

Nichtmenschliche Ästhetik und Kuratieren jenseits des Menschlichen

Nonhuman Aesthetics and Curating Beyond the Human

Konferenz am **Freitag 11.11.22** und **Samstag 12.11.22**
im Hörsaal der Kunstakademie Münster

Programm

Freitag 11.11.22

12.30 Uhr: **Einführung und Begrüßung** durch Jessica Ullrich

13.00-15.30 Uhr: **Pflanzen**

Aneta Rostkowska, Susanne Schmitt, Verena Kuni

15.00-16.00 Uhr: Pause

16.00-18.30 Uhr: **Nichtmenschliche Tiere**

Ute Hörner, Eva Meijer, Dorota Łagodzka

Samstag 12.11.22

9.00-11.00 Uhr: **Mikroorganismen, Hyperobjects, Extraterrestrisches**

Semâ Bekirovic, Regine Rapp, Barbara Oettl

11.00-11.30 Uhr: Pause

11.30-13.30 Uhr: **Algorithmen, Augmented Realities, Roboter**

Ursula Ströbele, Käthe Wenzel, Julia Katharina Thiemann

Aneta Rostkowska (Köln): Auf dem Weg zu "vegetal curating". "Plant-thinking" ("pflanzen-denken") in der Kultivierung von Ausstellungen und Kunstinstitutionen

Ausgangspunkt der Präsentation ist das Kunstwerk „Spring starts as a murmur (Utopia)“ (2019) von Milena Bonilla, in dem die Künstlerin auf Rosa Luxemburgs Leidenschaft für die Botanik und ihre scharfe Beobachtung von Naturphänomenen zurückgreift. Bonilla arrangiert verschiedene Samen zu einer botanisch-politischen Denkkarte und präsentiert eine Weltanschauung, in der die natürliche Welt und die revolutionäre Politik nicht nur tief miteinander verflochten, sondern absolut untrennbar sind. Lässt sich diese Subversivität der Pflanzen in subversive Formen des Kuratierens übersetzen? Kann die pflanzliche Welt – bisher meist als Ausstellungsinhalt fungierend – in die Strukturen unserer Arbeit eingebracht werden, um die kuratorische und künstlerische Praxis zu informieren?

Susanne Schmitt (Potsdam): Willkommen im phytographischen Nagelstudio! Von sich spiegelnden Orten, Unterwassergärten, und der somatischen Aktivierung von Kontaktzonen.

Aufmerksamkeit ist ein leibliches Geschehen und ein Politikum - „there is a politics to how we distribute our attention!“ (Sarah Ahmed, 2008). Körperliche Orientierung, die Art und Weise, in der wir geteilte Gegenwart erfahren, ausgerichtet sind, uns aber auch zurichten lassen - aus ihr heraus entstehen Welten, Worldings, Kontaktzonen. Der Beitrag erzählt Geschichten zweier Orte - dem Botanischen Garten Berlin und dem Studio Nagelneu, einem ehemaligen Nagelstudio an den Prinzessinnengärten Berlin. Dort entsteht eine Installation, die von Begegnungen zwischen Pflanzen und Menschen erzählt - und davon, dass auch filmische Arbeiten, bei aller haptischen Visualität (Laura U. Marks) von der Aktivierung durch somatische Praxen an Spürbarkeit gewinnen.

Verena Kuni (Frankfurt): Pflanzen Schauen Kümmern

Das wiedererwachte Interesse an Pflanzen und an Mensch-Pflanze- bzw. Mensch und Pflanze einfassenden Multispezies-Beziehungen schlägt sich bereits seit einigen Jahren in der Kunst und in Ausstellungen nieder, in denen zeitgenössische ebenso wie historische, disziplinäre ebenso wie inter- und transdisziplinäre Perspektiven aufgemacht

werden. Nicht selten sind hierbei auch lebende Pflanzen direkt involviert.

In meinem Beitrag möchte ich mich mit dieser Gemengelage befassen und – dabei auch auf die genannten Perspektiven eingehend – anhand ausgewählter Beispiele nach dem Verhältnis bzw. den jeweils her- und zur Schau gestellten Verhältnissen von nicht-menschlichen und menschlichen Entitäten, Aisthesis und Ästhetik, Cura/Care und Kuratieren fragen.

Ute Hörner (Köln): Sites of Speculations on Meaning. Leben und arbeiten in einem interspezies Kollektiv

Lange bevor Menschen die Bühne der Welt betraten, sangen und tanzten schon die Vögel, bauten Nester und andere Architekturen. Vögel sind nicht nur die Nachfahren der Dinosaurier, sie sind die Überlebenden der Dinosaurier. Wir leben seit mehr als 20 Jahren mit Graupapageien zusammen, was lang oder kurz erscheinen mag, je nachdem welchen Standpunkt wir einnehmen; ihre Ästhetik und Agency haben unsere Wahrnehmung der Welt, in der wir leben, radikal verändert. Aus der Beobachtung ihrer Wirk- und Handlungsmacht, sind gemeinsame Werke entstanden, an denen sich immer wieder Diskussionen über die Autonomie und Intentionalität von nichtmenschlichen Akteur*innen entspinnen. Mit der Philosophin Vinciane Despret fragen wir: Braucht es Intentionalität um Kunst zu schaffen? Wie entsteht Bedeutung innerhalb eines artenübergreifenden Werks? Und schließlich wie kann Caring Research im Kontext von artenübergreifenden Kollaborationen aussehen? In meinem Vortrag zeige ich Beispiele aus unserer künstlerischen Praxis als Interspezies Kollektiv CMUK und versuche das, was wir tun, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu reflektieren.

Eva Meijer (Amsterdam): Animal art as a world-building practice

Humans create meaning in a variety of ways. By writing novels, poems, or academic papers, making visual art, composing music, engaging in democratic deliberation or informal conversations, creating habits, and so on. These language-games are culturally specific, situated, embodied, generate their own kinds of knowledge, and contribute to a meaningful common life-world. In similar and different ways, more-than-human animals create meaning, alone or with others, in their own social groups and beyond these. Some of these language-games are merely functional, others are there for joy, beauty, celebration, or to express sorrow or loss. In this talk I offer a way of thinking about ani-

mal artistic agency that does not take human art as its starting point, but begins from the idea that many animals are creative and artistic beings. I use examples such as ex-laboratory mice creating nests and former street dogs who dig holes in specific shapes and spaces, as well as animals who develop rituals and musical practices, to conceptualize animal art as a world-making practice. Becoming more worldly is one of the great tasks for humans in our time, and (animal) art has an important role to play in this project.

Dorota Łagodzka (Warschau): Animal readymades as works of art

In my talk, I focus on a phenomenon in contemporary visual arts – recently of increasing popularity – which is situating nonhuman animals as artists by human artists. It concerns treating animal actions and behaviors as artistic performance and items made or transformed by animals as sculptures or artistic objects. Human artists position themselves as co-creators of those works or – giving credit completely to animals – as curators exhibiting artworks of nonhuman artists. Despite that, the art world gives credit usually only to human artists as those works are perceived within a frame of human artistic concepts.

In my analysis I address the relationship between the status of animals as artists and: a) artwork as an object or concept, b) the problem of authorship, appropriation, and giving meaning in readymades, c) boundary between natural and artistic objects in the context of relations between the aesthetics of nature and artistic value, d) changes of artistic means and boundaries of art. I also briefly analyze how the animal-made objects fit a white-cube gallery space. How does it affect our perception of them compared to their presence in the natural environment outside a gallery space?

In my talk the main focus is on the objects created solely by non-human animals, which I analyze on the following examples:

- 1) wooden sculpture of St. Francis created jointly by an anonymous Baroque artist and insects *Anobium punctatum* exhibited by Tatiana Czekalska & Leszek Golec's, 1680-1985-2014;
- 2) the exhibition of works of Pimpek the dog exhibited by Marta Ojrzynska and Kuba de Barbaro in Goldex Poldex Gallery in Krakow, 2009;
- 3) a series of wafer-thin pictures made by a mouse exhibited by Natalia Janus & Artur Malewski exhibited in Monopol Gallery in Warsaw, 2014;
- 4) beaver wooden sculptures exhibited by Urban Art (Anne Peschken & Marek Pisarsky), 2021.

Semâ Bekirovic (Amsterdam): **Reading by Osmosis, or, How Nature Interprets Us**

Reading by Osmosis is an investigation into the possibility of non-human authorship. The project revolves around a collection of man-made objects that were all in one way or another altered by non-human forces or entities.

Neuroscientific research suggests that most of our actions are controlled by our subconscious. The will appears to be far less free than we're inclined to believe. This may also be true for the activity known as "art". The surrealists, influenced by developments in psychoanalysis, already came to this conclusion. Considering this, would it be too big a leap to view the results of non-human processes, devoid of consciousness, as art?

The title, Reading by Osmosis, refers to the chemical process that forms the base of all known life forms. Reading by Osmosis suggests that all life forms 'read', process, and react to the world in one way or the other.

Regine Rapp (Berlin): **More than Human Alliances: Netzwerke, Symbiosen und Hybrid Art Histories**

Sei es Synästhesie oder Neurowissenschaften, Klimawandel, das Phänomen des Mikrobioms oder die Symbiose von Pflanzen und Pilzen – viele Künstler:innen der Hybrid Art kombinieren künstlerische Praxis der letzten 60 Jahre mit kritischer Theorie aus Philosophie, Medienwissenschaft und Wissenschafts- und Technologiestudien (STS) und mit dem Einsatz neuer Software- und Hardwaretechnologien, aber auch der Biotechnologie und der Naturwissenschaften. Dabei werden klassische Labor- und Ausstellungsräume funktional, performativ und interaktiv kritisch hinterfragt, erweitert oder infiltriert. Indem sie sich mit den aktuellen ökologischen Krisen befasst, leistet diese Kunst einen zentralen Beitrag zur Gesellschaftskritik. Diese für das 21. Jahrhundert wesentliche Kunstrichtung – ich erforsche sie als Hybrid Art Histories – birgt faszinierende prozessorientierte künstlerische Projekte in Form multidisziplinärer Praktiken mit neuen Formaten und Themen aus Wissenschaft und Technologie. Die inhärente Kritik am Anthropozentrismus geht einher mit der Idee einer dezentrierten Neupositionierung des Menschen in einer Zeit, in welcher die durch Menschen verursachten Auswirkungen auf unsere Umwelt gravierend und oftmals unumkehrbar sind (Nonhuman Subjectivities). In meinem Vortrag werde ich ausgewählte künstlerische Positionen diskutieren, die sich auf unterschiedliche Weise mehr als menschlichen Allianzen über biologische und technologische Netzwerke sowie Phänomene der Symbiose annähern.

Barbara Oetfl (Köln): *Gaia Is a Bitch* [Lynn Margulis]. But Space Might Even Be Bitchier

Sich auf das aktuelle terrestrische Ungemach einzulassen und die Erde als einen, wie von Lynn Margulis in den 1970er Jahren beschriebenen symbiotischen Planeten anzuerkennen und anhand dieser Einsichten beschützen zu lernen, scheint auch ein halbes Jahrhundert nach dieser wesentlichen Feststellung ein aussichtsloses Unterfangen. Unseren Blick dahingegen weg von der Erde, hin zu extraterrestrischen Gefilden zu lenken, versprach nicht erst seit Elon Musk, sondern mit Carl Sagan seit ebenfalls einem halben Jahrhundert lebensbewahrende Aussichten.

Alles, was seither unseren Planeten umrundet – andere Planeten und Sterne, Planetensysteme, Satelliten, Raumfahrtmüll, die ISS –, zeigt sich uns mitunter sichtbarer und vertrauter als die uns näher gelegenen terrestrischen Angelegenheiten. Spätestens seit der Landung des Menschen auf dem Mond, mutet es uns als möglich an, über jeden einzelnen Schritt, den der Mensch ins Extraterrestrische setzt, informiert zu sein. Aber sind wir dies wirklich? Und verstehen wir die Folgen dieser Schritte?

Die im Vortrag vorgestellten Aktivitäten der SpaceArt sind so alt wie unsere Reisen zum Mond. Beide – Mensch und Kunst im Weltraum – suchen nach Verständigung und erlangen Erkenntnisse, die das Verhältnis Erde/Weltall sowohl als symbiotische Kooperation und zugleich im Komparativ denken lässt. Ganz im Sinne von Lynn Margulis und Carl Sagan, die eben nicht nur gegeneinander im Komparativ antraten. Sie waren sich wissenschaftliche wie private Lebenspartner.

Ursula Ströbele (München): *Augmented Species*. Digitale Ökofiktionen als Strategie künstlerischen Engagements?

In meinem Vortrag möchte ich der Frage nachgehen, inwiefern Ökofiktion in digitalen Bildern spekulative Zukunftsentwürfe potentieller Welten entfaltet und diese als Strategie künstlerischen Engagements der Gegenwart agiert. Während künstlerisches Engagement oftmals zwischen Aktivismus, Care-Arbeit und aufklärender Dokumentation angesiedelt wird, versucht auch digitale Ökofiktion – so die These – als narrative und bildliche Strategie der Gegenwartskunst György Kepes' Forderung eines „ecological consciousness“ zu begegnen.

Exemplarisch an Werken von Tamiko Thiel, Jakob Kudsk Steensen, Sofie Crespo & Feileacan McCormick sowie Sommerer & Mignonneau soll gezeigt werden, wie in der zeitgenössischen Kunst eine Abkehr vom dystopisch anmutenden, die Menschheit ins Zentrum rückenden Narrativ des Anthropozäns zugunsten positiver, hoffnungsver-

sprechender, aber auch spielerischer Narrative qua digitaler Ökofiktion erfolgt. Aus den Arbeiten heraus formuliert sich der Anspruch künstlerischen Engagements, der methodisch-historisch zu reflektieren und kritisch im Hinblick auf ein verführerisches, spielerisches Abzweigen in parallele nicht-menschliche Scheinwelten zu befragen ist.

Käthe Wenzel (Berlin/Flensburg): **Call of the Bonebots - hybride low-tech Roboter**

Während das Anthropozän im menschlichen Alltag unübersehbar angekommen ist, diskutieren die Bio Sciences und die Synthetische Biologie rettende Lösungen und Neuschöpfungen von Mensch und Natur. Die verschwindenden Bienen werden schon jetzt durch Bestäubungsroboter ersetzt; während immer mehr Arten verdrängt werden, finden riesige Investitionen in die Entwicklung von halb-lebenden Maschinen, bio-basierte Technologien, und elektro-mechanische Verbesserungen für den menschlichen Körper (Neuro-Enhancement) statt. Die Bonebots sind hybride elektronische Tiere, die traditionelle Kategorien von „Technik“ und „Natur“ durcheinander würfeln. Sowohl als Lebewesen als auch als Maschinen völlig nutzlos, sind sie eine Satire auf die Entwicklungen in der Synthetischen Biologie und die Forschungen an halb-lebende Maschinen. Die „Bonebots“ als technisch-organische Hybride sind Lichtjahre entfernt vom tatsächlichen Stand der Forschung an lebenden und halblebenden Technologien. Das Publikum ist eingeladen, persönlich mit den elektronischen Krabblern in Kontakt zu treten.

Julia Katharina Thiemann (Ludwigshafen): **Speziesübergreifende Perspektiven in der zeitgenössischen Kunst – Mehr-als-menschliche Aushandlungsprozesse als potenzielle Wege aus einer postanthropozentrischen Post-Demokratie in künstlerischem Fokus**

In aktuellen Zeiten der vielfältigen Krisen, insbesondere der Umwelt- und Klimakrise sowie der durch Zoonose ausgelösten Pandemie, geraten mit dichotomisch geprägten Weltbildern auch das Selbstverständnis und die (Re-)Positionierung >des Menschen< in der Um-Welt in neuer Dringlichkeit in den Blick. In dieser Situation suchen insbesondere junge zeitgenössische Künstler:innen, unter anderem beeinflusst von Strömungen des Kritischen Post-Humanismus, nach einer Neujustierung des Verhältnisses von Menschen und mehr-als-menschlichen Lebensformen. Dabei stehen nicht zuletzt

Parameter der demokratischen Verfasstheit unserer Gesellschaft, der Mitbestimmung und des Ein- sowie Ausschlusses zur Debatte. Wie entscheiden wir mit wem über den Umgang mit unserem gemeinsamen Lebensraum?

Fragen nach Möglichkeiten eines speziesübergreifenden, gemeinwohlorientierten Miteinanders verknüpfen junge Künstler:innen zu tiefgreifenden und humorvollen ästhetischen Erfahrungen, um neue Perspektiven auf potenzielle kollaborative Prozesse aufscheinen zu lassen. Welche Denk- und Handlungsweisen könnten zu einem respektvolleren Zusammenleben in inkludierenden Entscheidungswegen möglichst vieler Lebewesen auf Augenhöhe führen? Und wie können Aspekte der Agency mehr- als-menschlicher Lebensformen und Prozesse des Einbezugs ihrer Interessen unter Berücksichtigung variierender Wahrnehmungsapparate und Artikulationsweisen auf ästhetisch polyfokale Weise relevant werden?

Konzipiert von Jessica Ullrich