

THE ART PEACE PROJECT

IMAGES IN PLACE

Impressum

The Art Peace Project
Universität Hamburg
Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und
Bewegungswissenschaft
Von-Melle-Park 8
20146 Hamburg

Prof. Gordon Mitchell
gordon.mitchell@uni-hamburg.de

M.A. Sofie Olbers
sofie.olbers@hotmail.de

Layout: Sofie Olbers
Cover-Bild: Anna Warler
Pictures of Hasan & Husain Essop, with courtesy of the
Goodman Gallery
© Universität Hamburg

The Art Peace Project

The Art Peace Project was established in November 2009 and seeks to experiment and generate new ways to link the field of Peace and Human Rights Education with the creative arts. Workshops enrich participants and also, by means of film documentary and exhibition of their artistic work, they are able to reach a much wider audience. The approaches developed are intended to inspire other training organisations to adapt the ideas to their own circumstances and to take them further. It is innovative in the sense that it provides a venue for using the aesthetic, the existential and the political as overlapping learning processes. Participants after having attended several workshops have been trained as facilitators in the methods of photographing, photoshopping and storyboarding.

The programme

- explores the use of the creative arts in peace education, particularly in relationship to controversial places;
- documents and analyses the divergent experiences of participants;
- makes available through documentary film and exhibition the central ideas generated by the workshop experience.

Impact on participants

- A multifaceted view of their own identity and collective narrative.
- Through artistic experimentation with new and different ways of being and of relating to others, a greater awareness of the need to be open to a range of possibility in daily life. With this sometimes comes a willingness to engage with utopian possibility.
- A degree of self-empowerment through describing oneself as well as redescription as a means of dealing with negative stereotyping.
- A greater capacity for self reflection and an appreciation for someone else's view.
- Experience of dealing with controversial issues, in ways which are both playful and intense.

The Art Peace Project

Das Art Peace Project wurde im November 2009 gegründet und strebt danach im Feld der Friedens- und Menschenrechtsbildung mit den gestalterischen Künsten neue Ansätze zu finden. Die Workshops bereichern zum Einen die Teilnehmenden, zum Anderen wird durch Filmdokumentationen und anschließende Ausstellungen der im Workshop entstandenen Werke, eine breitere Öffentlichkeit erreicht. (Weiterbildungs)-Organisationen werden angeregt die entwickelten Ansätze in ihrer Programmgestaltung einfließen zu lassen. Ideen können an die eigenen Umstände angepasst werden und weiter verwendet werden. Das Innovative ist, einen Raum zu öffnen um das Ästhetische, das Existentielle und das Politische als überlappende Lernprozesse zu nutzen. Teilnehmende, die mehrere Workshops besucht haben, wurden als Moderatoren ausgebildet.

Das Programm

- untersucht die Anwendbarkeit gestalterischer Künste in der Friedensbildung, besonders in Bezug zu kontroversen Orten und Themen;
- dokumentiert und analysiert die divergierenden Erfahrungen der Teilnehmenden;
- stellt die zentralen Ideen, die aus den Workshop-Erfahrungen zeugen, durch Dokumentarfilme und Ausstellungen der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Bedeutung für die Teilnehmenden

- Eine multi-facettierte Sicht der eigenen Identität und des kollektiven Narratives kennenzulernen.
- Durch künstlerisches Experimentieren mit neuen und unterschiedlichen Wegen des Seins und des Sich-beziehen auf Andere, eine Wahrnehmung entwickeln, die offen ist für eine breitere Varietät von möglichen Perspektiven im alltäglichen Leben. Damit einher kommt die Bereitschaft sich mit utopischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen.
- Die Beschreibung und (Neu)-Darstellung von sich selbst als ein Mittel negative Stereotype zu verhandeln und damit einen Prozess des Selbst-Empowerments anzuregen.
- Eine größere Kapazität zur Selbstreflexion und die Fähigkeit andere Perspektiven wertzuschätzen.
- Erfahrungen im Umgang mit kontroversen Themen zu sammeln, in spielerischer und zugleich intensiver Art und Weise.

WER?

SIND?

WIR?

The Story

Sometimes it is a film, a novel, a picture or a piece of music that triggers a train of ideas that move both behind and in front of the work: “What on earth was the artist up to?”, or “How would it be if I try something similar?” Such questions become compelling when a work of art touches matters that are really important to us. The pictures of Hasan and Husain Essop address images of belonging and alienation, with clarity and a wonderful playfulness. Clichés are exposed and ridiculed; culture is presented as multifaceted, fluid and contextual. Their pictures are close to the lived reality of the social sciences. At the same time they are an artistic creation.

The Art and the Artists

Although only recently graduated from the Michaelis Art School of the University of Cape Town, the work of brothers Hasan and Husain Essop has been widely exhibited – in all major galleries in South Africa, in Havana, Basle, Dakar, Helsinki and Hamburg. Most audiences are initially puzzled until they develop a sense for the choreography at work in the pictures. The artists use the screen as a stage. In one of their earlier works called “Fast Food”, the place is Cape Town’s *Clifton Beach*, the time is sunset during Ramadan. The same person can be guzzling food, or robed in white with slow dignity praying in the direction of Mecca, or a Bollywood character enjoying the beach, or someone trying to decide whether to have chips or the traditional dates to break the fast.

Wer sind wir? *Armand Awo*

Die Geschichte

Manchmal ist es ein Film, ein Roman, ein Bild oder ein Musikstück, das vielfältige Ideen erzeugt: „Was um alles in der Welt wollte der Künstler damit sagen?“ oder „Wie wäre es wenn ich etwas ähnliches versuche?“. Diese Fragen sind bewegend, wenn das Kunstwerk ein Thema anspricht, das uns wirklich berührt. Die Bilder von Hasan und Husain Essop befassen sich mit Fragen von Zugehörigkeit und Entfremdung mit einer präzisen Deutlichkeit und wunderbaren Verspieltheit. Klischees werden bloßgestellt und verspottet; Kultur wird facettenreich, flüssig und kontextbezogen dargestellt. Ihre Bilder ähneln der gelebten Realität auf die die Sozialwissenschaften ihren Blick richten.

Die Kunst und die Künstler

Obwohl erst kürzlich an der *Michaelis Art School der University of Cape Town* graduiert, wurden die Werke der Zwillingbrüder Hasan und Husain Essop bereits weltweit ausgestellt – in allen Hauptgalerien Südafrikas, in Havanna, Basel, Dakar, Helsinki, Breda und Hamburg. Die meisten Betrachter sind anfangs verwirrt bis sie einen Sinn für die Choreografie in den Bildern entwickeln. Die Künstler nutzen den Bildausschnitt als eine Bühne. In einem ihrer ersten Werke „Fast Food“, wählten sie den Ort *Clifton Beach* in Kapstadt, im Sonnenuntergang während Ramadan. Dieselbe Person hockt am Boden und isst gierig, oder ist in Weiß gekleidet und betet mit einer bedächtigen Würde in Richtung Mekka, oder ist ein Bollywood-Charakter, der den Strand genießt, oder jemand, der sich zu entscheiden versucht, ob er mit Chips oder den traditionellen Datteln das Fasten brechen soll.

Fast Food *Hasan und Husain Essop (2008)*

„We all suffer an inner struggle. You have this split personality within yourself because of the different lifestyles we’re exposed to. We were raised by traditional parents, but the moment one leaves the home you step into a world full of peer pressure. You grow up with this inner tension. You have your Islamic garb when you’re going to pray. But when you take that off, you have your Diesel top underneath, which you feel more comfortable with.“ *Husain Essop*

This is all very confusing if one likes to categorize people into religious or secular. Under apartheid *Clifton Beach* was reserved for whites only. Now it is a playground for international super-rich: making you out of place if you are local, non-white or religious. The settings are usually controversial or are made controversial by the performance being staged there. There is a great deal of conflict in their pictures, but once the viewer realises that it is the same person, differently clothed, it becomes difficult to take sides. Stereotypes are picked up, examined critically, and made fun of. The screen is a place where images can be created and playfully manipulated. While their work raises questions of identity and human difference (in contexts which highlight their political dimension) it provokes at the same time questions about the meaning of human existence.

Das alles ist sehr irritierend, wenn man Menschen in religiös und säkular kategorisieren möchte. Unter der Apartheid war *Clifton Beach* nur für Weiße reserviert. Jetzt ist es ein Spielplatz für die internationalen Super-Reichen: man fühlt sich falsch am Platz, wenn man lokal, Nicht-Weiß oder religiös ist.

Der Hintergrund ist normalerweise kontrovers oder wird durch die Performance, die dort aufgeführt wird, kontrovers gemacht. Die Bilder sind konfliktgeladen, aber sobald der Betrachter realisiert, dass es dieselbe Person nur unterschiedlich gekleidet ist, wird es schwierig sich auf eine Seite zu schlagen.

Stereotype werden aufgegriffen, kritisch zusammengefasst und sich drüber lustig gemacht. Der Hintergrund ist ein Ort, an dem Ideen kreierte und spielhaft manipuliert werden können. Da ihre Arbeiten Fragen von Identität und menschlicher Differenz hervorrufen (in Kontexten, die die politische Dimension beleuchten), fordern sie auch Fragen über die Bedeutung menschlicher Existenz heraus.

Pit Bull Fight Hasan und Husain Essop (2008)

The Process

Since November 2009, the first workshop in Hamburg with artists Hasan and Husain Essop, a number of similar workshops have been conducted. It has been an ongoing experiment to explore ways in which artistic processes constitute a profound engagement with questions of human existence. Participants are a mix of people, mainly young, and mostly with no specific background in the arts. The format of the workshop is nevertheless that of the art school where individuals produce their own work, but in constant interaction with more experienced artists and with their peers. As the process has developed in practice it takes place in several stages.

Concept development

Preparation has usually entailed attending an exhibition of Hasan and Husain's work or of the pictures produced by participants from previous workshops. Explanation by the artists involves some background on the technicalities, as well as mishaps and coincidences of the production process. It also usually includes insights in what they were trying to achieve and how the process impinged on their lives.

Usually, over a period of days, people come up with an idea of what they would like to do: the place and the different images they wish to present. The choreography of the different images is sketched on paper. These processes, according to what people report, usually are quite intensive. Bulging suitcases and a preparedness to carry them from one shooting to the next is some indication of the degree of personal involvement often generated.

Der Prozess

Seit November 2009, als die Künstler Hasan und Husain Essop in Hamburg erstmals experimentierten, wurden einige ähnliche Workshops durchgeführt. Es sind fortlaufende Experimente um Wege zu erkunden, in denen künstlerische Prozesse eine tiefgründige Beschäftigung mit existentiellen Fragen erzeugen. Teilnehmende sind eine Mischung von Menschen - hauptsächlich jung und mit keinem speziellen künstlerischen Hintergrund. Das Workshopformat ist nichtsdestotrotz wie in einer Kunstschule, in der Individuen ihre Werke produzieren, in kontinuierlicher Interaktion mit erfahrenen Künstlern und ihren Teilnehmer-Kollegen. Wenn der praktische Prozess sich entwickelt hat, durchläuft er mehrere Phasen.

Konzeptentwicklung

In der Vorbereitung wird meistens eine Ausstellung von Hasan und Husains Werken besucht oder die Bilder von Teilnehmenden voriger Workshops betrachtet. Die Erklärungen der Künstler zu den Werken beinhalten auch Hintergrundinformationen zu den Techniken, Missglücken und Zufälligkeiten des Produktionsprozesses. Sie geben auch Einblicke in das, was sie erreichen wollten und wie der Prozess in ihr Leben eindringt.

Über eine Zeitspanne von einigen Tagen kamen die Teilnehmenden mit Ideen, was sie gerne tun möchten: den Ort und die verschiedenen Bilder, die sie präsentieren wollen. Die Choreografie wird auf dem Papier skizziert. Die Teilnehmenden berichten, dass die Arbeit für sie sehr intensiv ist. Die Bereitschaft dicke Koffer von einem Ort des Fotoshootings zum anderen zu schleppen, spricht von dem Grad des persönlichen Involviert seins, das so häufig generiert wird. →

»Der Workshop war, in einem Wort, großartig. Ich hatte eine tolle Zeit mit interessanten, kreativen und sehr netten Menschen, was mich persönlich beflügelt und Raum für viele Ideen geliefert hat und mich auch noch weiterhin zum Nachdenken anregt. Der Workshop hat einen Raum geboten, der dazu eingeladen hat, auf unterschiedliche Weise über das Selbst, die Rollen, die wir einnehmen (wollen, können, sollen, müssen) und auch die Wahrnehmungen, die damit verbunden sind, sprich die Eigen- und Fremdwahrnehmung, nachzudenken, zu reflektieren, zu diskutieren und vielleicht auch manchmal zu dekonstruieren und dies dann in den Fotografien umzusetzen. Außerdem hat das alles in einer schönen Atmosphäre stattgefunden, die es leicht machte, sich kreativ einzubringen. Ich habe sehr viel gelernt und bedanke mich ganz herzlich dafür.«

Anissa

»Before I started this workshop I thought about it a lot. I'm really interested in photography, and on the one hand I was looking forward to learn more about it, but was also unsure if I would be creative enough to do this. But all my fear disappeared when I met all these nice people in the class. It was such a friendly atmosphere and I felt welcomed immediately. The start of developing a storyboard was hard. I was so tired after the first day of the workshop, my brain wasn't used to it to think creatively, it was a long time since I'd had to do this. The photo-shooting was lots of fun, although I was afraid at first to act in front of the group and some passing pedestrians. When we started to shoot, my fear was gone and I enjoyed the acting. After doing all this work I have so many ideas for new pictures and would like to start immediately trying them out!«

Anja

»Mir hat der Workshop sehr gut gefallen, es war eine tolle Möglichkeit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Jeder hat auf eine ganz individuelle Weise etwas von sich preisgegeben und so auch viel über die anderen, zunächst meist fremden Workshopteilnehmer erfahren. Dabei hat es, glaube ich, geholfen, dass eine angenehme und sehr offene Atmosphäre in der Gruppe vorherrschte. Es wurde zusammen gearbeitet, einander zugehört, gelacht und gegessen. Ich fand es auch gut, dass es eigentlich keinerlei Vorgaben gab, so dass jeder wirklich mit dem Thema arbeiten konnte, zu dem er etwas aussagen wollte. Ebenso gefiel mir, dass in einem bewertungsfreien Raum gearbeitet wurde und immer die positiven Aspekte einer jeden Arbeit herausgestellt wurden.«
Britta

»Hasan und Husain haben eine einzigartige, intime Atmosphäre hergestellt, die den Workshop erst zu dem hat werden lassen, was er war. Sie haben einen sicheren Raum geschaffen, in dem eine ehrliche Begegnung verschiedener Kulturen und Weltanschauungen möglich war; respektvoll und liebevoll haben Hasan und Husain Teilnehmer bei der Umsetzung ihrer Arbeiten unterstützt und ebenso engagiert haben sich die Teilnehmer untereinander geholfen. Ich habe plötzlich Dinge über mich selbst erkannt, die mir vorher gar nicht so bewusst waren. Ich habe viel von den Anderen gelernt und neue Freunde gefunden. Über einige Sachen muss ich immer noch nachdenken.«
Anna-Lucia

Performance

By the time the shooting takes place participants have usually discussed their plans with each other or with the tutor/photographers. At the place which they have selected, there they position the camera and look through the lens. The place is now bordered, and becomes a stage where various positions and poses are rehearsed. Conversation with other participants and the person behind the camera (often a friend) usually occurs quite naturally. Once things are underway there is a noticeable increase in group-solidarity. When clothing is changed or to keep the place free from pedestrians a circle of friends strengthens the sense of the group as protection. For the first workshop, it turned out that only one camera was available for sixteen shootings. The additional time involved and the size of the group did nothing to reduce the intensity of the social process. Involvement in each small drama was sustained and people were really interested in each other's creativity and preparedness to risk. Because there is a sense of play, with roles being changed all the time, there is a freedom to experiment with new ways of being. What they are trying to achieve in the picture can be discussed in a detached way, even though it is their image that are being created.

Photoshopping

Everyone, in a studio with their images on the small apple notebook screens. Selections are made depending on whether an image is in the right position or has the gesture needed for the composition. This is an occasion of disappointment, bliss and for the unanticipated to emerge. The place, now background in a picture with oneself several times over, becomes increasingly familiar as one goes through the painstaking process of cutting away unnecessary background. There

Performance

Wenn das Fotoshooting gemacht wird, haben die Teilnehmenden bereits ihre Pläne und Ideen miteinander und mit den Tutoren und Fotografen diskutiert. An dem Ort, den sie als Bildhintergrund ausgewählt haben, wird die Kamera aufgestellt und durch die Linse geschaut. Der Ort ist nun eingefasst vom Bildausschnitt und mehrere Positionen und Posen werden eingeübt. Die Interaktion mit anderen Teilnehmenden und mit der Person hinter der Kamera geschieht meist recht natürlich. Ist der Prozess im Gange nimmt die Gruppenolidarität sichtbar zu. Die anderen Gruppenmitglieder helfen und schützen die Protagonisten, wenn Kleidung gewechselt wird oder um den Ort von Passanten frei zu halten. Beim ersten Workshop gab es nur eine einzige Kamera für sechzehn Fotoshootings an unterschiedlichen Orten. Die zusätzliche Zeit, in der man involviert war und die Größe der Gruppe verringerte nicht die Intensität des sozialen Prozesses. Man beteiligte sich in jedem kleinen Drama, war wirklich interessiert an der gegenseitigen Kreativität und bereit zu riskieren. Es wurde ein Spielsinn suggeriert, Rollen wurden ständig gewechselt, so dass ein Freiraum geschaffen wird um mit neuen Wegen des Seins zu experimentieren. Das, was in den Bildern versucht wurde zu erreichen, kann mit den anderen in einer losgelösten Weise diskutiert werden, auch wenn es das eigene Bild ist, das gestaltet wird.

Photoshoppem

Alle in einem Raum mit ihren Bildern auf dem kleinen Laptop-Screen. Entscheidungen werden getroffen, ob das Bild in der richtigen Position steht oder ob es die Geste hat, die es ausdrücken sollte. Dies ist eine Gelegenheit für Enttäuschungen, Glück und Unvorhergesehenes. Der Ort, nun Hintergrund für ein Bild mit sich selbst, mehrere

is a new awareness of shadows and changing light quality. A considerable amount of discussion takes place about one's concept, the nature of identity or the role of prejudice – conversations often triggered by a technical difficulty. All this usually means that participants end up knowing a great deal about each other's pictures and about each other. Individuals report that even in the days that follow, there are ongoing thoughts and conversations related to their pictures that somehow won't let one go. Composing a short text outlining what one had wanted to achieve in the picture is one way of collecting and organising scattered thoughts or feelings.

Presentation

Having the finalised pictures printed in a large format is a gesture which affirms their quality. An exhibition is for participants something of a challenge. Many didn't always have a potentially critical audience in mind as they began producing their work, and need a quick rethink about whether they would like their picture to be hung in a more public place. One now needs to cope with interpretations other than one's own. Throughout the process there are moments of courage, and this is ongoing!

The Audience/ The Viewers

A picture in which the same person appears several times over is disorientating for most viewers. Some explanation of what the artist is trying to achieve is usually needed in. Also necessary is a brief note on the techniques used in producing the picture. Viewers are able then more easily to begin their own interpretation.

Male übereinander, wird immer vertrauter wenn man sorgfältig den überflüssigen Hintergrund ausschneidet. Es gibt eine neue Wahrnehmung über Schatten und verändernde Lichtqualitäten. Es wird viel über die eigenen Konzepte diskutiert, über die Eigenschaften von Identität und die Rolle von Vorurteilen – Unterhaltungen, die häufig durch technische Schwierigkeiten eingeleitet werden. Das bedeutet meist, dass die Einzelnen am Ende auch einen großen Teil von den Bildern der anderen wissen und eben auch über einander als Personen. Teilnehmende haben berichtet, dass sie sich sogar in den Tagen nach dem Workshop Gedanken zu ihren Bildern machen, die sie nicht loslassen. Einen kurzen Text über das zu schreiben, was man in seinem Bild erreichen wollte, ist ein Weg verstreute Gedanken oder Gefühle zu sammeln und zu sortieren.

Präsentation

Die fertigen Bilder in einem Großformat auszudrucken ist ein Ereignis, das die Qualität des Bildes bestätigt. Dieses auszustellen, ist für die Teilnehmenden eine Herausforderung. Manche hatten während des Produktionsprozesses nie an potentielle kritische Betrachter gedacht und müssen schnell neu durchdenken, ob sie ihr Bild überhaupt an einem öffentlichen Ort zeigen möchten. Das bedeutet man müsste mit Interpretationen von anderen rechnen, das Mut erfordert.

Die Betrachter

Ein Bild, in dem dieselbe Person mehrere Male auftaucht, ist für die meisten Betrachter desorientierend. Daher werden meist ein paar Erklärungen über die Absichten des Künstlers und der angewendeten Technik benötigt. Dann kann der Betrachter leichter seine Interpretationen beginnen.

The Intentions *Isaac Lokolong*

3

Three things are distinctive about the workshop process:

1. Its intensity. With energy, humour and integrity an environment is created in which participants are able to explore issues, sometimes painful, which meant a lot to them. In the midst of a playfulness there is a dead seriousness. In one of the works, set between the harbour and Sankt Pauli, famous as a red-light district, there is an image of woman as seductress, but with another expressing her rage. Observing the participants as they travel around the city with suitcases of clothing, normally reserved people performing in public, one has to be impressed by the degree of commitment.

2. Its variety. Striking is how very differently participants take up the ideas of Hasan and Husain. There are various aspects of personality, snippets of autobiography, hostile stereotypes, contradictory roles. Places selected may be deliberately controversial and disturbing, others may simply be an aesthetically pleasing backdrop to the drama created by several versions of oneself.

3. Its empathy. Film footage of the interaction between participants makes very evident that there is a great deal happening at a social level. With a mixture curiosity and camaraderie they observe the concept development, photo shootings, offer advice, assist each other with the mechanics of Photoshop, and celebrate the end results. Each is able to discuss their own pictures as well as those of others, with almost the same degree of authority.

Drei Aspekte des Workshop-Prozesses sind entscheidend:

1. Seine Intensität. Mit Energie, Humor und Integrität schufen die Künstler eine Umgebung, in der die Teilnehmenden Themen erforschen konnten, die für sie viel bedeuten. In Mitten von Verspieltheit gab es eine tiefgehende Ernsthaftigkeit. In einer der Arbeiten, an einem Ort zwischen dem Hafen und Sankt Pauli, bekannt als Rotlichtviertel, zeigt das Bild eine Frau als Verführerin, mit einer und der gleichen, die ihre Wut ausdrückt.

2. Seine Varietät. Eine sehr auffällige Besonderheit der produzierten Arbeiten ist, wie unterschiedlich die Teilnehmenden Hasan und Husains Ideen aufgriffen. Es gibt mehrere Aspekte von Persönlichkeit, Schnipsel aus der eigenen Biografie, feindliche Stereotype und widersprüchliche Rollen. Orte, die ausgewählt wurden, waren zum Teil ganz bewusst kontrovers und störend; andere gefielen einfach ästhetisch als Kulisse für das Drama, das durch die mehreren Versionen des Selbst geschaffen wurde.

3. Seine Empathie. In Dokumentarfilmen zu den Workshops wird der hohe Level an sozialer Interaktion zwischen den Teilnehmenden erkennbar. Mit einer Mischung aus Neugier und Kameradschaft nahmen sie Anteil an ihren und den anderen Konzeptentwicklungen, sie beobachteten die Fotoshootings der anderen, sie berieten sich gegenseitig, halfen sich bei der Arbeit am Computer, und sie feierten zusammen die Endergebnisse. Im Nachhinein war es allen möglich über ihr eigenes Bild zu sprechen, als auch in einer sehr nuancierten Weise über die der anderen zu diskutieren.

Ich in Hamburg Farzad Fadai

Educational Relevance

- Intercultural Education tries to promote understanding and respect for different cultural expressions.
- Stereotype reduction exercises try to help us to become aware of our tendency to construct harmful and inaccurate stereotypes.
- Peace education tries to erode the idea that collective identities, such as religious, are fixed realities.
- Human Rights Education is about a) developing empathy for the human dignity of others, and b) standing up for our own.
- Empowerment education is about finding ways to take charge – of our self image and of the image others may have of us.

It seems to me that, in some way or other, through the workshop there is progress in most of these. People struggle with existential issues and produce work that insists that the viewer continue the exercise. Inspiration is the work of Hasan and Husain and the possibilities offered by the digital positioning of multiple images in a picture. Roles can be created or undermined. People have tools to express a varied relationship to religious and other values, keeping existential questions in a balancing act without the comfort of closure. Art created like this is from the start a conversation with various perceived audiences. The *Images in Place* process offers a possible way educationally to deal with questions of human diversity: physical, cultural and social. The place, in front of the camera and on the laptop screen, becomes a means to explore new ways of imagining oneself, new ways of being in relation to others, and new ways to address pressing questions of human existence. The pictures so created have the power to provoke, irritate, confuse and perhaps inspire viewers.

Pädagogische Relevanz

- Interkulturelle Bildung versucht Verständnis und Respekt für verschiedene kulturelle Ausdrucksmöglichkeiten zu unterstützen.
- Übungen zur Reduzierung von Stereotypen helfen uns bewusst zu werden über die Tendenz abträgliche Stereotypen zu konstruieren.
- Friedenserziehung versucht die Idee zu untergraben, dass kollektive Identitäten (wie z.B. religiöse) feststehende Wirklichkeiten sind.
- Menschenrechtserziehung zielt darauf ab Empathie für die menschliche Würde anderer zu entwickeln und sich für die eigene einzusetzen.
- Empowerment-Erziehung untersucht Wege sein eigenes Leben selbst zu bestimmen – es geht um das Bild von uns selbst und das, was andere von uns haben.

In den meisten dieser Punkte verzeichnen die Workshops ein Vorkommen. Menschen mühen sich mit Themen ab und produzieren ihr Werk, das wiederum dazu verleitet, dass der Betrachter diese Aufgabe weiterführt. Inspiriert wird man von Hasan und Husains Arbeit und der Möglichkeit multiple Images digital in einem Bild zu positionieren. Rollen können erfunden und untergraben werden. Menschen drücken ihre verschiedenen Beziehungen zu religiösen und anderen Werten aus, wobei existentielle Fragen in einem unaufgelösten Balanceakt gehalten werden. Der *Images in Place*-Prozess bietet einen möglichen pädagogischen Weg um mit Fragen menschlicher Diversität umzugehen: körperlich, kulturell und sozial. Der Ort vor der Kamera und der Laptop-Screen werden zu einem Raum um neue Wege seines eigenen Images zu erkunden, mit anderen in Beziehung zu treten und dringliche Fragen menschlicher Existenz anzusprechen. Bilder, die so entstehen, haben die Kraft zu provozieren, zu irritieren, zu verwirren und vielleicht andere zu inspirieren.

Vielfalt: eins bis vier

Lange fehlte eine Ausdrucksform für die verschiedenen Gefühle, die mir in der Auseinandersetzung mit meiner Behinderung begegneten. Doch kurz nach der Einführung von Hasan und Husain bei ihrem ersten Workshop in Hamburg im November 2009 in ihre künstlerische Arbeit, sprang mich das Thema an, Bilder für Charaktere ploppten wie von selbst hoch und die Skizze für einen Bildaufbau war noch vor Ende der Einführung in meinem Kopf.

Wenn Schmerzen mich ans Haus fesseln, weil Druckstellen entstanden sind, die ein Tragen der Prothese zeitweilig zur Tortur werden lassen oder die Rückschmerzen aufgrund von zuviel Aktivität mich zum Ruhen zwingen. Dann sind die vorherrschenden Gefühl Einsamkeit, Verzweiflung und Ohnmacht - der Behinderung und deren Folgewirkungen mich ausgeliefert fühlen. Den Lebensrythmus umstellen, für eine Weile nicht mehr hinter Terminen und To-Do's herlaufen.

Eine andere Form von Einsamkeit ist die, mit dieser Behinderung alleine da zu stehen. Keiner kann sie mir abnehmen, sie eine Weile tragen oder wenigstens die Verantwortung übernehmen für einen Lebensstil, der darauf Rücksicht nimmt.

Oft aber habe ich die Wahl. Die Wahl, wie ich auftreten will, was ich machen will, wem ich an meinem Leben teilhaben lassen will. Jeden Tag neu beginnen bedeutet, mich neu sein lassen und zugleich ein alltägliches Leben leben, in das sich die Behinderung einfügt als ein Teil eben meines Lebens. Im Alltag geht die Besonderheit von jedem einzelnen auch unter, wobei sich mir meine immer wieder in Erinnerung ruft. Im Laufe meines Lebens habe ich unterschiedliche Prothesen getragen, da immer wieder neue Modelle entwickelt werden. Eine kleine Auswahl ist zu sehen: von Sport- über Schaftprothese zu Bellmann-, Silikonprothese, Kombinationen von verschiedenen bis zu dem kleinen Stumpfhautschuh.

Neben all der Schwäche, in der ich mich erlebe, und der Grenzen, auf die ich stoße, bin ich auch erfolgreich. Im Studium, in Freundschaften, im Erreichen persönlicher Ziele. Die Läuferin steht für die Kämpferin, die ihre Ziele verfolgt, bis sie diese erreicht. Auch wenn das heißt, es in meinem Tempo zu tun. Zugleich stelle ich damit aber auch das gesellschaftliche Bild des gefeierten, anerkannten behinderten Ausnahmesportlers oder behinderten Geschäftsmannes in Frage - Spotlights auf Erfolg und herausragenden Leistungen von Menschen mit Behinderung, wo ich mich immer frage: steht der Mensch oder die Behinderung oder der Erfolg trotz Behinderung im Vordergrund? Und was erzeugen diese Idole in uns »normalen Behinderten«, die ein »normales Leben« führen und mit »mittelmäßigen Fähigkeiten« ausgestattet sind?

Und zum Schluss der Engel, die Fee, der Schmetterling oder - die junge schöne Frau. Die ihren Gedanken, ihren Träumen und Wünschen nachhängt und der kaum jemand die Bedeutungsschwere der Behinderung für ihr Leben ansieht.

Anne Schulz

2 in 1 *Houyem Cheniti*

»Die Intention des Bildes ist die Darstellung zweier Welten, in denen ich mich wiederfinde. Einerseits, spiegelt es meine Herkunft (Tunesien), Religion (Islam) und Kultur wieder. Andererseits, stellt es die Welt dar, in der ich mich jetzt befinde und lebe. Was ich mit dem Bild ausdrücken möchte, ist die Tatsache, dass ich zwar in Deutschland lebe, aber immer noch meine Religion und Tradition ausübe. Es ist ein Zeichen der Integration und der Verschmelzung der beiden Kulturen.«

One Eric is not enough

Me and my »Religion« David Klinge

»Religion ist etwas Mysteriöses. Es verleitet Menschen dazu Unglaubliches zu tun und viele fühlen sich auch überhaupt nicht angesprochen von ihr. Manche werden radikal durch sie und manche haben nichts anderes als ihre Religion. Sie kann Menschen verbinden oder Bindungen zerstören. Sie kann alles für die Menschen in Ordnung bringen, weil wenigstens Gott für sie da ist, oder alles wieder kaputt machen, weil Gott einen verlassen hat. Alles in allem muss man sagen, dass sie etwas Rätselhaftes an sich hat, das man aber respektieren muss. Man kann niemanden nur aufgrund seiner Religion diskriminieren, denn jeder hat seinen eigenen Glauben.«

i'm Katalina and i like to play piano, some times i play the fool *Katalina Reveco Alvarez*

Life is raining on you *Freda Joke Edelmann und Philipp-Frederic Mante*

Auf die Idee für dieses Foto sind wir durch einen Spruch der deutschen Schriftstellerin jüdischer Abstammung Rahel Varnhagen von Ense gekommen, in dem sich zwei fiktive Personen unterhalten und die eine auf die Frage „Was machen Sie?“ mit den Worten „Nichts. Ich lasse das Leben auf mich regnen“ antwortet.

Klar zu erkennen sind auf dem Foto zwei Charaktere, die sehr positiv auf das herabregnende Leben reagieren, sowie zwei Charaktere, die dies auf eine eher negative Art und Weise tun. Doch diese zunächst recht offensichtliche und grundlegende Unterscheidung lässt sich noch weiter differenzieren. So ist ganz rechts eine Person zu erkennen, dargestellt von Joke, die auf dem Boden kauert, womit wir zum Ausdruck bringen wollen, dass diese Person von dem Leben nahezu erschlagen und von der Last des Lebens erdrückt wird. Sie ist also nicht in der Lage, mit dem „Regen“ umzugehen und hat außerdem keine Möglichkeit, sich zu schützen oder zu verstecken.

Am linken Bildrand wiederum stelle ich eine Person dar, die zwar auch eindeutig nicht fröhlich oder glücklich wirkt, sich jedoch im Gegensatz zur Person ganz links mit Hilfe eines Regenschirms vor dem Leben schützen bzw. verstecken kann und den „Regen“ nicht an sich heranlässt. Im Zuge dessen haben wir darauf geachtet, dass auch das Gesicht des Mannes kaum zu erkennen ist. Damit wollen wir zeigen, dass er sich nicht nur vor dem Leben an sich versteckt, sondern damit einhergehend auch ganz grundlegend vor anderen Menschen und dem Kontakt zu diesen.

Ganz gegensätzlich sind die beiden anderen Charaktere. Zum einen wird von Joke eine Person verkörpert, die im „Regen“ tanzt und das Leben freudestrahlend genießt getreu nach dem Motto: „Komme was will, ich lasse mir die Freude am Leben nicht nehmen und komme mit allem zurecht.“ Rechts daneben stelle ich eine ähnliche Person dar, die jedoch nicht tanzt, sondern bloß ihre Arme ausbreitet und fast schon selig lächelt. Auf diese Weise wollen wir besonders die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, die bei dieser Person im Fokus steht. Das Lebensmotto dieses Charakters könnte demnach ein ähnliches sein wie bei der tanzenden Figur, jedoch erweitert um den Aspekt der Dankbarkeit: „Komme was will, ich bin dankbar für alles, was kommt und dafür, dass ich die Chance habe, einen weiteren Tag zu leben und das Leben zu genießen.“

Life's Timelessness Isabel Küst

»The timeless in you knows that yesterday is but today's memory and tomorrow is today's dream.« (Khalil Gibran)

STEP
INTO THE
LIGHT

Angry Anna Lucia Kaiser

Looking at topics, themes and people portrayed in the arts I come across, it occurs to me that one particular topic is missing: deaf people and their culture and lives. Some prefer the term »hearing handicapped«. Generally, there's a wide variety within the »hearing handicapped« community - the concept of deafness behind this project relates to all of them, whether hearing aid, wearing a cochlea implant or being profoundly deaf. All of them rely heavily on the visual and are part of a group which should be granted attention. Deaf people live among hearing people and often go unnoticed, partly because deafness is not something you really see, in comparison to other »handicapped« people with e.g. a wheelchair or a blind man's stick, partly because they simply have not been given a lot of attention. Speaking from our personal experience a lot of people we come across can't really associate »being deaf« to any other equivalent than »not hearing«. There's a lot more to being deaf, there are boundaries and struggles, there's being viewed as person with a deficit and there's sign-language, there's a whole lot more. The aim of our photos was to portray the division between deaf and hearing (black/white) and to mark the different senses they rely upon in comparison to the other group. The second picture (colour) basically portrays the same but within a wider range: the scarf can be taken as a symbol for deaf people not being allowed to be deaf - sign languages were not officially and socially accepted historically - and thus in a metaphorical sense having to go blind as not being able to rely on their visual communication. It can also be taken as the deaf person herself/himself converting into a hearing viewer who stays blind to acknowledge the meaning and richness of being deaf.

Louisa Pethke

Romy Berger

Facilitators / Moderatoren

Activities

- History, Places and Memory
- Own identity / self-images and Othering
- Political Education / Statements

with...

- Staging and Performance
- Work with photoshop
- Text and Landscape
- Story-Boards

in...

School-excursions
Project-Weeks in schools
Project-Organisation for art projects and youth work
Advanced Training for teachers, teacher students and social workers
Presentations at universities and colleges

Contact: / Kontakt:

Prof. Gordon Mitchell
gordon.mitchell@uni-hamburg.de
Tel: +49 (0) 40 42838-4199

M.A. Sofie Olbers
sofie.olbers@hotmail.de
Tel: +49 (0) 40 42838-7760

Aktivitäten

- Geschichte, Orte und Erinnerung
- Eigene Identitäten / Selbst- und Fremdzuschreibungen
- Politische Bildung / Statements

mit...

- Selbstinszenierung und Performance
- Bearbeitung mit Photoshop
- Text und Landschaft
- Story-Boards (Geschichten erzählen in 4 Bildern)

bei...

Klassenfahrten
Schul-Projektwochen
Projektorganisation von Kunstprojekten in der Jugendarbeit
Weiterbildung für Lehrer/innen, Studenten, Sozialpädagogen
Präsentationen an Universitäten und Hochschulen

Mit freundlicher Unterstützung von

