

European Forum Alpbach 2016

Tools of Enlightenment

Exhibition 17.8.-2.9.2016

Department of Photography / Gabriele Rothemann
Institute of Fine Arts and Media Art
Department of Applied Photography and
Time-based Media / Matthias Koslik
Institute of Design

published by
Dr. Gerald Bast
Dr. Franz Fischler
Dr. Monika Sommer

University of Applied Arts Vienna
in cooperation with the European Forum Alpbach

di:'angewandte

Universität für angewandte Kunst Wien
University of Applied Arts Vienna

Vorwort

Artistic Responses to New Enlightenment/ Tools of Enlightenment

Die Perspektiven von Kunst- und Kulturschaffenden auf die brennenden Fragen der heutigen Gesellschaft in die Alpbacher Gespräche mit einzubeziehen und innovative Kunstprojekte vor Ort erfahrbar zu machen, gehört genauso zu den Zielen des Europäischen Forum Alpbach, wie jedes Jahr mehr als 700 jungen Menschen die Teilnahme zu ermöglichen.

Die Kooperation zwischen der Universität für angewandte Kunst Wien und dem Europäischen Forum Alpbach ist ein wichtiger Baustein innerhalb des Programms, das in Alpbach angeboten wird. Es werden erstmalig in dieser Dimension künstlerische Beiträge von Studierenden an den unterschiedlichsten Orten, einerseits an öffentlichen Plätzen wie auch in Räumlichkeiten des Congress Zentrums präsentiert.

Die Studierenden haben sich intensiv mit den Inhalten des Jahresthemas „Neue Aufklärung“ auseinandergesetzt und hierzu Konzepte und Arbeiten entwickelt und nehmen darüber hinaus an wissenschaftlichen Seminaren und Symposien teil.

Wir freuen uns sehr, hervorragende Studierende der beiden Klassen der Universität für angewandte Kunst heuer erstmals vor Ort zu wissen. 26 Arbeiten, Fotografien, wie auch Installationen und Objekte sind an diesem Ort des Diskurses zu sehen. Wir sind überzeugt davon, dass die Ausstellung und deren Arbeiten die Inhalte und Gespräche prägen werden.

An der Planung und Realisierung einer derartigen Kooperation und Ausstellung sind meist zahlreiche Personen beteiligt, wir möchten den Studierenden, die mit unglaublich viel Engagement und Freude ihre künstlerischen Projekte konzipiert und realisiert haben, sowie den betreuenden ProfessorInnen Matthias Koslik und Gabriele Rothemann, die die KünstlerInnen und Künstler begleitet haben, danken und zur gelungenen Ausstellung gratulieren.

Ebenso herzlich zu danken ist Marcel Köhler, Robert Mathy, Judith Pichlmüller und Meinhard Rauchensteiner für ihre Beiträge zum Gelingen der Ausstellung sowie Ruth Horak für die Textbeiträge, Anja Seipenbusch-Hufschmied, Elisabeth Falkensteiner für die organisatorische Unterstützung und Theresa Hattinger für die grafische Gestaltung des Katalogs.

Freundschaftliche und wertschätzende Zusammenarbeit charakterisierte die Kooperation zwischen den beiden Organisationen, die für ein friedliches und demokratisches Europa arbeiten.

Incorporating the perspectives of artists and cultural creators on the burning questions affecting society today in the Alpbach Symposia and enabling an on-site experience of innovative art projects are just as central to the aims of the European Forum Alpbach as creating the opportunity for over 700 young people to participate in the European Forum Alpbach every year.

The cooperation between the University of Applied Arts Vienna and the European Forum Alpbach is a key building block in the programme on offer at Alpbach. For the first time within this framework, artistic works by students will be on display in a wide variety of locations – in public spaces as well as at sites around the Congress Centre.

The students have worked intensively with the themes raised by the topic of “New Enlightenment”, developing concepts and artworks around them, while in addition participating in the academic seminars and symposia.

We are delighted that this year, for the first time, we will be joined by outstanding students from both classes at the University of Applied Arts. 26 artworks, photographs, as well as installations and objects will be shown within this space of dialogue. We are convinced that the exhibition and its works will leave their mark on the discussions and symposia.

The planning and implementation of this kind of collaboration and exhibition usually involves a large number of people: we would like to thank the students, who brought an incredible level of engagement and good cheer to devising and realising their artistic projects, as well as their professors, Matthias Koslik and Gabriele Rothemann, who guided and accompanied the artists, and to congratulate them all on a successful exhibition.

Our warm thanks also go to Marcel Köhler, Robert Mathy, Judith Pichlmüller and Meinhard Rauchensteiner for contributing to the success of the exhibition, as well as to Ruth Horak for the catalogue texts and Theresa Hattinger for its graphic design.

Friendship and mutual esteem characterised the collaboration between the two organisations, which are working for a peaceful and democratic Europe.

Dr. Gerald Bast

President of the University of Applied Arts Vienna

Dr. Franz Fischler

President of the European Forum Alpbach

Dr. Monika Sommer

Head, Arts Programme, European Forum Alpbach

01	Nana Thurner	WORK
02	Egor Shapovalov	reflecting on borders
03	Olena Newkryta	-ism. forever decomposed
04	Philipp Pess	ohne Titel / untitled
05	Maria-Magdalena Ianchis	Pandoras Büchse der verbotenen Wörter Pandoras Box of Forbidden Words
06	Johannes Raimann	Im Angesicht ... / Faced with
07	Johannes Raimann	was tun / what should we do
08	Olena Newkryta Johannes Raimann	Skizze zu „Vermessung des Nichtwissens“ Sketch for “Measuring Not Knowing”
09	Mira Klug	A biased tittle in a hedge
10	Mira Klug	Das homerische Gelächter / Homeric laughter
11	Hessam Samavatian	untitled
12	Hessam Samavatian	Die Treppe / The staircase
13	Elisa Schmid	Rasen I-III / Lawn I-III
14	Elisa Schmid	Die Vertrautheit des Musters The Familiarity of the Pattern

15	Anna Sophia Rußmann	das wetter in geschlossenen räumen ...
	Elisa Schmid	the weather in closed rooms ...
16	Anna Sophia Rußmann	es gibt keinen weg zurück ins tal der naivität 2 oder ...
		there is no way back into the valley of naiveté 2 or ...
17	Lina Kroencke	No instruction for construction
18	Luca Fuchs	When Goethe met Napoleon. Oder: ...
		When Goethe met Napoleon. Or: ...
19	Daniela Trost	Digital Embodiment
20	Alicia Pawelczak	Optical Flow
21	Lisa Edi	Inlandsbasiert. Oder: Sabotierte Grenzbilder
		Inland-based. Or: Sabotaged Border Pictures
22	Martina Lajczak	Abstieg & Zerfall / Decline and Decay
23	Susanna Hofer	Everything works until it doesn't. Or: Still life with Resentments, Algorithms & Enlightenment utensils
24	Marcella Ruiz Cruz	But What If You're Wrong?
25	Studio Koslik	Enlighted Archive

Biographies
Biographies

Department of Photography
Department of Applied Photography and ...

01

Nana Thurner

WORK

2016, Installation, Video, 7'

Gibt man in seinen Browser den Begriff „Work“ ein, antwortet er mit Männchen im Laufschrift, Arbeitgeber-Rankings oder Rihannas aktuellem Song Work, bevor er weitere 5 470 000 000 Ergebnisse vorschlägt. Als Kunststudentin stellt sich Nana Thurner angesichts der prekären finanziellen Lage, in der sich die meisten Kunschtchaffenden befinden, grundsätzliche Fragen wie: „Was ist Arbeit?“ oder „Was bestimmt den Wert von Arbeit?“. Im Video folgen wir ihr beim rhizomatischen Navigieren durchs Netz und treffen auf die verschiedensten Perspektiven, die sich zum Thema Arbeit auf tun. Was als Arbeit akzeptiert wird, und was nicht, beantwortet Thurner, indem sie eine Hütte als Display für das Video baut.

Enter the term “work” into your Internet browser and it will come back with miniature men moving at a run, employer rankings or Rihanna’s current hit song Work, before suggesting a further 5,470,000,000 results. As an art student faced with the precarious financial situation in which most artists find themselves, Nana Thurner puts some fundamental questions to herself such as: “What is work?” or “What determines the value of work?”. In the video we follow her rhizomatic navigation through the Internet and encounter a whole range of perspectives that open out from the topic of work. Thurner answers the question as to what is accepted as work and what is not by constructing a hut as a display for the video.

Egor Shapovalov

reflecting on borders

2016, Print on tarpaulin, 150 x 200 cm

Die Kirche als Ort der Zusammenkunft und über Jahrhunderte zentrales Gebäude vieler Ortschaften, ist die Kulisse für Egor Shapovalovs Weltkarte. Thema ist die Bildung von Grenzen zwischen Staaten und Kulturen. Shapovalov komponiert die Karte nämlich aus alten Gruppenporträts, die er vor Ort sammelt. Die Silhouetten der einstigen BewohnerInnen von Alpbach, die gemeinsame Unternehmungen wie Schule, Armee oder Vereine verbinden, ziehen somit eine andere Art von Grenzen, denn sie vereint eine gemeinsame Geschichte.

The church as meeting place and, for centuries, the central building in many villages is the backdrop for Egor Shapovalov's map of the world. The theme is the formation of borders between states and cultures. Shapovalov has composed the map from old group portraits collected in situ. The silhouettes of former residents of Alpbach, who are bound by shared activities such as school, army or associations, therefore draw boundaries of a different type, since they are united by a shared history.

03

Olena Newkryta -ism. forever decomposed

2016, Tarpaulin, 280 x 220 cm

Eine Plane – ursprünglich Trägerin einer Botschaft – wird heute zum Abdecken von Möbeln genützt. Olena Newkryta „recycelt“ sie ein weiteres Mal, indem sie mittels Handscanner in vielen Handbewegungen deren Oberfläche einliest, die übriggebliebenen chinesischen Zeichen, die Gebrauchsspuren bzw. Spuren der Witterung, die Krakelüren hinterlassen haben, wie in der Farbschicht alter Gemälde. Der Handscanner erzeugt eine mediatisierte Form von einem Pinselstrich.

Vom einst politischen Slogan ist nur mehr das Suffix „-ismus“ übrig, der - ähnlich wie die Plane - Hülle für vielerlei, ein Behälter für Geisteshaltungen, Gesinnungen oder Ideenlehren ist.

A tarpaulin – originally printed with a message – is today used to cover furniture. Olena Newkryta “recycles” it one more time by using a handheld scanner, in a series of movements, to record its surface, its remaining Chinese characters and the patina of use and weathering that has produced craquelure as in the glazes of old master paintings. The handheld scanner produces a mediatised form of brushstroke.

Of what was once a political slogan only the suffix “-ism” remains, which – as with the tarpaulin – is an expansive cover, a container for modes of thinking, beliefs or ideologies.

04

Philipp Pess

Ohne Titel

Untitled

2016, Giclée print, 143 x 105 cm

Philipp Pess hat am „Gratlspitz“ bei Alpbach einen Sonnenreflektor, wie er zum Equipment eines Fotografen gehört, platziert. Der „California Sunbouncer“ wird dort sofort als Fremdkörper wahrgenommen, als kulturelles Gut in der sonst unberührten Natur, nicht zuletzt, weil er seine eigentliche Funktion, ein unterbelichtetes Objekt aufzuhellen, nicht nachkommt. Vielmehr blickt er selbst der Sonne entgegen, und lenkt damit unsere Aufmerksamkeit auf ein globales Thema um: Als „Eis-Albedo-Rückkoppelung“ bezeichnet, wird die rückläufige Reflexion von Sonnenenergie ins Weltall mitverantwortlich für die Erderwärmung gemacht. „Der in meiner Fotografie abgebildete Reflektor übernimmt die Rolle der Albedo (Rückstrahlvermögen des Sonnenlichts) und ist als Apell zu verstehen, dieser unaufhaltsamen Abwärtsspirale von schmelzenden Eisdecken und mangelnder Reflexion entgegen zu wirken.“

Philipp Pess has placed a sun reflector, a standard piece of photographer's kit, at the "Gratlspitz" near Alpbach. The "California Sunbouncer" is immediately perceived as a foreign body, as cultural material amidst otherwise untouched nature, not least since it fails to fulfil its actual purpose, namely illuminating an underexposed object. Instead it faces towards the sun and, in doing so, draws our attention to a global topic. Described as "ice-albedo feedback", the decline in the reflection of solar energy back into space is considered partly responsible for global warming. "The reflector portrayed in my photography assumes the role of the albedo (capacity for reflecting sunlight) and should be understood as a call to counteract the relentless downward spiral that is the melting ice sheets and the lack of reflection."

05

Maria-Magdalena Ianchis

Pandoras Büchse der verbotenen Wörter Pandora's Box of Forbidden Words

2016, Giclée print, 87 x 69 cm and Performance

Hesiod beschrieb die Büchse der Pandora als großen irdenen Vorratskrug, bei Erasmus war sie eine tragbare Büchse, heute ist sie eine rote Plexiglas-Box. Maria-Magdalena Ianchis schreibt die ursprüngliche Erzählung Hesiods weiter, indem sie uns auffordert, das damals entwichene Übel wieder einzusammeln. Ihr Fokus liegt dabei auf „verbotenen“ Worten – Worte, die historisch vorbelastet, euphemistisch, diskriminierend, kurz: nicht mehr politisch korrekt sind. Ianchis' Version der Büchse ist Teil einer Serie, in welcher die Künstlerin alte Mythen neu interpretiert und sich jeweils selbst inszeniert. „Der Effekt ist ein ganz anderer, wenn ich mich persönlich mit einer folgenschweren Legende konfrontiere.“

Hesiod described Pandora's box as a large, earthenware storage jar. For Erasmus it was a portable caddy. Today it is a red Plexiglas box. Maria-Magdalena Ianchis continues Hesiod's original story by inviting us to collect up the evils that escaped back then. Her focus is on "forbidden" words – words that carry a historical burden, are euphemistic, discriminatory; in short are no longer politically correct. Ianchis' version of the box is part of a series in which the artist reinterprets old myths and re-enacts herself in each case. "The effect is quite different when I confront myself first hand with a legend of serious consequence."

06

Johannes Raimann

Im Angesicht... Considering ...

2016, Intervention in outdoor space, 10 x 1,5 m

„Im Angesicht der unendlichen Würde des Menschen ist einzig das Schöne ihr angemessen“. Während der freiwilligen Arbeit mit Flüchtlingen am Wiener Hauptbahnhof im Jahr 2015 hat sich Johannes Raimann mit dem Thema, wie man dem Leid und Übel, das jenen widerfahren ist, aber vor allem ihrer untergrabenen Würde richtig begegnet, konfrontiert gesehen. Ein Banner, der sonst produktorientierte Werbebotschaften transportiert, bringt die Idee des Schönen ein, als mögliche abstrakte Antwort auf menschenverachtendes Handeln und Urteilen.

“Considering the infinite dignity of humanity, only beauty can do it justice.”. During volunteer work with refugees at Vienna's main station in 2015, Johannes Raimann was confronted with the subject of the proper response to the suffering and evil that had befallen the refugees, but above all to their eroded dignity. A banner usually used to transmit product-oriented advertising messages introduces the idea of beauty as a possible abstract response to inhuman action and judgement.

07

Johannes Raimann was tun What Is to Be Done

2016, Pigment prints, Each 140 x 70 cm

Johannes Raimann hat für sein Triptychon drei Institutionen – Schule, Museum und Parlament – ausgewählt, die für den pädagogischen, den ästhetischen und den politischen Diskurs stehen. Allen drei Tafeln ist dabei die Frage „Was tun“ eingeschrieben. Anstatt einer Antwort treffen wir jedoch auf scheinbar unentschlossene RepräsentantInnen des Systems, leere Blätter und ungenutzte Schreibunterlagen bzw. ein - in der Tradition selbstreflexiver Bilder verortetes - schwarzes Rechteck, das das Antlitz der BetrachterInnen widerspiegelt und damit den Apell, aktiv zu sein, zielsicher an diese richtet.

For his triptych, Johannes Raimann has chosen three institutions – school, museum and parliament – which stand for educational, aesthetic and political discourse. All three panels bear the question “What Is to Be Done”. However, instead of an answer we encounter seemingly undecided representatives of the system, empty pages and unused blotting pads, or a black square rooted in the tradition of self-reflexive images that reflects the face of the observer. In doing so, it directs the call to action unerringly back at the viewer.

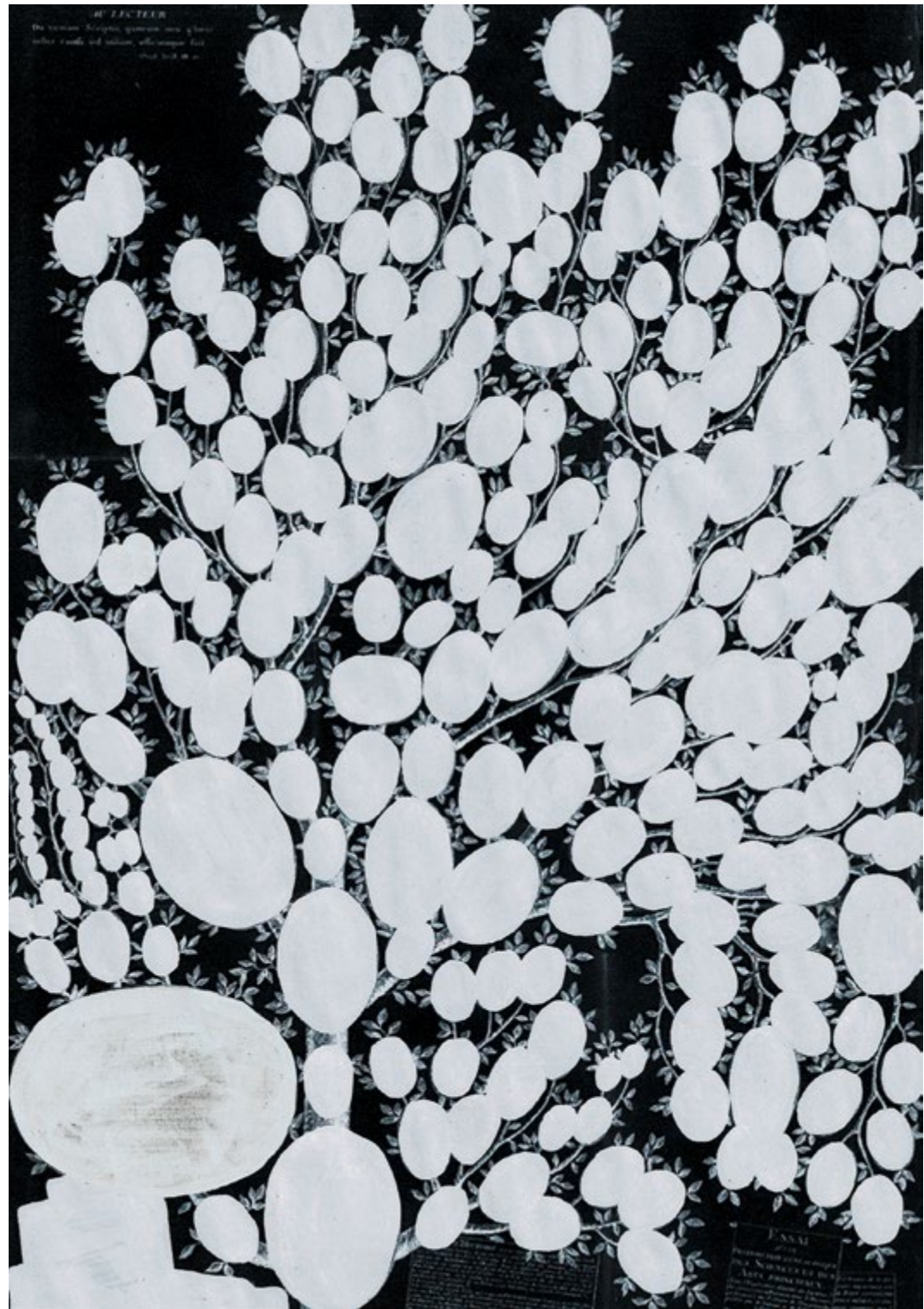
Olena Newkryta Johannes Raimann

Skizze zu „Vermessung des Nichtwissens“ Sketch for “Measuring Not Knowing”

2016, Work in progress

Eine „Landkarte des Nichtwissens“ soll entstehen. Um das kollektive Unwissen zu beschreiben, werden Olena Newkryta und Johannes Raimann mit Video, Internet und neuen Kommunikationsmöglichkeiten arbeiten: „Um herauszufinden, wodurch sich Unwissen definieren und beschreiben lässt, müssen die richtigen Fragen formuliert werden. Das heißt: User*innen müssen immer schon konkrete Fragen stellen, wenn sie im Netz nach Informationen suchen, und somit schon davor wissen, was sie nicht wissen.“ Während des Forum Alpbach werden die beiden KünstlerInnen diesem Paradoxon nachspüren und dem Nichtwissen eine Form geben.

The aim is to create a “Map of Not Knowing”. Working with video, Internet and new communication possibilities, Olena Newkryta and Johannes Raimann seek to describe collective not knowing: “In order to find out what defines and describes not knowing, we need to formulate the right questions. This means that users always have to have concrete questions ready when they search on the Net for information, and therefore need to know beforehand what it is they don't know.” During the Forum Alpbach, the two artists will trace this paradox and give not knowing a form.

09

Mira Klug A biased tittle in a hedge

2016, Intervention in public space
DIN A0 posters, Each 119 x 84 cm

„Als die verunglückte Wirklichkeit einen Kryptiden gebar, und die Fotografie den Beweis für seine Existenz lieferte“, könnte die Headline eines Artikels lauten, der ein mehrfach in Alpbach affiziertes Plakat kommentiert. Es ist nur ein winziger Eingriff, der unseren Sehgewohnheiten widerspricht, und in Wahrheit nichts Ungewöhnliches an sich hat. Dennoch irritiert er sofort den Blick auf die sonst alltägliche ländlich-urbane Situation und lanciert einen Widerspruch zur wissenschaftlichen Erkenntnis, als ein Ergebnis der Phantasie.

“When reality went wrong and bore a cryptid, and photography provided proof of its existence”, could be the headline of an article commenting on a poster that appears several times around Alpbach. It is just a tiny intervention that contradicts our viewing habits, and in truth is not unusual in itself. Yet it immediately irritates our view of an otherwise everyday pastoral-urban setting and sets up an opposition to scientific knowledge, as the outcome of imagination.

10

Mira Klug

Das homerische Gelächter

Homeric laughter

2016, Sound installation,
9:00 am and 6:00 pm, daily 2 minutes

Als der erzürnte Gott Hephaistos seine Gattin Aphrodite in flagranti ertappte und in dieser heiklen Lage den übrigen Göttern präsentierte, brachen diese wider seines Erwartens nur in schallendes Gelächter aus. Mira Klug lässt dieses als „Homerisches Gelächter“ bezeichnete Lachen vom Schnitzer-turm und der Denkerhütte über Alpbach erschallen und stellt es den hierzulande üblichen Kirchenglocken oder den islami-schen Rufen des Muezzins an die Seite. Aber wenn die Götter den Tag in Alpbach morgens ein- bzw. abends „auslachen“, bekommt er eine humorvolle Leichtigkeit.

When a furious Hephaestus caught his wife Aphrodite in flagrante and revealed her in this delicate situation to the other gods, contrary to his expectations they simply burst into gales of laughter. Mira Klug lets this “Homeric laughter”, as it is known, ring out over Alpbach from the Schnitzer tower and Denkerhütte, placing it alongside the Islamic call of the muezzin or the church bells common in this part of the world. But when the gods “laugh in” the day in the morning or “laugh out” the day in the evening in Alpbach, that laughter takes on a humorous lightness.

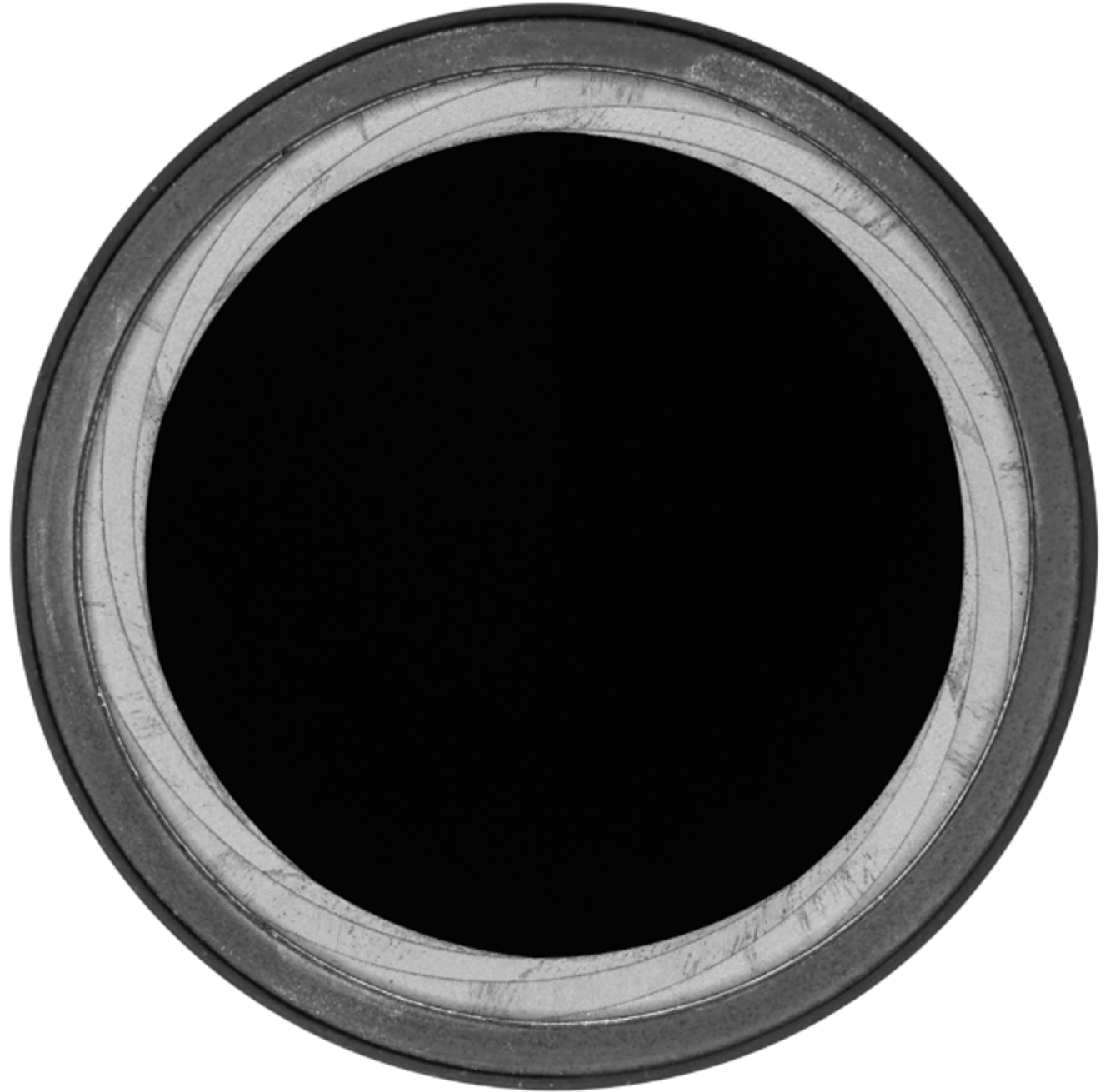

Hessam Samavatian Untitled

2016, Giclée print, Ø 140 cm

Wie ein abstrakter Tondo wirkt Hessam Samavations auf 140 cm Durchmesser vergrößertes Kameraobjektiv. Ohne Gehäuse oder Einfassung, ohne Spiegelungen und die Blendenlamellen weit geöffnet, sehen wir uns einer tiefschwarzen Fläche gegenüber. Allerdings ist der Pigmentprint verglast und zeigt damit vor allem eines: unser Spiegelbild. Offen bleibt, ob der Blick über die Schwelle des Objektivs ins Kamerainnere, oder aus ihm herausführt. Das Objektiv mit seiner Irisblende gilt als Pendant zum Auge, dessen Lichteinfall ebenfalls die Iris reguliert.

Hessam Samavatian's camera lens, enlarged to a diameter of 140 cm, gives the impression of an abstract tondo. Without any case or surround, without reflections and with the iris blades wide open, we look directly into a plane of deepest black. However, the giclée print is glazed, showing us one thing above all: our own reflection. It is unclear whether our gaze travels over the threshold of the camera lens or out of it. The lens, with its iris blades, serves as a counterpart to the eye, which also regulates light intake with an iris.

12

Hessam Samavatian Die Treppe The Staircase

2016, Giclée print, 142 x 209 cm

Ohne den „Akt“ im Titel anzusprechen, ruft „Die Treppe“ sogleich die Vorbilder auf, auf deren Bedeutung für die Kunst im 20. Jh. sie sich bezieht: Duchamps „Akt eine Treppe herabsteigend“ (1912) und Gerhard Richters „Ema“ (1966) sind die beiden Referenzbilder, die Hessam Samavatian seinem weiblichen Akt im Akademie-Treppenhaus hinterlegt, als eine Anmerkung zum (Konkurrenz)verhältnis von Malerei und Fotografie. Samavatiens Fotografie ist eine Hommage an die (Bewegungs)unschärfe der beiden gemalten Vorbilder auf rein fotografischem Weg.

Although its title does not refer to a 'nude', 'The Staircase' nevertheless invokes the two prototypical nudes, both with great significance for 20th-century art, to which it relates: Duchamp's "Nude Descending a Staircase" (1912) and Gerhard Richter's 'Ema' (1966) are the two reference images behind Hessam Samavatian's female nude in the academy staircase, as an allusion to the relationship (or rivalry) between painting and photography. Samavatian's work is a homage, using purely photographic means, to the (motion) blur of its two painted precursors.

13

Elisa Schmid

Rasen I-III

Lawn I-III

2016, Textile and acrylic resin obejects, Each 60 x 3,5 cm

Auf den ersten Blick erinnern die drei überdimensionalen Scheiben an Petrischalen mit organischen Kulturen. Aber Füllmaterial aus der Verpackungsindustrie, Wolle und Styropor simulieren bloß das Züchten von Bakterien-Kolonien. Harmlose Attrappen ohne Mängel und Gefahren entstehen und können – ähnlich wie Flauberts ironische Sicht auf die Wissenschaft durch Bouvard & Pécuchet – als Wink auf den degenerierten Umgang des Menschen mit natürlichen Stoffen gelesen werden, bzw. als Kritik am einfältigen und mitunter folgenschweren Wunsch, die Natur kopieren zu können.

At first sight, the three oversized sheets resemble petri dishes containing organic cultures. But padding from the packaging industry, wool and Styrofoam merely simulate the cultivation of bacterial colonies. Harmless dummies are created that lack any deficiency or risk and can – like Flaubert's ironic view of science in Bouvard & Pécuchet – be read as a nod to humanity's degenerate treatment of natural materials, or as a critique of the naïve and, on occasion, momentous wish for the capacity to copy nature.

Elisa Schmid

Die Vertrautheit des Musters

The Familiarity of the Pattern

2016, Installation of copper wire,
Various dimensions, 150 x 250 cm

Ausgangspunkt für Elisa Schmid's raumgreifende Zeichnung aus feinem Kupferdraht ist das sogenannte Wiener Geflecht, wie es z.B. Thonet oder Kohn für die Sitzfläche von Stühlen eingeführt haben und das bis heute verwendet wird. Das ursprünglich aus sechs Schichten aufgebaute Waben-geflecht wird zum Symbol für das Muster als maßgebliches Element handwerklicher Arbeit. Aber Schmid assoziiert auch das Verhaltensmuster, das wir verinnerlicht haben, das einer Erziehung oder einer Tradition entspringt, nach welchem wir handeln, weil es uns vertraut ist – nur manchmal ist es erforderlich, es aufzulösen. In diesem Sinne hat Schmid ihre Geflechte wieder aufgetrennt und das vormals geometrische Gebinde in abstrakte Gebilde zerlegt, die Spuren des Flechtens bleiben ihm eingeschrieben.

The starting point for Elisa Schmid's voluminous design in fine copper wire is what is known as Viennese wickerwork, as introduced by Thonet or Kohn, for example, for the seats of chairs and which is still in use today. The honeycomb mesh, which was originally built up in six layers, becomes a symbol for the pattern as a significant element of skilled workmanship. But Schmid also references behavioural patterns which we have internalised, which originate in upbringing or a tradition, which we follow because they are familiar to us – only occasionally does it become necessary to dispel them. With this in mind, Schmid has unpicked her wickerwork and broken up the previously geometric mesh into abstract shapes; traces of the latticework remain inscribed within it.

15

Anna Sophia Rußmann

Elisa Schmid

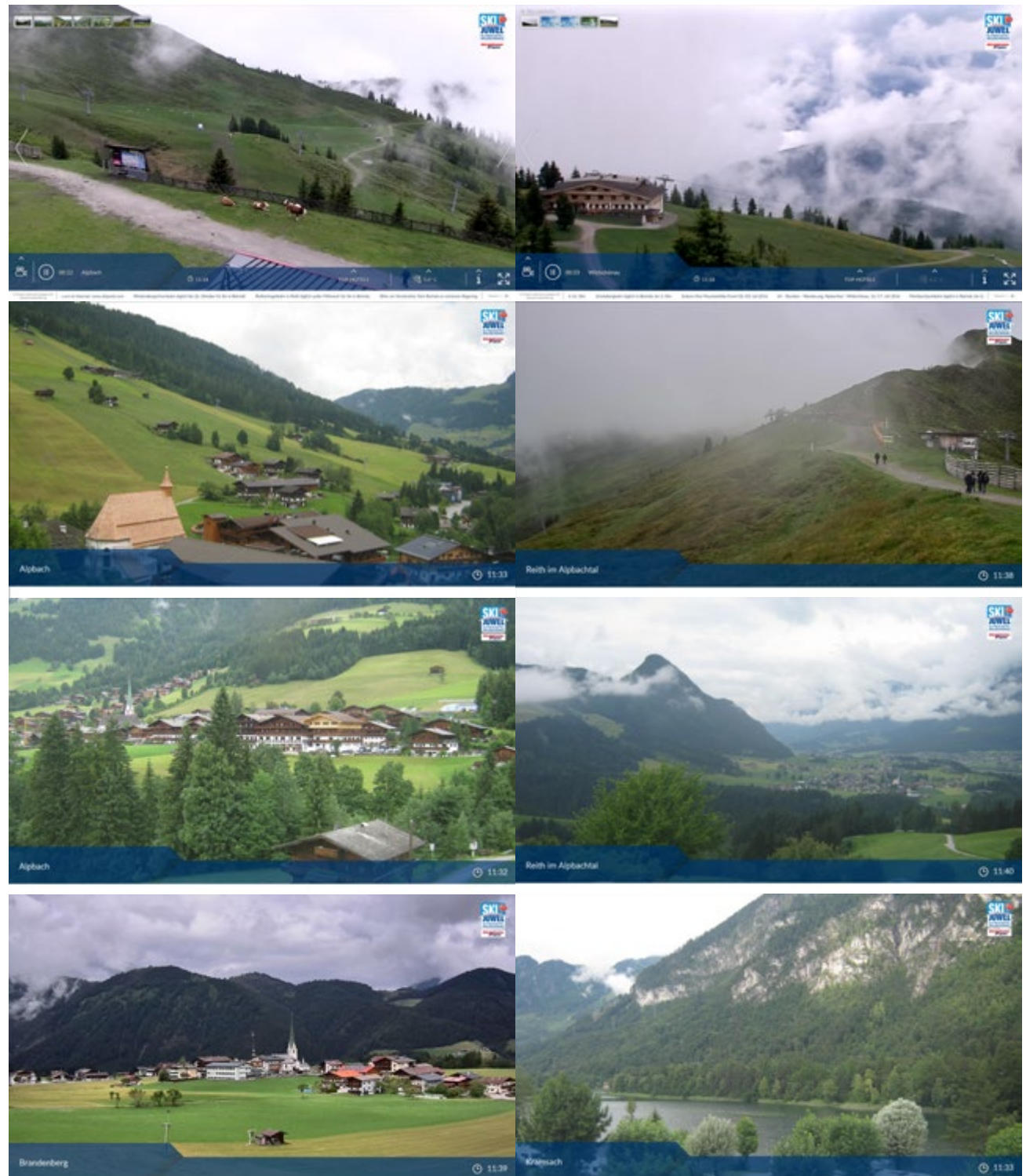
das wetter in geschlossenen
räumen oder wenn berge
kippen können (*)

the weather in closed rooms
or if mountains could tilt (*)

(*) taken from a film by Isabelle Stever and an article by
Margarete Affenzeller; 2016, Video installation

Ein regionaler Wetterkanal, der von acht stationären Kameras versorgt wird und das Alpbachtal vom Brandenberg bis zum Gmahkopf erfasst, ist Ziel einer temporären Intervention, bei der die beiden Künstlerinnen Unvorhersehbares in die sonst gleichmäßigen, unaufgeregten Kameraschwenks einschleusen. Was ist naheliegender als diese Bühne, bei der das Wetter Bühnenbildner und Schauspieler zugleich ist, für einen Auftritt zu nützen? Und ist die technische Naturbeherrschung, die die Aufklärung vorangetrieben hat, nicht an einem absurden Punkt angelangt, wenn das Wetter zum zentralen Teil von Radionachrichten wird, wo doch viele von uns einen Großteil ihrer Zeit in geschützten Innenräumen verbringen?

A regional weather channel served by eight stationary cameras covering the Alpbach valley from Brandenberg to Gmahkopf is the aim of this temporary intervention, in which the two artists smuggle the unpredictable into the otherwise uniform and unperturbed pan of the camera. What could be more self-evident than using this stage, for which the weather is both set designer and actor, for a performance? And has technological mastery over nature, which the Enlightenment urged on, not reached the point of absurdity when the weather becomes a central feature of radio news reporting when many of us now spend the majority of our time in sheltered interiors?

16

Anna Sophia Rußmann

**es gibt keinen weg zurück
ins tal der naivität 2 oder:
ich bin so jemand, der so
etwas glaubt
there is no way back into
the valley of naiveté 2 or:
i'm the sort of person who
believes that sort of thing**

2016, Objects made from textiles and wood, Various sizes

Handelsübliche Fichtenstaffeln (10 x 10 x 200 cm) ersehen ein Eigenleben, schütteln ihre Norm und vorbestimmte Funktion ab, lassen sich vielmehr mit „Geschwür-Gelenk-Gedärmen“ zu menschlichen Physiognomien binden, um ihr Trauma vom normierten Maß zu überwinden, und lehnen, liegen, hängen so in der Denkerhütte... „wenn es passiert, also ein voreilendes urteil vorüberzieht (wie ein laufender hund usw.) und nichts mehr, als eine verdächtige verbindung von mir nach da draußen schafft“.

A set of commercially available pieces of softwood (10 x 10 x 200 cm) crave a life of their own, shake off their standardisation and pre-determined function, are connected to form “warts and all” human physiognomies, in order to overcome their trauma at their uniform dimensions. They lean, lie, hang in this “Thinker’s Hut” as if to say... “if it happens, if a speeding judgement rushes by (like a running dog, etc.), creating nothing more than a suspicious connection from me to out there.”

17

Lina Kroencke

No instruction for construction

2016, Direct prints on Alu-Dibond, Each 60 x 90 cm

Die Montageanleitung – zentrales Hilfsmittel, um den Aufbau von vorgefertigten Möbeln zu bewerkstelligen – liegt nicht bei. Lediglich ein Bausatz orange beschichteter Stahlrohre wird drei Personen ausgehändigt, mit der Bitte, auf den eigenen Verstand angewiesen, etwas zu kreieren, sei es mit Rücksicht auf die vermeintliche Bestimmung des Bausatzes oder völlig frei, jedenfalls gebaut, ohne die Verantwortung aus den Händen zu geben. Die entstandenen Skulpturen wurden anschließend so inszeniert, dass verschiedene aufklärungsbezogene Begriffe durch die Interaktion von Licht, Dunkelheit, Fläche und Raum dargestellt werden.

The instructions – crucial aid for successful assembly of flat-pack furniture – are missing. A construction kit of orange-coated steel tubes is simply handed to three people with a request to rely on their own minds to create something, whether with consideration of the presumed purpose of the construction set or completely freely, but in either case built, without relinquishing their own responsibility. The sculptures thus made are then arranged by the artist in such a way that, in photographs, an interaction of light, darkness, wall and room takes place.

Luca Fuchs

When Goethe met Napoleon. Oder: der froh- lockende Hermaphrodit When Goethe met Napoleon. Or: The Rejoi- cing Hermaphrodite

2016, Five-part photograph series, Approx. 60 x 84 cm each

1808 treffen in Erfurt zwei historisch bedeutsame Figuren und mit ihnen zwei Welten aufeinander: Goethe als Repräsentant der künstlerisch-leidenschaftlichen Sinnlichkeit versus Napoleon, dem Mann des rationalen Kalküls und der Macht. In Anlehnung an den Hermaphroditen, der aus der Verbindung von Hermes und Aphrodite hervorging, konstruiert Luca Fuchs einen fiktiven Nachfahren der beiden Giganten, „als Plädoyer für eine Kunst, die sich im gleichen Maße dem Rausch wie der Vernunft verschrieben hat“. Vom künstlichen Licht akzentuiert zeigt der Jüngling im zeitgemäßen Sakko seinen erotisch-entblößten Oberkörper, hat aber eine Waffe geschultert und sein Gesicht ist von Kampfspuren gezeichnet.

In 1808, two historically significant figures meet in the town of Erfurt and with them two worlds: Goethe as representative of passionate artistic sensuality and Napoleon, the man of rational calculation and power. In reference to the Hermaphrodites, who were born of the union of Hermes and Aphrodite, Luca Fuchs constructs a fictive offspring of the two titans, “as a plea for an art dedicated in equal measure to ecstasy and reason”. Accented by artificial light, the youth, clad in a historically appropriate coat, flaunts his erotically exposed torso, but his shoulder bears a weapon and his face is scarred from battle.

19

Daniela Trost

Digital Embodiment

2016, 3D print, Approx. 20 x 25 cm, 2 Prints, Each A1

Ein handelsübliches bratfertiges Huhn wird 3D gescannt und anschließend ohne Korrektur der dabei entstandenen Fehler als 3D-Druck aus Kunststoff realisiert. Die nunmehr spröde Oberfläche des Modell-Huhns aus anorganischem Material scheint dadurch an den schwierig zu erfassenden Körperpartien wie gebrochen, die nunmehr homogen weiße Hülle des künstlichen Lebewesens ist funktionsfrei, dafür sauber, glatt und keimfrei. Vor dem Hintergrund erfolgreicher Klonversuche, provoziert Daniela Trost in ihrer Version der Inkarnation die Frage nach der Berechtigung von technologisch gestützten Eingriffen in die Natur.

A shop-bought, oven-ready chicken is 3D-scanned and then realised in plastic as a 3D print, with no correction of the errors occurring in the process. Suddenly brittle, the inorganic surface of this model chicken, its body parts difficult to grasp, seems broken, the homogenous white shell of the artificial creature is functionless yet clean, smooth and aseptic. In a world in which cloning is increasingly a reality, Daniela Trost's version of the Incarnation provokes us to question the justification for technological interventions in nature.

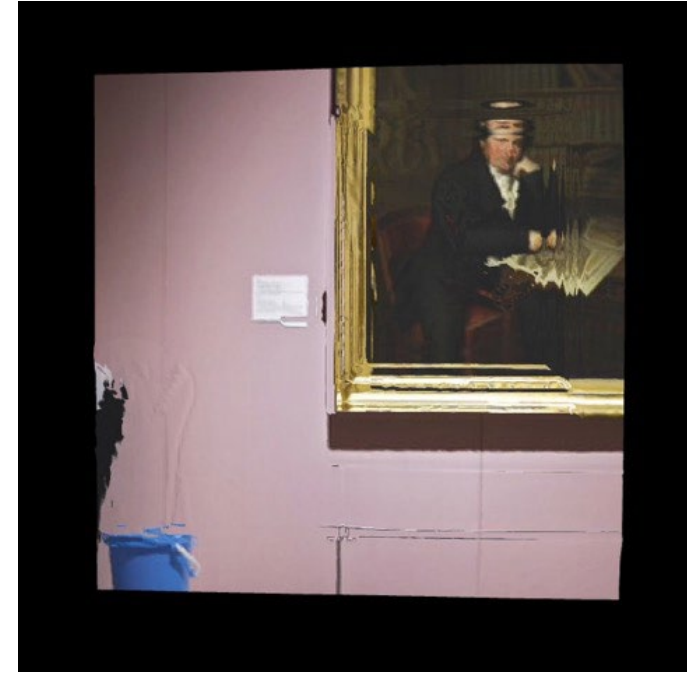
Alicia Pawelczak

Optical Flow

2016, Canvas/UV print on Pantaprint

Die Ausstellung „Die Kunst der Aufklärung“, die 2011 als Höhepunkt eines deutsch-chinesischen Kulturaustauschs im Nationalmuseum Peking stattfand, sollte möglichst das gesamte Spektrum der Kunst der Aufklärung mit Ausblick auf die Gegenwart zeigen. Angeregt von diesem Unterfangen, das seinerseits an die (aufklärerische) Idee, Bilder und damit Wissen zu verbreiten anschließt, hat Alicia Pawelczak die um ein Vielfaches angestiegenen Möglichkeiten der Reproduktion und massenhaften Verbreitung von Kunst zum Motiv ihrer Arbeit gemacht. „Was passiert mit Werken von Künstlern der Aufklärung, wenn sie durch das maschinell hergestellte Algorithmensystem fahren?“. Und welche Informationen können weglassen, verfremdet oder verformt werden, damit man etwa Christian Gottlieb Schicks Porträt der Heinrike Dannecker, die am Cover des Pekinger Katalogs abgebildet ist, noch erkennt? Anders als in der Epoche der Aufklärung, als Verbreitung und Konsum von Kunst nur wenigen vorbehalten war, kann heutzutage jeder Mediennutzer auch Produzent sein.

The exhibition “The Art of Enlightenment”, which took place in 2011 as the climax of a Sino-German cultural exchange programme in the National Museum in Beijing, was intended to show as wide a spectrum as possible of Enlightenment art with a view to its relevance in the present day. Prompted by this undertaking, which itself relates to the (Enlightened) idea of disseminating images and thus knowledge, Alicia Pawelczak has taken the vastly increased possibilities of reproduction and mass distribution of art as the motif of her work. ‘What happens to the works of artists of Enlightenment when they are put through the mechanically produced algorithmic system?’. And what information can be lost, defamiliarised or deformed while still ensuring that, for example, Christian Gottlieb Schick’s portrait of Heinrike Dannecker, which is reproduced on the cover of the Beijing catalogue, is still recognisable? In contrast to the Age of Enlightenment, when the distribution and consumption of art were reserved for the few, today any user of media can also be a producer of it.

Lisa Edi

Inlandsbasiert. Oder: Sabotierte Grenzbilder Inland-based. Or: Sabota- ged Border Pictures

2016, PVC sheet printed on both sides, 100 x 150 cm

Spätestens seit Vilém Flusser's „Für eine Philosophie der Fotografie“ ist es unerlässlich, die Möglichkeiten und damit auch Einschränkungen, die die (fotografischen) Apparate bieten – und dazu gehört heute auch Photoshop – im Werk mitzudenken. Lisa Edi beschäftigt sich bereits seit längerem mit dem Photoshop-Werkzeug „inhaltsbasiertes Füllen“, das üblicherweise dazu dient, Unreinheiten zu retuschieren oder unerwünschte Bildelemente in der Umgebung aufgehen zu lassen. Anders verwendet, als vom Hersteller geplant, kann der Befehl jedoch nicht nur Nebensächlichkeiten, sondern ganze Landesgrenzen eliminieren, wie z.B. die in Schärding zwischen Deutschland und Österreich – eine Grenze, die für Lisa Edi bis 2015 nicht präsent war und erst mit dem Flüchtlingsstrom durch Europa sichtbar geworden ist.

It has been unavoidable, at least since Vilém Flusser's "Towards a Philosophy of Photography", to consider both the potential and the limitations offered by photographic equipment – and this now also includes Photoshop – in the work of art. Lisa Edi has been working with the Photoshop tool "Content-Aware Fill" for some time. It is usually used for retouching blemished or undesired elements in the background of an image. Used differently from the manufacturer's intentions, however, the function can eliminate not minor issues but entire national borders, such as the one in Schärding between Germany and Austria – a border that for Lisa Edi was simply not present before 2015, but became visible only as a result of the flow of refugees through Europe.

Martina Lajczak

Abstieg & Zerfall

Decline and Decay

2016, Video installation

Martina Lajczak hat das E-Board als zeitgenössisches Sinnbild der Unmündigkeit und Bequemlichkeit ausgewählt: von den diversen Herstellern mit „kinderleicht zu bedienen, intelligent und selbst balancierend“ beschrieben, dreht es sich in Lajczaks Video unaufhörlich im Kreis, hält den Fahrer in einer monotonen Bewegung gefangen, bringt ihn nicht weiter und nirgends hin. Die Sinnhaftigkeit solcher Prothesen, die grundlegende Funktionen des menschlichen Körpers ersetzen wollen, bleibt fraglich, ebenso der Hype, den ein solches Board auslöst.

Martina Lajczak chose the 'hoverboard' as a contemporary symbol of immaturity and convenience: described by various manufacturers as 'child's play to operate, intelligent and self-balancing', in Lajczak's video it turns incessantly in a circle, trapping the rider in a monotonous movement, bringing him no further, en route to nowhere. The purpose of such prostheses, which are intended to replace the basic functions of the human body, remains questionable, as does the hype surrounding these boards.

Susanna Hofer

Everything works until it doesn't. Or: Still life with Resentments, Algorithms & Enlightenment utensils

2016, Roll-ups, Approx. 85 x 200 cm

Medikamentenblister, Schwimmwesten, Absinth oder Kondome sind zu einem wimmelbildartigen Stilleben komponiert. Angesichts dieser Fülle an vergegenständlichten Errungenschaften der Aufklärung, der üppigen Dingwelt als Ausdruck unserer Zivilisation und unseres materiell orientierten und verschwenderischen Lebenswandels, stellt sich unweigerlich ein Unbehagen ein. Einzelne betrachtet kann jeder Gegenstand von den BetrachterInnen auf Kontext, Verbreitung und Sinnhaftigkeit hinterfragt werden.

Medication blister packs, life jackets, absinthe or condoms have been composed as still lifes reminiscent of the teeming illustrations in children's picture books such as *Where's Wally* (known in German as *Wimmelbilder*). Faced with this cornucopia of Enlightenment achievements in tangible form, with the sumptuous "thing-world" as an expression of our civilisation and of our materially-oriented, wasteful way of life, a certain disquiet is unavoidable. Viewed individually, viewers can question the context, prevalence and meaning of each object.

Marcella Ruiz Cruz

But What If You're Wrong?

2016, Medium: interactive video feedback loop
Installation – Print

Eine auf einen Monitor gerichtete und mit ihm verbundene Kamera nimmt ihr eigenes Bild auf. Realität und Abbild stehen einander gegenüber, Aufzeichnung und Wiedergabe bilden einen Closed Circuit. „Ist es möglich, sich selbst zu sehen, zu wissen, was man nicht weiß? Oder kann jeder Versuch der kritischen (Selbst-)Reflexion lediglich eine Annäherung sein, eine imperfekte, getrübbte Momentaufnahme, ähnlich wie der Versuch der Kamera, sich dabei zu beobachten, sich selbst zu beobachten?“

In einem zweiten Beitrag nähert sich Marcella Ruiz Cruz der Frage nach der Grenze der Reflexion mit Hilfe eines optischen Täuschungsmanövers an. Bei idealem Blickwinkel und richtiger Beleuchtung wird an einer Hohlmaske das Phänomen der Tiefenumkehr sichtbar. Die Illusion, dass die konkave Form zu einer konvexen umspringt, entsteht, weil unsere Wahrnehmung an unsere Erfahrung gekoppelt ist und kann sinnbildlich für den Wechsel des Blickwinkels stehen: „Aufklärung bedeutet auch, Gewohntes und aus Erfahrung Gelerntes stets zu hinterfragen und die eigenen Standpunkte und Denkmuster immer wieder von neuem aufzubrechen.“

A camera directed at a monitor while also connected to it records its own image. Reality and representation face each other; recording and reproduction form a closed circuit. 'Is it possible to see oneself, to know what one doesn't know?' Or can an attempt at critical (self-)reflection only ever be an approximation, an imperfect, impaired snapshot, as if trying to use a camera to observe oneself observing oneself?'

In her second contribution, Marcella Ruiz Cruz approaches the question of the limits of reflection with the aid of an optical illusion. Viewed from a particular angle and with the right lighting, the three-dimensional depth of a hollow mask appears to be inverted. The illusion that the concave form turns convex occurs because our perception is coupled to our experience, and is able to reconceptualise the change of viewing angle: 'Enlightenment also means always questioning what we're used to and what we've learned from experience, and being constantly ready to rebuild our own standpoints and thought patterns from scratch.'

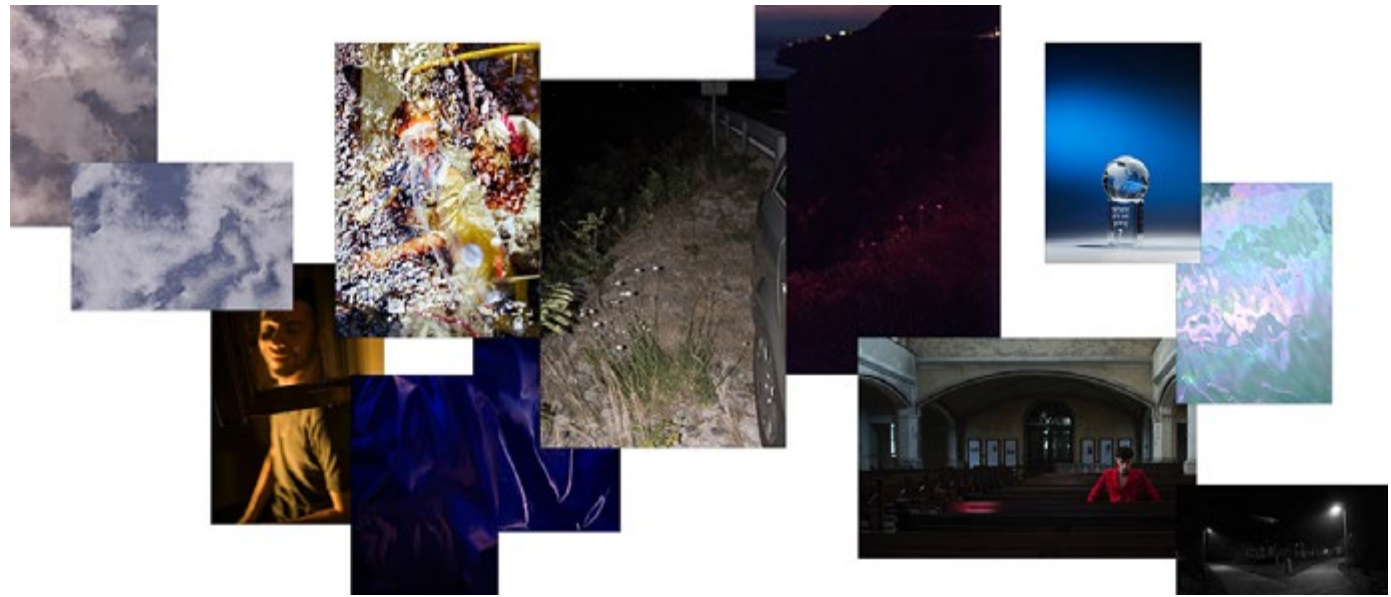

Studio Koslik

Enlightened Archive

Politisches Wegschauen, meteorologisches Aufklären, sakraler Schein, Hasspostings aus dem Netz, narzisstische Spiegelung: Dort wo Licht ins Trübe kommt, dort wird Unbehagen sichtbar. Eine Zusammenstellung, die sich bewusst gegen das Einzelbild richtet, um den Fokus nicht auf singuläre Erscheinungen zu lenken, sondern um den Gedanken der Aufklärung als etwas Ganzheitliches zu begreifen. Elemente der fotografischen Praxis sollen so gezielt in Verbindung mit Thematiken der Aufklärung gebracht werden. Blitzlicht und Reflexion beispielsweise, zwei wesentliche Begleiter der Fotografie, dienen hierbei nicht nur dem zugrunde liegenden Gedanken der Gruppenarbeit sondern auch als Wegbereiter im Kant'schen Sinn der Aufklärung. Die Leitthemen Freiheit, Obrigkeit, Meinungsvielfalt und Verstand sollen ein visuelles Lichtgewitter darstellen.

Political cowardice, meteorological enlightenment, sacral semblance, hate postings on the net, narcissistic mirroring: wherever light enters the darkness, discontents become visible. A collection that consciously rejects the single image, directing its focus away from one-off appearances and towards an understanding of Enlightenment ideas as something all-encompassing. The intention is deliberately to bring elements of photographic practice into connection with the themes of the Enlightenment. Flash photography and reflection, for example, two important accompanying elements of photography, are enlisted here not only to support the underlying concepts of the group work but also as Wegbereiter (pioneers), in the Kantian sense of the word, of the Enlightenment. The guiding themes of freedom, authority, plurality of opinion and reason are intended to represent a visual storm of light.

Biographies

Maria-Magdalena Ianchis

*1982 in Cluj (RO)

seit 2013 Studium der Bildenden Kunst / Fotografie
2004 - 2007 Lehre als Metallbearbeitungstechnikerin
www.maria-magdalenaianchis.at

Mira Klug

*1992 in Graz (AT)

seit 2013 Studium der Bildenden Kunst / Fotografie
mira.klug@gmx.net

Olena Newkryta

*1990 in Wosnesensk (UA)

2015 Erasmus-Studium an der Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
seit 2013 Mitglied der filmkoop wien, Verein zur Förderung des unabhängigen Films
seit 2011 Studium der Bildenden Kunst / Fotografie
www.olenanewkryta.com

Philipp Pess

*1987 in München / Munich (DE)

seit 2010 Studium der Bildenden Kunst / Fotografie
2009 Studium der Theater, Film und Medienwissenschaften, Universität Wien
www.philipppepp.com

Johannes Raimann

*1992 in Wien / Vienna (AT)

seit 2013 Studium der Bildenden Kunst / Fotografie
seit 2012 Studium der Philosophie, Universität Wien
2012 Meisterprüfung für Fotografie
2011 Diplom in Graphik- und Kommunikationsdesign an der Graphischen Bundes- Lehr- und Versuchsanstalt, Wien
www.johannes-raimann.at

Department of Photography

Anna Sophia Rußmann

*1994 in Grünburg (AT)

2016 Gastsemester TransArts - Transdisziplinäre Kunst
seit 2013 Studium der Sprachkunst
seit 2013 Studium Bildnerische Erziehung und Textiles Gestalten
seit 2012 Studium der Bildenden Kunst / Fotografie
2013 Leistungsstipendium der Universität für angewandte Kunst Wien
seit 2013 Mitglied von perlimpinpin - Verein für dynamisch kollektive Praktiken zeitgenössischer Kunst
anna-sophia.russmann@gmx.at

Hessam Samavatian

*1984 in Teheran (IR)

seit 2011 Studium der Bildenden Kunst / Fotografie
2009 - 2011 Studium Kunst und Architektur an der Akademie der Bildenden Künste Wien
www.samavatian.com

Elisa Schmid

*1992 in Gmunden (A)

seit 2015 Studium der Philosophie an der Universität Wien
seit 2014 Studium der Bildenden Kunst / Fotografie
2013/2014: Schule Friedl Kubelka für künstlerische Photographie, Wien, Leitung Anja Manfredi
2011/2012: Meisterklasse HTL1, Linz
2006 - 2011: Höhere Abteilung für Grafik- und Kommunikationsdesign, Klasse für Printmedien, HTL1, Linz
mail@elisaschmid.com

Egor Shapovalov

*1988, Rostow am Don (R)

seit 2015 Studium der Bildenden Kunst / Fotografie
2005 - 2010 Rostower Staatliche Universität für Verkehrswesen
2008 - Fine art photography class von Helen van Meen, Foto-Departament, St.Petersburg
2003 - 2005 Taganrog Radio and Technical lycée
1998 - 2003 Taganrog art studio
egorshapovalov.ru@gmail.com

Nana Thurner

*1992 in Weitersfelden (AT)

seit 2011 Studium der Bildenden Kunst / Fotografie
2010 - 2011 Studium der Theater- Film und Medienwissenschaft, Universität Wien
2008 Goldene Nica, Prix Ars Electronica (u19)
nana@backlab.at

Biographies

Luca Fuchs

*1993 in Ulm (DE)

seit 2014 Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien,
Universität für angewandte Kunst Wien 07/2015 02/2016
Assistent für Matt Lambert / Praktikant Iconoclast Germany
GmbH

2014 Praktika Bumm Film GmbH + Tellux Film GmbH

www.lucafuchs.com

Alicia Florentina Pawelczak

*1993 in München/DE

seit 2014 Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien,
Universität für angewandte Kunst Wien aliciapawelczak.
tumblr.com

aliciapawelczak@yahoo.de

Marcella Ruiz Cruz

*1990 in Innsbruck (AT)

seit 2015 Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien,
Universität für angewandte Kunst Wien
2013 - 2015 Studium Fotografie und audiovisuelle Medien,
Höhere Graphische Bundes Lehr und Versuchsanstalt Wien
2011 - 2013 Studium Journalismus und Medienmanagement
an der FHWien der WKW

www.ruizcruz.com

Daniela Trost

*1989 in Wien (AT)

seit 2015 Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien,
Universität für angewandte Kunst Wien 2014 Diplom Meister-
klasse für Kommunikationsdesign, Die Graphische Wien
2013 Diplom Fotografie und audiovisuelle Medien, Die Gra-
phische Wien

www.danielatrost.com

Department of Applied Photo- graphy and Time-based Media

Martina Lajczak

*1990 in Wien (AT)

seit 2015 Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien,
Universität für angewandte Kunst Wien
2008 - 2013 Studium der Publizistik und Kommunikationswis-
senschaft, Bakk. phil., Universität Wien

m.lajczak@gmx.at

Susanna Hofer

*1985 Voitsberg (AT)

seit 2015 Studium angewandte Fotografie
seit 2013 Studium Kunst und kommunikative Praxis 2012
Diplom Deutsche Philologie

www.susannahofer.com

www.yhyfihm.com

Lisa Edi

*1989 in Schärding (AT)

seit 2014 Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien,
Universität für angewandte Kunst Wien 2012 Master in Criti-
cal Studies, Akademie der bildenden Künste, Wien
2008 Studium Mode, Universität für künstlerische und indust-
rielle Gestaltung, Linz (Wien Hetzdorf)

www.lisaedi.com

Lina Kröncke

*1995 in Wien (AT)

seit 2015 Angewandte Fotografie und zeitbasierte Medien,
Universität für angewandte Kunst Wien
2009 - 2014 Studium Fotografie und audiovisuelle Medien,
Höhere Graphische Bundes Lehr und Versuchsanstalt Wien

www.linakroencke.com

Imprint

University of Applied Arts Vienna
in cooperation with the European Forum Alpbach

Published by: Gerald Bast
Franz Fischler
Monika Sommer

Artworks 01 - 16: Department of Photography /
Gabriele Rothemann

Artworks 17 - 25: Department of Applied Photography and
Time-based Media / Matthias Koslik

Editors and Copy-editing: Elisabeth Falkensteiner,
Anja Seipenbusch-Hufschmied,
Monika Sommer

Grafik Design: Theresa Hattinger www.thehatdesign.com

All texts of the artworks are written by Ruth Horak
in collaboration with the students.

Translations: Paul Richards, Joanna White

Copyright for all images and texts is the property of the authors.

Vienna, 2016

di:'angewandte

Universität für angewandte Kunst Wien
University of Applied Arts Vienna

