

Zeitschrift: Schweizer Kunst = Art suisse = Arte svizzera = Swiss art
Herausgeber: Visarte Schweiz
Band: 119 (2017)
Heft: -: Tour de Suisse

Rubrik: Laut denken, diskutieren über die Zukunft der Kunst : Forum zum 150-jährigen Jubiläum von visarte, Emmenbrücke, 19. November 2016 = Penser à haute voix, discuter de l'avenir de l'art : forum pour le 150e anniversaire de visarte, Emmenbrücke, 19 novembre 2016

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

**Laut denken, diskutieren
über die Zukunft der Kunst**

**Penser à haute voix,
discuter de l'avenir de l'art**

**Forum zum 150-jährigen Jubiläum von
visarte, Emmenbrücke, 19. November 2016**

**Forum pour le 150e anniversaire de visarte,
Emmenbrücke, 19 novembre 2016**

Einleitung Christoph Doswald

D

Vor dem grossen Jubiläumsfest am 19. November 2016 in der neuen Hochschule Luzern in Emmenbrücke, fand ein Forum mit Podiumsdiskussion statt. Zwei Referenten waren eingeladen, mit kurzen Inputs ans Thema heranzuführen – der Künstler und visarte-Vizepräsident Christian Jelk und Dorothea Strauss, die als Kuratorin zuletzt das Haus Konstruktiv in Zürich geleitet hat und seit 2013 das Gesellschaftsengagement der Mobiliar-Versicherung entwickelt. Dorothea Strauss hält ein Plädoyer für mehr gesellschaftliche Einmischung durch Künstlerinnen und Künstler. Christian Jelk fordert von den Künstlerinnen und Künstlern eine stärkere Verknüpfung von Politik und Kunst.

150 Jahre visarte.schweiz, das sind 150 Jahre im Dienste der Kunst. Darauf dürfen wir stolz sein. Wir sind nicht nur der grösste Schweizer Berufsverband im Kulturbereich. Nein, wir arbeiten auch mit und an einem Thema, das gesellschaftlich relevant ist und inzwischen breit diskutiert wird – die Kunst als Arbeits- und Wirkungsfeld. Dazu hat visarte, dazu haben die rund 2'500 aktiven visarte-Mitglieder massgeblich beigetragen. Und so dürfen wir heute mit Genugtuung sagen: Der Stand der Kunst in der Welt hat sich enorm verbessert.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Als die Gesellschaft Schweizerischer Maler und Bildhauer 1866 in Genf gegründet wurde, war eine professionelle Kunstausbildung innerhalb der Landesgrenzen reine Glückssache. Es gab zwar seit dem späten 18. Jahrhundert einzelne Lehranstalten wie beispielsweise in Genf die Ecole supérieure des beaux-arts oder die Haute école d'arts appliqués. Doch die meisten angehenden Künstlerinnen und Künstler waren gezwungen, nach Paris, London, München oder anderswo zu emigrieren.

Wenn wir heute unser Jubiläum in Luzern begehen und in diesen wunderbaren neuen Räumen der Kunsthochschule feiern dürfen, ist das vor diesem Hintergrund ein Akt von grosser symbolischer Bedeutung – die neue HSLU zeigt exemplarisch: Die Ausbildung zum Künst-

Introduction Christoph Doswald

F

Un forum et une table ronde ont eu lieu avant la grande fête du 19 novembre 2016 à la Hochschule Luzern à Emmenbrücke. Deux intervenants ont été invités à faire une introduction au sujet – l'artiste et Vice-président de visarte Christian Jelk et Dorothea Strauss, commissaire d'exposition qui a notamment dirigé la Haus Konstruktiv à Zurich et qui, depuis 2013, est chargée de l'engagement social de la compagnie d'assurance La Mobilière. Dorothea Strauss exprime un plaidoyer pour un plus grand engagement social de la part des artistes. Christian Jelk souhaite de la part des artistes des efforts en vue d'une interconnexion plus grande entre politique et art.

150 ans de visarte suisse, cela signifie 150 ans au service de l'art. Nous pouvons être fiers de cela. Nous ne sommes pas seulement la plus grande association professionnelle suisse dans le domaine de la culture. Non, nous travaillons également avec un sujet qui a une importance sociale et qui est désormais discuté de manière large : l'art comme champ de travail et d'action. Cela a été possible grâce à visarte et à ses quelque 2'500 membres actifs. Et, aujourd'hui, nous pouvons le dire avec satisfaction : l'état de l'art dans le monde s'est énormément amélioré.

Je vous donne un seul exemple : à l'époque où la Société suisse des peintres et sculpteurs fut fondée à Genève (1866), il fallait avoir beaucoup de chance pour pouvoir suivre une formation d'artiste de niveau professionnel en Suisse. Il existait certes depuis la fin du 18e siècle des lieux de formation comme par exemple à Genève l'Ecole supérieure des beaux-arts ou la Haute école d'arts appliqués ; mais la plupart des artistes en devenir étaient contraints de se rendre à Paris, Londres, Munich ou ailleurs pour se former.

Aujourd'hui, nous avons la chance de fêter un anniversaire à Lucerne et dans les superbes locaux de la Haute école d'art. C'est un acte d'une grande portée symbolique ; la HSLU le montre de manière exemplaire : la

105

ler und zur Künstlerin ist heute ein gesellschaftlich breit verankerter und anerkannter Berufsweg.

Doch mit diesen Erfolgen sollten und dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Denn die Kunst und die Kultur stehen weiterhin unter Druck: unter Finanzdruck, unter Rechtfertigungsdruck, unter Innovationsdruck.

Ich will Ihnen hier ein paar Themenfelder skizzieren, mit denen wir uns in Zukunft befassen müssen. Es sind Themen, die teils paradoxe Phänomene in der Kunstwelt betreffen. So boomt etwa der Handel mit Kunst, Auktionen vermelden ständig neue Verkaufsrekorde. Und allenthalben werden neue, repräsentative Museen eröffnet, die ein breites Publikum anlocken. Das ist toll und verankert das Thema der Kunst auf einer weiten gesellschaftlichen Ebene. Aber dieser Fokus auf Glamour und ökonomischen Erfolg entwirft ein trügerisches Bild. Die Wirklichkeit der allermeisten Kunstschaffenden sieht ganz anders aus: Für Künstlerinnen und Künstler wird es nämlich immer schwieriger, jene Freiräume zu finden, die es braucht, um abseits von Quote und Erfolg die Kunst zu entwickeln und zu produzieren.

Es muss uns zu denken geben, dass in einer globalisierten und vernetzten Welt die regional agierenden Kunstschaffenden immer weniger Gehör finden. Dabei sind es die Künstlerinnen und Künstler vor Ort, die den direkten Dialog mit dem Publikum pflegen und eine unmittelbare Vermittlungsarbeit leisten, die für eine gesellschaftliche Verankerung von Kultur mindestens genauso wichtig ist, wie ein Museum.

Handlungs- und Diskussionsbedarf besteht hinsichtlich der zunehmenden, disruptiven Kunstproduktion: Immer mehr Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke nämlich nicht mehr selber her, sondern überlassen die Produktion spezialisierten Werkstätten. Neben der Digitalisierung der Medien ist dieses Themenfeld von zentraler Bedeutung für den Erhalt der Innovationsfähigkeit der Branche. Wenn alle Produktionstätigkeiten delegiert werden, gefährden wir damit langfristig die Bewahrung und Weiterentwicklung des künstlerischen Know-hows.

Und zu guter Letzt müssen wir uns auch in der Kunst mit einem Generationenkonflikt befassen – nur ein junger Künstler ist ein guter Künstler. Und wer das Ver-

formation artistique est aujourd'hui bien reconnue socialement.

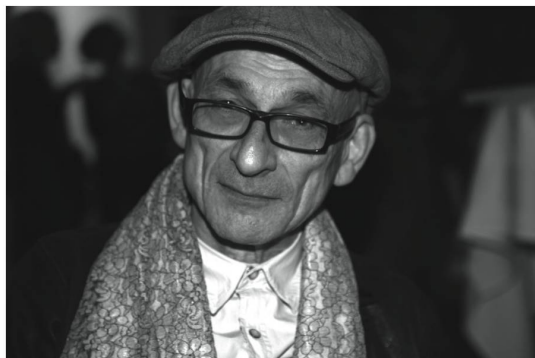
Mais nous ne nous devons pas nous satisfaire de ces acquis. En effet, l'art et la culture continuent à être sous pression : pression financière, pression à devoir se justifier, pression à devoir innover en permanence.

Je vais esquisser pour vous quelques thématiques auxquelles nous devons nous intéresser dans le futur. Ce sont des thèmes qui, en partie, concernent des phénomènes paradoxaux dans le monde de l'art. Par exemple, on constate un boom du commerce de l'art, les ventes aux enchères révèlent fréquemment de nouveaux records de ventes. Et de nouveaux musées sont ouverts un peu partout, qui attirent un large public. C'est positif et cela inscrit la thématique de l'art à un niveau social large. Mais cette focalisation sur le glamour et sur le succès économique donne une image trompeuse. La réalité vécue par la plupart des créateurs est très différente : pour les artistes, il devient en effet de plus en plus difficile de trouver les espaces de liberté nécessaires pour développer et produire des projets artistiques, à l'écart des considérations économiques et de la pression à réussir.

Le fait suivant devrait nous faire réfléchir : dans un monde globalisé et où les réseaux sont omniprésents, les artistes actifs au niveau régional ont de plus en plus de peine à se faire entendre. Pourtant, ce sont ces artistes ancrés à un endroit donné qui entretiennent une discussion directe avec le public et qui fournissent un travail de diffusion des informations qui est aussi important qu'un musée pour une inscription de la culture dans la société.

Il y a un besoin d'agir et de discuter dans le contexte d'une production artistique connaissant une augmentation marquée par la disruption : de plus en plus d'artistes ne réalisent plus leurs œuvres mais chargent des ateliers spécialisés de le faire. En considérant également la numérisation des médias, cette thématique est d'une importance centrale pour le maintien de la capacité d'innovation de la branche. Si toutes les activités de production sont déléguées, il y a mise en danger à long terme du maintien et du développement du savoir-faire artistique.

Et, finalement, nous devons dans le domaine de l'art nous intéresser à un conflit de générations – seul un artiste jeune semble être un bon artiste. Et celle ou celui

fallsdatum der Förderungspolitik überschritten hat, ist schlicht kein Thema mehr für Unterstützung.

Dabei wären gerade die Ausstellungen in der Mitte einer Künstlerinnen-Karriere wichtige Momente der Reflexion und Vergewisserung von kulturellen Entwicklungen: Solche Projekte müssen wieder vermehrt und bewusst gefördert werden, sonst fallen sie aus dem Fokus musealer Programmpolitik.

Globalisierung, Kunst-Kapitalismus, disruptive Kunstproduktion, Generationenkonflikt, Frei- und Arbeitsräume – das sind nur einige wenige Stichworte zu den Fragestellungen, mit denen sich visarte in Zukunft beschäftigen wird.

Es ist wahr: Wir haben gemeinsam viel erreicht. Aber ein Jubiläum ist nicht nur ein Moment, um Bilanz zu ziehen und zu feiern – ein Jubiläum ist auch eine gute Gelegenheit, einen Ausblick zu wagen, und mögliche und wünschbare Zukunftsperspektiven zu diskutieren.

qui a dépassé la date de péremption selon les critères de la politique d'encouragement n'entre plus en ligne de compte pour un éventuel soutien.

Pourtant, les expositions du milieu de carrière d'une ou d'un artiste sont des moments privilégiés pour la réflexion et la confirmation de développements pressentis : de tels projets doivent à nouveau être davantage encouragés, de manière délibérée, sinon ils risquent d'échapper à l'attention de la politique de programmation des musées.

Mondialisation, capitalisme de l'art, production artistique disruptive, conflit de générations, espaces de liberté et de travail – ce ne sont là que quelques mots-clés concernant les problématiques auxquelles visarte va s'intéresser à l'avenir.

Il faut le reconnaître : ensemble, nous avons déjà atteint plusieurs objectifs. Mais un jubilé n'est pas seulement un moment propice à un bilan et à une fête – un jubilé est aussi une bonne occasion pour oser une vision prospective, et discuter de perspectives possibles et souhaitables.

Mit Kunst an der Gestaltung der Zukunft mitwirken

Dorothea Strauss

D

Die Einladung für heute heisst: «Laut denken, diskutieren über die Zukunft der Kunst». Und dies gefällt mir in zweifacher Weise: Ich liebe es laut zu denken und zu diskutieren. Und: «die Zukunft der Kunst» war schon immer mein Thema, seit ich Kuratorin bin. Zwei grosse Worte – Kunst und Zukunft. Beide abstrakt, beide beeindruckend diffus. Und vor allem: beide nicht statisch. Die Kunst verändert sich andauernd, wie sich auch die Bedingungen immer wieder ändern, in denen sie entsteht. Und deshalb gehe ich gleich in Medias Res – meine These für die Zukunft der Kunst heisst: «Was, wenn Kunst uns weiterbringt?» oder anders gesagt: Mehr denn je ist es notwendig, dass die Kunst, dass die Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Kunst für die Zukunft noch stärker ein «Trainingsfeld für Zukunftsfähigkeit» bereitstellen.

Was meine ich damit?

Wir sprechen heutzutage immer mehr von «lernenden Organisationen», vom «lernenden Unternehmen»; für die Wirtschaft ist dies mittlerweile ein zentrales Thema geworden. Wie aber steht es eigentlich mit der lernenden Gesellschaft?

Alle sprechen von Zukunft, auch visarte, und dies ist verständlich, denn wenn wir einfach alles so machen wie immer, geschieht sie einfach, die Zukunft. Was braucht es aber, damit wir sie mitgestalten? Und wo lässt sich das Bewusstsein dafür trainieren? Wo können wir lernen, mit komplexen Zusammenhängen umzugehen oder auf vielschichtige Fragestellungen Antworten zu finden?

Gesamtgesellschaftlich gesprochen: Die brennenden Themen unserer Zeit fordern von jedem Einzelnen eine Haltung. Von Nichtkünstlern genauso wie von Künstlern. Dafür lohnt es sich, unsere Vorstellungen davon,

Avec l'art, participer à la conception du futur

Dorothea Strauss

F

L'invitation pour aujourd'hui contient la proposition suivante : « Réfléchir à haute voix, discuter de l'avenir de l'art ». Cela me plaît à deux égards : j'aime beaucoup réfléchir à haute voix et discuter. Et « l'avenir de l'art » a toujours été l'un de mes sujets de prédilection, depuis que je suis curatrice. Deux mots importants – art et avenir. Tous deux sont abstraits, tous deux sont diffus de manière impressionnante. Et surtout : les deux ne sont pas statiques. L'art évolue en permanence, comme évoluent les conditions dans lesquelles il naît. Et, sans plus attendre, je vous cite ma thèse pour l'avenir de l'art : « Et si l'art nous faisait évoluer ? » En d'autres termes : plus que jamais, il est nécessaire que l'art, que les artistes, préparent un « champ d'entraînement pour l'aptitude à la vie future ».

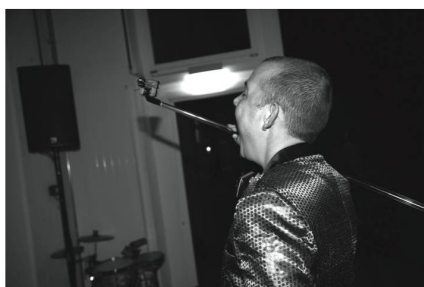
Qu'est-ce que je veux dire par là ?

Nous parlons aujourd'hui de plus en plus souvent d'« organisations apprenantes », d'« entreprises apprenantes » ; pour l'économie, c'est devenu un thème central. Mais qu'en est-il de la société apprenante ?

Tout le monde parle d'avenir, même visarte, et c'est bien compréhensible, car si nous faisons les choses comme nous avons l'habitude de les faire, l'avenir se produira simplement. Quelles sont les conditions nécessaires pour que nous puissions façonner l'avenir ? Et où la conscience nécessaire pour cela peut-elle suivre un entraînement ? Où pouvons-nous apprendre à penser des interrelations complexes ou à trouver des réponses à des problématiques multidimensionnelles ?

Vu sous l'angle de la société dans sa globalité : les thèmes brûlants de notre temps demandent que chacun d'entre nous se positionne. Qu'on soit artiste ou non. Dans ce contexte, il vaut la peine de remettre en question notre

108

was genau für uns ein gutes Leben – in Wohlstand, Sicherheit und im Einklang mit Themen der Nachhaltigkeit – bedeutet, zu hinterfragen. Welche Möglichkeiten haben wir und welche Möglichkeiten wollen wir ergreifen, um an der Gestaltung unserer Zukunft mitzuwirken? Sind wir bereit, zu teilen und auf etwas zu verzichten? Woher kommen neue Ideen? Was inspiriert uns zum Um- und Weiterdenken? Und wie sehen die Alternativen aus? Und nun meine Frage an die Künstlerinnen und Künstler: was sind Sie bereit, mit Ihrer Arbeit für diese Prozesse zu leisten?

Zukunftsfähigkeit verlangt eine Konzentration auf das Wesentliche, bedeutet auch Reduktion, wenn wir zum Beispiel über ökologische Themen sprechen – da sind wir uns alle einig. Doch Zukunftsfähigkeit braucht auch Überfluss – nämlich ein Mehr an neuen Ideen, an neuen Lebensentwürfen, neuen Perspektiven. In meiner Arbeit als Kuratorin interessiert mich, wie ich eine Haltung unterstützen und fördern kann, die sich mehrschichtig dem Thema Zukunftsfähigkeit nähert. Und genau für diesen Prozess sind als Partner die Künstlerinnen und Künstler gefragt. Denn ihre Herangehensweise ist es, die kreatives Querdenken als eine wichtige Kernkompetenz für die Zukunft trainieren lässt.

Inzwischen machen sich viele Forscher, Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter auf, über den eigenen Tellerand zu schauen, und zwar in die inspirierende Kreativküche der Kultur. Und es gibt auch immer mehr Künstlerinnen und Künstler, die den Weg explizit suchen, neue Formen eines doch so wichtigen und wesentlichen Wissenstransfers zu leisten. Aber wollen die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Werken eine gesellschaftstreibende Aufgabe übernehmen, nur weil es in der Welt einige massive Herausforderungen gibt? Nicht alle – doch ich meine, immer mehr. Immer mehr Künstlerinnen und Künstler sind bereit, aus der Wohlfühlzone «Gated Community ART» hinauszutreten und interdisziplinär vernetzte Teamplayer zu werden, die an der Gestaltung unserer Zukunft mitwirken wollen. In der Schweiz gibt es bereits zahlreiche gute Beispiele dafür, dass sich Kunstschaffende explizit aufmachen, dass sie zurate gezogen werden und dass sich Forschung, Wirtschaft und Kunst produktiv miteinander verbinden, um ein neues Bewusstsein für komplexe Zusammenhänge und Themen zu entwickeln.

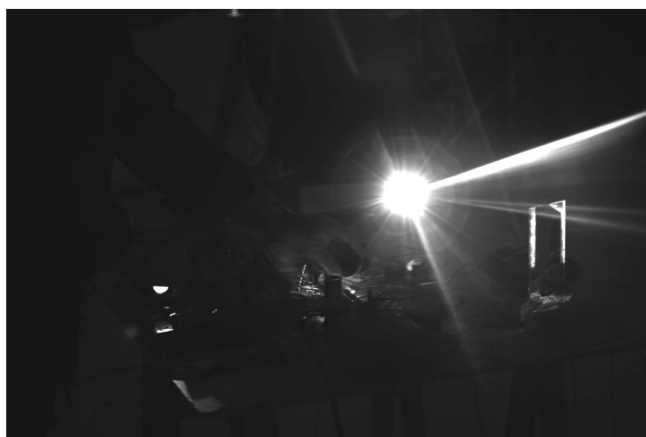
conception de ce qu'est une vie réussie, dans la prospérité, la sécurité et en accord avec les problématiques de la durabilité. De quelles possibilités disposons-nous pour participer au façonnage de notre avenir ? Sommes-nous prêts à partager et à renoncer à quelque chose ? D'où viennent les nouvelles idées ? Qu'est-ce qui nous inspire pour faire évoluer notre pensée ? Et quelles sont les possibilités alternatives ? Et maintenant ma question à l'attention des artistes : en quoi êtes-vous disposés, avec votre travail, à participer à ces processus ?

Pour être en connexion avec l'avenir, il convient de se concentrer sur l'essentiel, de chercher une certaine réduction, si l'on pense par exemple aux questions d'écologie, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais la capacité d'exister dans l'avenir demande également un certain excédent – un plus au niveau de nouvelles idées, de nouveaux projets de vie, de nouvelles perspectives. Dans mon travail en tant que curatrice, je m'intéresse à la question de savoir comment je peux soutenir une position et la promouvoir, si celle-ci se rapproche de manière multidimensionnelle de cette capacité à être en lien avec l'avenir. Et c'est dans de tels processus que les artistes sont sollicités en tant que partenaires. Car c'est leur approche qui permet une pensée créative transversale, une compétence clé à cultiver pour l'avenir.

Aujourd'hui, de nombreux chercheurs et des représentants de l'économie regardent au-delà de leur domaine strict et cherche l'inspiration notamment dans la culture. Et il y a de plus en plus d'artistes qui cherchent explicitement un chemin pour un tel transfert de connaissances. Mais les artistes souhaitent-ils par le biais de leurs œuvres jouer un rôle de « moteur social », uniquement parce que le monde présente des défis énormes à relever ? Ils ne sont pas tous dans ce cas, mais j'estime qu'ils sont de plus en plus nombreux à l'être. De plus en plus d'artistes sont prêts à sortir de leur zone de confort « Gated Community ART » et à devenir des acteurs interdisciplinaires connectés, qui veulent participer au façonnage de notre avenir. En Suisse, il y a de nombreux bons exemples d'artistes qui s'ouvrent, à qui l'on demande conseil et qui sont en lien avec la recherche, l'économie, de manière productive. Une nouvelle conscience de l'existence de relations et de thèmes complexes se développe ainsi.

Mon souhait pour aujourd'hui et pour l'avenir : en relation avec des artistes, lancer de tels processus et les suivre,

109

Mein Wunsch für heute und für die Zukunft: Im Verbund mit Künstlerinnen und Künstlern solche Prozesse anzustoßen und zu moderieren, damit Kunst und künstlerisches Denken als Vermittler und überraschende Triebkräfte für eine nachhaltige, positive Entwicklung unserer Gesellschaft erkannt und aktiv einbezogen werden.

Adel verpflichtet, sagt ein Sprichwort, und dies passt auch ganz wunderbar auf Sie, geschätzte Künstlerschaft, denn Ihr Adel heisst, dass Sie sich entscheiden können, sich für die Welt stark zu machen. Und dies klappt eben nicht, wenn man nur in der Kunstwelt mit einigen wenigen Anschlüssen bleibt. Die Welt braucht Künstlerinnen und Künstler, und meines Erachtens braucht die Kunst auch die Welt. Denn Künstlerinnen und Künstler zeigten schon immer Pioniergeist: Kunst bringt Menschen zusammen, Kunst fordert uns heraus, Kunst eröffnet neue Perspektiven. Durch die Auseinandersetzung mit Kunst können Menschen lernen, Zusammenhänge zu entdecken, lernen aufmerksam zu sein und einen wachen, aufgeschlossenen Umgang mit unserem Gegenüber zu pflegen.

Dies alles sind wichtige Voraussetzungen, um eine zukunftsfähige Entwicklung in Gang zu setzen. Denn zukunftsfähiges Handeln setzt das Verstehen von Zusammenhängen voraus, nur so lassen sich angemessene Konsequenzen ziehen. Die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern kann gerade bei diesen Prozessen ausserordentlich hilfreich sein. Doch das funktioniert nicht, wenn Künstlerinnen und Künstler nur darauf warten, «gebeten» zu werden. Nein, wovon ich hier spreche, ist echtes Interesse an der Zukunft. Ich drücke es ganz einfach aus: Die Verantwortung der guten Schuhmacherin ist es, gute Schuhe zu machen, die Verantwortung des Bäckers ist es, gute Brötchen zu backen, die Verantwortung der guten Architektin ist es, gute Häuser zu bauen, die Verantwortung der guten Künstlerin und des guten Künstlers ist es, ihre Fähigkeit für ein einzigartiges Bewusstseinsstraining für eine aufgeschlossene Gesellschaft voll einzusetzen.

Die Zeit ist definitiv vorbei, dass sich die Kunst im White Cube verstecken kann, metaphorisch gesprochen – proaktive Einmischung ist meine Forderung an die Künstlerinnen und Künstler. Und hier findet sich «the proof of the pudding», wie die Engländer so schön sagen: das geht nur, wenn sich Künstlerinnen und Künst-

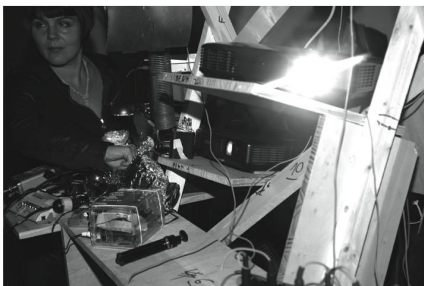
afin que l'art et la pensée artistique puissent servir d'intermédiaire et de forces motrices parfois surprenantes pour un développement durable positif de notre société, avec une implication active.

Noblesse oblige, dit un dicton, et cela semble convenir parfaitement pour vous, les artistes, car votre noblesse peut vous amener à décider d'entrer en dialogue avec le monde. Et cela ne réussit pas si on reste calfeutré dans le monde de l'art, avec seulement quelques connexions. Le monde a besoin des artistes et, à mon avis, l'art a également besoin du monde. Les artistes ont souvent fait preuve d'un esprit de pionnier : l'art réunit les gens, l'art nous pousse à nous dépasser, l'art ouvre de nouvelles perspectives. Grâce à une confrontation à l'art, les individus peuvent apprendre à découvrir des relations insoupçonnées, apprendre à être attentifs et apprendre à mieux vivre avec les autres.

Ce sont des conditions importantes pour mettre en mouvement un développement durable. Une action tournée vers l'avenir implique de comprendre les interrelations ; c'est ainsi qu'il est possible de tirer des conséquences appropriées. La collaboration avec les artistes peut s'avérer extrêmement utile pour ces processus. Mais cela ne peut pas fonctionner si les artistes attendent simplement d'être « sollicités ». Non, ce dont j'essaie de parler ici, c'est d'un véritable intérêt pour l'avenir. En termes simplifiés, je pourrais dire que la responsabilité du bon cordonnier est de faire de bons souliers, la responsabilité du boulanger est de faire du bon pain, la responsabilité de la bonne architecte est de concevoir de bonnes maisons, la responsabilité de la bonne artiste et du bon artiste est de bien recourir à sa capacité à un « entraînement de conscience » en vue d'une société ouverte.

Les temps sont définitivement révolus où l'art pouvait se cacher dans le « White Cube » ; de mon point de vue, l'artiste doit intervenir de manière proactive. Et c'est là qu'intervient « the proof of the pudding », comme les britanniques le disent : cela ne peut fonctionner que si les artistes s'intéressent effectivement à leur vis-à-vis. Car c'est l'intérêt à un échange, à une discussion, à un mouvement qui crée du nouveau. « Thinking out of the box », ce n'est pas seulement un problème sur lequel l'économie doit se pencher. Mon passage d'un musée à la compagnie d'assurance La Mobilière et les réactions

110

ler tatsächlich interessieren für ihr Gegenüber. Denn es ist das Interesse an einem Austausch, an Diskurs, an Bewegung, das Neues schafft. Deswegen denke ich auch, dass der institutionelle Begriff sich ein weiteres Mal wandeln muss – «thinking out of the box» ist kein Problem etwa nur der Wirtschaft, mein Wechsel von einem Museum zur Mobiliar Versicherung und die Reaktionen darauf haben mir einmal mehr deutlich gezeigt, wie klischeehaft auch die Kunstwelt gestrickt ist. Stricken bitte nicht auch Sie weiter an dieser viel zu warmen und gemütlichen Decke der eleganten Abschottung.

Die Zukunft der Kunst? Ein Produkt von Spezialistinnen oder Spezialisten zu sein, die sich einmischen, die hinschauen, die neue Vorschläge machen, die hinhören, die sich einsetzen dafür, dass das Unisono in der Welt immer wieder aufgebrochen wird.

Das bringt mich wieder an den Anfang meiner kurzen Einführung, nämlich zur lernenden Gesellschaft. Das meint selbstverständlich auch die Kunst, auch Kunstmachen muss ein lernendes Geschäft sein. Auch die Künstlerinnen und Künstler müssen sich auf Veränderungen einstellen, sich vorbereiten, sich verändern und weiter entwickeln, sich nicht hinter der Kunstgeschichte verstecken, sondern partizipativ agieren. Doch Partizipation will erst gelernt werden, denn Partizipation heisst nicht einfach nur «mitreden» und «mitentscheiden», Partizipation heisst vor allem auch, Verantwortung mitzutragen. Partizipative Prozesse brauchen also – wenn sie produktiv und lösungsorientiert sein sollen – ein aufmerksames Kontext-Bewusstsein.

Und genau dieses erwarte ich von Künstlerinnen und Künstlern. Meine Vision sind selbstbewusste, nachdenkliche und gleichzeitig empathisch-neugierige Künstlerinnen und Künstler, die die Welt nicht links liegen lassen.

Was, wenn Kunst uns weiterbringt? Genau so stelle ich es mir vor!

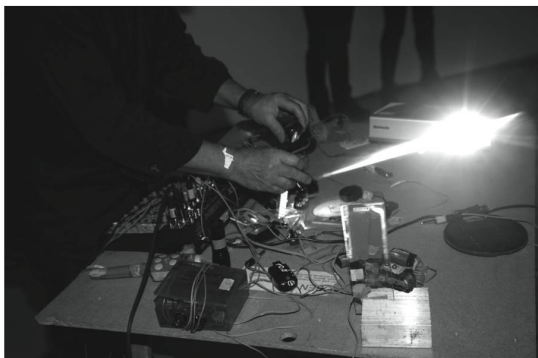
que cela a provoqué m'ont montré clairement à quel point le monde de l'art est encore marqué par les clichés. S'il-vous-plaît, ne cultivez pas ces idées reçues qui sont souvent trop confortables.

L'avenir de l'art ? Il doit être un produit de spécialistes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, qui observent, qui font de nouvelles propositions, qui écoutent, qui s'engagent pour que l'unisson du monde soit sans cesse remis en question.

Cela me ramène au début de ma brève introduction, à savoir à la société apprenante. Cela inclut bien entendu l'art ; l'art artistique doit également être un processus d'apprentissage. Les artistes doivent adopter une attitude de changement, se préparer, changer et évoluer, ne pas se cacher derrière l'histoire de l'art, mais agir de manière participative. Et la participation doit être apprise elle aussi, car participer ce n'est pas seulement « discuter avec » et « décider avec », participer implique également d'assumer une coresponsabilité. Les processus participatifs nécessitent donc – s'ils se veulent productifs et orientés vers une solution – une conscience attentive au contexte.

Et c'est ce que j'attends des artistes. Ma vision, ce sont des artistes à l'identité forte, qui réfléchissent et qui sont en même temps des artistes capables d'empathie et de curiosité, qui ne considèrent pas le monde comme une donnée négligeable.

Un art qui nous fait évoluer ? C'est ainsi que je le conçois !

Les beaux lendemains

Christian Jelk

F

J'étais à Calais en février dernier, pour voir, dans le contexte particulier de cette ville aujourd'hui, la sculpture monumentale de Rodin réalisée en 1895 intitulée « les bourgeois de Calais ».

Calais, ville rasée par les assauts germano-britannique durant la seconde guerre mondiale ; Calais, balayée par le vent glacial de l'hiver, le sable qui vole ; l'intemporalité de ces corps de bronze pétris par Rodin. Les présences furtives de tous ces invisibles, les migrants, comme des lucioles, aspirés par un rêve qui n'existe pas, ballet omniprésent de fantômes désemparés, mais, paradoxalement vivants.

J'y suis arrivé un dimanche après-midi. Toutes les familles bourgeoises déjeunent au restaurant. Les rues sont désertes. Sinon ces présences furtives, précarité hallucinante tendue par cette ville ravagée par l'histoire et les vents d'hiver. Ville morte, un décor des années cinquante. Pourquoi ces fantômes sont-ils vivants ? Je veux dire quel est le sens de cet « être en vie » sur la partition de l'humanité, qu'est ce qui se joue ici ? Ce mouvement migratoire du sud vers le nord : L'humanité à ses débuts a effectué ce même mouvement. Une survie en condition extrême à nouveau. La mémoire est ici enfouie dans des ventres de boue. Les grottes magiques de cet oubli sont ici de tôle et de bâches qui claquent dans le vent. On est bien loin de Lascaux ...

Cette situation de précarité extrême est très proche de ce que je ressens comme artiste en ce début de 21ème siècle, en Occident, dans ce vide constitué par notre civilisation éteinte. Quelque chose d'essentiel est en train de se jouer, et nous avons à y prendre part, car notre rapport à la société, notre distance au contexte, celle-là même de notre pratique, de notre métier, nous porte vers plus de lucidité, ou d'incompréhension, ce qui revient au même.

Die schöne Zukunft

Christian Jelk

D

Im vergangenen Februar war ich in Calais, um Rodins monumentale Skulptur *Die Bürger von Calais*, 1895 entstanden, zu besichtigen.

Calais, die Stadt, die während des Zweiten Weltkriegs durch die deutschen und englischen Angriffe völlig zerstört wurde; Calais, die Stadt, über die der eisige Winterwind hinwegfegt, Sand, der aufgewirbelt wird; die Zeitlosigkeit dieser durch Rodin geformten und in Bronze gegossenen Körper. Die heimliche Gegenwart all dieser Unsichtbaren, der Migranten, die wie Glühwürmchen angezogen von einem nicht existierenden Traum, ein allgegenwärtiges Ballett hilfloser, aber paradoxerweise lebendiger Phantome tanzen.

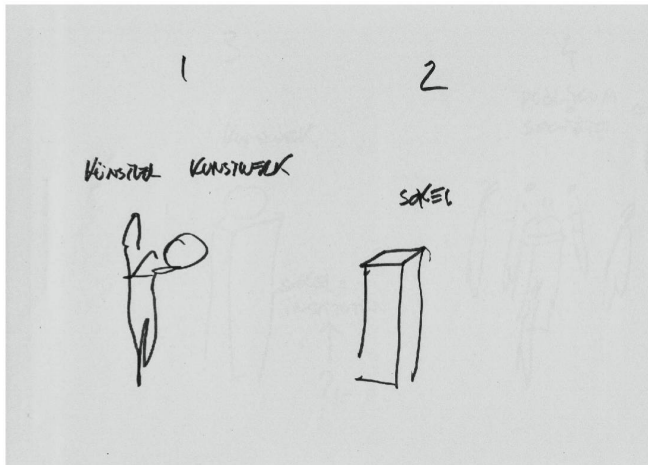
Angekommen bin ich an einem Sonntagnachmittag. Alle bürgerlichen Familien essen im Restaurant zu Mittag, die Strassen sind verlassen. Nur diese heimlich Gegenwärtigen sind eine sinnestäuschende Verunsicherung in dieser von der Geschichte und den Winterwinden verwüsteten Stadt. Eine tote Stadt, Dekor aus den 1950er Jahren. Wieso sind diese Phantome lebendig? Ich meine, was ist der Sinn dieses «am Leben seins» auf der Partitur der Menschheit, was wird hier gespielt? Diese Migrationsbewegung von Süden nach Norden: Die Menschheit in ihren Anfängen hat dieselbe Bewegung ausgeführt. Ein erneutes Überleben unter extremen Bedingungen. Die Erinnerung ist hier im Schlamm begraben. Die magischen Grotten dieses Vergessens sind hier aus Blech und Blachen, die im Wind flattern. Man ist weit entfernt von Lascaux ...

Diese Lage der extremen Ungewissheit kommt dem, was ich als Künstler zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts im Westen empfinde, sehr nahe, in dieser Leere, die unsere erloschene Zivilisation darstellt. Es geschieht etwas Wesentliches, und wir müssen daran teilnehmen, da unsere Beziehung zur Gesellschaft, unsere Distanz zum Kontext, ja sogar zu unserer Praxis, zu unserem Beruf, uns zu mehr Klarheit oder zu Unverständnis führt, was auf dasselbe hinausläuft.

112

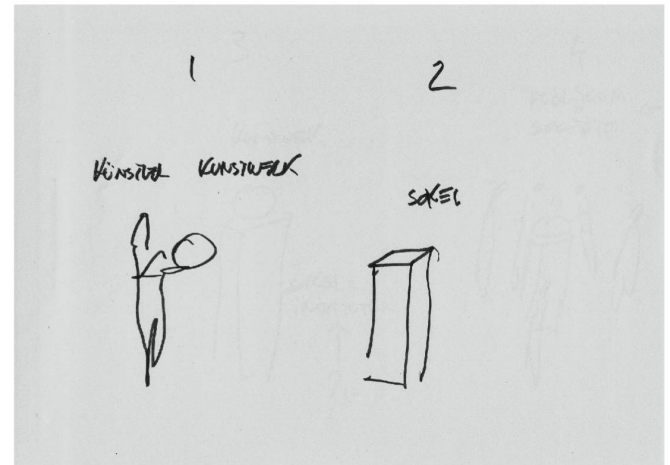

Je vais tenter de mettre à nu l'artiste au 21ème siècle, en commençant par la vision classique de l'artiste ... Classique mais persistante.

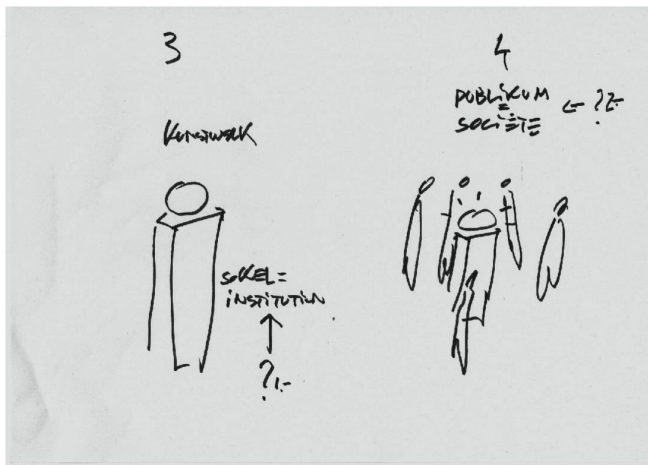

1 L'artiste produit une œuvre
2 et il va la montrer.

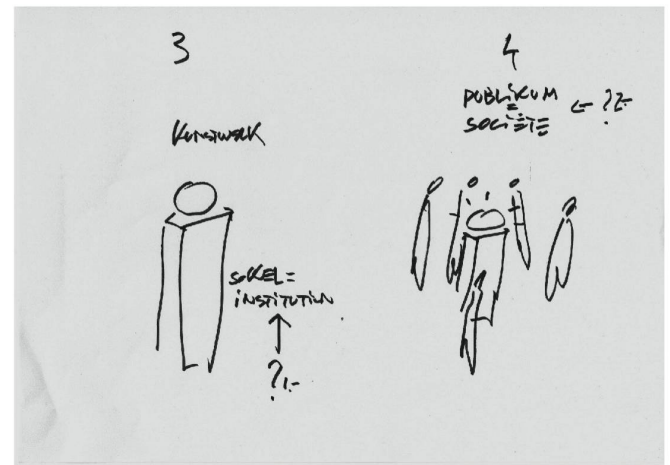
Ich werde versuchen, den Künstler des 21. Jahrhunderts zu enthüllen, beginnend mit der klassischen Vorstellung eines Künstlers ... klassisch, aber hartnäckig.

1 Der Künstler schafft ein Werk ...
2 und zeigt es.

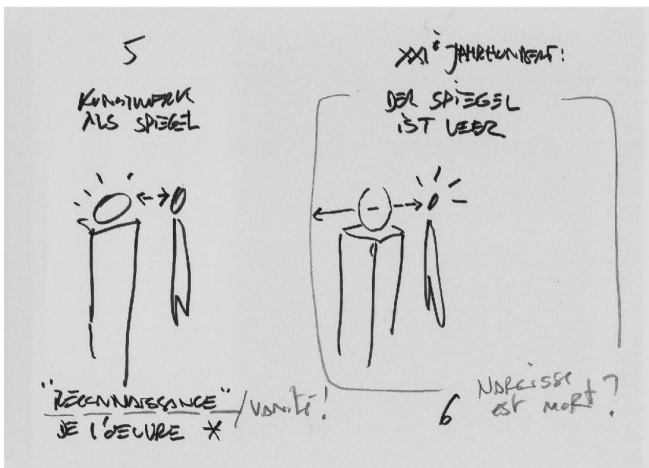

3 Le support, qui permet à l'artiste de montrer son œuvre,
est le plus souvent une institution.
4 L'institution « définit » un public et par extension un
rapport à la société !

3 Das Hilfsmittel, das es dem Künstler erlaubt, sein Werk zu zeigen,
ist meistens eine Institution.
4 Die Institution «definiert» ein Publikum und im weiteren Sinn
einen Bezug zur Gesellschaft!

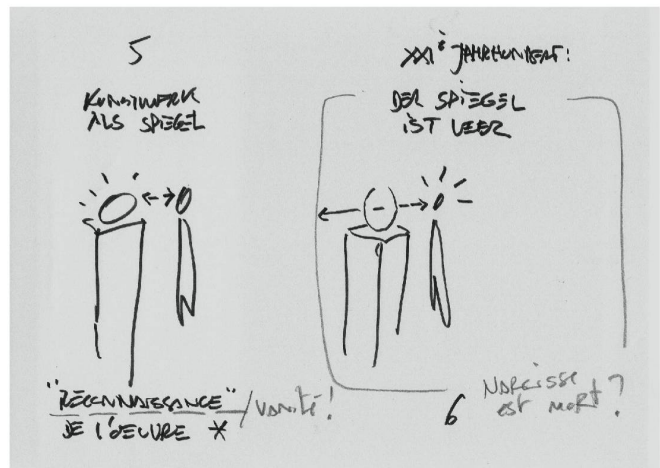
- 5 On peut lire deux mouvements : 1_l'œuvre comme miroir de la société 2_en retour, une ... « reconnaissance » de l'œuvre, et donc du statut de l'artiste.
- 6 au 21ème siècle, le miroir est vide ... mais toujours montré à travers le filtre d'une institution, qui choisit.

Je m'explique, et je pose là un premier postulat.

Premier postulat :
le vide de l'occident

Je pense que ce qu'on appelle l'art contemporain est un territoire ravagé, dévalisé, sur lequel on peut, si l'on veut, brasser des restes froids, comme des gamins dans une décharge publique, s'inventer des histoires, des monstres. Si séduisant que puisse sembler ce retour en enfance, ça n'est pas là le métier, le rôle, de l'artiste. Je parle bien d'une civilisation éteinte, dont les années nantes n'ont eu de cesse de dessiner l'avis mortuaire, avec un romantisme teinté de catastrophisme. Ce début de 21ème siècle, dont la scène artistique est peuplée de zombis hystérico-euphoriques (Jeff Koons et consorts), se contente de contourner de profils vides les formes de ce passé proches éteint, vantant la vanité à tout prix, le brillant, l'étincillant : un éblouissement permanent pour masquer la beauté et le silence immense du vide.

La forme creuse pourtant, le vide, est le point de départ qui nous est laissé par la civilisation occidentale épuisée. Cette chevauchée de quelques six siècles aura « servi » à nous libérer de tant de croyances, d'histoires (de la chrétienté à la démocratie, la liste est longue mais tout est biffé désormais c'est très bien ainsi), pour nous permettre d'accepter le vide qui est au centre, qui nous habite.

- 5 Man kann zwei Bewegungen lesen: 1) Das Kunstwerk als Spiegel der Gesellschaft; 2) Im Gegenzug eine Anerkennung des Werks und somit des Status des Künstlers.
- 6 Im 21. Jahrhundert ist der Spiegel leer ... ohne, aber immer gezeigt durch den Filter einer Institution, die auswählt.

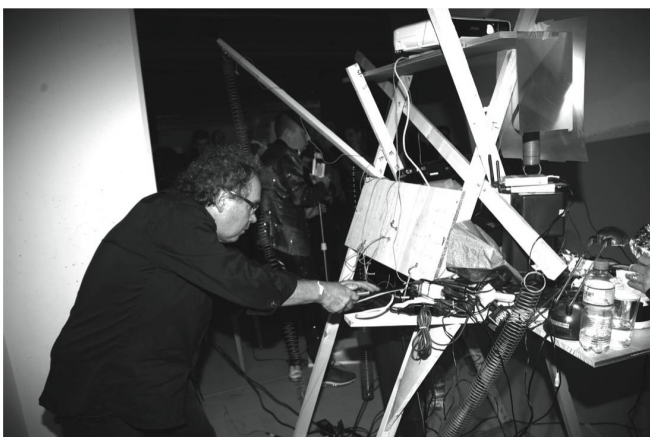
Ich erläutere dies näher und stelle hier ein erstes Postulat auf.

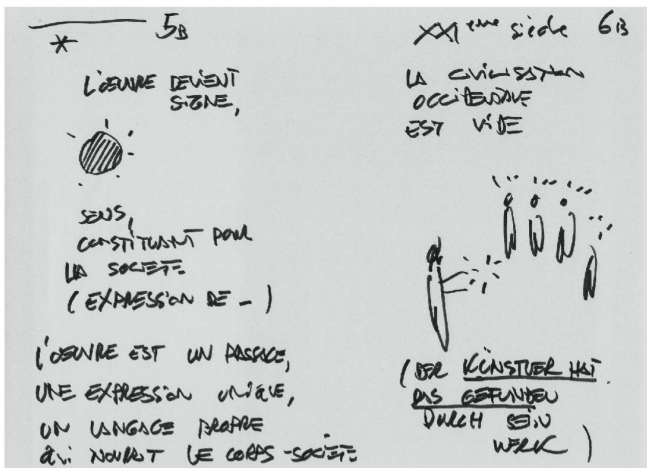
Erstes Postulat:
Die Leere des Westens

Meiner Ansicht nach ist das, was man die zeitgenössische Kunst nennt, ein verwüstetes, ausgeplündertes Territorium, auf dem man, wenn man so will, Abfall aufwühlen kann, wie dies Kinder auf einer öffentlichen Schutthalde tun und sich dabei Geschichten und Monster ausdenken. So verführerisch diese Rückkehr in die Kindheit erscheinen mag, das ist nicht der Beruf, die Rolle des Künstlers. Ich spreche von einer erloschenen Zivilisation, deren Tod anzuzeigen die 1990er Jahre nicht müde wurden, mit einer romantisch getönten Katastrophenstimmung. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts, dessen Kunstszene von hysterisch-euphorischen Zombies bevölkert ist (Jeff Koons und Konsorten), gibt man sich damit zufrieden, die Formen dieser erloschenen nahen Vergangenheit mit leeren Profilen zu umreißen. Dabei streicht man um jeden Preis die Eitelkeit heraus, den Glanz, das Funkelnde: eine ständige Blendung, um die Schönheit und die immense Stille der Leere zu verschleiern.

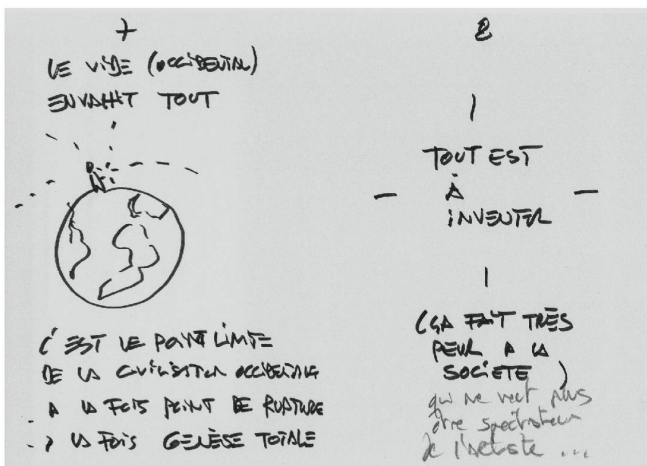
Die hohle Form jedoch, die Leere, ist der Ausgangspunkt, der uns von der erschöpften westlichen Zivilisation hinterlassen wird. Dieser Parcours durch mehr als

114

- 5b Comment est-ce que l'on sort de là ? L'œuvre doit devenir signe directe un langage propre qui doit nourrir le corps société.
6b Ce que j'évoquais plus haut, illustré là.

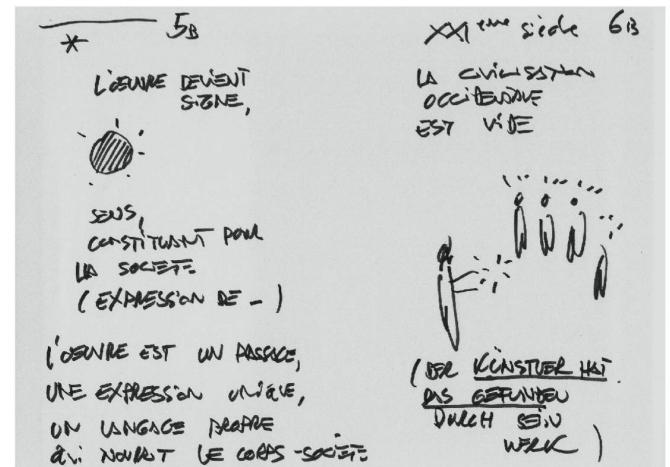
- 7 Reprendre un peu de hauteur : l'artiste voit, l'artiste fouille, trouve « ailleurs » des traces de possibles, fourmillement de vie, dans la nuit de sa création.
8 Quelle institution irait montrer son néant, sa vacuité ? Quelle société exposerait les preuves de son épuisement, de sa fin ?

C'est une déclaration un peu explosive, mais tout le monde le sait, sans savoir vraiment qu'en faire.

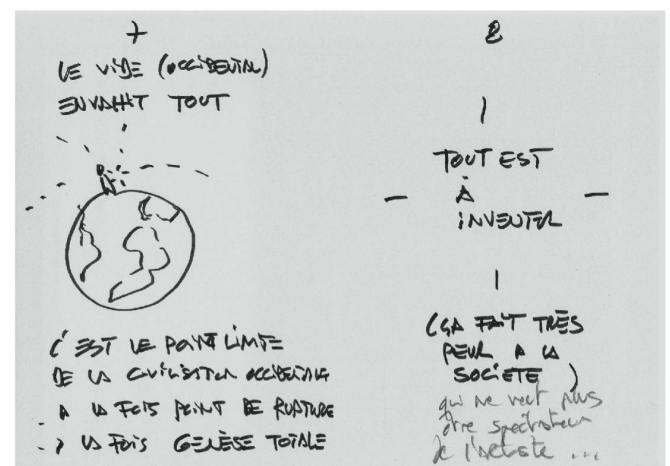
Second postulat : réinventer la nuit

Pasolini, dans les années 1950, a écrit un texte sur la disparition des lucioles de l'été romain. Une charge poétique pour énoncer la disparition des consciences intellectuelles et artistiques dans l'après-guerre italien porté toujours par une vague brune fascisante. On voit aujourd'hui où on en est. Georges Didi-Huberman, dans

sechs Jahrhunderte wird «dazu gedient haben», uns von so viel Glauben und Geschichte (vom Christentum bis zur Demokratie; die Liste ist lang, aber alles ist jetzt gestrichen, was im Übrigen gut ist) zu befreien, um es uns zu ermöglichen, die Leere, die im Zentrum steht, die in uns wohnt, zu akzeptieren.

- 5b Wie kommt man davon weg? Das Werk muss zum direkten Zeichen einer eigenen Sprache werden, die den Körper Gesellschaft nähren muss.
6b Das, was ich weiter oben erwähnt habe, ist dort illustriert.

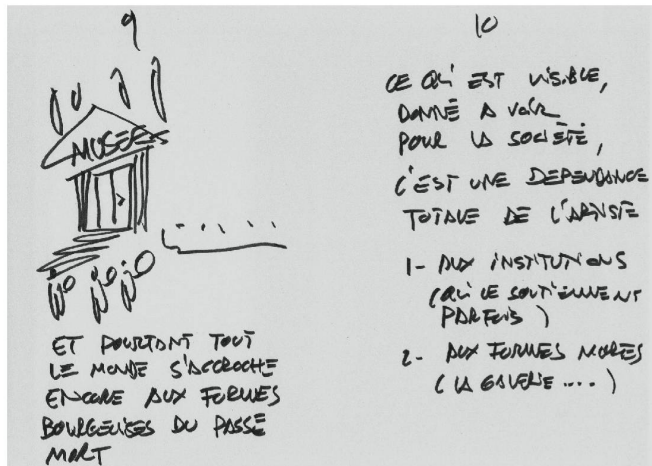

- 7 Wieder etwas an Höhe gewinnen: Der Künstler sieht, der Künstler sucht, findet «anderswo» Spuren von Möglichem, Gewimmel von Leben, in der Nacht seines Schaffens.
8 Welche Institution würde ihre Nichtigkeit, ihre Belanglosigkeit zeigen? Welche Gesellschaft würde die Beweise ihres Niedergangs, das Ende ihres Bestehens ausstellen?

son très beau livre « Survivance des lucioles », qui commence avec Pasolini et se termine dans les terrains vagues de Calais, nous dit : Ce ne sont pas les lucioles qui ont disparues, mais c'est l'éclat médiatique omniprésent qui a tué la nuit, et donc le lieu où le ballet des lucioles peut être vu.¹

A nous de réinventer la nuit ...

- 9 L'institution est (pourtant) le filtre entre l'œuvre et sa perception par la société ...
- 10 Retour au chapitre I donc : nous avons : l'artiste, l'œuvre et le « socle » institutionnel comme filtre sur le public-société.

Ce constat m'amène au troisième postulat :
le hold-up de la culture

Le dernier refuge de légitimité du politique, c'est la culture. Je répète : La culture est le dernier lieu où les politiciens ont l'illusion de faire quelque chose. Place forte dans laquelle les élus sont triés sur le volet pour respecter une certaine « tradition », un système de « valeurs » – du divertissement en l'occurrence, mais surtout structure qui décide à qui distribuer les bons points de subventionnement. Vous voyez là ce Hold-Up hallucinant ? Et nous autres artistes nous laissons faire, séduits pour certains par l'idée d'entrée dans ce Panthéon qu'on appelle la Culture désabusés pour les autres à l'idée de devoir réinventer la roue. Mais la culture n'existe que parce qu'il y a des artistes qui produisent une œuvre, qui réagissent au monde dans lequel ils vivent ... Il y a une interface à repenser, à reconstruire, fondamentalement.

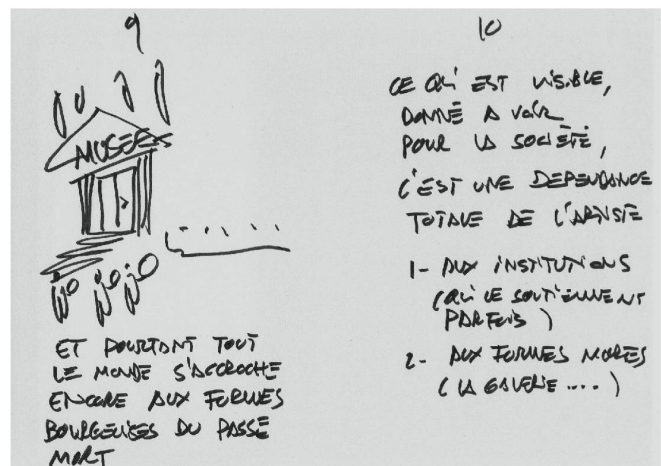
Dies ist eine etwas explosive Aussage, aber alle wissen es, ohne wirklich zu wissen, wie damit umzugehen ist.

Zweites Postulat: Die Nacht neu erfinden

Pasolini schrieb in den 1950er Jahren einen Text über das Verschwinden der Glühwürmchen aus dem römischen Sommer. Er nutzte diese poetische Metapher, um das Verschwinden intellektuellen und künstlerischen Bewusstseins in der Nachkriegszeit in Italien zu veranschaulichen, die immer noch getragen wurde von einer braunen faschistoiden Welle.

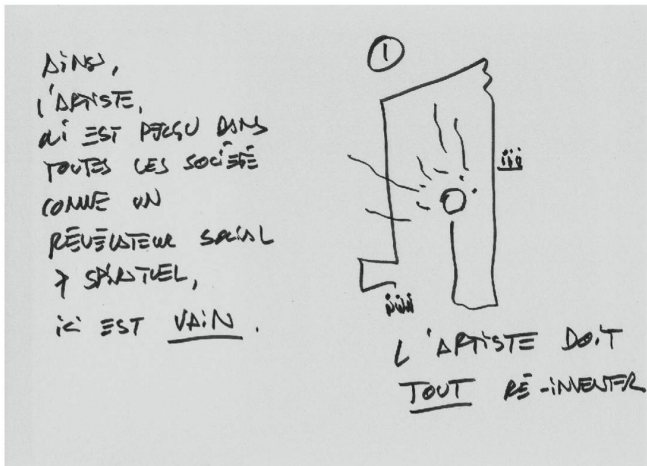
Man sieht heute, wohin das geführt hat. Georges Didi-Huberman schreibt in seinem wundervollen Buch *Überleben der Glühwürmchen*, das mit Pasolini beginnt und mit dem «Dschungel von Calais», dem Flüchtlingslager, endet: Nicht die verschwundenen Glühwürmchen sind es, sondern die omnipräsenten Breaking News der Medien, welche die Nacht umgebracht haben, und damit den Ort, an dem der Tanz der Glühwürmchen beobachtet werden kann.¹

Es liegt an uns, die Nacht wieder neu zu erfinden ...

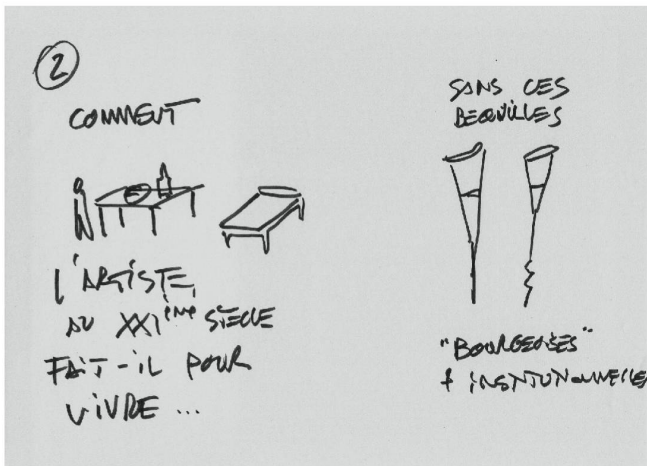

- 9 Die Institution ist (trotzdem) der Filter zwischen dem Werk und dessen Wahrnehmung durch die Gesellschaft ...
- 10 Zurück zu Kapitel I also. Wir haben: Den Künstler, das Werk und den institutionellen «Sockel» als Filter zum Publikum / zur Gesellschaft.

- 11 Ainsi, l'artiste, qui est perçu dans toute société, en dehors de la civilisation occidentale, comme un révélateur social et spirituel, ici est vain. L'artiste doit TOUT ré-inventer.

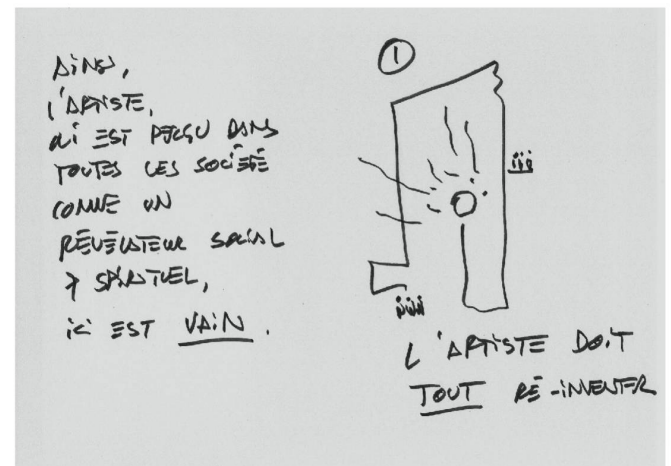

- 12 Comment l'artiste au 21ème siècle fait-il pour vivre ... sans les béquilles « bourgeoises » et institutionnelles.

Diese Feststellung führt mich zum dritten Postulat:
Hold-up der Kultur

Das letzte legitime Refugium der Politik ist die Kultur. Ich wiederhole es: Die Kultur ist der letzte Ort, wo Politiker die Illusion haben, etwas zu bewirken. Eine Festung, in der die Gewählten sorgfältig ausgesucht wurden, um eine gewisse «Tradition», ein «Werte»-System zu respektieren – eigentlich ein Zeitvertreib im vorliegenden Fall –, aber insbesondere eine Struktur, die entscheidet, wem Subventions-Gutscheine verteilt werden. Sehen Sie dieses halluzinierende Hold-up? Und wir Künstler lassen es einfach mit uns geschehen, manche verführt von der Idee des Zugangs zu diesem Pantheon, das man Kultur nennt, andere enttäuscht durch die Idee, das Rad wiedererfinden zu müssen.

Aber die Kultur existiert nur, weil es Künstler gibt, die Werke schaffen, die auf die Welt, in der sie leben, reagieren ... Es gibt eine Schnittstelle, die es fundamental zu überdenken und neu aufzubauen gilt.

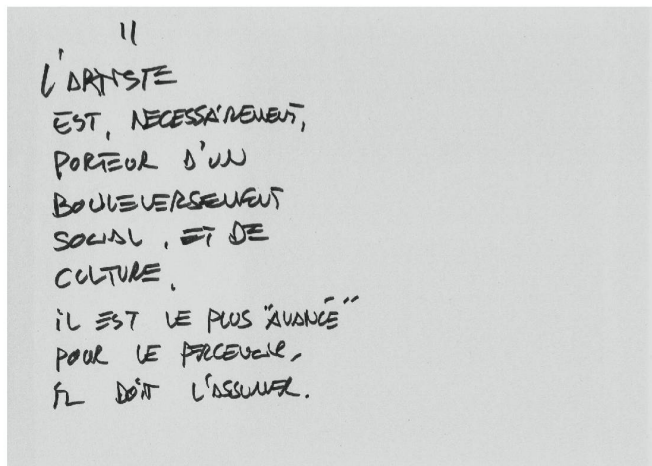
- 11 So ist der Künstler, der in jeder Gesellschaft ausserhalb der westlichen Zivilisation als sozialer und spiritueller Entdecker wahrgenommen wird, hier ohne Sinn. Der Künstler muss ALLES neu erfinden.

117

Quatrième postulat :
le travail et la posture de l'artiste

Je veux citer ici Jean-Luc Godard : il nous dit que dans la vie de l'artiste il y a d'un côté le travail, et de l'autre la posture. La posture c'est faire un film de temps en temps. Le travail, nous dit-il, est seul ce qui compte, c'est le bourdonnement permanent de la création. Enoncé différemment par Georges Didi-Huberman dans « *passés cités par JLG* » : « Travail ou statut ? Fécondité heuristique ou position d'autorité ? Mouvement sans fin de l'art comme expérience (comme expérimentation) ou fixation d'un rôle de l'artiste comme personnage (comme institutionnalisation) ? (...) Mais qu'emporte avec elle cette fatale oscillation ? Qu'est ce qu'elle nous dit de la figure de l'artiste aujourd'hui ? (...) De la possible mise en œuvre commune d'une poétique et d'une politique ? »²

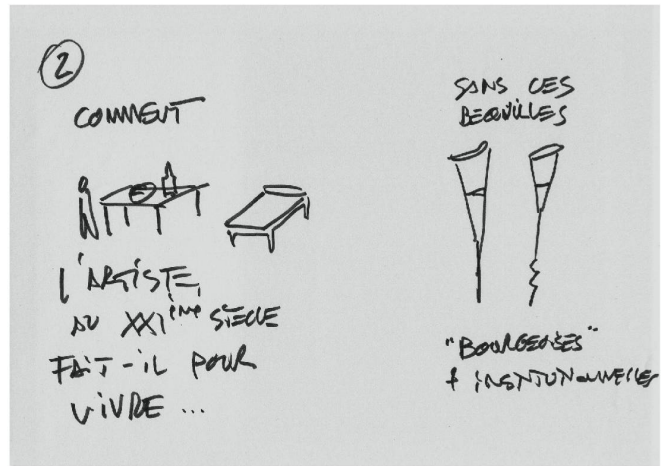

13 L'Artiste est, nécessairement, porteur d'un bouleversement social, et de culture. Il est le plus « avancé » pour le percevoir, il doit s'assumer.

Je veux dire ici que nous devons dépasser notre ventre, sortir cette nuit qui nous habite et la déverser sur le monde. Faire de cette poésie dense qu'est la nuit de la création une charge sur le vide politique, faire que notre activité artistique soit le dessin de notre vie même.

ADDENDA : visarte est politique

L'éclatement social en ce début de XXIème siècle est sans pareil dans l'histoire de l'Occident. La question de la

12 Wie schafft es der Künstler des 21. Jahrhunderts, ohne die „bürgerlichen“ und institutionellen Krücken zu leben?

Viertes Postulat:
Arbeit und Haltung des Künstlers

Ich möchte dazu Jean-Luc Godard zitieren: Er sagt uns, dass es im Leben eines Künstlers auf der einen Seite die Arbeit gibt, auf der anderen die Haltung. Haltung bedeutet, von Zeit zu Zeit einen Film zu drehen. Aber die Arbeit allein zählt, sagt er uns. Sie ist der ständige Motor der Kreativität. Anders ausgedrückt durch Georges Didi-Huberman in *Passés cités par JLG*: «Arbeit oder Status? Heuristische Fruchtbarkeit oder Position der Autorität? Bewegung der Kunst ohne Ende als Erfahrung (als Experiment) oder Festlegung einer Rolle des Künstlers als Figur (als Institutionalisierung)? [...] Aber was nimmt diese fatale Oszillation mit sich? Was sagt sie uns über die Figur des Künstlers heute? [...] Über die mögliche gemeinsame Umsetzung einer Poetik und einer Politik?»²

118

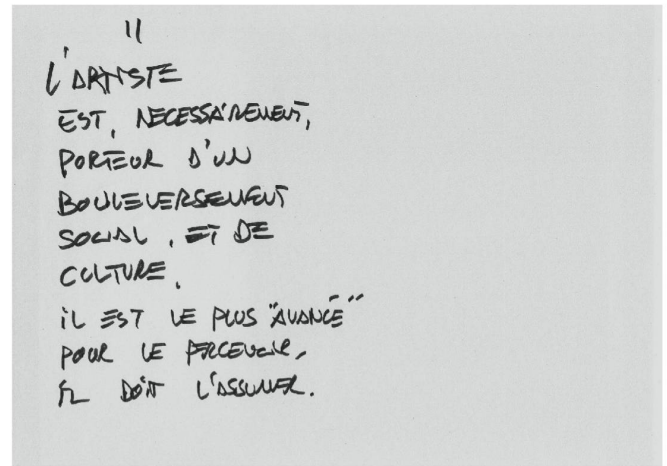

forme de notre visibilité est fondamentale en ce début de XXIème siècle. La forme appartient au champ politique de l'artiste, car elle appartient au regard de l'autre, à la manière dont l'artiste, dont visarte, peut être perçu. C'est donc le champ politique qu'il faut questionner. Quel est le lieu d'existence, d'action, de visarte, et donc d'un corps d'artistes ? Les abords des musées, des gouvernements ? S'agit-il de jouer les courtisans des « élites » politiques ou institutionnelles ? Je crois que nous devons affirmer notre indépendance, et notre autorité, de groupe. Nous sommes une entité sociale incroyable, nous sommes un champ politique.

Et alors, comment voulons-nous être vus ? Qu'est ce que nous voulons donner à voir ? Nous devons en cette année de jubilé définir ce champ d'action, pour lui-même, pour nous-mêmes, et non en miroir des institutions culturelles ou acteurs politiques suisses. Ce sont ces dernières qui doivent être le reflet de notre action.

Par extension, cette question rapportée à l'individu artiste : Quelles sont les interfaces de l'oeuvre à sa visibilité aujourd'hui ? (Voilà une des raisons pour lesquelles nous avons voulu intégrer les curateurs indépendants dans visarte.) Pourquoi l'artiste ne se demande-t-il pas où et comment son oeuvre doit être vue ; comment il VEUT gérer cette interaction avec le monde, avec le regard de l'autre ? Les conditions de visibilité de son oeuvre aujourd'hui constituent pourtant son potentiel de vie hors de l'intimité de sa création.

Comment un artiste fait-il pour vivre au 21ème siècle ? La structure de mécénats des siècles passés, puis le contexte de bourgeoisie cultivée, qui a porté celui des galeries d'art, et bien tout cela est mort aujourd'hui. Il reste : bourses, prix, résidences, concours art & bâtiment, comme autant de dépendances institutionnelles. La liberté revendiquée de l'artiste a mal à son intégrité ... visarte a édité un petit cahier bleu cette année. Presqu'un manifeste à lui seul : définir des conditions cadres dans lesquelles l'artiste devrait travailler. Trivial : quel musicien irait jouer gratuitement, quelle troupe de danse irait se produire sans cachet. Les artistes visuels font cela tous les jours, flattés que leurs oeuvres soient « prises » dans telle ou telle exposition, espérant peut-être que cette présence d'un morceau de leur oeuvre leur permette un jour de vendre ... Le 80 % des artistes visuels ne « vivent pas de » leur art, mais d'expédients, petits

13 Der Künstler ist notwendigerweise Träger einer sozialen und kulturellen Veränderung, er ist am weitesten fortgeschritten (on the edge), um sie wahrzunehmen, er muss sie aufnehmen.

Ich möchte damit sagen, dass wir uns überwinden sollen und aus der Nacht, die in uns wohnt, heraustreten und sie über die Welt ergiessen müssen. Wir müssen aus dieser dichten Poesie, welche die Nacht des Erschaffens darstellt, eine Ausdrucksweise machen für die politische Leere, erreichen, dass unsere künstlerische Tätigkeit die Zeichnung unseres eigenen Lebens ist.

ADDENDA: visarte ist Politik

Die soziale Zersplitterung zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts sucht ihresgleichen in der Geschichte des Westens. Die Frage nach der *Form* unserer Sichtbarkeit ist zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts fundamental. Die Form gehört zum politischen Bereich des Künstlers, da sie zum Blick des anderen gehört, zur Art, wie der Künstler, und auch visarte, wahrgenommen werden kann. Deswegen muss das Feld der Politik hinterfragt werden. Welches ist der Existenz- und Handlungsort von visarte als Zusammenschluss von Künstlern? Das Verhalten der Museen, der Regierungen? Geht es darum, die Höflinge der politischen oder institutionellen « Eliten » zu spielen? Ich bin der Ansicht, dass wir unsere Unabhängigkeit zeigen müssen und unsere Autorität als Gruppe. Wir sind ein unglaubliches soziales Gebilde, wir *sind* ein politischer Mitspieler.

Also: Wie wollen wir gesehen werden? Was wollen wir sehen lassen? In diesem Jubiläumsjahr müssen wir ein

boulots, ou grâce à l'enseignement. Quelle place pour l'activité artistique dans notre société, effectivement ? C'est ce que je veux dire lorsque je parle d'interaction politique : un monde à inventer, et ce, dès l'école d'art assurément.

Paradoxalement, mais pas tant que cela en vérité, dans un monde du tout visuel les artistes visuels sont menacés de disparition, d'invisibilité ... Retour au miroir. Plus de glace, plus rien qui retienne l'image : c'est le monde, son image même, qui disparaissent, et c'est à nous, plasticiens, qu'il appartient de le redessiner. Chaque jour l'artiste par son expression met en jeu la relation à l'autre. Le chemin qui mène de la cause mentale à l'oeuvre incarnée, « déposée sur le monde » et image du monde est un processus éminemment politique ... c'est pourquoi la question du politique ne se pose pas à l'artiste, elle est en lui ... par contre la question de la politique reste ouverte.

Il ne sert à rien de scander des messages politiques aux autorités politiques ; il est d'une extrême nécessité par contre de se réunir autour de nos médiums, de notre expression artistique pour penser notre devenir, et par là nous positionner, c'est à dire faire notre place dans le champ social et politique actuel, champ qui oscille entre les ruines froides de la démocratie et le Luna Park totalitariste du néolibéralisme ...

Je dois dire que nous n'avons pas d'autre choix que d'être engagés, dans ce monde qui nous est donné, livré en pâture ; nous n'avons pas d'autre choix que d'être corrompus. La pureté, la pudeur, n'existent plus depuis la traversée du 20ème siècle et tous ses holocaustes ...

Il a été donné à l'espèce humaine, ou plutôt : une part de la substance de l'être humain est de lire le monde et la capacité de le révéler par inscription d'une trace dansée, musicale ou dessinée sur celui-ci, en celui-ci 35 000 ans après ces premières traces dessinées, les bâches claquent sous le vent du Nord ; 35 000 ans après ces premières traces dessinées, la science, un des modes de lecture du monde, nous confirme ce que d'autres civilisations mettent en œuvre depuis longtemps, comme les taoïstes par exemple, à savoir que 99,9 % de la matière est constituée ... de vide. Notre présence est une trace subtile sur ce vide. Aujourd'hui, en 2016, on pourrait dire ainsi que notre activité artistique est le dessin de notre vie même, donné à voir, lâché, au cœur d'un monde qui

Handlungsfeld definieren, für uns, und nicht als Spiegel der kulturellen Institutionen oder der schweizerischen politischen Akteure. Es sind Letztere, die der Spiegel unseres Handelns sein müssen.

Im erweiterten Sinn bezieht sich die Frage auf das Individuum Künstler: Welches sind die Schnittstellen des Werks zur Sichtbarmachung heute? (Das war einer der Gründe, weshalb wir die unabhängigen Kuratoren in visarte integrieren wollten.) Weshalb fragt sich der Künstler nicht, wo und wie sein Werk gesehen werden soll; wie er diese Interaktion mit der Welt, mit dem Blick des anderen handhaben möchte? Die heutigen Bedingungen der Sichtbarmachung seines Werks stellen ja schliesslich sein Lebenspotenzial ausserhalb der Intimität seines Schaffens dar.

Wie schafft es ein Künstler im 21. Jahrhundert zu leben? Die Struktur des Mäzenatentums der vergangenen Jahrhunderte und anschliessend der Kontext der kultivierten Bourgeoisie, der zu Kunstgalerien geführt hat, all dies ist heute tot. Was bleibt, sind Stipendien, Preise, Werkjahre und Ateliers, Wettbewerbe für Kunst und Bau sowie viele institutionelle Abhängigkeiten. Die vom Künstler geforderte Freiheit bedroht dessen Integrität. visarte hat dieses Jahr ein kleines blaues Heft herausgegeben. Beinahe ein Manifest für sich: eine Definition der Rahmenbedingungen, unter denen der Künstler arbeiten sollte. Trivial: Welcher Musiker spielte gratis, welche Tanztruppe träte ohne Gage auf? Die visuellen Künstler tun dies jeden Tag, geschmeichelt, dass ihre Werke in die eine oder andere Ausstellung «aufgenommen» werden, in der Hoffnung vielleicht, dass diese Präsenz eines Teils ihres Werks es ihnen eines Tages erlaubt, zu verkaufen ... 80% der visuellen Künstler «leben nicht» von ihrer Kunst, sondern schlagen sich irgendwie durch, mit kleinen Arbeiten oder weil sie unterrichten. Welcher Platz wird in unserer Gesellschaft dem Kunstschaffen wirklich eingeräumt? Das meine ich damit, wenn ich von politischer Interaktion spreche: Es gibt eine Welt zu erfinden, und dies unbedingt schon ab der Kunstschule.

Paradoxerweise sind in einer total visuellen Welt die visuellen Künstler vom Verschwinden bedroht, von der Unsichtbarkeit, in Wirklichkeit vielleicht weniger, als es scheint ... Zurück zum Spiegel: Kein Glas mehr, nichts mehr, was das Bild zurückhält. Es ist die Welt, ihr eigentliches Bild, das verschwindet, und es fällt uns, den

120

s'échafaude des traces de chacune de nos actions artistiques à tous, pulsations qui donnent corps naissant sur ce vide magistral qui nous est offert.

De grandes expositions comme *les magiciens de la terre* en 1989, ou *construire des mondes* ou encore *il Palazzo Enciclopedico* Biennales de Venise, ont posé des questions collectant des œuvres, des interventions d'artistes, conscientes jusqu'à un certain point de cette vacuité ambiante, omniprésente, mais voilée par l'éclat étincelant, fantasmagique, du divertissement et cherchant finalement à exposer, comme dans un supermarché, le « produits disponibles », pour boucher les trous peut-être ... faute de mieux.

Si l'exposition peut jouer le rôle de mastic, l'activité artistique requiert l'ivresse du vide ...³ Justement nous, artistes, (nous seuls ?), détenons les instruments, notre métier, qui permettent l'exploration de ce monde à naître. Découvrir l'Amérique, aller sur la Lune n'étaient que des plaisanteries, je vous l'assure. L'artiste doit aujourd'hui construire sa relation à l'autre : Les structures institutionnelles ou mercantiles ont elles aussi été saccagées (ou doivent l'être). Elles sont toujours asservies au pouvoir en place (ici et maintenant, le grand divertissement, du pain et des jeux pour tous) l'artiste qui a conscience de la malléabilité du monde qu'il observe et dessine a le « devoir » de dessiner également la plateforme politique qui donne accès à sa « lecture du monde ». J'entends politique comme la stricte construction d'une relation à l'altérité, et donc l'ébauche d'une structure sociale. Et nous sommes là dans quelque chose d'absolument neuf : L'artiste comme acteur absolu, total, de son expression ET du champ d'action de celle-ci ; l'artiste comme vecteur absolu, total, d'une société à venir ... Et non pas une bouteille à la mer sur l'océan du marché de l'art.

L'artiste au 21ème siècle est un individu conscient d'être livré à soi-même par son action sur le monde, sans plus aucun accès possible à la vanité ...

1 Georges Didi-Huberman, *survivance des lucioles*, éd. de Minuit 2009, p. 50.

2 Georges Didi-Huberman, *JLG, passés cités*, éd. Minuit 2015 (*L'Œil de l'histoire*, 5), p. 30.

3 A noter que pour certains l'ivresse de la gloire semble captivante : elle ne l'est que par la conscience de la chute, de l'effondrement qui menace en permanence ...

bildenden Künstlern zu, es wieder neu zu zeichnen. Jeden Tag setzt der Künstler durch seine Arbeit die Beziehung zum anderen aufs Spiel. Der Weg von der Idee zum Werk, das «in der Welt deponiert wird», und das Bild der Welt ist; dieser Weg ist ein eminent politischer Prozess ... Daher stellt sich die Frage des Politischen dem Künstler nicht, sie ist in ihm ... Hingegen bleibt die Frage der Politik offen.

Es nützt nichts, vor den politischen Behörden politische Botschaften zu skandieren; hingegen ist es von elementarer Wichtigkeit, unsere künstlerischen Medien zu vereinen um unseren künstlerischen Ausdruck, unsere zukünftige Entwicklung zu überdenken, und uns so zu positionieren. Wir müssen *unseren Platz* in der aktuellen sozialen und politischen Gesellschaft *einnehmen*, einer Gesellschaft, die oszilliert zwischen den kalten Ruinen der Demokratie und dem totalitären Luna Park des Neoliberalismus ...

Meiner Meinung nach haben wir keine andere Wahl, als uns in dieser Welt zu engagieren. Wir haben keine andere Wahl als korumpiert zu werden. Die Reinheit, die Scham existieren seit dem Verlauf des 20. Jahrhunderts und all seinen Opfern nicht mehr ...

Es wurde der Menschheit geschenkt oder eher: ein Teil des Menschseins ist es, die Welt zu lesen und die Fähigkeit zu haben, sich durch Hinterlassen einer getanzten, musikalischen oder gezeichneten Spur in ihr sichtbar zu machen. 35'000 Jahre nach diesen ersten gezeichneten Spuren flattern die Blachen im Nordwind; 35'000 Jahre nach diesen ersten gezeichneten Spuren bestätigt uns die Wissenschaft, was andere Zivilisationen seit langem wissen, zum Beispiel die Taoisten, nämlich das Wissen, dass 99,9% der Materie aus Leere bestehen. Unsere Anwesenheit ist eine subtile Spur in dieser Leere. Heute, im Jahr 2016, könnte man also sagen, dass unsere künstlerische Tätigkeit die Zeichnung unseres Lebens selbst ist. Kunst, gezeigt, losgelassen, im Zentrum einer Welt, die auf den Spuren jeder unserer künstlerischen Handlungen aufbaut, ein Pulsieren, das Körperwerdung bedeutet für diese gewaltige Leere, die man uns anbietet.

Grosse Ausstellungen wie *les magiciens de la terre* im Jahr 1989 oder *Welten bauen* oder auch *il Palazzo Enciclopedico* an der Biennale di Venezia haben Fragen aufgeworfen, indem sie Werke, Interventionen von

Künstlern, gesammelt haben und sich bis zu einem gewissen Punkt dieser herrschenden Belanglosigkeit bewusst wurden. Sie ist omnipräsent, wird aber durch den funkelnden phantasmatischen Glanz der Unterhaltung verschleiert. Und schliesslich versuchen die Ausstellungen, wie in einem Supermarkt, die «zur Verfügung stehenden Produkte» zu zeigen, um vielleicht mangels Besserem die Löcher zu stopfen ...

Wenn die Ausstellung die Rolle des Kitts übernehmen kann, verlangt die künstlerische Aktivität die Trunkenheit der Leere ...³ Genau wir, die Künstler, nur wir, haben die Instrumente, unseren Beruf, welche die Erforschung dieser entstehenden Welt erlauben. Amerika zu entdecken, zum Mond zu fliegen, war nur ein Scherz dagegen, das versichere ich Ihnen. Der Künstler muss heutzutage seine Beziehung zum anderen aufbauen: Auch wenn die institutionellen oder merkantilen Strukturen vernichtet werden (müssen). Sie sind immer der herrschenden Macht unterworfen (hier und jetzt die grosse Unterhaltung, Brot und Spiele für alle). Der Künstler, der sich der Anpassungsfähigkeit der Welt bewusst ist, die er beobachtet und zeichnet, hat die «Pflicht», auch die politische Plattform zu zeichnen, die Zugang zu seiner «Lesart der Welt» bietet. Ich verstehe Politik als den strikten Aufbau einer Beziehung zur Veränderung und somit den Entwurf einer sozialen Struktur. So haben wir etwas komplett Neues: den Künstler als absoluten, totalen Akteur seines Ausdrucks und seines Tätigkeitsfeldes. Der Künstler als absoluter, totaler Vektor einer zukünftigen Gesellschaft ... Und nicht eine Flaschenpost des Kunstmarktes.

Der Künstler des 21. Jahrhunderts ist ein Individuum, das sich bewusst ist, durch seine Handlung in der Welt sich selber überlassen zu sein, ohne jeden möglichen Zugang zur Eitelkeit ...

1 Georges Didi-Huberman, *Überleben der Glühwürmchen*, Paderborn 2012.

2 Georges Didi-Huberman, *JLG, passés cités*, éd. Minuit 2015 (*L'Œil de l'histoire*, 5), p. 30.

3 Anzumerken ist, dass für einige die Trunkenheit des Ruhms erstrebenswert erscheint. Sie ist es nur durch das Bewusstsein des Falls, des Zusammenbruchs, der ständig droht ...

