch) ist Projektleiterin in der Hochschulkommunikation der ZHdK.

ALIREZA BAYRAM

Alireza Bayram ist 1984 in Teheran geboren und im Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern und drei Schwestern in die Schweiz ausgewandert. Der Schauspieler lebt in Zürich, wo er an der ZHdK Film studiert.

IV: You've just returned from London. What were you doing there?

AB: I was visiting some of my family.

IV: You also travel a lot professionally—where have you been recently?

AB: I was involved in several film productions in Berlin and then in Hamburg for a leading part in "Tatort." (Thinks) I was in Leipzig for the "SOKO" crime series, then in Munich for a production of the University of Television and Film. I've been involved in several stage productions, especially in Basel and Zurich, and abroad for guest performances.

IV: You've been making a living from acting for a number of years, without going to acting school—how did things get started?

AB: My twin sister introduced me to the youth drama club at HMT [Editor: The School of Music and Theatre HMT is one of ZHdK's precursor institutions]. In 2007, I got my first parts at the reputed Junges Theater Basel. That got things rolling. My first film was a ZHdK graduate film, since when I've appeared in roughly a dozen ZHdK graduate films, including the Oscar-nominated "Parvaneh."

"Because everything had to happen quickly, I shot a video here at ZHdK and sent it to Berlin to audition for the part."

IV: You've been studying film at ZHdK since autumn 2014. At the same time your career has really taken off. How did you get the part in "Homeland"?

AB: That was in August. I was attending a seminar on film lighting when I got an e-mail from my agency in Berlin. They had received an enquiry from a local casting agency. One needs to know that season 5 of "Homeland," which I was involved in, is set in Berlin. Initially, an American actor was earmarked for the role, but that wouldn't have been authentic, as my character had to speak perfect German. So a Swiss got the part (bursts into laughter). Because everything had to happen quickly, I shot a video here at ZHdK and sent it to Berlin to audition for the part.

IV: What happened next?

AB: I got the okay two days later and shooting began a few days after that.

IV: That's incredibly short notice. Your role was tremendously important, wasn't it?

AB: Yes, it's amazing just how few preliminaries go into making "Homeland." The producers had looked at my material before the casting, so I was already shortlisted when I arrived. Generally, they're prepared to take risks. So the series is always at the cutting edge and able to take up current affairs. The last episode of season 5 was broadcast on 20 December 2015, a mere three weeks after we finished shooting. Only the enormous manpower available to the producers of such a top-class series makes that possible. There are no fewer than ten scriptwriters, two assigned to each episode. When we began shooting, only four of the twelve scripts had been written. Each episode has a run-time of 50 to 60 minutes. As actors we got the scripts every ten days during the shoot. Changes were made on the day of the shoot. There was a lot of speculation among the cast about how the various storylines would develop. It was quite amazing how the scriptwriters, who were on the set, took up suggestions from the cast. For instance, an entire scene was cut when I pointed out that it would have made my character far less interesting.

"It was quite amazing how the scriptwriters, who were on the set, took up suggestions from the cast."

IV: How did you prepare for the role of the Jihadist Qasim?

AB: Initially, I knew almost nothing about my character. When I got the script for the first episode, I couldn't find Qasim. When I asked whether I had received the wrong script, then said, "Don't worry, we'll get you in there." At that stage it wasn't at all evident that Qasim would play a key role. Preparation-wise, I couldn't do a lot more than watch documentaries about Salafists in Berlin. I wanted to understand their motives and researched the relevant background and the issues involved.

Alireza Bayram. Foto Photograph: Regula Bearth

“Homeland’ is a top-class series that allows ambiguity and ambivalences. This reassured me that Qasim wouldn’t be serving any stereotypes.”

IV: What was it like to play a Jihadist? “Homeland” has been criticised for reproducing cultural stereotypes.

AB: I don’t think this criticism is justified. The series also contains much American self-criticism about the war against terror. To begin with, I knew little about my character, but I knew that ‘Homeland’ is a top-class series that allows ambiguity and ambivalences. This reassured me that Qasim wouldn’t be serving any stereotypes. As the story unfolds, he’s tormented with ever increasing doubts. I explained his actions by telling myself that he wants to do good but becomes so caught up in ideologies that he no longer finds a way out.

“I think it’s great that the BA in Film at ZHdK provides a solid foundation and offers insights into all areas of filmmaking, i.e., script, directing, photography, editing, production.”

IV: You’ve been studying film at ZHdK since autumn 2014. What’s your career goal?

AB: Well, I’d like to work as a director one day. Directing has always interested me. I think it’s great that the BA in Film here at ZHdK provides a solid foundation and offers insights into all areas of filmmaking, i.e., script, directing, photography, editing, production. Understanding all aspects of filmmaking is invaluable for a director. Also, the infrastructure at ZHdK is extremely good. We’re learning the craft and technique of filmmaking from scratch, but what you do with the skills is up to you. The many different aspects of the programme have also helped me progress as an actor.

IV: You seem pretty much booked out—how do you reconcile your acting career and your studies?

AB: Fortunately, my course director Bernhard Lehner is very obliging. For instance, I was only able to tell him a few days before semester started that I wouldn’t be in Zurich. Featuring in “Homeland” has been accredited as a placement. In return, I’ve shared my experiences on set with my fellow students during classes.

IV: Isn’t it strange to be a student, going in and out of campus, after working with stars like Claire Danes?

AB: No, not at all. I was delighted to get back to Zurich. My course matters very much to me. Featuring in “Homeland” hasn’t made me vain.

IV: So you’re down to earth, like a good Swiss?

AB: No, I’m realistic.

IV: What will you do if you’re swamped with fantastic offers?

AB: I’ll deal with things as they come. I can’t prepare for what might happen. All I can do is to remain fully committed in the here and now.

ISABELLE VLOEMANS

Isabelle Vloemans (isabelle.vloemans@zhdk.ch) is a project manager at ZHdK University Communications.

ALIREZA BAYRAM

Alireza Bayram was born in Teheran in 1984 and emigrated to Switzerland with his parents and three sisters. The actor lives in Zurich, where he is studying film at Zurich University of the Arts.

Yvonne Schmidt, was ist das Rimini Protokoll?

Rimini Protokoll – unter diesem Namen generiert ein deutsch-schweizerisches Performancekollektiv seit 2002 eine Vielfalt an theatralen Formaten an den Schnittstellen zwischen Theater und Gesellschaft sowie zwischen verschiedenen Medien. Von den Anfängen des dokumentarischen „Expertentheaters“ in den frühen Nullerjahren, in dem nicht professionelle Darstellende als Expertinnen und Experten für bestimmte Bereiche der Alltagsperformance auf der Bühne stehen, bis hin zu mobilen und multimedialen Erkundungen performativer Räume. Gemeinsame Merkmale der Performances, Filme und Hörspiele sind die Arbeit an Fragen der Repräsentation und der Wahrnehmung sowohl im Theater wie auch im Alltag, das Ausloten des Verhältnisses zwischen Darstellenden und Zuschauenden sowie die künstlerische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Aktualitäten. Rimini Protokoll – namentlich Helgard Haug, Stefan Kaegi und Daniel Wetzel – sind international sehr erfolgreich und haben zahlreiche Preise gewonnen.

Yvonne Schmidt, *what is the Rimini Protokoll?*

Rimini Protokoll: this is the name of a German-Swiss performance collective that has been producing a rich variety of theatrical formats situated at the interface between theatre and society and extending across various media since 2002. The collective's work spans the beginnings of the documentary "expert theatre" of the noughties, where lay actors take to the stage as experts in certain areas of everyday life and performance, to mobile and multimedia explorations of performative spaces. Common to the performances, films, and radio plays are questions about representation and perception, in theatre and daily life, explorations of the actor-audience relation, and an artistic preoccupation with current social and political affairs. Rimini Protokoll—whose members are Helgard Haug, Stefan Kaegi, and Daniel Wetzel—enjoy great international success and have won numerous awards and prizes.

FORSCHUNGSPROJEKT

Um Tänzerinnen und Performer mit Behinderungen geht es im Forschungsprojekt „DisAbility on Stage. Exploring the Physical in Performing Arts Practices“ des Institute for the Performing Arts and Film der ZHdK. Das Projekt wird vom Schweizerischen Nationalfonds SNF gefördert.
blog.zhdk.ch/disabilityonstage

YVONNE SCHMIDT

Dr. Yvonne Schmidt (yvonne.schmidt@zhdk.ch) ist Dozentin und Projektleiterin am Institute for the Performing Arts and Film der ZHdK.

RESEARCH PROJECT

*“Disability on Stage: Exploring the Physical in Performing Arts Practices” is a project about dancers and performers with disabilities. Based at ZHdK’s Institute for the Performing Arts and Film, it is funded by the Swiss National Science Foundation.
blog.zhdk.ch/disabilityonstage*

YVONNE SCHMIDT

Dr. Yvonne Schmidt (yvonne.schmidt@zhdk.ch) is a lecturer and project leader at the Institute for the Performing Arts and Film, Zurich University of the Arts.

Szene aus der Produktion „Situation Rooms“ von Rimini Protokoll. Foto Photograph: © Ruhrtriennale / Jörg Baumann. Scene from the Rimini Protokoll production “Situation Rooms.”

Sabine Flaschberger, was ist der König Hirsch?

Freudanalytischer und sein treuer Schüler Dr. Oedipus Komplex sind die treibenden Kräfte im tragikomischen Märchen „König Hirsch“, das 1918 anlässlich der ersten Schweizerischen Werkbundausstellung auf der Zürcher Sechseläutenwiese aufgeführt wurde. Es war Teil des Programms der Marionettenbühne, die als Experimentierfeld künstlerischer Gestaltung diente. Die beiden Autoren René Morax und Werner Wolff überarbeiteten das 1762 von Carlo Gozzi in der Tradition der Commedia dell'Arte verfasste Stück in eine Verwechslungskomödie und Parodie auf die Wirkmacht der Psychoanalyse. Zudem versahen sie es mit einer Portion Zürcher Kolorit. So trifft man sich „im Burghölzliwald“, und ein Papagei spricht neben zahllosen anderen Sprachen auch „Züritüütsch und somit auch Dada“. Damit schliesst „König Hirsch“ nahtlos an die Aktivitäten der Galerie Dada an, in der die vielseitig begabte Künstlerin Sophie Taeuber (1889–1943) im Rahmen der Zürcher Dada-Szene als Tänzerin auftrat. Seit 1916 unterrichtete sie an der Kunstgewerbeschule textiles Entwerfen und schuf zu jener Zeit im Auftrag des damaligen Schuldirektors Alfred Altherr für „König Hirsch“ geometrische Bühnenbilder und Requisiten sowie 17 Figurinen aus gedrehten Rotationselementen mit maskenhaften Gesichtern.

Heute sind die Originalfigurinen als Teil des Sammlungsbestands des Museum für Gestaltung im Toni-Areal zu bestaunen, während ein Satz Ausstellungskopien um die Welt tourt. Zurzeit kann man ausserdem im Shop des Museums massstäblich verkleinerte Repliken der Marionetten erwerben.

Sabine Flaschberger, what is “König Hirsch”?

Freudanalyticus and his loyal student Dr. Oedipus Komplex are the protagonists of the tragi-comical fairytale “König Hirsch,” first performed in 1918 at the inaugural Swiss Werkbund Exhibition on Zurich’s Sechseläutenwiese. The play was part of the programme devised for the puppet stage, which provided a space for creative design experiments. Its authors René Morax and Werner Wolff revised the original play, written by Carlo Gozzi in 1762 in the tradition of the Commedia dell’Arte, and rewrote it as a comedy of errors parodying the powers of psychoanalysis. They also added plenty of local flavour. For instance, the characters meet in the “Burghölzliwald,” the forest adjacent to Zurich’s psychiatric hospital; and besides countless other languages a parrot appearing in the piece speaks “Züritüütsch” (the local dialect) “and thus also Dada.” “König Hirsch” ties in seamlessly with the activities of the Galerie Dada, where the versatile artist Sophie Taeuber (1889–1943) performed as a dancer inherently part of Zurich’s Dada scene. She had been teaching textile design at the local School of Arts and Crafts since 1916 and, commissioned by school principal Alfred Altherr, she designed geometrical stage designs and props for “König Hirsch,” as well as 17 figurines made of turned rotating elements with mask-like faces.

Today, the original figurines are held at the Applied Art Collection of Zurich’s Museum für Gestaltung while a set of exhibition copies travels the world. Reduced to scale replicas are on sale at the Museum Shop.

FÜHRUNGEN

Die originalen Marionetten können im Rahmen einer Führung durch die Sammlungen des Museum für Gestaltung besichtigt werden.
www.museum-gestaltung.ch

GUIDED TOURS

The original puppets can be marvelled at on a guided tour through the collections of the Museum für Gestaltung Zürich.
www.museum-gestaltung.ch

AUSSTELLUNG

„Lasst die Puppen tanzen“, 5. Mai bis 10. September 2017
Museum für Gestaltung, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, Zürich
Dienstag–Sonntag 10–17 Uhr, Mittwoch 10–20 Uhr
www.museum-gestaltung.ch

EXHIBITION

“Turn the Puppets Loose”, from 5 May until 10 September 2017
Museum für Gestaltung, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, Zurich
Tuesdays–Sundays 10am–5pm, Wednesdays 10am–8pm
www.museum-gestaltung.ch

WAS IST ...

In dieser Rubrik stellen Expertinnen und Experten aus der ZHdK zentrale Begriffe aus dem Kunst- und Kulturgeschehen aus ihrer Sicht vor. Das stetig wachsende Glossar ist zu finden auf:
zett.zhdk.ch/was-ist

WHAT IS ...

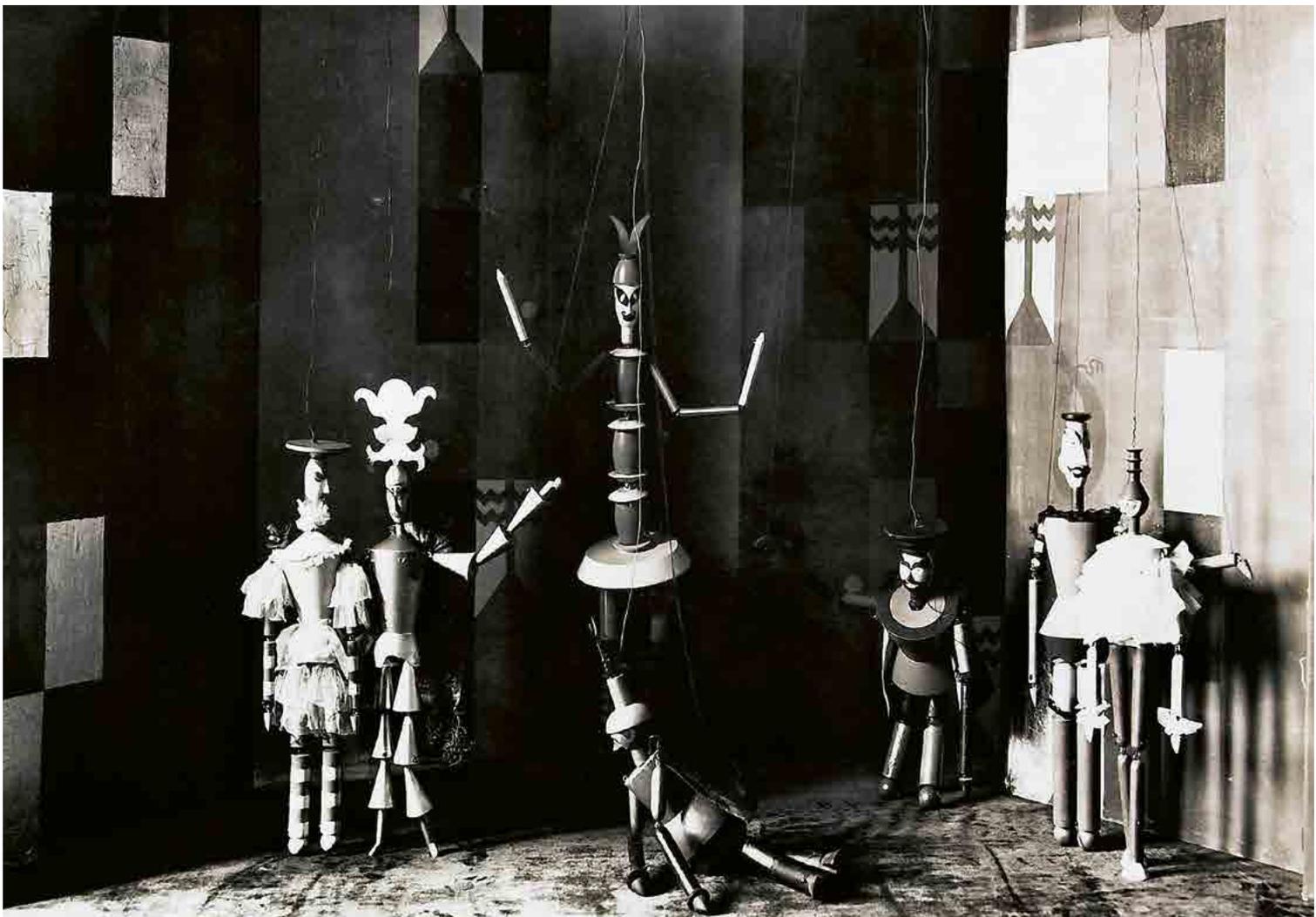
In this section, experts from around ZHdK offer brief reflections on key terms and concepts in the arts and culture. The steadily expanding glossary is available online at:
zett.zhdk.ch/was-ist

SABINE FLASCHBERGER

Sabine Flaschberger (sabine.flaschberger@zhdk.ch) ist Kuratorin der Kunstgewerbesammlung des Museum für Gestaltung.

SABINE FLASCHBERGER

Sabine Flaschberger (sabine.flaschberger@zhdk.ch) curates the Applied Art Collection at Museum für Gestaltung Zürich.

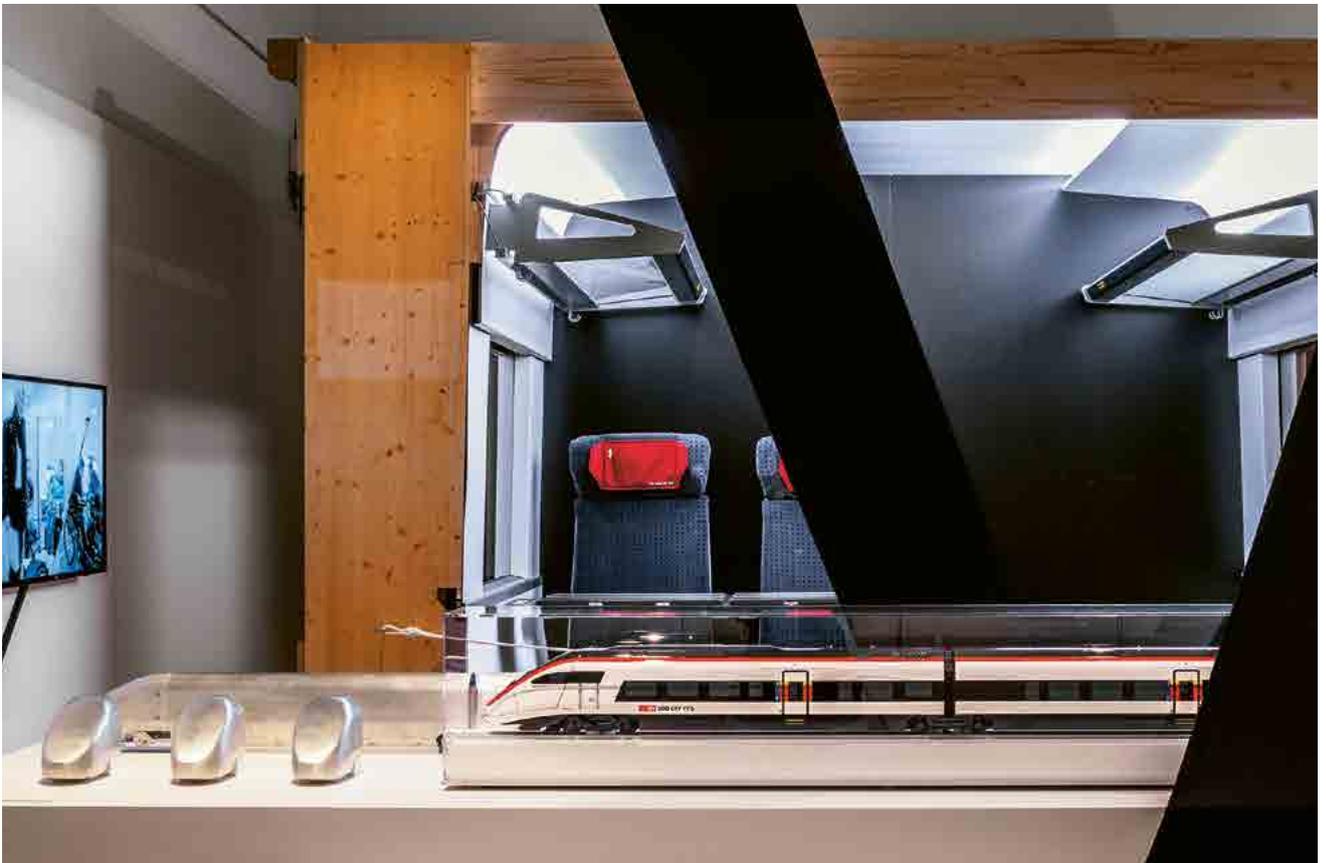

Ernst Rudolf Linck: Szene aus dem Marionettenspiel „König Hirsch“, Originalfoto: 1918, Neuabzug: 2007. Archiv ZHdK. Foto Image: Museum für Gestaltung Zürich, Archiv. Ernst Rudolf Linck: Scene from the puppet play "König Hirsch." Original photograph: 1918; reprint: 2007. ZHdK Archive.

Wie Welten entstehen Nostalgische und virtuelle Modellwelten im Museum für Gestaltung

Wo „Modell“ draufsteht, werden kleine Eisenbahnwagons, Miniaturwelten und Architekturmodelle aus Karton oder Sperrholz erwartet. Dass die Modellthematik ein weit vielfältigeres Spektrum eröffnet, zeigt die Ausstellung „Welten bauen – Modelle zum Entwerfen, Sammeln, Nachdenken“, die zum Staunen und zum Spielen anregt.

von Mirjam Steiner

Diverse Testmodelle des SBB-Hochgeschwindigkeitszuges Giruno von Stadler Rail. Foto *Photograph: Betty Fleck. Various Stadler Rail test models for the SBB high-speed train Giruno.*

How worlds come into existence

Nostalgic and virtual model worlds at the Design Museum

“Model”: the word conjures up expectations of small-scale railway carriages, miniature worlds, and architectural models made of cardboard and plywood. “Building Worlds—Models for Designing, Collecting, Reflecting,” a new exhibition at Zurich’s Museum für Gestaltung, reveals that models hold in store a much broader range of themes and invites visitors to marvel at and indulge in playfulness.

Mirjam Steiner

„Krönlihalle-Bar“ von Kollektiv Krönlihalle in der Ausstellung „Welten bauen – Modelle zum Entwerfen, Sammeln, Nachdenken“ im Museum für Gestaltung. Foto Photograph: Betty Fleck. “Krönlihalle-Bar” by the Krönlihalle Collective, on display in “Building Worlds—Models for Designing, Collecting, and Reflecting” at Zurich’s Design Museum.

Edle Oberflächen, gedämpftes Licht, an den Wänden Kunst. Das stilvolle Ambiente lädt zum Verweilen ein – am liebsten würde man sich setzen und einen Drink bestellen. Und dennoch: Irgendetwas irritiert. Das Material des Interieurs wirkt verblüffend glatt, der Raum etwas gar klein. Was eingangs der Ausstellung im Museum für Gestaltung gezeigt wird, ist die auf 85 Prozent verkleinerte Schwester der Kronenhalle-Bar. „Krönlihalle-Bar“ heisst das Kunstwerk des Zürcher Kollektivs Krönlihalle, und es lässt wie sein grosses Vorbild ein glanzvolles Ambiente aufleben. Und dies obwohl das grüne Saffianleder, das Mahagoniholz und die bronzenen Tischfüsse durch Gold-, Marmor- und Holzfolie ersetzt worden und die Kunstwerke von Miró, Matisse und Picasso einfachen Kopien gewichen sind. Imitat und Déjà-vu statt stilvoller Einzigartigkeit. Was bewirkt die Verkleinerung? Schrumpfen die Besucherinnen und Besucher analog der modellhaften Situation? Oder wachsen sie über sich hinaus? Auf jeden Fall kreiert die „Krönlihalle-Bar“ ein besonderes Ambiente, eine Welt des „Gewissermassens“.

Tatsächlich: „Die Simulation ist ein wesentlicher Bestandteil vieler Modelle“, so Andres Janser, Kurator der Ausstellung. Das Spiel mit dem Als-ob führt auch die Visualisierung des Bürokomplexes in der Wüste von Schardscha von Zaha Hadid vor. Sand, Sonnenlicht und die stromlinienförmige Architektur – alles sieht täuschend echt aus. Computergestützte Verfahren, sogenannte Computer-Generated Imagery (CGI), machen den virtuellen Rundgang durch die Luxusanlage beinahe zum 1:1-Erlebnis.

FASZINATION MINIATUR ODER DIE WELT STEHT STILL

Täuschend echt sehen auch die Dioramen des Modellbauers Marcel Ackle aus. In seinen Schaukästen schafft er detailreiche Szenarien im Kleinformat: Millimeterdünne Schieferplatten, Minibacksteine und der Verwitterung ausgesetzte Naturmaterialien sind massstabgetreu verkleinert, Lichteinfall und Hintergrund sind stimmig und schaffen die fast perfekte Illusion von Realität. Was macht diese Miniaturwelten so faszinierend? „Die Miniatur ist ein Fundort der Grösse“, hat Gaston Bachelard bereits 1957 in „Poetik des Raumes“ bemerkt. Mit dem Eintauchen in die Wirklichkeit des Kleinformats öffnet sich für kurze Momente die nostalgische Welt der Kindheit, des hingebungsvollen Versunkenseins ins Spiel, wenn die Zeit stillzustehen scheint, der Raum überblickbar ist und fantasie reich erkundet werden will.

Modelle wollen imaginiert werden und rufen bei Betrachterinnen und Betrachtern oft das Verlangen nach haptischem Erleben hervor. 1:5000 beträgt der Massstab des Schlosses Neuschwanstein als Kartonmodell. Einen wahrhaften Gulliver-Moment löst das Betrachten des Minischlosses aus, denn für die vertiefte Betrachtung bräuchte es eine Lupe oder zumindest die Möglichkeit, das winzige Objekt in die Hand zu nehmen, um es von Nahem betrachten zu können. Präzisionsmodellbauer wie Thomas Grüninger arbeiten mit aus mehreren Tausend Teilen bestehenden gekauften Ausschneidebögen und „supern“, wie es im Fachjargon heisst, die Modelle mit eigens entworfenen detailgetreuen Ergänzungen – im 0,1-Millimeter-Bereich, wohlgemerkt. Liliput lässt grüssen!

SIND MODELLE BELASTBAR?

Am Übergang zwischen den beiden Ausstellungsräumen steht wie ein liegendes Ausrufezeichen der „Aufblasbare Windkanal“ von Kaspar König und Florian Dombois, beide Modell- beziehungsweise Skalierungsspezialisten und künstlerisch Forschende an der Zürcher Hochschule der Künste. Wieso ein Windkanal? Viele Modelle starten ihre Karriere im Windtunnel. Zumindest all die Flugzeug-, Zug- und Automodelle, deren aerodynamische Eigenschaften getestet werden sollen. Immer geht es dabei um Geschwindigkeit, Kräfte und Windlasten. Aber auch ganze Stadtmodelle werden vermessen. Realitätscheck anhand einer Ähnlichkeitsrelation heisst das erklärte Ziel: So werden die verkleinerten Modelle mit realen Daten justiert und auf ihre Gültigkeit am Full-Scale-Objekt überprüft. Wie das aussieht, führt die Modellserie des SBB-Hochgeschwindigkeitszugs Giruno vor, der ab Ende 2019 durch den Gotthard donnern wird. Zu den Windkanal-Testmodellen gesellen sich Form- und Präsentationsmodelle sowie eine 1:1-Maquette. Alle aus unterschiedlichen Materialien gefertigt, je nach Aufgabe, die sie zu erfüllen haben, und für welchen Zwischenschritt im Prozess von Konzept zu Ausführung sie stehen.

KRAFT DER MODELLE

Während Windkanalmodelle den (möglichen) Ernstfall proben, führt die fotorealistische Bilderserie „Flatland“ von Aydın Büyükaş unmög-

Noble surfaces, subdued light, art hanging on the walls. The stylish atmosphere invites visitors to linger—one feels like sitting down and ordering a drink. And yet there's an irritation. The interior seems astonishingly smooth, the space just a bit too small. What visitors encounter as they enter the new exhibition at Zurich's Design Museum is the city's famous Kronenhalle Bar scaled down to 85 percent. Created by the Zurich-based artist collective that shares its name, this is the "Krönlihalle Bar." Like its great role model, the lavish interior brings to life a glamorous ambiance—even though the green saffiano leather, the mahogany wood, and the bronze table legs have been replaced with golden, marble, and wooden foil, just as the works by Miró, Matisse, and Picasso have made way for simple copies. Imitation and déjà-vu instead of a unique stylish extravaganza. What is the effect of reduction? Do visitors shrink analogously to the model-like situation? Or do they surpass themselves? Either way, the "Krönlihalle Bar" creates a special atmosphere, a world of "in a sense."

"Simulation is an essential aspect of many models," says Andres Janser, the exhibition curator. Just as the visualisation of Zaha Hadid's office complex in Sharjah Desert Park also plays with as-ifs: sand, sunlight, and streamlined architecture—everything looks deceptively real. Computer-based processes, so-called Computer-Generated Imagery (CGI), turn the virtual tour of the luxury facility almost into a one to one experience.

THE FASCINATION OF MINIATURE OR THE WORLD STANDS STILL

Model maker Marcel Ackle's dioramas also look deceptively real. His showcases present richly detailed, small-scale scenes: wafer-thin slate slabs, miniature bricks, and natural materials exposed to the elements have been reduced to scale; the light and background blend harmoniously and create the near-perfect illusion of reality. What makes such miniature worlds so fascinating? "The miniature is where we find greatness," remarked Gaston Bachelard as early as 1957 in The Poetics of Space. Immersing ourselves into the reality of the small format briefly opens up the nostalgic world of our childhood, of the sheer indulgence in play, when time appears to stand still, when space seems easy to grasp and invites imaginative exploration.

Models strive to be imagined and often evoke the viewer's desire for tangible experience. Among the exhibits is Schloss Neuschwanstein, reproduced in cardboard on a scale of 1:5000. Beholding the miniature castle induces a veritable Gulliver experience: in-depth scrutiny would need a magnifying glass or at least the ability to pick up the small object to contemplate it close-up. High-precision model builders like Thomas Grüninger work with purchased cut-outs consisting of several thousand pieces and what professionals call "detailing," the art of adding faithfully accurate, handmade details—notabene in the range of 0.1 millimetres. Greetings from Liliput!

ARE MODELS RESILIENT?

Lying on the threshold between the two exhibition rooms like an exclamation mark is the "Inflatable Wind Tunnel" by Kaspar König and Florian Dombois, two model-making or rather scaling specialists and artistic researchers at Zurich University of the Arts. But why a wind tunnel? Many models begin their lives in a wind tunnel. At least all aircraft, railway, and automobile models whose aerodynamic properties need to be tested for speed, forces, and wind loads. But so, too, are entire city models measured. The declared aim is to conduct a reality check based on a similarity relation: the scaled-down models are gauged with real data and their validity verified on a full-scale object. What this looks like in practice is demonstrated by the series of models developed for the SBB high-speed train Giruno, which will be thundering through the newly opened second Gotthard tunnel from the end of 2019. Along with the wind tunnel test models, the package includes formal and presentation models as well as a one to one mockup: all are made from diverse materials, depending on their function and their particular stage within the concept-to-execution process.

THE POWER OF MODELS

Whereas wind tunnel models test the (possible) worst case, Aydın Büyükaş' "Flatland," a photo-realistic series of images, presents impossible model worlds. These multidimensional views of streets, squares, and buildings in the city of Istanbul, in which the frontal view seamlessly transitions into a bird's eye view break our viewing habits. The image manipulations generate powerful physical suction, almost tempting us to plunge into the deep urban canyons.

liche Modellwelten vor. Mehrdimensionale Ansichten von Strassen, Plätzen und Gebäuden in Istanbul, bei denen die Frontalansicht nahtlos in die Vogelperspektive übergeht, brechen mit unseren Sehgewohnheiten. Die Bildmanipulationen erzeugen einen starken körperlichen Sog, fast möchte man sich in die Strassenschluchten hineinfallen lassen.

Harmlos sind Modelle also nicht! Denn ihr Potenzial umfasst mehr als Repräsentation (Modelle „für“) und Vorbildcharakter (Modelle „von“). Auch das führt der vielfältige Ausstellungsparcours vor, der einen weiten Bogen von Design, Architektur, Freizeitkultur, Kunst, Film und Wissenschaft spannt. Modelle sind lebensgefährlich: Wenn in der Krimireihe „Polizeinotruf 110“ der Innenarchitekt Spielzeugmodelle baut, die sich am Schluss als Arbeitsmodelle für sein Verbrechen herausstellen, sind sie angsteinflössend, wenn sie wie in Stanley Kubricks „Shining“ den Wahn des Protagonisten begleiten, sind sie Zeugen, wenn sie zur Rekonstruktion eines Verbrechens eingesetzt werden wie im Verhandlungssaal des Den Haager Tribunals, wo ein Modell des Tatorts eingesetzt wird, um den Anschlag auf den ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri nachzuvollziehen, geben sie Aufschlüsse zum Geschehen. Die unbändige Kraft, die von ihnen ausgeht, macht sie zu aktiven Weltgestaltern. Und genau darin liegt ihre Faszination.

Thus models aren't harmless! Far from it, since their potential encompasses more than representation (models "for") and exemplary character (models "of"). This, too, emerges from wandering through the exhibition, which spans the fields of design, architecture, leisure culture, art, film, and science. Models are perilous: when the toy models built by an interior designer in the German crime series "Polizeiruf 110" later prove to be the tools of his evil, they are frightening; when they accompany the protagonist's madness in Stanley Kubrick's "Shining," they are witnesses; when they are used to reconstruct a crime, as at the War Crimes Tribunal in The Hague, where a model of the crime scene was created to help reconstruct the assassination of the former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri, they provide insights into events otherwise incomprehensible. Their unrestrained powerfulness means that they actively shape worlds. And precisely therein lies their fascination.

AUSSTELLUNG

„Welten bauen – Modelle zum Entwerfen, Sammeln, Nachdenken“, bis 8. Januar 2017
Museum für Gestaltung, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, Zürich
Dienstag–Sonntag 10–17 Uhr, Mittwoch 10–20 Uhr
www.museum-gestaltung.ch

EXHIBITION

“Building Worlds—Models for Designing, Collecting, Reflecting,” until 8 January 2017
Museum für Gestaltung, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, Zurich
Tuesdays–Sundays 10am–5pm, Wednesdays 10am–8pm
www.museum-gestaltung.ch

FORSCHUNGSPROJEKT

Der Forschungsschwerpunkt Transdisziplinarität der ZHdK erforscht Modelle aus den Künsten und Wissenschaften, unter anderem im Projekt „Size Matters – Zur Massstäblichkeit von Modellen“, das vom Schweizerischen Nationalfonds SNF gefördert wurde.
blog.zhdk.ch/windkanal
windtunnelbulletin.zhdk.ch

RESEARCH PROJECT

Wind tunnels are the subject of “Size Matters—Zur Massstäblichkeit der Modelle,” a research project run by the Research Focus in Transdisciplinary Studies. The project is funded by the Swiss National Science Foundation.
blog.zhdk.ch/windkanal
windtunnelbulletin.zhdk.ch

MIRJAM STEINER

Mirjam Steiner (mirjam.steiner@zhdk.ch) ist Literatur- und Kunstwissenschaftlerin und als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHdK tätig.

MIRJAM STEINER

Mirjam Steiner (mirjam.steiner@zhdk.ch) explores the fields of art and literature and is a research associate at Zurich University of the Arts.

Texte besitzen einen Körper und eine Form

Noemi Egloff

Noemi Egloff wohnt in Zürich und studiert im Bachelor Theater, Vertiefung Dramaturgie.

Texts have a body and a shape

Noemi Egloff

Noemi Egloff lives in Zurich and is studying dramaturgy on her way to earning a Bachelor of Arts in Theatre.

PY: An welchen Projekten arbeitest du momentan?

NE: In den letzten Wochen und Monaten arbeitete ich intensiv an meiner Bachelor-Thesis. In dieser Arbeit versuche ich aufzuzeigen, wie die Materialität und Anordnung von Texten einen Einfluss darauf haben, wie sie von Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen werden. Texte besitzen einen Körper und eine Form, daher arbeite ich auch analog mit Papier, Schere und Kleber. Ich hoffe, die Arbeit weiterentwickeln zu können, um sie später zu publizieren.

PY: *Which projects are you working on at the moment?*

NE: *I've spent the last couple of weeks and months working on my Bachelor's thesis. I'm trying to show how the materiality and arrangement of texts affect how they are read by actors. Texts have a body and a shape, so I'm using analogue materials like paper, scissors, and glue. I hope I'll be able to develop the project a bit further, to be able to publish it later.*

PY: Wie bereitest du dich auf eine Performance vor?

NE: Ich leide selten unter allzu starkem Lampenfieber. Wenn ich selbst mal auf der Bühne stehe, habe ich stets ein Notfallkit dabei, das Beruhigungsglobuli, Sekundenkleber und natürlich roten Lippenstift für die Party danach enthält.

PY: *How do you prepare for a performance?*

NE: *I seldom have real stage-fright. When I'm on stage myself, I have my emergency kit with me: anxiety-relief globules, superglue, and of course red lipstick for the after-performance party.*

Kreativität ausleben Bálint Liptay

Bálint Liptay ist in Ungarn aufgewachsen und lebt seit fünf Jahren in Basel und Zürich. Er studiert im Master Transdisziplinarität. Davor absolvierte er ein Wirtschaftsstudium.

Living creativity to the full **Bálint Liptay**

Bálint Liptay grew up in Hungary and has been living in Basel and Zurich for five years. After earning a degree in economics, he is now doing a Master's in Transdisciplinary Studies.

PY: Wieso hast du dich für den Master Transdisziplinarität entschieden?

BL: Das Studium passt zu mir, da ich meine verschiedenen Projekte und Events perfekt miteinander verknüpfen kann. Ich möchte mich kreativ voll ausleben, und Transdisziplinarität gibt mir die Freiheit, mich mit verschiedenen Formaten auseinanderzusetzen. Da ich mich auch für das Ausstellen interessiere, gefällt mir besonders, dass man Module über Eventorganisation besuchen kann.

PY: *Why did you choose a Master's in Transdisciplinary Studies?*

BL: *The course is ideal because it allows me to bring together all my various projects and events. I want to live my creativity to the full. Transdisciplinarity gives me the freedom to engage with and try out different formats. As I'm also interested in doing exhibitions, I really like the fact that we can attend modules on event organisation.*

PY: Dein Traumberuf nach dem Studium?

BL: Mein Traumberuf beinhaltet die enge Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern. Ich will mich nicht nach Geld und Profit ausrichten. Ich denke, ich werde wie bis anhin zusätzlich einen Job ausüben, um mein Leben zu finanzieren. Ein noch in weiter Ferne liegender Traum ist, meinen eigenen Artists' Space zu eröffnen.

PY: *What's your dream profession once you graduate?*

BL: *My dream job involves working closely with other artists. I don't want to be guided by money and profit. I guess I'll be doing a job on the side to pay my way. Another, though still remote dream is to open my own artists' space.*

Theorie ist ein spannender Weg

Joëlle Studer

Joëlle Studer ist in Neuchâtel aufgewachsen und lebt in Zürich. Sie studiert Theorie im Bachelor Kunst & Medien.

Theory is a thrilling path to take

Joëlle Studer

Joëlle Studer grew up in Neuchâtel and lives in Zurich. She is currently working on her Bachelor's in Art & Media, specialising in theory.

PY: Was inspiriert dich?

JS: Das ändert sich ständig. Es kann ein Song sein oder eine bestimmte Ausstellung, ein Autor oder eine Künstlerin, ein Ort. Doch im Allgemeinen inspirieren mich Menschen am meisten.

PY: What inspires you?

JS: Things change all the time. It might be a song or a particular exhibition, an author or an artist, a specific place. Generally, though, I'm most inspired by people.

PY: Wieso hast du dich für die Vertiefung Theorie entschieden?

JS: Die Vertiefung Theorie im Bachelor Kunst & Medien deckt genau meine Interessen ab, und deshalb ist das Studium ein logischer Schritt und ein spannender Weg für mich.

PY: Why did you choose this course of studies?

JS: Considering my interests, studying art & media theory was somehow a logical conclusion and a thrilling path for me to take.

PY: Dein Lieblingsort in Zürich?

JS: Das Museum Rietberg, es hat immer tolle Ausstellungen und Veranstaltungen. Ich mag auch die Architektur des 2007 gebauten Annexgebäudes; die Kombination des historischen Gebäudes mit dem neuen Glaskörper ist unglaublich. Gerne streife ich durch den Park oder trinke einen Kaffee auf der Terrasse und genieße die wunderbare Umgebung.

PY: What is your favourite place in Zurich?

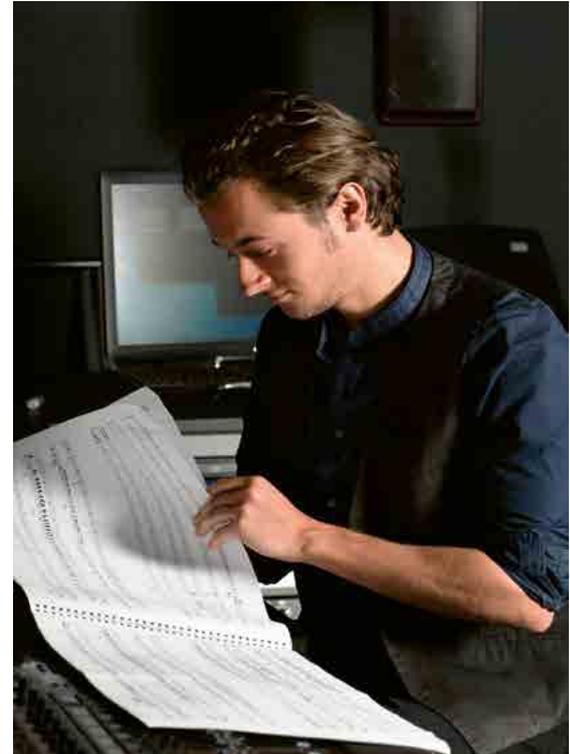
JS: The Museum Rietberg always has great exhibitions and lectures. I really like the architecture of the annex they built in 2007; the combination of the old buildings and the new glass structure is awesome. You can take a stroll in the beautiful park or have coffee on the terrace and enjoy the wonderful surroundings.

Alles kann inspirierend sein Jan Willem de With

Jan Willem de With stammt aus Hamburg / Lüneburg und wohnt in Zürich. Er studiert im Bachelor Musik, Vertiefung Komposition und Musiktheorie – Komposition für Film, Theater und Medien.

Everything can be inspiring Jan Willem de With

Jan Willem de With is from Hamburg / Lüneburg and lives in Zurich. He is doing a Bachelor's in Composition and Music Theory, specialising in composing music for the cinema, theatre, and other media.

PY: Was inspiriert dich?

JW: Alles, was mir im Alltag passiert und mich umgibt, kann für meine Arbeit inspirierend sein, das ist das Schöne an einem kreativen Beruf. Besonders inspiriert mich die Zusammenarbeit mit kreativen Personen. Stimmt das Zusammenspiel mit dem Regisseur auf der zwischenmenschlichen Ebene und verfolgt man dieselben Ziele, kann das die gemeinsame Arbeit und das Projekt beflügeln.

PY: What inspires you?

JW: Everything that happens around me can inspire my work. That's the beauty of a creative profession. I find working with other creative people especially inspiring. If things click on a personal level with a director and one shares the same goals, this can really kick-start and genuinely inspire a project.

PY: Dein Traumberuf nach dem Studium?

JW: Nach meinem Studium möchte ich als Filmmusikkomponist mit kreativen, ehrgeizigen Leuten zusammenarbeiten und interessante Projekte auf die Beine stellen. In Hollywood zu arbeiten wäre verlockend, andererseits könnte ich mir aber auch gut vorstellen, die Filmindustrie in der Schweiz voranzutreiben.

PY: What's your dream profession once you graduate?

JW: I'd like to compose film scores together with other creative, ambitious people and get interesting projects off the ground. Working in Hollywood would be tempting, but I could easily imagine helping the Swiss film industry progress.

WEITERE STUDIERENDENPORTRÄTS

zett.zhdk.ch/studierendenportraet

REGULA BEARTH

Regula Bearth (regula.bearth@zhdk.ch) ist Fotografin in der Hochschulkommunikation der ZHdK.

PERRINE YARAR

Perrine Yarar war Praktikantin in der Hochschulkommunikation der ZHdK.

FURTHER STUDENT PORTRAITS

zett.zhdk.ch/studierendenportraet

REGULA BEARTH

Regula Bearth (regula.bearth@zhdk.ch) is a photographer at ZHdK University Communications.

PERRINE YARAR

Perrine Yarar was a trainee at ZHdK University Communications.

Sophie Taeuber-Arp:

„Ich bin wüüüüüütend“

„Ich bin wüüüüüütend. Was ist das wieder für ein Quatsch „radikale Künstler“. Wenn ich ein Künstler wäre und mein Name würde andauernd lächerlich gemacht durch schreien, quitschen, heulen, schmieren und und drucken, so würde ich dem Urheber Lehm in's Maul stopfen und in die Finger beißen, dass er es nicht mehr kann. Es kommt nur auf die Arbeit an, diese Art zu manifestieren ist mehr als blöd. Reklame ist berechtigt, wenn man Geld verdienen will, aber dann ganz anders. Es interessiert keinen Menschen, wenn man andauernd so auf seiner Eitelkeit herumhopst. Janco wird immer geschmackloser. Frage ihn bitte ordentlich und genau, welche Wirkung er sich von dem Zeug verspricht und schreibe es mir. Dada ist etwas anderes, da sieht man doch was ihr macht und jeder mag denken was er will. Aber den Menschen mit solchem Kohl imponieren wollen! Er soll unbedingt und sofort Plakätlitiger bei den Spartakisten werden, mit Kunst hat das nichts zu tun. Du und Giacometti solltet Euch wirklich nicht aus Gutmütigkeit überall rumziehen lassen. Radikal, wie blöd, man könnte es übersetzen mit Unverstand. Du lachst sicher über meinen Ärger und sagst es lohnt sich nicht so viel davon aufzuwenden. Ich habe mich schon immer geärgert, wenn man Deinen Namen für aufgeblasene Eitelkeit benutzt hat, dazu bist Du 100mal zu gut.“

SOPHIE TAEUBER-ARP

Sophie Taeuber-Arp (1889–1943) ist eine der bekanntesten Künstlerinnen, Gestalterinnen, Tänzerinnen und Innenarchitektinnen der Schweiz und war von 1916 bis 1929 Lehrerin für textiles Entwerfen in der kunstgewerblichen Abteilung der Gewerbeschule Zürich (heute ZHdK).

QUELLE

Der zitierte Brief von Sophie Taeuber-Arp an Hans Arp aus Arosa vom 4. Mai 1919 befindet sich in der Zentralbibliothek Zürich und wurde in folgender Publikation wiedergegeben: Sigrid Schade, Medea Hoch, Walburga Krupp: Zum künstlerischen Werdegang und Selbstverständnis Sophie Taeuber-Arps. Eine erste Lektüre ihrer Briefe aus den 1910er Jahren. In: Sophie Taeuber-Arp – Heute ist Morgen, herausgegeben von Aargauer Kunsthaus und Kunsthalle Bielefeld, 1. Auflage, Scheidegger & Spiess, Zürich 2014, S. 259–269.

FORSCHUNGSPROJEKT

Postkarten und andere schriftliche Selbstzeugnisse von Sophie Taeuber-Arp werden derzeit am Institute for Cultural Studies in the Arts der ZHdK im Projekt „Sophie Taeuber-Arp Edition. Konstruktionen von Künstlerschaft und Kreativität in Selbstzeugnissen Sophie Taeuber-Arps“ erforscht.
www.zhdk.ch/ics

Sophie Taeuber-Arp:

“I am so angrrrrrrrry”

“I am so angry. What nonsense is this talk of the ‘radical artist.’ If I were an artist, and if my name were being constantly ridiculed through screaming, screeching, howling, smearing, and printing, I would stuff mud in the mouths of those responsible and bite their fingers to put an end to their mischief. All that counts is the work of art, whereas such manifestations are more than silly. Publicity is justified if one wants to make money, but this is a different matter. Nobody whatsoever is interested if one keeps hopping up and down on one’s vanity. Janco is becoming more and more tasteless. Please ask him, in an orderly and precise manner, what effect he believes this stuff will have, and please request him to write to me. Dada is something else. It is plainly evident what you are doing, and everyone is free to make of it what they want. But striving to impress people with such rubbish! He should market the Spartacists, but that has nothing to do with art. You and Giacometti should not let yourselves be dragged around out of goodwill. Radical, how daft! It could be translated as ignorance. I am sure you are laughing at my annoyance and will tell me that it is not worth expending quite so much of it. I have also been vexed when your name is used to serve someone’s inflated vanity. You are a hundred times too good for that.”

SOPHIE TAEUBER-ARP

Sophie Taeuber-Arp (1889–1943) is one of Switzerland’s best known artists, designers, dancers and interior architects. From 1916 to 1929, she taught textile design at the arts and crafts department of Zurich’s Gewerbeschule (now known as ZHdK).

SOURCE

Sent by Sophie Taeuber-Arp to Hans Arp from Arosa on 4 May 1919, this letter is held at Zurich Central Library and has been reprinted in: Sigrid Schade, Medea Hoch, Walburga Krupp: On Sophie Taeuber-Arp’s Artistic Career and Understanding of Herself: A first reading of her letters from the 1910s. In: Sophie Taeuber-Arp – Today is Tomorrow, published by the Aargauer Kunsthaus and Kunsthalle Bielefeld, 1st edition, Scheidegger & Spiess, Zürich 2014, pp. 259–266. English translation: Mark Kyburz

RESEARCH PROJECT

Postcards and other self-testimonies by Sophie Taeuber-Arp are the subject of an editorial project at ZHdK’s Institute for Cultural Studies in the Arts: “Sophie Taeuber-Arp Edition. Konstruktionen von Künstlerschaft und Kreativität in Selbstzeugnissen Sophie Taeuber-Arps.”
www.zhdk.ch/ics

Gegenwartskunst in China

Ai Weiwei, Whitewash, 1995–2000. Foto Photograph: © M+ Sigg Collection

2016 startete der erste Massive Open Online Course (MOOC) der Zürcher Hochschule der Künste auf der E-Learning-Plattform iversity.org. Der Kurs „Chinese Contemporary Art Award – A Case Study on Global Culture“ beleuchtet das Thema „Globale Kultur“ anhand der Entwicklung der chinesischen Gegenwartskunst. Michael Schindhelm, Leiter des englischsprachigen Angebots, gibt Einblick in die Inhalte und erklärt, weshalb sich China als spannendes Beispiel eignet.

von Andrea Zeller

Contemporary Chinese Art

Liu Wei, *It Looks Like a Landscape*, 2004. Foto *Photograph*: © M+ Sigg Collection

ZHdK's first-ever Massive Open Online Course (MOOC) launched in 2016 on the e-learning platform iversity.org. "Chinese Contemporary Art Award—A Case Study on Global Culture" sheds light on the issue of "global culture" by tracing the development of contemporary Chinese art. Michael Schindhelm, head of the English-speaking programme, offers insights into course contents and explains why China is an exciting example worth studying more closely.

Andrea Zeller

AZ: Was lernt man im Onlinekurs „Chinese Contemporary Art Award – A Case Study on Global Culture“?

MS: Der Kurs bietet einen wahrscheinlich einzigartigen Überblick über die Entwicklungen in der chinesischen Gegenwartskunst seit ihrer Entstehung in den Siebzigerjahren. Grundlage ist der Zugang zur Sammlung des Schweizer Unternehmers, Kunstsammlers und Mäzens Uli Sigg, dem es seit den Neunzigerjahren gelungen ist, die weltweit bedeutendste Sammlung zeitgenössischer chinesischer Kunst zusammenzubringen. Siggs Erfahrungen und seine Begegnungen mit über tausend Kunstschaaffenden machen ihn zu einem einzigartigen Kenner der Szene. Viele von ihnen verdanken ihm ihre internationale Anerkennung. Ai Weiwei hat mir über Sigg einmal gesagt: „No matter how famous I will become, he is my maker.“ Der Kurs ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Kunsthistorikern des Institute for Contemporary Art Research der ZHdK, mit internationalen Kuratoren wie Pi Li, Li Zhenhua und Lars Nittve und schliesslich mit Uli Sigg und der Kuratorin Kathleen Bühler vom Kunstmuseum Bern.

AZ: Wieso dient der Chinese Contemporary Art Award als Fallstudie?

MS: Der Award – kurz auch CCAA genannt – wurde 1998 von Uli Sigg gegründet. Sein Ziel war, Einblick in die chinesische Kunstszene zu erhalten. Damals gab es keine Galerien und Medienberichterstattung sowie keinen Markt für Gegenwartskunst in China. Mit der Ausrufung des Preises meldeten sich immer mehr Künstlerinnen und Künstler bei Uli Sigg. So hat er sich exklusive Informationen über ihre Arbeit und Ausrichtung beschaffen können. Er baute sich ein weitverzweigtes Netzwerk auf, dem auch internationale Museen, Biennalen und Kuratorinnen und Kuratoren angehören.

Durch diese Relevanz bietet der CCAA im Kurs einen breiten Einblick in die kurze Geschichte der Gegenwartskunst Chinas. Dies ist sicher nicht die einzige Lesart der Geschichte, aber zweifelsohne eine besonders signifikante.

AZ: Inwiefern lässt die Entwicklung der Gegenwartskunst in China Rückschlüsse auf globale Kultur zu?

MS: Globale Kultur ist Kultur, die sich von lokalen Gegebenheiten, Traditionen und Techniken gelöst hat und somit die Voraussetzungen erfüllt, um weltweite Rezeption zu finden. Das heisst nicht, dass die Inhalte, Formen, Techniken und Botschaften globaler Kunst überall gleich verstanden werden. Sie werden einfach an verschiedenen Orten als relevant und interessant betrachtet.

Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass westliche Kunst globale Kunst ist. Von afrikanischer oder islamischer Kunst beispielsweise würden wir das nicht ohne Weiteres behaupten. Aufgrund ihrer Geschichte, ihrer Ausdrucksformen, Themen und Positionen ist auch die chinesische Kunst zunächst als ein nationales oder regionales Phänomen verstanden worden. Nach drei Jahrzehnten der Entwicklung beobachten wir jetzt eine Transformation. Eine neue Generation von Kunstschaaffenden einerseits und ein in chinesischer Kunst besser geschultes internationales Publikum andererseits beginnen, diese Kunst als Teil der globalen Kunst zu betrachten. Das Paradigmatische an diesem Fall ist, dass im Zuge der Globalisierung die Welt der Kunst immer weniger national, sondern zunehmend global orientiert ist und nun China auch diesen Weg einschlägt.

AZ: Eignet sich der Kurs auch für Personen, die sich für internationale Gegenwartskunst interessieren, jedoch nicht speziell für solche aus China?

MS: Wer sich für die Erweiterung der Kunstszene über die einschlägigen Kunstdomänen hinaus interessiert, sollte sich auch dafür interessieren, was in China passiert. Wir können uns die Weltwirtschaft und -politik nicht mehr ohne das Reich der Mitte vorstellen. Es lohnt sich daher auch, chinesische Kunst zu studieren, wenn man besser verstehen will, was international passiert.

AZ: Sie leiten das Angebot. Was ist Ihr Bezug zu China und zur chinesischen Gegenwartskunst?

MS: Ich war in den letzten 15 Jahren verschiedentlich beruflich in China tätig. Dabei habe ich mit chinesischen Künstlern und Künstlerinnen wie Ai Weiwei, Feng Mengbo, Zhao Bandi und Cai Fei zusammengearbeitet. Während sich der westliche Diskurs bis vor Kurzem immer mehr um sich selbst zu drehen schien, habe ich in China das Gefühl, dass es um existenzielle Dinge geht. Quer durch die Generationen spürt man eine fast altmodische Position des Künstlers, der die Gesellschaft verändern kann. Das ist mir, der ich die ersten dreissig Jahre meines Lebens in der DDR und der Sowjetunion gelebt habe, vertraut und nahe.

Zugleich bin ich kein Kurator, sondern ein neugieriger Amateur. Es geht mir darum, Dinge zu ermöglichen und Menschen zusammenzubringen.

AZ: *What do participants learn on the online course “Chinese Contemporary Art Award—A Case Study on Global Culture”?*

MS: *Coursework offers what is probably a unique survey of the developments in contemporary Chinese art since its emergence in the 1970s. The course is based on access to the collection of the Swiss entrepreneur, art collector, and patron Uli Sigg, who has built the most significant collection of contemporary Chinese art in the world. Sigg’s experiences and his encounters with over a thousand artists make him a unique expert on the scene. Many artists owe their international acclaim to Sigg. Ai Weiwei once said about Sigg: “No matter how famous I will become, he is my maker.”*

The course has grown from close cooperation with art historians from ZHdK’s Institute for Contemporary Art Research, with international curators like Pi Li, Li Zhenhua and Lars Nittve, and with Uli Sigg and curator Kathleen Bühler from Bern Art Museum.

AZ: *Why take the “Chinese Contemporary Art Award” as a case study?*

MS: *The award—known as CCAA—was established in 1998 by Uli Sigg to provide insights into the Chinese art scene. At the time, there were no galleries or media reports, nor did a market for contemporary art exist in China. When the award was announced, more and more artists contacted Sigg. This provided him with exclusive information about their work and outlook. Over the years, he has developed a vastly ramified network, which also includes international museums, biennales, and curators.*

Given its relevance, the CCAA offers broad insights into the brief history of contemporary art in China. This is certainly not the only way of reading this history, but doubtless an especially significant one.

AZ: *How far does the development of contemporary art in China enable one to draw conclusions about global culture?*

MS: *Global culture is culture that has broken away from the moorings of local circumstances, traditions, and techniques and thus meets the requirements for worldwide reception. Now, this doesn’t mean that the contents, forms, techniques, and messages of global art are understood in exactly the same way across the world. No, they are simply considered relevant and interesting in different places.*

We self-evidently assume that Western art is global art. But we wouldn’t claim the same about African or Islamic art, for instance. Due to its forms of expression, history, themes, and positions, Chinese art was at first also understood as a national or regional phenomenon. After a development spanning three decades, we are now witnessing a transformation. A new generation of artists and an international audience better schooled in Chinese culture are now beginning to consider this art part of global culture. The most paradigmatic aspect of this case is that as globalisation evolves the art world is less and less nationally but more and more globally oriented. China is now also moving down this path.

AZ: *Is the course also suitable for people interested in international contemporary art but not necessarily in Chinese art?*

MS: *Anyone interested in the expansion of art beyond its established confines should also take an interest in developments in China. Today, the world economy and world politics are inconceivable without the Middle Kingdom. So it’s really worth studying Chinese art if one wants to better understand international developments in art.*

AZ: *You are the course director. What are your connections with China and contemporary Chinese art?*

MS: *I have been involved with China professionally for the past fifteen years. I have worked with Chinese artists like Ai Weiwei, Feng Mengbo, Zhao Bandi, or Cai Fei. Whereas Western discourse seemed to be revolving around itself until recently, I have the feeling that existential issues are at stake in China. The almost old-fashioned belief that the artist can change society is palpable across the generations. Having spent the first thirty years of my life in Eastern Germany and the Soviet Union, this belief strikes a familiar chord in me.*

At the same time, though, I am not a professional curator, but a curious amateur. My aim is to make things possible and to bring people together.

Yue Minjun, bemalte Polyesterfiguren. Foto Photograph: © M+ Sigg Collection. Yue Minjun, painted polyester figures.

MOOC

Das orts- und zeitunabhängige Lehrangebot „Chinese Contemporary Art Award – A Case Study on Global Culture“ ist öffentlich zugänglich und kostenlos. Für 119 Euro kann der Kurs mit einem Certificate of Accomplishment abgeschlossen werden. Der Onlinekurs wurde durch das Zentrum Weiterbildung und E-Learning der ZHdK produziert. Er basiert auf Recherchen des Institute for Contemporary Art Research und wird von Michael Schindhelm (Kulturberater und Autor), Elisabeth Danuser (Leiterin Aufbau internationale Weiterbildung) und Renato Soldenhoff (Verantwortlicher E-Learning) präsentiert. Er wird in Zusammenarbeit mit Connecting Spaces Hong Kong–Zürich angeboten, dem Hub der ZHdK in Hong Kong.
[iversity.org/en/courses/ccaa-chinese-contemporary-art-award](https://www.zhdk.ch/iversity.org/en/courses/ccaa-chinese-contemporary-art-award)

ANDREA ZELLER

Andrea Zeller (andrea.zeller@zhdk.ch) ist Projektleiterin in der Hochschulkommunikation der ZHdK.

MOOC

“Chinese Contemporary Art Award—A Case Study on Global Culture” is an online programme designed to facilitate participation beyond time and location constraints. Participants may work toward a Certificate of Achievement, at a cost of 119 Euros. The course has been produced by the ZHdK Further Education Centre and E-Learning Unit. Based on research undertaken at the Institute for Contemporary Art Research, it is presented by Michael Schindhelm (cultural advisor and author), Elisabeth Danuser (Head of Development, International Further Education), and Renato Soldenhoff (Head of E-Learning). It involves close cooperation with Connecting Spaces Hong Kong—Zurich, ZHdK’s Hong Kong hub.
[iversity.org/en/courses/ccaa-chinese-contemporary-art-award](https://www.zhdk.ch/iversity.org/en/courses/ccaa-chinese-contemporary-art-award)

ANDREA ZELLER

Andrea Zeller (andrea.zeller@zhdk.ch) is a project manager at ZHdK University Communications.

Yue Minjun, La Liberté Guidant le Peuple, 1995. Foto Photograph: © M+ Sigg Collection

Cao Fei, RMB City, 2008–2012. Foto Photograph: © M+ Sigg Collection

Eine neue Publikation beleuchtet den Hochschulalltag im Toni-Areal

Wie hat sich die ZHdK seit dem Einzug im Herbst 2014 im Toni-Areal eingelebt? Die im Auftrag der Hochschule herausgegebene Publikation „Zürcher Hochschule der Künste: Toni-Areal“ dokumentiert den Alltag und den Aneignungsprozess im neuen Haus. Im Interview erzählt Kulturpublizistik-Dozentin Janine Schiller, wie sie für die Recherche und die Umsetzung vorgegangen ist.

von Tanja Breu und Selma Wick

A recent book publication illuminates everyday campus life at Toni

How has ZHdK settled into the Toni Campus since relocating there in 2014? Commissioned by the university board, Zurich University of the Arts: Toni Campus documents day-to-day life on campus and how users have appropriated the new building. Cultural Publishing lecturer Janine Schiller tells interviewers Tanja Breu and Selma Wick how she researched the book and prepared its publication.

Tanja Breu and Selma Wick

TB & SW: Sie haben sich intensiv mit der Geschichte der Zürcher Hochschule der Künste und des Toni-Areals auseinandergesetzt. Was hat Sie dazu bewegt, zusammen mit Katharina Nill den Einzug ins Toni-Areal zu dokumentieren?

JS: Die Hochschule hatte mich 2013 mit einer Publikation zum Toni-Areal beauftragt. In „Zürcher Hochschule der Künste: Toni-Areal“ geht es aber nicht in erster Linie um Geschichtsschreibung. Das Buch ist eher eine Momentaufnahme. Aus der Perspektive der Institution sind knapp zwei Jahre keine lange Zeitspanne, aber die Anfangszeit in einem neuen Gebäude ist immer wichtig. Zu Beginn ist alles neu, gross und aufregend, doch bald relativiert sich vieles. Dabei ist die Hochschule mit dem Umzug nicht etwa grösser geworden, sondern einfach kompakter und im Stadtraum sichtbarer.

TB & SW: Welche Intention verfolgt die Publikation?

JS: Neugierig gemacht hat mich ein Zitat von Daniel Niggli und Mathias Müller von EM2N, den Architekten des Toni-Areals: „Nur, was man sich aneignen kann, wird auch geliebt. Wir stellen uns ein Haus mit robusten, einfach gestalteten Räumen vor, die es verzeihen, wenn ihre Bewohner ruppig mit ihnen umgehen.“ Dieser interessanten Setzung, der Aufforderung, sich in das Haus einzuschreiben, wollten Katharina Nill

TB & SW: You have studied the history of Zurich University of the Arts and the Toni Campus in-depth. What made Katharina Nill, your co-author, and you document the process of moving into the Toni Campus?

JS: In 2013, the university board commissioned me to do a book on the Toni Campus. Zurich University of the Arts: Toni Campus isn't primarily about writing history, but instead captures one moment in time. From an institutional perspective, two years are not long, but the beginnings in a new building always matter. At first, everything is new, magnificent, and exciting—but daily events soon put things into perspective. It's not as if ZHdK has become larger with the relocation—it has simply become more compact and more visible in the cityspace.

TB & SW: What is the intention of the book?

JS: Something the building's architects Daniel Niggli and Mathias Müller mentioned in passing stirred my curiosity: "Only what can be appropriated is also loved. We envisage a building with robust, simply designed spaces, which don't mind being handled by their users." It was this highly interesting architectural statement, summoning users to inscribe themselves in the building, to leave their marks, that Katharina

und ich nachgehen. Um den Aneignungsprozess zu dokumentieren, wählten wir einen ethnografischen, sozialforschenden Zugang. Unseren Fokus legten wir auf den Alltag im neuen Hochschulgebäude. Uns interessierte die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer auf die Architektur. Wir wollten nicht primär die Disziplinen und Strukturen präsentieren, sondern suchten nach Aktivitäten, die den Alltag im Toni-Areal prägen, wie etwa Studieren, Forschen, Lehren, Lernen, Arbeiten, Üben, Essen, Ausstellen, Aufführen, Produzieren. Zudem haben wir uns mit der industriellen Vergangenheit der Molkerei und des Quartiers auseinandergesetzt, um das Gebäude und dessen Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln zu kontextualisieren.

TB & SW: In einem Vortrag an der ZHdK sagten Sie sinngemäss, dass, wer sich mit der Geschichte von Institutionen befasse, unter Generalverdacht stehe, eine rechtfertigende und ganzheitliche Perspektive zu vertreten. Haben Sie es geschafft, einen anderen Standpunkt einzunehmen?

JS: Der Auftrag, eine Publikation zur Hochschule im neuen Haus zu verfassen, fordert einen umfassenden Blick auf die gesamte Institution. Daran kann man eigentlich nur scheitern. Die erste wichtige konzeptionelle Entscheidung war, kein Buch zur Eröffnung herauszugeben. Eine Eröffnungspublikation kann nur Visionen und Wünsche für den neuen Standort ins Zentrum stellen, nicht aber aus dem Alltag der Hochschule berichten. Wir entwickelten deshalb ein dreiteiliges Konzept: Zum Einzug der ZHdK ins Toni-Areal im September 2014 konzipierten wir eine Ausgabe der Fachzeitschrift für Architektur, Planung und Design „Hochparterre“ mit Fokus auf die Architektur und die neue Nutzung der ehemals grössten und modernsten Molkerei Europas. So konnten wir ein Fachpublikum erreichen und gleichzeitig den Umzug der ZHdK breit publik machen. Um den Einzug zu dokumentieren und zu reflektieren, betrieben wir während der ersten eineinhalb Jahre einen Blog.

TB & SW: Welche Bedeutung hatte der Blog?

JS: Er stellte eine Art öffentliches „Forschungstagebuch“ dar. Dieses diente dazu, Themen zu entdecken und zu verhandeln, die mit dem Einzug auftauchten; dazu sammeln und produzierten wir Bildmaterial aus verschiedenen Blickwinkeln. Als neutrale Beobachterin richtete die Berliner Autorin Kathrin Passig auf dem Blog und einem eigens eingerichteten Twitter-Kanal einen Aussenblick auf den Einzug. Zudem konnten wir in verschiedenen Lehrveranstaltungen gemeinsam mit Studierenden die neue Situation im Toni-Areal

TB & SW: *In a talk you gave at ZHdK you said words to the effect that whoever engages with an institution's history is under the general suspicion of representing a justificatory, comprehensive perspective. Have you managed to adopt another vantage point?*

TB & SW: *What was the significance of the blog?*

and I wanted to explore. To document the appropriation process, we chose an ethnographic, social research approach. We focused on daily campus life and were interested in users' perspectives on the architecture. We didn't primarily aim to present the various disciplines and structures, but looked for those activities that shape everyday campus life: studying, doing research, teaching, learning, working, rehearsing, eating, exhibiting, performing, producing. We also explored the industrial past of the former dairy factory and its neighbourhood, in order to contextualise the building and its history from different angles.

JS: *Doing a commissioned book about ZHdK in its new home called for an overall view on the whole institution. But given the nature of the challenge, one can actually only fail. The first important conceptual decision we took was not to publish a book on the occasion of the building's opening. Such a publication would have only focused on the visions and hopes for the new site, but not on its everyday life. So we developed a three-part concept instead: for ZHdK's relocation to the Toni Campus in September 2014 we devised a special issue for Hochparterre, the architectural, urban planning, and design journal; we concentrated on the site's architectural aspects and the new use to which Europe's once largest and most modern dairy factory was being put. This enabled us to reach a professional audience and to create public interest in the forthcoming relocation. For the first year and a half, we ran a blog to document and gather reflections on the relocation.*

JS: *It was a sort of public "research diary." Its purpose was to discover and negotiate issues arising in connection with the relocation; moreover, we collected and produced visual material from various different angles. We involved Berlin-based author Kathrin Passig as a neutral observer, to provide an outsider's views via the blog and a designated Twitter channel. We also discussed the new surroundings with students in various courses. These findings and insights were then edited for the book.*

diskutieren. Diese Erkenntnisse wurden in der Folge für die vorliegende Publikation aufbereitet.

TB & SW: Ihnen war es ein Anliegen, die individuelle Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer des Gebäudes und den Umgang der Organisation mit dem Neuanfang zu thematisieren. Welche Rolle spielt dabei die Architektur des Toni-Areals?

JS: Die Architektur hat immer einen Einfluss. Wichtig bei der Auseinandersetzung mit dem Toni-Areal ist jedoch ein differenzierter Blick auf die Unterschiede zwischen Architektur und Organisation. „Architektur ist nicht allmächtig, sie ist ein Angebot“, sagt dazu Mathias Müller von EM2N im Interview in der Publikation. Entscheidend ist, wie wir uns in dieser Hülle einrichten. Für das Toni-Areal gilt in diesem Sinn: „Function melts form.“ Wir können in diesem Haus dank der industriellen Struktur des Gebäudes und des Konzepts der Architekten fast alles umorganisieren. Wenn sich unsere Bedürfnisse verändern oder uns die Architektur einschränken sollte, können wir sie den neuen Anforderungen entsprechend anpassen.

TB & SW: Wie hat sich Ihr Blick auf das Toni-Areal in den knapp zwei Jahren seit dem Einzug verändert?

JS: Mich beschäftigt das Haus und wie wir als Organisation mit dem neuen Gebäude umgehen nach wie vor sehr intensiv. Parallel dazu beobachte ich die Veränderungen im städtebaulichen Umfeld von Zürich-West, die einen wichtigen Einfluss haben. Die Auseinandersetzung mit dem Toni-Areal ist für die Institution noch lange nicht abgeschlossen, die Konzentration der Standorte ist für die Hochschulentwicklung wichtig. Wir stecken mitten im Aneignungsprozess, und aus dieser Perspektive ist es gut, wenn uns das Haus noch eine Weile herausfordert.

PUBLIKATION „ZÜRCHER HOCHSCHULE DER KÜNSTE: TONI-AREAL“

Wie hat sich die einst modernste Grossmolkerei Europas zu einer Kunsthochschule entwickelt? Wie spielen Architektur und Aneignung, Haus und Hülle, Organisationskultur, Bildungspolitik und Stadtentwicklung zusammen? Das Buch „Zürcher Hochschule der Künste: Toni-Areal“ zeigt auf, wie die Toni-Molkerei im ehemaligen Industriequartier – umgebaut nach den Plänen des Zürcher Architekturbüros EM2N – zu einem Standort für Bildung, Kultur und Wohnen wurde. Zahlreiche Fotografien und Bilder illustrieren den neuen Hochschulalltag.

Herausgegeben von Janine Schiller und Katharina Nill im Auftrag der ZHdK, Verlag Scheidegger & Spiess, Zürich 2016. Gestaltet von Jalscha Römer, Laia Ortiz Sansano, Romy Strasser und Dario Mutter.

JANINE SCHILLER

Janine Schiller, Kulturwissenschaftlerin und Architekturhistorikerin, ist Dozentin in der Vertiefung Kulturpublizistik im Master Art Education der ZHdK.

TANJA BREU UND SELMA WICK

Tanja Breu (tanja.breu@zhdk.ch) und Selma Wick (selma.wick@zhdk.ch) studieren Curatorial Studies im Master Art Education der ZHdK.

TB & SW: *One of your goals was to address individual perspectives on the building and to discuss how the organisation dealt with the new beginning. What is the role of architecture in this respect?*

JS: *Architecture is always an influence. We placed great emphasis on establishing a differentiated perspective on the differences between architecture and organisation. “Architecture isn’t omnipotent, it’s an offer,” remarks EM2N architect Mathias Müller in an interview published in the book. How we accommodate ourselves within the new shell is crucial. So the phrase, “Function melts form,” applies very much to the Toni Campus. Its industrial structure and architectural concept permit us to reorganise almost everything. If our needs change, or if the architecture restricts us, we can adjust it to our new needs.*

TB & SW: *How has your view on the Toni Campus changed in the two years since the relocation?*

JS: *I’m still deeply occupied with the building and with our approach to it as an organisation. I’m also observing the hugely influential changes in the urban surroundings here in Zurich West. The institution’s preoccupation with the Toni Campus is far from over; the concentration into one site remains important for ZHdK and its development. We’re still in the midst of the appropriation phase; from this perspective it’s good that the building will keep challenging us for a while.*

PUBLICATION ZÜRICH UNIVERSITY OF THE ARTS: TONI CAMPUS

How did Europe’s most modern dairy factory evolve into an arts university? How do architecture and appropriation, structure and shell, organisational culture, educational policy, and urban development interact? This volume reveals how architects EM2N converted the former Toni dairy in Zurich’s old industrial district into a site purpose-built for education, culture, and housing. Numerous photographs and images illustrate everyday campus life at the new home of Zurich University of the Arts, now united under one roof.

Edited by Janine Schiller and Katharina Nill on behalf of ZHdK. Zurich: Scheidegger & Spiess, 2016. Designed by Jalscha Römer, Laia Ortiz Sansano, Romy Strasser, and Dario Mutter.

JANINE SCHILLER

Janine Schiller is a cultural studies scholar and architectural historian. She teaches on the Specialisation in Cultural Publishing at the Master of Arts in Art Education at Zurich University of the Arts.

TANJA BREU UND SELMA WICK

Tanja Breu (tanja.breu@zhdk.ch) and Selma Wick (selma.wick@zhdk.ch) are students on the Master of Arts in Art Education specialising in Curatorial Studies at Zurich University of the Arts.

