

FORBES CAST

International Platform for Pioneering Ideas
Internationale Plattform für wegweisende Ideen

FORBES
EAST

As a platform for knowledge transfer, Forecast gives talents from all over the world the opportunity to work in tandem with renowned mentors toward bringing their own projects to fruition and presenting them to the public.

No fewer than 360 applicants from 167 cities across the world submitted their project ideas in spring 2015.

Thirty talents were able to present their project ideas at the Forecast Forum at the Haus der Kulturen der Welt (House of World Cultures) in Berlin in August 2015. The six mentors each selected one concept in the fields of architecture, design, photography, composition, curating, and scientific fiction. In the following six months, they accompanied those projects to fruition.

The results were made public in the form of prototypes at the Forecast Festival in February 2016. In presentations and installations incorporating sound and video, light and objects, the six mentees made their visions tangible.

Als Plattform für Wissenstransfer eröffnet Forecast Talenten aus der ganzen Welt die Möglichkeit, an der Seite namhafter Mentor*innen eigene Projekte zu verwirklichen und sie der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Mehr als 360 Bewerber*innen aus 167 Städten weltweit reichten im Frühjahr 2015 ihre Projektideen ein.

Beim Forecast Forum im August 2015 konnten dreißig Talente ihre Projektidee im Haus der Kulturen der Welt in Berlin vorstellen. Die sechs Mentor*innen wählten jeweils ein Konzept in den Feldern Architektur, Design, Fotografie, Komposition, Kuratieren und Scientific Fiction aus, das sie in den folgenden sechs Monaten bei der Realisierung begleiteten.

Beim Forecast Festival im Februar 2016 wurden diese Projekte als Prototypen öffentlich: In Aufführungen und Installationen machten die sechs Mentees mittels Klang und Video, Licht und Objekten ihre Visionen erfahrbar.

Welcome Grußworte
Frank-Walter Steinmeier 8
Bernd M. Scherer 10

Testimonials Zitate 12

Freo Majer
Feeling Out the Future 16
Die Zukunft ertasten 18

Burkhard Schwenker
Is Forecast Promising Too Much? Approaching Uncertainty 24
Verspricht Forecast zu viel? Über den Umgang
mit Ungewissheit 26

From the Call for Entries to the Forecast Festival ... 32
Von der Bewerbung bis zum Forecast Festival ... 32

Composition Komposition
Leila Albayaty/Lars Petter Hagen 40

Photography Fotografie
Agnieszka Kozłowska/Bas Princen 50

Architecture Architektur
Tobias Nolte/Jürgen Mayer H. 62

Curating Kuratieren
Kalliopi Tsipni-Kolaza/Barbara Vanderlinden 74

Scientific Fiction
Arne Vogelgesang/Eric Joris 82

Design
Wendy Di Wang/Markus Diebel 94

What's next? 104
Was folgt? 106

Credits 108
Colophon Impressum 110

WELCOME

DR. FRANK-WALTER STEINMEIER
Federal Minister for Foreign Affairs, Patron of Forecast

In the conflict-ridden world of today, culture is being accorded an ever greater role that goes beyond pure aesthetics. The writer Albert Ostermaier has called this the “social power of culture.” If we combine cultural and social stimuli we can divest ourselves of our inherited habits and traditional patterns of thought and forge new ways forward. But in order to mobilize this social power, what we need in particular is to harness the creativity and enthusiasm of the younger generation.

This is precisely the aim of the Forecast Forum and Forecast Festival. By means of its “casting call,” Forecast unites young artists from all over the world with mentors. The artists and mentors then work on joint projects in an open, creative process. These project teams are border-crossers in many respects. They cross between different

cultures and art forms, they approach problems in their own individual styles, and they demonstrate the immense social power that art can have.

As the patron of Forecast I would like to thank all participants and project leaders for their commitment and dedication. I wish the artists every success in their important work!

GRUSSWORT

DR. FRANK-WALTER STEINMEIER
Bundesminister des Auswärtigen, Schirmherr von Forecast

In der heutigen, mit Konflikten schwer beladenen Welt kommt der Kultur eine immer stärkere Rolle zu, die über das rein Ästhetische hinausgeht. Der Schriftsteller Albert Ostermaier hat dies als »soziale Kraft der Kultur« bezeichnet. Wir können überkommene Gewohnheiten und traditionelle Denkschemata aus ihrer Verkrustung lösen und neue Ansätze schaffen, wenn wir kulturelle mit sozialen Impulsen verknüpfen. Aber um diese soziale Kraft zu mobilisieren, brauchen wir insbesondere die Kreativität und Begeisterung der jungen Generation.

Forecast Forum und Forecast Festival zielen genau hierauf ab. Über eine Art »Casting« bringt Forecast junge künstlerische Talente aus aller Welt mit Mentoren zusammen, die anschließend in einem kreativen, offenen Prozess gemeinsam Projekte erarbeiten. Diese Projektteams

sind in mancher Hinsicht Grenzgänger: Sie bewegen sich zwischen verschiedenen Kulturen und Kunstformen, sie nähern sich über individuelle Ansätze ihren Problemstellungen an, sie demonstrieren, welche gesellschaftliche Kraft von Kunst ausgehen kann.

Als Schirmherr für Forecast danke ich allen Teilnehmern und Projektverantwortlichen herzlich für ihr großes Engagement. Den Künstlerinnen und Künstlern wünsche ich viel Erfolg bei ihrer wichtigen Arbeit!

WELCOME

PROF. DR. BERND M. SCHERER

Director of Haus der Kulturen der Welt
Cooperation partner of Forecast

Our present-day world is shaped by deep-reaching upheavals. The forms of knowledge and cognition developed in the context of modernity no longer work. We have created a world whose logic is shaped by increasingly rapid technological transformations. Human influence on nature and the planet is no longer partial, but global. The progressive discovery of new worlds in the early modern era made space for real-time communication around the planet.

Taking this situation of permanent change as a point of departure, the Haus der Kulturen der Welt (HKW) has, in recent years, developed new forms of cultural production. These can be characterized as curating ideas in the making.

The Forecast Festival precisely dovetails with this development. For that reason, I am very thankful to the festival's curator, Freo Majer, for having worked with the HKW for one year on the festival.

The development of new ideas is a primary focus of Forecast as well. Since those ideas are still fragile, Forecast offers a context that allows artists or creative developers to bring these ideas to fruition, to give form to them over a long-term process. That formative process is accompanied by mentors—dialogical counterparts whose questions and comments mirror the process. The forums at the HKW then allow for an articulation of intermediate steps and partial results, delivered to a large audience.

Forecast thus gives new ideas the opportunity to both evolve incrementally and appeal to a larger public.

GRUSSWORT

PROF. DR. BERND M. SCHERER

Intendant Haus der Kulturen der Welt
Kooperationspartner von Forecast

Die heutige Welt ist geprägt von tiefgreifenden Umbruchprozessen. Die im Kontext der Moderne entwickelten Formen von Erkenntnis und Wissen funktionieren nicht mehr. Wir haben eine Welt geschaffen, deren Logik von immer schnelleren Transformationen der Technologie geprägt ist. Der Einfluss des Menschen auf die Erde und die Natur ist nicht mehr partiell, sondern global. Die fortschreitende Entdeckung neuer Welten zu Beginn der Moderne hat der Echtzeit-Kommunikation rund um den Planeten Platz gemacht.

Bezogen auf diese Situation der permanenten Veränderung entwickelte das Haus der Kulturen der Welt in den letzten Jahren neue Formen der kulturellen Produktion, die sich als das Kuratieren von *Ideen im Werden* kennzeichnen lassen.

Genau an diese Entwicklung schließt das Forecast Festival an. Deshalb bin ich dem Kurator des Festivals Freo Majer dankbar, dass er das Festival seit einem Jahr in Zusammenarbeit mit dem HKW realisiert.

Auch bei Forecast steht die Entwicklung neuer Ideen im Vordergrund. Da diese Ideen noch fragil sind, bietet Forecast einen Rahmen an, der es dem Künstler oder kreativen Entwickler erlaubt, diese Ideen zur Entfaltung zu bringen, ihnen in einem längeren Prozess eine Form zu geben. Dieser Gestaltungsprozess wird auf der einen Seite begleitet von Mentoren, die ein dialogisches Gegenüber sind, deren Fragen und Kommentare den Prozess spiegeln. Die Foren im HKW erlauben dann eine Artikulation von Zwischenschritten, Teilergebnissen vor einem größeren Publikum.

So eröffnet Forecast einerseits neuen Ideen eine schrittweise Entwicklung und andererseits die Möglichkeit, eine größere Öffentlichkeit anzusprechen.

Forecast is a completely new format that differs from anything I've been used to. It is designed on creativity.

MARKUS DIEBEL Designer, Forecast mentor

The Forecast project empowers young talents and takes responsibility for their advancement. Forecast thereby materializes a core principle of our democratic civilization and opens access to the humanity of art.

THORBJØRN JAGLAND

Secretary General of the Council of Europe, Forecast patron

Although I came to Forecast with no expectations, the experience has been truly special. The opportunity to develop my project within the context of Forecast pushed it much further than I would have taken it otherwise. The mentoring process has made a real difference to my practice and I am sure it will be a lasting influence.

AGNIESZKA KOZLOWSKA Artist, Forecast mentee

Junge Künstler suchen inspirierende Erfahrungen, wogegen erfolgsverwöhnte Künstler allzu oft in Klischees verfallen. Freo Majers Konzept, junge Künstler als Schaffende sowie Etablierte als Mentoren zusammen die Zukunft gestalten zu lassen, greift genau hier an: Authentische Kreativität und Innovation werden immer auch Provokation sein müssen. Kunst an sich ist bewusst zwecklos, aber auch sehr wichtig für unsere Zukunft. Wie schon Walter Benjamin sagte: »Die Kunst ist die Statthalterin der Utopie.«

PROF. DR. HARTMUT ESSLINGER HonRDI, Designer

Forecast creates a framework for the collaborative development of ideas and provides an audience to present them to. Everybody should apply.

TOBIAS NOLTE Designer, Forecast mentee

Forecast ermöglicht außergewöhnliche, erhellende Formen der Reflexion von relevanten Fragen nach unserer Zukunft. Mentoring als verbindliches Instrument für Wissenstransfer steht hier für einen verantwortlichen Umgang mit der Ressource Bildung. Darüber hinaus kann diese besondere Beziehung zwischen Mentor und Mentee komplexe Diskurse auf persönliche und sicherlich auch berührende Weise begreifbar machen.

PROF. BARBARA KISSELER Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg, Kuratoriumsmitglied von Forecast

When I was reading what Forecast proposed, I was really interested in the multidisciplinary of the proposal. It's this openness that I feel very good with, because I discovered a lot of things that I would never have discovered.

LEILA ALBAYATY Artist, Forecast mentee

I was really curious to participate. I am attracted to the idea of the imperfect dialogue, unfinished dialogue, or the ongoing dialogue. It doesn't mean you necessarily agree on everything, and that's not even the goal. The goal is the process itself, to ask questions and to be really insecure and open. To be open also means to be fragile, of course, and to expose yourself.

LARS PETTER HAGEN Composer, Forecast mentor

A Forecast mentor needs to be interested in what someone else does. And then to ask questions. I also think as a mentor you can ask things that you would almost not dare to ask yourself.

BAS PRINCEN Photographer, Forecast mentor

I applied because that is what curators do. Now I can say that being able to work closely with these amazing partners and building relationships with them and future collaborations was the best thing I could imagine doing at this stage of my career.

KALLIOPI TSIPNI-KOLAZA Curator, Forecast mentee

Providing a framework like Forecast does, to start working on something from the beginning and get help and support in continuing with it, helps you to prolong your view, to expand your horizon.

ARNE VOGELGESANG Artist, Forecast mentee

Es hat in den vergangenen Jahrzehnten viele Versuche gegeben, Kunst und Wirtschaft zusammenzubringen. Wenige waren so intelligent – und machen so viel Spaß wie Forecast.

GABRIELE FISCHER Chefredakteurin *brand eins*

Without this opportunity, the realization of my project would take another ten years. I can hardly imagine where *Solux* would be without this.

WENDY DI WANG Designer, Forecast mentee

Forecast is also kind of a matchmaking institution for future collaborations. It's like a seed.

BARBARA VANDERLINDEN Curator, Forecast mentor

Als ich von Freo Majers Projekt am HKW erfahren habe, war ich sofort angetan. Forecast ermutigt und befähigt junge Talente aus aller Welt. An der Entwicklung jedes einzelnen Mentees wird nachvollziehbar sein, wie aus einer starken Idee ein guter Plan und schließlich ein erfolgreiches Projekt wird. Das sind handfeste Synergien, die jede Unterstützung verdient haben. Ich verspreche mir von Forecast im HKW große Strahlkraft – weit über die Kunst und auch weit über Berlin als Ort des Geschehens hinaus.

DR. FRANK-WALTER STEINMEIER Bundesminister des Auswärtigen, Schirmherr von Forecast

Forecast means diving into your curiosity and investigating the challenges that are reframing our built environment. Tobias just opened up a whole new universe about the production of architecture that is really exciting to engage with, and Forecast is the innovative platform that supports that research.

JÜRGEN MAYER H. Architect, Forecast mentor

The general idea of Forecast is interesting: to look at the future without predefining what we are looking for. What we are looking for has to be constructed during the program, so that is most fascinating. I think there's room for a wild card.

ERIC JORIS Performative scientist, Forecast mentor

Feeling Out the Future

FREO MAJER

Initiator and Artistic Director of Forecast

I see Forecast as an apparatus that probes the world with a full arsenal of sensors. It collects promising and unusual thoughts that are being developed by talented individuals some place on earth at this very moment. Forecast bundles these ideas in a physical structure that can be touched, looked at, and listened to. A concretizing machine.

The difference from an apparatus lies of course in the fact that Forecast is inherently incalculable. Imponderables and risks are our elixir of life. Open access is our principle.

When we wrote our international call for proposals in January 2015, it departed from all past convention. Applicants to any kind of grant, master class, or competition normally have to fulfill clearly defined prerequisites. Age, gender, education, letters of recommendation, CV—a rigid canon of selective criteria and restrictions generally sticks labels on applicants: too old or too inexperienced, wrong origins, the topic isn't interesting. Forecast brushes attributions like those aside and asks a single question in its proposal application: What do you want to work on?

Forecast refrains from defining a topic, discipline, or format for participants. The mentors make themselves and their expertise available, and

willingly take full responsibility for an "outside" project. Whoever wants to participate as a mentee chooses a mentor and formulates a project idea. Mentor and mentee must really want each other for each unique team to work together productively. The success of their subtle working relationship depends upon the matching process. Here, Forecast was privileged that the School of Design Thinking at the Hasso Platter Institut in Potsdam assisted in developing the entire proposal process.

The diversity of applications in spring 2015 exceeded all expectations. A 50-year-old woman from Colombia, a sixteen-year-old Moroccan boy, and a Chinese designer felt as compelled to apply as an Argentinian architect and a choreographer from Uganda. A film director applied to work with a composer, a geologist applied with a performer. One thing became clear while reading what amounted to more than 360 concepts—these people want to explore uncharted territories.

Forecast has clear goals and gives its participants unambiguous promises. The overarching goal is to activate groundbreaking concepts and foster them on their way to a first realization. Forecast promises mentees an immediate benefit. First, the mentees expand their working methods, abilities,

and knowledge—in precisely the way that can be useful them at a given moment. Second, they realize their project ideas in a preliminary form—the prototype. Furthermore, they broaden their networks. Finally their work gains public appreciation and is noticed on a high level.

I am convinced that the synergies that arise out of cross-disciplinary work far exceed a happy crossover. If mentors and mentees are to initiate this collaborative working process, they must find instruments that both parties can use equally, the very first being a language. Both have equal standing; the transfer of experience and thought goes in both directions. Each mentor/mentee duo decides how to arrange the mentoring process according to the requirements of working methods, discipline, and of course personalities. In fact, we can now observe that the combined effect of different positions and methods, along with cross-disciplinary exchange, was an enrichment for each duo. The basis for this productive, extremely concentrated and straightforward collaboration was always the same—listening, interest, respect.

Our interest in the future means a readiness to explore without bias, rather than presuming results. Whoever applies to Forecast or works with us as a mentor has more questions than answers. The Haus der Kulturen der Welt, under the directorship of Bernd M. Scherer, is thus the best partner for our project; as inspiring as it is encouraging. The liberal, broad-reaching concept of this institution, as well as the diverse possibilities its architecture offers, mean an inestimable creative boost.

Today, Berlin embodies the attitude of open exchange that cultural creators around the world strive for. It is thus not only a great honor

for Forecast, but also an important instigator in terms of content, that the German Federal Minister for Foreign Affairs, Frank-Walter Steinmeier, acts as our patron. We are also grateful for the patronage of Thorbjørn Jagland, General Secretary of the European Council. Federal funding has made Forecast possible in the first place, and for that I thank the Federal Commissioner for Culture and the Media and especially the Members of the German Parliament.

Ever since my initial idea for Forecast, I have been able to win over passionate and savvy supporters. The first were the advisory board members, and they are to this day advising me conceptually and structurally, and supporting me with their networks. They have consistently fostered this project's intrinsically processual, incalculable character, and unfailingly backed us with their names.

The measure of Forecast's success is the success of our mentees. It is they who will eventually show what we started with this platform. A first overview gives me confidence. Our participants were able to garner attention at the Forecast Festival, convincingly present the strengths of their projects, and make excellent contacts. All six of them are already stepping into the next phase of development. They will keep working on their prototypes in the months to come, show them on other international platforms, and accomplish the next stage of work. Forecast has begun, and I am following these developments with equal parts of enthusiasm and pride.

Die Zukunft ertasten

FREO MAJER

Initiator und Künstlerischer Leiter von Forecast

Forecast sehe ich als Apparat, der mit Sensoren unterschiedlichster Art die Welt abtastet. Er sammelt vielversprechende und ungewöhnliche Gedanken, die in diesem Augenblick von Talenten an irgendeinem Ort der Erde entwickelt werden. Forecast bündelt diese Ideen zu einem physischen Gebilde, das sich anfassen, anschauen und anhören lässt. Eine Konkretisierungsmaschine.

Der Unterschied zu einem Apparat besteht natürlich darin, dass Forecast schon vom Grundsatz her unberechenbar ist. Unwägbarkeiten und Risiken sind unser Lebenselixier. *Open access* ist unser Prinzip.

Als wir im Januar 2015 die internationale Ausschreibung formulierten, unterschied sie sich von allem, was bis dahin üblich war. Bewerber für jede Art von Stipendium, Meisterkurs oder Wettbewerb müssen klar definierte Vorgaben erfüllen. Alter, Geschlecht, Ausbildung, Empfehlungsschreiben, Lebensläufe – ein starrer Kanon an selektiven Kriterien und Restriktionen drückt den Bewerbern üblicherweise ein Label auf: zu alt oder zu unerfahren, falsche Herkunft, das Thema interessiert nicht. Forecast schiebt solche Zuschreibungen beiseite und stellt mit dem Call for Proposals eine einzige Frage: *Woran willst du arbeiten?*

Forecast definiert für die Teilnehmer kein Thema, keine Disziplin und kein Format. Die Mentoren stellen sich

selbst mitsamt ihrer Expertise zur Verfügung und erklären ihre Bereitschaft, für ein »fremdes« Projekt Verantwortung zu tragen. Wer als Mentee teilnehmen will, wählt einen der Mentoren und formuliert eine Projektidee. Damit später jedes dieser einzigartigen Tandems produktiv zusammenarbeitet, müssen Mentor und Mentee einander wirklich wollen. Mit dem Matching steht und fällt der Erfolg dieser subtilen Arbeitsbeziehung. Forecast konnte hierbei von dem großen Privileg profitieren, dass das Potsdamer Hasso-Plattner-Institut mit seiner School of Design Thinking half, den gesamten Prozess der Ausschreibung zu entwickeln.

Die Vielfalt der Bewerbungen im Frühjahr 2015 übertraf alle Erwartungen. Die fünfzigjährige Kolumbianerin, der sechzehnjährige Marokkaner, die chinesische Designerin fühlten sich von der Einladung ebenso angesprochen wie die argentinische Architektin oder der Choreograph aus Uganda. Die Filmregisseurin bewarb sich beim Komponisten, die Geologin beim Performer, und beim Lesen der rund 360 Konzepte wurde deutlich: Diese Leute wollen ungewohntes Terrain erforschen.

Forecast hat klare Ziele und gibt seinen Teilnehmern eindeutige Versprechen. Das übergeordnete Ziel ist, richtungsweisende Konzepte zu aktivieren und auf dem Weg zu einer ersten

Realisierung zu befördern. Den Mentees verspricht Forecast unmittelbaren Nutzen: Sie erweitern erstens ihre Arbeitsweise, ihr Können und Wissen – auf genau die Art und Weise, die sie momentan gebrauchen können. Sie realisieren zweitens eine erste Form für ihre Projektidee – den Prototypen. Drittens verbreitern sie ihr Netzwerk. Und schließlich erfährt ihre Arbeit öffentliche Wertschätzung und wird prominent wahrgenommen.

Die Synergien aus transdisziplinärem Arbeiten gehen nach meiner Überzeugung weit über ein fröhliches *cross-over* hinaus. Damit Mentoren und Mentees diesen gemeinsamen Arbeitsprozess anstoßen können, müssen sie jedoch zunächst Instrumente finden, die beide gleichermaßen benutzen können, zuallererst also eine Sprache. Beide sind gleichrangig, der Transfer ihrer Erfahrungen und ihres Denkens läuft in beide Richtungen. Wie jedes einzelne Tandem das Mentoring ausgestaltet, entscheiden Mentor und Mentee eigenständig, je nach den Erfordernissen ihrer Arbeitsweise, Disziplin und natürlich ihrer Persönlichkeit. Tatsächlich können wir nun feststellen, dass dieses Zusammenwirken unterschiedlicher Positionen und Methoden, aber auch der transdisziplinäre Austausch eine Bereicherung für jedes Tandem war. Die Grundlagen für dieses produktive, extrem konzentrierte und niedrigschwellig funktionierende Zusammenarbeiten waren stets dieselben: Zuhören, Interesse, Respekt.

Unser Interesse an der Zukunft bedeutet die Bereitschaft, unvoreingenommen zu forschen, anstatt Ergebnisse vorwegzunehmen. Wer sich bei Forecast bewirbt oder als Mentor mitarbeitet, hat eher Fragen als Antworten. Das Haus der Kulturen der Welt mit seinem Intendanten Bernd M. Scherer ist daher für unser Vorhaben der beste Partner, den man sich nur wünschen kann, so inspirierend wie bestärkend. Das freiheitliche, weit gedachte Konzept dieses Hauses, ebenso

wie die vielfältigen Möglichkeiten seiner Architektur, bedeuten für Forecast einen unschätzbaren kreativen Anschlag.

Berlin steht heute beispielhaft für eine Haltung des offenen Austauschs, wie er von Kulturschaffenden auf der ganzen Welt gelebt wird. Insofern ist es für Forecast nicht nur eine große Ehre, sondern auch inhaltlich wichtiger Ansporn, dass uns der Bundesminister des Äußeren, Frank-Walter Steinmeier, seine Schirmherrschaft gewährt. Auch die Schirmherrschaft von Thorbjørn Jagland liegt uns am Herzen, dem Generalsekretär des Europarats. Die Förderung des Bundes macht Forecast erst möglich, wofür ich der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und insbesondere den Mitgliedern des Bundestages sehr dankbar bin.

Schon seit meiner ersten Idee für Forecast konnte ich leidenschaftliche und kluge Unterstützer gewinnen. Zuerst sagten mir die Mitglieder des Kuratoriums zu, die mich bis heute konzeptionell und strukturell beraten, aber auch mit ihren Netzwerken unterstützen. Sie haben die naturgemäß prozesshafte, unberechenbare Eigenart des Projekts immer befördert und uns mit ihrem Namen stets den Rücken gestärkt.

Das Gelingen von Forecast misst sich am Erfolg unserer Mentees. Daran wird sich in Zukunft zeigen, was wir mit dieser Plattform angestoßen haben. Ein erster Ausblick macht mich zuversichtlich: Unsere Teilnehmer konnten beim Forecast Festival auf sich aufmerksam machen, die Stärken ihrer Projekte überzeugend darstellen und hervorragende Kontakte knüpfen. Schon jetzt beginnen alle sechs mit den nächsten Entwicklungsschritten. Sie werden ihre Prototypen in den kommenden Monaten weiterentwickeln, auf anderen internationalen Plattformen zeigen und eine nächste Stufe realisieren. Der Anfang ist getan, und ich verfolge diese Entwicklungen ebenso begeistert wie stolz.

Is Forecast Promising Too Much? Approaching Uncertainty

PROF. DR. BURKHARD SCHWENKER

Chairman of the Advisory Council, Roland Berger Strategy Consultants

Member of the Forecast Advisory Board

Who would have thought ten years ago that digitalization would call our industrial competence into question, or that green technologies would drive our economic growth? That we would place sanctions on Russia, that America would proclaim the Pacific Age? In current news, there is the situation in the Middle East, the collapse in oil prices, ISIS terror, the refugee crisis, China's economic weakness, capital market volatility—the list of unexpected developments hitting us or debunking our prognoses could go on practically endlessly. The German poet Joachim Ringelnatz was right. “Certain is, that nothing is certain. Not even this.”

From the perspective of a postindustrial society, we honestly have to admit that today we no longer know what will happen, because neither the direction nor the speed of changes can be reliably predicted. Risks grow larger; technological leaps become more dynamic and global developments more complex. We have to make decisions in a state of uncertainty, because

not only do we lack knowledge on the probability of events, but it is also in no way apparent which events might occur in the first place. This has significant consequences for our concept of leadership and planning. Because if trends are no longer reliable, numbers will not be a very helpful foundation for decision-making. And if numbers can no longer help us, we have to stop wanting to quantify every decision. Albert Einstein's words count now more than ever: “Sometimes, what counts can't be counted, and what can be counted doesn't count.”

This approach to uncertainty presents us with major challenges. We experience the failure of our planning instruments on a daily basis, the inapplicability of the rules we learned. While we once could operate on the fiction of midrange certainty, we are now confronted with fundamental doubts as to the future's predictability. While we once could reduce complexity and emanate security with straightforward statements—these are our goals, this is our plan—the challenge today

lies in the fact that no responsible politician or manager can say anymore whether a particular plan will endure. No one can hide behind a number anymore. Instead, we have to be able to explain our conviction and our vision of the future.

What counts today is the courage to have a stance of one's own, to walk at times against the grain of mainstream thought. What counts is the readiness to question supposed truths and the capacity to draw up one's own image of the future. Because we can only meet uncertainty successfully by:

- relying on personalities rather than technological abilities,
- giving people with experiences from different walks of life a chance, rather than giving preference to “optimized résumés,”
- building bridges between business-economic thinking (how do you get an edge over the competition?), political-economic thinking (how does growth work?), and sociopolitical thinking (what positions define us?),
- living out a set of values that is conducive to creativity: through optimism, trust, fairness, integrity, responsibility, and respect,
- relying on reflection and creating space for interdisciplinary thinking.

And by addressing interdisciplinary work on a completely personal and individual level, and opening ourselves to that work. Forecast is helpful on four levels. First, Forecast carries us into completely new worlds, shows us surprising and unusual things, moves and inspires, and gives space to feeling and thinking. Second, Forecast shows that these new worlds don't emerge out of the blue, but are rather the result of an intentional progression: inciting and motivating artists to enter a selective process; convincing

mentors to commit to going the “extra mile” of quality; bringing artists and mentors together in such a way that this extra mile will pay off. Third, Forecast stands for the courage to wager that the spark will catch, that the different projects will combine to form something unique. And last, Forecast is fun. It shows that interdisciplinary work is not snobby intellectual stuff, and that diving into new worlds makes for playful creativity. It gives us suggestions, sparks conversation, and sets the stage for completely new encounters.

Forecast doesn't “forecast.” Forecast is rather a new response to the challenges brought on by uncertainty.

Verspricht Forecast zu viel? Über den Umgang mit Ungewissheit

PROF. DR. BURKHARD SCHWENKER

Chairman of the Advisory Council, Roland Berger Strategy Consultants

Kuratoriumsmitglied von Forecast

Wer hätte vor nur zehn Jahren gedacht, dass die Digitalisierung unsere industrielle Kompetenz in Frage stellt, oder dass grüne Technologien unseren Wachstumskurs bestimmen? Dass wir Sanktionen gegen Russland einleiten, dass Amerika das Pacific Age ausruft. Oder ganz aktuell: die Lage im Mittleren Osten, der Ölpreisverfall, der IS-Terror, die Flüchtlingskrise, die wirtschaftliche Schwäche Chinas, die Volatilität der Kapitalmärkte – die Liste mit Entwicklungen, die uns unerwartet treffen oder Prognosen ins Leere laufen lassen, ließe sich nahezu beliebig fortsetzen. Joachim Ringelnatz hat Recht: »Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.«

Aus der Perspektive einer postindustriellen Gesellschaft müssen wir heute ehrlicherweise eingestehen: Wir wissen nicht mehr, was passieren wird, denn weder Richtung noch Geschwindigkeit von Veränderungen lassen sich verlässlich vorhersagen. Risiken werden größer, technologische Sprünge dynamischer, globale Verwicklungen komplexer. Anders gesagt, wir müssen Entscheidungen unter Ungewissheit treffen, denn es

fehlt uns nicht nur an Wissen über die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen, es bleibt auch verborgen, welche Ereignisse überhaupt eintreten können. Mit erheblichen Konsequenzen für unser Führungs- und Planungsverständnis: Denn wenn Trends nicht mehr verlässlich sind, helfen uns Zahlen als Entscheidungsgrundlage nur bedingt weiter. Wenn uns Zahlen nicht mehr weiterhelfen, müssen wir uns von der Idee verabschieden, jede Entscheidung quantifizieren zu wollen. Mehr denn je zählt heute das Diktum Albert Einsteins: »Manchmal kann das, was zählt, nicht gezählt werden, und das, was gezählt werden kann, zählt nicht.«

Dieses Umgehen mit Ungewissheit stellt uns vor große Herausforderungen; wir erleben ja jeden Tag aufs Neue, dass unsere Planungsinstrumente versagen, dass die Regeln, die wir gelernt haben, heute nicht mehr greifen. Konnten wir früher mit der Fiktion einer mittelfristigen Gewissheit arbeiten, sind wir heute mit fundamentalen Zweifeln an der Vorhersehbarkeit der Zukunft konfrontiert. Konnten wir früher durch eindeutige Aussagen – das sind unsere Ziele, das

ist unser Plan – Komplexität reduzieren und Sicherheit vermitteln, liegt die Herausforderung heute darin, dass kein verantwortungsvoller Politiker oder Manager mehr sagen kann, ob ein solcher Plan Bestand haben wird. Heute kann sich niemand mehr hinter einer Zahl verstecken, sondern muss imstande sein zu erläutern, was seine Überzeugung ist und welches Zukunftsbild er vor Augen hat.

Was heute zählt, ist der Mut, einen eigenen Standpunkt zu haben, nicht immer dem Mainstream-Denken nachzulaufen. Was zählt, ist die Bereitschaft, vermeintliche Wahrheiten zu hinterfragen und die Fähigkeit, eigene Zukunftsbilder zu entwerfen. Denn der Ungewissheit können wir nur erfolgreich begegnen,

- indem wir auf Persönlichkeiten setzen statt auf technokratische Fertigkeiten,
- indem wir Menschen mit Erfahrungen aus unterschiedlichen Lebenswelten eine Chance geben, statt »optimierte Lebensläufe« zu bevorzugen,
- indem wir Brücken bauen zwischen betriebswirtschaftlichem Denken (wie erreicht man Wettbewerbsvorteile?), volkswirtschaftlichem Denken (wie funktioniert Wachstum?) und gesellschaftspolischem Denken (welche Einstellungen prägen uns?),
- indem wir ein Wertegerüst vorleben, in welchem Kreativität entstehen kann: durch Optimismus, Vertrauen, Fairness, Integrität, Verantwortung und Respekt,
- indem wir auf Reflexion setzen und Raum für interdisziplinäres Denken schaffen.

Und indem wir uns ganz persönlich und individuell mit Interdisziplinarität auseinandersetzen und uns darauf einlassen. Forecast hilft uns dabei, und zwar auf vier Ebenen. Forecast entführt uns, erstens, in ganz neue Welten, zeigt uns Überraschendes und Ungewohntes, bewegt

und inspiriert, gibt Raum für Emotionen und zum Nachdenken. Zweitens zeigt Forecast, dass diese neuen Welten nicht zufällig entstehen, sondern das Ergebnis eines gewollten Prozesses sind: Künstler zu begeistern und zu motivieren, sich einem Auswahlprozess zu stellen; Mentoren dafür zu gewinnen, die »Extrameile« der Qualität zu gehen; Künstler und Mentoren so zusammenzubringen, dass sich diese Extrameile auch auszahlen wird. Drittens steht Forecast für den Mut, darauf zu setzen, dass der Funke überspringt, dass sich die unterschiedlichen Projekte zu etwas Einzigartigem verbinden. Und viertens macht Forecast Spaß und zeigt, dass Interdisziplinarität nichts abgehoben Intellektuelles ist, sondern dass das Eintauchen in neue Welten spielerisch Kreativität schafft, Anregungen gibt, Gesprächsstoff liefert, ganz neue Begegnungen ermöglicht.

Forecast »forecastet« nicht – aber Forecast ist eine neue Antwort auf die Herausforderungen, die Ungewissheit mit sich bringt.

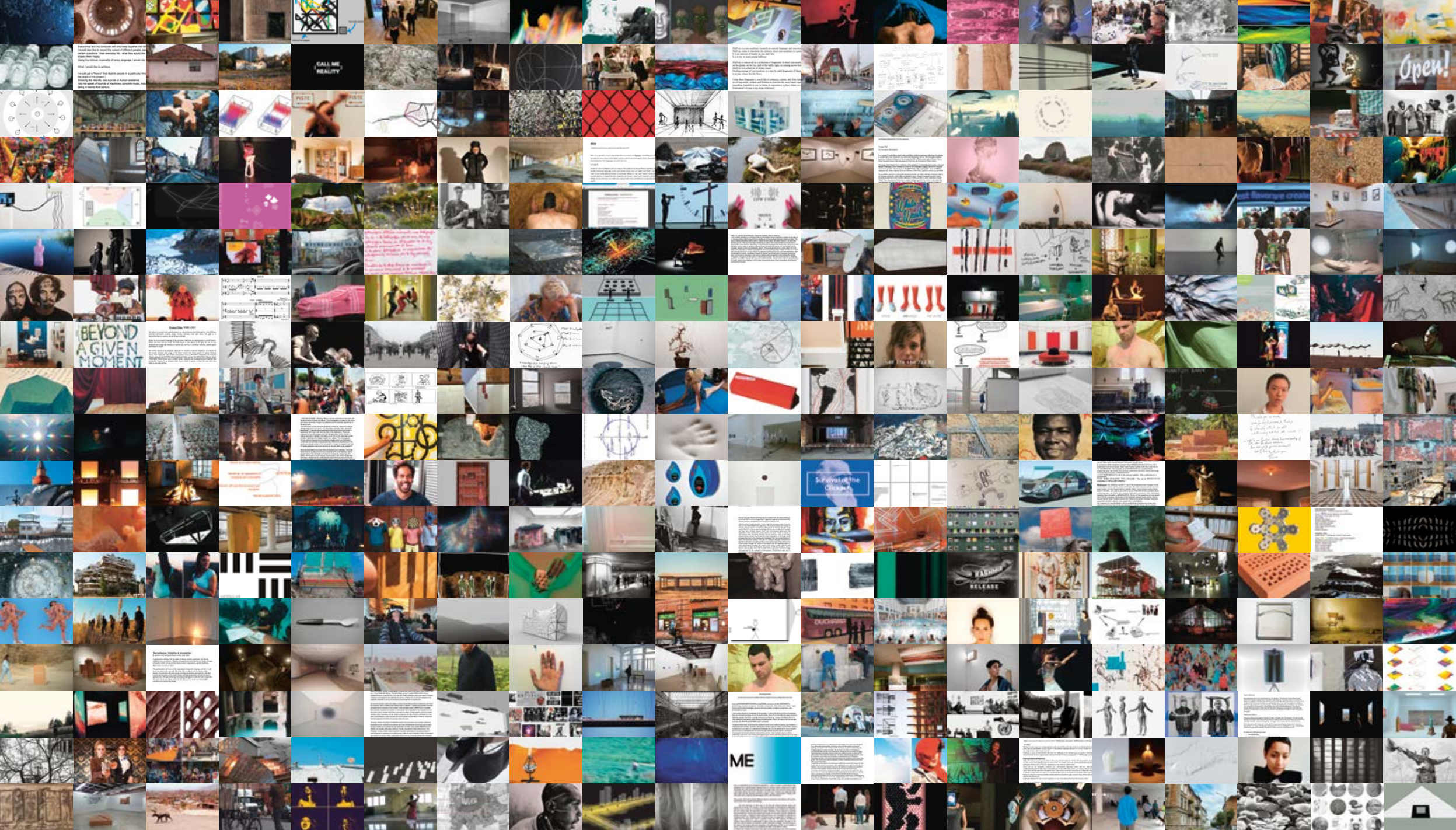
From the Call for Entries to the Forecast Festival ... Von der Bewerbung bis zum Forecast Festival ...

In spring 2015, talents from 167 cities across the world submitted their project ideas.

Im Frühjahr 2015 reichten Talente aus 167 Städten weltweit ihre Projektideen ein.

Ad-Dār al-Bayḍ MA	Frankfurt am Main DE	Minneapolis US	Stockholm SE
Al-Qāhirah EG	Ġazzah PSE	Minsk BY	Strzelce Opolskie PL
Amman JO	Gdynia PL	Miskolc HU	Stuttgart DE
Amsterdam NL	Graz AT	Monte CH	Sydney AU
Antwerpen BE	Groningen NL	Montrose GB	Tanja MA
Arlesheim CH	Hamburg DE	Moskva RU	Tarifa ES
Ar-Ribaṭ MA	Hanover US	Mumbai IN	Tel Aviv IL
Athína GR	Helsinki FI	München DE	Thessaloniki GR
Auckland NZ	Hod ha Šaron IL	Naas IE	Tolna HU
Bad Cannstatt DE	Hoofdplaat NL	Nairobi KE	Tomar PT
Badajoz ES	Iași RO	Nara-shi JP	Toronto CA
Baghdad IQ	Imola IT	Newton GB	Tromsø NO
Bakweri CM	İstanbul TR	New Delhi IN	Wasserburg DE
Bamberg DE	Jawa Barat ID	New York City US	Wellington NZ
Bandung ID	Jersey City US	Oakland US	Westport IE
Barcelona ES	Jodhpur IN	Odessa UA	Wien AT
Bayrūt LB	Johannesburg ZA	Oggiono IT	Winterthur CH
Beja PT	Juchnowiec Kościelny PL	Ouagadougou BF	Wrocław PL
Bengaluru IN	Kaapstad ZA	Palermo IT	Xiānggǎng HK
Beograd RS	Kampala UG	Paris FR	Yerevan AM
Berlin DE	Karachi PK	Petalina Jaya MY	Zagreb HR
Bhubaneswar IN	Karlsruhe DE	Pilisborosjenő HU	Zürich CH
Birmingham GB	Kassel DE	Piracicaba BR	
Blaru FR	Kigali RW	Pontoglio IT	
Bogotá CO	Köln DE	Portland US	
Bologna IT	København DK	Prato IT	
Brighton GB	Kolkata IN	Pueblo US	
Braga PT	Kraków PL	Remanzacco IT	
Bruxelles BE	Krung Thep TH	Reykjavík IS	
Budapest HU	La Castellana PH	Rheinstetten DE	
Buenos Aires AR	Lahor PK	Rīga LV	
Cambridge GB	La Paz BO	Roslyn US	
Cambridge US	Lecce IT	Rotterdam NL	
Caracas VE	Leipzig DE	Rovereto IT	
Catania IT	Lima PE	Ruciane-Nida PL	
Chișinău MD	Lindfield AU	Sankt-Peterburg RU	
Ciudad de México MX	Ljubljana SI	San Diego US	
Cluj-Napoca RO	London GB	San Francisco US	
Coatepec MX	Los Angeles US	San Juan PR	
Dakbayan sa Sugbo PH	Ludwigsburg DE	Santiago de Cali CO	
Daly City US	Madrid ES	São Paulo BR	
Delft NL	Main Beach AU	Seoul KR	
Desio IT	Manchester GB	Sesto San Giovanni IT	
Dhaka IN	Mannheim DE	Shàng hǎ CN	
Dublin IE	Melbourne AU	Siena IT	
Eindhoven NL	Miami US	Singapore SG	
El Bayāda LB	Milano IT	Sofiya BG	
Émbábáne SZ		Split HR	
Espoo FI		Stendal DE	

More than 360 applicants participated in the Call for Entries.
Mehr als 360 Bewerber*innen nahmen an der Ausschreibung teil.

Of these applicants, 30 were invited to the Forecast Forum to present their ideas at the Haus der Kulturen der Welt in Berlin in August 2015.

30 Bewerber*innen wurden eingeladen, ihre Ideen im Rahmen des Forecast Forums im Berliner Haus der Kulturen der Welt im August 2015 vorzustellen.

Leila Albayaty
Joanna Banach
Natalia Carrus
Kabir Carter
Christina Della Giustina
Elise Eraerts
Natalia Escobar
Mauricio Freyre

Ana María Gómez López
L. Sasha Gora
Amitesh Grover
Markus Hoffmann
Maren Kames
Kylie King
Milena Kipfmüller
Agnieszka Kozłowska

Tobias Nolte
Mohamed
Katharina Rüter
Roberto Santaguida
Svenja Schüffler
Martha Schwindling
Arturo Soto
Iza Tarasewicz

Kalliopi Tsipni-Kolaza
Arne Vogelgesang
Wendy Di Wang
Shannon Werle
Ewa Wesołowska
Noémi Zajzon

LARS PETTER HAGEN

LEILA ALBAYATY

BARBARA VANDERLINDEN

KALLIOPI TSIPNI-KOLAZA

BAS PRINCEN

AGNIESZKA KOZŁOWSKA

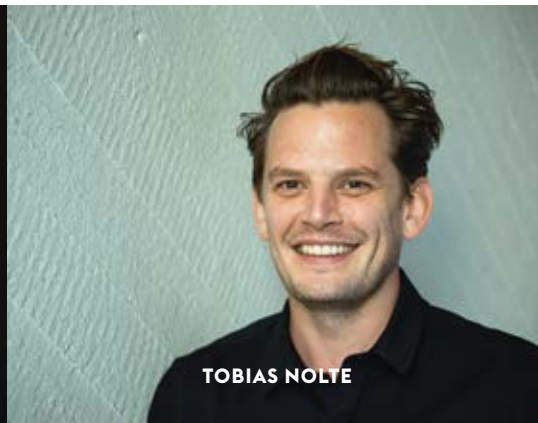
ERIC JORIS

ARNE VOGELGESANG

JÜRGEN MAYER H.

TOBIAS NOLTE

MARKUS DIEBEL

WENDY DI WANG

The six mentors each selected one concept in the fields of architecture, design, photography, composition, curating, and scientific fiction. In the following six months, they accompanied those projects to fruition. The results were presented at the Forecast Festival in February 2016.

Die sechs Mentor*innen wählten jeweils ein Konzept in den Feldern Architektur, Design, Fotografie, Komposition, Kuratieren und Scientific Fiction aus, das sie in den folgenden sechs Monaten bei der Realisierung begleiteten. Die Ergebnisse wurden im Februar 2016 auf dem Forecast Festival präsentiert.

COMPOSITION KOMPOSITION

LEILA ALBAYATY FROM A PALM TREE TO THE STARS

Mentor LARS PETTER HAGEN

LEILA ALBAYATY is a French-Iraqi filmmaker, musician, and actress, living in Brussels and Berlin. Her mostly autobiographical films were presented at many international festivals, such as the Berlinale and the Dubai International Film Festival. *Vu* (2009) received the Special Mention at Berlinale Shorts, *Berlin Telegram* (2012) was awarded the Best Cinematography at Tous Écrans Geneve and the Best Camera at Achtung Berlin Festival. Her last film *Face B* (2015) had its international premiere at the Berlinale Forum Expanded. At the Forecast Festival, Albayaty presented a multimedia performance combining her writing, directing, and music for the first time.

LEILA ALBAYATY ist eine französisch-irakische Filmemacherin, Musikerin und Schauspielerin. Sie lebt in Brüssel und Berlin. Ihre meist autobiografischen Filme wurden auf vielen internationalen Festivals wie der Berlinale und dem Dubai International Film Festival gezeigt. *Vu* (2009) erhielt eine besondere Erwähnung bei den Berlinale Shorts, *Berlin Telegram* (2012) wurde mit der Besten Kinematografie bei Tous Écrans in Genf und für die Beste Kamera beim Achtung Berlin Festival ausgezeichnet. Ihr letzter Film *Face B* (2015) feierte seine internationale Premiere im Forum Expanded der Berlinale. Beim Forecast Festival zeigte Albayaty eine multimediale Performance, in der sie das Schreiben, Regieführen und Musizieren zum ersten Mal verband.

LARS PETTER HAGEN may count as one of the few contemporary composers whose body of work is regarded by critics as visionary, elaborate, and touchingly sensuous at the same time. His music has been performed at festivals like MaerzMusik in Berlin by renowned ensembles such as Ensemble Modern and the Oslo Philharmonic Orchestra. Working with vocal and instrumental music, sound installations, and music for stage and film, Hagen was awarded the Arne Nordheims Composers Prize and the Edvard Prize. He is the artistic director at the prestigious Ultima Festival in Oslo, the most important Scandinavian platform for contemporary music. Hagen lives in Oslo.

LARS PETTER HAGEN gilt als einer der wenigen zeitgenössischen Komponisten, dessen Schaffen von Kritikern als avanciert, tiefgründig und zugleich berührend sinnlich angesehen wird. Seine Musik wurde auf Festivals wie der MaerzMusik in Berlin von renommierten Ensembles wie dem Ensemble Modern und dem Oslo Philharmonic Orchestra aufgeführt. Für seine Arbeiten mit Vokal- und Instrumentalmusik, Klanginstallationen sowie Musik für Bühne und Film wurde Hagen mit dem Arne Nordheims Composers Prize und dem Edvard Prize ausgezeichnet. Er ist künstlerischer Leiter des Ultima Festivals in Oslo, der wichtigsten Plattform für zeitgenössische Musik in Skandinavien. Lars Petter Hagen lebt in Oslo.

***From a Palm Tree to the Stars* by French-Iraqi artist Leila Albayaty is a personal quest, in film and music, of her Arab origins. On a long journey taking her from France to Egypt, she portrays the conversations and musical encounters with her family and local musicians. Little by little, while working on the songs written by her father Abdul, Albayaty starts learning Arabic and comes closer to an essential part of her own story.**

LARS PETTER HAGEN Leila's project has various layers from different perspectives—visual, musical, and lyrical, as well as personal, social, and political—that drew my interest right from the start. When we met for the first time at the Forecast Forum, she had more than 30 hours of film material, which could have taken many different directions, and she was still looking for a form. I found this “chaos” quite appealing, as I am a composer and I literally live for structure. From my perspective, working with Leila was much about understanding all her intentions and how they could be materialized. I regularly gave her feedback that might have helped her to develop the content and to structure the narrative. It was an ongoing, open dialogue with a very nice dynamic.

LEILA ALBAYATY It is quite complex to make a film or music, especially when the content is so personal. Lars helped me a lot to organize the material and encouraged me to do further research in Cairo on my Arabic identity. On site, I finally started to approach the culture by learning to read letters and words and by listening to music. For a long time I was in conflict between my Arabic and Western parts, but now I have found a way to connect them, which is great.

Leila Albayaty rehearsing and recording at HKW in December 2015

With a white heart
in a black world
I'm looking for the cause of misfortunes
my sorrow is from Mosul
I walk like the wind
searching for a refuge

Let's be together
my comrades
you and I together
let's walk like the wind
and we'll return like the birds
under the shade of the palms

Leila Albayaty in dialogue with music producer Salah Alhanafy

SALAH Do you know what the meaning of the words are? Because *ismi foulana* has a double meaning and can apply to many things. What do you know about it?

LEILA It means, “My name is nobody.”

SALAH It is more than nobody. When you say, “My name is nobody,” it means that you are nothing or useless. But in the Arabic world, *foulana* means “whatever the name is.” Forget about the name, but focus more on the person and the story.

LEILA So, it does not mean, “My name is nobody”; it means, “My name is somebody?”

SALAH Yes. I am somebody, regardless of what my name is.

In ihrem Filmprojekt *From a Palm Tree to the Stars* begibt sich die französisch-irakische Künstlerin Leila Albayaty auf die Suche nach ihren arabischen Wurzeln. Auf einer langen Reise, die sie von Frankreich bis nach Ägypten führt, dokumentiert Albayaty Gespräche und Begegnungen mit ihrer Familie und mit Musikern vor Ort. Während sie an den Songs arbeitet, die ihr Vater Abdul für sie schreibt, beginnt Albayaty Arabisch zu lernen und kommt dabei Schritt für Schritt einem wesentlichen Teil ihrer eigenen Geschichte näher.

LARS PETTER HAGEN In Leilas Projekt sind zahlreiche Ebenen und Perspektiven zu entdecken – visuelle, musikalische und lyrische, persönliche, soziale und politische –, was ich sehr faszinierend finde. Als wir uns beim Forecast Forum erstmals trafen, bestand das Projekt noch aus über dreißig Stunden Filmmaterial mit vielen unterschiedlichen Erzählsträngen, die regelrecht nach einer Form suchten. Ich fand dieses »Chaos« aber sehr ansprechend, weil ich als Komponist für Strukturen geradezu lebe. In der Zusammenarbeit mit Leila ging es vor allem darum, all ihre Absichten zu verstehen und zu überlegen, wie diese umgesetzt werden können. Ich gab ihr regelmäßig Feedback, was ihr vielleicht geholfen hat, den Inhalt zu entwickeln und die Erzählung zu strukturieren. Der Austausch mit Leila war stets offen und hatte eine tolle Dynamik.

LEILA ALBAYATY Es ist besonders aufwendig, einen Film zu realisieren oder Musik zu machen, wenn die Inhalte so persönlich sind. Lars hat mich dabei unterstützt, das vorhandene Material zu strukturieren, und auch dazu ermutigt, nach Kairo zu reisen, um meiner arabischen Identität weiter auf den Grund zu gehen. Erst dort habe ich begonnen, mich der Kultur wirklich anzunähern, indem ich Buchstaben und Worte lesen lernte und die dortige Musik hörte. Lange Zeit war ich wie hin- und hergerissen zwischen meiner arabischen und westlichen Seite, aber jetzt habe ich einen Weg gefunden, beide zu verbinden.

Film still, *From a Palm Tree to the Stars*

Mit einem weißen Herzen
in einer schwarzen Welt
suche ich nach dem Grund des Unglücks
mein Leid kommt von Mossul
vom Wind getragen
suche ich nach Zuflucht

Lasst uns zusammen sein
meine Gefährten
ihr und ich gemeinsam
lasst uns dorthin gehen, wo der Wind uns hinträgt
und wir werden wie Vögel zurückkehren
unter die Schatten der Palmen

Leila Albayaty im Dialog mit Musikproduzent Salah Alhanafy

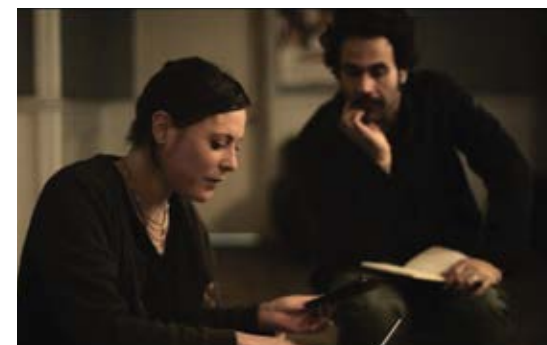
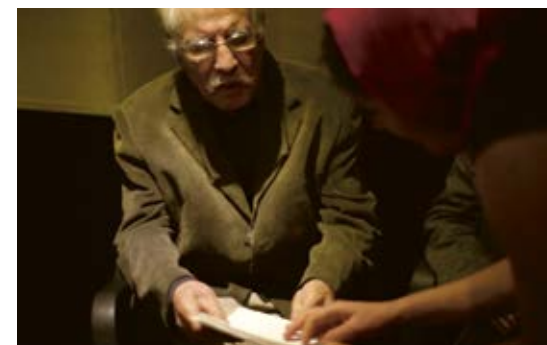
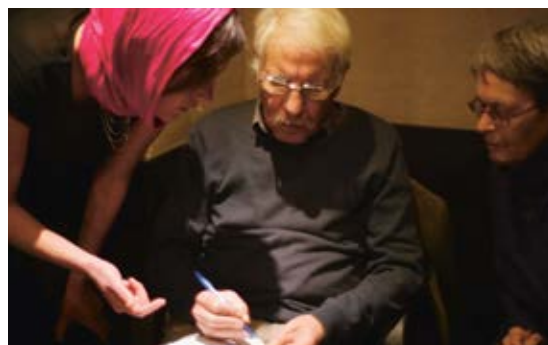
SALAH Kennst du die Bedeutung der Worte *Ismi foulana*?
Sie sind doppeldeutig und können unterschiedlich verwendet werden.
Was weißt du darüber?

LEILA Sie bedeuten: »Mein Name ist Niemand«.

SALAH Sie bedeuten aber viel mehr. Wenn du sagst, »Mein Name ist Niemand«, bedeutet es, dass du nichts bist, unnütz. Aber in der arabischen Welt bedeutet *foulana*: »Was auch immer der Name ist«. Vergiss den Namen, konzentriere dich mehr auf die Person und ihre Geschichte.

LEILA Also bedeutet es nicht, »Mein Name ist Niemand«, sondern:
»Mein Name ist Jemand«?

SALAH Ja. Ich bin jemand, unabhängig davon, wie ich heiße.

Film stills, *From a Palm Tree to the Stars*

I raise the question of origins. This brings me toward the music of the Arab world, which seems so close and yet so distant to me. It is a legacy that my father, an Iraqi exiled in France, did not hand down to me.

LEILA ALBAYATY

Leila Albayaty and Kouzy Larsen performing at the Forecast Festival

PHOTOGRAPHY FOTOGRAFIE

AGNIESZKA KOZLOWSKA CARVED BY LIGHT

Mentor BAS PRINCEN

AGNIESZKA KOZLOWSKA is a Polish artist and researcher based in the United Kingdom. She produces most of her works in the Alps. She earned her PhD from Northumbria University, Newcastle upon Tyne, UK. Her work has been shown in solo and group exhibitions in the UK, Switzerland, Sweden, and the Netherlands. *Carved by Light* has been supported by Arts Council England, the Polish Institute in Berlin, and Culture.pl. The project's first outcomes were shown at the Forecast Festival. A larger body of work will be presented in an exhibition at the prestigious Kunsthhaus Zug, Switzerland, in summer 2016.

AGNIESZKA KOZLOWSKA ist eine polnische Künstlerin und Wissenschaftlerin. Sie lebt in Großbritannien, aber produziert ihre Arbeiten vor allem in den Alpen. 2014 promovierte sie an der Northumbria University, Newcastle upon Tyne, GB. Ihre künstlerische Arbeit wurde bereits in Einzel- und Gruppenausstellungen in Großbritannien, der Schweiz, Schweden und in den Niederlanden gezeigt. *Carved by Light* wurde unterstützt durch das begehrte Stipendium Arts Council England, das Polnische Institut in Berlin und Culture.pl. Kozłowska zeigte die Ergebnisse zu den ersten sechs Alpengipfeln im Rahmen des Forecast Festivals. Im Juni 2016 wird sie eine größere Auswahl der Arbeiten von *Carved by Light* als Einzelausstellung am renommierten Kunsthhaus Zug in der Schweiz präsentieren.

Photographer BAS PRINCEN's aesthetic lucidity and his eye for void and space enable him to depart from traditional narratives. In his projects, he focuses on the frictions between the designed surfaces of cities and a "natural" landscape. His photographs are more objects than pure images, and Princen always presents them in clear relation to the spatial context. His works have been exhibited internationally in solo and group exhibitions and are part of many public and private collections in Europe and the United States. His honors include the MAK Schindler Scholarship, the Charlotte Köhler Prize, and the Silver Lion at Venice Biennale of Architecture for his collaborative work with OFFICE Karsten Geers David van Severen. Princen lives in Rotterdam and Zurich.

BAS PRINCENs ästhetische Klarheit sowie sein Blick für Leerstellen und Zwischenräume ermöglichen ihm, sich in seiner Fotografie von traditionellen Erzählweisen abzuwenden. In seinen Projekten konzentriert er sich auf die Spannungen zwischen gestalteter Oberfläche von Städten und einer »natürlichen« Landschaft. Seine Fotografien sind eher Objekt denn reine Bildinformation, und Princen inszeniert sie stets in klarer Beziehung zum räumlichen Kontext. Seine Arbeiten wurden international in Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt und sind Teil von vielen öffentlichen und privaten Sammlungen in Europa und den USA. Zu seinen Auszeichnungen zählen das MAK Schindler Scholarship, der Charlotte Köhler Preis sowie der Silberne Löwe bei der Architekturbiennale Venedig für seine gemeinsame Arbeit mit OFFICE Karsten Geers David van Severen. Bas Princen lebt in Rotterdam und Zürich.

In her ongoing project *Carved by Light*, Agnieszka Kozłowska produces photographic artifacts representing some of the highest peaks that were first ascended approximately 150 years ago, during the golden age of alpinism. She uses a heretofore unexplored technique that in some respects recalls the working methods of the early photographers from that period: materials and equipment are large and cumbersome, while exposure times are extremely slow. For each summit Kozłowska produces a relief in a light-sensitive polymer plate exposed directly in-camera in close proximity to the mountain for a period of a few hours up to several days. Understood as a physical trace rather than purely as an image, each photographic plate is accompanied by documentation that conveys the preparations and physical experience involved in making the exposure.

AGNIESZKA KOZŁOWSKA The primary question in my artistic practice was always how to communicate the physical experience of a landscape I move through, rather than representing it as something observed from a certain distance. When I am walking in the mountains, I perceive them physically rather than purely visually—they are not so much *seen* as they are *felt* as an extension of my own body in space.

Using materials from the offset printing industry and exposing them directly in-camera is a technique that allows the photographed mountain to physically imprint itself in the light-sensitive material, creating a three-dimensional object. In this sense, it is analogous to the physical impact that such a landscape has on a person walking across it. The works that the viewer encounters are the original plates that were in the camera, without any post-production or printing involved.

A large part of making this work lies in researching particular mountains and their surroundings to find suitable locations for making exposures. I pre-plan the walk made to expose each plate to the greatest degree possible. That way, the hike itself and the act of setting up the camera are largely free of decision-making—they are an execution of a plan, while being open to chance occurrences such as the need to adapt the path to the specific terrain or to adjust the exposure time to the light conditions dictated by the weather.

When I set out on the walk with a self-constructed large format camera on my back, I also wear devices such as a heart rate monitor, a dictaphone, or a video camera. These are some of the ways in which I investigate how the experience of walking can “record itself” through an automated procedure or mechanism that is set up in advance and does not interfere with the action itself. I show some of this material, in unedited form, alongside each photographic object to give the viewer a sense of the physical dimension of my interaction with the landscape while making the work.

Having arrived at the selected location, I set up the camera with a photopolymer plate inside, pointing it roughly at the mountain being photographed. Depending on the time of year and the amount of sunlight available, I either leave the camera to expose over a period of several days and climb up again to collect it, or wait for a few hours on the spot to complete the exposure. In the former case, I carefully monitor the light conditions during that period using webcams in the area.

Retrieving the camera and taking out the plate is always a moment of surprise. If the camera is left on-site over a longer period, there is no certainty that it will be there when I come to collect it, or that it won’t be covered with fresh snow. Likewise, when the plate is washed to reveal the relief, there might be nothing to see because it was too cloudy or the camera has moved during the exposure. But even in those cases, the plate is an accurate record of the particular conditions.

BAS PRINCEN There is a very precise set of rules that are part of Agnieszka’s work, and we tried to sharpen them. Mostly, we talked about the technical aspects of the process—the size of the plates, the camera set-up, the observation of the weather to understand how long the camera has to be out, et cetera. To me the key question was: how can Agnieszka pre-plan a walk so precisely that at the moment she starts going up the mountain, she is free from everything, and that once the walk has been done, the work is more or less finished? This for me was the most interesting aspect. Besides, I was very curious to see the finished plates, but that is on another level.

I did not want to join Agnieszka’s travels, because that is so much part of her work to go out in the mountains and to spend this time there. I would even go so far as to say that the relief is the excuse to go up the mountains and her walk is the real work. If I would have interfered in that part, the work would not be hers anymore.

In ihrem fortlaufenden Projekt *Carved by Light* stellt Agnieszka Kozłowska fotografische Artefakte her. Diese stellen einige der höchsten Berggipfel dar, die vor rund 150 Jahren, im Goldenen Zeitalter des Alpinismus, erstmalig bestiegen wurden. Sie setzt eine bis dato unerforschte Technik ein, die in mancher Hinsicht an die Methoden der damaligen Fotografen erinnert: Materialien und Ausrüstung sind groß und sperrig, die Belichtungszeiten extrem lang. Für jeden Gipfel stellt Kozłowska ein Relief in Form einer lichtempfindlichen Platte her, welche in unmittelbarer Nähe des Berges direkt in der Kamera belichtet wird, und zwar über einen Zeitraum von wenigen Stunden bis zu mehreren Tagen. Mehr physische Spur als reines Abbild, wird jede fotografische Platte von einer Dokumentation begleitet, in der die Vorbereitungen und die physische Erfahrung aufgezeigt werden, die mit dem Herstellen des Abdrucks einhergehen.

AGNIESZKA KOZŁOWSKA Die vorrangige Frage in meiner künstlerischen Praxis war stets, wie ich die körperliche Erfahrung der Landschaft vermitteln könnte, durch die ich mich bewege, anstatt diese als etwas darzustellen, das von einer gewissen Entfernung beobachtet wird. Wenn ich in den Bergen wandere, nehme ich sie eher physisch wahr als rein visuell – sie werden nicht so sehr *gesehen* als vielmehr *gefühlt*, als eine Erweiterung meines eigenen Körpers im Raum.

Die von mir verwendeten Photopolymer-Platten werden normalerweise beim Druck von Zeitungen, Verpackungen und so weiter verwendet. Die Technik dieses direkten Belichtens ermöglicht, ein dreidimensionales Objekt zu schaffen, in dem der fotografierte Berg sich als Abdruck zeigt. Der Betrachter sieht die ursprünglichen Platten, die in der Kamera waren, ohne Nachbearbeitung oder Druckvorgang jeglicher Art.

Ein großer Teil der Arbeit besteht darin, einzelne Berge und ihre Umgebung zu studieren, um für die Belichtung geeignete Stellen zu finden. Ich plane die Wanderung so voraus, dass jede Platte so stark wie nur möglich belichtet werden kann. Auf diese Weise sind das eigentliche Laufen und das Aufstellen der Kamera weitgehend frei von Entscheidungen – sie stellen die Durchführung eines Plans dar, wobei ich immer offen dafür bleibe, auf Zufälle zu reagieren, etwa die Route dem besonderen Terrain anzupassen oder die Belichtungszeit den Licht- und Wetterverhältnissen anzugleichen.

Wenn ich mit einer selbstgebauten Großformat-Kamera auf dem Rücken loslaufe, trage ich auch Geräte wie einen Herzfrequenz-Monitor, ein Aufnahmegerät oder eine Videokamera bei mir. Auf diese Weise erforsche ich Möglichkeiten, wie die Erfahrung des Laufens »sich selbst aufzeichnen« kann, durch einen automatisierten Vorgang oder Mechanismus, der im Voraus in Gang gesetzt wird und nicht das eigentliche Tun beeinträchtigt. Ich zeige einiges von diesem Material ungeschnitten neben jedem fotografischen Objekt, um dem Betrachter einen Eindruck von der physischen Dimension dessen zu vermitteln, wie ich beim Herstellen der jeweiligen Arbeit mit der Landschaft interagiere.

Sobald ich die ausgewählte Stelle erreicht habe, stelle ich die Kamera mit einer Photopolymer-Platte auf und richte sie ungefähr auf den abzulichtenden Berg. Je nach Jahreszeit und dem vorhandenen Sonnenlicht lasse ich die Kamera entweder mehrere Tage lang stehen und steige später wieder auf den Berg, um sie abzuholen, oder ich warte einige Stunden vor Ort, bis die Belichtung abgeschlossen ist. Im ersten Fall nutze ich Webcams der Region, um die Lichtbedingungen während dieser Phase genau zu verfolgen.

Der Moment, an dem ich die Kamera zurückhole und die Platte herausnehme, birgt immer Überraschungen. Wenn die Kamera für längere Zeit am Standort geblieben ist, gibt es keinerlei Gewissheit, ob sie noch dort steht, sobald ich sie abholen will, oder dass sie nicht von Schnee bedeckt ist. Möglicherweise ist auch nichts zu erkennen, wenn ich die Platte abwasche, um das Relief offenzulegen, weil es zu wolkig war oder die Kamera sich während der Belichtung bewegt hat. Aber auch in diesen Fällen ist die Platte eine genaue Aufzeichnung der jeweiligen Gegebenheiten.

BAS PRINCEN Zu Agnieszkas Arbeit gehört ein sehr präzises Regelwerk, das wir zu schärfen versucht haben. Vor allem sprachen wir über die technischen Aspekte des Prozesses – die Größe der Platten, den Aufbau der Kamera, die Wetterbeobachtung, um die notwendige Belichtungsdauer einschätzen zu können und so weiter. Für mich war die Kernfrage: Wie kann Agnieszka ihre Tour so präzise planen, dass sie völlig frei von allem losgeht, und dass mit ihrer Rückkehr aus den Bergen die Arbeit abgeschlossen ist? Das war für mich der interessanteste Aspekt. Darüber hinaus war ich sehr neugierig darauf, die fertigen Platten zu sehen, aber das ist eine andere Geschichte.

Ich wollte bei Agnieszkas Wanderungen nicht dabei sein, denn die Zeit in den Bergen ist ein wesentlicher Bestandteil ihres eigenen Arbeitsprozesses. Ich würde sogar behaupten, das Relief ist nur der Vorwand dafür, hoch in die Berge zu gehen, und das Laufen ist das eigentliche Werk. Wenn ich in diesen Teil eingegriffen hätte, würde es nicht mehr nur ihr gehören.

Agnieszka Kozłowska preparing the camera set-up to photograph Dent d'Hérens mountain, in Zmutt-Tal (CH) in November 2015

Camera set-up at Bristen mountain (CH)

Map of Bristen, Gurntellen (CH)

The physical experience of walking in mountains like the Alps is the driving force behind my artistic work.

AGNIESZKA KOZŁOWSKA

Festival visitors viewing the photographic plates

Monitoring the weather during the photographic exposure of Bristen mountain in February 2016, using the webcam at Gurtnellen (CH)

The result of the exposure: photographic plate representing Bristen mountain

TOBIAS NOLTE MINE THE SCRAP

Mentor JÜRGEN MAYER H.

TOBIAS NOLTE is a German architectural designer living in Cambridge, United States, and Berlin. Along with Andrew Witt, he co-founded the design office Certain Measures, which operates at the intersection of design and science. Prior to founding his own practice he was a director at Gehry Technologies in New York and Paris, where he led a team of architects and engineers in implementing parametric and computational methods in design and construction. He solved complex geometric challenges for a variety of leading international architecture firms including Gehry Partners, Zaha Hadid Architects, Snøhetta, UNStudio, Coop Himmelb(l)au, and several others. In the context of Forecast, Nolte worked with his team at Certain Measures on the project *Mine the Scrap*.

TOBIAS NOLTE ist ein deutscher Architekt und lebt in Cambridge, USA und Berlin. Gemeinsam mit Andrew Witt gründete er das Designbüro Certain Measures, welches an der Schnittstelle von Design und Wissenschaft agiert. Bevor er selbst als Gründer tätig wurde, arbeitete Nolte bei Gehry Technologies in New York und leitete ein Team aus Architekten und Ingenieuren bei der Implementierung von parametrischen und computerbasierten Methoden in der Design- und Bauindustrie. Er löste komplexe geometrische Aufgaben für eine Vielzahl führender internationaler Architekturfirmen wie Gehry Partners, Zaha Hadid Architects, Snøhetta, UNStudio, Coop Himmelb(l)au und viele andere. Im Rahmen von Forecast arbeitete Tobias Nolte gemeinsam mit seinem Team von Certain Measures an möglichen Anwendungen seines Projekts *Mine the Scrap*.

German architect JÜRGEN MAYER H.'s buildings may seem like "shapeshifters" that organically oscillate between design and sculpture. Some of his most famous buildings are the Metropol Parasol in Seville, Spain; the Belgian Hasselt Court of Justice; the Sarpi Border Checkpoint in Georgia, or the OLS House in Stuttgart, Germany. Mayer H.'s honors include the coveted Mies van der Rohe Award Emerging Architect Special Mention (2003). His work has been published and exhibited worldwide and is held by numerous art collections, including MoMA New York and SFMOMA. Mayer H. lives in Berlin.

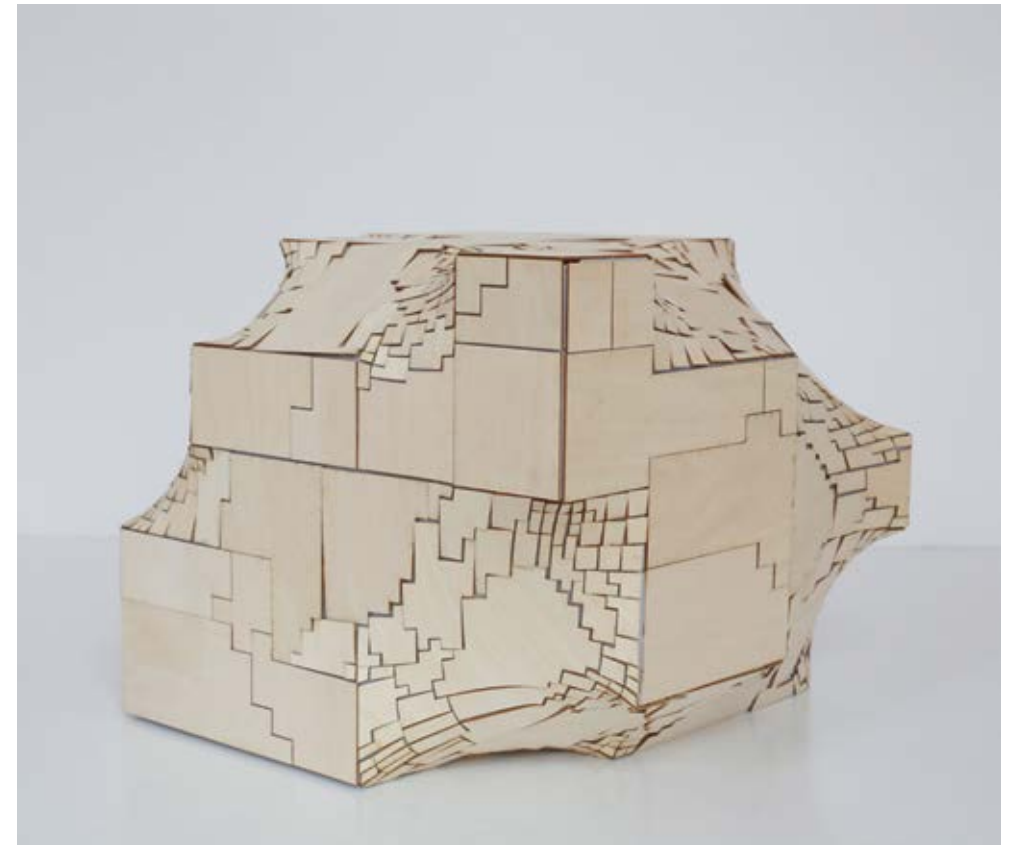
Die Bauten des deutschen Architekten JÜRGEN MAYER H. scheinen wie »Gestaltwandler«, die organisch zwischen Design und Skulptur oszillieren. Zu seinen berühmtesten Bauten zählen das Metropol Parasol in Sevilla, Spanien, der Gerichtshof in Hasselt, Belgien, der Sarpi Border Checkpoint in Georgien, oder das OLS House in Stuttgart, Deutschland. Mayer H.'s Auszeichnungen beinhalten unter anderem die Mies van der Rohe Award Emerging Architect Special Mention (2003). Seine Arbeiten wurden weltweit veröffentlicht und ausgestellt und sind in zahlreichen Kunstsammlungen vertreten, wie zum Beispiel dem MoMA New York und SFMOMA. Jürgen Mayer H. lebt in Berlin.

In his project *Mine the Scrap*, architect Tobias Nolte and his cofounded design office Certain Measures are developing a technology meant to design architecture from existing scrap. Instead of pulverizing and chemically aggregating the disparate scrap pieces in energy-intensive processes, *Mine the Scrap* finds the best use of each piece in a new spatial structure. Combining the logic of a quilt with customized shape and pattern detection used in self-driving cars, the system scans the material, generates an inventory of different forms, and designs a new form tailored to the resources.

TOBIAS NOLTE Initially, we thought about the question of how architecture is usually designed and built. Normally architects design something first and then, in the second step, look for the material to construct the building. We wanted to invert this process. Instead of looking at the material in a subsequent step, we made it the core of our interest and asked, “What material do we have, and what is the best building that we can construct from it?”

JÜRGEN MAYER H. *Mine the Scrap* really turns the design and production process upside down and pushes the limits of how we normally work. The computer is no longer an efficiency tool or an extension of our hand, but becomes more a thinking tool. Of course the architect still needs to set the parameters and to draw a design attempt, but it will be adapted in the process according to the possibilities of the resources. That is a completely different approach.

TOBIAS NOLTE The algorithm mediates between the intentions of the architect and the material resources available. But there is another aspect, too—essentially, is a redistribution process. Instead of shredding wood scrap, for instance, into even smaller pieces to compact them into standardized raw construction material, we keep and redistribute them as they are. The pieces are not useless, they just need to find the right spot. The usual recycling process invests energy to minimize complexity. We wanted to introduce a process that ideally keeps the complexity high and the energy low.

Model of a possible *Mine the Scrap* outcome, in which the algorithm was tasked with designing a cube

JÜRGEN MAYER H. For me there are two main applications. On the global level, it could be used to build something new out of leftover pieces from destroyed buildings. Another moment of use could be after catastrophes like an earthquake or a tsunami, when there is a lot of debris and material, and a big urgency to rebuild houses and shelters or entire communities and cities. These possibilities are already quite unique, but the system can be also applied to more things.

TOBIAS NOLTE The core technology behind is morphology analysis. Besides scrap pieces we can apply the same technology to all sorts of random polygons—city blocks, for example. In the past few months we have been developing the technology to analyze city maps and floor plans. In that sense, could be a search engine for every form—waste materials, city blocks, or anything else—to find the best formal and material solutions to all kinds of design problems.

In seinem Projekt *Mine the Scrap* entwickelt der Architekt Tobias Nolte mit dem von ihm mitbegründeten Designbüro Certain Measures eine Technologie, die dazu dient, Architektur aus vorhandenen Abfällen zu entwerfen. Anstatt die unterschiedlichen Bruchstücke in energieaufwendigen Prozessen zu pulverisieren und chemisch zu verschmelzen, findet *Mine the Scrap* die beste Verwendung für jedes Stück in einer neuen räumlichen Struktur. Indem es die Logik eines Quilts mit der spezifischen Form- und Mustererkennung selbstfahrender Autos verbindet, scannt dieses System das Material, erstellt ein Inventar unterschiedlicher Formen und designt eine neue Form, maßgeschneidert für die vorhandenen Ressourcen.

TOBIAS NOLTE Anfangs dachten wir über die Frage nach, wie Architektur üblicherweise entworfen und gebaut wird. Normalerweise machen Architekten erst einen Entwurf und suchen dann, im zweiten Schritt, das Material für den Bau. Wir wollten diesen Prozess umkehren. Anstatt das Material erst in einem späteren Schritt zu betrachten, machten wir es zu unserem Kernanliegen und fragten: Welches Material haben wir, und was ist das beste Gebäude, das wir daraus bauen können?

JÜRGEN MAYER H. *Mine the Scrap* stellt tatsächlich den Entwurfs- und Herstellungsprozess auf den Kopf und reizt die Grenzen dessen aus, wie wir normalerweise arbeiten. Der Computer ist nicht länger ein Werkzeug zur Effizienzsteigerung oder eine Verlängerung unserer Hand, sondern wird eher zum Denkwerkzeug. Natürlich muss der Architekt weiterhin die Parameter festlegen und einen Designentwurf zeichnen, aber dieser wird im Prozess je nach den Eigenschaften der Ressourcen angepasst. Das ist ein vollständig neuer Ansatz.

TOBIAS NOLTE Der Algorithmus vermittelt zwischen den Intentionen des Architekten und den verfügbaren Materialressourcen. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt – im Kern ist *Mine the Scrap* ein Prozess der Redistribution. Anstatt zum Beispiel Holzabfälle in noch kleinere Stücke zu zerschreddern,

Festival visitors with the model of *Mine the Scrap*

um sie in standardisiertes Rohbaumaterial zu verdichten, behalten und redistribuieren wir sie so wie sie sind. Die Stücke sind nicht nutzlos, sie müssen lediglich den richtigen Platz finden. Der übliche Recyclingprozess setzt Energie ein, um Komplexität zu minimieren. Wir wollten einen Prozess einführen, der idealerweise die Komplexität hoch und die einzusetzende Energie niedrig hält.

JÜRGEN MAYER H. Aus meiner Sicht gibt es vor allem zwei Anwendungen. Auf globaler Ebene könnte *Mine the Scrap* genutzt werden, um aus Überresten zerstörter Gebäude etwas Neues zu bauen. Auch nach Katastrophen wie einem Erdbeben oder Tsunami wäre ein Gebrauch denkbar, wenn es viele Trümmer und Materialreste gibt, und eine hohe Dringlichkeit besteht, Häuser und Schutzunterkünfte oder ganze Gemeinden und Städte wiederaufzubauen. Diese Möglichkeiten sind bereits ziemlich einzigartig, aber das System lässt sich auch auf andere Bereiche anwenden.

TOBIAS NOLTE Die zentrale Technologie hinter *Mine the Scrap* ist die morphologische Analyse jeder einzelnen Form. Man kann also dieselbe Technologie neben Abfallstücken auf alle Arten ungeordneter Vielecke anwenden, zum Beispiel auf städtische Häuserblocks. Wir haben in den letzten Monaten die Technologie mit dem Ziel weiterentwickelt, Stadtpläne und Gebäudegrundrisse zu analysieren. In diesem Sinne könnte *Mine the Scrap* eine Suchmaschine für jedwede Form sein – Abfall, Häuserblocks oder irgendetwas anderes –, um die besten formalen und materialen Lösungen für jede Art Designproblem zu finden.

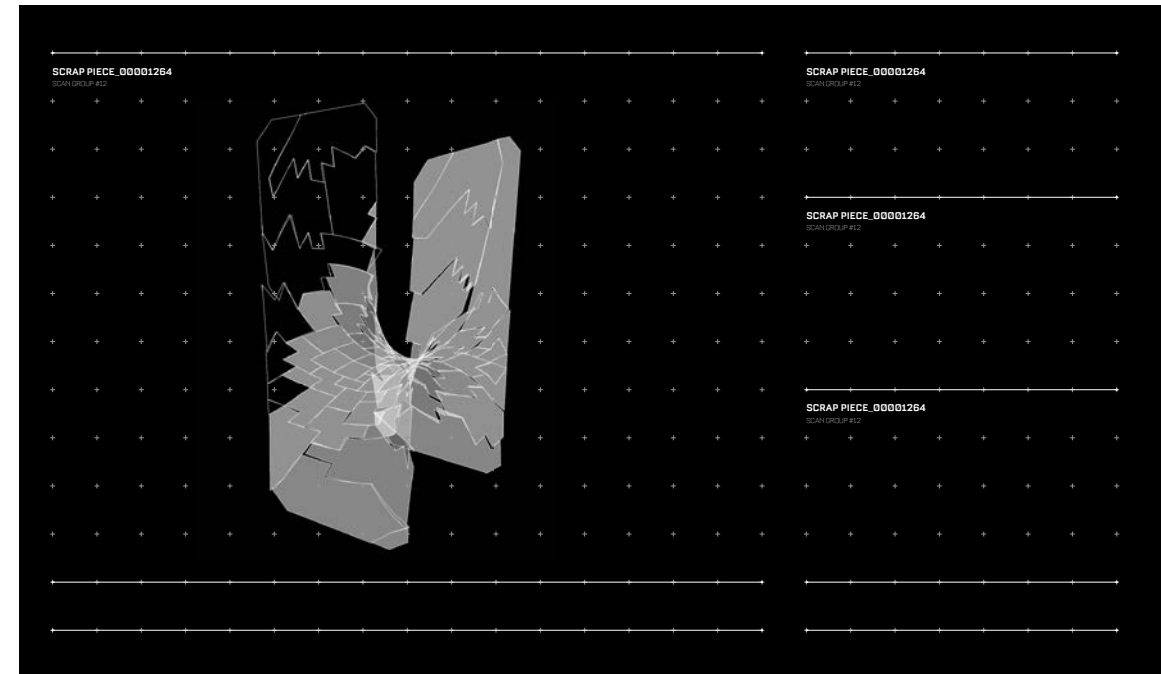
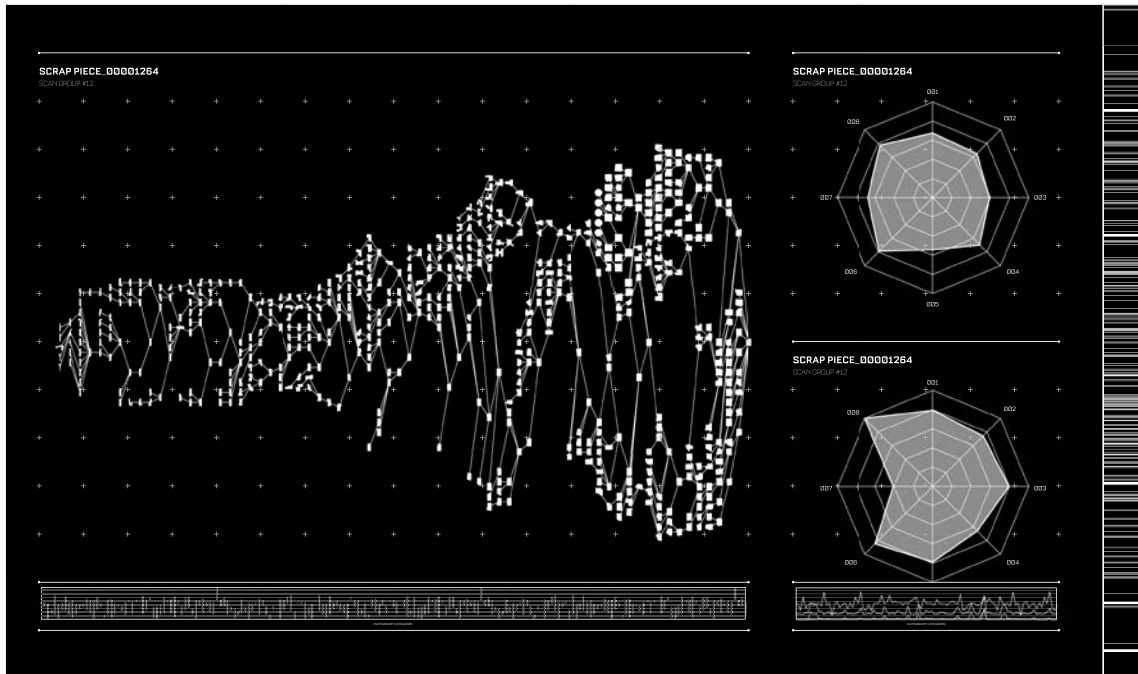
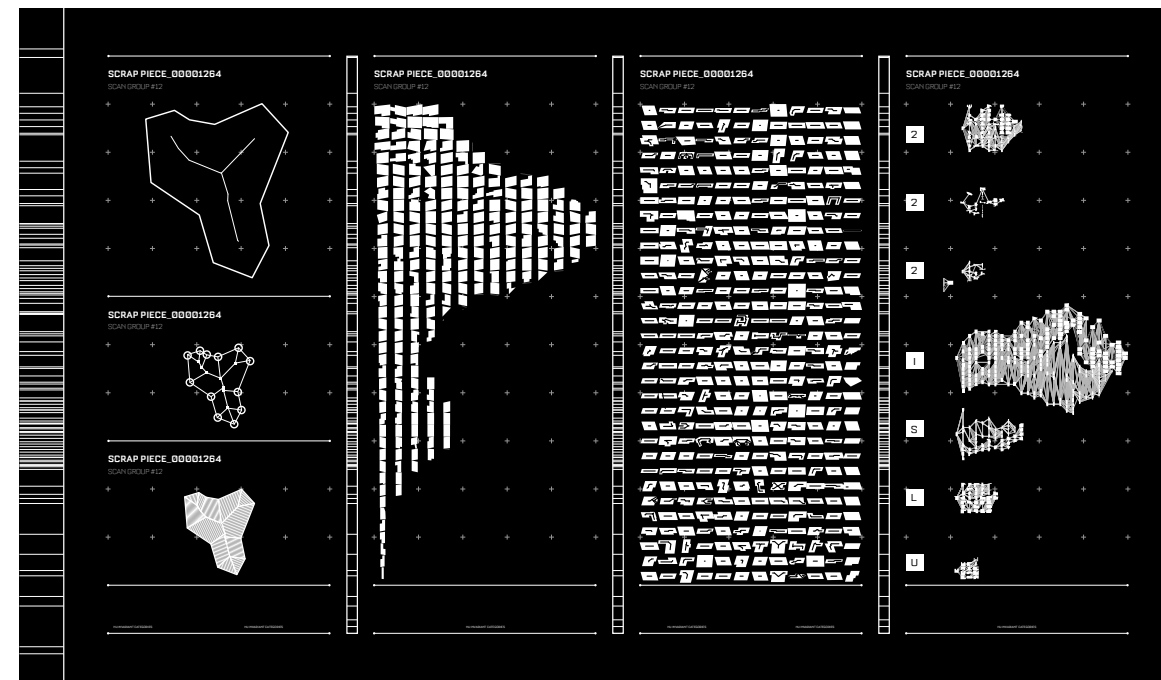
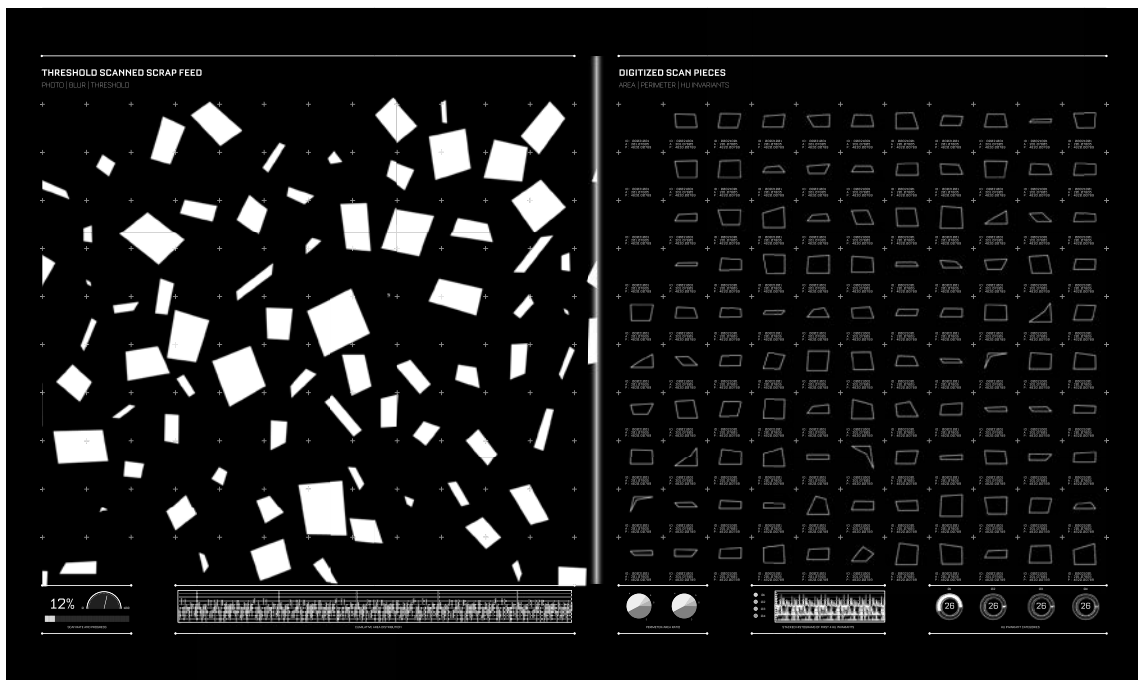

Presenting the algorithmic process, models, and various redistribution procedures at the Forecast Festival

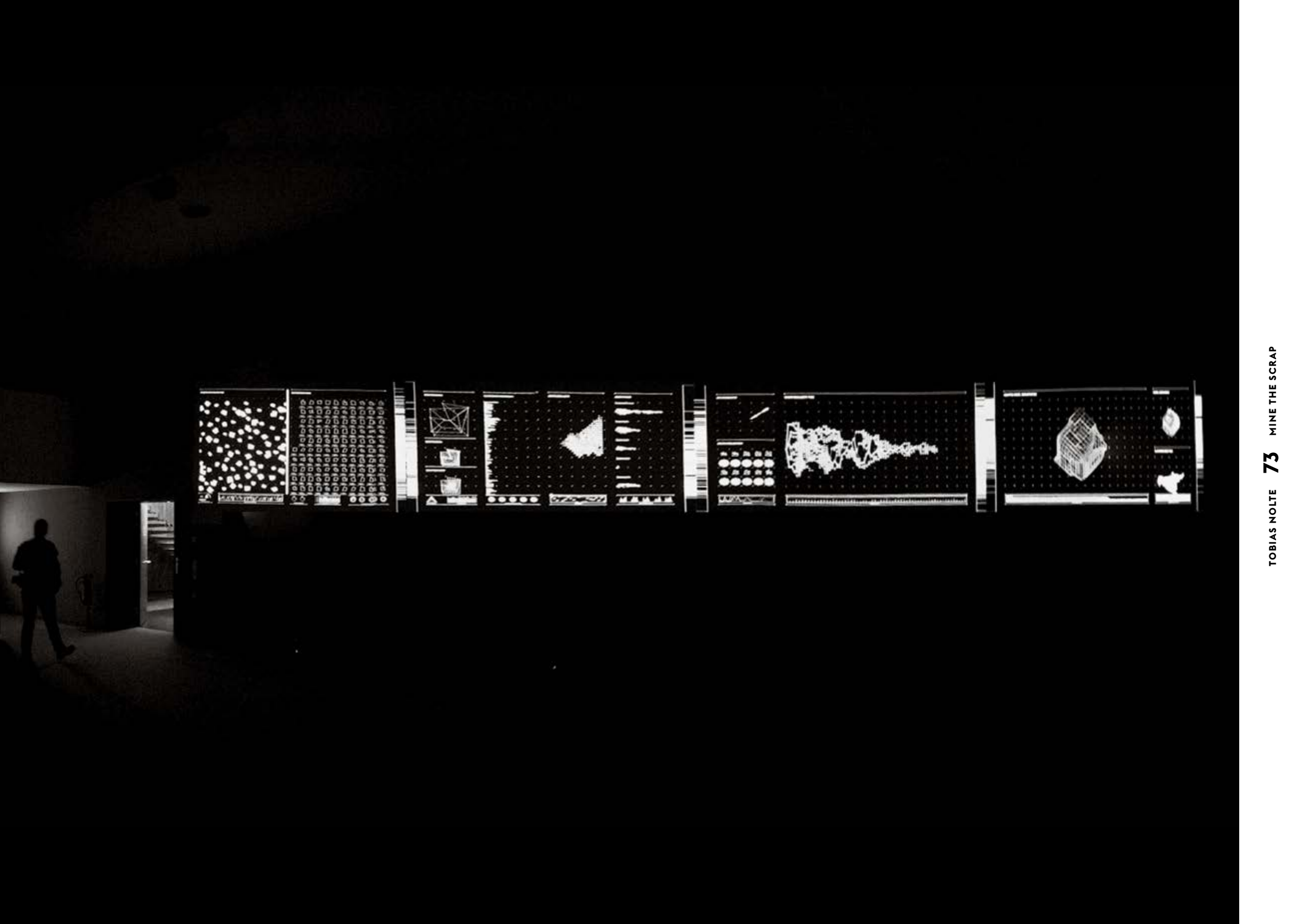
What if we inverted the common process of design and had an algorithm that could suggest the best building you can build from existing scrap?

TOBIAS NOLTE

Video stills showing the four steps of the algorithmic process:
scanning, analyzing, sorting, and placing

CURATING KURATIEREN

KALLIOPI TSIPNI- KOLAZA SONIC REVOLUTIONS: VIBRATIONS FROM THE LEVANT

Mentor **BARBARA VANDERLINDEN**

KALLIOPI TSIPNI-KOLAZA is a Greek curator living in London and Athens. Her interests span a broad range of geopolitical and social topics focusing largely on music, performance, and film. In the past few years she has worked for important art institutions including Serpentine Galleries, The Architecture Foundation, and Contemporary Art Society. She was also engaged in developing the exhibition *Contingent Movements Archive* at the Maldives pavilion at the 55th Venice Biennale. At the Forecast Festival she presented the opening act of *Sonic Revolutions* as a multimedia performance in a theater setting, highlighting the relationship between sound, collective memory, and history.

KALLIOPI TSIPNI-KOLAZA ist eine griechische Kuratorin und lebt in London und Athen. Ihr besonderes Interesse gilt geopolitischen und gesellschaftlichen Fragestellungen in Bereichen der Musik, Performance und des Films. In den vergangenen Jahren hat sie für bedeutende Kunstinstitutionen wie die Serpentine Galleries, The Architecture Foundation und Contemporary Art Society gearbeitet. Sie war beteiligt an der Entwicklung der Ausstellung *Contingent Movements Archive* im Pavillon der Malediven bei der 55. Biennale in Venedig. Im Rahmen des Forecast Festivals zeigte Tsipni-Kolaza den ersten Teil ihrer Ausstellungsreihe *Sonic Revolutions* als multimediale Präsentation, in der sie Klang, kollektive Erinnerung und Geschichte zueinander in Beziehung setzte.

BARBARA VANDERLINDEN is an independent curator, art critic, and art historian. She is currently Professor of Exhibition Studies and Spatiality at the University of the Arts Helsinki and Director of its Exhibition Laboratory. Her curatorial work is associated with flexible projects like the decade-long experimental work *Roomade* and its related exhibition *Laboratorium*. She has held the position of Artistic Director of the Brussels Biennial and curated platforms like the Taipei Biennial, Manifesta 2, European Biennial for Contemporary Art, and the large-scale survey exhibition *Generation Z* at MoMA P.S.1 in New York. Vanderlinden lives in Helsinki and Brussels.

BARBARA VANDERLINDEN ist eine unabhängige Kuratorin, Kunstkritikerin und Kunsthistorikerin. Gegenwärtig ist sie Professorin für Exhibition Studies and Spatiality an der Universität der Künste in Helsinki sowie Direktorin des Exhibition Laboratory. Ihre kuratorische Arbeit ist eng mit dem experimentellen Projekt *Roomade* und der zugehörigen Ausstellung *Laboratorium* verbunden. Sie war Künstlerische Leiterin der Brussels Biennial und kuratierte Plattformen wie die Taipei Biennial, Manifesta 2 in Luxemburg, European Biennial for Contemporary Art, sowie die groß angelegte experimentelle Ausstellung *Generation Z* im P.S.1 in New York. Sie lebt in Helsinki und in Brüssel.

Greek curator Kalliopi Tsipni-Kolaza is developing an exhibition format for sound and music that deals with geopolitical and cultural issues in the Middle East. The opening act of *Sonic Revolutions: Vibrations from the Levant* is based on works by Joe Namy, Basma Alsharif, and Ute Wassermann, linking live performance with video projections presented in a theater setting. Consigned as a spatial music album that dramatically and consistently breaks from conventional listening habits, the tracks highlight various spaces and locations, such as the Garden of Forgiveness in Beirut, and thus provide insight into the history of current conflicts in the eastern Mediterranean region.

KALLIOPI TSIPNI-KOLAZA I've been studying music myself for more than 15 years—trained in classical guitar, flute, and piano—so realizing an exhibition dealing with sound was just a matter of time. *Sonic Revolutions* was an important starting point in my research and exploration on sound.

I am especially interested in experimental and contemporary sound practices that explore the relation to space and geopolitics. In my research I discovered Joe Namy, whose extensive work on sound and on sound sampling was a true source of inspiration for me. I traveled to Istanbul to see one of his best-known lecture performances, *Stones Gods People*. It is a reflection on the Garden of Forgiveness, a politically-loaded archaeological park in Beirut. For me it is important to follow up on artists I admire and to build a close relationship and trust between me and the people I am working with.

In my curatorial projects I usually start from a specific piece and then develop a concept in close exchange with the artist. I believe that I'm a curator-producer rather than a curator-author, who would illustrate an idea through the artist's work. I find curating a rather unstable procedure that sometimes even has a certain sense of randomness, which I really enjoy. Because sound has the ability to travel and reverberate in the space, it is difficult to exhibit in a traditional way. For the presentation of *Sonic*

Kalliopi Tsipni-Kolaza in conversation with Bernd M. Scherer, Barbara Vanderlinden, and Freo Majer

Revolutions, the plan was to show it in a theater setting, which normally establishes a distance between artists and audience. In the end we decided that Basma's videos would be projected on the rear screen, whereas Joe and Ute would perform from the middle of the theater, mingling with the audience. The interaction between performer and public was true bliss.

For the project's development, the discussions with my mentor Barbara were the most inspiring. When I started participating in Forecast, I had only a vague idea about how to approach the subject and how to present sound effectively in a one-room space. But Barbara helped me to define the format and to incorporate both my research and my music background into the presentation. It's very helpful to be in constant discussion with peers and the best is to work with them over a longer period of time.

I think we underestimate the role of sound and music as expression of political commitment. For me it seems there is a large art field still to be explored.

KALLIOPI TSIPNI-KOLAZA

Die griechische Kuratorin Kalliopi Tsipni-Kolaza arbeitet an einer Ausstellungsreihe für Klang und Musik, die sich mit geopolitischen und kulturellen Themen im Mittleren Osten auseinandersetzt und analog zur Struktur eines Musikalbums aufgebaut ist. Der erste Teil von *Sonic Revolutions: Vibrations from the Levant* hat Arbeiten von Joe Namy, Basma Alsharif und Ute Wassermann zur Grundlage und verbindet Live-Performance mit Videoprojektionen. Die im Theaterraum dargebotenen Tracks brechen dabei konsequent mit den Hörgewohnheiten des Publikums und bieten zugleich Einblicke in aktuelle Konflikte der östlichen Mittelmeerregion.

KALLIOPI TSIPNI-KOLAZA Ich selbst habe mehr als fünfzehn Jahre Musik studiert – mit Schwerpunkt auf klassischer Gitarre, Flöte und Klavier –, so dass die Realisierung einer Ausstellung, die sich mit Klang auseinandersetzt, letztlich nur eine Frage der Zeit war. Mit *Sonic Revolutions* zeige ich meine ersten Recherche-Ergebnisse zum Thema Klang.

Mich interessieren experimentelle und zeitgenössische Sound Art-Praktiken, besonders dann, wenn sie räumliche und geopolitische Aspekte erforschen. Während meiner Recherchen entdeckte ich Joe Namy, dessen umfassende Arbeit zu Klängen und Sampling sehr inspirierend für mich war. Ich bin nach Istanbul gereist, um mir dort eine seiner bekanntesten Lecture Performances *Stones Gods People* anzusehen. Darin setzt er sich mit dem Garden of Forgiveness auseinander, einem politisch aufgeladenen archäologischen Park in Beirut. Es ist für mich äußerst wichtig, die Arbeit von Künstlern, die ich schätze, genau zu verfolgen und außerdem gute und vertrauensvolle Beziehungen zu den Menschen aufzubauen, mit denen ich zusammenarbeite.

In meinen kuratorischen Projekten ist meist ein konkretes Werk Ausgangspunkt für ein Konzept, das ich dann im engen Austausch mit den jeweiligen Künstlern entwickle. Meine Rolle als Kuratorin verstehe ich mehr als Produzentin denn als Autorin, die eine Konzeptidee mit Hilfe von künstlerischen

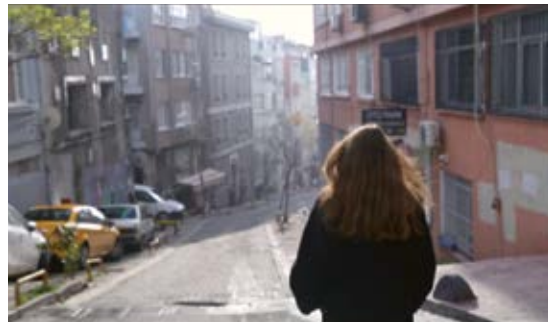

Barbara Vanderlinden and Kalliopi Tsipni-Kolaza in conversation

Arbeiten illustrieren würde. Kuratieren ist für mich ein ziemlich unsteter Vorgang, dem manchmal sogar eine gewisse Zufälligkeit innewohnt, was ich sehr genieße.

Aufgrund der Eigenheit von Klang, im Raum einen Nachhall zu erzeugen, ist es schwierig, soundbasierte Arbeiten auf herkömmliche Weise auszustellen. Daher entstand die Idee, *Sonic Revolutions* in einem Theaterraum zu präsentieren, in dem ja normalerweise eine gewisse Distanz zwischen Künstlern und Publikum herrscht. Wir haben uns letztlich dazu entschlossen, Basmas Videos auf die Kinoleinwand zu projizieren, wohingegen Joe und Ute mitten im Theaterraum, zwischen den Zuschauern, auftraten. Die Interaktion zwischen Performern und Publikum war eine wahre Freude.

Die Gespräche mit meiner Mentorin Barbara waren für die Entwicklung des Projekts höchst inspirierend. Zu Beginn meiner Teilnahme bei Forecast hatte ich nur eine vage Vorstellung davon, wie ich mich dem Thema nähern und klangbasierte Arbeiten bestmöglich in einem Raum zeigen könnte. Barbara hat mir sehr dabei geholfen, ein Format zu bestimmen und meine Recherchen sowie meinen musikalischen Hintergrund darin zusammenzuführen. Es ist sehr wertvoll, mit Kollegen kontinuierlich im Gespräch zu sein und im besten Fall über einen längeren Zeitraum mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Kalliopi Tsipni-Kolaza meeting Joe Namy in Istanbul in January 2016

Joe Namy and Ute Wassermann performing at the Forecast Festival

SCIENTIFIC FICTION

ARNE VOGELGESANG MIRROR STAGE / GLÜHENDE LAND- SCHAFTEN

Mentor **ERIC JORIS**

ARNE VOGELGESANG is a German artist living in Berlin. In 2005, he founded *internil*, a label for theater and performance art; integrating video, sound, and other media. For his work with *internil*, Vogelgesang won the Bremer Autoren- und Produzentenpreis (Bremen Award for Authors and Producers) in 2013 and the 100 Grad Berlin Jury Prize in 2014. In 2014 he received both a flausen research grant in Oldenburg and the Fleetstreet Residency in Hamburg. At Forecast Festival, he showed *Mirror Stage/Glühende Landschaften* as an interactive installation in collaboration with *CREW*, which will be continued as a European coproduction in 2017.

ARNE VOGELGESANG ist ein deutscher Künstler und lebt in Berlin. 2005 gründete er die Performance- und Theatergruppe *internil*, die in ihre Arbeit Video, Sound und andere Medien miteinbezieht. Für seine Arbeiten mit *internil* erhielt Vogelgesang 2013 den Bremer Autoren- und Produzentenpreis und 2014 den Jurypreis, vergeben von 100° Berlin. Weiterhin erhielt er 2014 das flausen Forschungsstipendium in Oldenburg sowie die Fleetstreet Residenz in Hamburg. Beim Forecast Festival zeigte er *Mirror Stage/Glühende Landschaften* als interaktive Installation in Kooperation mit *CREW*, die 2017 als europäische Koproduktion weitergeführt wird.

ERIC JORIS is internationally recognized as a pioneer in immersive media and art, connecting state-of-the-art technology with artistic forms that often explore the perception of sound, movement, and space. His performance group *CREW* generates live-art projects that continuously move and shapeshift, always operating on the borders between art and science. His work has been presented in major international festivals and is frequently coproduced with pioneering institutions for technology, such as the Fraunhofer Society and Max Planck Institute. *CREW* participates in acclaimed European FP7 research programs like Dreamspace and 2020 3D Media. Joris works in Brussels.

ERIC JORIS ist international anerkannt als Pionier im Bereich immersiver Medien und Kunst. Er entwickelt Methoden zur Verbindung von modernster Technologie und künstlerischen Formen, die unsere Wahrnehmung von Klang, Bewegung und Raum untersuchen. Seine Performancegruppe *CREW* realisiert Kunstprojekte, die in ständiger Bewegung sind, kontinuierlich ihre Gestalt verändern und dabei stets die Grenzen zwischen Kunst und Wissenschaft ausloten. Seine Arbeiten werden auf großen internationalen Festivals aufgeführt und häufig von zukunftsweisenden Instituten für Technologie wie der Fraunhofer-Gesellschaft und dem Max-Planck-Institut koproduziert. *CREW* nimmt an renommierten europäischen FP7 Forschungsprogrammen wie Dreamspace und 2020 3D Media teil. Eric Joris arbeitet in Brüssel.

With his performance label internil, Arne Vogelgesang has been studying the online presence of players in radical political scenes such as the New Right and German jihadists, and has assembled the found material in a compendium of gestures, attitudes, and actions. The walk-in installation *Mirror Stage/ Glühende Landschaften* offers an immersive approach to these propaganda videos, linking digital representation techniques with questions of political identity. Using video glasses and a motion capture suit, the visitor becomes a virtual part of the politically-loaded scenery, imitating the agitator and at the same time revirtualizing the movements in the shape of a 3D avatar. With each new participant, the digital archive of an extremist Germany grows.

ARNE VOGELGESANG The material that I am working with is mostly radical propaganda videos made by Germans for Germans about Germany, being spread in the Internet. YouTube, especially, is a platform used as a mixture of playground, marketplace, and training camp where those people rehearse certain gestures and arguments, trying to professionalize themselves as political entertainers. I've been observing and following some of these radical scenes for quite a while because they are kind of forecasting what might happen to politics in the so-called "real space." Now, in the theater context, it is generally not very interesting to simply show these videos again. With internil, we wanted to "revirtualize" this material using virtual reality technologies to turn it into a three-dimensional performative space where the audience can be more involved. That is why it was very helpful to work with Eric.

ERIC JORIS The technology is normally employed by the film and video-game industry and not available to most people. With CREW, my performance group, we have been doing research with these technologies to

use this equipment in the performance field. It offers new possibilities to "experience" theater whereas the public normally watches the play more or less passively, as onlookers.

With the aid of this technology we can track the physical movements of the spectator-participant and connect them to his avatar. She/he is then able to act and to move between different realities or simultaneous narratives and becomes part of something similar to a dream or an out-of-body effect. For more than a year we have now been exploring this medium's potential, and invited Arne to join us in testing the technology. After having used motion capture technology in three projects and plays, we now focused on *Mirror Stage/ Glühende Landschaften*, which Arne presented at the Forecast Festival.

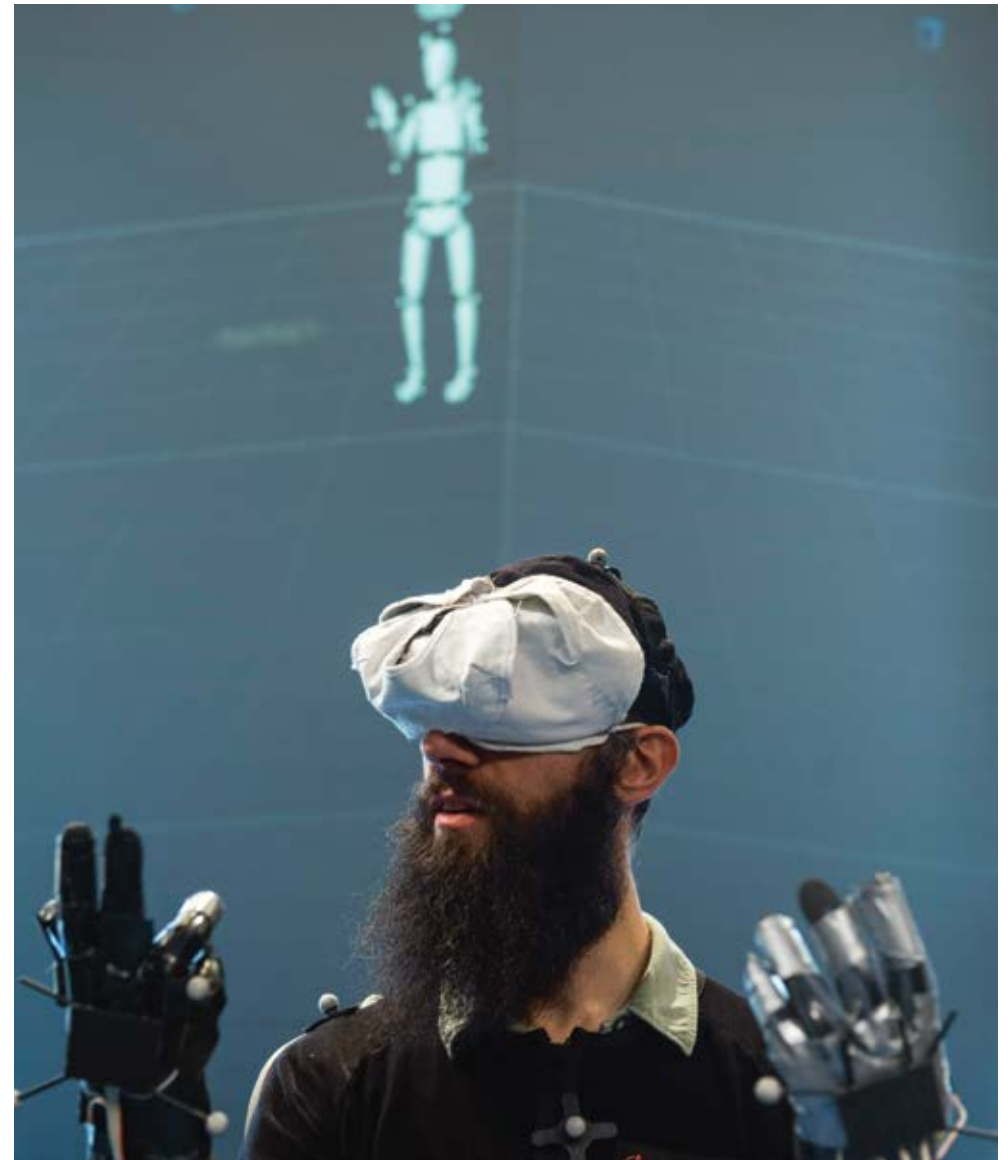
ARNE VOGELGESANG We have set it up as an interactive installation, inviting visitors to represent a political figure for the sake of building a digital archive. This makes sense because having been produced for the Internet, most of our material already has a virtual dimension. The set-up at the Haus der Kulturen der Welt had different levels of involvement. You could put on video glasses and a motion capture suit and become virtually part of the material, losing a lot of your awareness of what was happening around you in the real world. Or you could just imitate the facial expressions of talking heads on screen while still being conscious of the surroundings.

In both settings you have embodied the ways of radical rallying, simply by copying the activists' movements. This very basic performative task of copying someone can provoke some interesting reflections and weird emotions. So you could encounter our collected material, engage with it in a strange setting of complicity and training, and help us to eventually fill our "landscape" with post-political avatars. From our perspective, this installation was only a start that gave us the possibility to generate our archive. The issue now is to figure out what we can do with it. In a way, using this medium to create a new world helps us to understand reality as we "know it."

ERIC JORIS I see a challenge of *Mirror Stage/ Glühende Landschaften* as getting more people in at the same time, or linked and interconnected via the Internet; you may even see it as a real-time political event, a bit like an embodied Second Life. Of course the aim is not to create a computer game that drives people to violent behavior. Quite the opposite: by imitating and using the gamelike aesthetics and poses of the political radical players, we can observe some of their mechanisms and gestures, compare them to our own, and probe our reactions. What does it mean to empathize with someone who denounces empathy? When and how do attitudes we consider to be key to pluralistic democracies turn into weaknesses, when into strengths? Here, on a playful and personal level, we encounter the very same political and moral issues our so-called democratic societies are struggling with today.

Zusammen mit seiner Performancegruppe internil hat Arne Vogelgesang die Präsenz von Protagonisten radikaler politischer Gruppierungen wie der Neuen Rechten und deutscher Dschihadisten im Netz untersucht. Das vorgefundene Material hat er zu einem Kompendium aus Gesten, Haltungen und Aktionen zusammengefügt. Die begehbare Installation *Mirror Stage/Glühende Landschaften* bietet einen immersiven Zugang zu diesen Propagandavideos, indem sie digitale Techniken der Repräsentation mit Fragen politischer Identität verknüpft. Durch den Gebrauch einer Videobrille und eines Motion-Capture-Anzugs wird der Besucher virtueller Teil der politisch aufgeladenen Szenerie, ahmt gleichzeitig den Agitator nach und »revirtualisiert« dabei die Bewegungen als dreidimensionaler Avatar. Mit jedem neuen Teilnehmer wächst das Archiv eines extremistischen Deutschlands.

ARNE VOGELGESANG Großenteils arbeite ich mit radikalem Propagandamaterial, das von Deutschen für Deutsche über Deutschland gemacht und über das Internet verbreitet wird. Besonders die Plattform YouTube wird als eine Mischung aus Spielplatz, Marktplatz und Trainingscamp benutzt, wo diese Leute bestimmte Gesten und Argumente proben und dabei versuchen, sich als politische Entertainer zu professionalisieren. Einige dieser radikalen Szenen habe ich schon ziemlich lange beobachtet und verfolgt, denn sie nehmen in gewisser Weise vorweg, was mit der Politik in der sogenannten »analogen Realität« geschehen könnte. Im Theaterkontext ist es jedoch nicht besonders interessant, diese Videos einfach zu zeigen. Mit internil wollten wir dieses Material »revirtualisieren«, indem wir es mit Hilfe von Technologien der virtuellen Realität in einen dreidimensionalen performativen Raum verwandeln, der das Publikum stärker einbezieht. Daher war es äußerst hilfreich, mit Eric zu arbeiten.

ERIC JORIS Die Technologie wird normalerweise in der Film- und Videospiele-Industrie angewandt und ist für die meisten Leute nicht verfügbar. Mit meiner Performancegruppe CREW haben wir diese Technologien näher untersucht, um das Equipment auch im performativen Bereich einzusetzen. So eröffnen sich neue Möglichkeiten, Theater zu erleben, wo sich das Publikum normalerweise die Aufführung mehr oder weniger passiv anschaut und in der Rolle des Zuschauers bleibt.

Mit Hilfe dieser Technologie können wir die Körperbewegungen des Zuschauer-Teilnehmers verfolgen und mit seinem Avatar verbinden. Er/sie ist dann in der Lage, sich zwischen unterschiedlichen Realitäten oder simultanen Narrativen zu bewegen und Teil von etwas zu werden, das einem Traum

oder einem Heraustreten aus dem Körper ähnelt. Seit über einem Jahr haben wir das Potential dieses Mediums nun erforscht und Arne eingeladen, mit uns diese Technologie auszuprobieren. Nachdem wir die Motion-Capture-Technologie in drei Projekten und Theaterstücken verwendet hatten, konzentrierten wir uns nun auf *Mirror Stage/Glühende Landschaften*, das Arne beim Forecast Festival gezeigt hat.

ARNE VOGELGESANG Wir haben eine interaktive Installation aufgebaut, die Besucher dazu einlädt, eine politische Persönlichkeit darzustellen, um ein digitales Archiv aufzubauen. Das ist konsequent, da der Großteil unseres Materials für das Internet produziert wurde und so bereits eine virtuelle Dimension besitzt. Der Aufbau im Haus der Kulturen der Welt bot unterschiedliche Ebenen der Beteiligung. Man konnte eine Videobrille aufsetzen, einen Motion-Capture-Anzug anziehen und virtuell Teil des Materials werden, auch weil das Bewusstsein dafür verloren geht, was um einen herum in der realen Welt passiert. Der Zuschauer konnte aber auch einfach den Gesichtsausdruck sprechender Köpfe auf dem Bildschirm nachahmen, ohne dabei seine Wahrnehmung der Umgebung zu verlieren.

In beiden Situationen hat man die Vorgänge radikaler Gruppenbildung verkörpert, einfach durch das Kopieren der Bewegungen von Aktivisten. Diese ganz grundlegende Aufgabe, jemanden nachzuahmen, kann interessante Reflexionen und merkwürdige Emotionen hervorrufen. Man konnte also unser gesammeltes Material erleben, sich damit in einem seltsamen Gefüge aus Komplizenschaft und Training auseinandersetzen und uns dabei helfen, unsere »Landschaft« schließlich mit postpolitischen Avataren zu bevölkern. Für uns war diese Installation erst ein Anfang, der uns das Erstellen unseres Archivs ermöglichte. Jetzt ist die Frage, was wir damit tun können. Dass wir dieses Medium dazu benutzen, eine neue Welt zu erschaffen, hilft uns gewissermaßen dabei, die Realität zu verstehen, »wie wir sie kennen«.

ERIC JORIS Eine Herausforderung für *Mirror Stage/Glühende Landschaften* sehe ich darin, mehrere Leute gleichzeitig hineinzubekommen, oder sie über das Internet miteinander zu verbinden; man könnte das sogar als politische Veranstaltung in Echtzeit sehen, ein bisschen wie ein materialisiertes *Second Life*. Natürlich ist es nicht das Ziel, ein Computerspiel zu schaffen, das Leute zu gewalttätigem Verhalten antreibt. Ganz im Gegenteil: Indem wir die an Spiele erinnernde Ästhetik und die Posen der politisch radikalen Protagonisten imitieren und verwenden, können wir einige ihrer Mechanismen und Gesten beobachten, sie mit unseren eigenen vergleichen und unsere Reaktionen prüfen. Was heißt es, für jemanden Empathie zu empfinden, der Empathie ablehnt? Wann und wie werden Haltungen, die wir als unverzichtbar für pluralistische Demokratien ansehen, zu einer Schwäche und wann zu einer Stärke? Auf einer spielerischen und persönlichen Ebene begegnen wir hier denselben politischen und moralischen Themen, mit denen unsere sogenannten demokratischen Gesellschaften heute kämpfen.

Virtual reality enables us to understand more about the whole world we are living in, not least because a large part of our reality has become virtual already.

ARNE VOGELGESANG

Arne Vogelgesang and team applying the motion capture technology at the Forecast Festival

Arne Vogelgesang revirtualizing video material

Virtual gathering with avatars

DESIGN

WENDY DI WANG SOLUX

Mentor **MARKUS DIEBEL**

WENDY DI WANG is a Chinese designer living in San Francisco, who recently graduated from the city's renowned California College of the Arts (CCA). She develops interactive city products such as Bipool, an app that aims to create an infrastructure for carpool-like bicycle commute rides. Her project *Solux* was awarded the international Spark Award for the best concept. In the context of Forecast, she met Markus Diebel each week in San Francisco to finish *Solux*'s design and prototype. It has already captured the interest of serious investors, such as city districts and companies.

WENDY DI WANG ist eine chinesische Designerin und lebt in San Francisco, wo sie jüngst am renommierten California College of the Arts (CCA) ihren Abschluss machte. Sie entwickelt interaktive Tools für das städtische Leben wie zum Beispiel die App Bipool, die Fahrradfahrern eine Infrastruktur für Fahrgemeinschaften bietet. Ihr Projekt *Solux* wurde mit dem internationalen Spark Award für das Beste Konzept ausgezeichnet. Im Rahmen von Forecast traf sie sich wöchentlich mit Markus Diebel in San Francisco, um das Design und den Prototypen von *Solux* fertigzustellen. Es sind bereits einige potenzielle Investoren wie Stadtbezirke und Firmen an *Solux* interessiert.

German product designer **MARKUS DIEBEL** is one of the most original and influential minds in his field. A holder of more than 60 US patents and the recipient of international design awards from industry leaders such as the Industrial Designers Society of America (IDSA), D&AD, Red Dot, and the iF Design Award. Diebel amassed a portfolio of outstanding achievements with companies like IDEO, Incase and moreless. He cofounded the art-design group Design Raw and worked as a teacher and mentor for the industrial design department at CCA San Francisco. Diebel works in the Apple design team and lives in San Francisco.

Der deutsche Produktdesigner **MARKUS DIEBEL** ist einer der originellsten und einflussreichsten Köpfe in seinem Bereich. Er ist Inhaber von mehr als 60 US-Patenten, erhielt internationale Designpreise wie den iF Design Award und wurde von Branchengrößen wie der Industrial Designers Society of America (IDSA), D&AD und Red Dot ausgezeichnet. Diebel kann mit Firmen wie IDEO, Incase und moreless herausragende Erfolge vorweisen. Er war Mitbegründer der Kunst-Design Gruppe Design Raw und arbeitete als Lehrer und Mentor am Institut für Industriedesign des CCA San Francisco. Markus Diebel arbeitet im Designteam von Apple und lebt in San Francisco.

***Solux* by Wendy Di Wang is a design concept for an interactive street lighting system intended to improve safety and sustainability in the public space. The technology is based on LED lamps that are able to adjust the brightness in relation to the presence of pedestrians, cyclists, or motor vehicles, with the effect of dynamically lighting the way for passersby. During the day the solar panel turns toward the sun to absorb a high amount of energy. *Solux* can be equipped with a camera, a display, and a loudspeaker for an emergency call, as well as sensors to collect real-time data like temperature, air quality, traffic, and other information about the city.**

WENDY DI WANG The idea for *Solux* came from my daily life in San Francisco, where some areas are really dangerous. My friends and I have already experienced a lot of crime. For my final project at college, I first designed some drafts for self-defense devices like a pepper spray attached to a mobile phone, or a ring that helps you to check a drink for drugs.

After a while I really disliked this self-defense approach because it only protects individuals in the moment of crime, but does not change the situation in general. I did a lot of interviews with victims and the police and found case studies in Europe and the United States, proving that crimes can be “naturally” prevented by improving visibility and encouraging public street usage. For example Oakland is known for being quite a dangerous city in California, yet that changed when people started to organize the First Friday Art Walk event and to reclaim the streets. So, this event had an impact on how people see this area as a friendlier environment. It also had an impact on its atmosphere and thereby on the frequency of incidents. Light has the same effects. But in contrast to the existing street lights, *Solux* is more sustainable.

MARKUS DIEBEL *Solux* is not only about light, but takes up the spirit of Silicon Valley by connecting people and new technologies. For example we have developed a display where people can post messages like “I lost

Design of the *Solux* lamp

my cat” or “I’m looking for a job” via an app, and we included a charging station for mobile phones, et cetera. During the past few months, we worked on aspects beyond the design, especially on new functions and sensors that made the lamp “smart” in a way that it can work as an “antenna” of the city. We think that there is a real ecological and financial interest for cities to implement the *Solux* system.

WENDY DI WANG There are already a couple of city districts and solar companies that are interested in *Solux*. But now everything depends on how far we want to push it. If we only want to build an environmentally friendly street lighting system, *Solux* can be produced tomorrow according to the design and the prototype, which we have just finished. If we also want an intelligent network, we would need much more help from software engineers and companies to test it, as well as support from governments. There are still so many steps to make it really happen.

Solux ist das Designkonzept für ein interaktives Straßenbeleuchtungssystem, mit dem die Designerin Wendy Di Wang die Sicherheit und ökologische Nachhaltigkeit im öffentlichen Raum erhöhen möchte. Die Idee basiert auf einer LED-Technik, die die Helligkeit in Abhängigkeit von Fußgängern oder Fahrzeugen anpassen und die Straßen dynamisch beleuchten kann. Am Tag richtet sich das Solarmodul zur Sonne, um eine möglichst große Menge an Lichtenergie aufzunehmen. *Solux* kann mit einer Kamera, einem Display und einem Lautsprecher für Notrufe sowie mit Sensoren ausgestattet werden, die Echtzeitdaten wie Temperatur, Luftqualität, Verkehr und andere Informationen über die Stadt sammeln.

WENDY DI WANG Die Idee zu *Solux* kam mir im Alltag in San Francisco. Es gibt dort einige gefährliche Viertel, in denen meine Freunde und ich selbst immer wieder kriminelle Übergriffe erlebten. Im Rahmen meines Abschlussprojekts am College hatte ich zunächst einige Designideen entwickelt, die der Selbstverteidigung dienten, wie beispielsweise ein Pfefferspray, das in ein Handy integriert war, oder einen Ring, mit dem sich ein Drink auf Drogen überprüfen ließ.

Mit der Zeit konnte ich mich mit diesen Designansätzen jedoch immer weniger identifizieren, da sie den Einzelnen nur im Moment des Verbrechens schützen, nicht aber die Gesamtsituation verändern. Ich fing an, Interviews mit Opfern von Überfällen und mit der Polizei zu führen und bin bei meiner weiteren Recherche auf interessante Fallstudien in Europa und den Vereinigten Staaten gestoßen. Diese machen deutlich, dass Straftaten auf »natürliche« Weise verhindert werden können, wenn die Straßen insgesamt lebendiger werden. Zum Beispiel ist Oakland als eine ziemlich gefährliche Stadt in Kalifornien bekannt. Doch das änderte sich, als einige Einwohner den First Friday Art Walk ins Leben riefen und begannen, die Straßen zurückzuerobern. Diese Veranstaltung war also ausschlaggebend dafür, dass die Stadt von den Anwohnern als freundlicher wahrgenommen wurde, was letztlich auch die Kriminalität

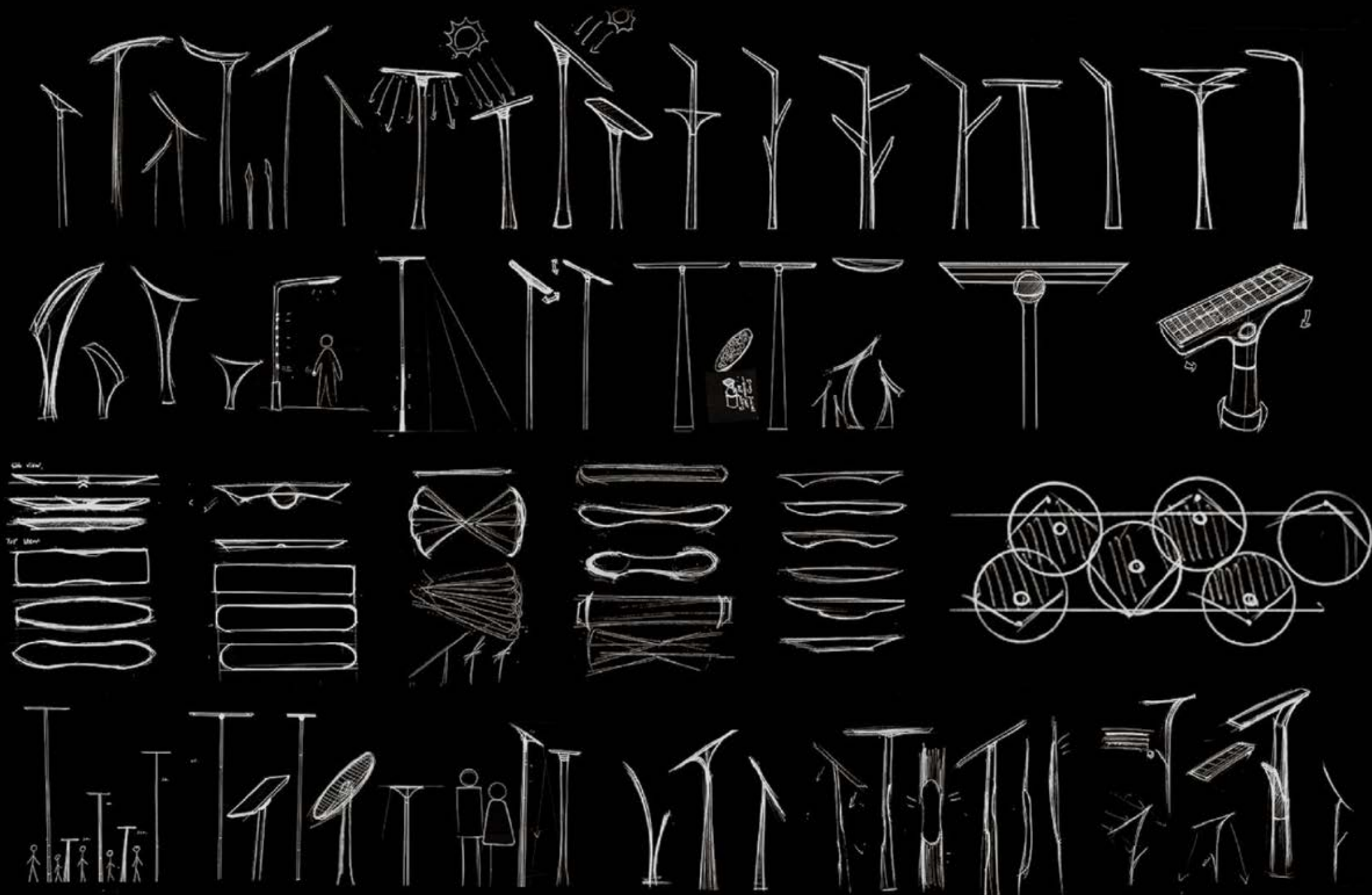

Wendy Di Wang and Markus Diebel in conversation

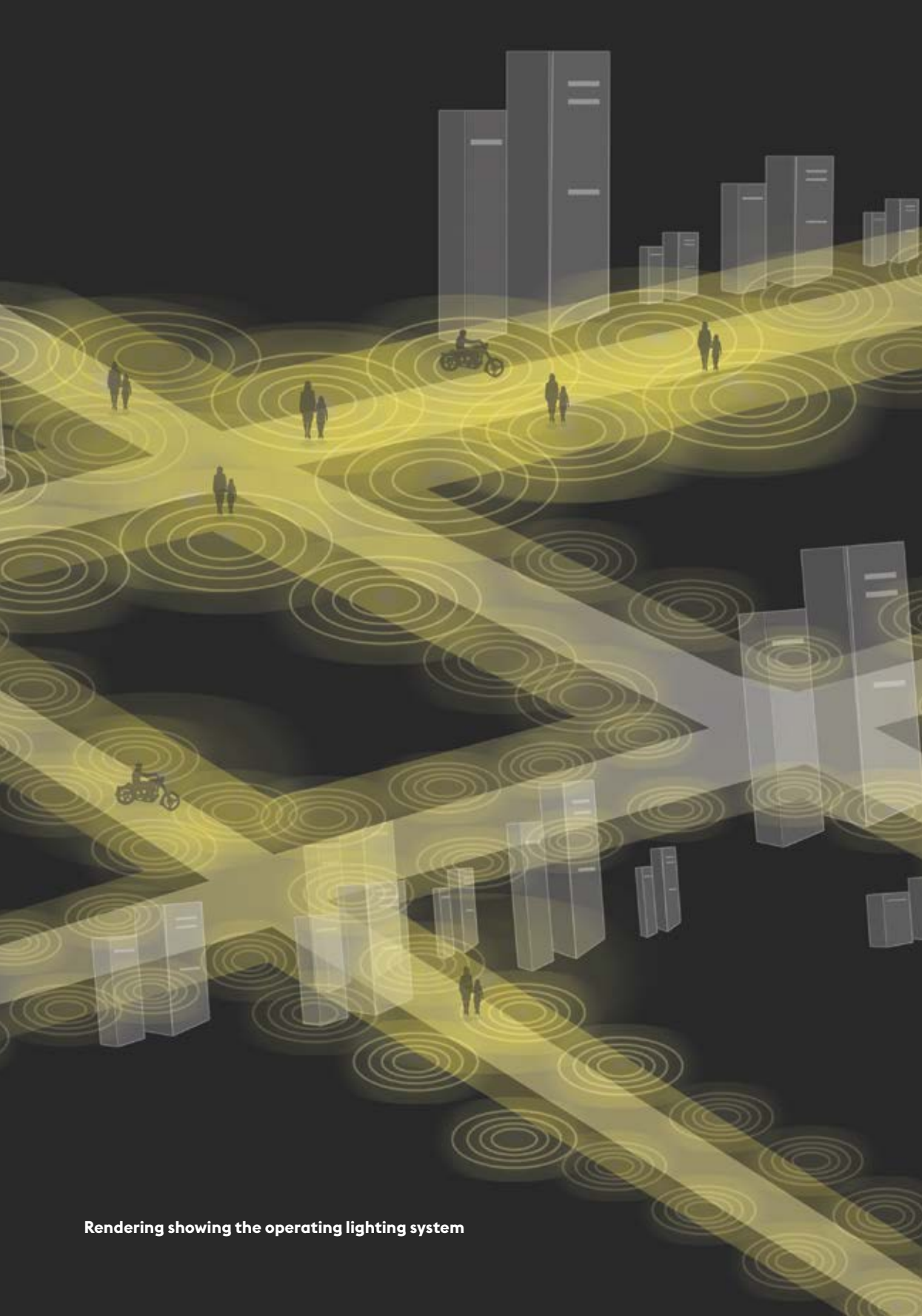
in der Gegend reduzierte. Licht hat eine ähnliche Wirkung. Im Gegensatz zur heute existierenden Straßenbeleuchtung setzt *Solux* jedoch auf Nachhaltigkeit.

MARKUS DIEBEL Bei *Solux* geht es um mehr als nur Licht – das Konzept entspricht dem Geist von Silicon Valley, da es darauf abzielt, Menschen und neue Technologien zusammenzubringen. Wir haben zum Beispiel ein Display entwickelt, auf dem mittels einer App Nachrichten wie »Katze vermisst« oder »Ich suche einen Job« angezeigt werden können. Außerdem ist eine Ladestation für Mobiltelefone eingebaut. Während der vergangenen Monate haben wir an vielen solcher Funktionen gearbeitet, die die Lampe »smart« machen, so dass sie in gewisser Weise als Antenne einer Stadt fungieren kann. Wir sind uns sicher, dass Städte daraus viele ökologische und finanzielle Vorteile ziehen werden.

WENDY DI WANG Es gibt sogar schon einige Stadtbezirke und Solarenergieunternehmen, die sich für *Solux* interessieren. Momentan stellt sich allerdings die Frage, wie weit wir damit gehen können. Wenn wir *Solux* als ein Konzept für eine rein umweltfreundliche Straßenbeleuchtung verstehen, kann es bereits morgen anhand des gerade fertiggestellten Designs und Prototyps umgesetzt werden. Wenn wir damit aber auch ein intelligentes Netzwerk aufbauen möchten, müssen wir weitere Tests durchführen und brauchen viel mehr Unterstützung von Softwareentwicklern und -firmen sowie von der öffentlichen Hand. Bis zur tatsächlichen Realisierung sind also noch einige Schritte zu tun.

Preliminary sketches for *Solux*

Rendering showing the operating lighting system

Studio wall with research material

**Through interviews and case studies
I have learned that better public lighting
is able to reduce the frequency of crime
in dangerous areas and to enhance the
overall livability of cities.**

WENDY DI WANG

What's next?

LEILA ALBAYATY Artist When I applied to participate in Forecast, my project was merely an idea. I really started working the moment I was admitted to the Forecast Forum. The task of defining and presenting my proposal within the Forecast context actually encouraged and fueled my project from the very beginning. During the last six months I have developed the multimedia performance out of 30 hours of film material and the songs my father wrote for me. It is the first project that links my directing, writing, and music; and Lars supported me a lot in structuring all the various material, approaches, and ideas that I had early on. Through my participation in Forecast, I found amazing collaborators, and I finally found my producer. The project will now continue as a feature film supported by a Paris-based production company and German funding.

AGNIESZKA KOZLOWSKA Artist The opportunity to develop *Carved by Light*, within the context of Forecast and together with Bas, really pushed the project much further than I would have taken it otherwise. The most valuable was to find a way of preplanning the walks, their outcomes, and the way these are presented to such a degree that the work is finished once I am back from the mountains. In the last six months I realized a first set of plates that were exhibited at the Haus der Kulturen der Welt, along with the documentation of the walks. A larger body of works will be shown as a standalone exhibition at Kunsthaus Zug in Switzerland, opening in June 2016.

TOBIAS NOLTE Designer When I applied to collaborate with Jürgen Mayer H., my project *Mine the Scrap* was little more than an idea. The aim was to present a completely new algorithm at the Forecast Festival. So there was a lot of groundwork to be done until the algorithm actually worked. With this prototype I am now getting in touch with a few potential partners, and planning new presentations of the concept, for example at the Future Conference of *brand eins* magazine, taking place in Hamburg. The fact that I had Jürgen as a dialogue partner helped me a lot to elevate the project to this level during the past few months.

KALLIOPI TSIPNI-KOLAZA Curator In the context of Forecast, I started my research on sound-based works in the Middle East and on how they are connected with political, geographical, and physical environments. For the opening act of my project *Sonic Revolutions: Vibrations from the Levant* at the festival, I collaborated with artists whose work I had appreciated for quite a while, such as Beirut-based artist Joe Namy and vocalist Ute Wassermann. Through dialogues with the artists, I learned a lot about the correlations between sound and its reverberations in space. This is how I will continue in my upcoming curatorial projects.

ARNE VOGELGESANG Artist Forecast brought me together with Eric and CREW, and that collaboration was my entry to virtual reality technology. I was highly interested in using this media to develop my work on politically radical Internet material that I had collected during the past few years. In the installation *Mirror Stage / Glühende Landschaften* presented at the Forecast Festival, we started building an archive of radical avatars with the help of participating visitors. We will use this material as a starting point for immersive live performances in collaboration with CREW in 2017.

WENDY DI WANG Designer *Solux* was my final thesis project at college, and I was lucky to meet Markus at Forecast right after graduating. We developed the design much further and produced a prototype that I exhibited at the festival. The impact of this presentation was enormous. I am now establishing my own company to bring the system to the market. The lamp could go into production soon, and I am already in touch with serious investors, such as a city district of Berlin. I can hardly imagine what *Solux* would look like without the last six months at Forecast. I would have taken ten years longer to bring it to this level.

Was folgt?

LEILA ALBAYATY Künstlerin Als ich mich bei Forecast bewarb, war mein Projekt eine bloße Idee. Ich habe erst wirklich angefangen daran zu arbeiten, als ich zum Forecast Forum eingeladen wurde. Das Ziel, diesen Entwurf nun weiter zu entwickeln und im Rahmen von Forecast zu präsentieren, hat mir von Anfang an Mut und Kraft gegeben. Während der letzten sechs Monate habe ich aus dreißig Stunden Film sowie mehreren Songs, die mein Vater für mich geschrieben hat, eine multimediale Performance erarbeitet. Es ist das erste Projekt, das mein Schreiben mit der Regie und der Musik verbindet. Lars hat mich stark dabei unterstützt, all die unterschiedlichen Materialien, Ansätze und Ideen, die ich gesammelt hatte, zu strukturieren. Durch meine Teilnahme bei Forecast konnte ich mit wunderbaren Menschen zusammenarbeiten, und ich habe mittlerweile meinen Produzenten gefunden. Das Projekt wird nun von einer Pariser Produktionsfirma und mit deutscher Förderung als Spielfilm fortgeführt.

AGNIESZKA KOZLOWSKA Künstlerin Die Gelegenheit, im Kontext von Forecast mein Projekt *Carved by Light* gemeinsam mit Bas zu entwickeln, hat das Ganze sehr viel stärker vorangetrieben, als ich es allein hätte tun können. Für mich war es von großem Wert, eine Möglichkeit zu finden, die Bergtouren im Voraus so genau zu planen, dass meine Arbeit bezüglich der Ergebnisse und ihrer Präsentationsform bereits beendet ist, wenn ich aus den Bergen zurückkehre. In den letzten sechs Monaten konnte ich eine erste Serie an Reliefs anfertigen, welche dann gemeinsam mit einer Dokumentation der Bergtouren im Haus der Kulturen der Welt ausgestellt wurde. Mein nächster Schritt mit noch weiteren Arbeiten wird eine Einzelausstellung im Kunsthaus Zug in der Schweiz sein, welche im Juni 2016 eröffnet.

TOBIAS NOLTE Designer Als ich mich für die Zusammenarbeit mit Jürgen Mayer H. bewarb, war mein Projekt *Mine the Scrap* kaum mehr als eine vage Idee. Ziel war es, beim Forecast Festival einen völlig neuen Algorithmus präsentieren zu können. Es gab also noch eine Menge an Vorarbeit zu leisten, bis der Algorithmus tatsächlich arbeiten konnte. Mit diesem Prototypen gehe ich aktuell auf einige potentielle Partner zu und plane neue Präsentationen des Konzepts, beispielsweise auf der Zukunftskonferenz des *brand eins* Magazins, welche in Hamburg stattfinden wird. Jürgen hat mir als Gesprächspartner sehr geholfen, das Projekt in den letzten Monaten auf ein solches Level zu bringen.

KALLIOPI TSIPNI-KOLAZA Kuratorin Im Zusammenhang mit Forecast begann ich meine Recherche zu klangbasierten künstlerischen Arbeiten des Mittleren Ostens, wobei die politischen, geographischen und architektonischen Umgebungen, mit denen diese verbunden sind, eine entscheidende Rolle spielten. Zur Eröffnung meines Projekts *Sonic Revolutions: Vibrations from the Levant* beim Festival konnte ich mit Künstlern zusammenarbeiten, deren Arbeit ich bereits seit Längerem sehr schätze, wie zum Beispiel Joe Namy aus Beirut oder die Sängerin Ute Wassermann. In Gesprächen mit den Künstlern habe ich dann einiges gelernt über die besondere Wechselbeziehung zwischen dem Klang und seinem Nachhall, der erst durch den Raum spürbar wird. Genauso möchte ich meine zukünftigen kuratorischen Projekte angehen.

ARNE VOGELGESANG Künstler Durch Forecast bin ich Eric und CREW begegnet, und diese Zusammenarbeit war mein Einstieg in die Welt der Virtual-Reality-Technologie. Ich hatte großes Interesse daran, diese Medien für die Weiterentwicklung meiner Recherchen über politisch extremistisches Material aus dem Internet zu nutzen, womit ich mich seit ein paar Jahren beschäftige. Mit der beim Forecast Festival präsentierten Installation *Mirror Stage/Glühende Landschaften* haben wir unter Beteiligung von Besuchern damit begonnen, ein Archiv an radikalen Avataren aufzubauen. Dieses Material wird zum Ausgangspunkt für die 2017 geplanten immersiven Live-Performances in Kooperation mit CREW.

WENDY DI WANG Designerin *Solux* war mein Abschlussprojekt am College, und ich hatte das Glück, direkt danach Markus bei Forecast zu treffen. Wir entwickelten das Design gemeinsam weiter und produzierten einen Prototypen, den ich im Rahmen des Festivals zeigen konnte. Die Resonanz auf die Präsentation war überwältigend. Ich baue jetzt meine eigene Firma auf, um das System auf den Markt zu bringen. Die Lampe könnte schon sehr bald in Produktion gehen, und ich bin bereits mit ernsthaft interessierten Investoren in Kontakt, beispielsweise einem Stadtbezirk von Berlin. Schwer vorstellbar, wo *Solux* ohne die letzten sechs Monate bei Forecast stehen würde. Ich hätte womöglich zehn Jahre mehr gebraucht, um es auf das Niveau zu bringen, auf dem es jetzt steht.

CREDITS

Leila Albayaty FROM A PALM TREE TO THE STARS

MENTOR Lars Petter Hagen DIRECTOR'S ASSISTANTS David Deboudt, Zoé Nutchey
WITH Abdul Ilah Albayaty, Hana Albayaty, Leila Albayaty, Louma Albayaty,
Simone Albayaty, Hassan Alhanafy, Salah Alhanafy, David Deboudt, Ahmed Hawari,
Kouz Larsen, Amélie Legrand, Judith Morisseau, Ahmed Salem
CAMERA AND SOUND Leila Albayaty, Jonathan Bricheux, Zoé Nutchey
SECOND CAMERA Nadeem Aref, Pierre Emmanuel Fillet, Eric Pellet
EDITING Leila Albayaty, Zoé Nutchey COLOR GRADING Unai Rosende
MUSIC Leila Albayaty with Louma Albayaty, Hassan Alhanafy, Kouz Larsen,
Amélie Legrand, Judith Morisseau SONGS RECORDED AND MIXED AT Zad production
by Hassan Alhanafy LYRICS Abdul Ilah Albayaty SUPPORTED BY Nextbridge,
Zad production, Goethe-Institut Cairo, CBA PRODUCED BY Leila Albayaty
SPECIAL THANKS Jean Daniel Berclaz, Camille Bokhobza, Cimatheque, Pary El-qalqili,
Tarek El Sharkawy, Dorothy Feaver, Stempel films, Mahmoud Metwally, Jérémy Sebban,
Julien Sigalas, Salvatore Sansone, Bahaa Thalís

Agnieszka Kozłowska CARVED BY LIGHT

MENTOR Bas Princen
PROJECT PARTNERS Kunsthaus Zug
SUPPORTED BY Arts Council England, Culture.pl, Via Alpina

Tobias Nolte MINE THE SCRAP

MENTOR Jürgen Mayer H.
PROJECT TEAM Certain Measures, Michael Degen, Tobias Nolte,
Jason Tucker, Andrew Witt
SOUND DESIGN Simon Epstein | Signal Sound

Kalliopi Tspini-Kolaza SONIC REVOLUTIONS: VIBRATIONS FROM THE LEVANT

MENTOR Barbara Vanderlinden
COLLABORATORS Basma Alsharif, Joe Namy, Ute Wassermann

Arne Vogelgesang MIRROR STAGE / GLÜHENDE LANDSCHAFTEN

MENTOR Eric Joris
PROJECT PRODUCTION internil – Verein zur Untersuchung sozialer Komposition
PROJECT PARTNERS CREW Eric Joris
ADDITIONAL CODE AND HARDWARE DESIGN Helena Lingor
CREW TECHNOLOGY Koen Goossens
PERFORMANCE AND SERVICE Christopher Böhm, Marina Miller Dessau
ADDITIONAL FUNDING Kulturstiftung des Freistaates Sachsen

Wendy Di Wang SOLUX

MENTOR Markus Diebel
COLLABORATORS Xiaofei Liu, Tianyiming Qi
FUNDING Beijing Baiceyuan company
MODELS Image Model Taiwan

Thanks to/Wir danken Stephan Abarbanell, Pablo Abbis, Johann Aeschlimann,
Hans-Joachim Allgaier, Tineke Bartsch, Benjamin Beck, Prof. Dr. Christian Bernzen,
Dr. Sigrid Bias-Engels, Marianne Birthler, Matthias Blenk, Björn Böhning,
Dr. Enrico Brissa, Dr. Gerhard Brunner, Cristobal Cabo Cahn-Speyer, Koen Claerhout,
Sandra Clagluena, Arnbjörg Danielsen, Dr. Pascal Decker, Benjamin Dehde,
Ulrich Deupmann, Kathrin Deventer, Dr. Jelle Dierickx, Ulrike Döpfner,
Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh, Dr. Jeronimo Dzaack, Alexandra Engel, Marianne Esser,
Prof. Dr. Hartmut Esslinger, Cornelius Everding, Burkhard Exner, Silvia Fehrmann,
Mania Feilcke-Dierck, Gabriele Fischer, Maxie Fischer, Cristina Fort, Stefanie Gerken,
Harald Geywitz, Klara Geywitz, Briana Goad, Dr. Andreas Görgen, Ina Grätz,
Carl Grouwet, Staatsministerin Prof. Monika Grütters MdB, Michael Haefliger,
Constanze Hager, Dr. Matthias Haldemann, Hans Hartnack, Hans Ulrich Helzer,
Dr. Susanne Herrnleben, Derviş Hızarcı, Martin Hoeck, Martin Hoffmann,
Dr. Daniel Höltgen, Generalsekretär des Europarates Thorbjørn Jagland,
Madeleine Jakob, Dr. Ulrich Janetzki, Małgorzata Jędrzejczyk, Johannes Kahrs MdB,
Sören Kau, Johanna M. Keller, Andreas Kimmel, Senatorin Prof. Barbara Kisseler,
Prof. Dr. Helene Kleine, Marie Klooker, Dr. Thomas Köstlin, Antje Kramer,
Rüdiger Kruse MdB, Annette Kulenkampff, Bernhard Lang, Gabriela Lademacher,
Yvonne Lee Schultz, Anke Lehmann, Anna Luhn, Prof. Dr. Thomas Macho,
Anne Maier, Prof. Uli Mayer-Johanssen, Prof. Dr. rer. nat. Christoph Meinel,
Dr. Stephanie Merdler, Ingo Mix, Ida Svingen Mo, Carola Mösch,
Bundesminister a.D. Franz Müntefering, Michelle Müntefering MdB, Helena-Lisa Näher,
Staatsminister a.D. Prof. Dr. Michael Naumann, Jeanne Adili Ndatirwa,
Dr. Claudia Nicolai, Prof. Dr. Torsten Oltmanns, Dr. Bernhard Opolony, Manja Orlowski,
Maria Ossowski, Frank Otten, Manfred Paasch, Dr. Andrea Palent, Sebastian Peichl,
Kai Uwe Peter, Matthias von Randow, Sascha Rausch, Staatssekretär Tim Renner,
Bianca Richardt, Dieter Ripberger, Reinhold Robbe, Astrid von Rudloff,
Marianna Salzmann, Christian Schäfer, Prof. Dr. Bernd M. Scherer, Christian Scherg,
Dr. Etta Schiller, Jan Schiller, Dr. Konrad Schmidt-Werthern, Guido Schmitz,
Petra Schmitz, Mirjam Schnell, Anja Scholtyssek, Andreas Schorlemmer,
Mike Schubert, Peter Schüler, Dirk Schulz, Jörg Schumacher, Anna B. Schwan,
Prof. Dr. Burkhard Schwenker, Thilo Seelbach, Hellmut Sieglerschmidt,
Dr. Thomas Sparr, Roby Stancel, Bundesminister Dr. Frank-Walter Steinmeier,
Anna Stelmaszczyk, Jochen Strauch, Blasius Thätter, Brigitte von Trotha-Ribbentrop,
Prof. Kurt Vanhoutte, Anne Levke Vorbeck, Elke Vosteen, Frank Weidner,
Prof. Uli Weinberg, Katarzyna Wielga-Skolimowska, Manfred Wischmann,
Dr. Sarah Zalfen, Anastasia Ziegler

Special thanks to the technical team, the communications department, and all staff at the Haus der Kulturen der Welt.

Unser besonderer Dank gilt dem Technikteam, der Kommunikationsabteilung sowie allen Mitarbeiter*innen des Hauses der Kulturen der Welt.

Forecast Festival Team

FREO MAJER Artistic Director/Künstlerischer Leiter
EVA MARIA HELFRICH Project management/Projektleitung
JULIANE BECK Project coordination/Projektkoordination
DENHART VON HARLING Press and communication/Presse und Kommunikation
ARIANA DONGUS Online communication/Onlinekommunikation
AMY PHILIPS, CATHERINE RUEGER, FREYA SCHWACHENWALD Interns/Praktikantinnen

STIFTUNG FREIZEIT Exhibition design/Raumgestaltung
KAUNE&HARDWIG Graphic design/Grafikdesign
STARKAD Image film and trailer/Imagefilm und Trailer

BERND M. SCHERER Director/Intendant Haus der Kulturen der Welt
OLGA SIEVERS Project coordination/Projektkoordination Haus der Kulturen der Welt

Advisory Board/Kuratorium

STEPHAN ABARBANELL
Managing Editor of the Culture Department, Berlin-Brandenburg Broadcasting
Kulturchef des Rundfunks Berlin-Brandenburg
DR. GERHARD BRUNNER
Director Emeritus, Executive Master in Arts Administration, Zurich
Direktor em. von Executive Master in Arts Administration, Zürich
PROF. DR. HARTMUT DORGERLOH
General Director of the Foundation for Prussian Palaces and Gardens
Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
MARTIN HOFFMANN
General Manager of the Berliner Philharmoniker Foundation
Intendant der Stiftung Berliner Philharmoniker
PROF. BARBARA KISSELER
Minister for Cultural Affairs, City of Hamburg
Kultursenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg
ANNETTE KULENKAMPFF
CEO documenta, Kassel
Geschäftsführerin der documenta, Kassel
PROF. DR. RER. NAT. CHRISTOPH MEINEL
Director, Hasso-Plattner-Institute, Potsdam
Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts, Potsdam
PROF. DR. BURKHARD SCHWENKER
Chairman of the Advisory Council, Roland Berger Strategy Consultants

Forecast takes place under the auspices of/Unter der Schirmherrschaft von

DR. FRANK-WALTER STEINMEIER
Federal Minister for Foreign Affairs/Bundesminister des Auswärtigen
THORBJØRN JAGLAND
Secretary General of the Council of Europe/Generalsekretär des Europarates

Publication Team/Team Publikation

FREO MAJER Publisher/Herausgeber
MARTE KRÄHER Managing Editor/Redaktionsleitung
JULIANE BECK, MARTE KRÄHER, FREO MAJER Editors/Redaktion
KIMBERLY BRADLEY English editing/Lektorat Englisch
SEBASTIAN THEDE German editing/Lektorat Deutsch
CARRIE ROSELAND English translation/Übersetzung Englisch
KAUNE & HARDWIG Graphic design/Grafikdesign
TERTIA, CHRISTIAN HOCHSTEIN Lithography/Bildbearbeitung

TYPEFACES / SCHRIFTEN Euclid Flex (Swiss Typefaces), Tiempos (Klim Type Foundry)
PAPER / PAPIER Popset 120g/m², Profibulk 135g/m²
PRINTER / DRUCK medialis Offsetdruck GmbH, Berlin
EDITION / AUFLAGE 1000 copies/Exemplare

Picture credits/Bildnachweise

ALEXANDER SCHNEIDER 21 (bottom left / links unten), 31 (top / oben)
ZOÉ NUTCHEY 43, 48/49
ZOÉ NUTCHEY, JONATHAN BRICHEUX 46/47
FORECAST 56
AGNIESZKA KOZLOWSKA 57, 59
BUNDESAMT FÜR LANDESTOPOGRAFIE (CH) 57
ERNST TRIET www.pelzli.ch/webcam.htm 59
CERTAIN MEASURES, LLC 56, 70/71
ARIANA DONGUS, MARCUS LIEBERENZ 80/81
INTERNIL 92/93
WENDY DI WANG 97, 100–103
DOROTHEA TUCH 41, 51, 63, 75, 83
MARCUS LIEBERENZ bildbuehne.de all others / alle weiteren

All rights reserved © Mentoren, mentees, authors, and Forecast, 2016
Alle Rechte vorbehalten © Mentoren, Mentees, Autoren und Forecast, 2016

Skills e.V. Halberstädter Straße 7, 10711 Berlin
Manager/Geschäftsführer: Freo Majer
Trade register/Vereinsregister: Amtsgericht Charlottenburg, No./Nr. VR33561B

forecast-platform.com
facebook.com/forecast.platform

Forecast is a project of Skills e.V. in cooperation with Haus der Kulturen der Welt and supported by the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

Forecast ist ein Projekt von Skills e.V. in Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt und wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

The development and first edition of Forecast has been supported by

Die Entwicklung und erste Edition von Forecast wurde unterstützt von

Stiftung Brandenburger Tor, Roland Berger Strategy Consultants, Villa Schöningen, Metro Cash&Carry, Botschaft Rumänien in der Bundesrepublik Deutschland

Presented by Präsentiert von

Everybody's been a beginner and needed assistance or advice, just as our mentors were when they were starting their careers. What's special about this mentoring is likely apparent to everyone. It gives a young person backing and trust in following his or her own path.

FREO MAJER Initiator and Artistic Director of Forecast