

Kreativität für ein regeneratives Morgen?

Arbeitspapier
Eine Einladung zum
Dialog zwischen
Praxis, Förderung
und Forschung

Im Auftrag der / commissioned by
Stiftung Mercator Schweiz

von

by Björn Müller Stride unSchool
+ Sonja Schenkel Storytex

Working Paper

An invitation to dialogue between
practice, funding and research

Creativity for a Regenerative Tomorrow?

Das Arbeitspapier ist im Rahmen
des Programms «Kunst – Kultur –
Transformation» der Stiftung
Mercator Schweiz entstanden.

The working paper is part of
the programme 'Arts – Culture –
Transformation' of Stiftung
Mercator Schweiz.

Vorwort der Stiftung Mercator Schweiz

Welche Rolle spielen Vorstellungskraft und Kreativität bei der Gestaltung einer Gesellschaft, die das Leben auf der Erde wertschätzt und die Grenzen ihrer Belastbarkeit respektiert? Seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit dieser Frage. Zusammen mit den Autor:innen dieses Arbeitspapiers haben

wir erste Ideen, Thesen und noch mehr Fragen entwickelt. Mit dem Papier möchten wir einen Dialog zwischen Kunst und Kultur, Förderung und Wissenschaft anstoßen. Zudem suchen wir Kompliz:innen zur Stärkung transformativ orientierter Kunst und Kultur sowie für eine neue, gemeinsame Förderpraxis.

- EINFÜHRUNG 4

- HINTERGRUND 6

Transformation – ein Orientierungsrahmen für Kunst und Kultur? 8

Transformationsarbeit als Mainstreaming 10

Kulturelle Transformationshürden 16

Vier Aufgaben, sechs Hebel – eine Typologie 21

- CASES 24 Ingo Uhlig / Stefanie de Velasco / Ellery Studio / Fablab / Radikale Töchter / Stories for the Future / TBA21-Academy – Ocean Space / Community Arts Network / Martin Schick

- EINLADUNG ZUM DIALOG 36

- ANHANG 43

3

Preface by Stiftung Mercator Schweiz

For some time now we have been working on the question of what role our imagination and creativity play in shaping a society that values life on Earth and respects the limits of its planetary boundaries. Together with the authors of this working paper, we have

developed first ideas, assumptions and even more questions. With the paper, we hope to initiate a dialogue between arts and culture, funding and research. Furthermore, we are looking for allies to strengthen transformative arts and culture and a for a new common funding practice.

- INTRODUCTION 4

- BACKGROUND 6

Transformation – a framework for arts and culture? 8

Transformation work as mainstreaming 10

Cultural transformation barriers 16

Four tasks, six levers – a typology 21

- CASES 24 Ingo Uhlig / Stefanie de Velasco / Ellery Studio / Fablab / Radikale Töchter / Stories for the Future / TBA21-Academy – Ocean Space / Community Arts Network / Martin Schick

- INVITATION TO DIALOGUE 36

- ANNEX 43

Beginn einer Unter- haltung

Die anstehende Nachhaltigkeitstransformation ist im Kern eine kulturelle Aufgabe: Wie kommen wir weltweit zu einem sozial gerechten und ökologisch wirklich nachhaltigen Umgang mit Ressourcen? Wie spielen, wirtschaften, lieben, arbeiten, reisen, bauen, wohnen, essen, produzieren und regieren wir in Zukunft im Rahmen der planetaren Grenzen?

Für die gesellschaftliche Transformation hin zu einem regenerativen «Stoffwechsel mit der Natur»¹ wird auch Technologie eine Rolle spielen. Aber ohne eine Reduktion des Ressourcenverbrauchs wird die Transformation nicht möglich sein – und dafür braucht es einen kulturellen Wandel. Neue Werte, Selbstverständnisse, Geschichten, Beziehungen, Gesetze, Organisationsformen und Institutionen sind die Voraussetzung dafür, dass das regenerative Morgen – eine Zeit, in der sich Ökosysteme aktiv erholen und Ressourcen wirklich nachhaltig genutzt werden – ein erreichbares Ziel wird.

Diese «grosse Transformation»² ist voller Spannung: Zum einen, weil wachsende soziale Ungleichheit mit Emissionsungleichheit korre-

The current sustainability transformation is fundamentally a cultural challenge: how do we achieve a socially just and truly ecologically sustainable use of resources worldwide? How will we play, manage, love, work, travel, build, live, eat, produce and govern within planetary boundaries?

Technology will play a role in transforming society towards a regenerative 'metabolism with nature'¹. But without a reduction in resource consumption, transformation will not be possible, which in turn requires cultural change. New values, self-understandings, stories, relationships, laws, organisational forms and institutions are a precondition to make a regenerative future an achievable goal; a time when ecosystems actively recover and resources are used in a truly sustainable way.

This 'great transformation'² is full of tension: On the one hand, because growing social inequality correlates with emissions inequality. On the other, because everyone is called upon to question familiar habits in order to open up to the new and say goodbye to

Start of a conversation

liert. Zum anderen, weil alle gefordert sind, vertraute Gewohnheiten zu hinterfragen, um sich für Neues zu öffnen und sich von Altem zu verabschieden. Was braucht es, damit dieser konfliktreiche Prozess nicht so sehr als Zumutung, sondern als Chance begriffen wird?

Seit einigen Jahren steigt das Bewusstsein, dass die grossen gesellschaftlichen Herausforderungen kulturelle Arbeit, ja so etwas wie «Zukunftskunst»³, brauchen. Dies zeigen die zunehmenden Publikationenebenso wie die COP27-Erklärung. «Making art as if the world mattered»⁴ lässt uns hoffen: Wo Kunst- und Kulturschaffende mit kreativer Abstraktion, Immersion, Performance, Mythos und Metapher vorangehen, kann die Welt folgen.

Gleichzeitig wird die kulturelle Dimension der Transformation in der Förderung und Forschung noch zu wenig berücksichtigt oder nur als das illustrative, hübsche Extra behandelt. Aus diesem Grund arbeiten wir seit über einem Jahr an einem Praxisforschungsprojekt. Das Ziel: von und mit über 50 Kunst- und Kulturschaffenden zu lernen, deren Projekte

auf transformative Wirkung ausgerichtet sind. In zehn vertieften Interviews und daraus entstandenen Case Studies interessierte uns vor allem das konkrete «Wie?» der Arbeitsweisen und das Selbstverständnis der Akteur:innen.

Im transdisziplinären Dialog von Transformationsforschung, Kunst, Kulturwissenschaft und Design entwickelten wir einen eigenständigen Forschungszugang. Kernfragen waren: Wie genau könnten Kunst und Kultur ein Umdenken und vor allem auch ein regeneratives Handeln fördern? Und bei beziehungsweise mit wem?

Die Auswahl der behandelten Cases ist nicht abschliessend, und wir führen die Arbeit weiter. Über die vorläufigen Ergebnisse unserer Untersuchungen – im Kern eine aus den Case Studies entwickelte Typologie prototypischer Aufgaben, Hebel und Transformationshürden – möchten wir gerne mit Kunst- und Kulturschaffenden, Förder:innen, Wissenschaftler:innen und allen Interessierten in den Austausch kommen. Als Anfangsimpuls gedacht, soll unsere Arbeit zum Mitdenken und Weiterentwickeln einladen.

the old. What is needed to transform this conflict-ridden process from a burden to an opportunity?

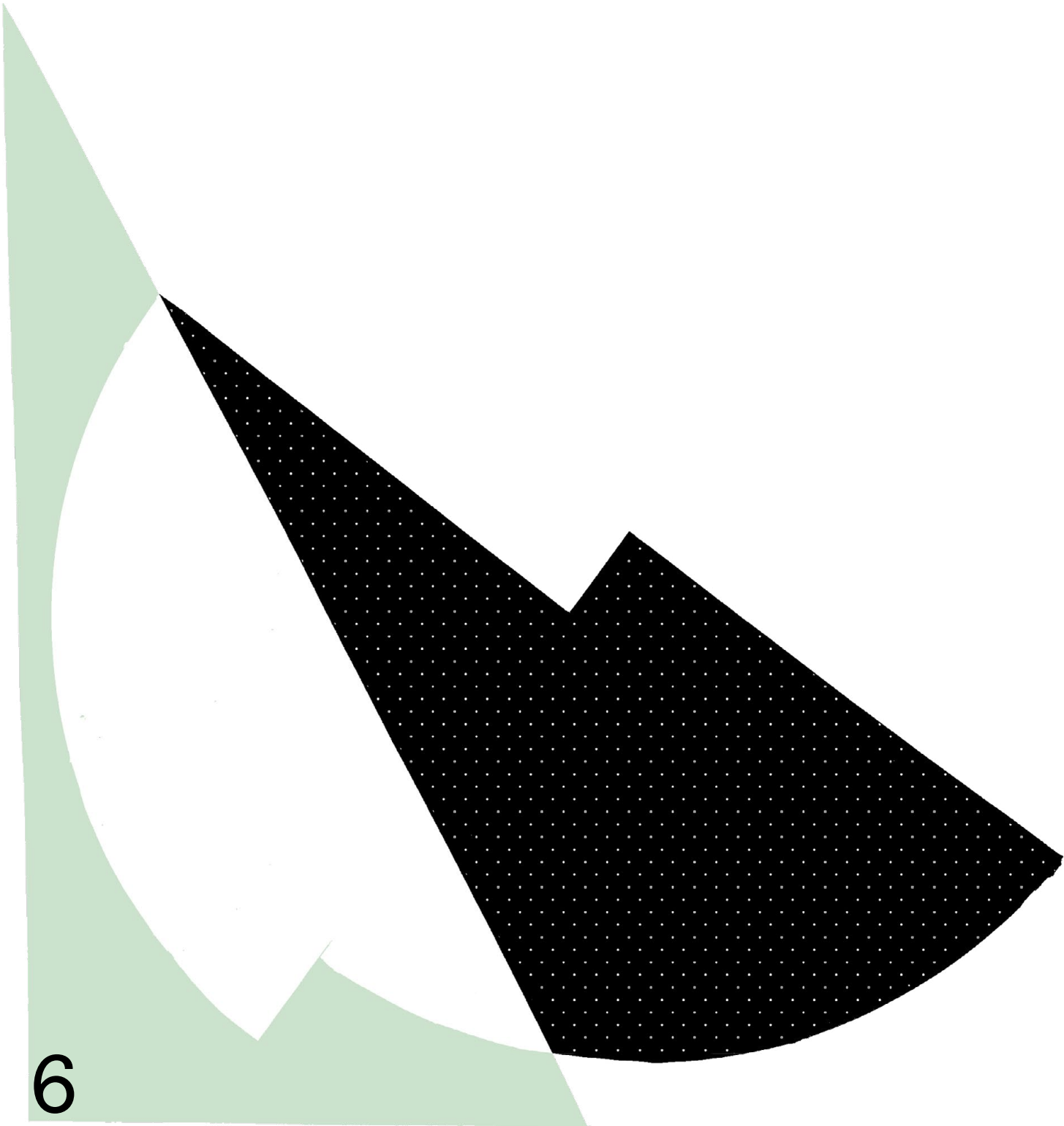
For some years now, there has been a growing awareness that societies facing complex challenges require cultural work – some even call for a ‘future art’³. The growing number of publications as well as last year’s COP27 declaration are further evidence. ‘Making art as if the world mattered’⁴ gives us hope: Where arts and culture lead through creative abstraction, immersion, performance, myth and metaphor, the world can follow.

At the same time, the cultural dimension of transformation is still under-recognised in funding and research, or most often treated as an illustrative, nice extra. For this reason, we undertook a year-long research project to learn from over 50 artists and cultural practitioners and their transformative projects. In ten in-depth interviews and the resulting case studies, we were interested in how practitioners conceive the notion of transformation and its impact and what working methods they apply.

In our transdisciplinary research we synthesised ideas and knowledge from transformation studies, arts, cultural studies and design into a specific research approach. The core questions were: how exactly could arts and culture foster new mindsets and, above all, catalyse regenerative action? And who would be allies in this?

The selection of cases presented here is not exhaustive and our work continues. The preliminary findings systematise prototypical tasks, levers and barriers within cultural transformation work into a tentative typology. We share this with arts and culture practitioners, supporters, academics and other interested parties. The objective of our work is to provide an initial basis for stimulating further reflection and development.

HINTERGRUND

BACKGROUND

Transformation – Ein Orientierungsrahmen für Kunst und Kultur?

«Transformation» ist zu einem neuen Schlagwort, teilweise schon zu einem Buzzword in den aktuellen Nachhaltigkeitsdebatten geworden. Ob als «sozial-ökologische Transformation», «Nachhaltigkeitstransformation» oder «Grosse Transformation» – die Forderung nach radikaleren, grundlegenden Veränderungen hat in den Diskussionen um die globalen gesellschaftlichen Herausforderungen an Bedeutung gewonnen. In der konkreten Anwendung wird der Transformationsbegriff meist metaphorisch genutzt, um die Ambitioniertheit und die Komplexität des Vorhabens zu unterstreichen.

Aus der Perspektive der Transformationsforschung denken wir über den metaphorischen

Hintergrund

8

‘Transformation’ has become a new buzzword in current debates on sustainability. Whether as ‘socio-ecological transformation’, ‘sustainability transformation’ or ‘Great Transformation’, the call for more radical, fundamental change has gained momentum throughout discussions on global societal challenges. The term ‘transformation’, however, is usually used metaphorically to underscore the ambition and complexity of the endeavour.

Drawing inspiration from the interdisciplinary field of transformation studies, we propose to think beyond the metaphorical content. For us, ‘transformation’ is a describable process of how complex social systems change in a fundamental way. Our question: how can

Transformation – a framework for arts and culture?

Gehalt hinaus. «Transformation» meint für uns einen beschreibbaren Prozess, wie komplexe soziale Systeme sich fundamental verändern. Unsere Frage: Wie kann das Wissen über Transformationsprozesse und -dynamiken sowohl Kunst- und Kulturschaffenden als auch ihren Förder:innen dabei helfen, wirksam(er) zu werden?

Was meint «Transformation»?

Transformation allgemein meint die Umformung oder Neuformierung der grundlegenden Prinzipien und Ordnungsstrukturen eines Systems. Gesellschaftliche Transformation zielt entsprechend auf die normative Umgestaltung sozialer Praktiken – unsere kulturell geprägten Gewohnheiten – und ihrer Institutionen. Auf Forschungsseite spricht man zum Beispiel von: «co-evolutionary changes in technologies, markets, institutional frameworks, cultural meanings and everyday life practices»⁵. Aus kultureller Perspektive geht es um die Transformation von Lebensformen und damit um den Wandel von kulturellen Werten, Einstellungen, Emotionen und Normen sowie um das Loslassen von Gewohntem und Erlerntem.

Technologische, institutionelle und ökonomische Perspektiven sind dabei gleichermaßen wichtig, werden aber aus einer kulturellen Dimension heraus entwickelt und gelesen. Denn der gesellschaftliche Umgang mit Ressourcen ist nicht naturgegeben, sondern immer das Ergebnis historischer und materieller Entwicklungen.

Um den Begriff der Transformation zu schärfen, grenzen wir ihn von verwandten Begriffen ab: Transformation ist tiefgreifender und weitreichender als eine Veränderung, unvorhersehbarer als Entwicklung und dabei doch intentionaler als Wandel. Im engeren Sinne ist Transformation aufgrund der hohen Komplexität nicht steuerbar, sondern Ausdruck vielfältigster Interaktionen in einem unüberschaubaren Parallelogramm von Kräften. Neben gestalterischen Ansätzen bestimmen emergente Phänomene und die vielfach beschworene Serendipität das transformative Geschehen.

knowledge of transformation processes and dynamics help both arts and culture practitioners and their supporters to be more effective?

What does transformation mean?

Transformation generally refers to the reshaping or reforming of fundamental principles and ordering structures within a system. Social transformation therefore seeks to normatively reshape social practices – culturally shaped habits – and their associated institutions. From a research perspective, one might speak of ‘co-evolutionary changes in technologies, markets, institutional frameworks, cultural meanings and everyday practices’⁵. From a cultural perspective, it is about transforming ways of being, which involves transforming cultural values, attitudes, emotions and norms. It also means letting go of the familiar and the learned. Of course, technological, institutional and economic perspectives are also important, but they are developed and understood from a cultural dimension. After all, society’s use of resources is not natural, but the result of historical and material developments.

To sharpen the concept of transformation, we distinguish it from related terms: Transformation is deeper and broader than change, more unpredictable than development, yet more intentional than mere becoming. While transition refers to the process of changing from one state or condition to another, transformation refers to the actual outcome. In practice, transformations cannot be managed because of their complexity. In an uncontrollable parallelogram of forces, emergent phenomena and serendipity determine transformative events.

Transformationsarbeit als Mainstreaming

Im Rahmen dieser Arbeit möchten wir «Transformation» als analytischen Rahmen für ein systemisches Verständnis von kultureller Transformationsarbeit anwenden. Praktisch relevantes, sozial- und geisteswissenschaftliches Wissen aus der interdisziplinären Transformationsforschung hilft uns später dabei, spezifische Arbeitsweisen transformationsorientierter Kunst und Kultur herauszuarbeiten.

Um Transformation als kulturellen Prozess und als konkrete praktische Arbeit genauer zu fassen, hilft es, Transformationsarbeit als Versuch des Mainstreaming zu verstehen: als Aufgabe und Prozess, der dazu führt, dass etwas allmählich von den meisten Menschen als normal angesehen wird und zur alltäglichen Routine wird. Dies gilt im doppelten Sinn: Wir schlagen vor, Transformationsarbeit als Nachhaltigkeits-Mainstreaming und damit als das

Hintergrund

10

In the context of this work, we would like to use 'transformation' as an analytical framework for a systemic understanding of how arts and culture may shape the future of transformation work. Practical social-science knowledge from interdisciplinary transformation research will later help us develop specific working methods for transformation-oriented arts and culture.

In order to gain a better understanding of transformation as a cultural process as well as a concrete practice, we frame transformation work as an attempt at mainstreaming. Mainstreaming is a task and a process that leads to something that is gradually considered as normal by most people and becomes an everyday routine. This applies in a double sense: We propose to understand transformation work as mainstreaming sustainability, and thus

Transformation work as mainstreaming

Normalisieren einer regenerativen Energie- und Ressourcenkultur zu verstehen. Darüber hinaus geht es – wie in diesem Arbeitspapier – aber auch darum, die Idee der Transformation als kulturelle Aufgabe mehrheitsfähig zu machen.

Transformationsarbeit ist durch zwei Grundspannungen gekennzeichnet: die Spannung zwischen Teil und Ganzem, zwischen Heute und (Über)Morgen. Kulturelle Transformationsarbeit findet im und am «Dazwischen» statt. Und zwar zeitlich zwischen Bestehendem und Zukünftigem sowie örtlich zwischen Nische und Mainstream.

Die Arbeit im zeitlichen Dazwischen: Sterbe- und Geburtshilfe

«Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue [noch] nicht [voll] zur Welt kommen kann»⁶ schrieb der italienische Philosoph Antonio Gramsci vor fast 100 Jahren. Auch jetzt befinden wir uns in einer Zwischenzeit: Das Alte verliert seine Macht, das Neue ist noch im Entstehen, aber bereits spür- und sichtbar. Die Spannung zwischen herbeigesehnter Zukunft und dem Status Quo

gilt es nicht nur auszuhalten, sondern zu thematisieren: Transformation als Übergang und Arbeit mit Ungleichzeitigkeiten bringt Reibung und Konflikte mit sich. Transformationsarbeit vollzieht sich entsprechend als spezifisch intertemporale Arbeit: Im Parallelogramm der zeitlichen Kräfte gilt es, im übertragenen Sinne kulturelle Sterbe- und Geburtshilfe zu leisten:

Wie lässt sich Altes verabschieden und zu Grabe tragen? Wie gelingt ein Aufhören⁷? Was endet und braucht Trauer? Wie entwickeln wir individuell und als Gesellschaft so etwas wie «Verlustkompetenz»⁸?

Was gilt es ins Leben zu helfen? Wie kann Zukünftiges erlebbar und zugänglich gemacht werden? Wie kann jetzt schon (über)morgen werden? Wie kann das Neue attraktiv(er) werden?

Die Arbeit im örtlichen Dazwischen: Komplizentum und Kollaboration

Transformationsarbeit lebt von der Spannung zwischen Teil und Ganzem, zwischen Nische und Mainstream. Mainstream als Begriff

as normalising a regenerative energy and resource culture. But beyond that, it is, as in this paper, also about making the idea of transformation as a cultural task widely accepted.

Transformation work is characterised by two basic tensions: the tension between a part and the whole, as well as between today and tomorrow. Accordingly, cultural transformation work takes place in a spatial and temporal dimension of the 'in-between'. Temporally, between the present and the future, spatially, between the niche and the mainstream.

Working in the temporal in-between: caring for death and birth

'The crisis consists precisely of the fact that the old is dying and the new cannot [yet] be fully born'⁶, wrote the Italian philosopher Antonio Gramsci almost 100 years ago. We are still in an in-between time: the old is losing its power and the new is still being born, but it is already tangible and visible. Hence the tension between the desired future and the status quo must not only be endured, but needs to be addressed: the demands of transformation as

transition and working with asynchronicity create friction and conflict. Accordingly, transformation work takes place as an intertemporal work. In the parallelogram of temporal forces, it is figuratively speaking a matter of cultural end-of-life care and midwifery:

How can we say goodbye to the old and carry it to the grave? How can we interrupt and stop⁷ ongoing practices? What is ending and what requires mourning? How do we develop, individually and as a society, a kind of 'loss competence'⁸?

What should be born? How can the future be made tangible and accessible? How can we turn our today into a regenerative tomorrow? How can we make potential futures (more) attractive?

Working in the spatial in-between: Complicity and Collaboration

Transformative work thrives on the tension between individual parts and the whole, niche and mainstream. Mainstream as a concept reflects cultural habits, (aesthetic) tastes and

spiegelt die kulturellen Gewohnheiten, den (ästhetischen) Geschmack und die Einstellungen (den «mentalen Mainstream») der gesellschaftlichen Mehrheit wider. Der Mainstream äussert sich in mehrheitsfähigen sozialen Praktiken, in unseren gewohnten Arten zu spielen, zu lieben, zu arbeiten, zu reisen, zu bauen, zu wohnen, zu essen, zu produzieren.

Das Mainstreaming neuer Arten des «Stoffwechsels» und damit auch neuer Beziehungen zwischen Menschen sowie zwischen Mensch und Natur ist ungewiss, komplex und lässt sich politisch allein nicht verordnen. Es braucht das glückliche Zusammenspiel unterschiedlichster Akteur:innen, um anfänglich nischenhafte Ideen, Haltungen, Technologien und Praktiken mehrheitsfähig werden zu lassen. Die Spannung zwischen dem, was ich – oft nur lokal – tun kann, und dem grossen, globalen Ganzen kann beflügeln oder ohnmächtig machen. Nicht nur deshalb ist Transformationsarbeit auf Zusammenarbeit angewiesen. Es gilt, die Nischen zu stärken und entsprechend Alliierte und Kompliz:innen zu finden. Auf der

TRANSFORMATION (als Mainstreaming)

Das Mehr-Ebenen-Modell zeigt schematisch, wie sich der oft veränderungsresistente Mainstream alltäglicher und institutionalisierter Gewohnheiten über die Zeit transformiert.

Hintergrund

12

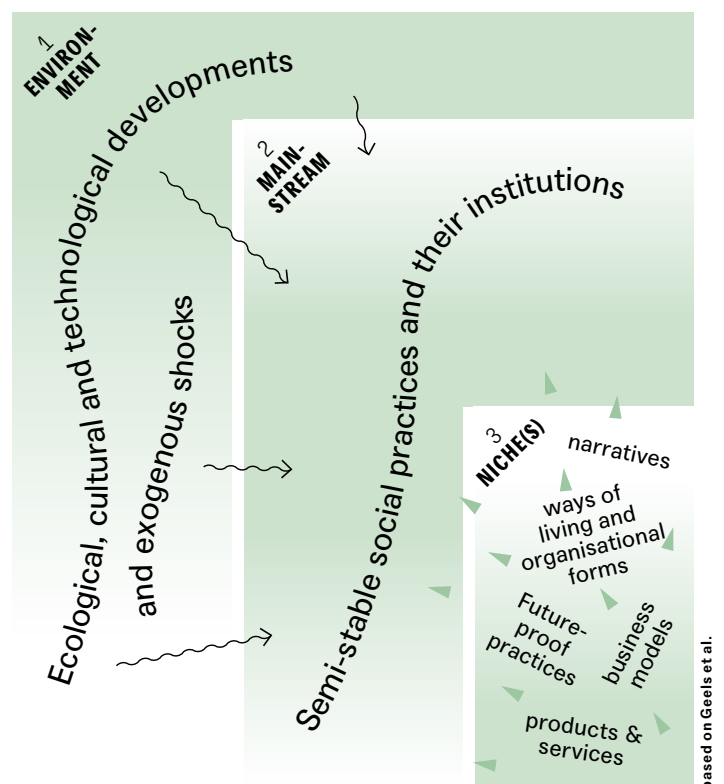
attitudes (the 'mental mainstream') of a majority. The mainstream is expressed in social practices, our ways of playing, loving, working, travelling, building, living, eating, producing.

The mainstreaming of a different 'metabolism', and with it new relationships between people and between people and nature is uncertain, complex and cannot be imposed by policy alone. It requires the fortunate interplay of a wide range of actors to allow initially niche ideas, attitudes, technologies and practices to gain the support of a majority. The tension between what we can do – often only locally – and the big, global scheme may inspire us or leave us feeling powerless. This is not the only reason why transformation work demands collaboration. To strengthen niches, it is important to find allies and accomplices. In addition, it is also necessary to collaborate with those forces in the mainstream and its institutions which are willing to change.

Mainstreaming as a multi-level perspective

To make the idea of transformation (as mainstreaming) become a practical orientation

TRANSFORMATION (as Mainstreaming)

The multi-level perspective depicts how the often change-resistant mainstream of everyday and institutionalised habits changes over time.

anderen Seite braucht es auch die Kollaboration mit den veränderungswilligen Kräften im Mainstream und seinen Institutionen.

Mainstreaming als Multi-Level-Perspektive

Damit die Idee der Transformation (als Mainstreaming) zu einem praktischen Orientierungsrahmen werden kann, verwenden wir das spielfeldartige Mehr-Ebenen-Modell (MEM) aus der Transitionsforschung⁹. Das Modell wurde ursprünglich für Studien zu historischen sozio-technischen Transitionen – zum Beispiel im Rahmen der frühen Industrialisierung – entwickelt. Wie immer gilt: Alle Modelle sind falsch, aber manche sind hilfreich(er) als andere.

Das Mehr-Ebenen-Modell berücksichtigt die vielschichtigen und oft ungleichzeitigen Wirkungsebenen von Transformationskräften. Durch Veränderungen und Dynamiken auf und zwischen drei Ebenen entsteht Raum für Transformationsarbeit. Die Ebenen bilden keine Hierarchie, vielmehr sind sie drei Perspektiven, um die beharrenden ebenso wie die für Veränderung sorgenden Wirkkräfte in den Blick zu bekommen:

framework, we decided to use the game field-like Multi-Level Perspective (MLP), a key framework within transition studies⁹. The model was originally developed to study historical socio-technical transitions – for example, in the context of early industrialisation. As always, all models are wrong, but some are more helpful than others.

The multi-level perspective takes into account the multi-layered and often uneven impact levels of transformational forces. Changes and dynamics on and between three levels create space for transformational work. The levels do not form a hierarchy, rather they represent three perspectives that allow us to relate persisting as well as change-producing forces.

1 The perspective of the transformational relevant ENVIRONMENT consists of the cultural and natural context of social practices. It exerts both pressure and opportunities for change and adaptation on the mainstream and inspires niche actors. The environmental perspective includes cultural discourses, worldviews and ailing para-

- 1 Die Perspektive der transformationsrelevanten UMWELT besteht aus dem kulturellen und natürlichen Kontext gesellschaftlicher Praktiken. Sie übt Veränderungs- und Anpassungsdruck auf den Mainstream aus und inspiriert Nischenakteur:innen. Die Umweltperspektive umfasst kulturelle Diskurse, Welt- und Menschenbilder sowie handlungsleitende, aber kriselnde Paradigmen. Daneben stehen die grossen gesellschaftlichen Herausforderungen – im globalen Norden zum Beispiel greifbar durch die 5Ds (Dekarbonisierung, Digitalisierung, Demokratie, (Bio)Diversität und Demographie) – sowie der Megatrend Nachhaltigkeit selbst. Der hierfür relevante natürliche Lebenskontext, die Umwelt im klassischen Sinne, ist gekennzeichnet durch Klimaerwärmung, Artensterben und die Ausreizung der planetaren Grenzen. Andererseits werden auch disruptive Ereignisse wie Pandemien oder Kriege auf der Umweltebene verortet.
- 2 Die mittlere Ebene umfasst Akteur:innen, Praktiken und Institutionen des MAINSTREAMS in Politik, Verwaltung, Wirtschaft,

digms. In addition, there are the major societal challenges – in the global North, for example, codified through the 5Ds (decarbonisation, digitalisation, democracy, (bio)diversity and demography) – as well as the megatrend of sustainability itself. The natural life context relevant to this, the environment in the classical sense, is characterised by global warming, species extinction and the exhaustion of planetary boundaries. In addition, disruptive events such as pandemics or wars are also located at the environmental level.

- 2 The middle level includes mainstream actors, practices and institutions in politics, administration, business, research, technology and civil society. From the perspective of the MAINSTREAM, the environment exerts pressure for change. The social mainstream is either highly institutionalised or highly routinised in our everyday habits. As a result, its ability to respond to environmental pressures is often limited and delayed. In every society there are practices and patterns of action that deviate

Forschung, Technologie und Zivilgesellschaft. Aus der Perspektive des Mainstreams übt die Umwelt einen Veränderungsdruck aus. Der gesellschaftliche Mainstream ist entweder hochgradig institutionalisiert oder in unseren Alltagsgewohnheiten stark routinisiert. Daher ist er oft nur begrenzt und verzögert in der Lage, auf Druck aus der Umwelt zu reagieren. In jeder Gesellschaft gibt es vom Mainstream abweichende Praktiken und Handlungsmuster. Im Mehr-Ebenen-Modell werden diese als Nischen bezeichnet.

- 3 NISCHEN reagieren deutlich schneller und anpassungsfähiger auf sich verändernde Umweltbedingungen als der Mainstream. In den Nischen finden sich avant-gardistische und Grassroots-Entwicklungen in Form von alternativen Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftspraktiken, innovativen Produkten oder Dienstleistungen sowie neuen Sichtweisen auf die Probleme und ihre Chancen. Nischenakteur:innen drängen in den Mainstream, werden eingeladen oder bilden wachsende Parallelstrukturen aus.

Hintergrund

from the mainstream. In the multi-level model these are called niches.

- 3 NICHES respond much more quickly and adaptively to changing environmental conditions than the mainstream. Innovative, avant-garde and grassroots developments can be found in niches in the form of alternative ways of living, working and doing business, innovative products or services, and new ways of looking at problems and their opportunities. Niche actors push into the mainstream, are invited into the mainstream, or form growing parallel structures.

As a process model, the multi-level model combines systemic perspectives with a view on individual actors. This allows to identify more precisely the work of arts and culture practitioners as well as barriers and levers for transformation.

What levers could arts and culture serve?

The societal mainstream can be understood as a historically evolved energy and resource

Das Mehr-Ebenen-Modell verbindet als Prozessmodell systemische Sichtweisen mit einem Blick auf die einzelnen Akteur:innen. Dies ermöglicht es, die Arbeit der Kunst- und Kulturschaffenden sowie Hindernisse und Hebel für Transformation genauer zu bestimmen.

Welche Hebel könnten Kunst und Kultur bedienen?

Der gesellschaftliche Mainstream kann als eine historisch gewachsene Energie- und Ressourcenkultur verstanden werden. Wissen, Fertigkeiten, Produkte und Standards stabilisieren sich gegenseitig in unseren gewohnten Arten zu leben, zu arbeiten und zu produzieren. Sie werden eingerahmt und getragen von oft schwer zugänglichen kulturellen Narrativen, Werten und Einstellungen, die sich auf individueller oder Gruppenebene als Weltanschauung kristallisieren. Für eine Transformation ist die meist unsichtbare Tiefenstruktur entscheidend.

Kunst- und Kulturschaffende können nicht nur das Sichtbare wiedergeben. Sie haben auch die Gabe des Sichtbarmachens. Durch die kreative Arbeit an und mit Narrativen, durch

14

culture. Knowledge, skills, products and institutionalised standards stabilise each other in our ways of living, working and producing. They are framed and supported by often subconscious cultural narratives, values and attitudes that crystallise as a worldview at the individual or group level. This mostly invisible depth structure is crucial for transformation.

People working in arts and culture are not only able to reproduce the visible. They also have the gift of making visible. By working creatively on and with narratives, by aestheticizing new values and ways of life, by reflecting blind spots, arts and culture can visualise the invisible and hidden connections, express the imagined and make it tangible. In doing so, they evoke powerful emotions and insights, and inspire new conversations, self-reflection and concrete action. Whether in the performing arts, literature, music, film or design, arts and cultural practitioners work with their own methods, skills and media. With an explicit interest in having a transformative 'impact', more and more people in arts and culture are

die Ästhetisierung neuer Werte und Lebensformen, durch die Spiegelung blinder Flecken können Kunst und Kultur uns Unsichtbares und verborgene Zusammenhänge vor Augen führen, Imaginiertes ausdrücken und erlebbar machen. Damit können sie starke Gefühle und Einsichten auslösen und zu neuen Gesprächen, Selbstreflexion und konkretem Handeln anregen. Ob darstellende oder performative Kunst, ob Literatur, Musik, Film oder Design – Kunst- und Kulturschaffende arbeiten mit eigenen Methoden, Kompetenzen und Medien. Mit dem ausdrücklichen Interesse an transformativer «Wirkung» beziehen immer mehr Kunst- und Kulturschaffende explizit Position und verfolgen eine Agenda. Der Begriff «Artivism» (Art + Activism) bezeichnet eine Form dieser Praxis.

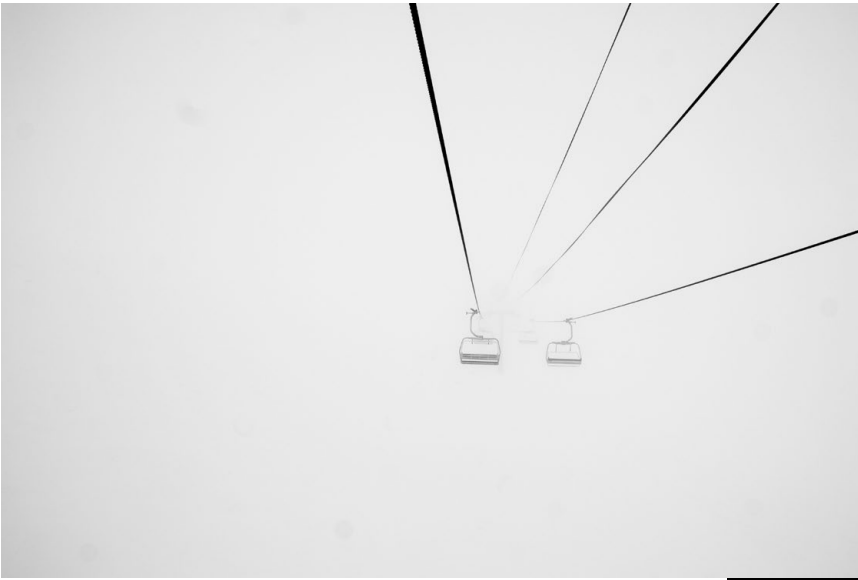
Aus systemischer Transformationssicht sind die in diesem Arbeitspapier untersuchten Projekte und Interventionen auf der Suche nach wirksamen Hebeln. Die Suche und Identifikation von Hebeln ist vergleichbar mit der Suche nach neuralgischen (Akupunktur-)Punkten. Die Annahme: In Systemen gibt es be-

stimmte Elemente und Akteur:innen, die in besonderem Masse für die Aufrechterhaltung sorgen oder Veränderungen beschleunigen beziehungsweise verstärken können. Ganz nach dem Motto: «Kleiner Hebel, grosse Wirkung». Die Suche nach Hebeln folgt nie einem einfachen Rezept. Es braucht Erfahrung und eine kontinuierliche Weiterentwicklung in der Arbeit mit und am System, um verstärkende Effekte entfalten zu können.

taking an overt stance and embracing a transformative agenda. The term 'artivism' (art + activism), for example, denotes one form of this practice.

From a systemic transformation perspective, we see the projects and interventions examined in this working paper as examples for the search for effective levers. Effective levers are comparable to neuralgic (acupuncture) points. The assumption is that there are certain elements and actors that are particularly effective in sustaining, accelerating or reinforcing change within a system, according to the idea of 'small lever, big effect'. However, finding these levers never follows a simple recipe. It takes experience and continuous development in working with and on the system for such reinforcing effects to unfold.

StockSnap/Ryan McQueen

Imaginationsarmut • Poverty of imagination

Sprach- und Ausdruckslosigkeit • Speechlessness and blankness

Unsplash/Jacob Nasyr

Falsche Unabhängigkeit • False independence

Unsplash/Mika Baumeister

Unerreichbarkeit • Inaccessibility

Unsplash/Mitchell Ng Liang

Kulturelle Trans- formations- hürden

17

Unsplash/Erik Karits

Lähmung, Unsicherheit und Rückzug • Paralysis, uncertainty and withdrawal

Cultural trans- formation barriers

Hebel zur Transformation ergeben sich häufig aus der Auseinandersetzung mit spezifischen Transformationshürden. Aus Forschung und Praxis kennen wir inzwischen viele grundlegende Phänomene und Dynamiken, die das Mainstreaming einer regenerativen Nachhaltigkeit so schwierig machen – zum Beispiel technische und institutionelle Pfadabhängigkeiten, Rebound-Effekte bei Effizienzgewinnen, Risiko- und Verlustaversion sowie zahlengetriebenes Kurzfristenken in Politik und Wirtschaft.

Für die kulturelle Transformationsarbeit treten bestimmte Hindernisse in den Vordergrund. Aus einem Abgleich von aktuellen Zeitdiagnostiken mit den in unseren Fallstudien thematisierten Problemen und Herausforderungen entstand dieser Überblick als nicht abschließende Sammlung:

1 «Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit»¹⁰: Obwohl die Dringlichkeit der Umsetzung einer «starken Nachhaltigkeit»¹¹ längst von fast allen Seiten anerkannt wird, verteidigen moderne Gesellschaften ihre Lebensweise entschlossener denn je.

2 «Neben uns die Sintflut»¹², das Grundprinzip der Externalisierung von Arbeit, Müll und Kosten, wird fraglicher, seit durch die Diskussion und Forschung rund ums Anthropozän die Wirkungen unseres Handelns – ob bei Zoonosen, vermüllten Meeren oder Extremwetterereignissen – sicht- und spürbar(er) werden.

3 «Besser mit weniger?» Das Versprechen der Moderne – gesellschaftlicher Fortschritt durch Wachstum lässt es meinen Kindern einmal besser gehen – löst sich mehrheitlich nicht mehr ein¹³ (und hat es nie für alle gemacht). Die Loslösung der Lebensqualität vom Wirtschaftswachstum und damit gekoppelten Emissionen und weiteren Umweltschäden scheint aus planetarer Perspektive alternativlos. Wie gelingt eine Kombination aus technologischer Effizienzsteigerung (Öko-Effizienz) und ressourcenbezogener Suffizienz? Wie gelingt die so genannte «doppelte Entkopplung»?

4 Verwundbarkeit und Verlust wurden durch Pandemie und Extremwetterereignisse

Transformation levers are often connected to addressing specific transformation barriers. In research and practice, we have become aware of many fundamental phenomena and dynamics which render the mainstreaming of regenerative sustainability considerably difficult: Technical and institutional path dependencies, rebound effects in efficiency gains, risk and loss aversion, and numbers-driven short-term thinking in politics and business, to name a few.

For cultural transformation work, certain obstacles come to the fore. The following overview has emerged from a comparison of current societal diagnoses with the issues and challenges raised in our case studies. Our non-exhaustive collection entails:

1 ‘Sustainable unsustainability’¹⁰: although the urgency of implementing ‘strong sustainability’¹¹ has long been recognised by most, modern societies continue to defend their way of life more resolutely than ever.

2 ‘Next to us, the flood’¹²: the basic principle of externalising work, waste and costs

has become more questionable. Debates and research on the Anthropocene have made the effects of our actions – whether in zoonoses, polluted oceans or extreme weather events – visible and tangible.

3 ‘Better with less?’: the promise of modernity – social progress through growth will make my children better off one day – no longer redeems itself for the majority¹³ (and never did for everyone). From a planetary perspective, there seems to be no alternative to detaching quality of life from economic growth and environmental impact. How can we combine technological eco-efficiency and sufficiency? How to achieve what is known as ‘double decoupling’?

4 Vulnerability and loss became a new experience through the coronavirus pandemic and extreme weather events. This points to the need to strengthen caring and ‘coping with loss’¹⁴ as social and political issues.

In sum, the faltering certainties of modernity – freedom, prosperity and emancipation – lead

TRANSFORMATIONSHÜRDEN

IMAGINATIONSARMUT

«There is no alternative.» Margaret Thatchers neo-liberale Alternativlosigkeit verbaut Politiker:innen wie Bürger:innen auch weiterhin die Sicht auf ein anderes Morgen und auf ein heute wichtiges «nach vorne». Die anstehenden Herausforderungen brauchen Visionen, Vorstellungen und Bilder einer post-fossilen Welt und Wirtschaftsweise, die nicht nur uns, sondern auch allen anderen Lebewesen gefällt.

DIE CHANCE: Kunst und Kultur sorgen für Imaginationsreichtum!

FALSCHER UNABHÄNGIGKEIT

Wir leben in einer Illusion menschlicher Autonomie. Die Auswirkungen menschlichen Handelns auf unsere verletzlichen Lebensgrundlagen werden für viele erst langsam sichtbar und spürbar. Ebenso sind im Alltag die vielfältigen Verflechtungen des Lebens – auf molekularer, bakterieller, geographischer, atmosphärischer, ökonomischer und kultureller Ebene – als Grundlage unseres verletzlichen Daseins wenig präsent.

DIE CHANCE: Kunst und Kultur machen die vielfältigen Zusammenhänge unserer verwundbaren Existenz sichtbar und spürbar!

SPRACH- UND AUSDRUCKSLOSIGKEIT

Die aktuellen Herausforderungen, allen voran die Klimakatastrophe, sind in ihrer Komplexität schwer zu fassen und zu erzählen. Ebenso fehlt es an Mut machenden Geschichten und Bildern, die die Suche nach einem neuen «Vorne» als Notwendigkeit und Chance begreifen und das «regenerative Morgen» besingen und ästhetisch aufladen. Wie wird Nachhaltigkeit zum Sehnsuchtsbegriff?

DIE CHANCE: Kunst und Kultur sorgen für Sprachfähigkeit und Ausdruck!

UNERREICHBARKEIT

Obwohl die meisten Menschen seit Jahren von Klimawandel & Co. hören, scheinen die Nachrichten sie nicht wirklich zu erreichen. Die Informationsflut und die alltäglichen Aktivitäten führen zu einer Überreizung, die Grösse des Problems zu einer Abwehrhaltung. Es fehlt an öffentlich zugänglichen Möglichkeiten, sich den multiplen Krisen zu stellen und darin selbstwirksam zu werden.

DIE CHANCE: Kunst und Kultur schaffen Räume und Atmosphären, in denen wir aufmerksam(er) und empfänglich(er) werden für existentielle Fragen und mögliche Antworten!

LÄHMUNG, UNSICHERHEIT UND RÜCKZUG

Die unvorhersehbaren und mit persönlichen, ökonomischen wie gesellschaftlichen Risiken verbundenen Veränderungen werden von vielen Menschen als Zumutung erlebt. Private und berufliche Unsicherheiten rund um Fragen von Arbeit, Wohlstand, Gesundheit und Identität erhalten populistische Antworten. Die Überforderung lähmt und geht oft mit einem Rückzug ins Private – Balkon statt Transformation – einher.

DIE CHANCE: Kunst und Kultur laden Menschen ein, aus ihrem Schneckenhaus zu kommen – sie fördern Risikobereitschaft und den Mut, Neues und Zukünftiges zu erproben!

TRANSFORMATION BARRIERS

POVERTY OF IMAGINATION

‘There is no alternative.’ Margaret Thatcher’s neo-liberal lack of alternatives continues to obstruct politicians and citizens alike from seeing a different tomorrow and a ‘forward’ that is important today. The challenges ahead need vision, ideas and images of a post-fossil world and economy that satisfies not only us, but also consider other living beings.

THE OPPORTUNITY: arts and culture can provide a wealth of imagination!

FALSE INDEPENDENCE

We live in an illusion of human autonomy. The effects of human activity on our vulnerable natural foundations are only gradually becoming visible and tangible to many. Similarly, the multiple interconnections of life that underpin our fragile existence – at the molecular, bacterial, geographical, atmospheric, economic and cultural levels – are barely present in everyday life.

THE OPPORTUNITY: arts and culture can make the manifold connections of our vulnerable existence visible and tangible!

SPEECHLESSNESS AND BLANKNESS

The current challenges, above all the climate catastrophe, are difficult to grasp and explain in their complexity. There is also a lack of encouraging stories and images that understand the search for a new ‘forward’ as a necessity and an opportunity. Who will praise and sing of a ‘regenerative future’? How does sustainability become a concept of longing, something we all yearn for?

THE OPPORTUNITY: arts and culture can express challenges and futures by providing images and a vocabulary!

INACCESSIBILITY

Although most people have been hearing about climate change and the like for years, the news doesn’t really seem to reach them. Information overload and everyday activities lead to overstimulation, the actual dimensions of the problem foster defensiveness. There is a lack of publicly accessible opportunities to face the multiple crises and to proactively respond to them.

THE OPPORTUNITY: arts and culture can create spaces and atmospheres in which we become attentive and receptive to existential questions and possible answers!

PARALYSIS, UNCERTAINTY AND WITHDRAWAL

Many people experience the unpredictable changes associated with personal, economic and social risks as an imposition. Private and professional insecurities around questions of work, wealth, health and identity receive populist answers. The excessive demands paralyse and are often accompanied by a retreat into the private sphere – to the living room instead of transformation.

THE OPPORTUNITY: arts and culture can invite people out into the open – encouraging risk-taking and trying out possible futures!

in den vergangenen Jahren zu einer neuen gesellschaftlichen Kollektiverfahrung. Dies verweist auf die Notwendigkeit, Care/ Fürsorge und «Verlustkompetenz»¹⁴ als gesellschaftliche und politische Themen zu stärken.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die ins Wanken geratenen Gewissheiten des modernen Selbstverständnisses – Freiheit, Wohlstand und Emanzipation – führen uns zu einer grundsätzlichen kulturellen Frage: «Wo ist heutzutage noch «vorne»?»¹⁵

Von Hürden zu Chancen

Der Weg in ein regeneratives Morgen ist alles andere als barrierefrei. Wer gesellschaftlich die Chancen für ein neues «Vorne» erhöhen will, muss sich mit kollektiven und auch psychologisch zu verstehenden Barrieren auseinandersetzen. Kunst und Kultur haben durch ihre Sinn(es)orientierung aus unserer Sicht ein besonders vielversprechendes Potenzial, dabei zu helfen, die Transformationshürden zu überwinden. So werden aus Hürden Chancen und Impulse.

us to a fundamental cultural question: ‘In 2023 and beyond, what does it mean to “move forward”?’¹⁵

From barriers to opportunities

The path to a regenerative tomorrow is anything but barrier-free. Those who want to increase the chances for a new way forward must deal with with collective and psychologically understandable barriers. We believe that arts and culture, with their focus on meaning and creativity, have a particularly promising potential for overcoming transformation barriers. This turns barriers into opportunities and impulses.

Vier Aufgaben, sechs Hebel – eine Typologie

Die von uns untersuchten Projekte und Interventionen bedienen sich sehr unterschiedlicher Ansätze, um transformativ zu wirken. Bei unseren Recherchen sind uns trotz aller Vielfalt immer wieder ähnliche Arbeitsweisen von Kunst- und Kulturschaffenden aufgefallen. Wir gruppieren diese analytisch rund um die vier prototypischen transformationsrelevanten Aufgaben «Diagnostik», «Geburtshilfe», «Sterbehilfe» und «Gemeinsam Wirken». Insgesamt haben wir sechs Hebel – also besonders vielversprechende Ansätze für Veränderungen im System – identifiziert.

Die ersten drei Aufgaben und damit verbundenen Hebel skizzieren das «Was» und das «Wie» eines Projekts oder einer Intervention. Meist steht dabei eine einzelne Aufgabe im Vordergrund; so haben sich manche Ansätze zum Beispiel dezidiert der Geburtshilfe verschrieben.

Die vierte Aufgabe – Gemeinsam Wirken – ist eine Grundbedingung systemischer Transformationsarbeit: Transdisziplinarität beziehungsweise die Zusammenarbeit über die

In the projects and interventions we studied, we found very different approaches to achieve transformative impact. In spite of this diversity, however, we see a number of similarities. We propose to group them analytically around the prototypical transformative tasks of 'diagnosis', 'midwifery', 'end-of-life care' and 'joint action'. In total, we have identified six levers or approaches that seem particularly promising for systemic change.

The first three tasks and associated levers outline the 'what' and the 'how' of a project or intervention. In most cases, the focus is on a single task. Some approaches are specifically dedicated to 'midwifing' potential futures, for example.

The fourth task – joint action – is a basic condition of systemic transformation work: transdisciplinarity respectively the collaboration beyond the boundaries of one's own organisation are crucial to enable transformation. Joint action is a question of 'where' and 'with whom' to work together. It is never divorced from diagnosing, midwifing or end-of-life care.

Four tasks, six levers – a typology

Grenzen der eigenen Organisation hinweg sind entscheidend, um Transformation zu ermöglichen. Gemeinsames Wirken als Frage nach dem «Wo?» und «Mit wem?» ist nie losgelöst von den Aufgaben Diagnose, Geburtshilfe und Sterbehilfe. Wir unterscheiden momentan drei Varianten des gemeinsamen Wirkens: Zusammenarbeit, Mit- und Umbauen, Banden bilden.

Durch das «Zusammenarbeiten» tritt die Kunst und Kultur in Kontakt mit anderen Sektoren und Disziplinen. Dieses transdisziplinäre, sektorübergreifende Arbeiten erfolgt auf Augenhöhe, beispielsweise in Projekten, die sich durch den Einbezug der Kunst und Kultur substantiell erweitern. Oder aber Kunst- und Kulturschaffende vermitteln ihre Fähigkeiten in einem bestimmten Rahmen und ermöglichen so eine Art von Ermächtigung, Befähigung oder sogar Coaching.

«Mit- und Umbauen» kann Teil der Arbeit eines Agent Artistique sein. In dieser Rolle werden Kunst- und Kulturschaffende Teil einer etablierten Institution und wirken von innen nach aussen. Institutionelles Hacking, der Aufbau

symbiotischer organisationaler Strukturen und der regelmässige Personalaustausch oder das Umnutzen etablierter Gefässe (zum Beispiel «Kunst am Bau») gehören zu den Strategien dieser Form des gemeinsamen Wirkens.

«Banden bilden» fördert die Ermächtigung aus und in der/die Nische(n). Dies kann als Hilfe zur Selbsthilfe («zusammen – gemeinsam wirkend – sind wir stärker») verstanden werden, zum Aufbau eines nährenden Netzwerkes (Mycelium) oder zur Förderung von «artistischen» Zellen dienen.

Die meisten von uns untersuchten Projekte und Interventionen vereinen mehr als einen Hebel in ihrer Arbeit. Allen gemeinsam bleibt der Versuch, mit ihrer Arbeit im, am und um das betreffende System den Mainstream zu bewegen. Die runde Form stellt das System/den Mainstream dar, die eckigen Formen stehen für die vielfältigen Kunst- und Kulturschaffenden/Nischen.

At present, we distinguish three variations of joint action: transdisciplinary collaboration, co-construction and re-building, and forming bonds.

Through 'Transdisciplinary collaboration' arts and culture come into contact with other sectors and disciplines. This transdisciplinary, cross-sectoral work takes place at eye level, for example in projects that are substantially expanded through the inclusion of arts and culture. Or, alternatively, artists and cultural practitioners impart their skills within a specific framework, thus enabling a kind of empowerment, enablement or even coaching.

'Co-construction and re-building' refers to arts and culture professionals working within a mandate of a mainstream institution ('Agent artistique'). The strategies of this form of collaboration include institutional hacking (an artistic form of organisational transformation work), the development of symbiotic organisational structures and the exchange of personnel or the repurposing of established vessels (for example 'Kunst am Bau' – public art).

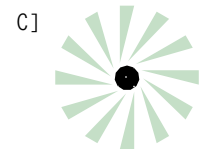
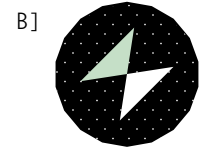
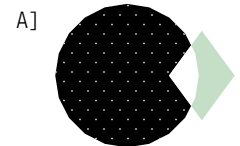
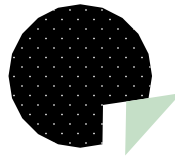
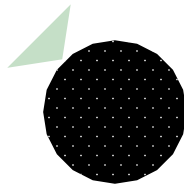
'Forming bonds' promotes empowerment from and within the niche(s). It can refer to people helping themselves ('we are stronger together') or can also serve to build a nurturing network (mycelium) or to promote 'artistic' collectives.

Most of the projects and interventions in our study have a combination of more than one lever in their specific approaches. Whether they work in, on or around the mainstream, what they share is the motivation to transform the mainstream. In the pictograms, the round shape represents the system/mainstream, the square shapes represent the various arts and culture makers/niches.

TYOLOGIE DER HEBEL

HEBEL	SICHT- UND SPÜRBAR MACHEN von Zusammenhängen, Symptomen, Wissen und Dringlichkeit	FÜR ZUKÜNFTIGES EINLADEN Mit Phantasie schon heute ein regeneratives Morgen erleben lassen und mutiges Ausprobieren fördern	UNTERBRECHEN UND AUFHÖREN Business as usual delegitimieren, das Aufhören begleiten, Erinnerungsarbeit leisten und Sterbendes betrauern	Transdisziplinäre A] ZUSAMMENARBEIT
AUFGABE	DIAGNOSTIK	GEBURTSHILFE	STERBEHILFE	Institutionelles B] MIT- UND UMBAUEN
FRAGEN	Wo stehen wir gesellschaftlich und planetarisch? Was bedeutet Anthropozän? Was sehen wir nicht? Wie dringlich ist was? Was sind die Symptome unserer Zeit? Wen betrifft es, wie? Was hat es mit mir persönlich zu tun?	Wo ist vorn? Welche Zukünfte wollen wir stärken? Wie und wo kann Zukünftiges erlebt und kultiviert werden? Wie können wir uns auf Zukünftiges einlassen? Und woran orientieren wir uns hierbei?	Was hat ausgedient und muss aus Sicht eines regenerativen Morgens aufhören? Was endet schon, oder ist schon verloren und braucht unsere Anerkennung und Trauer? Was sollte erinnert werden?	C] BANDEN BILDEN Ermächtigung innerhalb der Nische(n)
ADRESSIERTE HÜRDEN	Falsche Unabhängigkeit; Sprach- und Ausdruckslosigkeit	Imaginationsarmut; Unerreichbarkeit; Lähmung, Unsicherheit und Rückzug	Unerreichbarkeit; Falsche Unabhängigkeit; Lähmung, Unsicherheit und Rückzug	GEMEINSAM WIRKEN Wo sind Kompliz:innen? Mit wem zusammenarbeiten? Wie sich verbünden? Wie sich gegenseitig stärken? Wo im System gemeinsam ansetzen?
				Lähmung, Unsicherheit und Rückzug

VISUALISIERUNG

VISUALISATION

TYOLOGY OF LEVERS

LEVER	MAKE VISIBLE AND TANGIBLE Interdependencies, symptoms, knowledge and urgency	INVITE FUTURES Imagining a regenerative tomorrow today and encouraging bold experimentation	INTERRUPT AND STOP Delegitimising business-as-usual, supporting quitting, remembering and bereaving	Transdisciplinary A) COLLABORATION
TASK	DIAGNOSTICS	MIDWIFERY	END-OF-LIFE-CARE	Institutional B) CO-CONSTRUCTION AND RE-BUILDING
QUESTIONS	Where are we socially and planetarily? What does the Anthropocene actually mean? What are we not seeing? How urgent is what? What are the symptoms of our time? Who is affected and how? What does it have to do with me?	What does 'moving forward' mean? What futures do we want to strengthen? How and where can futures be experienced and cultivated? How can we engage with potential futures? And how do we orient ourselves?	What has outlived its time and must stop from the point of view of a regenerative tomorrow? What is already ending or lost and needs our recognition and mourning? What should be remembered?	C) FORMING BONDS and empowerment within the niche(s)
ADDRESSED BARRIERS	False independence; speechlessness and blankness	Poverty of imagination; inaccessibility; paralysis, uncertainty and withdrawal	Inaccessibility; false independence; paralysis, uncertainty and withdrawal	JOINT ACTION Where are the partners? Who to work with? How to make allies? How can we strengthen each other? Where in the system can we join forces?
				Paralysis, uncertainty and withdrawal

CASES

Wir haben viele Gespräche mit Kunst- und Kulturschaffenden geführt. Diese nährten unsere bisherigen Erkenntnisse und die Typologie der sechs Hebel. Hier stellen wir neun Cases vor. Wir freuen uns über Hinweise zu weiteren Projekten und Ansätzen, um die Systematisierung weiterzuentwickeln.

**WIR STELLEN DIE CASES
AUSFÜHRLICH ONLINE VOR:**
[stiftung-mercator.ch/
kreativitaet-transformation](http://stiftung-mercator.ch/kreativitaet-transformation)

We have had many conversations with arts and culture practitioners. These have nourished our findings and the typology of the six levers. On the following pages we present nine cases. We look forward to hearing about other projects and approaches to further develop the systematisation.

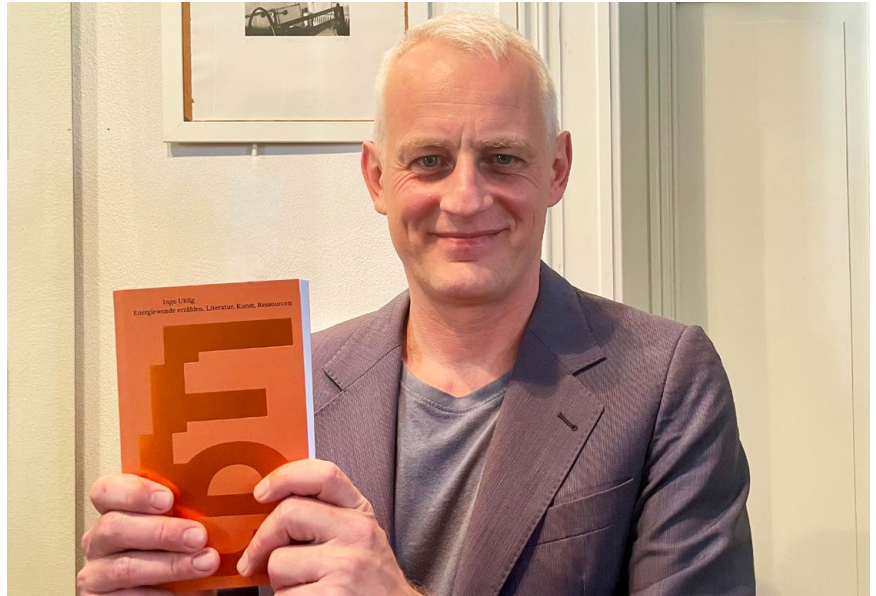
**WE PRESENT THE CASES
IN DETAIL ONLINE:**
[stiftung-mercator.ch/
creativity-transformation](http://stiftung-mercator.ch/creativity-transformation)

Lokale Geschichten der Energiewende

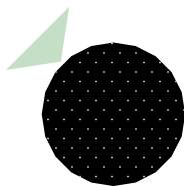
Professor Ingo Uhlig forscht als Medien- und Literaturwissenschaftler zu Energiekulturen und ihren Narrativen. Sein Interesse gilt der Verortung der Energiewende in «entscheidungskritischen», «kleinen» Erzählungen. In der Zusammenarbeit mit Planungswissenschaftler:innen, Geograph:innen und öffentlicher Hand versucht Ingo Uhlig, regionale Energiekulturen besser zu verstehen. Sein kulturhistorischer Blick auf regionale Kunst und Literatur der letzten Jahrzehnte lasse ihn «die Zeichen der Zeit lesbar machen», sagt er.

Energiekulturen werden für Ingo Uhlig in realistischen Erzählungen rund um Fragen des Eigentums greifbar. Für ihn sind es die lokalen Dramen um Traditionen und Identität, Status(verlust), Eigentumsverhältnisse, Macht, Gewinner und Verlierer, in denen sich die Energiewende mitentscheidet. Ingo Uhlig

fragt sich, wie man die Macher:innen der Energiewende unterstützen könnte. Er wünscht sich mehr Mut und Vorstellungskraft und nicht zuletzt ein Storytelling-Coaching für Ingenieur:innen und Bürgermeister:innen, um ermächtigende und vermittelnde Geschichten zu erzählen – und zwar mit der Kraft hilfreicher Bilder und überzeugender Daten.

Ingo Uhlig

Hebel / lever
**SICHT- UND
SPÜRBAR MACHEN /
MAKE VISIBLE
AND TANGIBLE**

Spielart / strategy
VERORTEN / SITUATE

INGO UHLIG

In seiner jüngsten Publikation «Energiewende erzählen» macht Ingo Uhlig deutlich, dass unser Umgang mit Energie eine Geschichte von Umbrüchen, Innovationen und dazugehörigen Erzählungen ist.

In his latest book, 'Energiewende erzählen', Ingo Uhlig makes it clear that our relationship with energy is a history of upheavals, innovations and associated narratives.

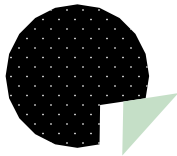
Local stories of the energy transition

Professor Ingo Uhlig is a media and literary scholar who applies concepts and skills from the environmental humanities to transdisciplinary collaborations. He is interested in locating the energy transition in 'decision-critical' local and 'small' narratives. In project cooperation with scientists, engineers and the public sector, Ingo Uhlig seeks to better understand regional energy cultures. His cultural-historical view of regional art and literature enables him to 'read the signs of the times', as he says.

For Ingo Uhlig, energy cultures are (re)produced in decentralised, realistic narratives about questions of ownership. For him, it is the local dramas about ideals, status (loss), ownership, power, winners and losers that will help decide the energy transition. Ingo Uhlig wonders how we can support the movers and shakers of the energy transition. He would like to see narrative coaching for engineers and mayors to tell empowering stories – with the ingredients of good storytelling, helpful images and convincing data.

Reale Utopien und Nachhaltigkeit als Sehnsuchtsbegriff

Stefanie de Velasco lebt als freie Schriftstellerin in Berlin. Im Sommer 2019 geriet sie in eine tiefe Schreibkrise und trat öffentlich in den literarischen Klimastreik. Sie fragte sich: Wie und was noch Schreiben angesichts der existenziellen Bedrohung des (gesellschaftlichen) Lebens?

Hebel / lever
**FÜR ZUKÜNFTIGES EINLADEN /
INVITE FUTURES**

Spielart / strategy
BESINGEN / INSPIRE

Neben ihrer schriftstellerischen Suche promoviert Stefanie de Velasco an der Universität der Künste Berlin zum Thema «Nachhaltiges Erzählen». Ihre Antwort auf die grassierende Sprachlosigkeit angesichts katastrophaler Entwicklungen und nahender Einschläge: Nachhaltigkeit durch ganz «reale Utopien» sprachlich und ästhetisch neu zu fassen. «Ich möchte Nachhaltigkeit als Sehnsuchtsbegriff aufladen, so dass wir anfangen, uns nach dem Zyklischen zu sehnen, wie nach der Freiheit, die ja auch erst besungen und ästhetisiert werden musste», sagt Stefanie de Velasco. Dies versucht sie über kleine Geschichten des Alltags. Diese sollen aufdecken, wie sich vor allem «das Zyklische manifestiert, in der Arbeit, in der Pflege (von Alten, Kranken, Kindern, Tieren, Pflanzen), in unseren Beziehungen zueinander und im natürlichen Haushalt».

Stefanie de Velasco 2019 im Klimastreik. «Ich fragte mich, wieso noch Romane schreiben, wenn die Realität krasser ist als die Fiktion?»

Stefanie de Velasco, 2019, on climate strike. «I asked myself, why write novels anymore when reality is more overwhelming than any fiction?».

STEFANIE DE VELASCO

Real Utopias Make Sustainability Desirable

Stefanie de Velasco is a freelance writer based in Berlin. In the summer of 2019, she fell into a deep writing crisis and went on a public literary climate strike. She asked herself: how and what can I still write in the face of the existential threat to (social) life?

In addition to her quest as a writer, Stefanie de Velasco is pursuing a PhD at the Berlin University of the Arts on the subject of 'sustainable storytelling'. Her answer to the widespread speechlessness in the face of catastrophic developments and looming impacts: to reframe sustainability linguistically and aesthetically through 'very real utopias'. 'I want to charge sustainability as a concept of longing, so that we begin to long for the cyclical, like freedom, which also

first had to be sung about and aestheticised,' Stefanie de Velasco says. She tries to inspire through small stories from everyday life. These stories are intended to reveal how 'the cyclical manifests itself above all in work, in caring (for the elderly, the sick, children, animals, plants), in our relationships with each other and in our households.'

Süsse, clevere Design-Artefakte

Die Berliner Kreativ- und Strategieagentur Ellery Studio hat sich mit datenbasiertem, visuellem Storytelling von Transformationsthemen einen Namen gemacht. Als Dienstleister und Partner in Konsortien arbeitet Ellery Studio mit Unternehmen, NGOs, Stiftungen

Ellery Studio

Die Publikation «Abgefahren! Die infografische Novelle zur Verkehrswende» informiert in einem mehrfach ausgezeichneten Format über aktuelle Forschungsarbeiten zur Eindämmung des Klimawandels im Mobilitätssektor.

The award-winning infographic novel on the mobility transition shares in-depth research on mitigating climate change in the mobility sector in a new format designed to reach a wider audience.

Cute and clever design artefacts

Berlin-based creative and strategy agency Ellery Studio has made a name for itself with data-driven, visual storytelling on transformative issues. As a service provider and consortium partner, Ellery Studio works with corporations, NGOs, foundations and educational institutions around the world, and has won several awards for its pioneering use of infographics.

Ellery Studio exemplifies the importance of surprising and good design in transformative work. Creative director and co-founder Bernd Riedel is highlighting the role of atten-

und Bildungseinrichtungen aus der ganzen Welt. Für seine zukunftsweisende Anwendung von Infografiken wurde Ellery Studio mehrfach ausgezeichnet.

Ellery Studio steht exemplarisch für die Bedeutung überraschender und guter Gestaltung in der Transformationsarbeit. Kreativdirektor und Mitgründer Bernd Riedel geht es um Aufmerksamkeit: Bei komplexen Transformationsthemen, zu denen es viele fachliche Zugänge und festgefahrene (politische) Meinungen gibt, können visuelle Formate als Türöffner und Visitenkarte dienen, sagt er. Als Beispiel nennt Bernd Riedel die infografische Novelle zur Verkehrswende von Ellery Studio. Die Erfahrung zeige, dass «süsse, clevere Design-Artefakte, bei denen niemand nein sagen kann» neue Zugänge, Gespräche und Partnerschaften für transformative Projekte eröffnen können.

ELLERY STUDIO

Hebel / lever
**FÜR ZUKÜNFTIGES EINLADEN /
INVITE FUTURES**

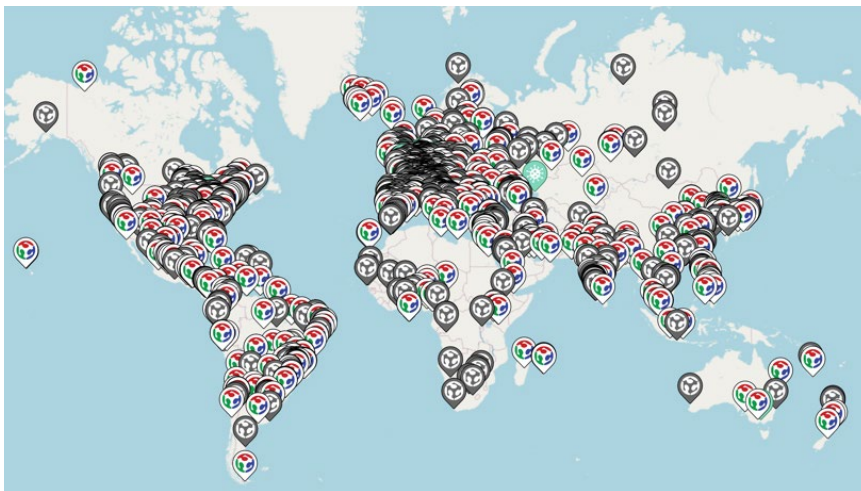
Spielart / strategy
VERFÜHREN / SEDUCE

tion: in complex transformation issues, where there are many technical approaches and entrenched (political) opinions, visual formats can act as door openers, he says. As an example, Bernd Riedel cites Ellery Studio's infographic novel on the transition to sustainable mobility. Experience shows that 'cute, clever design artefacts that no one can say no to' can open up new access, conversations and partnerships for transformative projects.

Technologie für den kulturellen Wandel

Die Fablab-Bewegung begann 2009, als das Center for Bits and Atoms (CBA) am MIT Media Lab einen Zuschuss der National Science Foundation der US-Regierung erhielt, um Forschung an der Schnittstelle von Physik und Informatik durchzuführen. Die Hauptidee bestand darin, zu erforschen, wie Materie (Atome) in Bits und Daten umgewandelt werden können. CBA kam auf die Idee, all die

digitalen Technologien, Werkzeuge und Geräte kostenlos und mit Open-Source-Zugang zur Verfügung zu stellen, so Luciano Bertoldi, Vizepräsident und Chief Operating Officer der FabFoundation. Am Anfang hatten die Verantwortlichen das Gefühl, dass sich die Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht auf die Idee einlassen würde. Aber sie beschlossen, es trotzdem zu probieren – ohne Werbung, nur mit offenen Türen und dem Willen zum Experimentieren. Das Echo war überwältigend.

<https://fablabs.io/labs/map>

Die Fablabs wollen Menschen in die Lage versetzen, mithilfe von Technologie, Know-how und globalen Unterstützungsnetzwerken Veränderungen in ihrer Umgebung herbeizuführen. Schliesslich spiegelten Objekte die Werte der Menschen und Gesellschaften wider, die sie erschaffen, sagt Luciano Bertoldi. Indem wir lernten, Technologien herzustellen und zu nutzen, würden sie zu diesem Teil unserer Kultur beitragen.

Inzwischen gibt es mehr als 2700 Fablabs in der ganzen Welt.

There are now more than 2700 Fablabs in operation around the world.

FABLAB

Hebel / lever
**FÜR ZUKÜNFTIGES
EINLADEN /
INVITE FUTURES**

Spielart / strategy
**TÜREN ÖFFNEN /
OPEN DOORS**

Technology for cultural change

The Fablab movement started in in 2019 when the Center for Bits and Atoms (CBA) at MIT Media Lab received a grant from the US government's National Science Foundation to conduct research merging physical science and computer science. Its main idea was to explore how to transform matter (atoms) into bits and data. As part of the required outreach for the grant, CBA came up with the idea to give access to 'all of these advanced digital technology fancy tools and equipment (...) for free and with open source access,' says Luciano Bertoldi, Vice President and Chief Operating Officer of the Fab Foundation. Initially, there was a feeling that probably most people

wouldn't engage. But it was decided to try it anyway. The way it grew exponentially came as a surprise.

The Fablab's aim is to empower people to use technology, know-how and global support networks to make a difference in the communities around them. Objects reflect the values of the people and societies that make them, says Luciano Bertoldi. By learning to make and use them, people would contribute to this part of our culture.

Die Kraft der politischen Teilhabe

Seit 2019 motivieren Cesy Leonard und Team mit dem Verein «Radikale Töchter» junge Erwachsene und Unternehmen mit Aktionskunst zur politischen Teilhabe: Durch Workshops lernen die Teilnehmenden, ihre politische Stimme zu entwickeln und diese anhand von Aktionskunstprojekten wahrnehmbar zu machen. Die Benennung «radikal» unterstreicht ihre radikale Offenheit und Hingabe.

Durch ihre Arbeit möchten Radikale Töchter erlebbar machen, dass das Politische viel breiter stattfindet als von den meisten angenommen – und dass es sich konstant verändert. So könnten auch Trinkgeldgeben oder sich um die Oma kümmern politische Handlungen sein, sagen sie. Jede:r könne für sich selbst definieren, was für ihn oder sie politisch sei.

«Es geht darum, dass wir selbst mit vollem Herzblut eine Haltung haben und dass dies andere wiederum inspiriert, ihre eigene zu entwickeln», sagt Cesy Leonard (dritte von links).

«It's about having a wholehearted attitude, which in turn inspires others to develop their own,» says Cesy Leonard (third from left).

RADIKALE TÖCHTER

Meike Kenn

The power of political participation

Cesy Leonard and her team have been motivating young adults and companies to participate politically through action art since 2019. Their association Radikale Töchter ('radical daughters') offers playful workshops, where participants learn to develop their political voice and make it tangible through action art

Aus ihrer Erfahrung sind es gerade die vermeintlichen «Anti-Helden» welche andere inspirieren können. So denke manch eine:r: «Also wenn diese Künstler das können, dann kann ich das auch.» Durch das Managen und Umsetzen von Aktionskunst erfährt man Selbstwirksamkeit. Es bilden sich neue Netzwerke und Gemeinschaften. Allerdings müssen auch bestimmte Bedingungen erfüllt sein, um andere wachzurütteln: «Man muss ausgeschlafen sein, man muss gesehen werden, snacken: Erst dann kann man sich auch öffnen und Kunst zusammen machen oder darüber sprechen, was weh tut», erklärt Cesy Leonard.

Hebel / lever
**UNTERBRECHEN UND
AUFHÖREN /
INTERRUPT AND STOP**

Spielart / strategy
**WACHRÜTTELN /
SHAKE THINGS UP**

projects. The association's name underlines their radical openness and commitment.

Radikale Töchter wants to show that the political sphere is much broader than most people think – and that it is constantly changing. They say that leaving a tip or looking after grandma can also be a political act. Everyone can define for themselves what is political.

In her experience, it is the supposed 'anti-heroes' who can inspire others. Some people think, 'Well, if these artists can do it,

I can do it.' Self-efficacy is experienced through the management and implementation of action art. New networks and communities emerge. However, certain conditions have to be met in order to shake up others: 'You have to have enough sleep, you have to be seen, you need to snack: only then can you open up to make art together or talk about what hurts,' Leonard explains.

Ethische Dilemmata auf der Bühne lösen

Durch Stories for the Future sollen wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel in Zusammenarbeit mit den darstellenden Künsten eine Bühne erhalten. Was die Performances auszeichnet, ist ihre wissenschaftliche Herangehensweise an das Erzählen von Geschichten. Stories for the Future ging aus einer Zusammenarbeit des Harvard-Literaturprofessors Martin Puchner und der Tänzerin und Choreographin Gloria Benedikt

Hebel / lever
**UNTERBRECHEN UND
AUFHÖREN /
INTERRUPT AND STOP**

Spielart / strategy
**FINGER AUF DIE WUNDE LEGEN /
TOUCHING A RAW NERVE**

hervor. Sie untersuchten, welche Strategien des Erzählens zu einer Ermächtigung des Publikums führen. Die Künstler:innen legen den Finger auf die Wunde, versichern sich aber, dass das Publikum mit einem geklärten Verständnis der eigenen Handlungsfähigkeit den Saal verlässt.

Im Zentrum steht der Umgang mit ethischen Dilemmata und der Frage, wie wir (wieder) ins Handeln kommen. Das Publikum wird damit animiert, am Geschehen teilzunehmen und Entscheidungen zu fällen – auch wenn es unangenehm wird. «No future» wird mit neuen Möglichkeiten ergänzt, wobei auch Trauerarbeit von zentraler Bedeutung ist. Die Herausforderung für Künstler:innen bei der Gestaltung von Geschichten zum Klimawandel bestehe darin, den wissenschaftlichen Erkenntnissen treu zu bleiben und gleichzeitig eine zugängliche Sprache zu verwenden, unterstreichen Gloria Benedikt und Martin Puchner.

STORIES FOR THE FUTURE

Im Stück UnEarthing beim World Science Forum wird das Publikum gebeten, ein neues Klimaabkommen zu verhandeln.

The piece UnEarthing at the World Science Forum asks the audience to negotiate a new climate treaty.

Solving ethical dilemmas on stage

Stories for the Future bring the latest scientific findings on climate change to the stage in collaboration with the performing arts. What sets the performances apart is their scientific approach to storytelling. Stories for the Future is a collaboration between Harvard literature professor Martin Puchner and dancer/choreographer Gloria Benedikt. They investigated which narrative strategies lead to audience empowerment. Whilst the artists touch a raw nerve, they ensure that the audience leaves the auditorium with a clearer understanding of their own capacity for action.

The focus is on dealing with ethical dilemmas and how we can (re)act. The audience is encouraged to take part in what is happening and

Tamas Szigeti

to take decisions – even if they are uncomfortable. ‘No future’ is replaced by new possibilities, with grief work also playing a central role. Gloria Benedikt and Martin Puchner stress that the challenge for artists in creating stories about climate change is to remain faithful to the scientific evidence while using accessible language.

Mediation durch die Kunst

TBA21-Academy setzt sich seit 2012 im Rahmen von künstlerischen Interventionen, transdisziplinären Kollaborationen und Aktivismus mit den Ozeanen auseinander. Die Academy entstand anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Stiftung TBA21 mit dem Wunsch, ein auf die Umwelt ausgerichtetes, transformatives Programm ins Leben zu rufen. Nicht die Kunst war der Ausgangspunkt, sondern die Frage, wie Wandel und Transformation gelingen können.

«Für uns ist es wichtig, dass Künstler:innen transdisziplinär und kollaborativ arbeiten», sagt Markus Reymann, Co-Direktor der TBA21. Das Meer sei von Interessen durchzogen. Selbst im Naturschutz sei der Wettbewerb um Fördermittel so gross geworden, dass man nicht mehr miteinander spreche. Deshalb liege so viel Potenzial in der Zusammenarbeit

Enrico Fiorese / Courtesy of TBA21-Academy

TBA21-ACADEMY OCEAN SPACE

Der Ocean Space befindet sich in der restaurierten Kirche San Lorenzo in Venedig.

Ocean Space is located in the restored church of San Lorenzo in Venice.

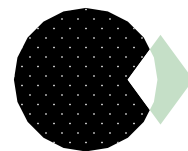
Mediation through art

TBA21-Academy addresses the oceans through artistic intervention, transdisciplinary collaboration and activism. Back in 2012, the Academy was founded on the event of the tenth anniversary of the TBA21 Foundation, with the desire to create a transformative programme focused on the environment. Art was not the starting point, but rather the question of how to create change and transformation.

‘It is important to us that artists work in a transdisciplinary and collaborative way,’ says Markus Reymann, co-director of TBA21. The ocean is full of interests. Even in nature conservation, competition for funding has become so fierce that people no longer talk to each other. That is why there is so much potential in

mit Künstler:innen. Sie gehörten zu den wenigen Menschen, denen es gesellschaftlich erlaubt sei, verschiedene Disziplinen zu überbrücken, und das hätte eine enorme Anziehungskraft, erklärt Reymann. Auf Einladung von Künstler:innen treffen Menschen aufeinander, die sich sonst nicht begegnen würden. Ausgestellt werden die Resultate der künstlerischen Forschung im Ocean Space in Venedig.

working with artists. They are among the few people in society who are allowed to build bridges between different disciplines, and that has an enormous appeal, Markus Reymann explains. Invitations from artists bring together people who would not meet otherwise. The results of the artistic research are exhibited at the Ocean Space in Venice.

Hebel / lever
**TRANSDISZIPLINÄRE
ZUSAMMENARBEIT /
TRANSDISCIPLINARY
COLLABORATION**

Spielart / strategy
**ÜBERBRÜCKEN
VON INTERESSEN /
BRIDGING INTERESTS**

Vertrauen in die Kunst (und Artfulness)

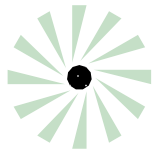
Im Jahr 2021 hat das Community Arts Lab (CAL) der Porticus Foundation zusammen mit der Hilti Foundation das Community Arts Network (CAN) ins Leben gerufen. Ihre Mission: Kunst als Kraft des Wandels zu nutzen, um zu inspirieren und neue Verbindungen durch das Unerwartete zu schaffen. Das Community Arts Network umfasst partizipative, zweckgerichtete Kunstprojekte. Bis Juli 2023 zählte es 682 Mitglieder in 50 Ländern. Nicht alle Mitglieder sind Künstler:innen oder gehören Organisation an, die mit Kunst arbeiten. Doch sie alle eint die Überzeugung, dass die Kunst mit ihren Methoden eine Schlüsselposition für die Herausforderungen der Zukunft einnehmen kann.

«Wir arbeiten mit der Idee, dass Aktivismus zu Artivismus werden muss», sagt Csaba Manyai, Impact Strategist bei CAN. Dabei gehe es nicht darum, für etwas zu kämpfen. Vielmehr gehe es darum, zu akzeptieren, dass niemand von uns die Antwort allein kennt und dass wir gemeinsam Lösungen finden und

umsetzen müssen. Diese Art von inspirierter und zielgerichteter Kreativität wirkt als ein verbindender Faktor zwischen den Beteiligten. Sie ist nicht nur in der Kunst zu finden, sondern überall dort, wo Menschen mit einem starken Gefühl der Verbundenheit kreativ tätig sind. Beim Community Arts Network wird dieses Gefühl als «artfulness» bezeichnet, eine Fähigkeit, die es gezieht fördern möchte.

COMMUNITY ARTS NETWORK

Hebel / lever
BANDEN BILDEN /
FORMING BONDS

Spielart / strategy
COMMUNITY BUILDING

In art (and artfulness) we trust

In 2021, Porticus Foundation's Community Arts Lab (CAL) teamed up with the Hilti Foundation to launch the Community Arts Network (CAN). Their mission: to use art as a force for change, to inspire and create new connections through the unexpected. The CAN comprises participatory, purpose-driven arts projects. By July 2023, it had gathered 682 members in 50 countries. Not all members are artists or belong to organisations that work with the arts, but they all share the conviction

Ein Gegenpol zu religiöser Gewalt: Im Projekt Colors in Faith malten Kongregationen in Nairobi, eine Reihe von Moscheen und Kirchen im selben Gelbton an.

A Counterpoint to Religious Violence: As part of the Colors in Faith project, congregations in Nairobi painted a number of mosques and churches the same shade of yellow.

that the arts and their methods can play a key role in meeting the challenges of the future.

‘We work with the idea that activism must become activism,’ says Csaba Manyai, impact strategist at CAN. This form of activism, he says, is not really about fighting for. Rather, it is about accepting that none of us knows the answer alone and that we must find solutions and build them together. This kind of inspired and purposeful creativity acts as a unifying factor. It is not only found in the arts, but also in everyday places – wherever people are creating with a strong sense of connection to their process and community. At CAN, this is called ‘artfulness’, a skill they are committed to nurturing.

Der mandatierte Joker

Martin Schick ist ein spartenübergreifender Künstler, Kulturmanager und Aktivist. Nach einer Karriere als erfolgreicher Performancekünstler ist Martin Schick inzwischen unter anderem co-verantwortlich für die von ihm mitgegründete Fachstelle für kollaborative Transformation in der Zürcher Wohngenossenschaft Kalkbreite. Er sucht nach einem erweiterten Handlungsspielraum für Kunstschaffende und interessiert sich für Orte, an denen «eine künstlerische Sicht und Praxis noch nicht stattfindet», wie er sagt. Seine Hoffnung: Jenseits der typischen Kunstblase Menschen erreichen und mitnehmen.

Seine eigene Praxis bezeichnet Martin Schick als institutionelles Hacking – eine grenzgängeri- sche Form von freudigem Aktivismus, bei dem man sich bewusst in das System begibt, um von innen heraus spielerisch zu wirken.

Martin Schick bezeichnet sich selbst als «Kulturaktivist».

Martin Schick calls himself a 'cultural activist'.

MARTIN SCHICK

The mandated joker

Martin Schick is a cross-disciplinary artist, cultural manager and activist. After a career as a successful performance artist, Martin Schick is currently co-heading the specialist unit for collaborative transformation at the housing

Das Material seiner Arbeit: Beziehungen, Geschichten, Infrastruktur, Räume und Governance. Das Ziel: Machtdynamiken aufdecken und echte Kollaboration ermöglichen.

Der Handlungsspielraum für Kunst- und Kulturschaffende entsteht aus Martin Schicks Erfahrung dort, wo die Jokerrolle – halb drinnen, halb draussen – offiziell mandatiert wird und dann taktisch und mit einladender Freundlichkeit für andere(s) entwickelt werden kann.

Hebel / lever
**INSTITUTIONELLES
MIT- UND UMBAUEN /
INSTITUTIONAL
CO-CONSTRUCTION
AND REBUILDING**

Spielart / strategy
**INSTITUTIONELLES
HACKING /
INSTITUTIONAL HACKING**

cooperative Kalkbreite in Zurich, Switzerland. He is interested in institutional sites where, as he says, 'an artistic view and practice is not yet taking place'. His hope: to reach and engage people beyond the typical art bubble.

He describes his own practice as institutional hacking – a border-crossing form of joyful activism, in which one consciously enters the system in order to playfully affect it from within. The material of his work: relationships, histories, infrastructures, spaces and governance. The aim: to uncover power dynamics and enable real collaboration.

In Martin Schick's experience, the scope for action for those working in the arts and culture arises where the role of the joker – half inside, half outside – is officially mandated and can then be developed tactically and with welcoming friendliness for others.

EINLADUNG ZUM DIALOG

**INVITATION
TO DIALOGUE**

Kunst und Kultur müssen nicht, sie dürfen und können aber «wirken». Wir sind überzeugt: Wenn das gute Leben in planetaren Grenzen eine Chance bekommen soll, dann müsste es noch viel weitreichender imaginiert, erprobt und gefeiert werden als heute. Dafür braucht es das kreative Schaffen von Kunst und Kultur. Eine bewusste Beobachtung und Pflege des vielfältigen Erfahrungswissens könnten die Wirksamkeit von Interventionen und die transdisziplinäre Arbeit positiv beeinflussen.

Die in diesem Arbeitspapier vorgestellte Typologie transformationsorientierter Kunst und Kultur ist ein Anfang. Sie soll einen ko-kreativen, iterativen Prozess einleiten. In Zusammenarbeit mit Interessierten und Kompliz:innen möchten wir die Systematisierung weiterentwickeln und Erkenntnisse verfeinern. Als Zusammenfassung unserer bisherigen Arbeit haben wir in einer Tabelle begonnen, die Spielarten der sechs Hebel für kulturelle Transformationsarbeit zu beschreiben. Wir nehmen darin als Ausblick auch bisher nicht erwähnte Cases auf. Zudem ordnen wir einzelne Cases mehreren Hebeln zu. Tatsächlich bedienen fast

alle Interventionen mehrere Hebel. Wir möchten in Zukunft gerne weitere Spielarten beschreiben und freuen uns über Ideen und Hinweise zu konkreten Projekten oder Arbeiten.

Wir möchten mit diesem Arbeitspapier zum Nachdenken in der Praxis und Förderung «transformativer Kunst und Kultur» anregen: Was braucht es, damit Kreativität nicht als Feel-Good-Idee verwässert? Wie kann Kreativität auf radikale Art zu einem regenerativen Morgen beitragen? Mit unseren Gesprächspartner:innen aus Praxis, Forschung und Förderung drehte sich der Austausch nach einer ersten Präsentation der Zwischenergebnisse immer wieder um eine Kernfrage:

Wie könnten wir dafür sorgen, dass das transformative Potenzial von Kunst und Kultur breiter wahrgenommen wird und stärker in Praxis sowie Förderung einfließt?

Implikationen für die Förderung

Sowohl private wie auch öffentliche Förder:innen denken und fördern in der Regel in klassischen Kategorien von Werkschaffung und

Arts and culture do not have to, but they can and do ‘create impact’. We are convinced that if the good life within planetary boundaries is to have a chance, it needs to be imagined, tested and celebrated much more widely than it is today. This requires the creativity of arts and culture. In this regard, conscious observation and cultivation of diverse experiential knowledges can positively influence the effectiveness of interventions and transdisciplinary work.

The systematisation of transformation-related arts and culture, which we present in this working paper, is a beginning. It is intended to kick-start a co-creative, iterative process. Together with interested partners, we would like to continue to work on the typology and refine our findings. As a summary of what has been done so far, we have begun to describe the six levers for cultural transformation and some of their strategies in the following table. As an outlook, we also include cases that have not been mentioned so far. In addition, we assign individual cases to several levers. While we have focused on one strategy

at a time in this working paper, almost all of the projects and interventions examined actually serve several levers. We seek to expand the following typology and welcome ideas and examples.

This working paper aims to stimulate reflection on the practice and promotion of ‘transformative arts and culture’: what does it take for creativity in this context not to be diluted into a feel-good idea? How can creativity contribute to a regenerative future in a radical way? While presenting the preliminary results among our discussion partners from practice, research and funding, the discussion revolved around one core question:

How can we ensure that the transformative potential of arts and culture is perceived more widely and translated into practice and funding?

Implications for funding

Both private and public funding bodies tend to think and fund within the traditional categories of the creation and the presentation of an

BESCHREIBUNG DER SPIELARTEN

HEBEL	SPIELARTEN	KURZBESCHRIEB
SICHT- UND SPÜRBAR MACHEN von Zusammenhängen, Symptomen, Wissen und Dringlichkeit	Visualisieren (Studio Ellery)	Visuelle Gestaltung komplexer Zusammenhänge, z.B. durch Infografiken
	Verorten (Ingo Uhlig)	Lokale Geschichten der Energiewende, basierend auf einer kulturwissenschaftlichen Analyse regionaler Energiekulturen
	Sensibilisieren (Radikale Töchter)	Durch Workshops werden die Sinne für das Politische im Alltag geschärft und dienen als Vorbereitung für eigene politische Aktionen.
FÜR ZUKÜNFTIGES EINLADEN Mit Phantasie schon heute ein regeneratives Morgen erleben lassen und mutiges Ausprobieren fördern	... ?	... ?
	Besingen (Stefanie de Velasco)	In Geschichten das Regenerative und Zyklische der Nachhaltigkeit als Sehnsuchtsbegriff aufladen und ästhetisieren.
	Türen öffnen (Fablab)	Niederschwellig zugängliche Makerspaces mit aktueller Technologie, weltweit
UNTERBRECHEN UND AUFHÖREN Business as usual delegitimieren, das Aufhören begleiten, Erinnerungsarbeit leisten und Sterbendes betauern	Verführen (Martin Schick/Studio Ellery)	Charmante Formate und Artefakte, kombiniert mit entwaffnender Freundlichkeit verführen zum Anschauen und Mitmachen
	... ?	... ?
	Wachrütteln (Radikale Töchter)	Jugendliche werden ermächtigt, blinde Flecken der Gesellschaft im Alltäglichen aufzuzeigen und andere wachzurütteln.
Transdisziplinäre ZUSAMMENARBEIT	Finger auf die Wunde legen (Stories for the Future)	In interaktiven Erzählungen und Performances werden ethische Dilemmata thematisiert und Teilnehmende aufgefordert zu entscheiden
	Beerdigen und Betauern (Requiem auf die Gletscher)	Diverse öffentlich oder für Social Media aufgeführte Klagelieder rund um das Sterben der Gletscher oder der Arktis
	... ?	... ?
Institutionelles MIT- UND UMBAUEN	Coaching (Ingo Uhlig)	Vorliterarische Coachings für Bürgermeister:innen und Ingenieur:innen, um die Energiewende vor Ort besser erzählen zu können
	Ermächtigen (Stories for the Future)	Ermächtigung von Wissenschaftler:innen im performativen Dramatisieren ihrer Forschungsergebnisse
	Überbrücken von Interessen (TBA21 Academy – Ocean Space)	Auf Einladung der Kunst bearbeiten und erdenken Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen und Interessen verschiedene Zukünfte zu dringlichen Themen.
BANDEN BILDEN – Ermächtigung innerhalb der Nische(n)	... ?	... ?
	Institutionelles Hacking (Martin Schick)	Kulturschaffende mit offiziellem Mandat für Jokerrolle & Grenzgängertum in Organisationen
	Symbiose (Studio Ellery)	Aufbau gemeinsamer Strukturen bzw. eines Pools von Talenten zwischen Studio Ellery und der Forschungseinrichtung IKEM
	Umnutzung (Ingo Uhlig)	Bestehende (Förder)Gefässe, wie z.B. «Kunst am Bau» umnutzen für transformationsorientierte Kunst- und Kulturprojekte
	... ?	... ?
	Hilfe zur Selbsthilfe (m2act)	Ko-kreatives Förderprogramm für die Szene, inkl. Vernetzung, Weiterbildung und Coaching
	Community Building (CAN Network)	Verbreitung und Kultur der Artfulness und Emergenz stärken.
	Aktivistische Zellen fördern (Radikale Töchter)	Die Teilnehmenden der Workshops werden vernetzt und motiviert, eigene Zellen zu bilden.
	... ?	... ?

DESCRIPTION OF STRATEGIES

LEVER	STRATEGY	SHORT DESCRIPTION
MAKE VISIBLE AND TANGIBLE Interdependencies, symptoms, knowledge and urgency	Visualise (Studio Ellery)	Visual design and depiction of complex contexts, e.g. through infographics
	Situate (Ingo Uhlig)	Situated, local stories on energy transition, based on a cultural studies analysis of regional energy cultures
	Sensitise (Radikale Töchter – Radical Daughters)	Workshops to sharpen the senses for the political in everyday life and to serve as preparation for own political actions
	... ?	... ?
INVITE FUTURES Imagining a regenerative tomorrow today and encouraging bold experimentation	Inspire (Stefanie de Velasco)	To charge and aestheticise the regenerative and cyclical nature of sustainability as a concept of longing in stories
	Opening doors (Fablab)	Low-threshold accessible maker spaces with current technology, worldwide
	Seduce (Martin Schick/Studio Ellery)	Charming formats and artefacts entice to take a (second) look
	... ?	... ?
INTERRUPT AND STOP Delegitimising business-as-usual, supporting quitting, remembering and bereaving	Shake things up (Radikale Töchter – Radical Daughters)	Young people are empowered to shake up society's blind spots in the everyday and in others
	Touching a raw nerve (Stories for the Future)	Interactive storytelling and performance raise ethical dilemmas asking participants to take a decision
	Burial and mourning (Requiem for the Glaciers)	Various performances that mourn, for example, the dying of the Swiss glaciers
	... ?	... ?
Transdisciplinary COLLABORATION	Coaching (Ingo Uhlig)	Storytelling coaching for mayors and engineers to better narrate the local energy transition
	Empower (Stories for the Future)	Empowering scientists to performatively dramatise their research findings
	Bridging interests (TBA21 Academy – Ocean Space)	At the invitation of arts, people with different perspectives and interests work on and conceive of different futures on urgent issues
	... ?	... ?
Institutional CO-CONSTRUCTION AND REBUILDING	Institutional hacking (Martin Schick)	Cultural workers with an official mandate for a joker role engage in organisational transformation tasks
	Symbiosis (Studio Ellery)	Establishment of joint structures or a talent pool between cultural institutions and research institutions
	Repurposing (Ingo Uhlig)	Repurposing of existing (funding) instruments, such as 'Kunst am Bau' (art in architecture), for transformative arts and culture projects
	... ?	... ?
FORMING BONDS and empowerment within the niche(s)	Self-help (m2act)	Co-creative support programme for the independent scene, incl. networking, continuing education and coaching
	Community Building (CAN Network)	Strengthen the dissemination and culture of artfulness and emergence
	Promote activist collectives (Radikale Töchter – Radical Daughters)	The participants of the workshops are ready and motivated to form their own artistic collectives
	... ?	... ?

Werkpräsentation. Es gibt bisher zu wenig Fördergefässe für transformative, transdisziplinäre Vorhaben. Nicht selten fallen spannende Ansätze aufgrund ihres «unklaren» Charakters entweder in die weniger stark geförderte Kategorie der «Vermittlung» oder sie finden aufgrund ihres transdisziplinären und prozesshaften Charakters keine Unterstützung. Wie könnten wir in anderen Kategorien und Formaten vielversprechende Ansätze sowie deren Verknüpfung mit und in anderen gesellschaftlichen Teilbereichen fördern?

Der «offensive» Umgang mit der kulturellen Dimension der Nachhaltigkeitstransformation wird derzeit vor allem von aussen an Kunst und Kultur herangetragen. Wie kann es gelingen, Nachhaltigkeit nicht auf die eigenen Emissionen (zum Beispiel im Ausstellungsbetrieb) zu beschränken? Wie können Kunst- und Kulturinstitutionen ihr Potenzial als Ort und Ermöglicher:in von gesellschaftlich transformativen Arbeiten und Angeboten nutzen? Was braucht es, damit Veranstalter:innen (ihre) Räume als transformative Agora erkennen und als gesellschaftlichen Verhandlungsraum bespielen?

artwork. So far, there have been too few funding programmes for transformative, transdisciplinary projects. It is thus not uncommon for interesting approaches to either fall into the less funded category of 'art mediation' due to their 'unclear' nature, or to go unsupported due to their transdisciplinary and processual nature. How might we promote promising approaches in other categories and formats, as well as their linkage with and into other social sub-areas?

The 'offensive' approach to the cultural dimension of sustainability transformation is currently being brought to arts and culture from the outside. How could the arts and culture extend their understanding of sustainability from measuring their own emissions to a much wider scope (e.g. in the operation of exhibitions)? How can arts and cultural institutions use their potential as sites and enablers of socially transformative works and services? What does it take for institutions to recognise (their) spaces as a potential transformative agora and to use them accordingly as a space for social negotiations?

Praktische Implikationen

Den von uns interviewten Kunst- und Kulturschaffenden gelingt es wie wenigen sonst, die kulturellen Transformationshürden – von Imaginationsarmut über Sprachlosigkeit bis Lähmung – zu adressieren. Der Kern für das Gelingen scheint uns erstens in ihrem offenen Umgang mit den grossen Fragen unserer Zeit zu liegen. Kunst und Kultur können gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten hinterfragen und zu neuen Sichtweisen und Epistemologien beitragen. Zweitens fördern und fordern sie durch ihre Arbeitsweise den resilienten und spielerischen Umgang mit Unsicherheit und Emergenz. Anders als in neo-liberalen Resilienzkonzepten geht hierbei die Pflege psychischer Gesundheit Hand in Hand mit dem kritischen Hinterfragen der gegenwärtigen Maximen von Effizienz, Leistung und Wert.

Die Krux: Kunst- und Kulturschaffenden ist oft selbst nicht bewusst, auf welchem Schatz sie sitzen. Meist noch folgenreicher: Es fällt ihnen nicht immer leicht, und es wird ihnen auch häufig strukturell erschwert, ihr Potenzial

Practical implications

The artists and cultural practitioners we interviewed have succeeded, like few others, in tackling the cultural barriers to transformation – from poverty of imagination to speechlessness to paralysis. At the heart of their success, as it seems to us, stands their openness to the big questions of our time. Arts and culture can challenge what is taken for granted and contribute to new perspectives and epistemologies. By the way they operate, they encourage and demand a resilient and playful approach to uncertainty and emergence. In contrast to neoliberal concepts of resilience, the cultivation of mental health goes hand-in-hand with the critical questioning of current maxims of efficiency, performance and value.

The crux of the matter is that people working in the arts and culture are often unaware of the treasure they are sitting on. More importantly, it is not always easy for them, and often structurally difficult, to contribute their potential on an equal footing with, for example, scientists or engineers. The actors presented in this working paper have, in their own

in eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe – zum Beispiel mit Wissenschaftler:innen oder Ingenieur:innen – einzubringen. Die in diesem Arbeitspapier vorgestellten Akteur:innen haben auf ihre Weise gelernt, die eigenen Fähigkeiten wertzuschätzen, zu artikulieren und in die Sprache «der anderen» zu übersetzen. Eine grosse, im Gespräch mit Kunst- und Kulturschaffenden aufkommende Frage ist nun: Wie könnten die Ideen, das Vokabular und auch die Methodiken transdisziplinärer Transformationsarbeit der Kommunikation und Zusammenarbeit mit Förder:innen und Kompliz:innen aus anderen Wissenskulturen dienen?

Ausblick der Stiftung Mercator Schweiz

Dieses Arbeitspapier verknüpft auf systematische Weise transformative Hebel und ihre Spielarten mit transformativen Aufgaben und Hürden. Die daraus entstandene Typologie bietet die Möglichkeit, transformationsorientierte künstlerische Arbeitsweisen zu beschreiben und miteinander zu vergleichen. Im besten Fall könnte sie zu einem Baustein für eine gemeinsame Sprache werden – innerhalb von Kunst und Kultur,

zwischen Kunst- und Kulturschaffenden und ihren Kompliz:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft sowie im Dialog mit Förderinstitutionen.

Mit diesem Papier möchten wir einen Beitrag zur Weiterentwicklung transformativer Praxis und ihrer Förderung leisten. Wir hoffen, damit die laufenden Debatten zu inspirieren und zu stärken. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns am Thema weiterzuarbeiten. Schreiben Sie uns an kunst-kultur-transformation@stiftung-mercator.ch.

way, learned to value their own abilities, to articulate them and to translate them into the language of 'the others'. A big question that emerges in conversations with arts and culture practitioners is: how might the ideas, vocabulary and methodologies of transdisciplinary transformative work serve communication and collaboration with partners and collaborators from other knowledge cultures?

Conclusion by Stiftung Mercator Schweiz

This working paper systematically links transformative levers and their strategies with transformative tasks and barriers. The resulting typology offers the possibility of describing and comparing transformation-orientated artistic working methods. In the best case, it could become a building block for a common language – within arts and culture, between artists and cultural practitioners and their peers in academia, business, politics and civil society, as well as in dialogue with funding institutions.

With this paper, we would like to make a contribution to the further development of

transformative practice and its funding. We hope to inspire and strengthen the ongoing debates. If you are interested in joining us on this topic, please contact us at kunst-kultur-transformation@stiftung-mercator.ch.

- [1] **MARX, 1867, IN SLOTERDIJK, PETER. 2023.** Die Reue des Prometheus. Von der Gabe des Feuers zur globalen Brandstiftung [The Repentance of Prometheus. From the gift of fire to global arson]. Berlin: Suhrkamp Verlag. S.9
- [2] **POLANYI, KARL. 1957 [1944].** The Great Transformation. The political and economic origins of our time. Boston: Beacon Press.
- [3] **SCHNEIDEWIND, UWE. 2018.** Die große Transformation: eine Einführung in die Kunst gesellschaftlichen Wandels. [The Great Transformation: An Introduction to the Art of Social Change] Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag.
- [4] **NEAL, LUCY. 2023.** Playing for Time: Making Art as If the World Mattered. 2nd ed. Axminster, UK: Triarchy Press
- [5] **GEELS, FRANK W., ANDY MCMEEKIN, JOSEPHINE MYLAN, UND DALE SOUTHERTON. 2015.** «A critical appraisal of Sustainable Consumption and Production research: The reformist, revolutionary and reconfiguration positions». Global Environmental Change 34:1–12. doi: 10.1016/j.gloenvcha.2015.04.013. p. 2
- [6] **GRAMSCI, ANTONIO. 1991 [1947].** Gefängnishefte: Kritische Gesamtausgabe. herausgegeben von K. Bochmann und W. F. Haug. Hamburg: Argument-Verlag
- [7] **WELZER, HARALD. 2021.** Nachruf auf mich selbst. Die Kultur des Aufhörens [Obituary for myself. The culture of quitting]. Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag.
- [8] **RECKWITZ, ANDREAS. 2021.** «Auf dem Weg zu einer Soziologie des Verlusts» [Towards a sociology of loss]. Soziopolis: Gesellschaft beobachten.
- [9] vgl. **GEELS, F. W. (2019).** Socio-technical transitions to sustainability: A review of criticisms and elaborations of the Multi-Level Perspective. Current Opinion in Environmental Sustainability, 39, 187–201. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.06.009>
- [10] **BLÜHDORN, INGOLF. 2020.** Nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit. Warum die ökologische Transformation der Gesellschaft nicht stattfindet [Sustainable unsustainability. Why the ecological transformation of society is not happening]. 2. Aufl. Bielefeld: transcript Verlag.
- [11] **OTT, KONRAD, UND RALF DÖRING. 2008.** Theorie und Praxis starker Nachhaltigkeit [Theory and Practice of Strong Sustainability]. Marburg: Metropolis-Verlag.
- [12] **LESSENICH, STEPHAN. 2016.** Neben uns die Sintflut: die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis [Next to us, the flood: the society of externalization and its price]. Berlin: Hanser.
- [13] **ROSA, HARTMUT. 2019.** Unverfügbarkeit [Unavailability]. 3. Aufl. Wien: Residenz Verlag.
- [14] **RECKWITZ, ANDREAS. 2022.** «Verlust und Moderne – eine Kartierung» [Loss and Modernity – A Cartography]. Merkur 76(872):5–21.
- [15] **LATOUR, BRUNO, UND NIKOLAJ SCHULTZ. 2022.** Zur Entstehung einer ökologischen Klasse. Ein Memorandum. Berlin: Suhrkamp Verlag. Latour, Bruno, and Nikolaj Schultz. 2022. On the Emergence of an Ecological Class: A Memo. Cambridge, UK: Polity Press.

DISCLAIMER Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschliesslich deren Betreiber verantwortlich.

COPYRIGHT Die Inhalte dieser Publikation sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte liegen bei den Autor:innen. 2. Auflage, veröffentlicht im November 2023

HERAUSGEBERIN
Stiftung Mercator Schweiz

AUTOR:INNEN
Björn Müller, PhD
(Stride, unSchool)

Sonja Schenkel, PhD
(Storytex)

Eine Zusammenarbeit im Rahmen der Meso-Allianz

GESTALTUNG
Bill Schulz, Zürich

