ZETT

Zürcher Hochschule der Künste
Zurich University of the Arts

WENIGER
LESS

Ausgabe 4
Issue 4 2018

Liebe Leserin, lieber Leser

In diesem Zett geht es um das Thema „Weniger“: Wo alles immer mehr wird – Informationen, Optionen, Material –, klingt „Weniger“ wie eine Lösung. Dabei ist es mehr eine Sehnsucht. Sie inspiriert Menschen schon lange. Zum Beispiel Marie Kondo und Henry David Thoreau.

Marie hilft beim Ausmisten von Schränken, Henry hat seine Alltagsverpflichtungen ausgemistet. Er sagt, seine grösste Kunst bestehe darin, wenig zu brauchen. Sie macht Millionen mit Anleitungen zum Wegwerfen glücklich. Henry besitzt nicht viel mehr als ein Bett, einen Tisch, ein Pult und drei Stühle. Marie empfiehlt, nur Dinge zu behalten, die einem Freude bereiten. Er fordert: „Vereinfache, vereinfache!“ Sie begründet mit ihrem Nachnamen ein englisches Verb, „to kondo“, für „den Schrank aufräumen“.

Aber Henry hat keinen Schrank. Alles, was er abstauben müsste, verbannt er aus seinem Leben, das er für gut zwei Jahre an den Walden Pond in Massachusetts verlegt. In der Natur staubt nichts ein. Hier baut er sich eine Hütte. Sein Ziel: Bewusst leben und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ein asketisches Leben, ein glückliches Leben. So legen es die Aufzeichnungen nahe, die 1854 unter dem Titel „Walden oder Leben in den Wäldern“ erscheinen. Der Sabbatical von Henry David Thoreau schrieb Weltgeschichte. Zurück in der zwei Meilen entfernten Zivilisation, wird er Landvermesser, veröffentlicht seinen Essay über zivilen Ungehorsam, setzt sich gegen die Sklaverei ein, übernimmt eine Bleistiftmanufaktur und stirbt mit 44.

Henry und Marie hätten sich wohl wenig zu sagen. Henry wäre ein unattraktiver Fall für Marie, da ohne Ausmistpotenzial. Und Henry würde entsetzt in Maries topaufgeräumten Schrank mit den vielen Dingen blicken. Über den Zauber des Weniger wären sich beide jedoch einig. Genauso wie die Autorinnen und Autoren dieses Zetts, die dem Reiz des Weniger in den Künsten und im Design nachgehen.

Caroline Süess, Hochschulkommunikation, Redaktionsleitung Zett

Zett ist das Magazin der Zürcher Hochschule der Künste. Es wird von Studierenden der Visuellen Kommunikation gestaltet. Online ist Zett mit wöchentlich neuen Beiträgen auf www.zhdk.ch/zett zu finden.

Zett is the magazine of Zurich University of the Arts and designed by some of our visual communication students. An online edition featuring new contributions is published weekly at www.zhdk.ch/zett.

Dear Readers

This issue of Zett deals with the subject of "less": With everything steadily becoming more and more—information, options, material—"less" sounds like a solution. Actually, though, it is more of a longing, one that has been inspiring people for a long time. For example, Marie Kondo and Henry David Thoreau.

Marie helps people to unclutter their wardrobes while Henry has tidied up his everyday duties. He calls his greatest skill "to want but little." She makes millions of people happy with her instructions for chucking things. Henry owns less else than a bed, a table, a desk, and three chairs. Marie recommends that we should only keep what gives us pleasure. He demands "simplify, simplify!" Her last name establishes an English verb, "to kondo," that is, to declutter our wardrobe.

But Henry doesn't have a wardrobe. He has banished everything from his life that would need dusting and relocates to Walden Pond, Massachusetts, for a good two years. Nothing in nature catches dust. Here he builds himself a hut. His goal: "to live deliberately, to front only the essential facts of life." Thus, an ascetic life, a happy life. Or at least this is suggested by the records he published in 1854 as "Walden or Life in the Woods." Thoreau's sabbatical went on to make history. On his return to civilization, two miles away, he becomes a surveyor, publishes his essay on civil disobedience, fights against slavery, takes over a pencil manufactory, and dies at the age of 44.

Presumably, Henry and Marie would have little to say to each other. Lacking any decluttering potential, Henry would make an unattractive case for Marie. And he would look horrified at Marie's spick-and-span wardrobe. However, both would agree on the magic of less. As do the contributors to this edition of Zett, who pursue the appeal of less in the arts and design.

Caroline Süess, University Communications, Lead Editor of Zett

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 mit Ausnahme der Fotostrecke wurden 2017/2018 erstmals auf www.zhdk.ch/zett publiziert und für die Printausgabe leicht angepasst.

HERAUSGEBERIN:
Zürcher Hochschule der Künste

REDAKTION:
Caroline Süess (Leitung), Isabelle Vloemans, Andrea Zeller, Claudia Zellerhoff

DANK AN:
Barbara Draeyer, Judith Hunger, Daniela Huser, Annina Maria Jaggy, Frederic Poppenhäger, Mareike Spalteholz, Leona Veronesi, Christina Wallat

DEUTSCHES LEKTORAT:
Lektorama Zürich

ÜBERSETZUNG UND ENGLISCHES LEKTORAT:
Mark Kyburz

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

COVER:
Rico Scagliola und Michael Meier, „Raincoat Kids", 2013 (Ausschnitt)

DRUCK:
Niedermann Druck AG

AUFLAGE:
6000

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 print edition appears twice a year.

Apart from the photo gallery, all contributions were first published in 2017/2018 at www.zhdk.ch/zett and have been slightly adapted for the print edition.

PUBLISHED BY:
Zurich University of the Arts

EDITORS:
Caroline Süess (Lead), Isabelle Vloemans, Andrea Zeller, Claudia Zellerhoff

THANKS TO:
Barbara Draeyer, Judith Hunger, Daniela Huser, Annina Maria Jaggy, Frederic Poppenhäger, Mareike Spalteholz, Leona Veronesi, Christina Wallat

GERMAN COPY-EDITING:
Lektorama Zürich

TRANSLATION AND ENGLISH COPY-EDITING:
Mark Kyburz

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

COVER:
Rico Scagliola and Michael Meier, "Raincoat Kids," 2013 (detail)

PRINTED BY:
Niedermann Druck AG

NUMBER OF COPIES:
6,000

COPYRIGHT:
Articles may be reprinted on condition that full acknowledgement of the source is given. We welcome specimen 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* 24

SEITE *PAGE* 16

SEITE *PAGE* 36

SEITE *PAGE* 78

SEITE *PAGE* 28

SEITE *PAGE* 32

SEITE *PAGE* 74

SEITE *PAGE* 54

SEITE *PAGE* 50

Inhalt *Contents*

Fokus Weniger
Focus Less

Makerball – der Flipperkasten zum Selberbauen
Makerball: The do-it-yourself pinball machine
SEITE *PAGE* 24

Antidesign für die Konsumwelt
Anti-design for the consumer world
SEITE *PAGE* 28

Reduktion als kompositorische Strategie
Reduction as a compositional strategy
SEITE *PAGE* 32

Fotostrecke *Photo Spread*
Rico Scagliola und Michael Meier
SEITE *PAGE* 36

More is more
SEITE *PAGE* 50

Die Entdeckung des Weniger
The discovery of less
SEITE *PAGE* 54

Studierendenporträts
Student portraits

Arzije Asani, Design
SEITE *PAGE* 12

Oliver Brunko, Propädeutikum
Foundation Course
SEITE *PAGE* 13

Jacqueline Gemperli, Musik *Music*
SEITE *PAGE* 14

Timon Jansen, Theater *Theatre*
SEITE *PAGE* 15

Jonathan Erne, Design
SEITE *PAGE* 58

Salome Tschudin, Art Education
SEITE *PAGE* 59

Was macht …
Spotlight on …

Anna Schinz, Drehbuchautorin
Screenwriter
SEITE *PAGE* 6

Johannes Schlaefli, Dozent *Lecturer*
SEITE *PAGE* 60

Schauspielstudierende
Acting graduates
SEITE *PAGE* 64

Mudar Alhaggi, Dramatiker, und Erik Altorfer, Dramaturg
Mudar Alhaggi, playwright, and Erik Altorfer, dramaturge
SEITE *PAGE* 70

Lieblingsstück
My favourite piece

Brio Flex Railtracks
SEITE *PAGE* 16

Werkstattautomat
Workshop vendor
SEITE *PAGE* 78

Was ist …
What is …

Honorary Companion
SEITE *PAGE* 18

Urban Gardening
SEITE *PAGE* 19

Kuratieren
Curating
SEITE *PAGE* 82

Nachgefragt
Follow-up

Schauspielausbildung
Actor training
SEITE *PAGE* 74

Hingehen
Where to go

Ausstellung „Design Studio: Prozesse“
Exhibition: “Design Studio: Processes”
SEITE *PAGE* 80

Der Film hat bei uns gewohnt

Man kennt sie aus dem „Tatort“, dem Kinofilm „Heidi“, der TV-Serie „Wilder“ oder dem SRF-Zweiteiler „Private Banking“: Die ZHdK-Absolventin Anna Schinz hat sich als Schauspielerin bereits einen Namen gemacht. Für „Facing Mecca“ hat sie gemeinsam mit Partner und Regisseur Jan-Eric Mack ihr erstes Drehbuch geschrieben. Der ZHdK-Abschlussfilm hat es auf die Shortlist der Oscars geschafft. Ein Making-of-Interview.

von Isabelle Vloemans

The film lived with us

She is a familiar face from “Tatort,” the “Heidi” movie, the TV series “Wilder,” or the two-part SRF film “Private Banking”: Anna Schinz, a ZHdK graduate, has already made a name for herself as an actress. For “Facing Mecca,” she has written her first screenplay together with partner and director Jan-Eric Mack. The ZHdK graduate film has been shortlisted for an Oscar. A making-of interview.

Isabelle Vloemans

Anna Schinz im Filmstudio der ZHdK in fremden Filmkulissen. Für „Facing Mecca“ hat die Schauspielerin zusammen mit Jan-Eric Mack ihr erstes Drehbuch geschrieben. Foto *Photograph*: Betty Fleck. *Anna Schinz in the ZHdK film studio surrounded by foreign film sets. She wrote her first screenplay for “Facing Mecca” together with Jan-Eric Mack.*

IV: Wie ist es, gemeinsam ein Drehbuch zu schreiben?

AS: Weil Jani und ich ein Paar sind und zusammenleben, gab es ein Jahr lang kein Entkommen. Der Film hat sozusagen bei uns gewohnt, wir haben zusammen die Nächte durchgearbeitet. Eine enorm tolle, aber auch schlaflose Zeit.

IV: Die Dialoge wirken sehr authentisch – wie habt ihr das geschafft?

AS: Wir haben uns wieder und wieder die Fragen gestellt: „Wer ist diese Figur?“ und „Wie spricht sie?“. Weil ich Schauspielerin bin, will ich das Geschriebene immer gleich spielerisch ausprobieren. Mich interessieren dabei die Zwischentöne, das, was unausgesprochen bleibt. Nicht alles muss verbalisiert werden, wenn man es eigentlich auch spielen kann. (macht eine Pause) Es hat auch radikale Entscheidungen gebraucht: So wollten wir die Geschichte zuerst aus der Perspektive des Asylsuchenden erzählen. Doch irgendwann haben wir gemerkt, dass es so nicht funktionieren wird. Also haben wir beschlossen, unser Flüchtlingsdrama aus der Perspektive des Helfers zu erzählen. Etwas, was bisher noch nicht oft gemacht worden ist.

IV: „Facing Mecca“ ist nach einer wahren Geschichte erzählt. Wie habt ihr diese gefunden?

AS: Meine Mutter hat uns die Geschichte erzählt. Wir erkannten sofort ihr filmisches Potenzial: Sie ist tragikomisch und handelt im Kleinen von einem grossen, hochrelevanten politischen Thema. Also haben wir mit sehr umfangreichen Recherchen begonnen und insgesamt 13 Stunden Gespräche mit den Menschen aus dem echten Fall aufgezeichnet.

IV: Du warst auch am Casting beteiligt. Wie bist du vorgegangen?

AS: Alle Rollen bis auf die der Kinder und des Bestatters wurden von Nora Leibundgut von Corinna Glaus Casting besetzt. Aber zum Casting gibt es auch die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Wir haben zum Beispiel wochenlang nach einem Schauspieler für die Rolle des muslimischen Bestatters gesucht – ohne Erfolg. Eines Abends haben Jani und ich uns einen Dokumentarfilm auf SRF angeschaut, in welchem der muslimische Bestatter Enver Fazliji begleitet wird. Wir wussten sofort: „Der ist es!“ Als wir Enver zu einem Gespräch trafen und ihm die Filmgeschichte erzählten, wurde er ganz still und meinte schliesslich: „Das ist eine echte Geschichte.“ Es stellte sich heraus, dass er der Bestatter aus dem wahren Fall war!

IV: Wie hast du die beiden Mädchen gefunden, die die geflüchteten Kinder spielen?

AS: Es war mir klar, dass in den Karteien der Castingagenturen wohl sehr wenige bis keine syrischen Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren zu finden sein würden. Zunächst habe ich an Mädchen gedacht, die hier geboren worden sind. Schliesslich habe ich mit einem Übersetzer verschiedene Flüchtlingsheime besucht, da meine bisherige Suche erfolglos gewesen war. Ich war erstaunt, wie erpicht die Eltern darauf waren, dass ihre Kinder in unserem Film mitspielen – bis mir der Übersetzer erklärte, dass der Schauspieler Jay Abdo, der im Film den Vater der Mädchen spielt, in Syrien ein Superstar sei und ihn alle kennenlernen wollten!

IV: Und zwei dieser Kinder waren es schliesslich?

AS: Nein. Eines Morgens hat mir der Übersetzer ein Foto geschickt, auf dem Merav und Saya zu sehen waren. Er hatte sie in einer Asylunterkunft in Bern kennengelernt, sie waren seit zwei Monaten in der Schweiz. Ihre Mutter hat allerdings die Tatsache, dass Jay ein Superstar ist, nicht gross beeindruckt! Weil sie das Thema des Films wichtig findet, hat sie uns jedoch eine Chance gegeben. Wir sind also immer wieder nach Bern gefahren, haben die Mädchen langsam näher kennengelernt und mit der Mutter Filmszene für Filmszene besprochen. Erst als sie sicher sein konnte, dass die Mädchen nichts spielen müssten, was sie belasten könnte, hat sie ihren Segen erteilt. Ich habe alles darangesetzt, dass ihnen der Film in schöner Erinnerung bleiben wird. Wir sind noch immer in Kontakt mit den Kindern und besuchen sie immer wieder.

IV: Nach dem ersten Erfolg als Drehbuchautorin: Wie siehst du deine Zukunft?

AS: Ich bin grundsätzlich Schauspielerin und liebe das Spielen. Aber das schliesst für mich nicht aus, auch als Autorin zu arbeiten. Schreiben ist schon lange meine zweite grosse Leidenschaft. Jani und ich könnten uns auch vorstellen, ein weiteres Buch zusammen zu schreiben. Bedingung dafür ist, dass wir wieder eine Geschichte finden, die uns beide packt. Wir sehen uns zum Glück ja regelmässig – auch ohne gemeinsame Autorenschaft. (lacht)

IV: What is writing a screenplay together like?

AS: Because Jani and I are a couple and live together, there was no escape for a year. The film lived with us, so to speak, and we spent many nights working on it. It was a terrific, but also a sleepless time.

IV: The dialogues seem very authentic—how did you manage that?

AS: We kept asking ourselves the same questions over and over again: "Who is this character?" and "How does she or he speak?" Being an actress, I always want to playfully try out the writing. I'm interested in the nuances, in what remains unspoken. Not everything has to be verbalised if you can actually act it out. (Pauses) We also had to take some radical decisions: we first wanted to tell the story from the perspective of the asylum seeker. But at some point we realised that this wasn't going to work. So we decided to tell our refugee drama from the helper's perspective. Something that hasn't been done much yet.

IV: "Facing Mecca" is based on a true story. How did you find this?

AS: My mother told us the story. We immediately recognised its cinematic potential: it's tragicomical and deals on a small scale with a large, highly relevant political issue. We began doing extensive research and recorded a total of 13 hours of conversations with people from the real case.

IV: You were also involved in the casting. How did you proceed?

AS: All the parts except for the children and the funeral director were cast by Nora Leibundgut at Corinna Glaus Casting. But there's also a story or two to tell about that. For example, we spent weeks looking for an actor to play the Muslim undertaker—without any luck. One evening Jani and I were watching a SRF documentary about the Muslim funeral director Enver Fazliji. We knew immediately: "It's gotta be him!" As soon as we met Enver and told him about the plot, he fell silent and said: "It's a true story." It turned out that he was the undertaker in the real case!

IV: How did you find the two girls who play the refugee children?

AS: It was clear to me that the casting agencies would have very few or no Syrian children aged five to seven in their files. At first I thought of girls who were born here. Finally, I visited several refugee homes with a translator, as my previous search had been unsuccessful. I was amazed how eager the parents were to see their children in our film—until the translator explained that Jay Abdo, who plays the girls' father, is a superstar in Syria and that simply everyone wanted to meet him!

IV: So finally it was two of these children?

AS: No. One morning the translator sent me a photograph of Merav and Saya. He had met them at an asylum centre in Bern. They had been in Switzerland for two months, but their mother wasn't really impressed about Jay being a superstar! But she found the film's theme important and gave us a chance. So we travelled to Bern again and again, got to know the girls better and discussed the film scene by scene with their mother. She gave her blessing only when she was sure that the girls wouldn't have to act any potentially burdensome scenes. I did everything to ensure that they will have good memories of the film. We are still in touch with the children and visit them from time to time.

IV: How do you see your future after your first success as a screenwriter?

AS: I am basically an actress and love acting. But for me that doesn't rule out working as an author. Writing has long been my second great passion. Jani and I could also imagine writing another script together. But that requires finding another story that grips us both. Fortunately, we see each other regularly—even without writing together. (Laughs)

IV: "Facing Mecca" has qualified for the Oscar Shortlist. How can you better this success?

AS: Being shortlisted meant tremendous recognition for everyone involved. We really appreciate it. But now we'll get started on a new script, to be able to work with this wonderful team again as soon as possible. That would be great!

IV: „Facing Mecca“ hat es auf die Shortlist der Oscars geschafft. Wie könnt ihr diesen Erfolg noch toppen?

AS: Auf die Shortlist zu kommen, war eine grosse Anerkennung für alle Beteiligten. Das wissen wir zu schätzen. Jetzt aber werden wir uns an ein neues Buch setzen, um möglichst schnell wieder mit diesem wundervollen Team zusammenarbeiten zu können. Das wäre grossartig!

FILM

Das Kurzdrama „Facing Mecca“ handelt von einem Schweizer Pensionär (Peter Freiburghaus), der einem syrischen Flüchtling (Jay Abdo) dabei hilft, seine Frau nach muslimischem Ritus zu begraben. Der Film ist eine Koproduktion von Dschoint Ventschr, SRF und ZHdK.

ANNA SCHINZ

Anna Schinz (geboren 1987) ist im Zürcher Oberland aufgewachsen und hat ihr Schauspielstudium an der Zürcher Hochschule der Künste 2011 mit dem Master abgeschlossen. Bereits während des Studiums stand sie im Schauspielhaus Zürich, im Theater Neumarkt und im Theater der Künste auf der Bühne, trat in zwei Langfilmen auf und war in sechs Folgen als Polizistin im Schweizer „Tatort“ zu sehen. Sie lebt in Zürich.

ISABELLE VLOEMANS

Isabelle Vloemans (isabelle.vloemans@zhdk.ch) hat einen Lieblingssatz in „Facing Mecca“. Er lautet: „Ä Mönsch verschteit das.“ Sie ist Projektleiterin in der Hochschulkommunikation der ZHdK und verfasst regelmässig Beiträge für Zett.

Pensionär Roli (Peter Freiburghaus) will helfen und kämpft dabei gegen bürokratische Widerstände. *Roli, a pensioner (Peter Freiburghaus), wants to help and faces bureaucratic obstacles.*

FILM

The short drama "Facing Mecca" is about a Swiss pensioner (Peter Freiburghaus), who helps a Syrian refugee (Jay Abdo) to bury his wife according to Muslim rites. The film is a co-production between Dschoint Ventschr, SRF, and ZHdK.

ANNA SCHINZ

Anna Schinz (born 1987) grew up in the Zurich Oberland and graduated with a Master's in Acting from Zurich University of the Arts in 2011. Already as a student she appeared in stage productions at the Schauspielhaus Zürich, Theater Neumarkt, and Theater der Künste; she also starred in two feature films and as a police officer in six episodes of the Swiss "Tatort." She lives in Zurich.

ISABELLE VLOEMANS

Isabelle Vloemans (isabelle.vloemans@zhdk.ch) has a favourite sentence in "Facing Mecca": "Ä Mönsch verschteit das" ("A human being understands this.") She is a project manager at ZHdK University Communications and writes regular contributions for Zett.

Geschichten erzählen in Texten, Videos und Animationen
Arzije Asani

Arzije Asani studiert Cast/Audiovisual Media im Bachelor Design. Die 23-Jährige möchte als Videojournalistin Ideen vermitteln und Geschichten erzählen.

Telling stories in texts, videos, and animations
Arzije Asani

Arzije Asani is doing her BA in Design in Cast/Audiovisual Media. The 23-year-old wants to convey ideas and tell stories as a video journalist.

Fotos *Photographs*: Regula Bearth

AZ: Wieso hast du dich für deinen Studiengang entschieden?

AA: Ich möchte lernen, wie ich Menschen meine Ideen und wichtige Ereignisse vermitteln kann, und genau das tun wir bei Cast/Audiovisual Media. Wir lernen, Storys zu erzählen – in Texten, Videos oder Animationen. Durch die unterschiedlichen Formate müssen wir uns immer wieder neu überlegen, wie wir eine Geschichte so kommunizieren, dass sie beim Zielpublikum ankommt.

AZ: What made you choose your programme?

AA: I want to learn how to communicate my ideas and important events to people, and that's exactly what we do at Cast/Audiovisual Media. We learn to tell stories—in texts, videos, or animations. The different formats mean that we constantly need to reconsider how we communicate a story so that it reaches its target audience.

AZ: Wo bist du in Zürich am liebsten?

AA: Im Café Zähringer. Da sind wirklich alle immer herzlich willkommen. Ich kann in Ruhe meinen Gedanken nachhängen oder spannende Diskussionen mit anderen Gästen führen. Es ist ein Ort, an dem Menschen aus allen Gesellschaftsschichten aufeinandertreffen.

AZ: What is your favourite place in Zurich?

AA: Café Zähringer. Everyone is always very welcome. I can indulge my thoughts or have exciting discussions with other guests. People from all walks of life meet here.

Kunst hilft, die Welt anders wahrzunehmen
Oliver Brunko

Oliver Brunko absolvierte das Propädeutikum und studiert Video/Bewegtbild im Bachelor Kunst & Medien. Zur ZHdK kam er über mehrere Stationen: eine Lehre als Konstrukteur im Bereich Raumfahrt, den Zivildienst und fünf Jahre Tätigkeit bei der Empa in der Materialforschung.

Art helps to perceive the world differently
Oliver Brunko

Oliver Brunko completed the ZHdK Foundation Course and is now studying video/moving images in the Bachelor of Arts & Media. Various stations led him to ZHdK: an apprenticeship as a design engineer in the field of space travel, civil service, and five years at Empa in materials research.

AZ: Woran arbeitest du zurzeit?

OB: Ich arbeite an einem Projekt über Findlinge – grosse Steine, die von Gletschern an alle möglichen Orte transportiert worden sind. Lange wusste man das aber nicht, und es gab zahlreiche Theorien, wie die Steine dorthin gelangt sein könnten: durch den Teufel, aus Vulkanen … Erst durch die Forschungsarbeit von Geologen wurden wissenschaftliche Erklärungen gefunden. An dieser Arbeit fasziniert mich, dass wir immer nur eine Momentaufnahme eines langen Prozesses sehen. Das Gesamtbild muss mit grossem Aufwand konstruiert und verstanden werden.

AZ: What are you working on?

OB: I am doing a project about boulders—large stones that have been transported to all kinds of places by glaciers. For a long time this was not known, however, and there were numerous theories as to how the stones could have got there: through the work of the devil, by volcanoes … It was not until geological research was undertaken that scientific explanations were found. What fascinates me about this work is that we only see a snapshot of a long process. The overall picture must be constructed and understood with great effort.

AZ: Weshalb brauchen wir Kunst?

OB: Kunst hilft mir, die Welt über ein breiteres Spektrum wahrzunehmen. Sie öffnet Themenfelder, die im Alltag wenig Diskussionsraum erhalten. Eine Auseinandersetzung damit erweitert den Blick auf Wünsche, Hoffnungen und Bedürfnisse des Menschen.

AZ: Why do we need art?

OB: Art helps me to perceive the world across a wider spectrum. It opens up thematic areas that receive little room for discussion in everyday life. Engaging with it broadens our view on human desires, hopes, and needs.

WEITERE STUDIERENDENPORTRÄTS
zett.zhdk.ch/studierendenportraet

MORE STUDENT PORTRAITS
zett.zhdk.ch/studierendenportraet

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

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

Das Konzert im Kopf durchspielen

Jacqueline Gemperli

Jacqueline Gemperli studiert Schulmusik im Bachelor Musik. Für die 21-Jährige ist Musik eine Flucht aus dem Alltag, aber auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst.

Playing the concert in your head

Jacqueline Gemperli

Jacqueline Gemperli is studying school music in the Bachelor of Music. For the 21-year-old, music is an escape from everyday life, but also a confrontation with herself.

AZ: Brauchen wir Kunst?

JG: Ich denke, Kunst soll in unbekannte Welten entführen, begeistern und verzaubern. Aber sie soll auch unbequem sein und zum Denken anregen, indem sie der Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Denn Kunst dient als Sprachrohr, um Lob, aber auch Kritik und Widerstand gegen Vorherrschendes, sei es politischer oder gesellschaftlicher Natur, auf eine geschützte Art und Weise ans Volk zu bringen. Also ja: Kunst braucht es definitiv. Manchmal für eine Flucht aus dem Alltag und manchmal für die mühselige Auseinandersetzung mit sich selbst als Teil der Gesellschaft und deren Wertesystems. Beides scheint mir unabdingbar.

AZ: Wie bereitest du dich auf einen Auftritt vor?

JG: Genug Schlaf und viel mentales Training. Das beinhaltet vor allem Konzentrationsübungen und das Durchspielen des Konzerts im Kopf.

AZ: Do we need art?

JG: I think art is supposed to take us away into unknown worlds, as well as inspire and enchant us. But it should also be uncomfortable and stimulate thinking by holding a mirror up to society. For art serves as a mouthpiece for conveying praise, but also criticism and resistance, be it political or social, in a protected way. So yes, we definitely need art. Sometimes to escape from everyday life and sometimes for the laborious confrontation with ourselves as a part of society and its value system. Both seem indispensable to me.

AZ: How do you prepare for a performance?

JG: With enough sleep and mental training. This mainly involves concentration exercises and playing through the concert in my head.

Gegenwartsvisionen entwerfen
Timon Jansen

Timon Jansen studiert Regie im Master Theater. Er bringt ein Bachelorstudium der Angewandten Theaterwissenschaften aus Giessen mit. Mit seinen Stücken will er untersuchen, wie Emotionen und Denkbewegungen entstehen.

Envisioning the present
Timon Jansen

Timon Jansen is studying stage directing at the Master of Arts in Theatre. He holds a Bachelor's in Applied Theatre Studies from Giessen. His pieces investigate how emotions and movements of thought arise.

AZ: Woran arbeitest du zurzeit?

TJ: Ich arbeite an meinem Abschlussprojekt „Sommergäste" nach Maxim Gorki, das im Februar 2018 gezeigt wird. Sein Stück spielt vor der Russischen Revolution um 1904 und beschreibt eine Gesellschaft, die politisch nicht mehr handlungsfähig ist. Mich interessiert, in welcher Verbindung der Stoff zu unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft steht, besonders zur sogenannten Generation Y. Sind wir eine haltungslose Generation? Sind wir vom Wohlstand gepampert? Inwiefern wiederholt sich die Situation von 1904? Inwieweit ist die Vergangenheit Teil unserer Gegenwart?

AZ: What are you working on?

TJ: I am working on my final project. It's called "Summer Guests," is based on Maxim Gorki, and will be shown in February 2018. His play is set before the Russian Revolution in 1904 and describes a society that is no longer capable of political action. I am interested in the link between this subject and today's affluent society, especially the so-called Generation Y. Are we a generation with an ambiguous attitude? Are we pampered by prosperity? To what extent is the situation of 1904 repeating itself? To what extent is the past a part of our present?

AZ: Was inspiriert dich?

TJ: Immer wieder inspirierend sind für mich die Werke von Jean-Luc Godard, im Speziellen „La Chinoise". Er nimmt einen vorhandenen Stoff, der auf den ersten Blick veraltet und uninteressant wirkt, findet aber einen Aspekt, der heute noch relevant ist, und überarbeitet das Material vollkommen. Damit entwirft er eine spannende Gegenwartsvision. So möchte ich Theater machen.

AZ: What inspires you?

TJ: The works of Jean-Luc Godard, especially "La Chinoise," keep inspiring me. He takes an existing subject that appears obsolete and uninteresting at first glance, but finds an aspect that is still relevant today and completely revises the material. He thus drafts an exciting vision of the present. That's the kind of theatre I would like to produce.

Brio Flex Railtracks

von Renate Menzi

Zum ersten Mal habe ich die flexible Brio-Eisenbahnschiene im Sommer 2016 in unserer Ausstellung „Welten bauen – Modelle zum Entwerfen, Sammeln, Nachdenken“ gesehen. An der Vernissage schauten mein Sohn und ich fasziniert zu, wie die Schiene aus einer Linie im 3D-Drucker aufgebaut wurde. Alle 15 Minuten spuckte der Drucker eine aus. Zwei davon nahmen wir mit nach Hause und bauten eine Brücke über unsere Brio-Holzschienen.

Gutes Design muss also nicht zwingend zu immer neuen Produkten führen, es kann auch bestehende Systeme erweitern oder verbessern. Daran dachte ich, als ich eine gute Idee in einer kleinen Runde bei den Freitag-Brüdern vorstellen sollte. Ich traf mich mit Roman Jurt, dem Designer der Brio Flex Railtracks. Er führt an der ZHdK im Industrial Lab Studierende an die Möglichkeiten des 3D-Druckens heran und macht coole Projekte mit ihnen. Roman zeigte mir Thingiverse.com, eine Open-Hardware-Plattform, auf der Daten für 3D-Drucker zum kostenlosen Download angeboten werden. Die digitale Bauanleitung zu den Brio Flex Railtracks steht dort allen offen, die diese nicht kommerziell nutzen und den Urheber nennen. Roman wird so im Zusammenhang mit Remixes seiner Schienen genannt, wie Weiterentwicklungen für die Ikea- oder die Lego-Eisenbahn. Dieses Referieren auf die Vorgängeridee – Roman selbst verweist auf das flexible Holz Dukta – und seine Grosszügigkeit im Teilen von Ideen haben mich sehr beeindruckt.

Die Brio Flex Railtracks sind nicht nur ein gutes Produkt, sondern verkörpern auch eine neue Art des partizipativen Entwerfens. Deshalb nehmen wir sie nun in die Designsammlung des Museum für Gestaltung auf. Auch wenn es die Open-Hardware-Plattform irgendwann nicht mehr geben sollte: Das Exponat wird bei unseren Klimabedingungen im Schaudepot noch gut erhalten sein, wenn mein Sohn mit seinen Kindern eine Ausstellung mit den Brio Flex Railtracks besucht.

Brio Flex Railtracks

Renate Menzi

I saw the flexible Brio railtracks for the first time in summer 2016 at our exhibition “Building Worlds—Models of Designing, Collecting, Reflecting.” At the opening, my son and I watched in fascination how these rails were constructed from a line by the 3D printer. Every 15 minutes, the printer spit one out. We took two home and built a bridge across our Brio wooden tracks.

Good design need not necessarily manifest itself in new products, but can also extend or improve existing systems. That’s why I thought of the railtracks when I was invited to present a good idea to a small group gathered at the Freitag Brothers. I met Roman Jurt, the designer of the Brio Flex Railtracks. At ZHdK’s Industrial Lab, he introduces students to the possibilities of 3D printing and does cool projects with them. Roman introduced me to Thingiverse.com, an open hardware platform that allows users to download data for 3D printers for free. The digital building instructions for the Brio Flex Railtracks are open to anyone not intending to use them commercially and who credits the originator. So Roman’s name gets mentioned in connection with remixes of his tracks, such as further developments for the Ikea or Lego railways. Referencing a predecessor’s idea—Roman himself refers to the flexible wood Dukta—and his generous sharing of ideas impressed me greatly.

The Brio Flex Railtracks are not only a good product, but also embody a new kind of participatory design. That is why we are now including them in our Design Collection at the Museum für Gestaltung. And should the open hardware platform no longer exist at some point, the exhibit will still be well-preserved, due to the excellent climatic conditions at our Schaudepot, when my son and his children visit a future exhibition featuring the Brio Flex Railtracks.

LIEBLINGSSTÜCK

In dieser Rubrik stellen ZHdK-Angehörige besondere Dinge aus dem Alltag an einer Kunsthochschule vor. Weitere Lieblingsstücke finden sich auf:
zett.zhdk.ch/lieblingsstueck

MY FAVOURITE PIECE

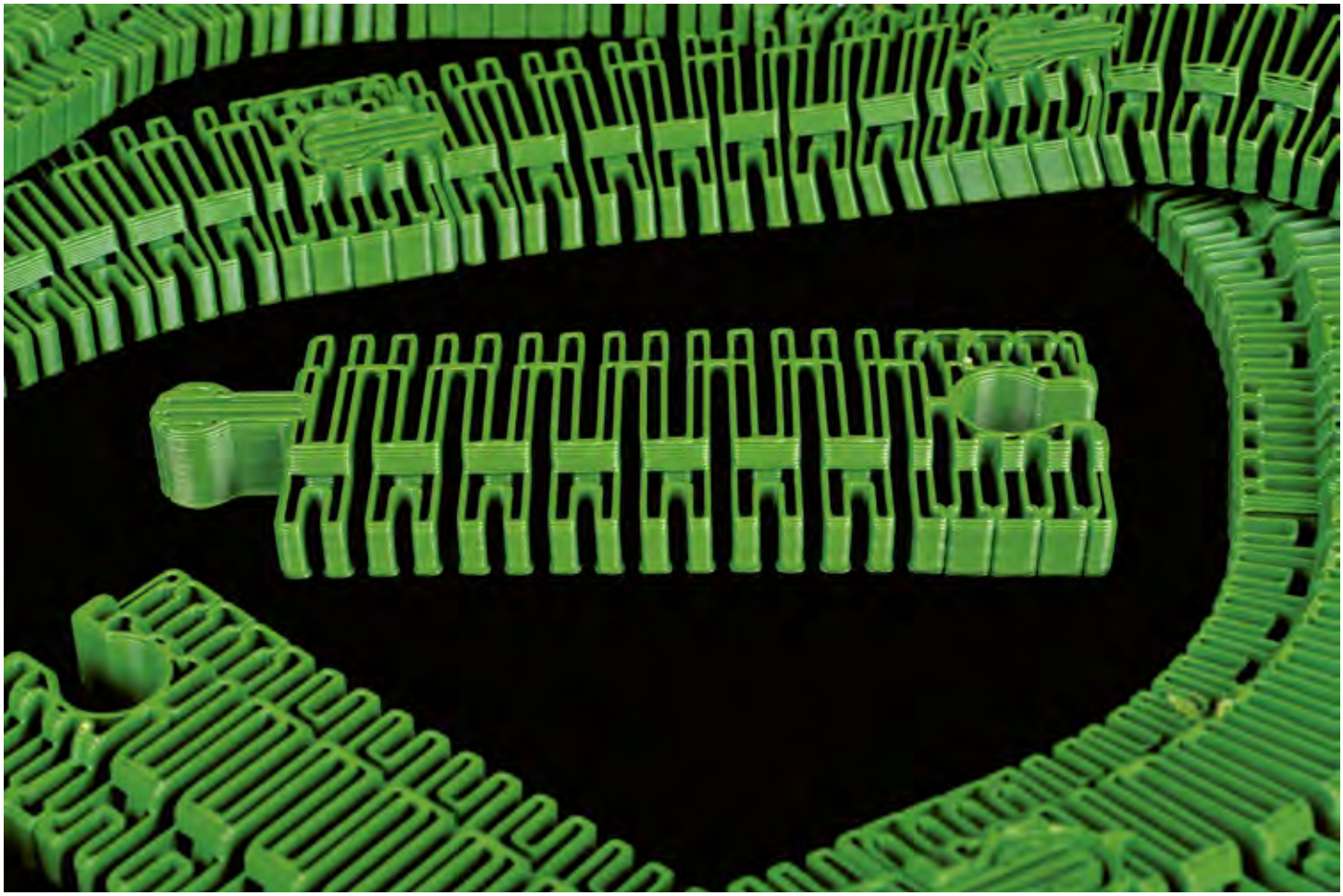
In this section, members of ZHdK present special things from everyday life at an arts university. For other favourites visit: zett.zhdk.ch/lieblingsstueck

RENATE MENZI

Renate Menzi (renate.menzi@zhdk.ch) ist Kuratorin der Designsammlung des Museum für Gestaltung.

RENATE MENZI

Renate Menzi (renate.menzi@zhdk.ch) is the curator of the Design Collection at the Museum für Gestaltung.



Die flexiblen Brio-Eisenbahnschienen von Roman Jurt verkörpern eine neue Art des partizipativen Entwerfens und wurden deshalb in die Designsammlung des Museum für Gestaltung aufgenommen. *Roman Jurt's flexible Brio railroad tracks embody a new kind of participatory design and have therefore been included in the Museum für Gestaltung's Design Collection.*

Thomas D. Meier, was ist ein Honorary Companion?

Die ZHdK will ihr verbundene Persönlichkeiten, die sich um die Interessen der Hochschule besonders verdient gemacht oder in jungen Jahren Herausragendes geleistet haben, öffentlich würdigen. Deshalb verleiht sie seit 2017 die Ehrentitel „Honorary Companion“ (für langjährige Verdienste) und „Companion“ (für herausragende Leistungen in jungen Jahren).

Den ersten Companion hat die ZHdK im Herbst 2017 vergeben: Die „geborene Dirigentin“ („Die Zeit“) Mirga Gražinytė-Tyla hat bereits als junge Frau Erstaunliches geleistet. Mit noch nicht dreissig Jahren ist die Absolventin der Dirigierklasse von Johannes Schlaefli 2016 zur Chefdirigentin des City of Birmingham Symphony Orchestra ernannt worden und damit in die Fussstapfen berühmter Kollegen getreten. Sie sagt: „Die Zeit in der Klasse von Johannes Schlaefli […] war eine Art Offenbarung für mich.“

Und wer wird der erste Honorary Companion werden? Die Geschichte der ZHdK und ihrer Vorgängerinstitutionen reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Aus ihr sind zahlreiche auf ihrem Gebiet neue Massstäbe setzende Künstlerinnen, Grafiker, Musikerinnen, Filmemacher, Tänzerinnen, Theaterschaffende sowie eine berühmte Clownin hervorgegangen. Die Namen derjenigen, die aktuell mit ihrem Schaffen die nationale und internationale Kultur-, Bildungs- und Forschungslandschaft prägen, sind zahlreich. Es wird auch uns eine Ehre sein, eine dieser bedeutenden Persönlichkeiten in naher Zukunft bei uns zu begrüssen und mit dem Honorary Companion zu ehren.

Thomas D. Meier, what is an Honorary Companion?

ZHdK wishes to publicly honour personalities associated with the University and who have rendered outstanding services to its interests or who have made outstanding achievements at a young age. We have therefore been awarding the honorary titles of “Honorary Companion” (in acknowledgement of longstanding service) and “Companion” (for outstanding achievements at a young age) since 2017.

The first Companion was conferred in the autumn of 2017: Mirga Gražinytė-Tyla, a “born conductor” (Die Zeit), has already achieved many amazing things as a young woman. At less than thirty years of age, Ms. Gražinytė-Tyla, a graduate of Johannes Schlaefli’s conducting class, was appointed Music Director of the City of Birmingham Symphony Orchestra in 2016, following in the footsteps of famous colleagues. She describes Johannes Schlaefli’s classes “as a revelation.”

Who will become ZHdK’s inaugural Honorary Companion? The history of ZHdK and its predecessor institutions goes back to the 19th century. It has brought forth many acclaimed artists, graphic designers, musicians, filmmakers, dancers, theatre artists, and a famous clown. The names of eminent personalities whose works are shaping cultural, educational, and research life at home and abroad make up a lengthy list. We will be honoured to soon welcome one of these eminent personalities and to confer the Honorary Companion in recognition of his or her achievements.

Die weltbekannte Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla hat als Erste einen Ehrentitel der ZHdK erhalten. Foto *Photograph:* © Frans Jansen. *The world-famous conductor Mirga Gražinytė-Tyla is the first recipient of an honorary title from ZHdK.*

WAS IST …

In dieser Rubrik stellen Expertinnen und Experten 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

THOMAS D. MEIER

Prof. Dr. Thomas D. Meier ist Historiker und Rektor der Zürcher Hochschule der Künste.

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

THOMAS D. MEIER

Prof. Dr. Thomas D. Meier is a historian and President of Zurich University of the Arts.

Annemarie Bucher, was ist Urban Gardening?

Rund um die Welt transformieren urbane Gärtnerinnen und Bauern, Aktivisten und Künstlerinnen städtische Brachen, Dächer, Baulücken und andere Freiräume in blühende, Früchte tragende Landschaften. Sie verändern damit nicht nur die Gestalt der Städte, sondern auch unser Bewusstsein von Natur, Lebensmittelproduktion, Gesundheit, Lebensräumen und anderem mehr. Die Erscheinungsformen und die Wirkungsweisen dieses urbanen Gärtnerns sind vielfältig; es zeigt sich im 19. Jahrhundert als „kompensatorische" Schrebergartenbewegung, als „Victory Gardening" während der Weltkriege oder im subversiven Guerillagärtnern der 1970er-Jahre. Im Kontext einer erweiterten Kunstpraxis, die sich vermehrt in soziale, ökologische, ökonomische, politische und andere Zusammenhänge einmischt, bildet die gärtnerische Nutzung urbaner Brachflächen und Zwischenräume einen Meilenstein. Mit Begrünung und Gemüseanbau intervenieren Künstlerinnen und Künstler erfolgreich im komplexen Kreislauf des Urbanen.

Annemarie Bucher, what is urban gardening?

Around the world, urban gardeners, activists and artists are transforming urban wastelands, roofs, empty sites, and other open spaces into flourishing, fruit-bearing landscapes. They are not only changing the shape of cities, but also our awareness of nature, food production, health, habitats, and a lot more. The manifestations and effects of urban gardening are manifold; it emerged in the 19th century as a "compensatory" allotment garden movement, later as "victory gardening" during the world wars, or more recently as subversive guerrilla gardening in the 1970s. In the context of an expanded art practice, which is interfering increasingly in social, ecological, economic, political and other contexts, the horticultural use of urban wasteland and interspaces is a milestone. Through greening and vegetable cultivation, artists are successfully intervening in the complex cycle of the urban environment.

Gemüse erobert die Stadt. Fotos *Photographs*: Annemarie Bucher. *Vegetables are conquering the city.*

MAS ART & SOCIETY

Der praxisorientierte Weiterbildungsstudiengang MAS Art & Society umfasst Aktionsfelder rund um das Thema Kunst in sozialen Transformationsprozessen. Stichworte sind neben „Urban Gardening" beispielsweise „DIWO Culture" (Do-It-With-Others Culture) oder „Art in Action". Die Module finden unter anderem in Zürich, Hong Kong, Jatiwangi (Indonesien) und Havanna statt.
www.zhdk.ch/art-and-society

MAS ART & SOCIETY

The practice-oriented MAS Art & Society is a continuing education programme dedicated to fields of action in and around art in social transformation processes. Keywords besides "Urban Gardening" include "DIWO Culture" (Do-It-With-Others Culture) or "Art in Action." Modules take place in Zurich, Hong Kong, Jatiwangi (Indonesia), and Havana.
www.zhdk. ch/art-and-society

ANNEMARIE BUCHER

Dr. Annemarie Bucher (annemarie.bucher@zhdk.ch), Kunst- und Landschaftshistorikerin, unterrichtet an der ZHdK im Bachelor Kunst & Medien und leitet zusammen mit Dominique Lämmli und Lee Chung Fung den MAS Art & Society. Sie betreibt zusammen mit Dominique Lämmli die Plattform Foa-Flux.

ANNEMARIE BUCHER

Dr. Annemarie Bucher (annemarie.bucher@zhdk.ch) is an art and landscape historian. She teaches on the ZHdK Bachelor of Arts & Media. Together with Dominique Lämmli and Lee Chung Fung, she heads the MAS Art & Society. She also runs the Foa-Flux platform with Dominique Lämmli.

Fokus Weniger

Auf den folgenden Seiten zeigen ZHdK-Angehörige, was sie mit dem Thema „Weniger“ verbinden. Ihre Ansätze sind ganz unterschiedlich. Eines steht aber fest: Weniger ist nur auf den ersten Blick ein quantitatives Kriterium. Wer sich von weniger leiten lässt, ist oft auf der Suche nach dem Wesentlichen in einem Feld – ob in der Musik, im Design, in der Kunst oder in der Vermittlung. Das Weniger wird zur Qualität, weil es Konzentration und Tiefe zulässt und die Kreativität anregt.

Welch bahnbrechende Werke entstehen können, wenn Reduktion als künstlerische Strategie eingesetzt wird, zeigt Musikwissenschaftler Jörn Peter Hiekel und führt zu diesem Zweck Komponisten wie John Cage, Arvo Pärt oder Alvin Lucier an (Seite 32). Das beliebte „Weniger ist mehr“ kann trügen, sagt Kulturkritiker Jörg Scheller und geht in seinem Essay „More is more“ dem Rebound-Effekt nach. Was einst in einer Kohlemine beobachtet wurde, lässt sich auf Andy Warhols Factory und den aktuellen Kunstbetrieb übertragen (Seite 50).

M-Budget und Prix Garantie: Im Beitrag „Antidesign für die Konsumwelt“ auf Seite 28 geht es um minimalistisch

gestaltete Verpackungen von Gebrauchsgütern, die sich gegen ihre kunterbunte Konkurrenz behaupten. Schlichtheit ist auch oberstes Gebot von Alain Schiblis Flipperkasten zum Selberbauen. Der ZHdK-Absolvent hat ihn von Lärm und Lichteffekten befreit und versteht ihn als Plädoyer fürs Spielen (Seite 24).

Was einem Künstler auf einer zehntägigen Reise von Zürich nach Kyoto zum Thema „Weniger“ durch den Kopf geht, hat Student Benjamin Frey in einem Interview dargelegt (Seite 54). Eine Fotostrecke zum Fokus Weniger stammt von den Dozenten und Künstlern Rico Scagliola und Michael Meier. Mit den reduzierten Mitteln der Street Photography haben sie alltägliche Szenen in den Innenstädten von Zürich, Paris, New York und Kairo eingefangen (Seite 36).

von Caroline Süess

FOKUS WENIGER AUF ZETT ONLINE
zett.zhdk.ch/weniger

CAROLINE SÜESS
Caroline Süess (caroline.sueess@zhdk.ch) ist Leiterin PR und Medien in der Hochschulkommunikation der ZHdK.

Focus Less

In what follows, members of ZHdK reveal what they associate with less, this issue's focal theme. Their approaches are very different. One thing, though, is certain: less is a quantitative criterion only at first glance. Those who let themselves be guided by less are often looking for the essence of a field—whether in music, design, art, or education. Less becomes a quality because it admits concentration and depth and stimulates creativity.

Musicologist Jörn Peter Hiekel shows how groundbreaking works can emerge from applying reduction as an artistic strategy; his examples include composers like John Cage, Arvo Pärt, and Alvin Lucier (page 32). The popular dictum "less is more" can be deceptive, says cultural critic Jörg Scheller, who explores the rebound effect in his essay "More is more." What was once observed in a coal mine can also be transferred to Andy Warhol's Factory and the contemporary art scene (page 50).

M-Budget and Prix Garantie: "Anti-design for the consumer world" deals with minimalistically designed packaging for consumer goods that stand out among their colourful competitors (page 28).

Simplicity is also the paramount concern of Alain Schibli's do-it-yourself pinball machine. The ZHdK graduate has freed its design from noise and light and considers the outcome a plea for playing (page 24). The interview with Benjamin Frey reveals what an artist's mind makes of the subject of less on a ten-day journey from Zurich to Kyoto (page 54). Faculty members and artists Rico Scagliola and Michael Meier have contributed a photo gallery on our focal theme. Using the reduced means of street photography, they have captured everyday scenes in the inner cities of Zurich, Paris, New York, and Cairo (page 36).

Caroline Süess

FURTHER ARTICLES (IN GERMAN) ABOUT LESS
zett.zhdk.ch/weniger

CAROLINE SÜESS
Caroline Süess (caroline.sueess@zhdk.ch) is Head of PR and Media at ZHdK University Communication.

Makerball – der Flipperkasten zum Selberbauen

Das Spielfeld des Flipperkastens kann nach Lust und Laune gestaltet werden. Foto *Photograph*: Alain Schibli. *The playing field can be designed as one pleases.*

Makerball ist ein Do-it-yourself-Flipperkasten, der im Rahmen des Design-Masterstudiums von Alain Schibli an der ZHdK entwickelt wurde. Er ist eine zeitgemässe, ruhige und reduzierte Alternative zu den herkömmlichen Kästen, die mit Lärm, Licht und Effekten nach Aufmerksamkeit heischen. Das Rollen der Kugel wird bei Makerball zum meditativen Erlebnis. Das Spielfeld ist zu Beginn leer und wird individuell mit den gewünschten Elementen ausgestattet.

von Frederic Poppenhäger

Makerball: The do-it-yourself pinball machine

Makerball is a do-it-yourself pinball machine developed by ZHdK student Alain Schibli as part of his Master's in Design. It is a contemporary, quiet, and reduced alternative to traditional machines, which use noise, light, and various effects to attract attention. Makerball makes rolling the ball a meditative experience. The board is empty at the beginning and is fitted individually with the desired elements.

Frederic Poppenhäger

FP: Wie bist du auf die Idee gekommen, einen analogitalen, also halb analogen, halb digitalen Do-it-yourself-Flipperkasten zu bauen?

AS: Als ich ein Teenager war, gab es in jeder Bar Flipperkästen. Sie waren leuchtende Ikonen der Popkultur mit rebellischem Image. Heute weht ein anderer Wind: Steigende Quadratmeterpreise und digitale Games verdrängen den einst so coolen Flipperkasten immer mehr aus dem Alltag. Insofern ist mein Flipperkasten als ein zeitgemässes Redesign zu verstehen: reduziert, simpel und aus Holz. Dank Mikrocontroller, Smartphone und der dazugehörigen App muss man auf das digitale Punktesammeln aber trotzdem nicht verzichten.

FP: Was willst du mit Makerball erreichen?

AS: Makerball ist angetreten, den schlechten Ruf des Spielens zu rehabilitieren, und soll als Plädoyer fürs Spielen verstanden werden. Im Spiel taucht man in eine Welt ein, die wenig mit dem Alltag zu tun hat. Der Spieltheoretiker Johan Huizinga bezeichnet diese als den „Magic Circle“, in dem die alltägliche Wirklichkeit unwichtig ist.

FP: Was sind die nächsten Schritte nach deiner erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne?

AS: Zurzeit kümmere ich mich um die Produktion der ersten Serie von hundert Stück. Für mich ist dies spannendes Neuland, da es nichts mit meiner üblichen Designertätigkeit zu tun hat. Ich will möglichst lokal produzieren und muss doch auf einen bezahlbaren Preis kommen. Zu Beginn wird in erster Linie über den eigenen Webshop verkauft werden.

FP: In welcher Form wurdest du von der ZHdK unterstützt?

AS: Ich habe von den Dozentinnen und Mentoren stets ehrliches und hilfreiches Feedback zu meiner Arbeit erhalten, was mich immer einen Schritt vorangebracht hat. Das Studium war für mich gut und nachvollziehbar aufgebaut, sodass ich strukturiert arbeiten konnte. Dank des Studiums an der ZHdK habe ich nun ein Produkt, das marktreif ist.

makerball.org

ALAIN SCHIBLI
Alain Schibli absolvierte ein Studium im Master Design mit der Vertiefung Trends. Er bezeichnet sich selbst als Bastler oder Do-it-Yourselfer. Während seines Studiums an der ZHdK hat er es geschätzt, auch mit den Händen zu arbeiten und etwas selber herzustellen.

FREDERIC POPPENHÄGER
Frederic Poppenhäger (frederic.poppenhaeger@zhdk.ch) ist Kommunikationsverantwortlicher des Departements Design der ZHdK und lehrt in der Fachrichtung Industrial Design.

FP: How did you come up with the idea of building an analogital, i.e., semi-analog, semi-digital do-it-yourself pinball machine?

AS: When I was a teenager, every bar had a pinball machine. They were shining icons of pop culture with a rebellious image. Today, things have changed: soaring rents and digital games are pushing the once so cool pinball machine out of everyday life. In this respect, Makerball should be understood as a contemporary redesign: reduced, simple, and made of wood. Thanks to the microcontroller, smartphone, and the app, players don't have to forsake the digital points collector.

FP: What do you want to achieve with Makerball?

AS: Makerball has started to rehabilitate the game's bad reputation. It also makes the case for playing, for delving into a world that has little to do with everyday life. Game theorist Johann Huizinga describes this as the "Magic Circle," in which everyday reality is unimportant.

FP: What are the next steps after your successful crowdfunding campaign?

AS: At the moment I'm overseeing production of the first series, consisting of a hundred machines. This is exciting new territory, as it has nothing to do with my usual design work. I want to produce locally as far as possible, but still need to come up with an affordable price. Initially, the machines will be sold primarily through the specially created webshop.

FP: What kind of support did you get at ZHdK?

AS: I got honest and helpful feedback from my lecturers and mentors, which always took me a step forward. Our well-organised programme meant we could work in a structured way. Studying at ZHdK helped me develop a ready-to-market product.

makerball.org

ALAIN SCHIBLI
Alain Schibli completed a Master's degree in Design with a focus on trends. He calls himself a tinkerer or do-it-yourselfer. During his studies at ZHdK, he appreciated working with his hands and producing things himself.

FREDERIC POPPENHÄGER
Frederic Poppenhäger (frederic.poppenhaeger@zhdk.ch) is responsible for communications at ZHdK's Department of Design and teaches Industrial Design.

Antidesign für die Konsumwelt

Sie fallen aus dem Rahmen: Verpackungen wie jene von M-Budget sorgen mit radikal reduzierter Ästhetik für Aufsehen – international in den Verkaufsregalen und auch als Gegenstand der Designgeschichte. Interessante Beispiele dieser alltäglichen Designkultur finden sich in den Sammlungsbeständen des Museum für Gestaltung.

von Serge Germann

Seit der Einführung des Selbstbedienungsladens (die Migros eröffnete den ersten in der Schweiz 1948 an der Seidengasse in Zürich) hat die Verpackung von Nahrungsmitteln und damit deren Design rasant an Bedeutung gewonnen. Denn grafische Gestaltung vermag über unschuldige Bezeichnung und Information hinaus – etwa durch auffällige Farbgebung, expressive Schriften und emotional ansprechende Bilder – simple Gebrauchsartikel in symbolisch aufgeladene Objekte der Begierde zu verwandeln.

Im Massenkonsum herrscht längst Überfluss. Vor dem Hintergrund einer unüberschaubar gewordenen Auswahl an Produkten und konkurrenzierenden Marken geht es gestalterisch vor allem darum, sich erfolgreich abzuheben. Ein oft begangener Weg führt über Superlative und verlockende Worte: Referenzen wie „von bester Qualität" finden ihren Niederschlag in aufwendig bis extravagant gestalteten Verpackungen. Es gilt, die Kundschaft mit allen Mitteln des Designs zum Kauf zu verführen.

TIEFSTAPELN, UM AUFMERKSAMKEIT ZU ERREGEN

Herstellermarken und Tiefpreislinien wie M-Budget verfolgen derweil eine andere Strategie: Sie kleiden sich in einer Antiästhetik, die üblichen Verkaufsfaktoren wie dem Renommee der Marke oder der Qualität der Ware höchstens ironisch Bedeutung zumisst. Das Motto „Weniger ist mehr" gilt hier sowohl für die Produktauswahl und den Preis als auch die Gestaltung. Mit ihren visuell wie materiell äusserst minimalistisch daherkommenden Hüllen heben sie sich deutlich von der Bilder-, Botschaften- und Farbenwelt ihrer expressiven und emotional bewegenden Artgenossen ab.

So verbindet man mit der grellgelben Verpackung des kanadischen „No Name"-Brands eher einen Warnhinweis für chemische Giftstoffe denn eine Aufforderung zum Verzehr. Auch die Hüllen von M-Budget, konsequent mit einem banalen Muster sowie grünen und orangen Farbakzenten versehen, schmeicheln kultivierten Geschmacksnerven nicht unbedingt. Bei der Konkurrenz Prix Garantie von Coop wird die Verpackung gar komplett in Weiss belassen, und nur notwendigste Informationen werden in serifenloser Schrift und einheitlich lieblichem Rosa aufgebracht. Seit den 1980er-Jahren tauchen vermehrt nach demselben Grundprinzip gestaltete Verpackungen in westlichen Supermärkten auf. Ob die französischen Produits libres von Carrefour, Tesco Value in Grossbritannien oder AH Basic in den Niederlanden – sie alle verbinden ein rationaler Pragmatismus, viel Weissraum, serifenlose Typografie und eine generell minimalistische Gestaltungsweise.

Anti-design for the consumer world

They are out of the ordinary: product packaging like M-Budget's, with its radically reduced aesthetics, is attracting attention—not only on retail shelves across the world but also as an object of design history. Interesting examples of this everyday design culture can be found in the collections of the Museum für Gestaltung.

Serge Germann

Since the introduction of the self-service shop (Migros opened its first one in Switzerland in 1948 on Seidengasse in Zurich), food packaging and thus its design have rapidly gained ever-increasing importance. Graphic design is able to transform simple consumer goods into symbolically charged objects of desire beyond innocent designations and information—for example through eye-catching colours, expressive fonts, and emotionally appealing images.

Abundance has long characterised mass consumption. Against the background of an unmanageable selection of products and competing brands, design has focused on creating distinction, on highlighting unique selling points. A path frequently pursued leads through superlatives and enticing words: references like "of the highest quality" are reflected in elaborately and extravagantly designed packaging. It is a matter of harnessing design and its manifold means to seduce customers into buying.

UNDERSTATEMENT TO ATTRACT ATTENTION

Manufacturers' brands and low-price ranges like M-Budget follow a different strategy: they assume an anti-aesthetic that attaches at best ironic importance to common sales factors such as brand reputation or product quality. The motto "Less is more" applies to product selection, price, and design. Their extremely minimalistic visual and materialistic wrapping makes such ranges stand out clearly from the images, messages, and colours of their expressive and emotionally moving conspecifics.

The bright yellow packaging of the Canadian "No Name" brand is associated with a warning sign for chemical toxins rather than with an invitation to consume. Even M-Budget packaging, adorned unwaveringly with a banal pattern and green and orange colour accents, does not necessarily flatter cultivated taste. Its main competitor's packaging, Coop's Prix Garantie, is completely white; only the most essential information is printed in a sans serif typeface and kept in uniform mellow pink. Since the 1980s, packaging designed according to the same basic principle has increasingly appeared in Western supermarkets. Whether Carrefour's Libre range in France, Tesco Value in Great Britain, or AH Basic in the Netherlands—each combines rational pragmatism, plenty of white space, sans serif typography, and a generally minimalist design.

FORWARD INTO THE GRAPHIC PAST

But designs considered anti-design not only embody the "tight is right" mindset and rock-bottom prices. They are also ambassadors of a reviving essentialism. Paradoxically, it is precisely in terms of design that a great proximity to the high culture of graphic design becomes evident: food packaging's systematised and restrained design relies on a central element of modernity: International Style.

VORWÄRTS IN DIE GRAFIKVERGANGENHEIT

Doch die als Antidesign betrachteten Gestaltungen verkörpern nicht nur die „Geiz ist geil"-Mentalität und Tiefstpreise, sie sind auch Botschafter eines wieder aufkeimenden Essenzialismus. Gerade in Bezug auf die Gestaltung manifestiert sich – paradoxerweise – eine grosse Nähe zur Hochkultur der Grafik: Das systematisierte und zurückgenommene Design der Lebensmittelverpackungen greift auf zentrale Elemente der Moderne, namentlich des International Style, zurück. Handelt es sich also gar um vorbildliches Design? Eine Anregung gibt folgendes Zitat des Schriftstellers und Gestalters Antoine de Saint-Exupéry: „Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann."

Auf die Bedürfnisse der Kundschaft hin gestaltet, fungieren Produktverpackungen als Seismogramme, die gesellschaftliche Befindlichkeiten und Haltungen abbilden. In seiner Designsammlung bewahrt das Museum für Gestaltung über 20 000 Verpackungen auf. Anhand dieser lassen sich kulturelle Entwicklungen und vielfältige gestalterische Zugriffe nachzeichnen und verorten.

EMUSEUM

Ausgewählte Verpackungen aus der Designsammlung gibt es im eMuseum zu entdecken:
www.emuseum.ch

SERGE GERMANN

Serge Germann (serge.germann@zhdk.ch) hat ein Forschungspraktikum in der Designsammlung des Museum für Gestaltung absolviert und seine Masterarbeit zum Verpackungsdesign von Tiefpreislinien geschrieben. Er ist Designhistoriker und als Projektleiter Kommunikation im Museum für Gestaltung tätig.

So is it exemplary? French author and designer Antoine de Saint-Exupéry suggested: "Perfection obviously does not arise when you have nothing more to add, but when you can no longer take anything away."

Tailored and designed to meet consumer needs, product packaging functions as a seismogram that meticulously and continuously registers social sensitivities and attitudes. In its design collection, the Museum für Gestaltung holds more than 20,000 packages. This sheer number allows tracing and localising cultural developments and diverse creative approaches. On eMuseum.ch, Switzerland's largest design and art database, the museum presents a wealth of 20th and 21st century packaging and invites visitors to discover other fascinating examples of everyday design culture.

EMUSEUM

Selected packaging can be found online at the eMuseum:
www.emuseum.ch

SERGE GERMANN

Serge Germann (serge.germann@zhdk.ch) completed a research internship at the Design Collection of the Museum für Gestaltung and wrote his Master's thesis on the packaging design of low-price product ranges. He is a design historian and a project manager at the Museum für Gestaltung.

Als eine der weltweit ersten strategischen Tiefpreislinien wurde 1978 die Marke „No Name“ des kanadischen Konzerns Loblaw mit ihren charakteristischen Verpackungen mit gelbem Grund lanciert. Fotos *Photographs:* Museum für Gestaltung. *“No Name,” with its characteristic yellow packaging, was launched as one of the world’s first strategic low-price product ranges by the Canadian Loblaw Group in 1978.*

Coop lancierte Prix Garantie 2005 als Antwort auf die Tiefpreislinie der Konkurrenz Migros. *Coop launched Prix Garantie 2005 in response to the low-price range introduced by Migros, its main competitor.*

M-Budget wurde 1996 von der Migros als erste Tiefpreislinie der Schweiz mit achtzig Probeprodukten eingeführt. *M-Budget was introduced in 1996 by Migros as the first low-price range in Switzerland with eighty sample products.*

Mit Ikea Food bietet der schwedische Möbelfabrikant seit 2010 eine eigene, einheitlich verpackte Lebensmittellinie an. *Ikea, the Swedish furniture manufacturer, launched Ikea Food, its own uniformly packaged range of foodstuffs in 2010.*

Reduktion als kompositorische Strategie

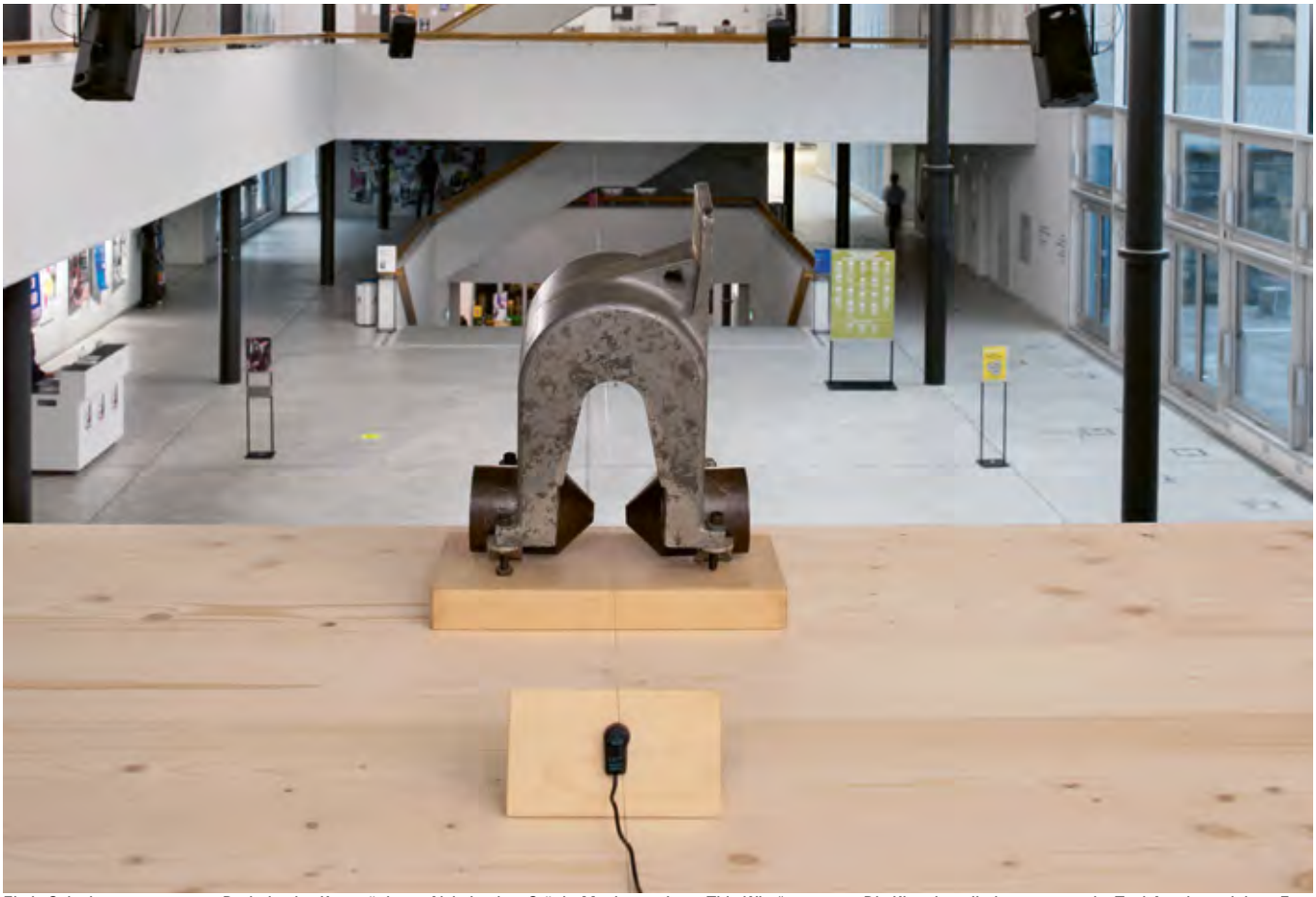
Das Prinzip „Weniger ist mehr“ entfaltet in der Musik eine grosse Faszinationskraft. Und besonders in der Musik der Gegenwart gibt es – über alle Stile und Kulturen hinweg – verschiedenste Ansätze der Reduktion künstlerischer Mittel. Das führt etwa zu Werken, bei denen die Wahrnehmung zum Thema wird, aber auch zu Konzepten, bei denen poetische und spirituelle Dimensionen über das rein Klangliche deutlich hinausweisen.

von Jörn Peter Hiekel

Reduction as a compositional strategy

“Less is more”: this principle exerts great fascination in music. Different approaches to reducing artistic means are especially evident in contemporary music—across all styles and cultures. This leads, for example, to works in which perception becomes a theme, but also to concepts in which poetic and spiritual dimensions clearly point beyond pure sound.

Jörn Peter Hiekel



Ein in Schwingung versetzter Draht ist das Kernstück von Alvin Luciers Stück „Music on a Long Thin Wire“ von 1977. Die Klanginstallation war 2016 im Toni-Areal zu erleben. Foto *Photograph:* Regula Bearth. *An oscillating wire is the centrepiece of Alvin Lucier's “Music on a Long Thin Wire” (1977), which was performed at the Toni Campus in 2016.*

Wenn alles möglich und erlaubt ist, kann es besonders reizvoll sein, sich auf weniges zu beschränken. Das war im Grunde zu allen Zeiten so – denken wir im Kontext der abendländischen Musikgeschichte an so unterschiedliche Persönlichkeiten wie Joseph Haydn, Franz Schubert, Maurice Ravel, Anton Webern oder Igor Strawinsky: Sie alle entfalteten in bestimmten besonders wichtigen Momenten ihres Schaffens Strategien der Zurücknahme und der bewussten Vermeidung von Komplexität.

Doch auch und gerade die Musik der letzten Jahrzehnte gibt vielerlei Anschauungsmaterial hierfür. Musikstücke verringern die Ereignisdichte, schaffen Erfahrungsräume, die von sparsamer Ausstattung, subtilen Nuancierungen und einem Sinn fürs Elementare bestimmt sind, zum Teil auch von Strategien der Entschleunigung. Dies deutet auf eine recht breite und immer mehr ausdifferenzierte Strömung, die in der Forschung zuweilen mit dem Begriff der Reduktion beschrieben wird. Diese Strömung reicht – und das ist besonders bemerkenswert – über die verschiedenen Stilgrenzen hinweg, berührt ausser komponierter Musik auch Improvisationen sowie sogar den Bereich der Popmusik und erstreckt sich überdies auf Musik unterschiedlichster Regionen der Welt.

VERZICHT AUF KOMPLEXITÄT ERÖFFNET ERFAHRUNGSRÄUME

Bei der Frage nach den Gründen hierfür gelangt man zu Gedanken und Haltungen, die deutlich über den Musikbereich hinausweisen und etwa auch die Literatur und vor allem die bildenden Künste betreffen. Dass es um eine bestimmte Negation der in Zeiten der Digitalisierung schier unbegrenzten künstlerischen Möglichkeiten geht, liegt auf der Hand. Aber mit Blick auf die so wichtige Dimension der Wahrnehmung geht es oft vor allem um eine besondere Art der Konzentration und Intensität, nicht selten auch um Aspekte spiritueller Erfahrungen.

„Freiwillige Armut" nannte der estnische Komponist Arvo Pärt, um auf die spirituelle Seite zu deuten, seinen eigenen kompositorischen Ansatz des Verzichts auf Komplexität. Er spielte damit auf die fürs mönchische Leben unverzichtbare Askese an. Spirituelle Tönungen gehen beim Prinzip „Weniger ist mehr" jedoch oft mit einer noch entschiedeneren Vermeidung behaglicher Tönungen einher. Dies etwa ist in manchen Werken des Italieners Giacinto Scelsi erfahrbar. Dessen Grundidee einer auf das reiche Innenleben von Tönen zentrierten Eintonmusik ist stark von ostasiatischem Denken beeinflusst und weist dabei auch einen Sinn für Reibungen und sogar für dramatische Momente auf.

DIE POESIE DER KLANGLICHEN ASKESE

Zu den Komponisten der Gegenwart, deren Schaffen radikal reduktionistische Züge aufweisen, gehört der 2016 in einer mehrtägigen Grossveranstaltung an der ZHdK präsentierte Komponist Alvin Lucier. Charakteristisch für ihn sind höchst originelle Versuchsanordnungen. So geht es in einzelnen von Luciers Stücken schlicht darum, etwas in Schwingungen zu versetzen und subtilen Klangmodellierungen nachzuhorchen. Seine „Music on a Long Thin Wire" ist einer der Extrempunkte dieser Tendenz, asketisch und poetisch zugleich. Die Resonanzen eines Drahtes werden in diesem Stück, das gleichermassen eine Klanginstallation ist und damit auf den Nachbarbereich der bildenden Kunst verweist, von Mikrofonen aufgenommen und an eine Verstärkeranlage weitergereicht.

Dieses Beispiel lenkt den Blick auf jene zuweilen als experimentell bezeichnete Strömung innerhalb der US-amerikanischen Musik des 20./21. Jahrhunderts, zu der es gehört, die einschlägigen europäischen Traditionen der Polyphonie und Komplexität zu negieren. Besonders John Cage und Morton Feldman sind hierfür wichtige Anreger gewesen. Von Cage, der seinerseits stark von Erik Satie sowie vom Zen-Buddhismus beeinflusst wurde, stammt mit dem Schweigestück „4'33" die „schlechthin unüberbietbare Geste musikalischer Reduktion" (so Peter Niklas Wilson in einem lesenswerten Buch zu diesem Thema). Dieses Stück wird oft als eine Art Nullpunkt der neueren Musikgeschichte verstanden.

DAS KONZENTRAT TRÄGT DAS UMFASSENDE IN SICH

Aber auch Feldman operierte bei seinen reduktiven kompositorischen Strategien bemerkenswert unabhängig von all jenen Erwartungen an musikalische Dramatik, die im allgemeinen Bewusstsein vor allem mit der abendländischen Musik verbunden sind. Dabei ging es ihm immer wieder gerade um die Reflexion darüber, was

If everything is possible and permitted, it can be particularly appealing to limit oneself to a few things. This has always been the case—in the history of Western music, such diverse figures as Joseph Haydn, Franz Schubert, Maurice Ravel, Anton Webern, or Igor Stravinsky come to mind: in certain particularly important moments of their work, they all developed strategies of retraction and practised the conscious avoidance of complexity.

But also and especially the music of recent decades provides much illustrative material. Works of music reduce the density of events, create spaces of experience that are determined partly by frugal décor, subtle nuances, and a sense of the elementary, and partly also by strategies of deceleration. This points to a rather broad and increasingly differentiated stream, which is sometimes described in research as the concept of reduction. This tendency extends—and this is especially remarkable—beyond stylistic boundaries, touches not only on composed music but also on improvisations and even pop music, and moreover extends to music from the most diverse regions of the world.

RENOUNCING COMPLEXITY OPENS UP SCOPE FOR EXPERIENCE

Asking why this is so leads to thoughts and attitudes that reach far beyond the realm of music and also concern literature and, above all, the visual arts. It goes without saying that we are dealing with a certain negation of the almost unlimited artistic possibilities available in the age of digitisation. Yet considering the all-important dimension of perception, the issue is often one of a particular sort of concentration and intensity, not infrequently also of spiritual experiences.

The Estonian composer Arvo Pärt called his compositional approach of renouncing complexity "voluntary poverty." This points towards the spiritual aspect and alludes to the asceticism that is indispensable for monastic life. In terms of the "less is more" principle, spiritual tinges, however, often coincide with an even more determined avoidance of comfort. This can be experienced in some of the works of the Italian artist Giacinto Scelsi. His basic idea of single-tone music centred on the rich inner life of tones is strongly influenced by East Asian thinking and exhibits a sense of friction and even drama.

THE POETRY OF SOUND ASCETICISM

One of the contemporary composers whose works include radical reductionist features is Alvin Lucier, the subject of a major event lasting several days at Zurich University of the Arts in 2016. Characteristic of his works are highly original experimental arrangements. Some of Lucier's pieces, for example, are simply about making something vibrate and about listening to subtle modulations of sound. His "Music on a Long Thin Wire" is an extreme example of this tendency, both ascetically and poetically. In this piece, which is also a sound installation and thus refers to the neighbouring visual arts, the resonances of a wire are recorded by microphones and conveyed to an amplifier system.

Lucier's example draws attention to what is sometimes referred to as an experimental movement within 20th and 21st-century American music, which includes negating the relevant European traditions of polyphony and complexity. Especially John Cage and Morton Feldman have stimulated this movement. Cage, who was strongly influenced by Erik Satie and Zen Buddhism, created "4'33," a piece of silence, to produce the "simply unsurpassable gesture of musical reduction" (as Peter Niklas Wilson observed in a book well worth reading on this subject). This piece is often understood as a kind of zero point in more recent music history.

THE CONCENTRATE CARRIES THE COMPREHENSIVE IN ITSELF

In his reductive compositional strategies, however, Feldman also operated remarkably independently of all those expectations about musical drama that are generally associated with Western music. Time and again, he contemplated what music, understood as the shaping of fulfilled time, is and achieves. Such reflections already resonate in the title of his piece "Why Patterns?" (performed by the Arc-en-Ciel ensemble at ZHdK in January 2018). Fittingly, the persistently played out tendency towards the elementary and the simple in this piece can be understood as an invitation to observe divergent sound movements. Like Cage, Feldman was significantly influenced by impulses from American painting. "The gradations

Musik, verstanden als Gestaltung erfüllter Zeit, überhaupt ist und leistet. Eine solche Reflexion klingt im Falle seines im Januar 2018 vom Ensemble Arc-en-Ciel an der ZHdK realisierten Stücks „Why Patterns?“ bereits im Titel an. Dazu passt, dass die beharrlich ausgespielte Tendenz zum Elementaren und Einfachen in diesem Stück als Einladung zur Beobachtung divergierender Klangbewegungen verstanden werden kann. Wie Cage war bezeichnenderweise auch Feldman stark von Impulsen der US-amerikanischen Malerei geprägt. „Die Abstufungen von Statik waren vielleicht das Wichtigste, was ich aus der Malerei übernahm“, meinte er selbst zu solchen Ermutigungen durch andere Künste.

Gewiss lässt sich die Idee der Reduktion als Topos abendländischer Kulturgeschichte bezeichnen. Vor allem aber ist diese Idee der künstlerischen Konzentration auf weniges ein Indiz für die faszinierende Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit der Gegenwartsmusik.

of statics were perhaps the most important thing I took over from painting,” he said of such encouragement by other arts.

To be sure, the idea of reduction can be described as a topos of Western cultural history. Above all, however, this notion of artistic concentration points to the fascinating richness and diversity of contemporary music.

JÖRN PETER HIEKEL

Prof. Dr. Jörn Peter Hiekel ist Dozent für Musikgeschichte und gehört zum Team des Studios für zeitgenössische Musik an der ZHdK.

JÖRN PETER HIEKEL

Prof. Dr. Jörn Peter Hiekel is a lecturer in music history and a member of ZHdK’s Contemporary Music Studio.

FOKUS
FOCUS

EINE FOTOSTRECKE VON RICO SCAGLIOLA UND MICHAEL MEIER ZUM FOKUS WENIGER

Seit drei Jahren fotografieren Rico Scagliola und Michael Meier den Alltag von Menschen in Zürich, Paris, New York und Kairo. Auf ihren Fotografien sind unzählige Details zu entdecken. Das Thema „Weniger" zeigt sich denn auch nicht in den Bildern, sondern bei deren Entstehung. Die Künstler arbeiten in der Tradition der Street Photography und nutzen wenig Equipment, die festgehaltenen Situationen sind ungestellt und die Bilder sind meist sogar unbemerkt entstanden. Die Publikation „years later …", veröffentlicht bei Edition Patrick Frey, zeigt diese Bestandesaufnahme des alltäglichen Zusammenlebens verschiedener Gesellschaftsschichten. Die Bilder entstanden in öffentlichen und halböffentlichen Räumen von Städten, deren anonyme Innenstadtarchitektur sich kaum unterscheidet. Die Künstler dokumentieren Alltagsriten und Selbstdarstellungsstrategien und beobachten, wie sich die Grenze zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre zusehends verwischt.

RICO SCAGLIOLA UND MICHAEL MEIER

Rico Scagliola (geboren 1985 in Uster) und Michael Meier (geboren 1982 in Chur) leben und arbeiten in Zürich. Sie haben 2010 ihr Fotografiestudium an der Zürcher Hochschule der Künste abgeschlossen und arbeiten seit 2008 zusammen. Ihr Hauptinteresse gilt dem Schaffen von Sittengemälden und dem Erkunden unterschiedlicher Gesellschaftsgruppen.
www.ricoandmichael.com

PHOTO SPREAD BY RICO SCAGLIOLA AND MICHAEL MEIER ON LESS, THIS ISSUE'S FOCAL THEME

For the past three years, Rico Scagliola and Michael Meier have been photographing the everyday life of people in Zurich, Paris, New York, and Cairo. Their photographs reveal countless details. Our focal theme—Less—is not so much evident in the pictures as in their creation. Working in the tradition of street photography, Scagliola and Meier use little equipment. The situations captured on camera are unposed, with the pictures mostly even being shot unnoticed. The publication "years later…" (Edition Patrick Frey) presents Scagliola and Meier's photographic approach to the everyday coexistence of different social classes. The pictures were taken in public and semi-public urban spaces, whose anonymous inner city architecture barely differs. They document everyday rituals and self-performance strategies and illustrate that the boundary between the public and private spheres is becoming increasingly blurred.

RICO SCAGLIOLA AND MICHAEL MEIER

Rico Scagliola (born 1985 in Uster) and Michael Meier (born 1982 in Chur) live and work in Zurich. They graduated from Zurich University of the Arts in 2010 and have been collaborating since 2008. Their work focuses on portraying everyday customs and exploring different social groups.
www.ricoandmichael.com

9 KING
NUG
+1 SA

БУРГЕР КИНГ
суши
BURGER KING
НАГГЕТСЫ 9 ЗА 69
НАГГЕТСЫ 9 ЗА 69
pepsi
BURGER KING

make
Теремок

KgI

Foot Lock

FOJ
FOJ

DAVID
BECKHAM
BODYWEAR
24.90
H&M

Bild *Image* 1
Raincoat Kids
2013

Bild *Image* 2
Subway Window
2016

Bild *Image* 3
Girl Behind a Glass Door
2016

Bild *Image* 4
Universe Playground
2016

Bild *Image* 5
Two Men on a Bench
2016

Bild *Image* 6
Lunch Break
2014

Bild *Image* 7
Yellow Stairway Scene
2016

Bild *Image* 8
Customers
2016

Bild *Image* 9
Squatting Boy
2016

Bild *Image* 10
Kids in Front of a Billboard
2014

More is more

Das Begehren nach „weniger“ hat die Kunst und Kultur der westlichen Moderne von Beginn an begleitet. Gerade weil diese Moderne eine Ära des Wachstums, des Wettbewerbs und der Wohlstandsvermehrung ist, wird sie vom verführerischen Schatten der Reduktion begleitet.

von Jörg Scheller

More is more

The desire for “less” has accompanied the art and culture of Western modernity from the outset. Precisely because this modernity constitutes an era of growth, competition and prosperity, it is accompanied by the seductive shadow of reduction.

Jörg Scheller

Tag für Tag Knoten in hauchdünne Seidenfäden machen: Der Künstler Jens Risch (geboren 1973) sucht nach Einfachheit im Leben und in der Kunst. Seidenstück I, 2000–2004, 1000 m Seidenzwirn weiss, sechsfach geknotet, 9 × 8 × 6 cm, Sammlung MMK Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main. Foto *Photograph*: Jörg Baumann. *Tying knots in wafer-thin silk threads day after day: the artist Jens Risch (born 1973) is searching for simplicity in life and art. Silk Piece I, 2000–2004, 1000 m of silk thread, white, knotted six times, 9 × 8 × 6 cm, Collection of the MMK Museum für Moderne Kunst, Frankfurt am Main.*

Ob die Sehnsucht nach Ursprünglichkeit (Jean-Jacques Rousseau), die radikale Beschränkung gestalterischer Mittel (Kasimir Malewitsch), das Bedürfnis „wieder zu malen wie ein Kind" (Pablo Picasso) oder das Leiden an Reizüberflutung, Anlagenotstand und Konsumangebotsvielfalt – die Geschichte der Moderne liesse sich auf dialektische Weise entlang der Konjunktur von Slogans wie „Less is more", „Simplify your life" oder „Back to the basics" schreiben.

DIALEKTIK IN DER KUNST, REBOUND IN DER WIRTSCHAFT

Die Rollen sind dabei klar verteilt: Die einen werfen immer opulentere, komplexere Produkte auf den Markt, die anderen bieten – vermeintlich – komplexitätsreduzierende, minimalistische Konterprodukte an. Wuchert der Malerfürst gerade noch mit fussballfeldgrossen Historienschinken für die Pariser Salonausstellung, setzt Giorgio Morandi ihm bald darauf demonstrativ karge Stillleben entgegen. Lässt der Monumentalsymphoniker sein neuestes mehrstündiges Werk aus dem überfüllten Orchestergraben donnern, steht Anton von Webern schon mit lakonischen Minimalkompositionen bereit. Auf diese wiederum, dessen darf man sich gewiss sein, reagiert wenig später ein anderer mit umso pompöserem Täterätä. Die Negation des einen durch das andere ist somit zugleich die Lebensversicherung des Ersteren.

Speist sich der eben beschriebene dialektische Prozess massgeblich aus der marktwirtschaftlichen Innovations- und Wettbewerbslogik wie auch der modernen Kulturkritik, kennt die ökonomische Theorie des 19. Jahrhunderts einen weiteren Grund, warum „weniger" in der westlichen Moderne eigentlich immer zu „mehr" geführt hat. Im Jahr 1865 veröffentlichte der britische Ökonom William Stanley Jevons seine epochale Studie „The Coal Question; An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines". Darin wird erstmals beschrieben, was heute als Rebound-Effekt bekannt ist.

„Weniger" hat in der westlichen Moderne eigentlich immer zu „mehr" geführt.

Jevons hatte festgestellt, dass Effizienzsteigerung bei Anlagen und Maschinen nicht etwa zu weniger Verbrauch von Kohle in der Industrie führte. Im Gegenteil. Vereinfacht gesagt: Wird für Hochöfen weniger Kohle verbraucht, steigt der Profit des Unternehmens, was mehr Kapital anzieht. Die Preise fallen, die Nachfrage steigt, die Anzahl Hochöfen ebenso. So kommt es, dass schliesslich mehr Kohle verbraucht wird als zuvor. Dies führte Jevons zu luziden, gerade heute wieder relevanten Gedanken über Nachhaltigkeit. Drosselt man beispielsweise den Benzinverbrauch von Autos, hat das nicht automatisch zur Folge, dass weniger Erdöl gefördert werden muss. Vielmehr fahren die Menschen unter Umständen sogar häufiger Auto, es ist ja schliesslich billiger geworden! Dasselbe gilt für – vermeintlich – „ökologische" Produkte. Weil es sich gut und richtig anfühlt, konsumieren die Menschen nicht weniger, sondern mehr.

WARHOL – DER MEISTER DES KÜNSTLERISCHEN REBOUNDS

Auf die Künste und insbesondere auf die bildende Kunst lässt sich der Rebound-Effekt zwar nur bedingt übertragen, weil die Märkte hier weitestgehend am Prinzip der künstlichen Verknappung orientiert sind. Sprich: Eine Künstlerin, die ihren Arbeitsprozess optimiert, wird deshalb nicht gleich doppelt so viele Werke auf den Markt werfen – sie würde Gefahr laufen, zu langweilen und die Preise für Einzelwerke zu drücken. Coca-Cola hingegen hat ein genuines Interesse daran, den Absatz unablässig zu steigern. Allerdings setzte der Doyen der Pop Art Andy Warhol auf genau diese Strategie, was seine Galeristen zur Weissglut brachte: „Andy, warum machst du nicht zehn Bilder zu hohen Preisen anstatt hundert zu niedrigen? Das ist viel weniger Aufwand!"

Als versierter Kapitalist in der Blütezeit des demokratischen Massenkonsums lehnte Warhol jedoch das Prinzip „Less is more" ab. Er wollte wie Coca-Cola überall und möglichst überall gleichzeitig sein. Genau an diesem Punkt kommt Jevons wieder ins Spiel. Je effizienter Warhol in seiner Factory die Kunstproduktion organisierte, desto mehr Zeit stand für Jetsetreisen, Interviews, TV-Auftritte, Partys, Ausstellungen, Konzerte, Auktionen und anderes zur

Whether the longing for the primitive (Jean-Jacques Rousseau), the radical restriction of artistic means (Kasimir Malevich), the need to "paint again like a child" (Pablo Picasso) or suffering from sensory overload, distressed financial markets and overabounding consumer products: the history of modernity might be summed up dialectically along the lines of slogans such as "Less is more," "Simplify your life," or "Back to basics."

DIALECTICS IN THE ARTS, REBOUND EFFECT IN THE ECONOMY

The roles are clearly distributed: some are throwing increasingly opulent and complex products onto the market, while others are offering—supposedly—complexity-reducing, minimalist counterproducts. While the princely painter kept producing football-pitch-sized historical blockbusters for the Paris Salon Exhibition, Giorgio Morandi soon confronted him with demonstratively sparse still lifes. While the composer of monumental symphonies lets his latest work, lasting several hours, thunder forth from the overcrowded orchestra pit, Anton von Webern is already standing in the wings with laconic minimal compositions. To be sure, another will very soon respond to these with even more pompous hullabaloo. The negation of one by the other is thus at the same time the life insurance of the former.

"Less" in Western modernity has almost always led to "more."

If the dialectical process described above draws heavily on market-economy innovation and competition logic as well as on modern cultural criticism, 19th-century economic theory knows another reason why "less" in Western modernity has almost always led to "more." In 1865, the British economist William Stanley Jevons published his epoch-making study "The Coal Question; An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines." Jevons described for the first time what is known today as the rebound effect.

Jevons found that making plants and machinery more efficient did not reduce coal consumption in industry. On the contrary, and put simply, if less coal is consumed for blast furnaces, the company's profit increases, attracting more capital. Prices fall, demand increases, as does the number of blast furnaces. In the end, more coal is used than before. This led Jevons to lucid thoughts about sustainability, which are especially relevant again today. Curbing the fuel consumption of cars, for example, does not automatically mean that less oil has to be produced. Rather, people may even drive cars more often under certain circumstances, as it has become cheaper! The same applies to—supposedly—"ecological" products. Because it feels good and right, people do not consume less but more.

WARHOL: THE MASTER OF ARTISTIC REBOUND

The rebound effect can be transposed to the arts, above all the fine arts, only to a limited extent, because the respective markets are largely oriented towards the principle of artificial scarcity. In other words: an artist who optimises his or her working process will not therefore throw twice as many works onto the market—as this would risk being boring and squeezing prices for individual works. Coca-Cola, on the other hand, has a genuine interest in continually increasing sales. However, Andy Warhol, the doyen of pop art, relied on this very strategy, much to his gallerists' exasperation: "Andy, why don't you make ten pictures at high prices instead of a hundred at low prices? That's a lot less effort!" But as an accomplished capitalist in the heyday of democratic mass consumption, Warhol rejected the principle of "Less is more." Like Coca-Cola, he wanted to be everywhere and, if possible, everywhere at once. This is exactly where Jevons comes in again. The more efficiently Warhol organised art production in his factory, the more time was available for jet-set trips, interviews, TV appearances, parties, exhibitions, concerts, auctions, and other events—and all of this was an integral part of his oeuvre. In other words, the increase in efficiency achieved by the factory did not mean saving or reducing resources, but instead a diversified increase in their consumption—time, electricity, kerosene, staff, nerves, and so on. The

Verfügung – und all das war integraler Teil seines Gesamtwerks. Sprich: Die Effizienzsteigerung durch die Factory bedeutete nicht eine Einsparung beziehungsweise Reduktion von Ressourcen, sondern einen diversifiziert wachsenden Verbrauch derselben – Zeit, Strom, Kerosin, Mitarbeiter, Nerven und so weiter. Die inhärenten Folgen der Professionalisierung, Biennalisierung und Eventisierung des Kunstbetriebs der Gegenwart werden vor diesem Hintergrund

Je effizienter die Kunstproduktion, desto mehr Zeit für Jetsetreisen.

besser verständlich. Je effizienter die Organisation, etwa durch Digitalisierung, Managementisierung, Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur oder fachkundiges Art Handling, desto mehr wird ausgestellt, von Biennale zu Biennale geflogen, von Residency zu Residency geeilt. Zeichnet sich derzeit „Kunst & Ökologie" als Trend ab, gilt es, wachsam zu sein und Jevons' Thesen im Hinterkopf zu behalten – andernfalls werden Greenwashing und Artwashing Hand in Hand gehen.

Das Intelligenteste und Abgeklärteste zum Thema „Less is more" stammt übrigens aus dem Munde des schwedischen Gitarrenvirtuosen Yngwie Malmsteen. In einem Interview sagte er 2010, man gebe ihm mitunter zu bedenken, dass weniger mehr sei. Dies leuchte ihm jedoch nicht ein: „How can that be? How can less be more? It's impossible. More is more."

JÖRG SCHELLER
Dr. Jörg Scheller (joerg.scheller@zhdk.ch) ist Kunstwissenschaftler und leitet den Bereich Theorie im Bachelor Kunst & Medien der ZHdK.

inherent consequences of the professionalisation, biennialisation, and eventisation of the contemporary art scene are easier to understand against this background. The more efficient the organisation, for example, through digitisation, management, improved transport infrastructure, or expert handling, the more is exhibited,

The more efficient the art production, the more time for jet-set trips.

the more biennial-hopping, the more mad rushing from residency to residency. If "Art & Ecology" is trending at the moment, it is important to be vigilant and to bear in mind Jevons's theses—otherwise greenwashing and artwashing will go hand in hand.

By the way, the most intelligent and serene remarks about "Less is more" were made by the Swedish guitar virtuoso Yngwie Malmsteen. In an interview in 2010, he observed that people sometimes gave him the impression that less is more. But this doesn't make sense for Malmsteen: "How can that be? How can less be more? It's impossible. More is more."

JÖRG SCHELLER
Dr. Jörg Scheller (joerg.scheller@zhdk.ch) is an art historian and Head of Theory on the Bachelor in Art & Media.

Die Entdeckung des Weniger

Benjamin Frey reiste mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Kyoto

Kunst & Medien-Student und Künstler Benjamin Frey reiste auf dem Land- und Wasserweg von Zürich nach Kyoto, um dort ein Semester an der Kyoto University of Art and Design zu studieren. Ein Interview zu verschiedenen Aspekten des Weniger.

von Caroline Süess

The discovery of less
On the Trans-Siberian Railway

Morgenstimmung im Schlafwaggon. Foto *Photograph*: Benjamin Frey. *Morning atmosphere in a sleeping car.*

Art & Media student and artist Benjamin Frey travelled by land and water from Zurich to Japan to spend a semester at Kyoto University of Art and Design. An interview on different aspects of less.

Caroline Süess

CS:
Nach Japan fliegt man üblicherweise zwanzig Stunden. Warum hast du dich für eine zehntägige Reise auf dem Land- und Wasserweg entschieden?

BF:
Primär, weil ich Flugreisen nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Auch sah ich die Chance, auf diesem Reiseweg ein besseres Gefühl für die Distanz und eine grössere Wertschätzung für meine Destination zu gewinnen.

CS:
Flying to Japan usually takes twenty hours. Why did you choose a ten-day trip by land and water instead?

BF:
Primarily because I can't reconcile air travel with my conscience. I also realised that the journey would help me gain a better sense of distance and enhance my appreciation for my destination.

CS:
Die Atmosphäre in der Transsibirischen in drei Stichworten?

BF:
Begegnungen, Überraschungen, Abenteuer.

CS:
Could you describe the atmosphere on the Trans-Siberian Railway in three words?

BF:
Encounters, surprises, adventure.

CS:
Warst du offline?

BF:
Selbstverständlich.

CS:
Were you offline?

BF:
Of course.

CS:
Womit hast du die Tage verbracht?

BF:
Ich hatte Hörbücher dabei, wollte lesen, schreiben und Japanischvokabeln büffeln. Gekommen bin ich aber nur zu Letzterem. Die vielen Eindrücke waren erfüllend genug.

CS:
How did you spend your days?

BF:
I had audio books, wanted to read, write and cram Japanese vocabulary. But I only got round to the latter. The many impressions were satisfying enough.

CS:
Was wurde auf der Reise weniger?

BF:
Das Zeitgefühl.

CS:
What became less on the journey?

BF:
The sense of time.

CS:
Was wurde mehr?

BF:
Die Bindung zu den Mitreisenden. Zusammen eine Woche in einem Zug zu stecken, schweisst schon zusammen.

CS:
What increased?

BF:
The connection with the other passengers. Being stuck on a train for a week knits people together.

CS:
Was beschäftigte deine Mitreisenden?

BF:
Ich traf oft auf russischsprachige Menschen aus der Ukraine. Der Ukrainekonflikt war da schon ein Gesprächsthema.

CS:
What preoccupied your fellow passengers?

BF:
I often met Russian-speaking people from Ukraine. The Ukrainian conflict was already a topic of conversation.

CS:
Was war das Anstrengendste auf deiner Reise?

BF:
Mit Sicherheit die kleinen Kinder. Ich habe sonst selten mit Kindern zu tun. Doch ich wurde auf dieser Reise etwas für den Umgang mit ihnen sensibilisiert und lernte, mit ihrem Verhalten – beispielsweise dem häufigen Geschrei – umzugehen.

CS:
What was the most exhausting part of your journey?

BF:
Certainly the small children. I rarely have contact with children. But the trip made me more aware of what dealing with them means and taught me to cope with their behaviour—the frequent screaming, for instance.

CS:
Hat dir die Reise Stoff für deine künstlerische Arbeit geliefert?

BF:
Neben dem Erlebnis an sich waren die Geräusche total inspirierend. Die ganze Reise war ein Zusammenspiel aus Klängen. Beispielsweise hielt der Zug mitten in der Nacht plötzlich an, und man schien in der Stille zu schweben.

CS:
Did the journey provide you with material for your artistic work?

BF:
Besides the experience itself, the sounds were totally inspiring. The whole journey was an interplay of sounds. For example, the train would suddenly stop in the middle of the night, leaving us to seemingly float in silence.

CS:
Wie war es, in Wladiwostok das Schiff nach Sakaiminato zu betreten?

BF:
Es herrschte Aufbruchstimmung, und es fühlte sich surreal an, tatsächlich bald anzukommen.

CS:
What was it like to board the ship to Sakaiminato in Vladivostok?

BF:
There was a spirit of optimism and the prospect of imminent arrival felt surreal.

CS:
Wie hast du deine Ankunft in der Metropole Kyoto erlebt?

BF:
Ich kam per Autostopp vor Mitternacht an. Obwohl ich mich in Kyoto und Japan schon etwas auskannte, war es wieder dieselbe Reizüberflutung wie bei früheren Reisen. Bei der Ankunft fühlt man sich fremd und unbeholfen.

CS:
Könnte man Japan als Land bezeichnen, in dem die Kultivierung des Weniger eine lange Tradition hat?

BF:
Im historischen Kern trifft dies durchaus zu. In der modernen Gesellschaft ist es aber nur noch in Feinheiten erkennbar. Leider regieren auch hier Überfluss, Konsumterror und die Wegwerfgesellschaft. Auf manche Neuankömmlinge mögen die üppigen Eindrücke berauschend wirken – ich empfinde sie jedoch als ermüdend, vor allem auf lange Sicht.

CS:
Was gibt es weniger in Japan als in der Schweiz?

BF:
Eindeutig Platz. Was die Menschen hier alles in einem einzelnen Zimmer unterbringen können, ist schon erstaunlich.

CS:
Wovon gibt es zu viel?

BF:
Beziehungsdefinitionen. Ich verarbeite das Thema gerade in einem Projekt.

CS:
Welche japanische Eigenart möchtest du in deinen Schweizer Alltag integrieren?

BF:
Vor dem Essen faltet man die Hände und sagt: „Itadakimasu", wörtlich: „Ich empfange demütig." Man würdigt dabei die Taten und Umstände, die zu dieser Mahlzeit geführt haben.

CS:
How did you experience your arrival in Kyoto?

BF:
I had hitched a lift and arrived just before midnight. Although I already knew my way around Kyoto and Japan, it was the same sensory overload as on previous trips. When you arrive, you feel strange and awkward.

CS:
Could Japan be described as a country with a long tradition of cultivating less rather than more?

BF:
Historically, this is certainly true. In modern society, however, this is only evident in very subtle nuances. Unfortunately, abundance, being terrorised by consumerism, and the throwaway society are ubiquitous. Some new arrivals might find the exuberant impressions intoxicating—but I find them tiring, especially in the long run.

CS:
What is there less of in Japan than in Switzerland?

BF:
Space. It's amazing what people fit into a single room.

CS:
What is there too much of?

BF:
Categories of relationships. I am currently working on the topic in a project.

CS:
Which Japanese particularity would you like to integrate into your everyday life in Switzerland?

BF:
Before meals, one folds one's hands and says: "Itadakimasu," literally: "I humbly receive." It's a way of appreciating the events and circumstances that have led to this meal.

WEITERE BILDER
Weitere Fotos von Benjamin Freys Reise sind zu finden auf:
www.zhdk.ch/zett

FURTHER PICTURES
More pictures of Benjamin Frey's journey:
www.zhdk.ch/zett

BENJAMIN FREY
Benjamin Frey studiert im Bachelor Kunst & Medien der ZHdK. Seit fünf Jahren berichtet er auf einem Blog über seine Erlebnisse in Japan.
www.gfischtjapan.wordpress.com

BENJAMIN FREY
Benjamin Frey is studying art and media at ZHdK. He has been blogging his experiences in Japan for the past five years.
www.gfischtjapan.wordpress.com

CAROLINE SÜESS
Caroline Süess (caroline.sueess@zhdk.ch) ist Leiterin PR und Medien in der Hochschulkommunikation der ZHdK. Ihren ersten Reiseführer erhielt sie in reiseunmündigem Alter zu Japan, mit der Transsibirischen schaffte sie es später nur bis nach Jekaterinburg.

CAROLINE SÜESS
Caroline Süess (caroline.sueess@zhdk.ch) is Head of PR and Media at ZHdK University Communications. She received her first travel guide of Japan when she was still underage. Later she only made it as far as Yekaterinburg on the Trans-Siberian Railway.

Kunst hilft, sich verstanden zu fühlen
Jonathan Erne

Jonathan Erne, der als Einjähriger mit seinen Eltern nach Kapstadt gezogen und dort aufgewachsen war, nutzte vor zwei Jahren seinen Schweizer Pass, um in Zürich seinen Masterabschluss in Design zu machen. Der 27-Jährige hat einen Bachelorabschluss in Industriedesign.

Art helps us to feel understood
Jonathan Erne

After moving to Cape Town as a one-year old, Jonathan Erne decided to make use of his Swiss passport and moved back to Switzerland to do his Master's degree in Design. The 27-year-old holds a Bachelor's in Industrial Design and is specializing in product design.

AZ: Woran arbeitest du?

JE: In meiner Masterarbeit geht es um ein Projekt zur Unterstützung von Menschen mit Sehbehinderung. Dazu filmte ich ihren Alltag und entdeckte zahlreiche Herausforderungen wie etwa Fahrräder, die auf die weissen Linien auf dem Bürgersteig gestellt werden, oder Restaurants, die ihre Schilder vor der Eingangstür platzieren. Anstatt ein bestimmtes Tool zu entwerfen, möchte ich durch eine Kampagne in der Öffentlichkeit mehr Bewusstsein dafür schaffen, was es bedeutet, wenn man nicht sehen kann.

AZ: What are you working on?

JE: For my Master's thesis I'm working on a project to help people with visual impairment. For this I have been following people with visual impairments, filming their day-to-day life. There are so many issues like people parking their bikes on the white lines on the pavement or restaurants putting signs outside their doors, which complicates navigation. Instead of designing a specific tool I want to focus on getting people to understand what having no sight means. I also want to make the lives of those affected easier by creating empathy.

AZ: Warum brauchen wir Kunst?

JE: Kunst bietet mir eine kleine Flucht aus dem Alltag. Ich kann mich entspannen und meine Gedanken fliessen lassen. Einerseits hilft mir Kunst, andere Perspektiven einzunehmen, wenn ich festgefahren bin, andererseits gibt sie mir ein Gefühl des Verstandenwerdens: Wenn ich ein Lied höre, das meine Gefühle perfekt einfängt und wiedergibt, fühle ich mich sofort weniger alleine.

AZ: Why do we need art?

JE: Art is like an escape. It makes you get out of your head a little bit and changes your perspective. Take music; for me, if I hear a song that perfectly describes my feelings it's a kind of release and it helps me realise that someone understands me, someone has been through this before and it'll be alright.

Keinen Druck aufbauen
Salome Tschudin

Nach einer KV-Lehre, Sprachaufenthalten und diversen Jobs machte Salome Tschudin die gestalterische Berufsmatura und entdeckte während des Propädeutikums ihren Studiengang Art Education, Ästhetische Bildung und Soziokultur.

Don't pile on the pressure
Salome Tschudin

After a commercial apprenticeship, language stays abroad and various jobs, Salome Tschudin discovered her current specialisation in aesthetic education and socio-culture on the BA Art Education while doing ZHdK's foundation course.

AZ: Welches Kunstwerk hat dich zuletzt begeistert?

ST: An der Documenta hab ich ein Werk des Künstlers Herman de Vries gesehen. Auf dem Bild sind farbige Rechtecke zu erkennen. Es handelt sich dabei um ausgeriebene Erde aus der ganzen Welt. Diese zahlreichen Farbvariationen von Erde haben mich inspiriert.

AZ: Wie sieht dein Traumberuf aus?

ST: Ich möchte in einer Vermittlungsposition arbeiten – mit Schülerinnen und Schülern oder Erwachsenen. Vielleicht hole ich auch noch die Matura nach und studiere an der Uni Kunstgeschichte, wer weiss? Meiner Erfahrung nach ergeben sich immer wieder neue Möglichkeiten, wenn man einfach offen bleibt und sich keinen Druck aufbaut.

AZ: Which artwork has inspired you most recently?

ST: At Documenta I saw a work by the artist Herman de Vries. The picture shows coloured rectangles, earth from all over the world rubbed clean. These numerous colour variations of our planet inspired me.

AZ: What is your dream profession?

ST: I would like to work in education—with school children or adults. I might even get my general qualification for university entrance and study art history, who knows? Experience tells me that there are always new possibilities if you keep an open mind and don't pile on the pressure.

WEITERE STUDIERENDENPORTRÄTS
zett.zhdk.ch/studierendenportraet

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

MORE STUDENT PORTRAITS
zett.zhdk.ch/studierendenportraet

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

Velofahren ist auch nicht einfach

Er gehört zu den erfolgreichsten und gefragtesten Dirigierdozenten weltweit: Professor Johannes Schlaefli, Leiter der Dirigierklasse an der ZHdK sowie Chefdirigent des Kurpfälzischen Kammerorchesters Mannheim.

von Franziska Nyffenegger

Vermittelt seinen Studierenden Werkzeuge, keine Wahrheiten: Dirigierdozent Johannes Schlaefli im grossen Konzertsaal des Toni-Areals. Foto *Photograph*: Betty Fleck. *Teaches his students tools, not truths: acclaimed conductor Johannes Schlaefli in the large concert hall at the Toni Campus.*

Cycling isn't easy either

He is one of the most successful and sought-after conductors worldwide: Professor Johannes Schlaefli, head of conducting at ZHdK and chief conductor of the Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim.

Franziska Nyffenegger

Wer im Toni-Areal im Kaskadenkaffee Pause macht, erkennt die hin und her eilenden Musiker an ihren Instrumentenkoffern oder daran, dass sie kopierte Notenblätter zusammenkleben. Dass im Dirigiersaal hinter dem Café gerade die Maestri und Maestre von morgen an der Arbeit sind, wissen allerdings die wenigsten. Hier herrscht konzentrierte Spannung. Elf Musikerinnen folgen den Einsätzen einer temperamentvollen Studentin, deren Hände schneller sind als die Bogen der Streicher. Manchmal unterbricht Johannes Schlaefli die Probe mit einer leichten Bewegung. Er stellt Fragen, macht kurze Kommentare: „Careful now, this beat is spicy."

Seit 1999 leitet Schlaefli die Dirigierklasse und macht offenbar vieles richtig. Seine Studierenden gewinnen internationale Preise, stehen vor hochkarätigen Orchestern und lassen von sich hören – nicht nur im Konzertsaal. Zum Beispiel Mirga Gražinytė-Tyla. Am Hochschultag 2017 erhielt sie als Erste den neuen ZHdK-Ehrentitel Companion für herausragende Leistungen in jungen Jahren (siehe Seite 18). Nach ihrer Ernennung zur Leiterin des City of Birmingham Symphony Orchestra vor einem Jahr schrieb die „NZZ" über die knapp Dreissigjährige: „A star was born."

Gibt es ein pädagogisches Rezept oder ist die Selektion der Studierenden einfach derart gut, dass danach nichts mehr schiefgehen kann?

Wie aber bildet man Stars aus? Gibt es ein pädagogisches Rezept oder ist die Selektion der Studierenden einfach derart gut, dass danach nichts mehr schiefgehen kann? Schlaefli lächelt und meint, er wisse auch nicht genau, woher der Erfolg komme, um dann anzumerken, dass die Bewerbungen für einen Studienplatz schon sehr gut seien. Von rund fünfzig Interessenten pro Jahr werden zwölf zur Aufnahmeprüfung zugelassen, zwei bestehen. Aller Bescheidenheit zum Trotz: Die guten Bewerbungen sind zweifellos dem herausragenden Ruf der Zürcher Dirigierklasse geschuldet. Und wenn Mirga Gražinytė-Tyla bei der Entgegennahme des ZHdK-Companion sagt, sie wolle für immer eine Studentin von Johannes Schlaefli bleiben, lässt sich seine Person nicht aus der Erfolgsformel wegdividieren.

MUSIK IN DEN HÄNDEN

„Deine Zeit ist um", sagt Schlaefli. Die Studentin bedankt sich beim Ensemble, der Nächste stellt sich hinters Pult, begrüsst die Musiker und beginnt mit seinem Teil der Probe. Der Dozent beobachtet das Geschehen, unterbricht, fragt, kommentiert, fragt erneut. Der Austausch findet in einer für nicht musizierende Aussenstehende kaum verständlichen Sprache statt. Manchmal hilft eine Metapher: „You are already divorced. Stay together!", wenn der Dirigent dem Orchester mit seinen Gesten davonläuft, oder: „I see your hand listening", wenn nach einem erfolgreichen Einsatz der nächste unterzugehen droht. Die Mischung aus kurzen deutschen oder englischen Sätzen und den italienischen Angaben für die Tempi – „Sostenuto!", „Incalzando!" – erntet immer wieder Lacher. Die Stimmung im Saal ist hoch konzentriert und gelöst zugleich.

Johannes Schlaefli ist ein genauer Beobachter und ein fokussierter Fragesteller. Er sieht jede noch so kleine Bewegung, hört jeden zu früh oder zu spät gesetzten Ton.

Johannes Schlaefli ist ein genauer Beobachter und ein fokussierter Fragesteller. Er sieht jede noch so kleine Bewegung, hört jeden zu früh oder zu spät gesetzten Ton. Er kommentiert knapp und punktgenau und bleibt dabei immer freundlich und konstruktiv. Ohne die Inhalte zu verstehen, spürt die Beobachterin, welch ein Privileg es ist, bei diesem Mann in die Lehre zu gehen. Das wissen seine Studierenden und sie schätzen ihn als Dozenten ebenso wie als Menschen, als Wegbegleiter, als Vermittler und Mentor. Einer seiner Masterstudenten bezeichnet ihn als „Meister der Pädagogik des exemplarischen Lernens": „Wir lernen natürlich viel Repertoire, aber nicht zu viel. Besser etwas herauspicken, damit einen Schritt weiterkommen und es dann auf analoge Stellen in anderen Werken anwenden." Der Nachwuchsdirigent schätzt an Schlaefli, dass er die Studierenden dazu animiert, eigene Lösungen zu finden, ihre innere Stimme zu entwickeln.

If you take a break at the Kaskadenkaffee, you will recognise the musicians hurrying back and forth by their instrument cases or by the fact that they are sticking together copied sheet music. However, very few people know that tomorrow's maestri and maestre are at work in the conducting hall right behind the café. A concentrated tension: eleven musicians are following a spirited student's cues, whose hands are faster than the string players' bows. Occasionally, Johannes Schlaefli interrupts the rehearsal with a slight movement. He asks questions, makes short comments: "Careful now, this beat is spicy."

Schlaefli has been running the conducting class since 1999, and is evidently doing a lot of things right. His students win international prizes, conduct top-class orchestras, and make news—not only in the concert hall. For example Mirga Gražinytė-Tyla: at the 2017 University Day, she became the first-ever recipient of the new honorary title of ZHdK Companion, which is awarded for outstanding achievements at a young age (see page 18). Following her appointment as Music Director of the City of Birmingham Symphony Orchestra a year ago, the NZZ wrote about the thirty-year-old: "A star was born."

Is there a pedagogical recipe or is the selection of students simply so good that nothing can go wrong afterwards?

But how do you train stars? Is there a pedagogical recipe or is the selection of students simply so good that nothing can go wrong afterwards? Schlaefli smiles and says that he doesn't quite know where the success comes from, but then adds that applications are indeed very good. Of some fifty applicants each year, twelve are admitted to the entrance examination, and two pass. Yet despite his modesty, the good applications are undoubtedly due to the outstanding reputation of the Zurich conducting class. And if Mirga Gražinytė-Tyla, in accepting the ZHdK Companion Award, mentions that she wants to remain one of Johannes Schlaefli's students forever, it is impossible to separate him from the formula for success.

MUSIC IN ONE'S HANDS

"Your time is up," Schlaefli tells the student. She thanks the ensemble while the next one takes his place behind the stand, welcomes the musicians, and begins his part of the rehearsal. Schlaefli observes, interrupts, asks, comments, asks again. These exchanges take place in a language barely intelligible to non-musicians.

Johannes Schlaefli is a close observer and a focused questioner. He detects every movement, no matter how small, hears every note that is hit too early or too late.

Sometimes a metaphor helps: "You are already divorced. Stay together!"—if the conductor's gestures run away from the orchestra—or "I see your hand listening"—if after a successful cue the next note threatens to be drowned out. The mixture of short German or English sentences, along with the Italian specifications for the various tempi—"Sostenuto!"; "Incalzando!"—keeps reaping laughter. The atmosphere in the hall is highly concentrated yet relaxed at the same time.

Johannes Schlaefli is a close observer and a focused questioner. He detects every movement, no matter how small, hears every note that is hit too early or too late. His comments are concise and precise, always friendly and constructive. Even without understanding the subject matter, the observer senses what a privilege it is to be taught by this man. His students know this and value him as a teacher, as well as a person, as a companion, as an intermediary and as a mentor. One of his Master's students describes him as a "master of the pedagogy of exemplary learning." He adds: "Of course, we learn a lot of repertoire, but not too much. It's better to choose something to take a step forward and apply it to analogous passages in other works." The up-and-coming conductor appreciates that Schlaefli encourages students to find their own solutions and to develop their own inner voice.

DIE RICHTIGE FRAGE STELLEN

„Ich möchte meinen Studierenden ihre Eigenheit lassen", bestätigt Schlaefli, „und trotzdem penetrant meine eigene Sicht vertreten." Aufgabe des Dozenten sei es, sowohl Reibungs- wie auch Definitionsfläche zu bieten, ohne dabei irgendjemandem die Luft abzuschnüren. Dass seine Absolventen für ihren eigenen Stil bekannt sind, macht ihn stolz. Sie dirigieren nicht „à la Schlaefli", sondern finden durch ihn ihren eigenen Weg. „Freiheit ohne Beliebigkeit" lautet ein weiteres Diktum. Den richtigen Moment zu finden, um die richtige Frage zu stellen, sei entscheidend – und den Mund zu halten. Genau wie der Dirigent dem Orchester von hundert Dingen nur deren drei sage, kommentiere er als Dozent auch wenig – dies dafür umso präziser.

Schliesslich spielt die Arbeit in der Klasse eine zentrale Rolle. Dirigieren ist ein einsames Geschäft, vielleicht das einsamste überhaupt. Umso wichtiger, so Schlaefli, sei das Lernen in der Gruppe. Im Austausch mit den anderen lernen die Einzelnen ihre Individualität kennen und konturieren, und sie lernen, wie sie sich später alleine helfen können. „Self-Teaching" lautet hier das Stichwort. Er verstehe sich eher als Coach denn als Instruktor, meint Schlaefli, als einer, der punktuell Fingerzeige gebe und Werkzeuge vermittle, aber keine Wahrheiten. Seinen Job empfindet er als grosses Glück. Ist es nicht auch herausfordernd, ja schwierig, das Dirigieren und Dirigierenlehren? „Velofahren ist auch nicht einfach, wenn man nichts davon versteht", antwortet er, nimmt seinen Mantel und macht sich auf Richtung Bulgarien, wo seine Studierenden eine Woche lang mit einem Symphonieorchester üben werden.

„Ich möchte meinen Studierenden ihre Eigenheit lassen."

ASKING THE RIGHT QUESTION

"I would like to leave my students their individuality," Schlaefli confirms, "and yet still wish to convey my views as incisively as possible." The instructor's task, in his eyes, is to provide both friction and definition without cutting off his students' air supply. He is proud that his graduates are known for their own style. They do not conduct "à la Schlaefli," but find their own way through him. "Freedom without randomness" is another of his dicta. Finding the right moment to ask the right question is crucial—as is keeping one's mouth shut. Just as the conductor tells the orchestra only three things out of a hundred, Schlaefli comments little as a lecturer—but all the more precisely.

Finally, classwork plays a crucial role. Conducting is a lonely business, perhaps the loneliest of all. This, according to Schlaefli, makes learning in a group context even more important. Exchanging ideas with others helps students to discover and shape their individuality, as well as to learn how they can later help themselves. The keyword here is "self-teaching." He sees himself as a coach rather than as an instructor, says Schlaefli, as someone who points the finger when necessary and provides tools, but no truths. He considers his job to be an incredible piece of luck.—But isn't it also challenging, even difficult, to conduct and to teach conducting? "Cycling isn't easy either if you don't know anything about it," he replies, taking his coat and heading off to Bulgaria, where his students will spend a week practising with a symphony orchestra.

"I would like to leave my students their individuality."

FRANZISKA NYFFENEGGER

Franziska Nyffenegger (franziska.nyffenegger@zhdk.ch), Dozentin in den Departementen Design sowie Kulturanalysen und Vermittlung, hat im Singen den Ton immer falsch abgenommen und ist als Jugendliche kläglich am Violoncello gescheitert. www.franziska-nyffenegger.ch

FRANZISKA NYFFENEGGER

Franziska Nyffenegger (franziska.nyffenegger@zhdk.ch) is a lecturer in the departments of Design and Cultural Analysis. She always struck the wrong note in singing classes and failed miserably when learning the violoncello as a teenager. www.franziska-nyffenegger.ch

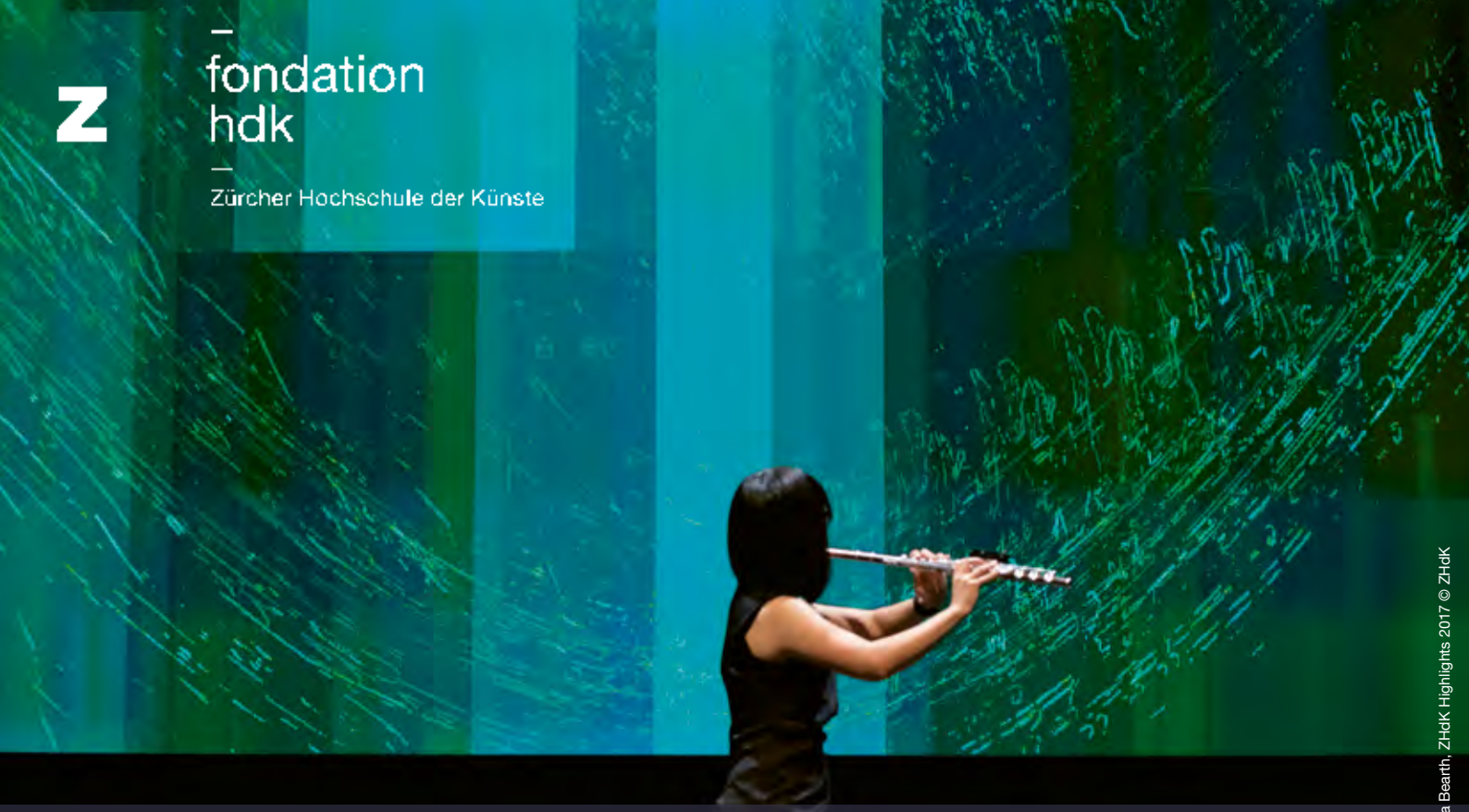


Foto: Regula Bearth, ZHdK Highlights 2017 © ZHdK

Fördern Sie Talente und Initiativen in den Künsten und im Design!

Mit einem Beitrag an die Fondation ZHdK unterstützen Sie talentierte Studierende aus allen künstlerischen und gestalterischen Disziplinen. Oder Sie fördern zukunftsweisende Projekte. – Wählen Sie selbst.

Gemeinsam mit Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmen engagieren wir uns heute für unsere Studierenden. Damit sie morgen Kultur und Gesellschaft bereichern und prägen können.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
Geschäftsstelle Fondation ZHdK
+41 43 446 20 70
fondation.zhdk@zhdk.ch
www.zhdk.ch/fondation

Herzlichen Dank für Ihren ideellen und finanziellen Support!

Die Fondation ZHdK ist eine privatrechtliche, gemeinnützige und unabhängige Stiftung. Spenden bitte an:
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich, IBAN CH83 0070 0112 4002 9079 2 oder PC-Konto 80-151-4 zugunsten Konto 1124-2090.792.

Jobinterview mit Publikum

Jedes Jahr im Oktober steht für die Schauspielabsolventinnen und -absolventen aus dem Masterstudiengang Theater der ZHdK der wichtigste Termin ihrer Ausbildungszeit an: das sogenannte Intendantenvorsprechen. Intendanten und Dramaturginnen der deutschsprachigen Theater sowie Vertreter von Filmagenturen und Regisseurinnen sind eingeladen, sich Monologe und Partnerszenen der Schauspieltalente anzusehen. Das Zürcher Vorsprechen findet im Theater der Künste an der Gessnerallee statt und ist die erste Station einer Vorsprechreise, die die Absolventinnen und Absolventen nach Berlin, München und Neuss bei Düsseldorf führt. Die Mehrheit schafft es, sich im Anschluss an die Reise ein Engagement bei einem Theater oder einer Filmproduktion zu sichern. Die Illustratorin Kati Rickenbach hat im Oktober 2017 das Intendantenvorsprechen in Zürich im Auftrag der Zett-Redaktion besucht. Ihre Eindrücke hat sie auf den folgenden Seiten festgehalten.

BEITRAG AUF DEUTSCH
www.zhdk.ch/zett

Job interview in front of an audience

Every October marks the year's pinnacle for acting graduates on ZHdK's MA in Theatre: the "directors' auditions." The directors and dramaturges of German-speaking theatres as well as representatives of film agencies and film directors are invited to see acting talents perform monologues and partner scenes. Held at Gessnerallee's Theater der Künste, the Zurich audition is the first station on an auditioning itinerary taking graduates to Berlin, Munich, and Neuss near Düsseldorf. After the trip, the majority secures an engagement in a theatre or film production. Commissioned by the editors of Zett, illustrator Kati Rickenbach attended the October 2017 Zurich audition. The following pages capture her impressions.

"IF YOU WANT TO SEE US AGAIN, PREPARE FOR GOOD AND EVIL!"

BY KATI RICKENBACH

LET'S HAVE A LOOK AT THE FLYER TO PREPARE FOR THE AUDITION:
They all look so intense!!
I think I am a little scared of this one here...
Some photographers specialize in actor portraits.
Emotions on demand.
Easy!
That's what you learn in training!
Yes, but you first have to be able to look at the camera so impressively and expressively..!
Are you also wondering if there are any directors in the audience?
They're mainly parents and friends.
That guy there is an artist agent. Definitely!
He's got something so indecisive.

ADMISSION AT 2 P.M. SHARP, DIM LIGHT, SPHERICAL MUSIC, AND THE PIECE HAS OBVIOUSLY ALREADY BEGUN...
HEADING TO MY SEAT I WALK INTO AN ACTOR
Oops! Sorry!
IN THE BACKGROUND, EVERYONE IS READY, IN ALTERNATING FORMATIONS
THE MA GRADUATES TAKE TURNS TO SPEAK SHORT TEXTS INTO THE MICROPHONE WHILE THE HALL FILLS UP.
Hi, my name is Björk, I'm a singer from Iceland, you know me perhaps...
Haha, that's funny!
ONE MORE GROUP SELFIE AND OFF WE GO.
You'll send it to us, right?

THE INDIVIDUAL SCENES ARE NEXT.
Unfortunately we didn't realize there's a programme sheet...
... so most of the time we have no idea what's going on.
But it means we're even more focused on the acting.
A man, looking for work, a door slams shut
TEC-TOC... Where am I? Am I not dead?
I'm supposed to know that no one hates me
grotesque, caricatured human puppets
A wisp of hair is blown away
The pieces are very different!
I am ready, I'll get you all
Old, new, very old.
The jealous, spurned Lover
they haven't forgotten how to deal with this machine.
The lore of stones
my skin remembers
Ah, aah!!
throws sneaker into the audience
what do I care about my body's desire?
It's exciting how differently the body is used.
The shoe!
Into the audience!
She did that on purpose!
Didn't she?
when I close my eyes, you are beautiful

a kind of PowerPoint presentation
Every employee is also an undercover agent!
The bodies will ruin it!
Blue light
Yahaha!
I'm the spirit, that denies
FAUST
This wonderfully crazy stomping Mephisto on HighHeels!!
Hilarious!
THAT PLEASES THE COMMON FOLK
Ahahahaa!
STOMP STOMP
Doctor Nestor says I have the paranoid schizophrenia!
I'm the most popular girl in the hospital
A fat woman who once appeared on the "Britt" talk show
POPO MARTIN
HAHAHA! That singing!
A slave again...
...between the teeth, the dust of our years Are you still my husband?
For a moment, I felt like a rose bush!
Loads of passion!
The female parts are often about "the spurned, self-consuming Lover."
I was the milk cow!

Who I am anyway?
loud screeching
my head must grow
BOFF
Ouch!
will I grow or get smaller?
That was the strangest piece. A father who crucifies himself so Kafkaesquely and his son talks about it.
my dad pinned to the cross
LONDSDALE
Don't pull the yellow handle! NOOOO!!
The crucifixion is perfect
Back so soon?
my heart's bleeding, tearing itself away!
Phew!
I'm tired!
So much emotion, so much intensity and text...!
Now come the couple scenes!
I can't help it that everyone loves me today!
Where's the proof? Words can lie.
beautiful dress
Bobby, Watson!
Bobby, Watson!
I also found that very good!
How are you?
You tell me!
PAIN

The sadness is hanging out of your eyes like worms
Come to bed!
others sleep with 36'000 men and I only sleep with you!
THAT's by far my favourite performance!!
Superbly acted!!
The lyrics, the setting and the silent man in the corner create a wonderfully sad and melancholic atmosphere! Room-filling!!!
You've got no idea how warm someone can be, you're just ice!
Off goes the wig
It's just a memory of love!
ULTIMATELY, THE STUDENTS DANCE IN THE DIRNDL AND DISTRIBUTE PRETZELS.
I like to be bribed!
Thanks!!
Yes!
WHAT'S LEFT ON STAGE FROM THE AFTERNOON:
A broken chair!
They were so good, you wish them all the world's stages!!
Ha! The flyer doesn't look so creepy anymore!
So much effort!

Vertrauen ist das Wichtigste

Das Schreiben und die Bühne verbinden sie seit 2015: der Dramatiker Mudar Alhaggi (links) und der Dramaturg Erik Altorfer. Foto *Photograph:* ©Kathrin Liess. *Connected by writing and the stage since 2015: playwright Mudar Alhaggi (left) and dramaturge Erik Altorfer.*

Wie soll die ZHdK den Austausch mit geflüchteten Kunst- und Designschaffenden gestalten? Mit dieser Frage setzt sich an der Hochschule eine Arbeitsgruppe auseinander. Diese sucht den Erfahrungsaustausch: Der syrische Dramatiker Mudar Alhaggi und der Schweizer Dramaturg Erik Altorfer realisieren seit 2015 Schreib- und Theaterprojekte mit Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan. ZHdK-Dozentin Andrea Zimmermann hat die beiden zu einem öffentlichen Gespräch getroffen.

von Dominik Busch

It's all about trust

Schreibwerkstatt „Our Stories" am Schauspielhaus Graz, 2016. Foto *Photograph:* © Sonja Radkohl. *"Our Stories," writing workshop, Schauspielhaus Graz, 2016.*

How might ZHdK best set up exchanges of ideas and experiences with refugee artists and designers? A working group at the university is exploring possible ways and means: Syrian playwright Mudar Alhaggi and Swiss dramaturge Erik Altorfer have been running writing and theatre projects with refugees from Syria and Afghanistan since 2015. ZHdK lecturer Andrea Zimmermann met the two theatre makers to discuss this pressing issue.

Dominik Busch

„Der erste Schreibworkshop in Beirut war wie eine Therapie für Kriegstraumas“, erinnert sich Mudar Alhaggi. Erik Altorfer sitzt neben ihm und ergänzt: „Was wir über Syrien wissen, das wissen wir aus den Medien. Dieser medialen Übermacht wollten wir eine andere Perspektive gegenüberstellen: Junge Syrerinnen und Syrer sollten eine Plattform bekommen und selbst zu Akteuren werden.“

Angefangen habe alles im Jahr 2015 in Beirut. Der Theatermann Alhaggi war damals selbst aus Syrien in den Libanon geflüchtet. Das Schreibprojekt „Future Stages“ war die erste Zusammenarbeit mit Altorfer. In einem Hotel in den Bergen oberhalb von Beirut habe man sich innerhalb eines Jahres dreimal für je eine Woche getroffen. Die acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer, alle vor dem syrischen Bürgerkrieg geflüchtet, arbeiteten an ihren ersten Theaterstücken. Die Texte seien stark von den Erlebnissen des Krieges geprägt gewesen: „Viel Leid, viel Trauer, viel Unverarbeitetes“, erzählt Alhaggi. Dennoch sei es ihnen gelungen, über die Texte und nicht direkt über das Erlebte zu sprechen. Diese professionelle Distanz sei wichtig: „Nicht sentimental werden. Keine Tränen“, meint Alhaggi. Und Altorfer erinnert sich auch an das Potenzial der gemeinsamen Schreibarbeit: Während sich die jungen Autorinnen und Autoren der Realität des Krieges hilflos ausgeliefert fühlten, erlebten sie ihre Bühnentexte als etwas Formbares, Gestaltbares. Sie hätten mit ihrer Fantasie – so habe es ein junger Autor ausgedrückt – eine neue, eine andere Realität geschaffen.

Ihre Zusammenarbeit setzten die beiden im Juni 2016 am Schauspielhaus Graz fort: In der Schreibwerkstatt „Our Stories“ kamen junge Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan mit österreichischen Jugendlichen zusammen. „Wir investieren am Anfang jeweils viel Zeit ins Team Building“, erläutert Altorfer. So hätten zu Beginn Spiele und Schreibübungen im Zentrum gestanden, um sich gegenseitig kennenzulernen und das Eis zu brechen. Selbstständig hätten die Jugendliche die Themen formuliert, über die sie schreiben wollten; diese – so zeigte sich – liessen sich unter dem Titel „Ängste und Wünsche“ zusammenfassen. Alhaggi meint, dass durch dieses gemeinsam gefundene Thema vermeintliche Unterschiede eingeebnet würden: Spreche etwa ein Flüchtling davon, dass er gerne Polizist werden würde, lernten ihn die österreichischen Jugendlichen über einen konkreten Berufswunsch kennen – fernab von Stereotypen oder Opferrollen. Während eines Monats befanden sich die zwölf Jugendlichen in einem Safe Space. Hier konnten sie sich schreibend ausprobieren.

RECHT AUF VERDRÄNGUNG

Erik Altorfer erzählt von einem jungen Afghanen. Dieser habe eine Geschichte geschrieben, die davon handelte, dass er auf seiner Flucht einen Freund gefunden habe. Da die Schreibwerkstatt am Schauspielhaus Graz einen autobiografischen Rahmen gehabt habe, seien alle Beteiligten davon ausgegangen, dass die Geschichte wahr sei. Hinterher habe der junge Mann dies aber verneint und gesagt, dass die Erzählung frei erfunden sei. In einem weiteren Text für einen Blog erklärte er, dass es schlicht zu traurig für ihn sei, über seine Vergangenheit zu schreiben.

KEINE TIERE IM ZOO

Andrea Zimmermann, die als Projektleiterin an der ZHdK mit geflüchteten Kunstschaffenden in Kontakt steht, treibt die Frage um, wie sich Identitätszuschreibungen vermeiden und Flucht und Migration gleichwohl als gewichtiger Teil der persönlichen Geschichte anerkennen lassen. Alhaggi antwortet kurz auf diese Frage, wenn er sagt: „Vertrauen ist das Wichtigste.“ Dieses müsse man sich erarbeiten. Erik Altorfer nennt mit Blick auf die eigenen Erfahrungen zwei Aspekte. Zum einen „wollen immer wieder Leute zur Probe kommen, die es total gut meinen. Dennoch besteht die Gefahr, dass sich die Flüchtlinge beobachtet fühlen, wie Tiere im Zoo.“ Vor diesen „awkward situations“ gelte es, geflüchtete Menschen zu schützen. Und zum anderen nehme man die Geflüchteten dann ernst, wenn sie Akteure seien, die unter eigenem Namen ihre (oder eine) Geschichte erzählen dürften. Altorfer erwähnt als Negativbeispiel den Workshop „Green light“ des Künstlers Olafur Eliasson. Flüchtlinge würden dort unter Anleitung von Aufsichtspersonen grüne Lampen zusammenbasteln. Weder die Idee noch die Materialien kämen dabei von ihnen. Und als Zusammenbauer von Eliassons Lampen seien sie – ob sie wollten oder nicht – namenlos: „Sämtliche Workshop-Teilnehmer sind austauschbar“, so Altorfer.

Zimmermann will wissen: „Was kann eine Kunsthochschule tun, um die Zusammenarbeit zwischen Flüchtlingen und lokalen Künstlern zu fördern?“ Alhaggi findet, dass jede einzelne Veranstaltung helfe, weil sie Begegnungsmöglichkeiten schaffe. Altorfer ist da etwas fordernder, er meint: „Viele Syrienflüchtlinge sind künstlerisch hervorragend ausgebildet. Man sollte sie als Lehrer anstellen; so hätte man auch unter den Dozierenden einen anderen Blick auf Flüchtlinge, die sich für ein Studium bewerben.“

BERUFLICHES ORIENTIERUNGSVERFAHREN FÜR GEFLÜCHTETE KUNSTSCHAFFENDE

Die ZHdK hat ein berufliches Orientierungsverfahren für geflüchtete professionelle Kunst- und Designschaffende entwickelt. Das Angebot soll dazu beitragen, die eigene professionelle Position im Asylland zu klären und Optionen und Perspektiven mit Fachpersonen aus den gleichen künstlerischen Gebieten zu erörtern. Die Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin der ZHdK Andrea Zimmermann (andrea.zimmermann@zhdk.ch) ist Projektleiterin und Ansprechperson.
www.zhdk.ch/international

DOMINIK BUSCH

Dominik Busch (dominik.busch@gmx.net) ist Autor und Hörspielproduzent. Sein Stück „Das Recht des Stärkeren“ wurde im Januar 2018 am Theater Basel uraufgeführt.

"The first writing workshop in Beirut resembled a course of therapy for war traumas," recalls Mudar Alhaggi. Sitting beside him, Erik Altorfer adds: "What we know about Syria we know from the media. We wanted to contrast this media supremacy with a different perspective, one that gives young Syrians a platform and enables them to become actors themselves."

It all began in Beirut in 2015. Theatre artist Alhaggi himself had fled Syria to Lebanon. The "Future Stages" writing project was his first collaboration with Altorfer. In a hotel in the mountains above Beirut, they met for three one-week retreats within a year. The eight participants, who had all escaped the Syrian civil war, worked on their first plays. The texts were strongly influenced by their war experiences: "A lot of suffering, a lot of mourning, a lot of unprocessed experiences," Alhaggi says. Nevertheless, they managed to talk about the texts and not directly about what the writers had experienced. Maintaining professional distance is important: "Don't get sentimental. No tears," says Alhaggi. And Altorfer also recalls the potential of collaborative writing: while the young authors felt helplessly at the mercy of the reality of war, they experienced their plays as malleable and formable. According to one young writer, they had created a new—indeed a different—reality with their imagination.

Alhaggi and Altorfer continued their collaboration in June 2016 at the Schauspielhaus Graz: in a writing workshop titled "Our Stories," young refugees from Syria and Afghanistan came together with Austrian youths. "We first did a lot of team-building," explains Altorfer. They set up games and writing exercises, to help participants get to know each other and to break the ice. The youths had formulated what they wanted to write about on their own; the issues and concerns could be subsumed under the title "Fears and desires." Alhaggi believed that this common theme would level out purported differences: for example, when a refugee said that he wished to become a policeman, the young Austrians got to know him through a concrete career aspiration—far removed from stereotypes or victim roles. The twelve youths shared this safe space for a month. Here they could try their hand at writing.

A RIGHT TO REPRESS

Erik Altorfer talks about a young Afghan who had written a story about finding a friend on his escape. Given that the writers' workshop at the Schauspielhaus Graz had an autobiographical framework, the other participants assumed that the story was true. Later, however, the young man denied this and said that he had invented the story. In another text, written for a blog, he explained that it was simply too sad for him to write about his past.

NOT ANIMALS IN THE ZOO

Andrea Zimmermann, whose role as a ZHdK project manager brings her into contact with refugee artists, is interested in how to avoid attributions of identity while recognising flight and migration as important aspects of personal history. Alhaggi's answer is brief: "Trust matters most." Yet it needs to be worked on. Erik Altorfer mentions two aspects of his own experiences. On the one hand, "people who really mean well always want to attend rehearsals." But there is still a danger that participants will feel observed, like animals in a zoo. It's important to protect them from these "awkward situations." On the other hand, they are taken seriously if they are allowed to tell their (or a) story in their own right—and in their own name. Altorfer mentions Olafur Eliasson's "Green light" workshop as a negative example: while refugees make green lamps under supervision, neither the idea nor the materials are theirs. And as assemblers of Eliasson's lamps, they are nameless—whether they like it or not: "All workshop participants are exchangeable," Altorfer says.

Andrea Zimmermann: "How can an arts university promote cooperation between refugees and local artists?" Alhaggi believes that every single event helps because it creates opportunities for encounters and exchanges. Altorfer is a bit more demanding: "Many Syrian refugees have excellent artistic training. They should be employed as lecturers, which would also provide faculty with a different perspective on refugees applying for admission."

CAREER GUIDANCE FOR REFUGEE ARTISTS

ZHdK has developed a career guidance programme for refugee artists and designers. It helps individuals assess their professional circumstances in their country of asylum and provides a platform for discussing their options and perspectives with experts from the same artistic fields. The project manager and contact is Andrea Zimmermann, a research associate and lecturer at ZHdK (andrea.zimmermann@zhdk.ch). www.zhdk.ch/international

DOMINIK BUSCH

Dominik Busch (dominik.busch@gmx.net) is an author and radio play producer. His play "Das Recht des Stärkeren" premiered at Theater Basel in January 2018.

Ist Theater im Zeitalter von Netflix noch gefragt?

Die Schauspielausbildung der ZHdK spielt mit der Gegenwart

Peter Ender bei der Arbeit mit Schauspielstudierenden auf der Probebühne. Foto *Photograph*: Betty Fleck. *Peter Ender during rehearsals with acting students.*

Seit Herbst 2016 wählen Schauspielstudierende der ZHdK ab dem zweiten Semester ihre Lehrveranstaltungen selber aus und bestimmen individuell über den Fortschritt ihres Studiums. Neben den klassischen Fächern werden auch Kurse wie „Show“, „Performance“ und „Film“ angeboten. Ein einzigartiges Konzept in Schauspielschulen, aber ist es auch besser? Ein Gespräch mit Peter Ender, Leiter Vertiefung Schauspiel im Bachelor und Master Theater, über das Neue Curriculum Schauspiel.

von Sharon Zucker

Is theatre still in demand in the age of Netflix?

Actor training at ZHdK plays with the present

Since autumn 2016, second-semester and more advanced ZHdK acting students have been choosing their courses themselves and determining their own progress. Besides the typical acting curriculum, courses titled "Show," "Performance," and "Film" are now also being offered. The concept is unique for acting schools, but is it better? An interview with Peter Ender, head of acting at the BA and MA Theatre, about the new acting curriculum.

Sharon Zucker

SZ: Du warst bei der Entwicklung des Neuen Curriculums Schauspiel federführend. Warum ist dieses Modell der bessere Weg zur Schauspielkunst als der herkömmliche?

PE: Mit unserem Modell sind die Studierenden aufgefordert, Verantwortung für ihr Studium zu übernehmen und nach dem ersten Semester ihren Schwerpunkt selber zu wählen. Sie werden von den Dozierenden, die die Funktionen von Mentoren übernehmen, weiterhin begleitet, steuern ihr Studium aber selber. So bereiten wir sie auf das Berufsleben vor, das gerade in der freien Theaterszene viel Selbstverantwortung verlangt.

SZ: Diese Form der Schauspielausbildung ist einmalig im deutschsprachigen Raum. Werden Schauspielschulen wie das Max Reinhardt Seminar in Wien, die Otto Falckenberg Schule in München oder die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch" in Berlin nachziehen?

PE: (Lacht) Ich habe selber an der Otto Falckenberg Schule gelehrt. Ich glaube, dass gerade diese drei Institute, wenn überhaupt, als letzte umstrukturieren. Sie sind hoch renommiert und sehr erfolgreich. Die haben im Moment gar keinen Grund umzudenken.

SZ: Du jedoch hast mit anderen Dozierenden der ZHdK umgedacht und das Neue Curriculum Schauspiel ins Leben gerufen. Warum, wenn das Bewährte doch so gut funktioniert?

PE: Es ist wichtig, dass die zukünftigen Schauspielerinnen in der Lage sind, ihr Berufsfeld selber zu bestimmen. Dazu brauchen sie eine gehörige Portion Eigenverantwortung und Selbstbewusstsein. Die Zeiten haben sich geändert. Es ist nicht mehr das Ziel jedes Schauspielers, in einem Stadttheater engagiert zu werden. Mit einer vielfältigeren Ausbildung als der herkömmlichen haben sie mehr Möglichkeiten, sich durchzusetzen.

SZ: Gibt es weitere Schulen, die offen sind für dieses neue Konzept?

PE: Ja. Ich bekomme Anfragen von Hochschulen und von Leitenden verschiedener Institute, die sich bei mir erkundigen, wie das Modell funktioniere. Das Theater hat sich weiterentwickelt, und deshalb glaube ich, dass sich viele Leute fragen: Muss die Schauspielausbildung ihre Lehre weiter so vermitteln wie im 19. Jahrhundert?

SZ: Gehen junge Leute im Zeitalter von Netflix, Youtube und TV on Demand überhaupt noch ins Theater?

PE: Auf jeden Fall! Junge künstlerisch orientierte Menschen sind offen. Es existieren bereits viele Gruppen, die kollaborativ und nicht mehr in Hierarchien arbeiten, die keine Regisseurin mehr brauchen. Diese Gruppen funktionieren gleichberechtigt und machen Aktionen, die im Bereich der Performance und des Installationstheaters angesiedelt sind. Da tut sich etwas in der Theaterwelt!

SZ: Wird es das klassische Theater demnächst nicht mehr geben?

PE: Nein, das glaube ich nicht. Ich fände es auch nicht gut, wenn nur noch performativ gearbeitet würde und man sagen müsste, man wolle keine Situationen aus Stücken von Tschechow, Shakespeare oder Schiller mehr sehen. Ich glaube, dass die Stadt- und Staatstheater weiterbestehen werden. Aber die Darstellungs- und Ausdrucksformen sind heute nicht mehr nur die klassische Vereinbarung zwischen Publikum auf Theaterstühlen und Schauspielern auf der Bühne. Die Orte, an denen Theater gespielt wird, haben sich verändert.

SZ: Und dieser Anforderungen nimmt sich das Neue Curriculum Schauspiel an?

PE: Genau. Die Schauspielausbildung an der ZHdK öffnet sich und beschreitet neue Wege. Die Studierenden können neben den handwerklichen Grundlagen, dem wichtigsten Instrumentarium der Schauspielkunst, auch Lehrveranstaltungen wie „Show", „Performance" und „Film" wählen. Wir haben eine Lehrveranstaltung, die „Gründe eine Bande" heisst, weil wir wollen, dass die Leute zusammenarbeiten und zu einem vorgegebenen Thema ein Projekt realisieren. Oder wir hatten einen Gastdozenten, der das Projekt „Zum Rand der Gesellschaft" leitete. In dessen Rahmen haben die Studierenden die Menschen vom sogenannten Rand der Gesellschaft ins Zentrum gerückt und mit ihnen gespielt und Theater erprobt. Dabei entstand die Frage: Was kann Theater? Und: Was kann man mit theatralen Mitteln und diesen Menschen zusammen schaffen und welche positiven Inhalte entstehen daraus?

SZ: Was wünschst du dir für deine Studierenden nach dem Studium?

PE: Mir persönlich ist wichtig, dass die Absolventinnen und Absolventen sagen können: „Ich habe hier etwas gelernt, ich kann auf jeder Bühne bestehen, und ich weiss, was ich will. Und ich will und muss nicht unbedingt auf jeder Bühne bestehen."

AUDIOINTERVIEW

Das vollständige Interview ist als Audiobeitrag zu hören auf: www.zhdk.ch/zett

PETER ENDER

Prof. Peter Ender (peter.ender@zhdk.ch) ist Leiter Vertiefung Schauspiel im Bachelor und Master Theater der ZHdK.

SHARON ZUCKER

Sharon Zucker (mail@sharonzucker.com) war Mitarbeiterin in der Hochschulkommunikation der ZHdK und ist selber Schauspielerin. www.sharonzucker.com

SZ: You played a major role in developing the new acting curriculum. Why is this model better than the conventional one?

PE: Our model requires students to take responsibility for their studies and, after their first, introductory semester, to choose their core subject from various areas and courses. They will continue to be supervised and supported by teaching faculty, who will serve as mentors, but need to self-manage their studies. This ensures they are better prepared for professional life, especially in the independent scene, which demands a lot of self-responsibility.

SZ: This form of actor training is unique in the German-speaking world. Will acting schools like the Max Reinhardt Seminar, the Otto Falckenberg School, or the Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" follow suit?

PE: (Laughs) I once taught at the Otto Falckenberg School myself. I believe that these three institutions will be the last to restructure, if at all. They are highly renowned and very successful. They have no reason to rethink or retool right now.

SZ: Well, you and other ZHdK lecturers have initiated a new acting curriculum. How come if the tried and tested approach works so well?

PE: It is important that future professionals determine their own profession. This requires a great deal of self-responsibility and self-confidence. Times have changed. These days, not every graduate actor strives to be hired by a city theatre. Training more diversified than traditional programmes offers young professionals more opportunities to assert themselves in the world of acting.

SZ: Are other schools open to this new concept?

PE: Yes. I keep receiving enquiries from universities and heads of drama schools asking me how our model works. Theatre has evolved, and that's why I think many people are wondering: must actor training really cling to its 19th-century approach?

SZ: Do young people still go to the theatre in the age of Netflix, Youtube, and TV-on-Demand?

PE: Absolutely! Young artistically oriented people are open-minded and take a keen interest in new forms of theatre. Many groups are already working collaboratively and no longer hierarchically. They don't need a director to tell them who should enter and exit the stage when and where. These groups function on an egalitarian basis and are active in the field of performance and installation theatre. Change is happening as we speak!

SZ: Will classical theatre as we know it cease to exist in the near future?

PE: No, I don't think so. I wouldn't like it either if everything were washed away and became performative, if there were no more action, or if audiences stop wanting to see plays by Chekhov, Shakespeare, or Schiller. I believe that city and state theatres will continue to exist. But the forms of representation and expression are no longer just about the classical consensus between an audience sitting quietly on theatre chairs and a group of actors on stage. The places where theatre is staged have changed.

SZ: Are these the challenges embraced by the new acting curriculum?

PE: Exactly. Actor training at ZHdK has opened up beyond traditional confines and is breaking new ground. Besides learning the basic skills and techniques, students can now also take courses titled "Show," "Performance," and "Film." We have a course called "Form a Gang" because we want students to work together and to do projects on a range of topics. One guest lecturer ran a project called "To the Edge of Society." It involved students moving people from the so-called margins of society to the centre of attention. They acted together and experimented with theatre. This raised a basic question: What can theatre do? And: What can be created with theatrical means, with people from other walks of life, what might be the positive outcomes of such collaboration?

SZ: What do you want for your graduates?

PE: Personally, I'd like our graduates to be able to say: "I've learned something here. I can exist on every stage and know what I want. And I neither want nor have to stand on every stage."

AUDIO INTERVIEW
The full interview in German is available online at: www.zhdk.ch/zett

PETER ENDER
Prof. Peter Ender (peter.ender@zhdk.ch) is Head of Acting at the BA and MA Theatre.

SHARON ZUCKER
Sharon Zucker (mail@sharonzucker.com) was a member of ZHdK University Communications and is an actress. www.sharonzucker.com

Werkstattautomat

von Valérie Hug

Gerade keine Schere zur Hand oder das Messband verlegt? Kein Problem, im Toni-Areal gibts ja zum Glück den Shop ITZ; der hat für fast jedes Materialproblem eine passende Lösung. Mit einem kleinen Haken: Öffnungszeiten.

Dabei wäre eine weitere Rolle Klebeband oder noch ein bisschen Laserguthaben genau jetzt dringend nötig gewesen, um das Projekt auch noch zu später Stunde abschliessen zu können. Die Situation ist altbekannt, die Lösung liegt auf der Hand: Gäbe es doch nur so etwas wie einen „Selecta", der statt Getränken Material ausspucken würde!

Halt, Stopp! Den gibts. Und zwar gleich vier Mal im Toni-Areal. Und je nachdem, wo er steht, passt er sein Angebot an. So ist einer für Siebdruck-, Papier- und Textilprobleme, ein anderer für Holzwerkstattfragen zur Stelle. Wieder ein anderer bietet mit seinem Angebot von Klüpperli über Krokodilklemmen bis hin zu Schwämmen Erste Hilfe in sämtlichen Bühnenbelangen. Ums kurz zu sagen: Auf die Werkstattautomaten ist Verlass. Ein Lieblingsstück, dessen Wert man erst erkennt, wenn man mal in der Materialklemme steckt. Das weiss auch Adrian Brazerol, Sektorleiter Werkstätten Lehre und Initiant der Werkstattautomaten: „In ihnen befinden sich Dinge, die oftmals zu Hause vergessen werden, ohne die man aber häufig nicht weiterkommen würde." Die wöchentlichen Kontrollen der Füllstände bestätigen dies. Und auch der Umstand, dass die Automaten mit der Zeit immer reger genutzt werden. „Vor allem das Laserguthaben ist ein echter Renner", sagt Adrian Brazerol.

Workshop vendor

Valérie Hug

No scissors within reach or have you misplaced the measuring tape? Don't fret: thank goodness for the Shop ITZ; it offers a fitting solution for almost every problem with its amazing range of supplies and equipment. There's a small glitch, though: the opening times.

But we urgently need another roll of adhesive tape or a bit more laser credit, in order to finish our project late at night or in the early hours. It's a familiar situation, and the solution is obvious: if only there were a "Selecta"-type vendor that would spit out supplies instead of hot and cold beverages!

Hold on! Of course campus has vendors—no less than four to be precise. And depending on their location, they offer a carefully selected, well-customised product range. One for screen printing, paper supplies and textiles, another for the wood workshop. Yet another offers stage designers 24/7 assistance with its excellent stock of paper- or crocodile clips, sponges, etc. In short: the workshop vendors are a highly reliable campus asset. A favourite piece whose value only dawns on one in a tight spot. Adrian Brazerol, head of the teaching workshops and initiator of the automatic vendors, knows this as well: "They contain things often forgotten at home, but without which progressing a project would be hampered or even impossible." The weekly checks of the fill levels confirm this. Not only that! The machines are also being used more and more frequently. "Especially the laser credit is a real hit," says Brazerol.

LIEBLINGSSTÜCK

In dieser Rubrik stellen ZHdK-Angehörige besondere Dinge aus dem Alltag an einer Kunsthochschule vor. Weitere Lieblingsstücke finden sich auf:
zett.zhdk.ch/lieblingsstueck

MY FAVOURITE PIECE

In this section, members of ZHdK present special things from everyday life at an arts university. For other favourites visit:
zett.zhdk.ch/lieblingsstueck

SHOP ITZ

Toni-Areal, Shop ITZ, Ebene 4, Pfingstweidstrasse 96, Zürich
Angebot und Öffnungszeiten:
www.zhdk.ch/shopitz

SHOP ITZ

Toni Campus, Shop ITZ, Level 4, Pfingstweidstrasse 96, Zurich
Products and opening times:
www.zhdk.ch/shopitz

VALÉRIE HUG

Valérie Hug (valerie.hug@zhdk.ch) studiert Kulturpublizistik im Master Art Education. Davor war sie Praktikantin in der Hochschulkommunikation der ZHdK.

VALÉRIE HUG

Valérie Hug (valerie.hug@zhdk.ch) is studying Cultural Publishing on the Master in Art Education. Before, she worked as an intern at ZHdK University Communications.

Material auswählen, Nummer drücken, Geld einwerfen und glücklich weiterwerkeln: ein Werkstattautomat im Toni-Areal. Foto *Photograph*: Regula Bearth. *Select what you need, press the number, slot in the amount due, and happily continue tinkering: an on-campus workshop vendor.*

Wie die Treppe ins Museum kommt

Protagonistin der aktuellen Ausstellung im Museum für Gestaltung im Toni-Areal ist die Treppe. Schon von Weitem ist sie zu sehen, gross und farbig ragt sie in die Höhe und lädt zum Verweilen ein. Sie ist das Herzstück der Ausstellung „Design Studio: Prozesse“, die das Vermitteln und das Ausstellen auf eine neue Art zusammenbringt.

von Mirjam Steiner

Die Treppe in den Farben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz prägt die Ausstellung. *Shaping the exhibition: the cyan, magenta, yellow, and black staircase.*

Getting the stairs into the museum

The staircase is the protagonist of the current exhibition at the Museum für Gestaltung at the Toni Campus. Clearly visible from a distance, it is large and colourful, juts up into the exhibition space, and invites visitors to linger. It is the centrepiece of “Design Studio: Processes,” an exhibition that blends education and exhibiting.

Mirjam Steiner

14 Stufen in den leuchtenden Farben Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz in Sichtachse zum Eingang – die Treppe ist prominent platziert und nimmt viel Raum ein. Rund ein Viertel des Ausstellungsraums wird von ihr bespielt. In ihren Seitenwänden birgt sie Vitrinen, Magnetwände, Regale und Materialboxen, vor ihr sind Tische und Bänke gruppiert, die je nach Bedarf umplatziert werden können. Das Ensemble aus unterschiedlichen Elementen und variabel einsetzbaren Einzelteilen bildet eine offene Werkstatt, die das Publikum zum Selbermachen und Experimentieren einlädt.

Fourteen steps in a range of bright colours—cyan, magenta, yellow, and black—run along the visible axis to the exhibition entrance: the staircase is prominently placed and occupies a lot of space, about one quarter of the total exhibition. Its sidewalls house showcases, magnetic walls, shelves and boxes filled with materials, in front of which tables and benches are grouped that can be relocated as required. The ensemble of different elements and variable parts forms an open workshop that invites visitors to do things themselves and to experiment.

IN BEWEGUNG

Wo eine Treppe ist, da lässt man sich nieder. Treppen sind nicht nur vor Kirchen, Amtsgebäuden oder in Gartenanlagen beliebte Aufenthaltsorte, auch in Innenräumen verlocken sie Menschen dazu, auf ihren Stufen Platz zu nehmen. Treppen laden dazu ein, sie zu beschreiten und neue Ausblicke zu erhaschen. Tatsächlich soll die Treppe im Museum für Gestaltung den Besucherinnen und Besuchern „einen Perspektivenwechsel ermöglichen und zentraler Treffpunkt sein, an dem sich das Nachdenken über die Ausstellung auch räumlich manifestiert", wie Angeli Sachs, Kuratorin der Ausstellung, erläutert. So, wie die Treppe Bewegung verlangt und stufenweise erklommen werden will, so dynamisch soll auch die Vermittlung sein. „Wir möchten mit unserem Vermittlungsangebot Vorschläge machen und Impulse geben, das Publikum nicht einfach informieren, sondern es entdecken lassen", betont Franziska Mühlbacher, Kuratorin Vermittlung. Konkret bedeutet dies, dass das Publikum zum Mitmachen eingeladen wird. Deshalb beinhalten die Kästen und die Regale nicht nur erläuternde Videos und Lektüre, sondern auch ein wechselndes Angebot an Aufgaben, die das Publikum auf eigene Faust lösen kann: Welche Methoden können zur Formfindung angewandt werden? Welche Zwischenschritte sind nötig, um von der Idee zum fertigen Objekt zu gelangen? Welche Rolle spielt das verwendete Material? Deshalb stehen in der Ausstellung sowohl für die unbegleiteten Vermittlungsangebote als auch für die zahlreichen Workshops, Führungen und Exkursionen unter Anleitung unterschiedliche Materialien wie Holz, Papier, Draht und Veloschläuche sowie Werkzeuge zur Verfügung. Auf den Moodboards und der Wandtafel kann entworfen und skizziert werden. Wer noch auf der Suche nach theoretischen Inputs ist, macht es sich auf der Treppe bequem – sei dies an einer Audiostation auf dem obersten Treppenabsatz, auf einer Stufe mit einem Buch aus dem Regal oder vor einem iPad, das Zugang zum eMuseum gewährt. Und an den Arbeitstischen wird konkret Hand angelegt.

IN MOTION

Where there's a staircase, we settle down. Stairs are not only popular places to sojourn in front of churches, office buildings, or gardens. They also tempt us to sit down indoors. Stairs invite us to climb up and catch new glimpses and vistas. The staircase erected at the Museum für Gestaltung intends to "enable visitors to change their perspective" and to function as a "central meeting place where the exhibition's deliberations on its subject express themselves spatially," explains Angeli Sachs, the curator. Just as the staircase requires movement and wants to be scaled step by step, so museum education ought to follow suit and be just as dynamic. "Our educational programme makes suggestions and provides impulses; we don't simply want to inform visitors, but would like them to make discoveries," Franziska Mühlbacher, the museum's education curator, emphasises. Concretely, this means that visitors are encouraged to participate and experiment on-site. Thus the boxes and shelves contain not only explanatory videos and in-depth reading, but also an occasionally alternating range of tasks that visitors can solve on their own: which means and methods can be used to discover the right form? Which intermediate steps are necessary to advance from the idea to the finished object? What role does the material used play? For this reason, plenty of different materials—wood, paper, wire, bicycle tubes, etc.—are always available. As are tools suited to unassisted exploration as well as being ready to hand for the numerous guided workshops, tours, and excursions on offer. Moodboards and blackboards are provided for designing and sketching. Visitors looking for theoretical input can make themselves comfortable on the stairs—whether at one of the audio stations at the top of the stairs, or on a step with a fitting book from one of the shelves lining the staircase, or at one of the iPads providing online access to the eMuseum. Various worktables invite hands-on involvement.

DIE AUSSTELLUNG WÄCHST

Die angefertigten Skizzen und Objekte können in den Vitrinen und Setzkästen ausgestellt werden. Die offene Werkstatt wird so zu einem Ort des Austauschs: Die Vermittlung verläuft nicht einfach in eine Richtung, sondern die Reaktionen, Erfahrungen und Experimente der Besucherinnen schreiben die Ausstellung fort und hinterlassen ihre Spuren im Museum. Die Besucherexponate gesellen sich zu den Arbeiten der Ausstellung, die historische und zeitgenössische Sammlungsbestände und Positionen mit Fokus auf Entwurfs- und Produktionsprozesse präsentiert und danach fragt, wie sich Design und die Rolle des Designers verändern. Die Dekorationsstoffe des Arts & Crafts-Vordenkers William Morris, die Tintenkleckstrukturen der Schweizer Schuhdesignerin Anita Moser, die nachhaltig produzierten und ökologisch abbaubaren T-Shirts und Hosen der Gebrüder Freitag treten so in einen Dialog mit den Beiträgen der Ausstellungsbesucherinnen. Dies verspricht interessante Entdeckungen: Man darf gespannt darauf sein, was das Design der Zukunft bringen und wie sich die Schau stetig verändern wird. Wiederkommen ist ausdrücklich erwünscht!

AN EXHIBITION THAT GROWS

Visitors' sketches and finished objects can be displayed in the showcases and boxes. This makes the open workshop a place of exchange: education does not simply take place in one direction, but visitor reactions, experiences, and experiments continuously "update" and invigorate the exhibition, leaving their traces in the museum space. Visitor exhibits join the exhibited works, which present various historical and contemporary collections and positions illustrating design and production processes, as well as how design and the role of the designer are changing. Arts & crafts pioneer William Morris's decorative hand-woven tapestries, Swiss shoe designer Anita Moser's inkstain structures, and the Freitag Brothers' sustainable and bio-degradable T-shirts and trousers thus enter into dialogue with visitor contributions. Together, this array of exhibits promises interesting discoveries: it will be fascinating to see what future design comes up with and how visitor participation will keep changing the show. Please come back again!

AUSSTELLUNG

„Design Studio: Prozesse", bis 14. April 2019
Museum für Gestaltung, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, Zürich
Dienstag–Sonntag 10–17 Uhr, Mittwoch 10–20 Uhr
www.museum-gestaltung.ch

EXHIBITION

"Design Studio: Processes," until 14 April 2019
Museum für Gestaltung, Toni-Areal, Pfingstweidstrasse 96, Zurich
Tuesday–Sunday 10–17, Wednesday 10–20
www.museum-gestaltung.ch

MIRJAM STEINER

Mirjam Steiner (mirjam.steiner@zhdk.ch) ist Literatur- und Kunstwissenschaftlerin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachrichtung Interaction Design der ZHdK.

MIRJAM STEINER

Mirjam Steiner (mirjam.steiner@zhdk.ch), a literary and art scholar, is a research associate at ZHdK's Interaction Design Programme.

Dorothee Richter, was ist Kuratieren?

1.
Im Weiterbildungsstudiengang Curating und im PhD in Practice in Curating verstehen wir Kuratieren weniger als philosophisches Konzept denn vielmehr als Praxis, die eng verbunden ist mit der Politik des Zeigens, des Ortes, der Übermittlung und Übersetzung sowie allgemein der Politik der Sichtbarkeit.

2.
Kuratieren findet an der Schnittstelle zwischen Raum, Theorie und Visuellem statt.

3.
Kuratieren bringt insofern Subjekte hervor, als in jedem Moment des Kuratierens die Essenz eines Konglomerats medialer Darstellungen heraufbeschworen und manifest werden soll.

4.
Kuratieren ist in Anlehnung an Michel Foucault eine diskursive Formation. Diese erzeugt Ein- und Ausschlüsse, entscheidet über richtig und falsch („gute Kunst“ oder „schlechte Kunst“) und produziert neben Diskursgemeinschaften und -institutionen auch materielle Rahmenbedingungen (eine Produktion, ein Budget usw.).

5.
Kuratieren erfolgt mit und ohne Kunstwerke. Kunstwerke stellen in sich oft schon komplexe Konstellationen dar. Kuratiert werden können auch Podiumsdiskussionen, Archive, soziale Situationen, Websites und vieles mehr. Kuratieren heisst Bedeutung produzieren, indem kulturelle Artefakte ausgewählt und zeitlich und räumlich in neue Relationen zueinander gestellt werden.

6.
Kuratieren heisst verhandeln.

7.
Kuratieren kann nicht auf Arts Administration reduziert werden, wie es verschiedene Aus- und Weiterbildungen nahelegen.

8.
Wie alles im Feld der Kunst ist auch das Kuratieren immer und unvermeidlich mit dem Kunstmarkt verbunden.

9.
Wie jede kulturelle Äusserung kann auch das Kuratieren zu sozialen Veränderungen beitragen, aber nur dann, wenn es als Bedeutung stiftende Tätigkeit an andere gesellschaftliche Dringlichkeiten und Forderungen anknüpft.

Dorothee Richter, what is Curating?

1.
In our programmes, we understand curating or the curatorial not as a philosophical concept but as a practice that is deeply involved in the politics of display, the politics of site, the politics of transfer and translation, and regimes of visibility.

2.
Curating exists at the interface between the spatial, the theoretical, and the visual.

3.
Curating produces subjects in the sense that each curatorial instance consists of a media conglomerate representing an invocation.

4.
Curating is a discursive formation as outlined by Michel Foucault; it produces inclusions and exclusions, it rules over right or wrong (“good art” or “bad art”), it produces constellations such as discourse communities and institutions, as well as material conditions (production, budgets, etc.).

5.
Curating takes place with artworks (which often already represent complex situations), but also without: curating a panel discussion, an archive, a social situation, a website, etc. produces meaning by selecting and combining cultural artefacts in space and time.

6.
Curating means to negotiate.

7.
Curating should not to reduced to a form of administration, as implied by various degree courses and further training programmes in curating.

8.
Like everything else in the field of art, curating is always and unavoidably linked with the art market.

9.
Like every cultural utterance, curating is only able to interfere in society as an active player and if this meaning-producing activity cooperates with other social emergencies and demands.

WAS IST …
In dieser Rubrik stellen Expertinnen und Experten 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

ZUM WEITERLESEN
Die neun Thesen zum Kuratieren werden ausgeführt auf: www.curating.org/information/propositions-on-curating

DOROTHEE RICHTER
Prof. Dr. Dorothee Richter (dorothee.richter@zhdk.ch) ist Leiterin MAS Curating der ZHdK. Sie leitet zudem das Doktoratsprogramm PhD in Practice in Curating, das die ZHdK in Kooperation mit der University of Reading anbietet.

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

FURTHER READING
Find out more about the nine theses at: www.curating.org/information/propositions-on-curating

DOROTHEE RICHTER
Prof. Dr. Dorothee Richter (dorothee.richter@zhdk.ch) is Head of the ZHdK MAS in Curating. She is also Head of the PhD in Practice in Curating Programme, a cooperation between the University of Reading and ZHdK.

Z hdk
Zürcher Hochschule der Künste
Zurich University of the Arts

www.zhdk.ch/zett