

Artistic Research Lab – WS 2019/20 und SS 2020

Nachhaltigkeit und/in Jazz und Populärmusik

Leitung: Mag.Art. Michael Kahr, M.Mus. Ph.D.

Die 2015 in einer Vollversammlung der Vereinten Nationen (UNO) beschlossene „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ beinhaltet 17 konkrete Ziele zur nachhaltigen Entwicklung auf wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Ebene.¹ Aktuelle Publikationen verweisen u.a. auf das besondere Potenzial der Kunst zur Erhöhung der sozialen Reichweite von Nachhaltigkeitsthemen (Körfggen 2018: 8), beleuchten die Funktion der Kunst in der Herausbildung neuer Zugänge zur Nachhaltigkeit (Kagan and Kirchberg 2008, 2016, Kagan 2011, Dieleman 2012, Weintraub 2012, Curtis et al. 2014) und besprechen die Rolle der künstlerischen Forschung im Nachhaltigkeitskontext (Kagan 2011, 2017).

Diese Lehrveranstaltung bietet eine laborhafte Umgebung zur explorativen und reflexiven Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit aus verschiedenen künstlerischen Perspektiven und beinhaltet (1) eine Einführungsvorlesung durch den Lehrveranstaltungsleiter, (2) die Planung und Entwicklung individueller künstlerischer Forschungsprojekte, (3) die performative Präsentation der Arbeitsergebnisse (nach Möglichkeit mit einem Ensemble bestehend aus allen Teilnehmer_innen der Lehrveranstaltung) und (4) die Reflexion der individuellen Projekte mittels schriftlicher bzw. multimedialer Seminararbeiten.

Die künstlerische Forschungsarbeit orientiert sich an folgenden Fragen:

- Was geschieht mit künstlerischen Praktiken in Jazz und Populärmusik unter dem Einfluss der transformativen Vision der Agenda 2030?
- Was sind die Implikationen für Künstler_innen in der kritischen Auseinandersetzung mit historischen Beispielen für nachhaltige und nicht-nachhaltige Praktiken in Jazz und Populärmusik?
- Wie können Künstler_innen Nachhaltigkeitsziele verfolgen unter gleichzeitiger Wahrung der künstlerischen Integrität?
- Welche neuen und historisch erprobten Konzepte bieten sinnstiftende Resultate in der performativen, improvisatorischen und kompositorischen Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit?

Die Teilnehmer_innen erwerben folgende Fertigkeiten und Kompetenzen:

- Verständnis der Thematik Nachhaltigkeit und Kunst basierend auf Literaturrecherche und Reflexion der persönlichen Wahrnehmung
- Fähigkeit zur Formulierung spezifischer Forschungsfragen und zur Auswahl geeigneter Methoden für die Entwicklung eigener künstlerischer Forschungsvorhaben
- Kritische Auswertung von relevanter Literatur und entsprechenden künstlerischen Veröffentlichungen
- Einordnung eigener Forschungsinteressen im allgemeinen Kontext des historischen und aktuellen Diskurses von Artistic Research sowie im spezifischen Kontext von Nachhaltigkeit
- Erarbeiten von schriftlichen/multimedialen Forschungs-Exposés unter Berücksichtigung von Aspekten der Projektorganisation, Dokumentation und des Zeitmanagements

¹ <https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf> (aufgerufen am 20.07.2019).

- Techniken zur Präsentation von Forschungsexposés und abgeschlossenen Arbeiten
- Kritische Reflexion der eigenen Exposés sowie der Arbeiten von Kolleg_innen im Rahmen von Diskussionsforen (Peer-Review)
- Arbeit auf individueller Basis und im Team

Empfohlene Literatur:

- Curtis, David J., Nick Reid and Ian Reeve (2014). Towards Ecological Sustainability. Observations on the role of the arts. *Sapiens* Vol. 7, No. 1, <https://journals.openedition.org/sapiens/1655>.
- Dieleman, Hans (2012). Transdisciplinary Artful Doing in Spaces of Experimentation and Imagination. *Transdisciplinary Journal of Engineering and Science* Vol. 3: 44-57.
- Kagan, Sacha (2017). Artful Sustainability. Queer-Convivialist Life-Art and the Artistic Turn in Sustainability Research. *Transdisciplinary Journal of Engineering & Science*, Vol. 8: 151-168.
- Kagan, Sacha (2011). Art and Sustainability. Connecting Patterns for a Culture of Complexity (Transcript).
- Kagan, S., & Kirchberg, V. (Eds.) 2008. Sustainability: A new Frontier for the Arts and Cultures. Bad Homburg: VAS.
- Kagan, S. & Kirchberg, V. 2016. Music and sustainability: organizational cultures towards creative resilience – A review. *Journal of Cleaner Production* 135: 1487-1502.
- Körffgen, Annemarie et al. (2018). It's a Hit! Mapping Austrian Research Contributions to the Sustainable Development Goals. *Sustainability* Vol. 10, 3295, doi:10.3390/su10093295.
- Weintraub, Linda (2012). To Life. Eco art in Pursuit of a Sustainable Planet. (University of California Press).