

birds and clouds from one life to another

Sylvia Schwenk & Nikola Dicke

birds and clouds from one life to another

Sylvia Schwenk & Nikola Dicke

with an essay by Florian Waldvogel

In July 2011, over 300 people came together to watch and participate in *birds and clouds from one life to another*, an art project conceived and created by Sylvia Schwenk and Nikola Dicke. During the event, three model plane clubs from Germany and Holland flew as a large group, echoing the flights and movement of birds. The artists also led the audience and some of the pilots in origami workshops, folding small paper cranes and creating large crane sculptures, which were later 'flown' over the green fields. The *Model plane performance* and the *Flight of the cranes* were both choreographed and performed to music written for the project.

This book and the artworks created by the artists re-present *birds and clouds from one life to another* for you to experience and enjoy.

Sylvia Schwenk and Nikola Dicke

Program

2 July 2011 - MSC Bad Bentheim Airfield (near the German/Dutch border)

11.00 am Rehearsal

From 3 pm Arrival of visitors

Workshop: origami cranes

The artists will lead a workshop where we will make small mobile cranes and five large crane sculptures

3:30 pm Welcome
Information about the afternoon
Thanking of sponsors and volunteers
Reading of the poem *The Lovers*, Bertolt Brecht

4.00 pm Performance: *Model plane performance – birds and clouds from one life to another*

5.00 pm Workshop: origami cranes continuation

6.00 pm Performance: *Flight of the cranes*

Barbeque

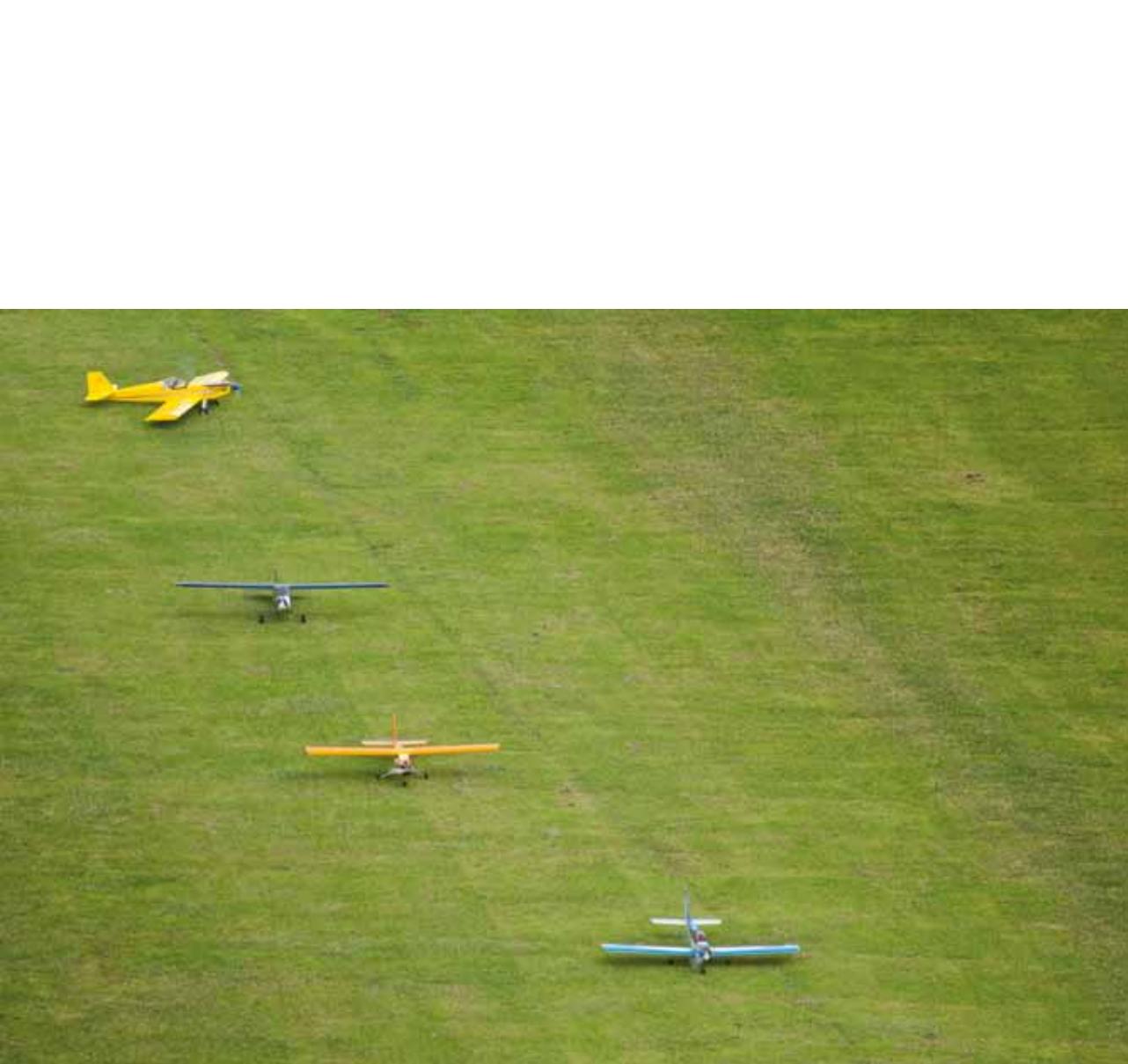
7.00 pm End of event

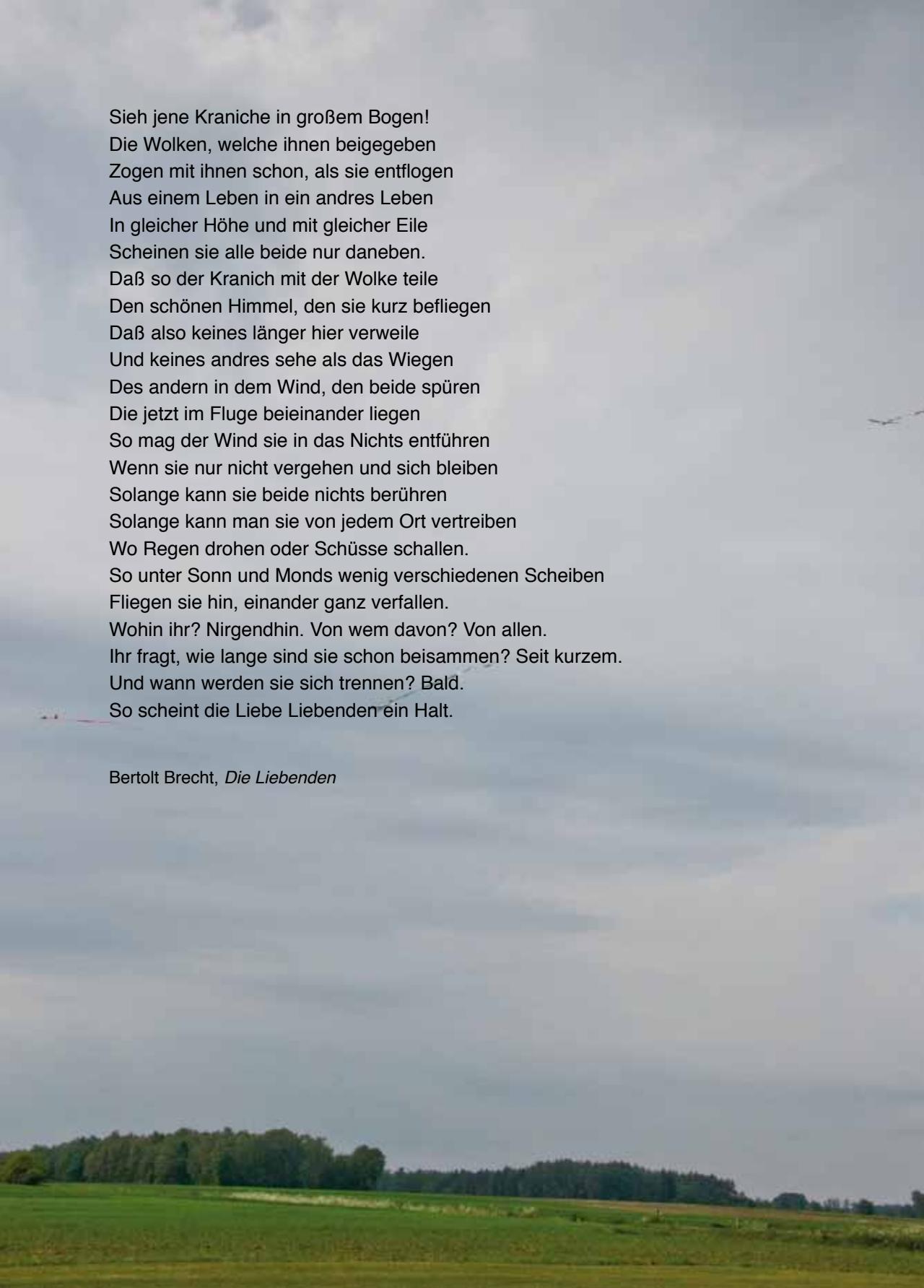

Sieh jene Kraniche in großem Bogen!
Die Wolken, welche ihnen beigegeben
Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen
Aus einem Leben in ein andres Leben
In gleicher Höhe und mit gleicher Eile
Scheinen sie alle beide nur daneben.
Daß so der Kranich mit der Wolke teile
Den schönen Himmel, den sie kurz befliegen
Daß also keines länger hier verweile
Und keines andres sehe als das Wiegen
Des andern in dem Wind, den beide spüren
Die jetzt im Fluge beieinander liegen
So mag der Wind sie in das Nichts entführen
Wenn sie nur nicht vergehen und sich bleiben
Solange kann sie beide nichts berühren
Solange kann man sie von jedem Ort vertreiben
Wo Regen drohen oder Schüsse schallen.
So unter Sonn und Monds wenig verschiedenen Scheiben
Fliegen sie hin, einander ganz verfallen.
Wohin ihr? Nirgendhin. Von wem davon? Von allen.
Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? Seit kurzem.
Und wann werden sie sich trennen? Bald.
So scheint die Liebe Liebenden ein Halt.

Bertolt Brecht, *Die Liebenden*

birds and clouds from one life to another:
a project by Sylvia Schwenk and Nikola Dicke

The art project *birds and clouds from one life to another* by the Australian-German artist duo Sylvia Schwenk and Nikola Dicke references Bertolt Brecht's poem *The Lovers*, that centres on the lives of a flock of cranes. In this art event, which took place on the German/Dutch border town of Bad Bentheim, German and Dutch model plane pilots flew their planes as a group in a choreographed performance suggestive of the flight-movements of a flock of birds – which they practiced in their clubs, in the weeks leading up to the performance – set to music written for this performance by Australian composer Barry Evans. After the model plane performance the audience and pilots were invited to fold small origami cranes and build large origami crane sculptures, which were later carried over the airfield in a performance, also set to music. The event ended with a barbecue.

Sylvia Schwenk's and Nikola Dicke's approach to this project reflects social and political action, which uses an art framework that draws attention to and generates discourse on areas that create opportunities for inter-human relational practices. This form of artistic practice typically creates a social and spatial dynamic that rises to a climax during the art event and carries on beyond the public presentation of the project. The art historian Hal Foster describes such an approach as 'a new critical strategy of resistance from the inside' over 25 years ago.¹ Schwenk and Dicke do not try to relocate artistic strategies in the real world, as *Kontext Kunst* did in the late 1980s and 1990s, conversely they try to integrate reality into a themed art project in a way that decontextualises and recontextualises art, which is then later re-presented in the art world. Schwenk and Dicke not only describe cultural, social and political practices, but focus – coherently and playfully at the same time – on reality, without submitting themselves to a stylistic realism.

The art project *birds and clouds from one life to another* is influenced by John Dewey's² *Art as Experience*. Dewey defines an aesthetic experience as participation. He says action is a prerequisite for such an experience, for without it no activity would be achieved. The nature of *birds and clouds from one life to another* is based on everyday routines that in a collective, mostly playful practice is given a new aesthetic quality. The final meaning of the work happens when the newly created actions are integrated into everyday life.

Public space offers the opportunity of bringing together a wide range of people to create a specific audience that can generate a discourse

about social questions and legitimise social ‘conflict’. For the democratic process requires the existence of a discursive public. Public space in this sense is not necessarily a physical space, but a space that develops when consensus collapses and public opinion is built. As Oliver Merchant says, public space is not so much a space, but a principle. The ‘principle of public space’³ for him is open-ended, not just a physical structure, but is constituted by publicly held disagreements and disputes. In this way, public space touches our living rooms and our bodies, it can be an architectural structure but its fundamental principle is its social nature. The notion of public is closely connected with rituals, which socially and visually create short-term commitments and forms of consensus that can also be simulated or function by the principle of exclusion.

The public sphere is mainly present today when direct access and participation are possible and boundaries are removed. This does not need to happen in an enclosed space or a city’s marketplace. The ability to participate is not always guaranteed, but is re-created, located in different places, in networks, spontaneous gatherings and various events.

The artistic potential of such events in public spaces has been evident since the 1960s, with the Situationists, Happenings and performance art, but it is also present in Land Art, street theatre and demonstrations. In the 1980s and 1990s these practices have developed and are negotiated under terms such as ‘community-based art’, ‘social practices as art’ and ‘participation art’.

The project *birds and clouds from one life to another* is linked to this practice adopting a socio-political approach that simultaneously

activates spatial and social processes and negotiates the political and aesthetic field. In this art project Schwenk and Dicke offer communication and interaction. It is about appreciating the whole project as an event. Art as a moment of revelation, not creating life through imitation or reflecting life’s context to represent content, but to be aware of the reality of life. Art not as a tangible physical representation, but as a way of thinking.⁴

Such works of participatory art attempt to remove fixed role-models. The consumer becomes co-producer. Single authorship becomes ‘multiple’ authorship. Participatory projects are not necessarily emancipatory, leading to the democratisation of art any more than they lead to the redundancy of artists. Participatory works of art that are based on co-operation of the public or audience are in danger of patronising the participants and of being authoritarian. It should also be mentioned that projects performed in the public space are in danger of being *recuperated*, of being perceived as cultural events or city-marketing. But these reasons are insufficient to deny the importance of participatory works, because each use creates awareness and thus is a prerequisite for political processes. The potential for co-operation lies directly in the mix of different fields of discourse searching for common ground in the decontextualisation and recontextualisation of social issues. Co-operation in the field of art offers the possibility of different disciplinary, theoretical and methodological perspectives merging, not indiscriminately but at common points of intersection. Art’s autonomy makes it possible to formulate and search for the promise of happiness, beyond the real existing society: the experience of solidarity, the principles of reciprocity, the purposelessness of play, non-hierarchical communication and mimesis.

In this arts practice, lies the chance to develop new models for imparting knowledge and culture, to create a new constellation that generates a questioning participating public in the field of art. Art guarantees the attention and possibly even the support of social circles that may otherwise not be achieved. Here is an opportunity to discuss certain topics and give them visibility, an invitation to create communication. Building temporary alliances around specific themes and topics may bring about a new way of participating in debates and decisions. Public engagement emerges from articulating different interests, and by addressing the foundations of society.

These art projects – of cultural production, information sharing, social integration, self-organisation and political and social discussion – become more important as politics and social loss increasingly affect everyday life.

Florian Waldvogel

Florian Waldvogel is the Director of the Hamburg Kunstverein, Germany. He is the curator of many important exhibitions, including a co-curator of Manifesta 6, as well as having been the curator at Witte de With in Rotterdam.

Footnotes:

1. Hal Foster, 'Subversive signs', in: Charles Harrison & Paul Wood (ed.), *Art in Theory, 1900-2000: an anthology of changing ideas*, (Malden, MA: Blackwell Publishers, 2003)
2. John Dewey, *Art as Experience* (New York: Minton, Balch & Co., 1934)
3. <http://eipcp.net/transversal/0102/marchart/de>
4. Also refer to Alan Kaprow: 'The Happenings are dead – Long live the Happenings', *Artforum* 4/7, New York, 1966

birds and clouds from one life to another

Zu einem Projekt von Sylvia Schwenk und Nikola Dicke

Das Kunstprojekt des australisch-deutschen Künstlerinnenduos Sylvia Schwenk und Nikola Dicke *birds and clouds from one life to another* basiert auf Bertolt Brechts Gedicht *Die Liebenden*, in dessen Mittelpunkt ein Kranichschwarm steht. In ihrer Kunstaktion flog eine Gruppe deutscher und niederländischer Piloten im norddeutschen Bad Bentheim an der Grenze zu den Niederlanden mit ihren Modellflugzeugen eine von den Künstlerinnen entwickelte Choreographie zu der Komposition *The Lovers*, die der australische Musiker Barry Evans speziell für die Performance geschrieben hat. Über Wochen übten die beteiligten Flugkapitäne in ihren Clubs Bewegungen, die an Formationen von Vogelschwärmen erinnerten. Nach der Aufführung der Flugchoreographie waren alle Beteiligten eingeladen, kleine Origami-Mobiles und große Origami-Kranich-Skulpturen zu bauen, die sie dann in einer weiteren Choreographie über das Flugfeld trugen. Der Tag endete mit einem Barbecue.

Charakteristisch für diese Form der künstlerischen Praxis ist es, neben der künstlerischen Gestaltung einen sozialen und räumlichen Prozess auszulösen, der klimaxartig ansteigt und mit der öffentlichen Präsentation einer Arbeit längst nicht abgeschlossen ist.

Sylvia Schwenk und Nikola Dicke verfolgen einen Ansatz, der Kunst mit einer Reflektion über politische Handlungsfelder verbindet und der den kunstkonformen Rahmen nutzt, um Aufmerksamkeit zu generieren und Diskursfelder miteinander zu vermischen und Möglichkeiten einer anderen Öffentlichkeit für gesellschaftliche Gruppen bereitstellt.

Als „eine neue kritische Strategie des Widerstands von innen“ hat der Kunsthistoriker Hal Foster die Methode bereits vor 25 Jahren umschrieben.¹ Die Künstlerinnen versuchen also nicht im Sinne der Kontext-Kunst der späten 1980er und frühen 1990er Jahre eine Neuverortung künstlerischer Strategien in der Realwelt, sondern umgekehrt, sie versuchen die Realität thematisch und formal in die Kunst zu integrieren und verschaffen ihr so eine neue Aufmerksamkeiten durch De- und Rekontextualisierung, die wiederum ihren Niederschlag in der kunstfernen Welt findet. Sie beschreiben nicht einfach kulturelle und politische Praktiken, sondern fokussieren – kohärent und spielerisch zugleich – auf die Realität, ohne sich einem stilistischen Realismus zu unterwerfen.

Die Aktion *birds and clouds from one life to another* ist beeinflusst von John Deweys² *Kunst als Erfahrung*. Dieser definiert eine ästhetische Erfahrung als Partizipation. Handeln wird so zur Bedingung von Erfahrung, da ansonsten keine Aktion zustande kommen würde. Die Art der Handlungen ist den alltäglichen Routinen abgeschaut, denen in kollektiver, meist spielerischer Praxis eine neue, ästhetische Qualität

verliehen wird. In letzter Konsequenz geht es um die Rückführung der neu bewerteten Handlungen in den Alltag.

Im öffentlichen Raum bietet sich die Gelegenheit, in Hinwendung an ein spezifisches Publikum, verschiedene Teilöffentlichkeiten zusammenzuführen und so eine diskursive Öffentlichkeit für bestimmte gesellschaftliche Fragestellungen zu generieren und den Konflikt als Form gesellschaftlicher Auseinandersetzung zu legitimieren. Denn eine Voraussetzung für demokratische Prozesse ist das Vorhandensein einer diskursiven Öffentlichkeit. Der öffentliche Raum ist in diesem Sinn nicht unbedingt ein physikalischer Raum sondern er entsteht dort, wo Konsens zusammenbricht und Öffentlichkeit hergestellt wird. Nach Oliver Marchart ist der öffentliche Raum selbst gar kein Raum, sondern eher ein Prinzip.

Das „Prinzip öffentlicher Raum“³ ist für ihn eine Art Fluidum und keine ausschließlich physische Struktur, die sich über Konflikte und Auseinandersetzungen konstituiert, die öffentlich ausgetragen werden. Der öffentliche Raum reicht so bis in unsere Wohnzimmer und an unsere Körper heran, er kann eine architektonische Struktur sein, sein grundlegendes Prinzip ist aber sozialer Natur. Der Begriff des Öffentlichen ist eng mit dem Ritual verbunden, in dem kurzzeitig Verbindlichkeiten und Konsensformen sozial und visuell erzeugt werden, die aber auch simuliert werden oder zumindest nach Ausschlusskriterien funktionieren.

Die öffentliche Sphäre zeigt sich aber heute vor allem dort am deutlichsten, wo eine Unmittelbarkeit des Zuganges und der Beteiligung möglich ist und Begrenzungen aufgehoben werden. Häufig ist eben das nicht mehr der umbaute Raum oder Marktplatz einer Stadt. Dieser Zustand der Beteiligung ist nicht garantiert vorhanden, sondern entsteht immer wieder neu und lokalisiert sich an unterschiedlichsten Orten, in Netzwerken, spontanen Gruppierungen und zu verschiedenen Ereignissen.

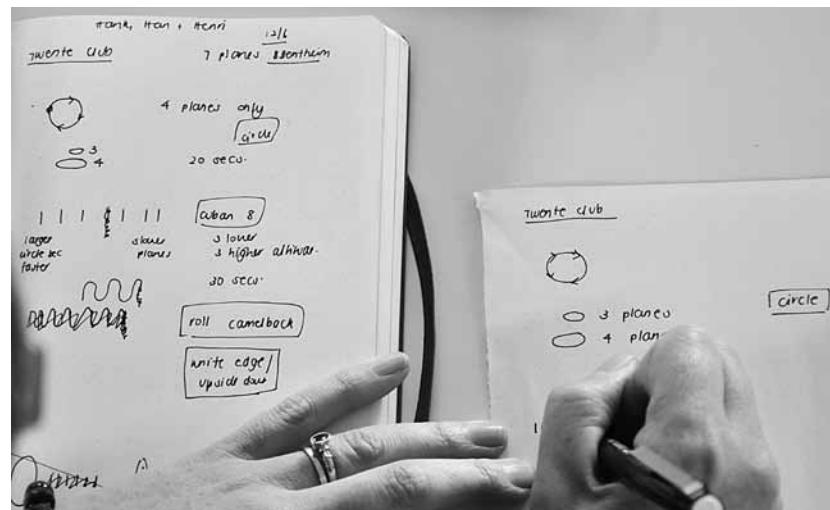

Welches künstlerische Potential in dieser Ereignishaftigkeit von Öffentlichkeitenthalten ist, zeigt sich seit den 1960er Jahren insbesondere im Situationismus, der Aktions- und Performancekunst, aber auch in der Land Art, im Straßentheater und in der Demonstrationskultur. In den 1980er und den 1990er Jahren wurden diese Entwicklungen unter Begriffen wie „Community based art“, „Soziale Praxis als Kunst“ und „Partizipationskunst“ verhandelt.

Das Projekt *birds and clouds from one life to another* knüpft an diese Praxis an und verfolgt einen gesellschaftspolitischen Ansatz, der räumliche und soziale Prozesse auslöst sowie Inhalte gleichzeitig im politischen und ästhetischen Feld verhandelt.

Sylvia Schwenk und Nikola Dicke bieten mit ihrem Projekt, das sowohl eine einstudierte Flug-Performance, einen Origami-Workshop und eine Performance mit den gebauten Origami-Kranich-Skulpturen beinhaltete, vor allem ein Angebot zur Kommunikation und Interaktion an. Es ging darum das gesamte Projekt als Ereignis in seiner Existenz zu erkennen. Kunst als Moment eines klaren Bewusstseins, nicht mittels Nachahmung Leben zu gestalten oder durch Widerspiegelung Lebenszusammenhänge inhaltlich darzustellen, sondern die Tatsachen des Lebens zu erkennen. Kunst nicht als Sach-Form sondern als Denk-Form.⁴

In solchen partizipatorischen Arbeiten wird der Versuch unternommen, starre Rollenbilder aufzuheben. Der Konsument wird hier auch zum Mitproduzenten. Die singuläre Autorschaft wird zu einer „multiplen“. Partizipatorische Projekte sind aber nicht zwingend emanzipatorisch oder führen auch nicht unbedingt zu einer Demokratisierung der Kunst, genauso wenig wie sie KünstlerInnen überflüssig machen. Partizipatorische Arbeiten, die für ihre Umsetzung auf die Mitarbeit der Öffentlichkeit oder eines Publikums angewiesen sind, sind auch der Gefahr ausgesetzt, dem Teilnehmer gegenüber autorär und

bevormundend zu agieren. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass Projekte im öffentlichen Raum immer der Gefahr ausgesetzt sind, als Eventkultur oder Stadtmarketing wahrgenommen oder vereinnahmt zu werden. Dies ist aber kein Grund, diesen Projekten grundsätzlich ihre Bedeutung abzusprechen, denn jede Verwertung birgt auch Aufmerksamkeit und damit eine Voraussetzung für politische Prozesse. Aber das Potential von Kooperationen liegt gerade in der Vermischung von verschiedenen Diskursfeldern, in der Suche nach Gemeinsamkeiten und der De- und Rekontextualisierung von gesellschaftlichen Fragestellungen.

Die Zusammenarbeit im Feld der Kunst bietet die Möglichkeit, unterschiedliche disziplinäre, theoretische wie methodische Perspektiven zusammenzuführen – nicht wahllos, sondern auf der Suche nach Schnittmengen. Die Autonomie der Kunst macht es möglich, ein Glücksversprechen jenseits der real existierenden Gesellschaft zu formulieren und zu erforschen: die Erfahrung von Solidarität, Prinzipien der Gegenseitigkeit, des zweckfreien Spiels, herrschaftsfreie Kommunikation und Mimesis.

In dieser Praxis liegt die Chance, neue Modelle der Vermittlung von Wissen und Bildung zu entwickeln und auf dem Feld der Kunst eine Konstellation zu schaffen, die eine kritische Teilöffentlichkeit generiert. Kunst garantiert die Aufmerksamkeit und möglicherweise sogar die Unterstützung von Gesellschaftskreisen, die sonst nie erreicht werden. Hier bietet sich die Gelegenheit, bestimmte Themen zur Diskussion zu stellen und sichtbar zu machen, ein Angebot zur Kommunikation zu schaffen. Die Bildung vorübergehender Allianzen um spezielle Themen und Inhalte kann in bestimmten Fällen eine neue Form der Partizipation an Debatten und Entscheidungen herbeiführen. Öffentlichkeit entsteht durch die Artikulation verschiedener Interessen, durch die Auseinandersetzung um die Grundlagen der Gesellschaft.

Je mehr die Lebenswelt an politischer Bildhaftigkeit und sozial verdichteter Gestalt verliert, desto wichtiger werden solche Projekte der kulturellen Produktion, wo Informationen vermittelt, soziale Integration gepflegt, Selbstorganisation angeregt und politische Artikulationsformen gefördert werden.

Florian Waldvogel

Anmerkungen:

1. Hal Foster, Zu einem Begriff des Politischen in der Gegenwartskunst, in: Charles Harrison, Paul Wood (Hrsg): „Kunst/Theorie im 20.Jahrhundert“, Band 2, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2003
2. John Dewey; Kunst als Erfahrung, Suhrkamp Verlag, Berlin 1987
3. <http://eipcp.net/transversal/0102/marchart/de>
4. siehe auch: Alan Kaprow, The Happenings are dead – Long live the Happenings“, Artforum 4/7, New York 1966.

birds and clouds from one life to another

Over een project van Sylvia Schwenk en Nikola Dicke

Het kunstproject van het Australisch-Duits kunstenaressenduo Sylvia Schwenk en Nikola Dicke *birds and clouds from one life to another* is gebaseerd op het gedicht *Die Liebenden* van Bertolt Brecht, waarin een zwerm van kraanvogels centraal staat. In deze kunstactie vloog een groep Duitse en Nederlandse piloten in het Noord Duitse Bad Bentheim, aan de grens bij Nederland, met hun modelvliegtuigen een door de kunstenaressen ontwikkelde choreografie. De choreografie werd gevlogen op de compositie *The Lovers* die de Australische muzikant Barry Evans speciaal heeft geschreven voor deze performance. Wekenlang hebben de deelnemende piloten in hun verenigingen de bewegingen geoefend, die herinnerden aan formaties van vogelzwermen.

Na de presentatie van de vluchtchoreografie waren alle deelnemers uitgenodigd om Origami-mobiles en grote Origami-kraanvogel-sculptures te bouwen, die aansluitend in het kader van nog een andere choreografie over het vliegveld heen gedragen werden. De dag werd afgesloten met een barbecue.

Karakteristiek voor deze vorm van kunstzinnig werken is, naast de kunstzinnige vormgeving, tevens een sociaal en ruimtelijk proces te creëren. Dit proces werkt naar een hoogtepunt en is met een openbare presentatie verre van afgesloten.

Sylvia Schwenk en Nikola Dicke volgen een methode die kunst verbindt met een reflectie van politieke beleidsterreinen. Deze methode gebruikt het kunstconforme kader om aandacht te genereren, met elkaar van gedachten te wisselen en bewerkstelligt mogelijkheden voor maatschappelijke groepen in het openbare leven.

De kunsthistoricus Hal Foster heeft de methode 25 jaar geleden al omschreven als “een nieuwe kritische strategie van weerstand van binnen”.¹ De kunstenaressen willen dus geen herordening van kunstzinnige strategieën in de reële wereld volgens de contextkunst van eind 1980 en begin 1990. Zij proberen de realiteit thematisch en formeel te integreren in de kunst en geven haar op deze manier nieuwe aandacht door de- en hercontextualisering, die wederom effect heeft op de kunstvremde wereld.

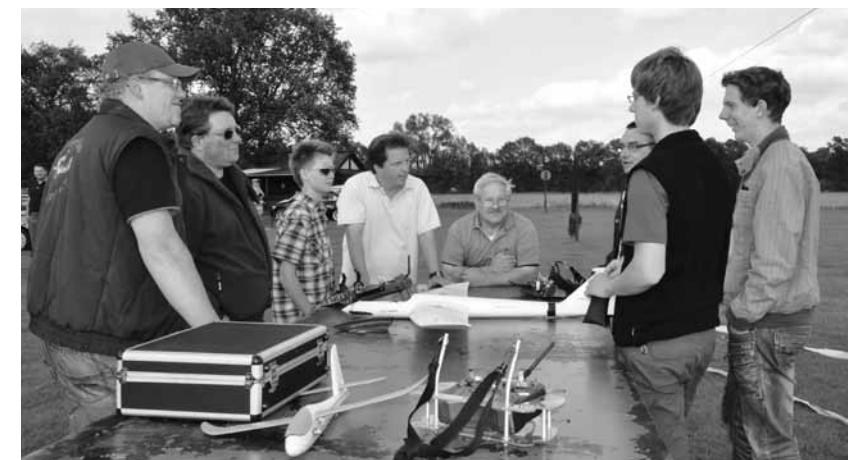
Zij beschrijven niet gewoon culturele en politieke praktijken, maar focussen - coherent en speels tegelijk - op de realiteit, zonder zich onderhevig te maken aan een stijlistisch realisme.

De actie *birds and clouds from one life to another* wordt beïnvloed door John Deweys² *Art as Experience (Kunst als belevenis)*. Hij definieert een esthetische belevenis als participatie. Handelen wordt op deze

manier een voorwaarde van beleven omdat er anders geen actie tot stand zou komen. Het soort handeling is gekopieerd van de alledaagse routines, aan welke middels een collectieve, meestal speelse praktijk, een nieuwe esthetische kwaliteit wordt verleend. Uiteindelijk gaat het om het inbedden van de nieuw gewaardeerde handelingen in de routine van het alledaagse.

In de openbare ruimte doet zich de gelegenheid voor, met oog op een specifiek publiek, verschillende groepen samen te brengen en op deze manier een discursief publiek voor bepaalde maatschappelijke vraagstellingen te genereren en het conflict als vorm van een maatschappelijke discussie te legitimeren. Een voorwaarde van een democratisch proces is immers de aanwezigheid van een discursief publiek. De openbare ruimte is in deze samenhang niet bepaald een fysieke ruimte maar ontstaat daar waar consensus in elkaar stort en openbaarheid wordt gecreëerd. Volgens Oliver Marchart is de openbare ruimte zelf helemaal geen ruimte maar meer een principe. Het “principe openbare ruimte”³ betekent voor hem een soort fluidum en geen uitsluitend fysieke constructie die zich constitueert middels conflicten en discussies welke uitgevochten worden in het openbare leven. Zodoende reikt de openbare ruimte tot in onze woonkamers en tot aan onze lichamen. Het kan een architectonische constructie zijn, maar het basisprincipe is weliswaar van sociale aard. De term van het openbare leven is nauw verbonden met het ritueel, waarin korte verplichtingen en consensusvormen sociaal en visueel tot stand gebracht worden die ook wel gesimuleerd worden of minimaal volgens uitsluitingscriteria werken.

De openbare sfeer toont zich vandaag echter vooral dán het meest duidelijk, als een rechtstreekse toegang en deelname mogelijk is en grenzen worden opgeheven. Vaak is dit juist niet meer de begrenste ruimte of het marktplein van een stad. Deelname is niet gegarandeerd maar ontstaat steeds opnieuw en is gelokaliseerd op meest verschillende plaatsen, in netwerken, spontane groeperingen en tijdens verschillende gebeurtenissen.

gegarandeerd maar ontstaat steeds opnieuw en is gelokaliseerd op meest verschillende plaatsen, in netwerken, spontane groeperingen en tijdens verschillende gebeurtenissen.

Dit gebeuren in het openbare leven bevat kunstzinnig potentieel en komt sinds de jaren '60 vooral voor binnen het situationisme, de actie- en performancekunst maar tevens binnen de Land Art, het straattheater en de demonstratiecultuur. In de jaren '80 en '90 werden deze ontwikkelingen in termen van "Community based art", "Sociale praktijk als kunst" en "Participatiekunst" besproken.

Het project *birds and clouds from one life to another* sluit bij deze praktijk aan en hanteert een sociaal-politieke methode, welke ruimtelijke en sociale processen uitlokt en inhoudelijk op politiek en esthetisch terrein tegelijk discussieert. Sylvia Schwenk en Nikola Dicke creëren met hun project, dat zowel een ingestudeerde vluchtpreformance, een Origami-Workshop en een performance met de gemaakte Origami-kraanvogel-sculpturen bevat, vooral een aanbod van communicatie en interactie.

Doel was het project in zijn geheel te herkennen als een gebeurtenis in zijn bestaan. Kunst als moment van een helder bewustzijn, niet leven vormgeven middels nadoen of de samenhang van het leven inhoudelijk weergeven middels weerspiegeling, maar de feiten van het leven herkennen. Kunst niet als onderwerp maar als denkvorm.⁴

Met dit soort participatorisch werk wordt geprobeerd, stugge rolpatronen op te heffen. De consument wordt hier ook medeproducent. Het singulier auteurschap wordt een "multiple". Participerende projecten zijn echter niet gedwongen emancipatorisch en leiden ook niet per se tot een democratisering van de kunst, net zo min maken ze kunstenaars overbodig. Realisering van participatorisch werk is afhankelijk van de medewerking van openbaar publiek en loopt tevens het gevaar ten opzichte van de deelnemer autoritair en betuttelend te werken. Hierbij

mag niet vergeten worden dat projecten in het openbare leven altijd gevaar lopen gezien te worden als eventcultuur of stadsmarketing. Dit is echter geen reden om de betekenis van dit soort projecten principieel te verwaarlozen, want elke onderwaardering leidt namelijk ook tot aandacht en zodoende tot politieke processen.

De potentie van coöperaties ligt echter juist in de mengeling van verschillende discussierende, op zoek naar gemeenschappelijkheid en de de- en herkontextualisering van maatschappelijke vraagstellingen. De samenwerking op het terrein van de kunst biedt de mogelijkheid, verschillende disciplinaire, theoretische en methodieke perspectieven samen te voegen - niet willekeurig maar op zoek naar overeenkomsten. De autonomie van de kunst maakt het mogelijk een belofte van geluk buiten de reële maatschappij om te benoemen en te onderzoeken: de beleving van solidariteit, principes van wederkerigheid, het doelloos spel, niet autoritaire communicatie en mimesis.

Deze praktijk biedt de kans, nieuwe leermethodes te ontwikkelen en op kunstgebied een constellatie te creëren die een deelpubliek genereert dat kritisch is. Kunst garandeert de aandacht en mogelijkwijs zelfs de ondersteuning van maatschappelijke kringen die anders nooit worden bereikt. Hier doet zich de gelegenheid voor bepaalde onderwerpen te bediscussiëren en zichtbaar te maken, een communicatieaanbod te creëren. De vorming van tijdelijke allianties rondom een bepaald onderwerp kan in bepaalde gevallen een nieuwe vorm van participatie tijdens debatten en beslissingen teweegbrengen. Openheid ontstaat door middel van de articulatie van verschillende interesses, door middel van de discussie over de basis van de maatschappij.

Hoe meer de wereld waarin we leven aan politieke duidelijkheid en sociale gestalte verliest, des te belangrijker worden dit soort projecten van culturele productie, waarin informatie wordt overgedragen, voor sociale integratie wordt gezorgd, zelforganisatie wordt gestimuleerd en politieke vormen van articulatie worden bevorderd.

Florian Waldvogel

Aantekeningen:

1. Hal Foster, Zu einem Begriff des Politischen in der Gegenwartskunst, in: Charles Harrison, Paul Wood (Hrsg): „Kunst/Theorie im 20.Jahrhundert“, Band 2, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2003
2. John Dewey; Kunst als Erfahrung, Suhrkamp Verlag, Berlin 1987
3. <http://eipcp.net/transversal/0102/marchart/de>
4. zie ook: Alan Kaprow, The Happenings are dead – Long live the Happenings“, Artforum 4/7, New York 1966.

Date: Mon, 11 Jul 2011 06:01:22 -0700

From: Han van den Belt

Tuesday, 12 July 2011 12:51 AM

Hello Sylvia and Nikola,

Its a pleasure to hear that you're satisfied with our performance.

I want to thank you too for the nice day we had by doing things together and some guys are planning to keep on with it, so you also gave us some inspiration.

Further i like to say that is was well organized and i wish you success with the project and other future projects.

Best wishes and we'll keep in touch.

Han

(Model plane pilot from Twentse Radio Modelvliegclub)

Von: Pannen, Volker
Gesendet: Monday, July 11, 2011 02:39 PM
An: Sylvia Schwenk
Betreff: Thank you
Tuesday, 12 July 2011 3:23 AM

Dear Sylvia, and Nikola

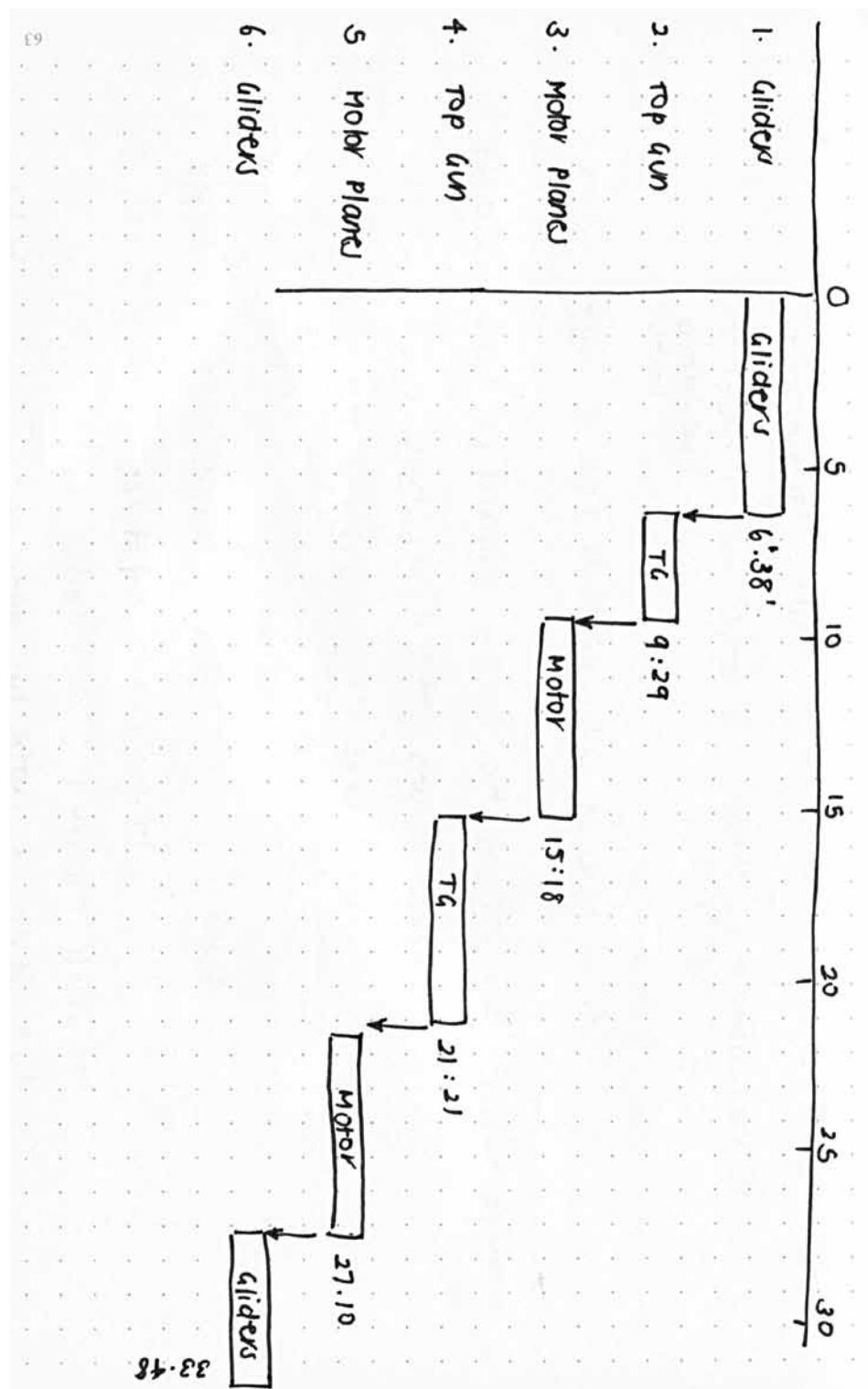
„Birds and Clouds“ was a project, which we will always remember. Thank you for your trust in our small town and the people you needed for your artwork.

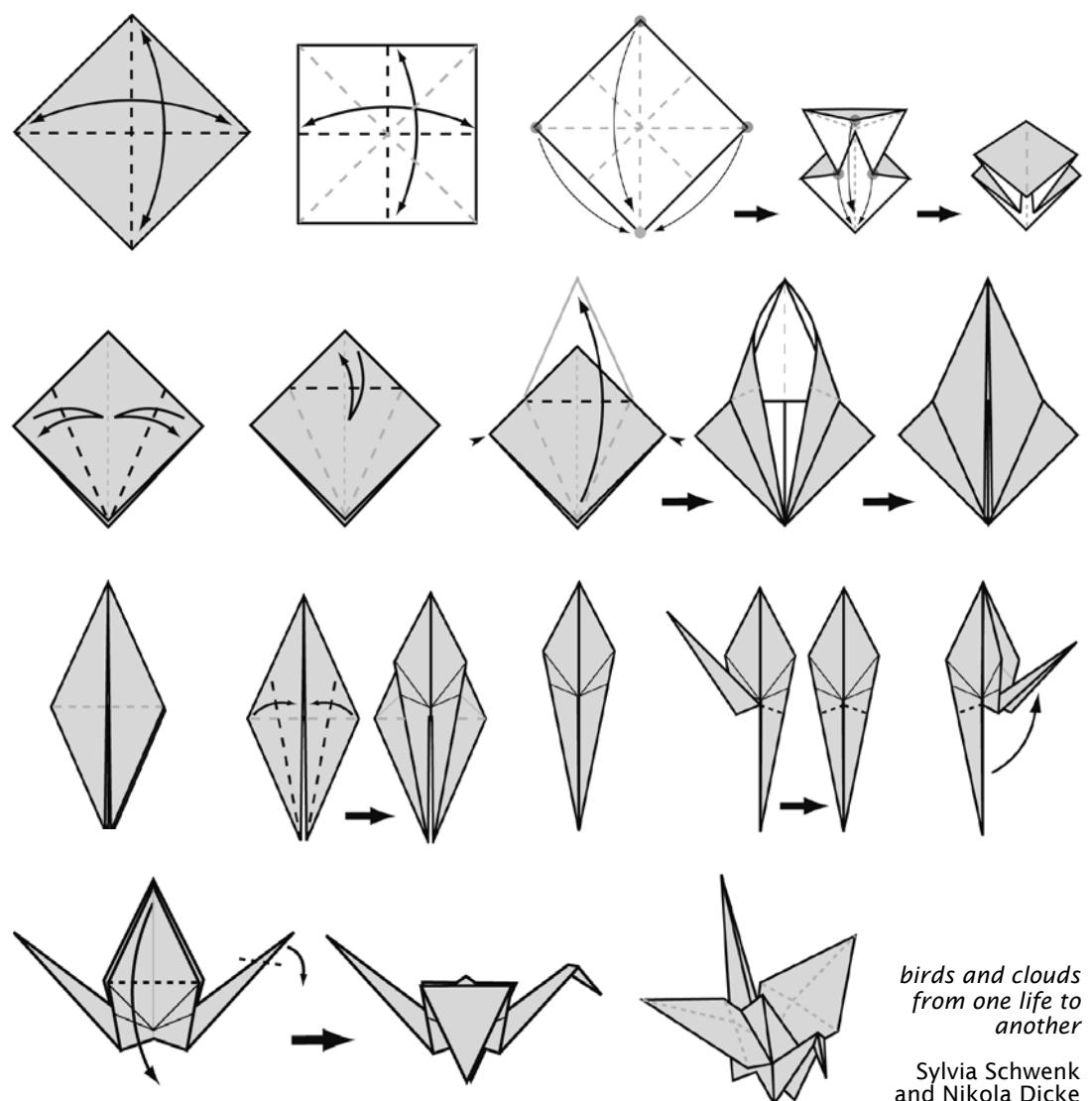
The city spent free Badepark-entrance and „one free-drink with a muffin“ for all the pupils and their teacher, who spent the whole day on the „airport“ supporting the project, on their last day before summer holidays.

We will be happy if you and your partner or Nicola are going to be in Bad Bentheim again one day, maybe showing your catalogue or even preparing for a new project...

Best wishes, yours

Volker
(Mayor of Bad Bentheim)

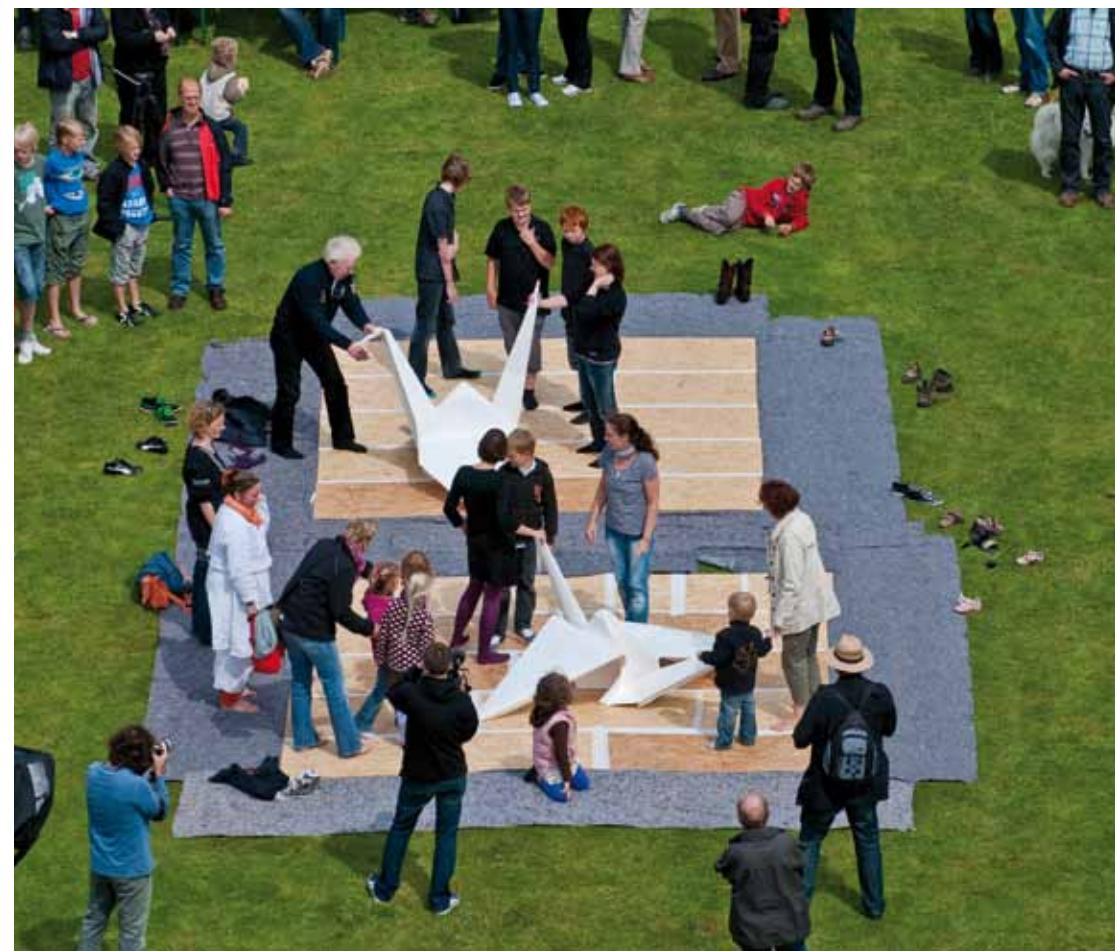

38

39

See those cranes flying in great arcs!
The clouds beneath them have drawn alongside now,
Moving with them, as if leaving one life,
They enter another.
They drift at the same height and same speed,
As if mere chance had brought them together.
That clouds and cranes should share their flight with
The lovely sky which they cover so swiftly,
Neither lingers nor tarries in his flight,
And nothing other than the gentle wind can be seen
Which both feel brushing against them.
Who now in flight they lie beside each other.
So into nothingness the wind may carry them,
If neither of them changes, wanes, disperses,
So long will nothing touch them – wound them,
So long they will drift from all those places
Where rains may threaten, or shots re-echo.
So under sun's and moon's of slightly differing faces,
They fly toward each other, consumed by one another.
Where to? Nowhere. Fleeing from whom? From everyone.
You may ask how long have you been together? A short while.
And how long before you will part? Soon.
Such is for lovers love's brief stay.

Bertolt Brecht, *The Lovers*

(Translation by Sylvia Schwenk)

birds and clouds from one life to another was performed on 2 July 2011, at the MSC Bad Bentheim Airfield, Germany.

Special thanks to all those involved.

Images:

Front cover: Sylvia Schwenk and Nikola Dicke, *birds and clouds from one life to another I* (detail), 2011-12

All images in this book are from the project *birds and clouds from one life to another*, 2011-12, Sylvia Schwenk and Nikola Dicke.

Copyright and image courtesy the artists.

Imprint:

Published by: Euregio-Programm GrensWerte
Münster, Germany

Editors: Nikola Dicke and Sylvia Schwenk

Text: Zu einem Projekt von Sylvia Schwenk und Nikola Dicke, Florian Waldvogel,
2012

Music: *The Lovers*, Barry Evans, 2011

Photo Credits: Nikola Dicke pp. 16, 20, 21, 24, 27, 28
Barry Evans pp. 2, 5, 6, 7, 8, 10-11, 14, 15, 18, 19, 27, 34, 35, 37, 38, 44-45,
46, 47

Tom Pohl pp. 9, 12, 13, 23, 33, 39, 41, 42-43

Filming : Julian Isfort and Lukas Raber

Translations: Nikola Dicke, Katja Hendrix and Sylvia Schwenk

Printed by: DruckVerlag Kettler, Bönen

© Sylvia Schwenk and Nikola Dicke, 2011-12

All rights reserved

ISBN 978-0-9872673-0-6

This catalog is published in conjunction with the exhibition *birds and clouds from one life to another* from 29 April to 25 May 2012, in the Dynamo Expo Gallery Enschede, and in Het-Loket\ Perron 1\ M.I.K.C. Gallery, Delden, Holland.

Deze catalog is gepubliceerd in samenhang met de expositie *birds and clouds from one life to another* van 29 april t/m 25 mei 2012 in de galerie Dynamo Expo, Enschede, en Het-Loket\ Perron 1\ M.I.K.C., Delden, Nederland.

birds and clouds from one life to another was made possible with the support of/
Unterstützt durch/ Mede mogelijk gemaakt door:

Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Bauen, Wohnen und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

www.deutschland-nederland.eu

Sylvia Schwenk and Nikola Dicke

Sylvia Schwenk is a German born artist who lives and works in Sydney Australia and Berlin Germany. Her practice is interdisciplinary and revolves around the relationship between performance and the everyday, reflecting upon the significance and beauty of commonplace activities and spaces. Sometimes Sylvia captures a moment, space or action with photographs, videos, text and/or installations. Other times she creates works which focus on inter-human relational practices that emphasise collaboration, dialogue and audience activation. These socially based works of participatory performance art using what she calls *performosis* – a process where everyday people become performers, and spectators and passers-by performing their daily activities become active parts in the performance.

For more information please see: www.schwenk.com.au

Nikola Dicke ist Zeichnerin. Die in Deutschland geborenen und lebende Künstlerin entwickelt jedoch in ihrer Kunst immer wieder grenzüberschreitende Techniken. In ihren aus Diaprojektoren und Scheinwerfern gebauten Installationen weiten sich ihre Miniaturen zu raumgreifenden wie raumverändernden Licht-Zeichnungen. Nikola Dicke's Arbeiten sind immer direkt auf den Ort bezogen. Sie hinterfragen nicht nur alltägliche Sehgewohnheiten, sondern ermöglichen neue und faszinierende Seh-Erlebnisse. Mehr Informationen unter: www.nikoladicke.de

www.birdsandclouds.com

ISBN 978-0-9672673-0-1

