

SELECTING POWERFUL IMAGES TO CONVEY SUSTAINABLE THINKING IN THE CONTEXT OF ART EDUCATION:

Approaches from a German Perspective

Dr. Christian Römmelt, LMU Munich, Department of Arts: Institute of Art Education

Fig. 1: Swaantje Güntzel, North Sea // Surprise Eggs, 2018, oil on canvas, plastics, 59 x 89 cm

Fig. 2: Detail from Swaantje Güntzel, North Sea // Surprise Eggs, 2018, oil on canvas, plastics, 59 x 89 cm

CRITERIA FOR IMAGE SELECTION

- Show global challenges in the field of sustainability from a local perspective.
- Decide from a gender-aware perspective. That means making female artists visible without reproducing gender-specific stereotypes.
- Keep an eye on the potential for interdisciplinary learning.

WHAT DOES SUSTAINABLE THINKING MEAN TO US?

Thinking sustainably aims at preserving the natural basis of life for future generations. In light of the current climate crisis and environmental destruction, it is becoming more important than ever before in human history.

TWO EXAMPLES OF SUSTAINABLE ACTION FROM OUR SELECTION

Fig. 3: Max Bill, Hans Gugelot und Paul Hildinger,
Ulmer Hocker, 1954

Fig. 4: Olafur Eliasson, little sun, 2012

MORE CRITERIA FOR IMAGE SELECTION

- Address the broadest range of visual culture (handicraft, product design, architecture, communication design, fashion, food, political campaigns, including art works) – The respective relevance (for the communities) is the important criterion, not the question of belonging to a specific genre.
- Objects are spanning a certain historical period, including contemporary objects.
- Objects that can be linked to the respective national curricula.

INSIGHTS INTO THE SELECTION PROCESS FROM THE GERMAN SIDE

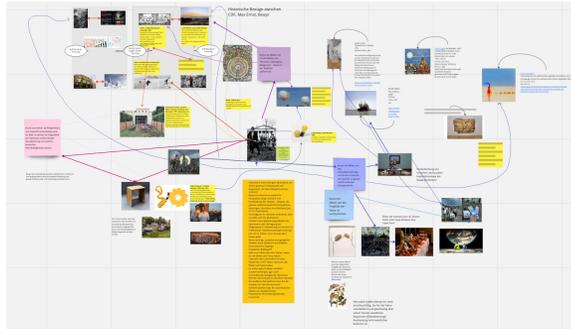
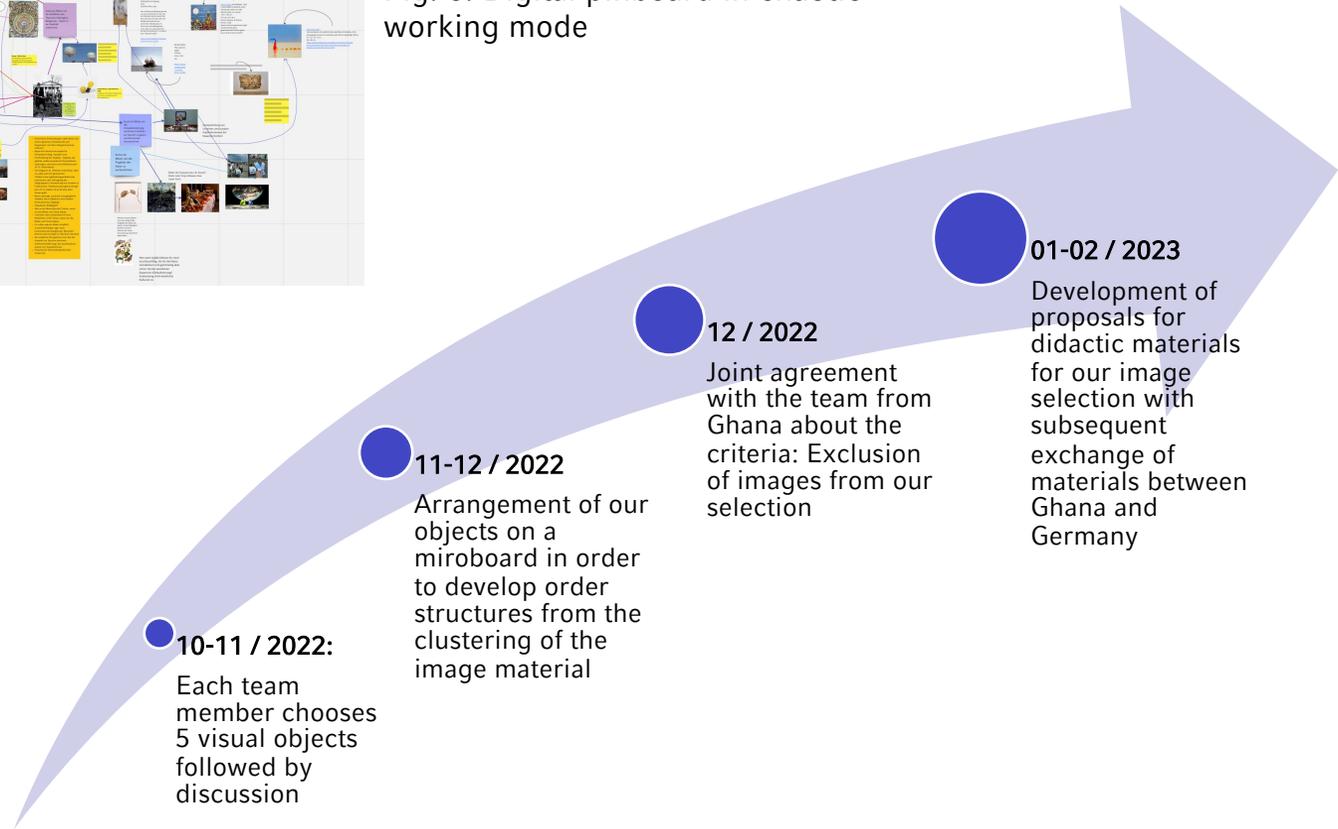

Fig. 6: Digital pinboard in chaotic working mode

Fig. 5: Joseph Beuys, 7000 Eichen – Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung. 1982. documenta 7-documenta 8.

FINDING STRUCTURES IN THE IMAGE MATERIAL

Fig. 13: Wolfgang Laib (*1950). "Pollen from Hazelnut", 2013, 7x8 metres. Stills from the video for the exhibition at the Museum of Modern Art, New York.

Fig. 12: Hito Steyerl. Exhibition / Multimedia installation entitled 'Animal Spirits'. Site-specific installation with multiple projection, live computer simulation, sensors, rocks, glass spheres, LED lamps, plants, solar panels, film (24 minutes). Kunsthaus Graz. 2022

Fig. 11: "Blue Marble", edited photo, 1972; „Blue marble“ on fire, Post on social media

Fig. 7: Joseph Beuys, 7000 Eichen - Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung. 1982. documenta 7- documenta 8; Olafur Eliasson, Little Sun, 2012

Change the world with art

Beauty and fragility of nature in art

Watch it: We are responsible!

Fig. 8: Swaantje Güntzel, North Sea // Surprise Eggs, 2018, oil on canvas, plastics, 59 x 89 cm; Swaantje Güntzel, Seestück II (Seascape II), 2020, Diasec, 80 x 120 cm, Hamburger Kunsthalle

Functions of the visual objects

Art offering a new way of seeing the relationship between nature and man

Perspectives on Nature - Research - Contemplation - Immersion

Fig. 9: Maria Sybilla Merian (1647-1717), Coral Tree and Eye-Spinner, copper engraving, 38.1 x 28.2 cm, 1705.

Visual cultures as powerful means to change popular perceptions

Images as a space for reflecting models of the world

Fig. 10: Caspar David Friedrich: Das Große Gehege, 1832, oil on canvas, 73.5 x 102.5 cm, Staatliche Kunstsammlungen Dresden; Caspar David Friedrich, The Evening, 1821, oil on canvas, 22.3 x 31 cm, Lower Saxony State Museum Hanover

DESIGN OF THE DIDACTIC MATERIAL

- In the center: thematically related pictures
- Accompanying texts addressed to the students
- Suggestions for discussion
- Suggestions for artistic practice

ARCHITEKTUR UND DESIGN UNTERSUCHEN

Körper, Haut, Hülle: Kleidung als Ausdrucksform deuten

Die Sängerin Lady Gaga sorgte 2010 für Aufsehen, als sie zur Verleihung der MTV Music Awards in einem Kleid, das aus rohem Rindfleisch zusammengenäht war, auftrat. Die schweren Fleischlappen waren durchaus modisch drapiert, passend dazu gab es „Fleischschuhe“, eine „Fleischtasche“ und auch im Haar trug sie ein Steak als Kopfschmuck.

Die Idee ist allerdings nicht neu. Bereits im Jahr 1987 entwarf die tschechisch-kanadische Künstlerin **Jana Sterbak** das Fleischkleid „Vanitas“. Fleischkleid für einen magersüchtigen Albino“. Sie vernahte die Fleischstücke, ließ sich in diesem „Kleid“ fotografieren und präsentierte sich so im Rahmen einer Vernissage in Montreal.

Durch die Bewegung des Lebens der Trägerin schien das Fleisch wieder zum Leben erweckt. Der Körper der Künstlerin wiederum wirkte hautlos, als wäre das Innere nach außen gesalpt.

Ebenfalls 1987 zeigte **Jana Sterbak** eine Kopie des Fleischkleides als Teil einer Installation im Centre Georges Pompidou in Paris. Im Hintergrund ist ein Foto der Künstlerin zu sehen, das sie in ihrem „Kleid“ zeigt.

Für die Präsentation im Museum wurde das Fleisch auf einer Schneiderpuppe drapiert. Während der Trocknung veränderte sich die Farbe von Rotrot zu Grau, es wurde fahl und ledrig. Dieser Prozess erinnert unweigerlich an den Verfall und die Vergänglichkeit des menschlichen Körpers.

Wer „normal“ gekleidet ist, wird keine Erwartungen enttäuschen und nicht anecken, aber auch so wenig auffallen, als wäre er mit grauer Tarnfarbe bestrichen. Kleidung und Accessoires zu tragen, die aus der Masse herausstechen, weil sie ungewöhnlich sind oder sogar provozieren, kann Mut erfordern, aber auch die Persönlichkeit in besonderer Weise zum Ausdruck bringen.

Jana Sterbak (geb. 1955): *Vanitas: Fleischkleid für einen magersüchtigen Albino*, 1987. Höhe: 155 cm. Paris, Collection MNAM, Centre Georges Pompidou

Karoline Hjorth und Riitta Ikonen interessieren sich für außergewöhnliche Persönlichkeiten. Zusammen arbeiten sie an einem Fotoprojekt, bei dem sie Menschen in der Natur porträtieren.

Das norwegisch-finnische Künstlerinnenpaar erschafft dafür tragbare Skulpturen aus Naturmaterialien, welche die Persönlichkeit des Trägers oder der Trägerin unterstreichen. Im Gegensatz zu den meisten Designerinnen und Designern wählen sie aber keine jungen Models, sondern ältere Menschen mit Lebenserfahrung.

Karoline Hjorth (geb. 1980), **Riitta Ikonen** (geb. 1981): *Agnes II, aus: Eyes as big as Plates*, 2011

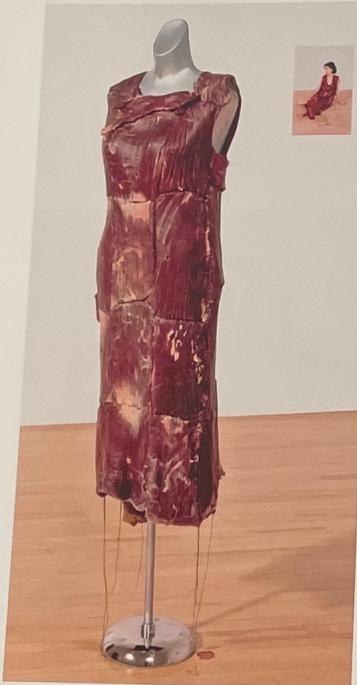
Gesprächsanregungen

1. Erörtere am Beispiel des Fleischkleides die Frage danach, was Kunst und Mode verbindet bzw. unterscheidet.
2. Welche Kleidungsstücke erfordern Mut, sie zu tragen? Inwiefern spielen hier auch politisch-gesellschaftliche oder religiöse Fragen eine Rolle? Recherchiere **Vivienne Westwoods** Outfit aus ihrer Herbst-/Winterkollektion 2019/2020, in der die Text-Bild-Gestaltung eine zentrale Rolle spielt. Welche Botschaft wird hier von der Designerin vermittelt?

Praxisanregungen

1. Gestalte ein Schmuckstück, das auffällt. Erprobe verschiedene Materialien. Inszeniere deinen Schmuck fotografisch.
2. Kannst du in deiner Umgebung einen neuen (Kleidungs-)Trend entdecken? Dokumentiere deine Beobachtungen mit Fotos.

Ein Model präsentiert eine Kreation der **Vivienne Westwood**-Herbst-/Winterkollektion 2019/2020. Fashion Week, 2019, London

QUESTIONS FROM THE GERMAN SIDE

- How did you organize your image selection process from the Ghanaian side?
- What are your textbook traditions?
- How can we combine Ghanaian and German approaches?
- What intersections can we find to develop a common concept?

And finally...

- What would be your questions?