

**THE
COLLECTIVE
ISSUE**

HUMANISM

SOLIDARITY

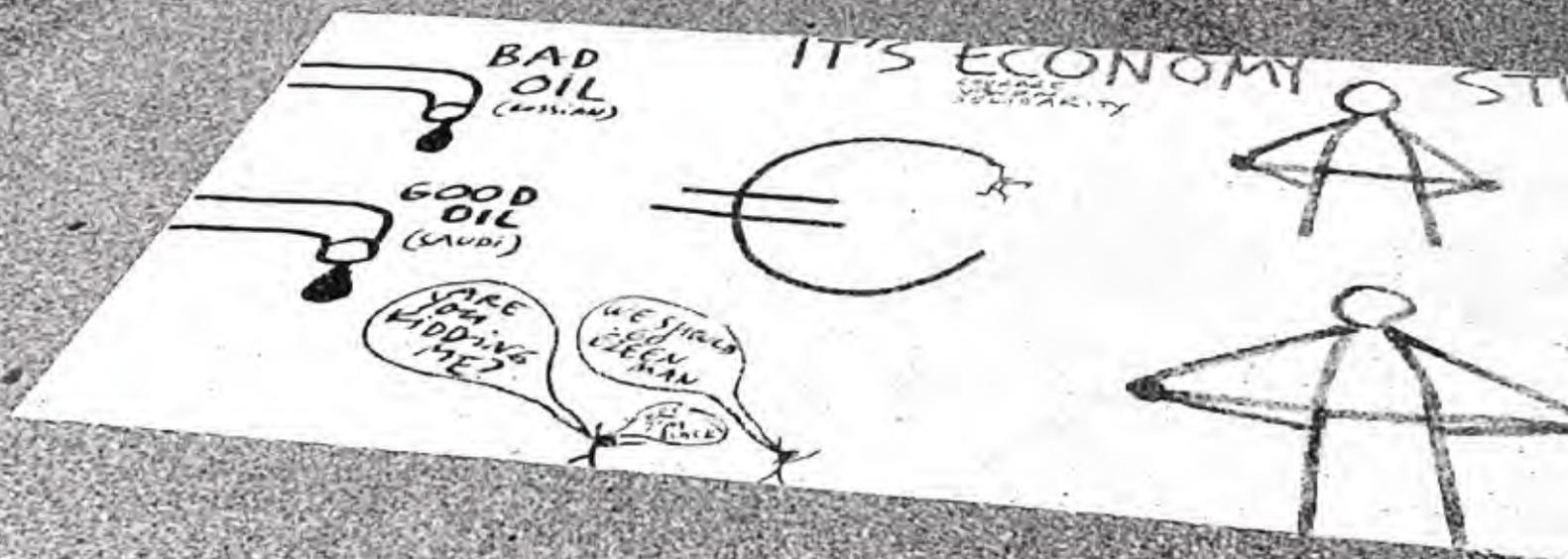
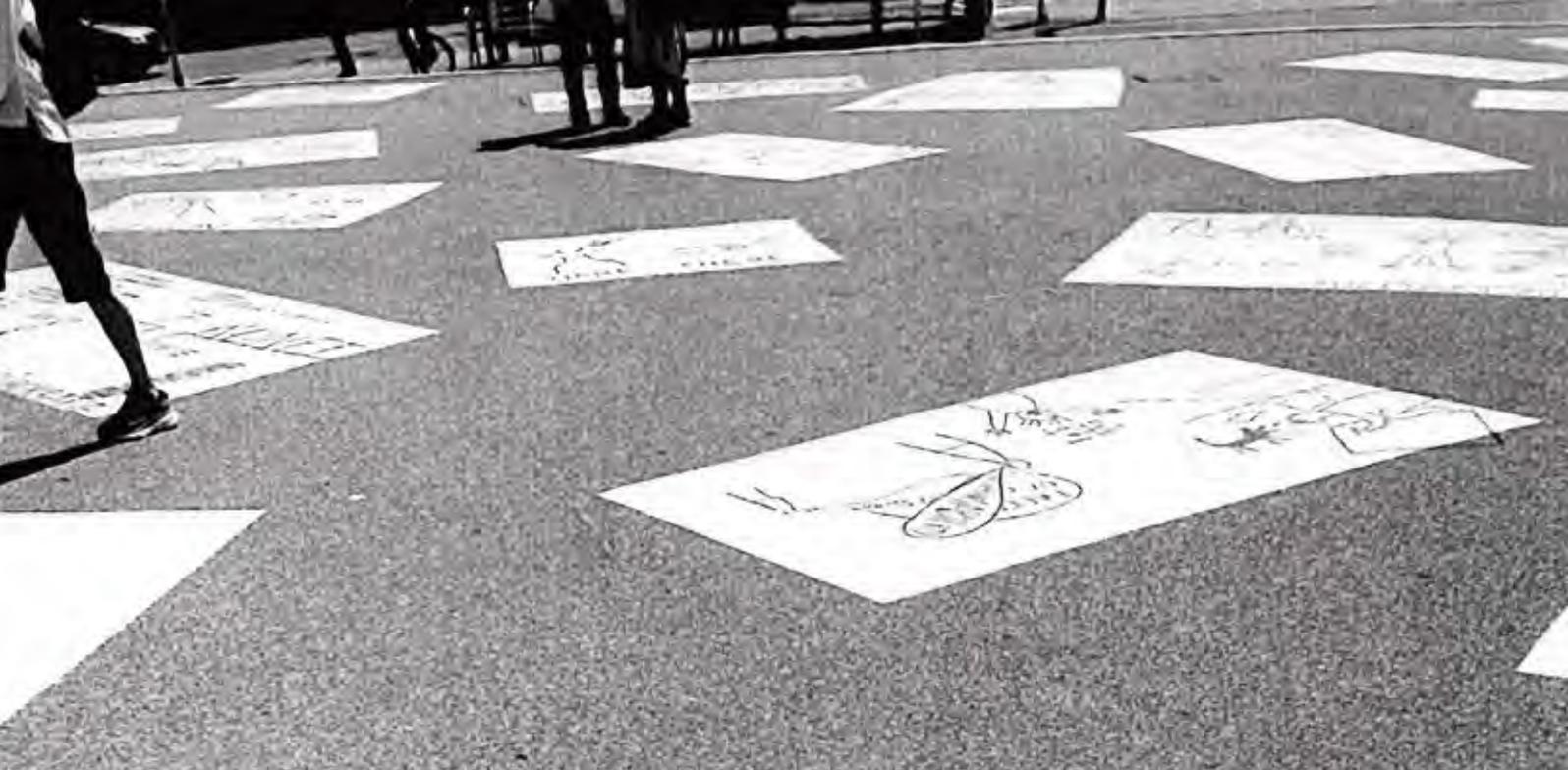

SHARING

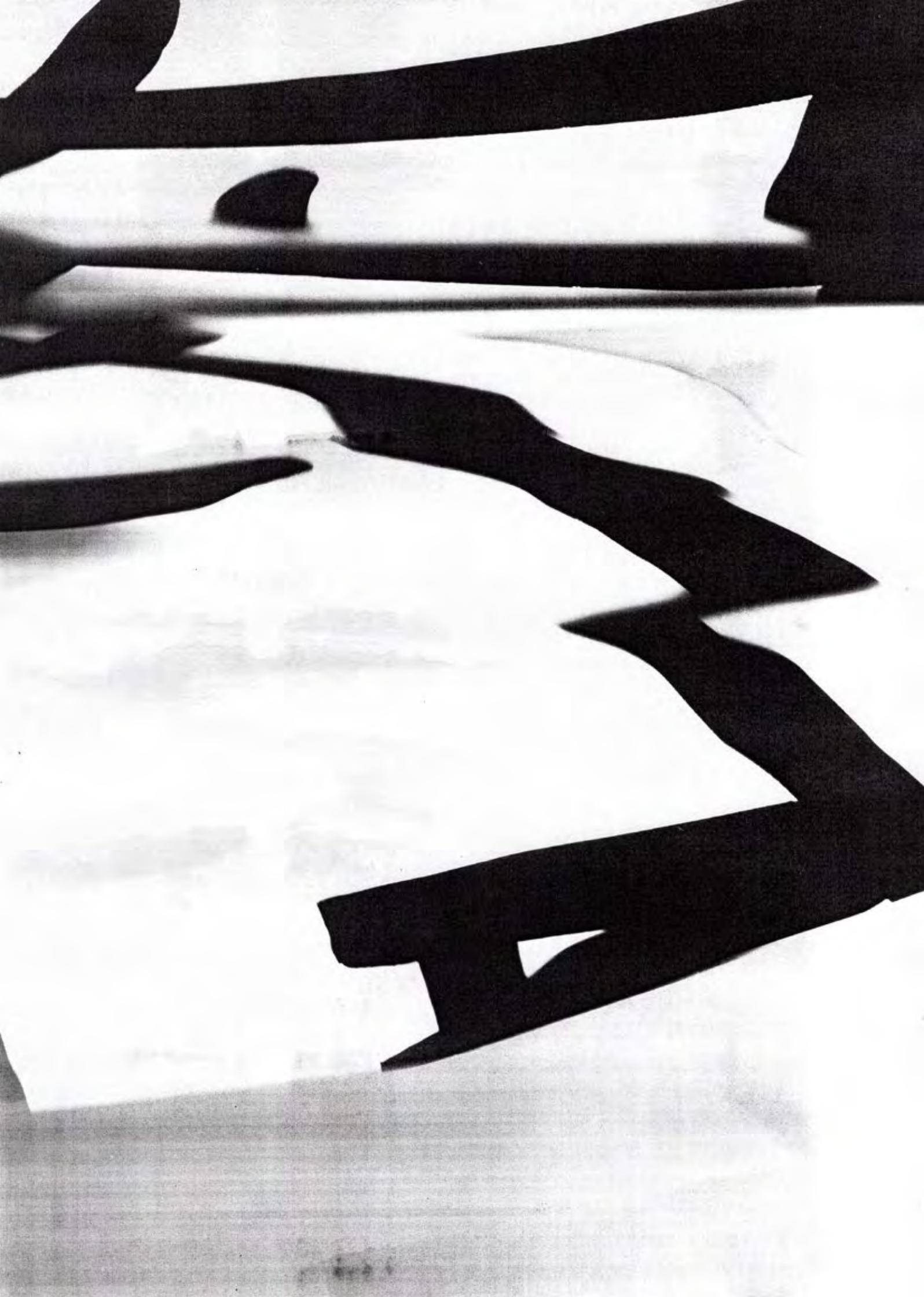

MUTUAL AID

**TO CELEBRATE
LIFE**

FRIENDSHIP

RESPECT

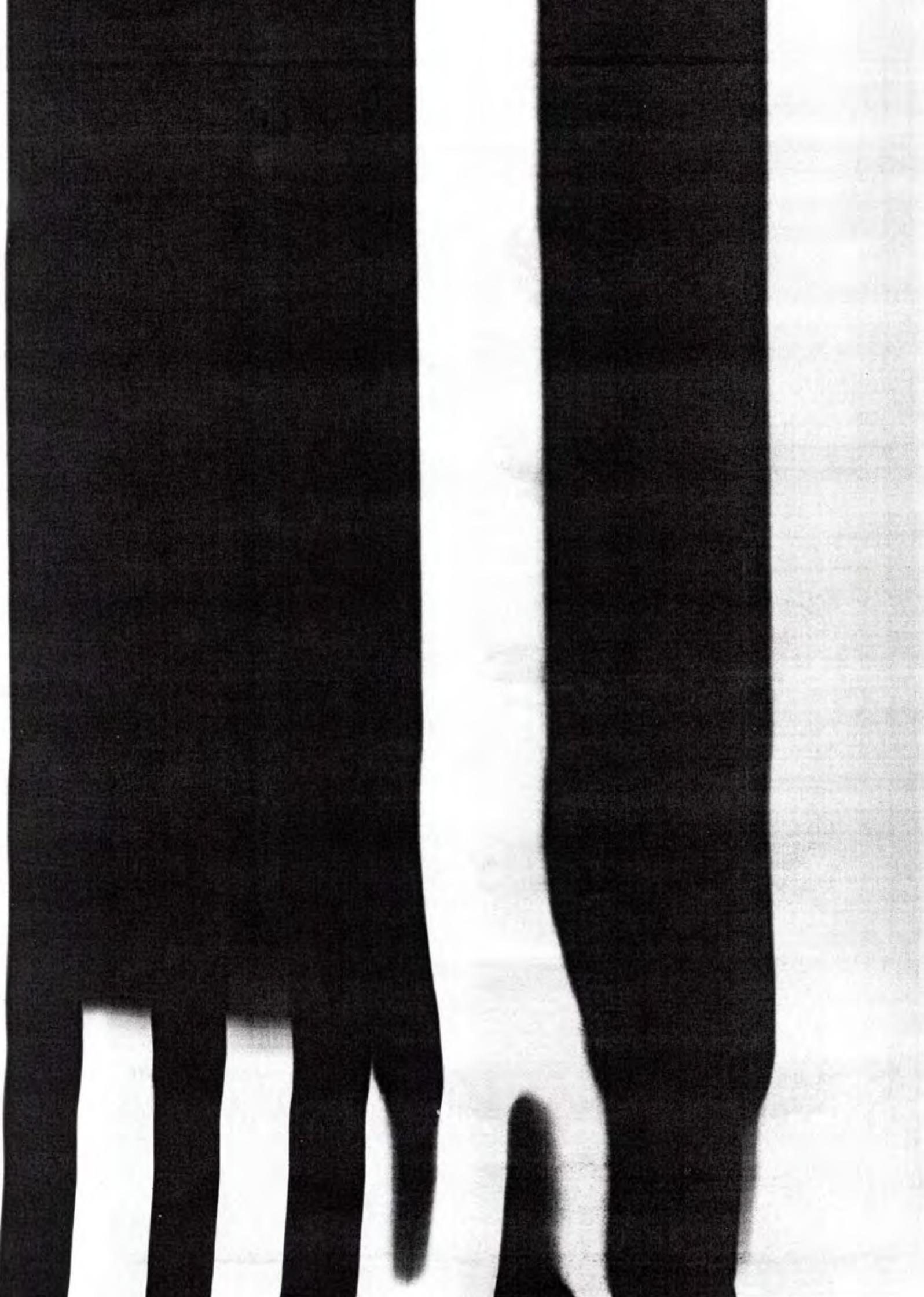

CONNECTION

NARRATIVE SPACES

COMMON GOALS

793.441.408

MUSEVM FRIDERICIANVM

**CREATE
OPPORTUNITIES
FOR
OURSELVES &
OTHERS**

**GREATER
POLITICAL
IMPACT**

**EXPLORE
OURSELVES
THROUGH
OTHERS**

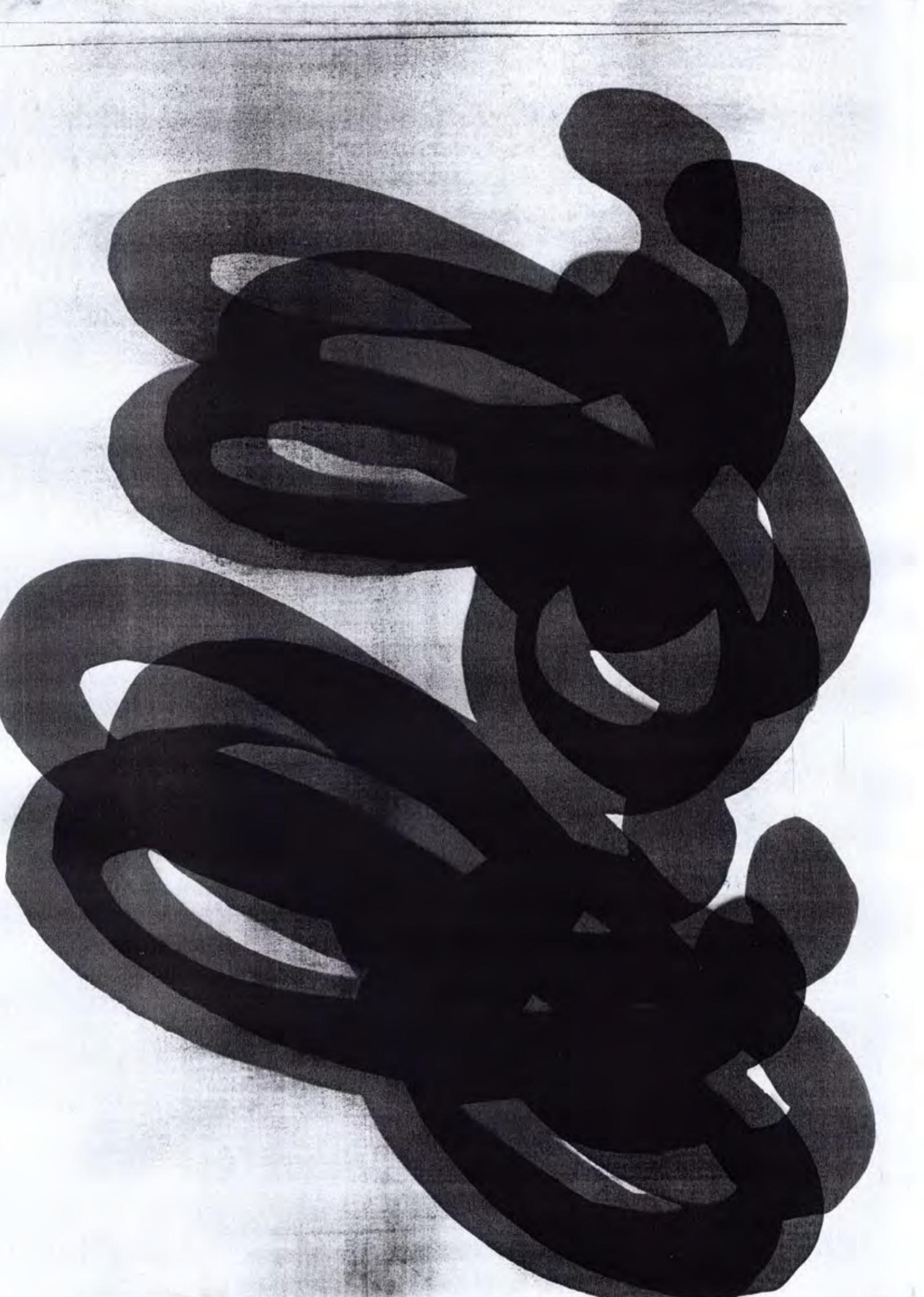

**BEING
UNCONVEN-
TIONAL**

PLANT A GARDEN

**INCREASE
THE FAMILY**

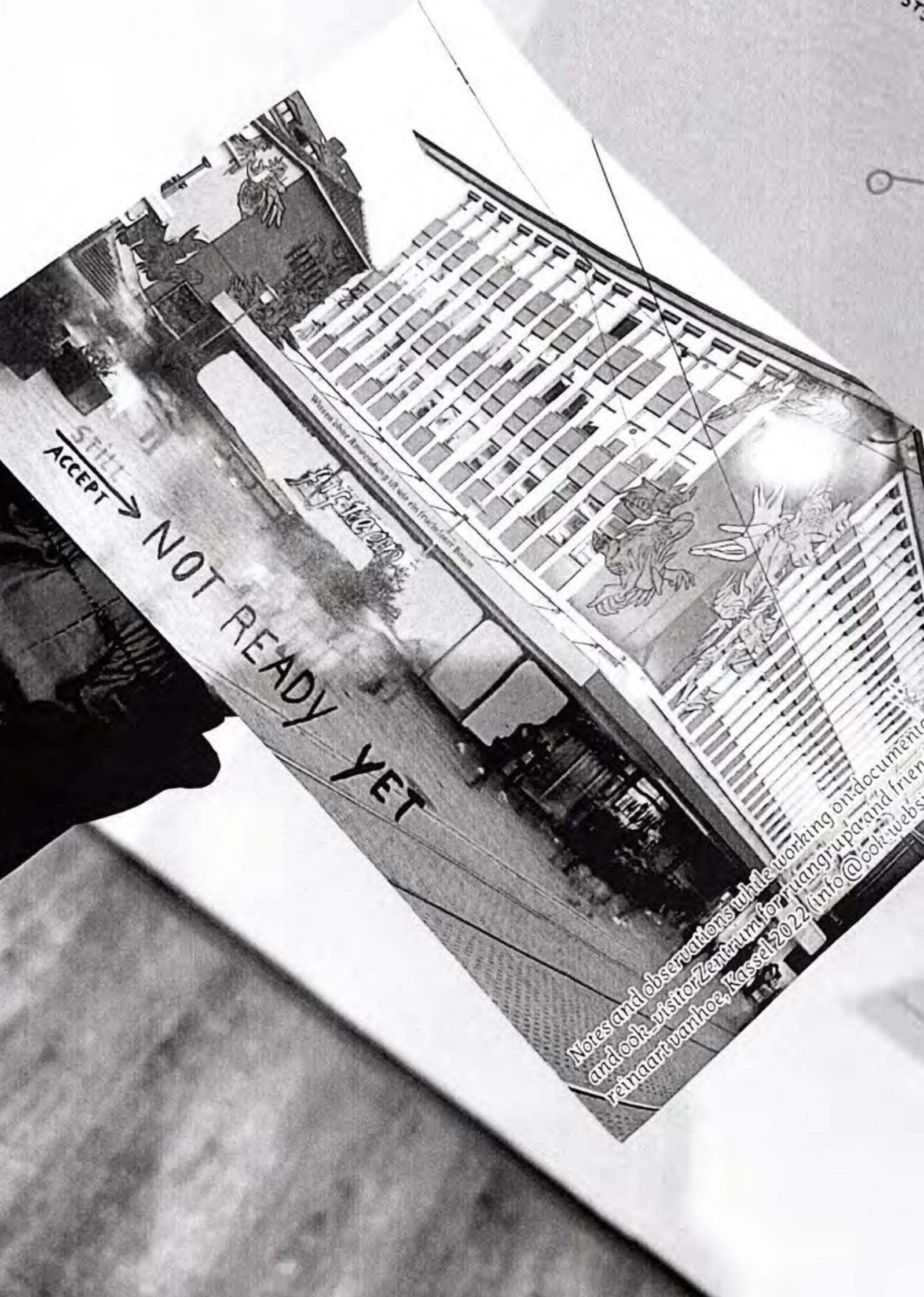

STILL
ACCEPT →

NOT READY
YET

Warten über Binnendach ist ein fruchtbarer Raum

Notes and observations while working on documents
and ook_visitor Zentrum für Raumgruppen und frien
reinaart van hoe, Kassel 2022 (info@ook.websi

**SHARE SKILLS
& DIVIDE
WORK**

LEARNING

**GROWING
COMMUNITY
THROUGH
ART**

DISCUSSION

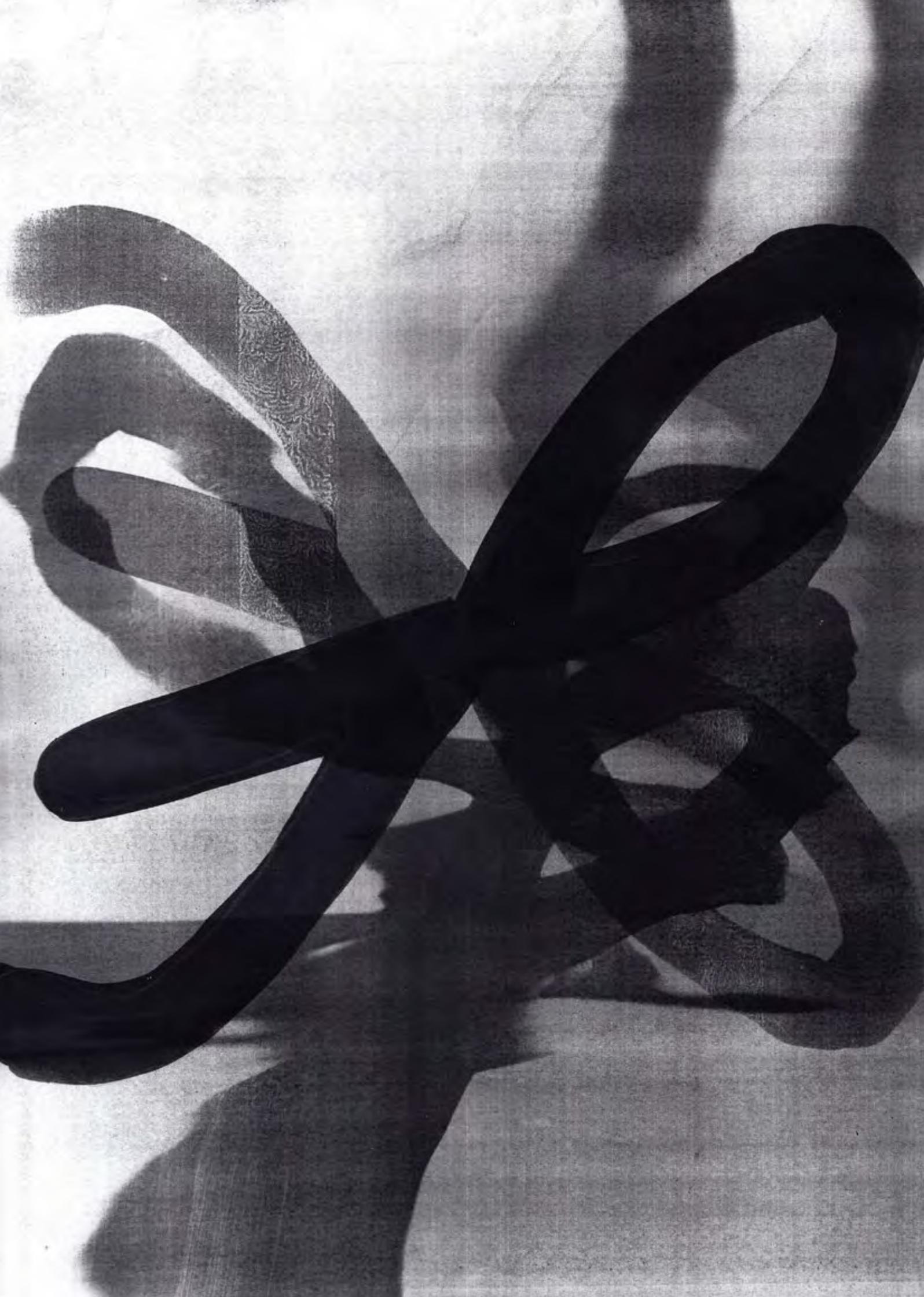
NETWORKING

OPEN HOUSE

PROTECTION & DEFENCE

**TRUST THE
PROCESS**

ART IS LIFE

FUTURE PERSPECTIVES

**STRONGER
TOGETHER**

Epilogue

Departure

The documenta is considered a knighthood of the international art scene and in all past episodes the renowned positions, the chosen ones, were invited. The concept of Ruangrupa, the Indonesian artists of the documenta fifteen directing team, is nothing less than a revolution. Ruangrupa invited everyone, collectives and their members, from all over the world, but especially from the global south. Their members, in turn, were able to invite other groups, and so a living, growing organism emerged from a hermetically sealed art system. The curatorial dogma has been undermined, with the world as a guest in Kassel and finally, finally with new ways of sharing, participation, and discourse. In the course of my scholarship for the certificate program 'Artistic Interventions in Cultural Education' (initiated by the University of Hildesheim and funded by the Mercator Foundation), I wanted to do artistic research in this exciting field, and depict my findings in a free form. This artzine 'The Collective Issue' consists of a collection of the experiences gathered on-site in Kassel and shaped in the studio through the artistic process.

Artistic Research

The research process around collective practice was always characterized by the fact that we had questions rather than answers, and that each of these questions produced very individual and not universal statements. As it is the case with good art, collective practice always seemed to follow its own distinctive dynamic and expression. It was and is always about the personal approach, about many truths, founded in one's own experiences. A learning process and at the same time 'unlearning' had to take place, because valid evaluation standards were broken and suddenly other rules applied, which we did not know yet.

Enduring the not-knowing, in an undetermined development, being openly and patiently present, and giving all this enough time, was for me the greatest challenge in this new constellation.

Again and again, we ended up with the question of how it can work at all to get to the point collaboratively. Therefore, I have formulated 3 concrete questions, which at the same time constitute my research thesis for this publication: What is most important for your collective? How does your collective work? What common values or goals exist within your group?

Words

Kassel offered the unique opportunity to meet a density of international collective artists that had never existed before. During the opening weekend, I approached the members of the artists' groups present asked them my questions, and recorded voice memos on my iPhone. I was able to conduct on-site conversations with artists from Taiwan (Gudskul at the Fridericianum), Mali (Fondation Festival Sur le Niger at the Hübner Areal), Bangladesh (Britto Art Trust in front of the documentahalle), Cambodia (Sa Sa Art Projects in front of the Grimmwelt), Indonesia (Jatiwangi Art Factory in front of the Fridericianum) and Germany (Signa, in the U-Bahn). From these audio notes, I filtered out central core conceptions and noted them on the 'word pages' of the edition. The collection of statements and thus the specific terms are taken from the conversations and relate to what was said in the encounters.

Images / FC120 Drawings

Since I am a visual artist and working with and on images is one of my core skills in my practice and teaching, this project cannot be without free artistic works. The graphics do not refer to the terms and are not to be read as an attempt of illustration. Rather, it is that the words and images stand independently and equally side by side, thus developing a new relationship in the booklet. The free graphics were created in a multimedia, more analog process.

The drawings refer to the design of the distinctive unrestricted and curved variable letters of the documenta fifteen typeface MBI DCMMNT-15, which consequently resulted from the collaboration of several practitioners in the field of typography and design. The typeface design was intended to show the exchange, sharing of resources, and collective work (for more information, see <https://stanhema.com/de/podium/custom-type-face-fuer-die-documenta-fifteen>).

In addition to a traditional block typeface, the MBI DCMMNT-15 uses variable letters that make it possible to place a word in the typeface in different ways. I could find at least 5 versions of the documenta fifteen typeface. Typography here draws a picture that stands as a metaphor for diversity, movement, and momentum.

Since this approach and the visual results inspire me, I dedicated myself to these special letters as a reference and starting point for my own creative exploration. In the first step, I made enlarged ink drawings of the striking letters to move from reduction into abstraction and thus into a playful composition process. The ink letter drawings are transformed into new graphic expressions on the retro desktop copier (Canon FC-120) as a medium. Duplications, distortions, superimpositions, and random experiments are depicted. The process followed no system but the autonomous form finding – a production in many sketches and studies. In this construction again and again I was looking at and trying different actions that produce the image necessary. The letters have thus freed themselves to emerge in a new context as a purpose-free form. In this open process, there is a lightness and a dynamic pace of work. This speed and agitation are visible in the copier drawings and reflect the energy of the 5-day working stay in Kassel, which was characterized by power, drive and great liveliness.

Photographs

The photographs included were taken during the opening weekend at the locations where I met the members of the collectives and recorded the interviews. In my artistic practice, I refer to concrete places and often develop a work in situ, which cannot exist independently of the place. The place is thus part of the work and is woven into the publication through the photocopied photographs.

Transmission approach

More than any other before, this document is one of discourse, dialogue, and therefore transmission. Ruangrupa has not only curated an exhibition but provided us with a complete approach to collaborative and collective work. The Lumbung principle of the communal rice barn represents the values of generosity, humor, local anchoring, independence, regeneration, transparency, and simplicity. This concept contains many answers to the success of cooperation and collaboration. Important here are above all contact and communication. In the working meetings of the collective clusters artists, called harvesters, accompanied the subjects of the meetings in free protocols. These are drawings, graphic recordings, films, sound works, memes, mind maps, and zines.

Without knowing this in advance, I am now a harvester through my publication project.

After lumbung, documenta fifteen is the Gathering, the great Harvest in which all can participate. The Collective Issue seeks exchange through the medium in artistic form.

In an interview with Fahrid Rakun, a member of Ruangrupa says: 'There is no big idea to understand. There are different experiences, all of which have equal value.' (Monopol Magazine, June 2022, p. 39)

'I can only convey what I have experienced myself and can report on the world from these experiences. Only when I join the open process of perceiving, observing, collecting, and creating, do I make the step into dialogic engagement and thus mediation in this possibility space of fluid boundaries between learning and teaching.'

Karima Klasen, 2022

My thanks to all participants and scholarship holders of the pilot course of Artistic Interventions in Arts Education.

Thanks to Carolin Knüpper, Marit Tote, Sarah Ben Bornia, Saskia Hornig, Dr. Ute Welscher, and Prof. Dr. Birgit Mandel as well as the participants and mentors of the immersion group Visual Arts with Prof. Dr. Nicole Berner and Magdalena von Rudy, Kristin Lohmann, Sabine Funk, Rosmarie Weinlich, Takwe Kaenders, Gudrun Ingratubun, and Christoph Ndabananiye.

Thanks for the talks to Gudskul at the Fridericianum, Fondation Festival Sur le Niger at the Hübner Areal, Britto Art Trust in front of the documentahalle, Sa Sa Art Projects in front of the Grimmwelt, Jatiwangi Art Factory in front of the Fridericianum and Signa in the U-Bahn.

Epilog

Aufbruch

Die documenta gilt als Ritterschlag der internationalen Kunstszene und in allen vergangenen Episoden waren die renommierten Positionen, die Auserwählten, eingeladen. Das Konzept von Ruangrupa, den indonesischen Künstler*innen des Leitungsteams der documenta fifteen, ist nichts weniger als eine Revolution. Ruangrupa hatte alle eingeladen, Kollektive und deren Mitglieder*innen, die aus der ganzen Welt, vor allem aber aus dem globalen Süden, kommen. Deren Akteur*innen wiederum konnten andere Gruppen einladen und so ist aus einem hermetisch abgeschlossenen Kunstsystem ein lebendiger, wachsender Organismus entstanden. Das kuratorische Dogma ausgehebelt, mit der Welt zu Gast in Kassel und endlich, endlich mit neuen Wegen der Teilhabe, Partizipation und des Diskurses. In diesem spannenden Feld wollte ich im Zuge meines Stipendiums zum Zertifikatskurs ‚Künstlerische Interventionen in der kulturellen Bildung‘ (initiiert von der Universität Hildesheim und gefördert von der Mercator Stiftung) künstlerisch forschen, und meine Erkenntnisse in einer freien Form abbilden. Das vorliegende Artzine ‚The Collective Issue‘ besteht aus einer Auswahl der Erfahrungen, die vor Ort in Kassel gesammelt und im Atelier durch den künstlerischen Prozess ausgeformt wurden.

Künstlerische Forschung

Der Forschungsprozess um die kollektive Praxis war immer davon geprägt, dass wir eher Fragen als Antworten hatten und dass jede dieser Fragen sehr individuelle und keine allgemein gültigen Aussagen hervorbrachte. So wie es sich mit guter Kunst verhält, schien auch die Kollektivpraxis immer einer eigenen unverwechselbaren Dynamik und einem eigenen Ausdruck zu folgen. Es ging und geht immer um den persönlichen Zugang, um viele Wahrheiten, begründet in den eigenen Erfahrungen. Ein Lernprozess und gleichzeitig ‚Unlearning‘ mussten stattfinden, da geltende Bewertungsmaßstäbe aufgebrochen wurden und plötzlich andere Regeln galten, die wir aber noch nicht kannten.

Das Aushalten des Nicht-Wissens, in einer unbestimmten Entwicklung, offen, geduldig präsent zu sein und all dem genügend Zeit zu geben, war für mich die größte Herausforderung in dieser neuen Konstellation.

Begriffe

In Kassel bot sich die einzigartige Chance auf eine Dichte von internationalen Kollektivkünstler*innen zu treffen, wie es sie bisher so noch nicht gab. Während des Eröffnungswochenendes bin ich auf die Akteur*innen der anwesenden Künstler*innengruppen zugegangen und habe einzelnen Mitglieder*innen meine Fragen gestellt und die Antworten als Sprachmemos auf dem iPhone aufgezeichnet. Ich konnte Gespräche vor Ort mit Künstler*innen aus Taiwan (Gudskul im Fridericianum), Mali (Fondation Festival Sur le Niger im Hübner Areal), Bangladesh (Britto Art Trust vor der documentahalle), Kambodscha (Sa Sa Art Projects vor der Grimmwelt), Indonesien (Jatiwangi Art Factory vor der Fridericianum) und Deutschland (Signa, Straßenbahn) führen. Aus diesen Audio-notizen habe ich zentrale Kernbegriffe herausgefiltert und diese auf den ‚Wortseiten‘ der Ausgabe notiert. Die Sammlung der Aussagen und damit die spezifischen Termini sind aus den Gesprächen entnommen und beziehen sich auf das Gesagte in den Begegnungen.

Bilder / FC120 Drawings

Da ich Bildende Künstlerin bin und die Arbeit mit und am Bild zu meiner wichtigsten Kompetenz in Praxis und Vermittlung gehört, kann dieses Projekt nicht ohne die freien künstlerischen Arbeiten auskommen. Die Grafiken beziehen sich nicht auf die Begriffe und sind nicht als Versuch der Illustration zu lesen. Es ist eher so, dass Wort und Bild unabhängig und gleichwertig nebeneinanderstehen und sich dadurch eine neue Beziehung im Heft entwickelt. Die freien Grafiken sind in einem multi-medialen, eher analogen Prozess entstanden.

Die Zeichnungen verweisen auf das Design der markanten unbeschränkten und geschwungenen, variablen Buchstaben der documenta fifteen Schrift MBI DCMUT-15. Diese entstand konsequenterweise aus

der Zusammenarbeit von mehreren Akteur*innen aus dem Bereich Typografie und Gestaltung. In der Schriftgestaltung sollten Austausch, Ressourcenteilung und kollektives Arbeiten sichtbar werden (weitere Infos unter <https://stanhema.com/de/podium/custom-typeface-fuer-die-documenta-fifteen>). Neben einer traditionellen Blockschrift nutzt die MBI DCMMUT-15 den Einsatz variabler Buchstaben, die es im Schriftbild ermöglichen ein Wort auf unterschiedliche Weise zu setzen. Den Schriftzug der documenta fifteen konnte ich in mindestens 5 Versionen entdecken. Typografie zeichnet hier eine Ansicht die als Metapher für Vielfalt, Bewegung und Schwung steht. Da mich dieser Ansatz und das visuelle Ergebnis begeistern, habe ich mich als Bezugsgröße und Ausgangspunkt zur eigenen schöpferischen Auseinandersetzung diesen besonderen Buchstaben gewidmet. Im ersten Schritt fertigte ich vergrößerte Tuschzeichnungen der auffallenden Letter an um aus der Reduktion in die Abstraktion und damit in einen spielerischen Kompositionsprozess einzutreten. Die Tuschebuchstabenzeichnungen sind am Retro-Tischkopierer (Canon FC-120) als Medium zu neuen grafischen Ausdrucksformen transformiert. Es sind Dopplungen, Verzerrungen, Überlagerungen und Zufallsexperimente abgebildet. Der Prozess folgte keinem System, sondern der autonomen Formfindung – eine Produktion in vielen Skizzen und Studien. In diesem Aufbau enthalten ist immer wieder ein Betrachten und probieren von verschiedenen Handlungen, die das Bild erzeugen. Die Buchstaben haben sich damit befreit, um in einem neuen Kontext als zweckfreie Form aufzutauchen. In diesem offenen Prozess ist eine Leichtigkeit und ein dynamisches Arbeitstempo enthalten. Diese Geschwindigkeit und Bewegtheit ist in den Kopiererzeichnungen sichtbar und spiegelt die Energie des 5-tägigen Arbeitsaufenthaltes in Kassel wider, der von einer Kraft, einem Antrieb und einer großen Lebendigkeit geprägt war.

Fotografien

Die enthaltenen Fotos wurden am Eröffnungswochenende an den Orten aufgenommen, an denen ich den Mitglieder*innen der Kollektive begegnet bin und die Interviews aufgenommen habe. In meiner künstlerischen Praxis beziehe ich mich auf konkrete Orte und entwickle häufig in Situ ein Werk, das es unabhängig vom Ort nicht geben kann. Der Ort ist damit Teil des Werkes und ist in der Publikation zur Veranschaulichung eingewoben.

Vermittlungsansatz

Mehr noch als jede andere vorher ist diese documenta eine der Diskurse, der Dialoge und damit auch der Vermittlung. Ruangrupa hat nicht nur eine Ausstellung kuratiert, sondern uns einen kompletten Ansatz für gemeinschaftliche und kollektive Arbeit geliefert. Das Lumbung Prinzip der kommunalen Reisescheune steht für die Werte der Großzügigkeit, des Humors, der lokalen Verankerung, der Unabhängigkeit, Regeneration, Transparenz und Genügsamkeit. In diesem Konzept sind viele Antworten zum Gelingen von Kooperation und Zusammenarbeit enthalten. Wichtig hierbei sind vor allem Kontakt und Kommunikation. In den Arbeitstreffen der Kollektiv-Cluster haben Künstler*innen, die als Harvester bezeichnet werden die Inhalte der Meetings in freien Protokollen begleitet. Hierbei handelt es sich um Zeichnungen, Graphic Recordings, Filme, Klangarbeiten, Memes, Mindmaps und Zines. Ohne dies im Vorfeld zu wissen bin ich nun durch mein Publikationsprojekt ein Harvester.

Die documenta fifteen ist nach Lumbung die Ernte, die große Harvest an der alle teilhaben können. The Collective Issue sucht neben der künstlerischen Form den Austausch über das Medium.

In einem Interview mit Fahriddin Rakun, einem Mitglied von Ruangrupa, heißt es: „Es gibt keinen großen Gedanken, den man verstehen müsste. Es gibt verschiedene Erfahrungen, die alle gleich viel wert sind.“ (Monopol Magazin, Juni 2022, S. 39)

„Ich kann nur vermitteln, was ich selbst erfahren habe und kann von der Welt aus diesen Erfahrungen heraus berichten. Nur wenn ich mich dem offenen Prozess des Wahrnehmens, Beobachtens, Sammels und Gestaltens anschlieÙe, schaffe ich diesen Möglichkeitsraum der fließenden Grenzen zwischen lernen und lehren – den Schritt in die dialogische Auseinandersetzung und damit in die Vermittlung.“

Karima Klasen, 2022.

Mein Dank gilt allen Beteiligten und Stipendiat*innen des Pilotkurses der Künstlerischen Interventionen in der Kulturellen Bildung. Danke an Carolin Knüpper, Marit Tote, Sarah Ben Bornia, Saskia Hornig, Dr. Ute Welscher und Prof. Dr. Birgit Mandel sowie den Beteiligten und Mentorinnen der Vertiefungsgruppe Bildende Kunst mit Prof. Dr. Nicole Berner und Magdalena von Rudy, Kristin Lohmann, Sabine Funk, Rosmarie Weinlich, Takwe Kaenders, Gudrun Ingratubun und Christoph Ndabananiye.

Danke für die Gespräche an Gudskul im Fridericianum, Fondation Festival Sur le Niger im Hübner Areal, Britto Art Trust vor der documentahalle, Sa Sa Art Projects vor der Grimmwelt, Jatiwangi Art Factory vor dem Fridericianum und Signa in der Straßenbahn.

Colophon

Herausgeberin/publisher

Studio Space as Canvas

Karima Klasen

Grönerstr. 34

71636 Ludwigsburg

Germany

karimaklasen.com

Konzept & Text/concept & text

Karima Klasen

Layoutumsetzung

Wolfgang Dick

disegno.biz

Schrift/Typeface

Maxi Round Mono

abcdinamo.com

Druck/printing

online-druck.biz

Auflage/edition

70

© Alle Rechte vorbehalten/all rights reserved

Mit freundlicher Unterstützung von

With friendly support of

STIFTUNG
MERCATOR

