

AUDIOSTATION: TALKING ABOUT TRANSFORMATION

01

James Baldwin, The Artist's Struggle for Integrity, 1962

James Baldwin engagierte sich als Schriftsteller und Aktivist intensiv in der Bürgerrechtsbewegung in den USA der 1950er und 1960er Jahren. Hier plädiert er dafür, die Risikobereitschaft, die Kreativität und das Engagement künstlerischer Arbeit „im universellen und alltäglichen Kampf aller Menschen“ um ihre Menschwerdung einzusetzen.

As a writer and activist, James Baldwin was heavily involved in the civil rights movement in the USA during the 1950s and 1960s. Here he argues for the risk-taking, creativity, and commitment required in artistic practice to be applied in the “universal and daily struggle of all human beings” to *become* human beings.

02

Hannah Arendt, Thoughts and Moral Propositions, 1970

Die politische Philosophin Hannah Arendt befasste sich wiederholt mit dem Zusammenbruch der Zivilgesellschaft unter dem Nationalsozialismus in Deutschland. In dieser Vorlesung überlegt sie, inwiefern das kritische Denken eine Gesellschaft vor dem Bösen schützt und demokratische Strukturen fördert.

The political philosopher Hannah Arendt repeatedly addressed the collapse of civil society under National Socialism in Germany. In this lecture, she considers the extent to which critical thinking protects a society from evil and promotes democratic structures.

03

Angela Davis, What It Means to Be a Revolutionary, 1972

Die Philosophin und Aktivistin Angela Davis ist eine zentrale Figur der Black-Power-Bewegung in den USA. 1970 wurde sie als vermeintliche Terroristin verurteilt und 1972 wieder freigesprochen. Zu diesem Zeitpunkt wurde sie zu ihrem Selbstverständnis als Revolutionärin befragt. Unter anderem reflektiert sie über die Rolle von Gewalt bei gesellschaftlichen Transformationen.

The philosopher and activist Angela Davis is a central figure in the Black Power movement in the USA. She was convicted as an alleged terrorist in 1970 and acquitted in 1972. At this time, she was interviewed about her self-image as a revolutionary. Among other things, she reflects on the role of violence in social transformation.

04

Katalin Ladik, Phonopoetica, 1974

Für ihr Album *Phonopoetica* kombinierte die Klang- und Performance-Pionierin Katalin Ladik rituelle Stimm- und Sprachelemente mit Stöhnen, Seufzen, Schreien und anderen körperlichen Ausdrucksformen. Indem sie die Kommunikation an den Rand drängt, schafft sie neue Formen des stimmlichen Ausdrucks und Spielräume für die Phantasie.

For her record *Phonopoetica*, pioneer sound and performance artist Katalin Ladik combined ritual vocal and linguistic elements with groans, sighs, screams and other bodily forms of expression. By taking communication to the edge, she creates new forms of vocal expression and countless imaginative possibilities.

05

Buckminster Fuller, On Spaceship Earth, 1974

Buckminster Fuller war Architekt, Ingenieur, Philosoph und Erfinder. Ihm verdanken wir die Metapher Raumschiff Erde. Hier spricht Fuller über seine Ansätze, das Raumschiff Erde auf nachhaltige Weise zu begreifen und zu bedienen und seine Ressourcen gerecht zu verteilen.

Buckminster Fuller was an architect, engineer, philosopher, and inventor. We have him to thank for the metaphor of Spaceship Earth. Here Fuller talks about his ventures to understand and operate Spaceship Earth in a sustainable manner with an equitable distribution of resources.

06

Grace Lee Boggs, Love and (R)evolution, 2009

Hier spricht Grace Lee Boggs über künftige Revolutionen. Die Bürgerrechtlerin und Schriftstellerin setzte sich jahrzehntelang mit historischen Beispielen auseinander, etwa in Russland, China und Vietnam. Sie erkannte dabei, dass gelungene Gesellschaftsrevolutionen sehr langsam vonstattengehen. Denn die Menschen müssen zunächst sich selbst ändern, wenn sie die Welt verändern wollen.

Here Grace Lee Boggs speaks about revolutions to come. The civil rights activist and writer spent decades studying historical examples in Russia, China, Vietnam and elsewhere. She gradually realized that social revolutions have to be slow: People need to begin by changing themselves, if they are going to change the world.

07

Mierle Laderman Ukeles, Manifesto for Maintenance Art, 1969/2011

In ihrem *Manifesto for Maintenance Art* von 1969 erklärte die Künstlerin Mierle Laderman Ukeles Wartungsarbeit und Sorgearbeit zur Kunst. So konnte sie zeigen, dass unbezahlte häusliche Arbeit wie Sanitärarbeiten und Putzen oder Kinderbetreuung für die Öffentlichkeit zugleich unsichtbar und unverzichtbar ist. Hier erläutert sie ihr Konzept.

In her *Manifesto for Maintenance Art* from 1969, the artist Mierle Laderman Ukeles declared maintenance and care work to be art. This enabled her to show that unpaid housework, such as sanitary work and cleaning or childcare, is invisible and yet indispensable to the public. Here she explains her concept.

08

Trinh T. Minh-ha, The Walker, 2011

In ihren Filmen und Büchern befasst sich Trinh T. Minh-ha mit einer Vielzahl von Figuren des Andersseins, wie dem Fremden, der Außenseiter*in, dem Exilanten und der Migrant*in. Hier erweitert sie die Gruppe um die utopische Figur der*des Spaziergehenden. Diese erobert die Welt nicht bei jedem neuen Schritt, sondern lässt sie auf sie zukommen.

In her films and books, Trinh T. Minh-ha works with a variety of figures of otherness, such as the stranger, the outsider, the exile, and the migrant. Here she expands the group to include the utopian figure of the (female) walker. Trinh's walker does not conquer the world with every new step, but rather lets it come to her.

09

Agnes Denes, On Survival Structures, 2013

Mit ihrem wachsenden ökologischen Bewusstsein in den späten 1960er Jahren verspürte die Künstlerin Agnes Denes das Bedürfnis, die Kunst aus ihrem Elfenbeinturm zu holen. Sie begann, groß angelegte Umweltprojekte zu schaffen, die „Überlebensstrukturen“ nannte. Hier spricht sie über deren Entwicklung und Wirkung.

With her growing ecological awareness in the late 1960s, artist Agnes Denes felt the need to take art out of its ivory tower. She began to create large-scale environmental projects she called “survival structures.” Here she talks about their evolution and impact.

10

Silvia Federici, Women, Reproduction, and the Construction of Commons, 2013

Die politische Theoretikerin Silvia Federici setzt sich seit den 1970er Jahren international für die Entlohnung von Haushalts- und Fürsorgetätigkeiten ein. Denn nur wenn wir die Bedingungen solcher Arbeitsformen verändern, so Federici, können wir auch andere soziale Beziehungen verändern: die Arbeit außerhalb des Hauses, das Verhältnis zu Arbeitgebern, zum Staat, zum Geld und zu unseren Körpern.

Political theorist Silvia Federici been campaigning internationally for the remuneration of domestic and care work since the 1970s. Only if we change the conditions of these forms of labor, Federici argues, can we also change other social relationships: work outside the home, the relationship with employers, the state, money, and our bodies.

11

Ursula K. Le Guin, The Author of the Acacia Seeds. And Other Extracts from the Journal of the Association of Therolinguistics & Deep Admiration, 2014

Um die Welt gut zu nutzen, müssen wir unser Dasein in ihr neu erlernen, meint die Science-Fiction- und Fantasy-Autorin Ursula K. Le Guin. In diesem Beitrag geht sie der Frage nach, wie ein solches Umlernen aussehen könnte: „nach der langen Orgie, in der wir uns als Herrscher*innen der Schöpfung aufspielen und beim Autofahren SMS schreiben“.

To use the world well, we need to relearn our being in it, argues science fiction and fantasy author Ursula K. Le Guin. In this talk she explores how such a relearning might take shape “after our long orgy of being lords of creation and texting while we drive.”

12

Pauline Oliveros, The Difference between Hearing and Listening, 2015

Für Pauline Oliveros setzt die Umwälzung gesellschaftlicher Verhältnisse ein tiefgreifendes, konzentriertes Zuhören voraus. In ihrem Beitrag beschreibt die Komponistin, Musikerin und Theoretikerin die Entstehung dieser Vorstellung sowie die Praxis, die sie hervorgebracht hat.

For Pauline Oliveros, the revolution of social conditions requires a deep, concentrated listening. Here the composer, musician and theorist describes the emergence of this idea and the practice to which it gave rise.

13

Donna Haraway, Staying with the Trouble, 2017

In den aufwühlenden, beunruhigenden Zeiten, in denen wir leben, besteht die Aufgabe darin, so Donna Haraway, darauf reagieren zu können, und zwar gemeinsam und solidarisch. Dafür brauchen wir, so ihre Vorstellung, andere Formen der *Verwandtschaft* – und neue, „weniger tödliche“ Formen des Erzählens“.

In the turbulent, unsettling times we're living in, Donna Haraway argues that our task is to become capable of responding to the crises at hand in concert and solidarity. To do this, she suggests, we need other forms of kinship – and new, “less deadly” forms of storytelling.

14

adrienne maree brown, Emergent Strategy, 2019

adrienne maree brown erkundet in ihrer Praxis unterschiedliche Möglichkeiten, um mit gesellschaftlichen Umwälzungen umzugehen. Hier denkt die Aktivistin und politische Pädagogin darüber nach, was es bedeutet Turbulenzen und Wandel als Ausgangspunkt zu nehmen, wenn wir versuchen würden, aus ihnen zu lernen, anstatt uns gegen sie zu stemmen?

In her practice, adrienne maree brown explores different ways of dealing with social upheaval. Here the artist and political educator considers the implications of taking turbulence and flux as a point of departure. What if we try to learn from change, instead of doing our best to resist it?

15

Alexis Wright, Teachings, 2020

In ihrem Vortrag spricht die australische First-Nations-Autorin Alexis Wright über die Kunst und die transformative Kraft des Geschichtenerzählens angesichts der Klimakrise sowie von Unterdrückung und Diskriminierung. Sie stützt sich dabei auf die jahrtausendealte Tradition ihrer Vorfahren, die mit ihren Geschichten eine tiefe, fürsorgliche Verbindung zwischen Menschen und Land herstellten.

In her lecture, Australian First Nations author Alexis Wright talks about the art and transformative power of storytelling in the face of the climate crisis as well as oppression and discrimination. She draws on the millennia-old tradition of her ancestors, who used their stories to create a deep, caring connection between people and land.

16

Beth Stephens & Annie Sprinkle, EcoSex Manifesto 3.0, 2020

Im Jahr 2008 heirateten Beth Stephens und Annie Sprinkle die Erde. Ihre Hochzeit im grünen Wald war so fruchtbar, dass sie eine ganz neue Bewegung ins Leben rief: die Ökosexualität. In diesem Manifest argumentiert das Ehepaar und Künstlerinnenduo, dass Eros und Liebe wirkmächtiger sind – und mehr Spaß machen – als Angst, wenn es darum geht, den Planeten zu retten.

In 2008, Beth Stephens and Annie Sprinkle married the Earth. So fertile was their green forest wedding, that it gave birth to a whole new movement: ecosexuality. In their manifesto they argue that, when it comes to saving the planet, Eros and love are more powerful – and more fun – than fear.

17

Selma Selman, Superpositional Intersectionalism, 2020

Die bildende Künstlerin und Aktivistin Selma Selman verbindet Quanten- und Sozialtheorie, um eine neue transformatorische Möglichkeit zu entwickeln: den superpositionalen Intersektionalismus. Was sie damit meint und sich dabei verspricht, erläutert sie hier.

Visual artist and activist Selma Selman blends quantum and social theory to come up with a new transformative concept: superpositional intersectionalism. Here she explains what she means – and what she hopes to achieve – by this new fusion of ideas.

18

Miki Yui, Plant Music, 2021

Plant Music wurde von einer frühen Zeichnung von Joseph Beuys inspiriert: *Pflanze* (1947). Diese minimalistische elektroakustische Komposition von Miki Yui beruht auf ihre Vorstellung der zerbrechlichen Klänge der Keimung einer Pflanze: Wie hört sich die Kommunikation zwischen Mikroorganismen an? Oder die Sonnenstrahlen, die den Boden erwärmen, die Feuchtigkeit, die in die Wurzeln eindringt, und die Blätter, die sich im Morgengrauen entfalten?

Plant Music was inspired by an early drawing by Joseph Beuys: *Pflanze* (Plant, 1947). Miki Yui's minimalistic electroacoustic composition derived from imagining the fragile sounds of germination. What does the communication between microorganisms sound like? Or the rays of sunlight warming the soil, the moisture entering the roots, and the leaves unfurling at dawn?

19

Karen Barad, On Touching the Stranger Within – The Alterity that Therefore I Am, 2021

Die*der Quantenphysiker*in und Theoretiker*in Karen Barad erforscht Berührung, Intimität und Verbindung: sowohl zwischenmenschlich als auch zwischenmateriell. Für sie ist jede Berührung zugleich ein wechselseitiges Hervorbringen, ein Ineinandergreifen von Wesen und Dingen, Partikeln und Materien. Hier erläutert Barad diesen Gedankengang.

Quantum physicist and theorist Karen Barad explores touch, intimacy and connection: on both an interpersonal and an intermaterial level. For them, a moment of touching is always also a mutual emergence, an entanglement of beings and things, particles and matter. Here they explore this train of thought.

20

Kae Tempest, People's Faces, 2024

People's Faces ist ein Gedicht, ein Song und ein Aufruf zum universellen Mitgefühl. Darin beschreibt die*der Rapper*in und Lyriker*in Kae Tempest die Ruhe, den Frieden, den sie*er in den Gesichtern anderer Menschen findet. In ihren Gesichtern sind ihre Menschlichkeit und ihre Fehlbarkeit, ihre Verwundbarkeit und ihre Würde zu sehen und zu spüren.

People's Faces is a poem, a song and a call for universal compassion. In their lyrics, the rapper and poet Kae Tempest describes the serenity, the peace they find in the faces of strangers. That's where you can see and feel their humanity and fallibility, their vulnerability and dignity.