

art thinking doing art

Artistic Practices in Educational Contexts From 1900 to Today

[deutsche Version siehe unten]

Medienhaus UdK, June 23/24, 2023

Deadline: April 17, 2023

There is a kind of authoritarian conception of what art is and how it is made and communicated as a practice that overlooks the ways in which forms of knowledge and production of art that deviate from this have been developed in non-authoritarian, resistant or anarchist contexts. In order to counter traditional, academic art pedagogical forms of teaching that are fraught with power structures, we want to look at alternative forms of teaching. This workshop invites scholars to explore lesser-known models of teaching artistic practices with an open-ended approach between 1900 and the present. In addition to art and design schools that distanced themselves from authoritarian academic institutions or formations that intervened in the academy, artistic collectives that established their own teaching concepts outside the institution will also be considered. The aim is to demonstrate within art history how the place where artists are trained has an impact on the forms and meanings they produce. Historical case studies and contemporary examples will be used to formulate an art historical narrative at the intersection of practice knowledge and art practice. We are particularly interested in contributions that address lesser-known and marginalized models outside of Europe and the United States.

Possible studies or areas of interest:

- anti-traditional art education and design education in art, workshop, craft, and design schools, artist colonies, and life reform and women's movement communities (e.g., Debschitz School, Krefeld Workshop School, Reiman School Berlin, KNUST Ghana, Black Mountain College)
- non-Western art education models outside Europe and the U.S.; especially marginalized transcultural forms of art education mediation in the context of 20th century anti-colonial and anti-racist liberation movements (e.g. Flávio de Carvalho, Shantiniketan, Paulo Freire, bell hooks); current examples of transculturation of art education concepts in political contexts, for example anti-racist alliances
- institution-critical, anti-authoritarian educational concepts that responded to Western academic situations since the 1960s/70s, some of which established a practice of socially engaged art with knowledge transfer as a process involving one's own body and senses as well as materials in an active way (e.g. critical pedagogy of Michael

Asher, Adrian Piper, Mary Kelly, Alan Kaprow, Kunstakademie Düsseldorf, California Institute of the Arts, Bezalel Academy of Art and Design)

- Examples of non-directed learning models incorporating feminist educational theory into art practice (Charles Groin, Suzanne Lacy). Pedagogical forms of LGBTQ+ and BAME artists, designers, and artisans as counter to traditional forms of art education practice
- other spaces where teaching formats have been fractured

We welcome proposals for a case study to work on during the workshop. The presentation format is open, with a 5–10 minute impulse presentation followed by discussion. Scholars of various statuses in art history and related disciplines are invited to apply. The workshop language is English. The workshop implements laboratory formats, such as artistic interventions and discussion formats, in which the sciences and the arts collaborate.

The organizers will provide accommodation, if necessary, and will reimburse travel costs incurred (Deutsche Bahn 2nd class).

Please send your abstract (max. 350 words) together with a short CV to Sandra Neugärtner (sandra.neugaertner@leuphana.de) and Anna Brus (abrus@uni-koeln.de) by April 17, 2023, subject: "art thinking doing art". You will receive a response by mid-May.

The format is organized and conceived by Sandra Neugärtner in collaboration with Anna Brus, with support of SFB 1512 "Intervening Arts" in cooperation with the Berlin University of the Arts, the University of Cologne, and Leuphana University Lüneburg.

.....
Deutsche Version:

art thinking doing art

Künstlerische Praktiken in Bildungszusammenhängen von 1900 bis heute

Medienhaus der UdK, 23./ 24. Juni 2023

Einsendeschluss: 17. April 2023

Es gibt eine Art autoritäres Konzept davon, was Kunst ist und wie sie gemacht und als Praxis vermittelt wird, das die Art und Weise übersieht, wie in nicht-autoritären, widerständigen oder anarchistischen Kontexten davon abweichende Wissens- und Produktionsformen der Kunst entwickelt worden sind. Um traditionellen, akademischen

kunstpädagogischen Unterrichtsformen, die mit Machtstrukturen behaftet sind, etwas entgegensetzen, wollen wir uns mit alternativen Vermittlungsformen beschäftigen. Dieser Workshop lädt WissenschaftlerInnen ein, die weniger bekannte Modelle der Vermittlung künstlerischer Praktiken mit einem offenen Ansatz zwischen 1900 und der Gegenwart untersuchen wollen. Neben Kunst- und Designschulen, die sich von autoritären akademischen Institutionen absetzten oder Formationen, die in die Akademie eingegriffen haben, sollen auch künstlerische Kollektive berücksichtigt werden, die ihre eigenen Vermittlungskonzepte außerhalb der Institution etablierten. Ziel ist es, innerhalb der Kunstgeschichte aufzuzeigen, wie der Ort, an dem KünstlerInnen ausgebildet werden, einen Einfluss auf die Formen und Bedeutungen hat, die sie produzieren. Anhand von historischen Fallstudien und zeitgenössischen Beispielen soll eine kunsthistorische Erzählung an der Schnittstelle von Praxiswissen und Kunstpraxis formuliert werden. Wir sind besonders an Beiträgen interessiert, die weniger bekannte und marginalisierte Modelle außerhalb Europas und der USA thematisieren. Mögliche Studien bzw. Interessenfelder:

- antitraditionelle Kunsterziehung und Gestaltungsausbildung in Kunst-, Werkstatt-, Kunstgewerbe- und Designschulen, in KünstlerInnenkolonien und Gemeinschaften der Lebensreform- und Frauenbewegung (z.B. Debschitz-Schule, Werkstattschule Krefeld, Reimanschule Berlin, KNUST Ghana, Black Mountain College)
- nicht-westliche kunstpädagogische Modelle außerhalb Europas und der USA; vor allem marginalisierte transkulturelle Formen der kunstpädagogischen Vermittlung im Kontext der antikolonialen und antirassistischen Befreiungsbewegungen des 20. Jahrhunderts (z.B. Flávio de Carvalho, Shantiniketan, Paulo Freire, bell hooks); aktuelle Beispiele der Transkulturation von kunstpädagogischen Konzepten im politischen Kontext, zum Beispiel antirassistischer Bündnisse
- institutionskritische, antiautoritäre Bildungskonzepte, die auf westliche akademische Situationen seit den 1960er/70er-Jahren reagierten, und die z.T. eine Praxis der sozial engagierten Kunst etablierten mit Wissensvermittlung als einem Prozess, der den eigenen Körper und die Sinne sowie Materialien auf aktive Weise einbezieht (z.B. kritische Pädagogik von Michael Asher, Adrian Piper, Mary Kelly, Alan Kaprow, Kunstakademie Düsseldorf, California Institute of the Arts, Bezalel Academy of Art and Design Jerusalem).
- Beispiele für ungerichtete Lernmodelle, bei denen die feministische Bildungstheorie in die Kunstpraxis einbezogen wird (Charles Groin, Suzanne Lacy). Pädagogische Formen von LGBTQ+- und BAME-KünstlerInnen, -DesignerInnen und -HandwerkerInnen als Gegenentwurf zu traditionellen Formen der Kunstvermittlungspraxis
- weitere Räume, in denen Lehrformate aufgebrochen wurden

Wir freuen uns über Vorschläge für eine Fallstudie, die im Rahmen des Workshops bearbeitet werden soll. Die Präsentationsform ist offen, einem Impulsreferat von 5–10 Minuten folgt die Diskussion. Eingeladen zur Bewerbung sind WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Statusgruppen aus der Kunstgeschichte und verwandten Disziplinen. Die Workshop-Sprache ist Englisch. Der Workshop implementiert Laborformate, wie künstlerische Interventionen und Diskussionsformate, bei denen Wissenschaften und Künste zusammenarbeiten.

Die Veranstalter sorgen ggf. für die Unterbringung und erstatten die anfallenden Kosten für die Reise (Deutsche Bahn 2. Klasse).

Bitte senden Sie Ihr Abstract (max. 350 Wörter) zusammen mit einem kurzen Lebenslauf bis zum 17.4.2023 an Sandra Neugärtner (sandra.neugaertner@leuphana.de) und Anna Brus (abrus@uni-koeln.de), Betreff: „art thinking doing art“. Eine Rückmeldung erhalten Sie bis Mitte Mai.

Die Organisatorinnen beabsichtigen, Beiträge des Workshops zur Veröffentlichung auszuwählen.

Organisiert und konzipiert von Sandra Neugärtner in Zusammenarbeit mit Anna Brus. Ausgerichtet vom SFB 1512 „Intervenierende Künste“, in Kooperation mit der Universität der Künste Berlin, der Universität zu Köln und der Leuphana Universität Lüneburg.