portfolio : kate burgener

post: PROGR atelier 261 -- waisenhausplatz 30 -- 3011 bern CH
mailto: kate.burgener(at)poolart.ch

poolart: *http://www.poolart.ch/mainmenu/contact/kate.htm*
chicomat: *http://chicomat.ch*
OVRA Archives: *http://www.ovra-archives.com/*
vimeo Art: *https://vimeopro.com/user20348458/video-art-kate-burgener*
Vimeo Art Education: *https://vimeopro.com/user20348458/art-education*
offSPACE KUNSTgarten: *https://offspacekunstgarten.wordpress.com*
SIKART: *http://www.sikart.ch/kuenstlerInnen.aspx?id=9619960*
STIGMART10: *http://issuu.com/stigmart10press/docs/stigmart10__videofocus_14/38*
Kunststafette: *http://www.journal-b.ch/de/082013/kultur/2474/Kunst-Stafette-61-Kate-Burgener.htm*

(Zugriff: 20.11.2018)

Eigentlich ist sie eine lustige Person
mit einem fröhlichen Lachen
und einer Vorliebe für runde Kopfbedeckungen.
Sie hat in einem Hühnerschlachthof gearbeitet und
mit 21 Jahren schon eine Ehe hinter sich.
Aber so etwas widerfährt auch anderen jungen Frauen,
die in Amerika auf dem flachen Land aufwachsen...

biografie CV

Kate Burgener *1957 Brighton UK

Kontakt:
e-mail: kate.burgener(at)poolart.ch

Ausbildung

2003-05	Executive MA in „Cultural&Gender Studies in Art, Media & Design“ ZHdK; Zürcher Hochschule der Künste
1997-99	Videoklasse sfgb-b
1984-88	Bachelor Kunst & Vermittlung; HSLU Hochschule Kunst und Design Luzern
1983/84	Vorkurs; HSLU Hochschule Kunst und Design Luzern
1974-79	Kantonales Seminar Luzern
seit 2006	Teilzeitdozentin für FS/FD Bildnerisches Gestalten und Kunstvermittlung; Institut IVP NMS PHBern
2005-2015	Vorstandsmitglied Kinokunstmuseum Bern

Arbeiten, Ausstellungen und Projekte

2018
AU JOLI MOIS DU MAI Alte Krone/Ancienne Couronne Bienne CH 17.05.2018
„Le monde est rond“ mobile keyboard

2017
KASKADENKONDENSATOR Basel -videoförmig und Videopool 5.11.17 - 18.11.17
balance beamer HD 2.40‘
Die Zeichenstunde III - Gruppenperformance mit Studierenden, Kunstvermittlungsprojekt:
am Künstlerinnentag 22.10.2017 der Ausstellung JETZTKUNSTNo5 im Marzilibad Bern
FIVE CONTINENTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, „rosa pendulina“ screening 29.7.17

Entwicklung und Ausschreibung CAS VIDEO ART
Hochschule der Künste HKB Bern, Künstlerische Leitung

2016
CANTONALE16, Kunsthaus Interlaken „*amanita verna*“, Videoarbeit, 10.12.16-29.1.17
Art Residency Berlin, Gast an der Universität der Künste Berlin, Okt.-Dez.
offspace_KUNSTgarten Bern Mutachstrasse Eröffnung 3. / 4. 6. 2016

2015
BIDEODROMO 2015 - international experimental film and video festival BILBAO (E)
herbaceous_perennials, 2015, Video 3.41‘ 11.-28.9.2015
GRAVELtracking im Kontext von NEUstadt-lab 2015: Raumintervention Schützenmatt
Bern, 3.8.-30.9.2015
GRITplanting, partizipative Intervention 8./15.8.2015 Schützenmatt Bern
Die Zeichenstunde II - Gruppenperformance mit Studierenden, Kunstvermittlungsprojekt
Schützenmatt NEUstadt-lab 25.9.2015

2014
BLUE HATCHING „NEUstadt-lab 20stops“ no 15 parzipative Intervention auf der Schützematte
(Aktionstag 4. 9. 2014)
http://www.poolart.ch/mainmenu/work/20stops/no15_20stops/20stops_no_15.htm
PROGR SHOW *Kunst im Bau* Ausstellung *chit-chats no9, no17, no21*
Publikation in videofocus STIGMART10
http://issuu.com/stigmart10press/docs/stigmart10__videofocus_14/38
Bartpreis Vol2, Diagonale Bern für *chit-chat no26* (29.1.2014
http://www.flagprint.ch/de/news/2014/02/05/die-bartissage-zu-bart-vol-2-occupy-im-digi
Die Zeichenstunde I - Gruppenperformance mit Studierenden, Kunstvermittlungsprojekt:
am Künstlerinnentag 26.10.2014 der Ausstellung JETZTKUNSTNo4 im Marzilibad Bern
CANTONALE13 La Nef GA: *Jacks* 2013, Videoinstallation (15.12.2013-26.1.2014)

2013
Selbstportrait und Selbstinszenierung, Kunstvermittlungsprojekt Hochschulgebäude (1.2./ 8.2.13)
Forschungsantrag an die PHBern: *Sich sehen, wie man nicht ist. Die Bedeutung digitaler Selbst bilder für identitätsbildende Prozesse im Fach Bildnerisches Gestalten (*1.2.13)
Cantonale 12 Kunsthaus Interlaken GA: *chit-chats* digitale touch-ups (9.12. 12 - 27.1.13)

2012
Stadtgalerie und Projektraum Kunstmuseum Bern, „NEUstadt-lab 20stops“ GA: *IN_SPACE*
Videoinstallation (15.3.–21.4.12)
Künstlerinnengespräch Museumsnacht 12 mit Dr. Kathleen Bühler, Kuratorin (16.3.12)
bloomy game ; *freak of nature* : Naturhistorisches Museum Bern, 2 Kunstvermittlungsprojekte:
Performanceparcours mit Hochschulstudierenden (26.1./ 2.2.12)

2011
chic-o-mat V2 Weiterentwicklung
Beginn Arbeit am Forschungsantrag mit Dr. Hannes Ummel, Soziologe / Dr. Sigrid Schade,
Institute Cultural Studies ZHdK

bustling hallways, PROGR Gänge: Kunstvermittlungsprojekt, Performanceparcours mit Studierenden IVP NMS (3.2.11)

2010 Förderatelier der Stadt Bern PROGR Hörsaal 262 (1.4.10 - 1.4.2014)

nünitram Kunstvermittlung: Aktionen im Tram mit Studierenden (30.1.10/6.2.10)

Zusammenarbeit mit HTI - labor bildverarbeitung-Burgdorf, Fotoportraits Poolbilder chic-o-mat

2009 Galerie ONO Bern, EA: *chicos* Portraits vom Automaten zur Malerei (1.5.-30.6.)

spiel&aktion Performanceparcours mit kidswest.ch + Studierenden IVP NMS PHBern (29.1.09)

net.culture.space Museumsquartier Wien, „...play along!" GA:

*chic-o-mat - an interactive system for diversity research (*10.12.08–10.02.09)

2008 Cinématte Bern: Multimedia für das Stück „Federicos letzte Reise" des Theater stueckwerk

Ars Electronica Center Exhibition-AEC Museum der Zukunft ; Linz: *chic-o-mat -an interactive system for diversity research*, Bestandteil der Dauerausstellung (09. 07-10. 08)

„office goes art - art goes offices- zehn Kunstschaffende machen Büros zu Kunsträumen": *backgroundjob*, interaktive Videoinstallation, IGKG CH / IGKG Bern (13.09.08)

Grand Palais Bern: „Blood, Sweat and Sheres BLOOD-art, football&public space (30.05.-29.06.) (womanly tactics)": *tinmanstickers* Fotoarbeit

cabane B' Bern: *homesick*, Solidaritäts_HammerAuktion mit H. Gartentor zug.von kidswest.ch

2007 Ars Electronica Linz, Festival „Goodbye Privacy": *chic o mat V1.07 (*05. - 11. 09. 07)

2006 Museum für Gestaltung ZH, „Gay Chic - von der Subkultur zum Mainstream" GA: *chic o mat V1.06 (*26. 04 - 30. 07.2006)

Galerie ONO Bern, „Peace Women across the Globe" GA: *liesel* digiprints

Villa Dutoit Genève, „femmes en 730 portraits GA": *my friends* handypictures

2005 Theoriearbeit Master „Cultural&Gender Studies in Art, Media & Design", ZHdK
Posen des Terrors -Kritik und Analyse medialer Inszenierungen
Mediale Arbeit Master: *beheaded hostage* Video

2004 Weihnachtsausstellung Kunstmuseum Bern: *likeness* Internetarbeit (16.12.04 - 16.01.05)

Screens Railcity Bern: Etappe V mit Meris *genderwatch.ch* Videoloop, KunstAktion im Rahmen der politischen Plattform für Frauenanliegen, im Caravan: „veille des femmes" BE (10.12.04)

2003 Kunst am Bau ; Wohnhaus am Berg; Hettiswil: *passer-by no 5* banner-installation

Berner Ateliertage der Stadtgalerie.ch + visarte.be Bern statement
Weihnachtsausstellung 7x3 ; Kunsthalle Bern: *Kuratorium Saal 6 (*13.12.03 - 11.1.04)

2002 Kunsthalle Basel, Kino Foyer: „Babuska": *Bitch,Bridee&Bone*s Video 25' (12.11.–2.12.)

Schweiz. Filmfestival Spiez ; Autorinnenwerkschau: *Bitch,Bridee&Bone*s

2001 *poolart | art & politics* kick off Atelier „Wyttenbachstr.10" Bern

2000 Corti/Aeschlimannstipendium-Ausstellung im Videoforum ; Pasquart Biel: *Bitch,Bridee&Bone*s

Kino Reitschule Bern: Premiere *Bitch,Bridee&Bones* Video 25' (17.6.00)

Münsterplatz Bern, „Marche mondiale des Femmes": *tranquilizers*

Lorraine Bad Bern: Intervention mit Blachen und Plakataushang
tinman's watering place - poolart für lorrainebad

1999 Galerie Kälin&Ramseyer Bern: *Interruption* Video Loop

Städtische Galerien Bern, "from door to door": *Statement 99* Fotoarbeit einer Rauminstallation

1998 Weihnachtsausstellung; Kunsthalle Bern, Rauminstallation WC (unautorisiert): *Xmas 1998*

Cinématte Bern, „Kurzfilme aus Bern": *Fruchtbürstchen* Videoarbeit mit D. Sauter

1997 Französischen Kirche Bern, Kunstvesper: *vénus indisponible* Video-Installation

FrauenKunstForum Bern, „Comics": *menopants* Objekt und Druck

1996 *vénus indisponible,* FrauenKunstForum Bern, „Witz und Erotik" GA

Kiss me kitten Kunsthaus Grenchen, GSBK GA: Malerei

art&politics kick off / Atelier Drahtwerk ; Bi

1995 SPS Sekretariat Bern: *Parkplatzarbeiten*

Dampfzentrale Bern, „Kohlenprotokolle" GSBK GA: *Protokoll no ..* Haarskulptur

1994 Kirchenfenster der reformierten Kirchgemeinde Corgémont-Cortébert mit Juerg Luedi

Centre Pasquart Biel, Weihnachtsaussstellung,: *Malerei o.T.*

1993 Galerie Kunstsammlung Unterseen, GSBK GA: *Malerei*

Centre Pasquart Biel, weihnachtsausstellung: *Malerei o.T.*

1990 Galerie Amtshimmel Baden, „Für sie entdeckt..." GA: *Zahn und Gipfeli* Skulpturen, Malerei, Collagen

Galerie o.T. Luzern: *A quand votre Départ?* Rauminstallation, l'immoraliste no 6

1989 2 Installationen auf öffentlichen Plätzen ; Genf und Luzern: *Installationen o.T.*

1988 Interventionen auf Parkplätzen Luzern: *zonen*

Beiträge, Auszeichnungen und Preise

2015 Burgergemeinde Bern, Kunstkommission Kanton Bern, KuKo Mobiliar für GRAVELtracking. förderverein_reitschule

2014 Stadt Bern, Präsidialamt für „BLUE HATCHING" Schützenmatte Bern

Bartpreis Vol2, Diagonale Bern für *chit-chat no26* (29.1.2014)
http://www.flagprint.ch/de/news/2014/02/05/die-bartissage-zu-bart-vol-2-occupy-im-digi

2010-2014 Förderatelier Stadt Bern im PROGR

2013 Burgergemeinde Bern für < chic-o-mat V2 >

2011/2012 Kunstkommissionen Stadt und Kanton Bern, Burgergemeinde Bern und Reitschule für „20stops"

2011/2012 Forschungsanstoss IVP NMS PHBern für < Mich sehen, wie ich nicht bin... >

2011 Burgergemeinde Bern für Kulturvermittlungsprojekt < bustling hallways >

2010 Burgergemeinde Bern für Kulturvermittlungsprojekt < Nünitram >

2010 Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRB für < chic-o-mat V2 >

2008 Kultur Stadt Bern für „art goes office"

2002 Abteilung Kulturelles Stadt Bern für < poolart für lorrainebad >

1993/94 Auftrag und öffentlicher Ankauf Kirchenfenster der reformierten Kirche Corgémont-Cortébert

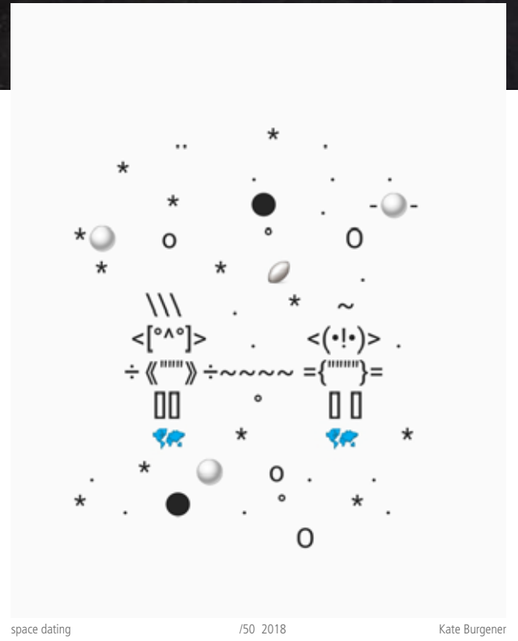
1986 Kulturkommission Stadt Luzern für <L'immoraliste >

Le monde est rond

2018
mobile keyboard

11 Blocksujets - bloc sujets A5
mit Couvert
Druckauflage 50

aking an omelett /50 2018 Kate Burgener



space dating /50 2018 Kate Burgener

trendy dad /50 2018 Kate Burgener

lava dome

2017

HD 5.25’

living on an igneous rock
cloudscape marked by human presence
passing through the landscape levels
with a spell of slumberousness

strolling dogs and cloth on line
high heel weekdays, sunset mood
different points in rural time
covered soon by wisps of fog.

balance beamer

2016
video 2.45‘
shot on the island Hiddensee
edited in Berlin

amanita verna

2016
video 2.35 ‘

with best thanks to my daughter Meret

...based on a found footage from the US Coast Guard.
The clip shows the observation of
a sinking refugee boot off the Bahamas.
The crosshair of the
US coastguard helicopter camera
floats over the images.
A young girl dancing, running away
and rising from a well in a red long gown,
water plants moving by river flow.
Golden Slumber.

Cantonale Berne Jura 16
Kunsthaus Interlaken 10.12.16-29.1.17

herbaceous perennials

2015
video 3.42

BIDEODROMO -international experimental film and video festival - Bilbao (E)
11.-28. September 2015

www.poolart.ch/Kate/herbaceous_perennials_2015.html

shilly-shally - *lullaby in seven chapters*

2014
video loop 2‘28

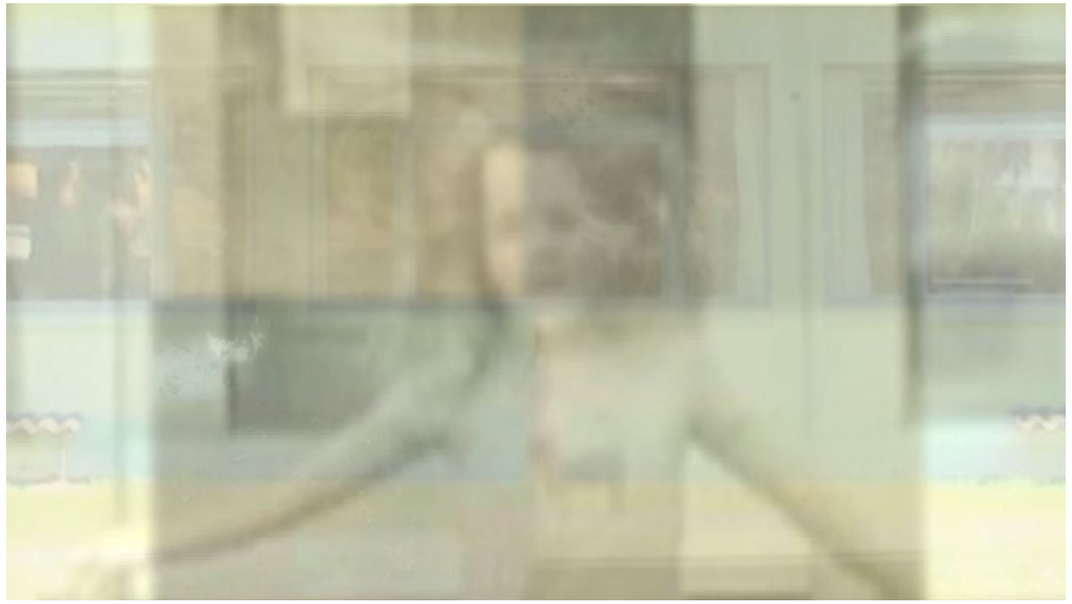
Publikation Videofocus 2014:
http://issuu.com/stigmart10press/docs/stigmart10__videofocus_14/38

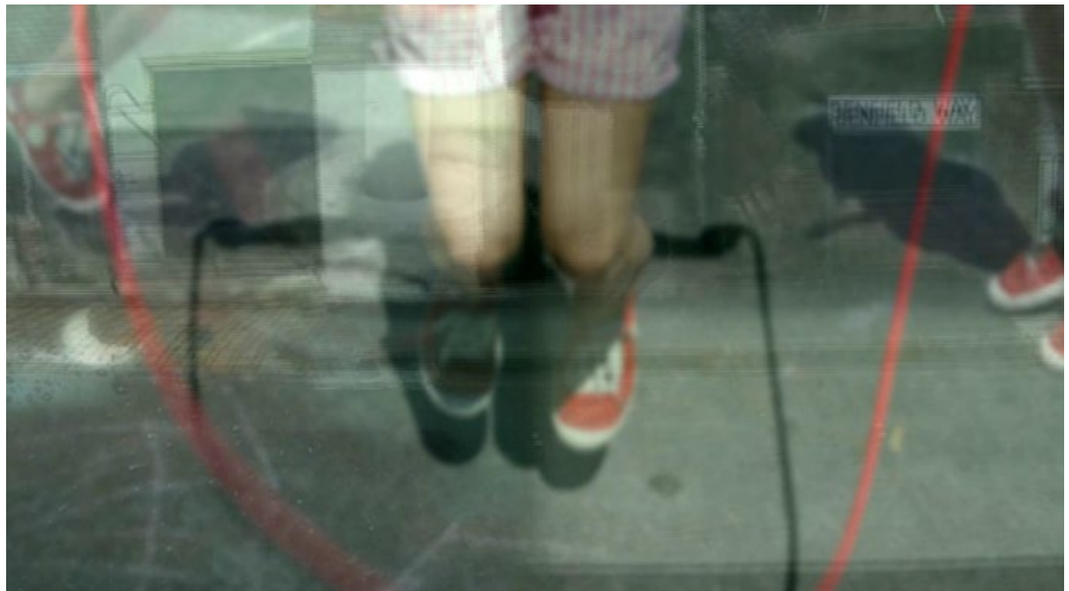
Jacks

2013
video loop 1.40 ‘

with best thanks to Wilma

CANTONALE 2013 La Nef 15. 12. 2013 - 26. 1. 2014





Walking on the seaside
finding pennies we hidden in love
Sweet smelling days
Threatened by memories of following time
Skipping on life for hours and hours
banning the terrifying fear hanging in the air
Playing Jacks in the gap between the livingroom carpets
just on the day when death came by
over and over again in the hope to turn time back
lost the small pathes of my childhood
the sound of my language – homeland for me
stone beaches and cries of seagulls recalling the past
from a uncanny dark spot
Buckles of shells in salty green water
spilling over my sticking out knees
Treasure chest full of hope and desire.
Holding hands on a long sideway walk
Being on the outlook for the chalkstone man
Drinking bottled milk in the schoolyard
the tin top with the delight of a creamy film.

untitled

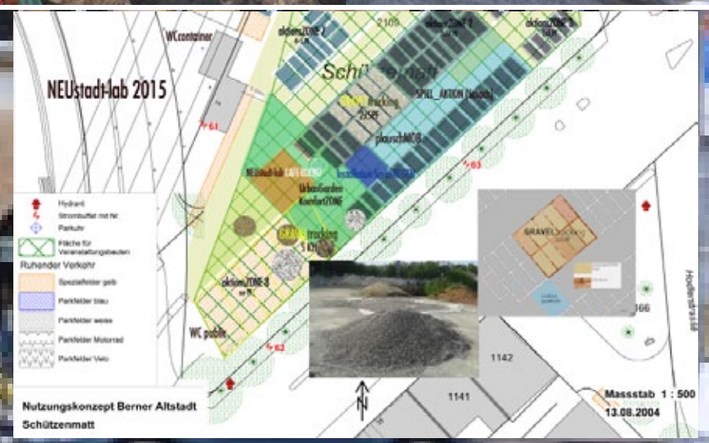
2013 video loop 4‘

An einem Nationalfeiertag spielen drei Jungen auf dem Vorplatz einer Kaserne mit Knallkörpern.
Einer der Jungen holt Nachschub mit seinem Scooter und kehrt nach kurzer Zeit zurück. Sie zünden Rauchpetarden und Ladykracher, in der Schweiz als „Frauenfürze“ bekannt. Früher in Österreich als „Judenfürze“ bezeichnet, werden sie heute auch „chinesische Knatterschnur“ genannt und am chinesischen Neujahr gezündet.

KUNSTgarten versteht sich als ein offspace, der sich an eine künstlerische Praxis wendet, um den Aussenraum konzeptuell mitzudenken, in die Produktion aktiv einzubeziehen und seinen Kontext und Orte befragt, um den White Cube expansiv und partizipativ zu interpretieren. KUNSTgarten hat dafür von Stadtgrün Bern für zwei Jahre bis 2017 die Brachen des Familiengartenareal kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen. Bis zur Realisierung eines Bauprojektes in ca. 2-3 Jahren werden Künstler _Innen verschiedener Kunstsparten in Kooperation mit den noch aktiven Nutzer_innen und dem Quartier die brachliegenden Gartenparzellen des Familiengartens Mutachstrasse gestaltet, unterhalten und bespielt.

https://offspacekunstgarten.wordpress.com

Konzept und Leitung:
Kate Burgener & Juerg Luedi



GRITplanting

partizipative Kunstaktion 8. / 15. 8. 2015

GRITplanting ist ein partizipatives Kunstprojekt im Rahmen des NEUstadt-lab auf der Schützenmatte.
Die Aktionen finden an 2 Samstagen im August statt.

Wir bestücken zwei der sechs GRAVELhaufen:

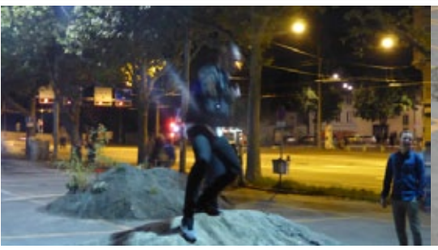
Sa 08.08.15 mit Zierpflanzen
Sa 15.08.15 mit Wildpflanzen

Die Teilnehmenden bringen Pflanzen in Töpfen mit.

Treffpunkt um 11h ist das NEUstadt-lab CAFE auf dem Platz.
Die AkteurInnen erhalten im Café ein Gratisgetränk und sind eingeladen
in der KOMFORTzone zu verweilen.

Ich freue mich auf viele Teilnehmende!

Infos und Anmeldung kate.burgener@poolart.ch



Aufbau GRAVELtracking:
https://vimeo.com/136710627
NEUstadt-lab Blog GRAVELtracking:
http://www.neustadt-lab.ch/web/?p=845

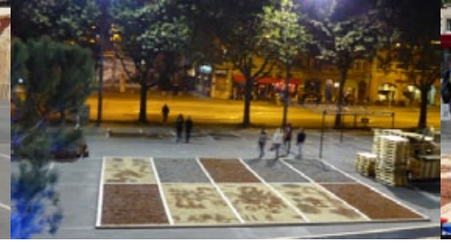
GRAVELtracking 5XKH und 2X5PF verstehen sich als zeitgenössische, partizipative Interpretationen des öffentlichen Raumes, die auf den Aspekt der Vergänglichkeit, der Veränderung und des Prozesses fokussieren. Mittels lokaler Alltagsmaterialien aus dem Strassenbau transferiert GRAVELtracking einen öffentlichen Raum in eine Erlebnislandschaft, die die Idee der traditionellen Plastik neu interpretiert, um Zeit und Raum anders zu denken und wahrzunehmen.

GRAVELtracking *5xKH*

Kunstintervention II 3. 8. - 27. 9. 2015

im Kontext von NEUstadt-labs 2015 Schützenmatt Bern

Splitt, Kies, Juramergel, gewaschener und ungewaschener Sand



GRAVELtracking 5x2PF

Kunstintervention II 3. 8. - 27. 9. 2015

im Kontext von NEUstadt-labs 2015 Schützenmatt Bern

Ziegelgranulat, Juramergel, Splitt, Holz

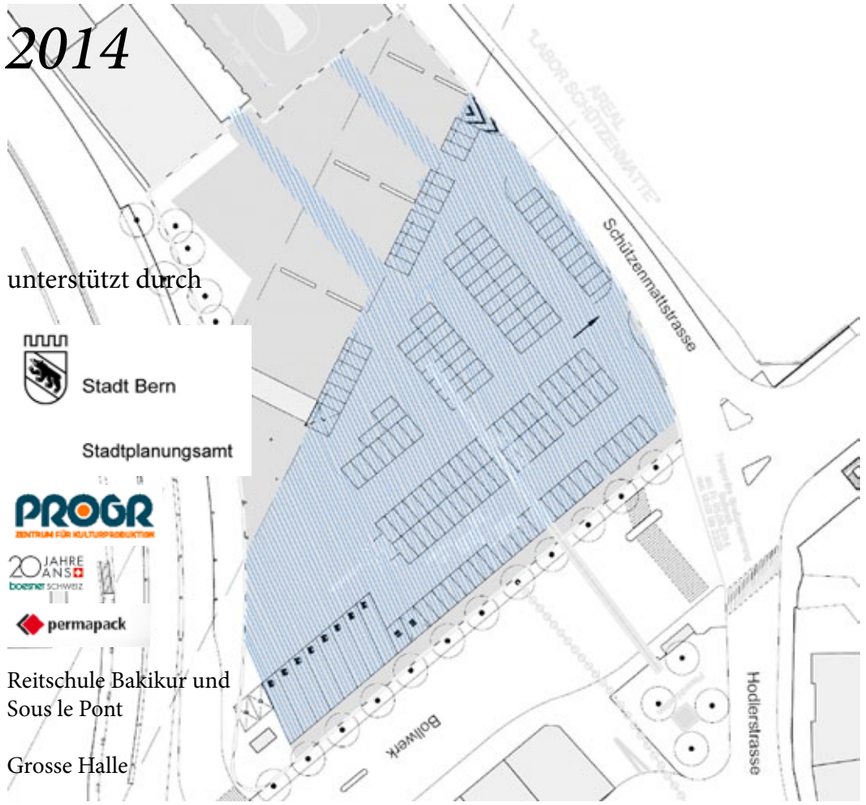
unterstützt durch
Die Mobiliar / Burgergemeinde Bern / Kultur Kanton Bern / Förderverein Reitschule

BLUE HATCHING - Partizipative Kunstintervention 2014

NEUstadt-lab20stops no 15 in Zusammenarbeit mit
PROGR Fest und Labor Schützenmatte 4. - 7. September

http://www.poolart.ch/mainmenu/work/20stops/no15_20stops/20stops_no_15.htm

https://vimeo.com/128729270



unterstützt durch

Stadt Bern

Stadtplanungsamt

PROGR

20 JAHRE ANS boesner SCHWEIZ

permapack

Reitschule Bakikur und
Sous le Pont

Grosse Halle

Im Zentrum der partizipativen Intervention „BLUE HATCHING“ steht die Aktion, die die Funktion der Parkplatzanlage Schützenmatte zeitlich begrenzt aufhebt und das Potential eines zentral gelegenen öffentlich-städtischen Raums visualisiert.

60 Personen in schwarzer Kleidung schraffierten die Schützenmatte Parkplatzanlage mit blauem Klebeband und transformierten diese in eine Planskizze.
Die Aktion fand im Rahmen des LABOR Schützenmatte am Donnerstag 4. September von 8.00-17.00h statt. Die ganze Aktion wurde gefilmt und am Freitag und Samstag in der grossen Halle gezeigt.

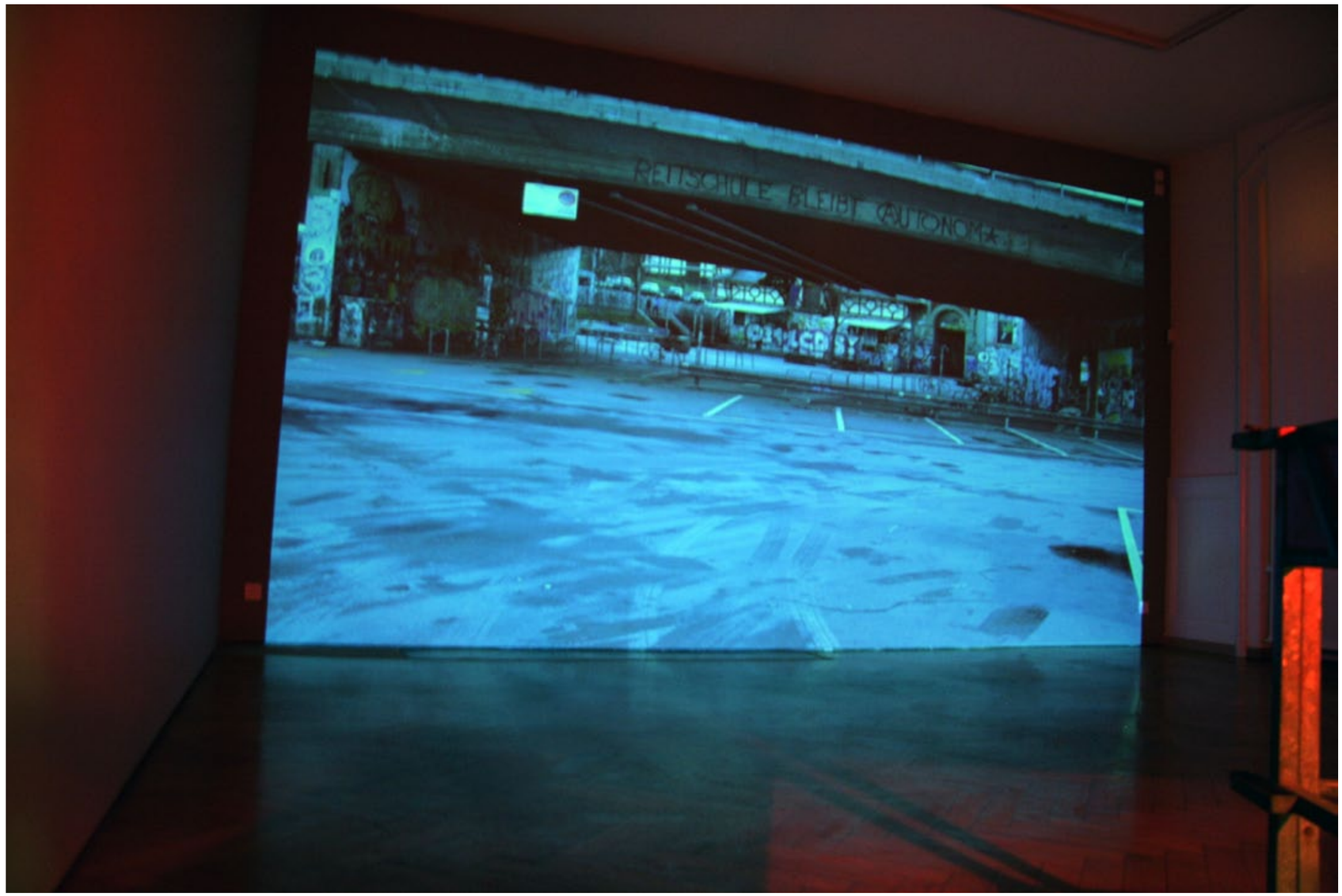
IN_SPACE

2012

Videoinstallation
NEUstadt-lab_20stops Projektraum Kunstmuseum Bern und Städtische Galerie 15. 3. – 21. 4. 2012

http://www.poolart.ch/mainmenu/work/20stops/no15_20stops/20stops_no_15.htm
http://www.poolart.ch/mainmenu/work/20stops/no17_20stops/20stops_no_17.htm

https://vimeo.com/144526436



Eine städtische Parkplatzanlage ist ein öffentlicher Raum, der StadtnutzerInnen örtlich und zeitlich befristet zusammenbringt.
Getrieben vom unmittelbaren Eigeninteresse, entledigen sie sich ihrer Automobilität.
Die Videoinstallation stellt das Potential der Schützenmatt, einem zentral gelegenen öffentlich-städtischen Areals, zur Disposition.

chit-chats PROGR
Kunst im Bau 2014

Ausstellung PROGR-Fest 2014 4. - 30. 9. 2014

wicket room no 9
checkroom attendent no 21
juggling life no 17

aus der Serie ***chat-chats***

2010-2012

CANTONALE 2012 Kunsthaus Interlaken 9. 12. 2012 – 27. 1. 2013

safeguard clause 2011
75 x 60 cm

nine men's morris 2011
75 x 58.5 cm

spick and span 2011
75 x 57 cm

digital touch-ups
pigment prints on portfolio rag 1/3

aus der Serie chit-chats

2013

Berner Salon Stadtgalerie 12. 7. - 21. 7. 2012 / BART Preis 2013

„The developed work is the collecting and archiving of images from the net. Hundreds of images are rearranged, combined, cut, edited and reassembled. Images of actual worldwide events are incorporated into the work (...) as well as cultural references...“
The Visual Artbeat Magazin Issue10 Okt-Dez 2012 S.29

to state one`s grievance_2012
75 x 51 cm
digital touch-up
pigment print
on portfolio rag

idle objects on green velvet

2012

Samt, Steine, Muscheln, Scherben, Korallen, Leim, MDF Platten
10 x 10cm

chic-o-mat

2007 - 2012

Museum of Design, Zurich CH „Gay Chic – von der Subkultur zum Mainstream“ 26. 04 - 30. 07. 2006

AEC, Museum of the Future, Linz, Sept 2007 - Oct 2008

Ars Electronica, Linz A „Goodbye Privacy“ - Festival September 2007

net.culture.space, Museumsplatz 1, A-1070 Wien, A „...PLAY ALONG!“ 10. 12. 2008 - 10. 02. 2009

Public congress on biometric images, FH Potsdam, D „PhantomGesichter“
Referat „chic-o-mat : an interactive system for diversity research 2009“ 12. - 01. 03. 2009

Forschungsantrag PHBern mit Dr. Hannes Ummel und Dr. Sigrid Schade, 2012 - 2013

a parent no 1 und 3 2005, print on canvas, 100x100cm

chic-o-mat Version 2 Weiterentwicklung 2010 - 2013

http://www.chicomat.ch/
http://www.poolart.ch/chicomat/index.htm
http://www.poolart.ch/mainmenu/work/chic_o_mat.htm
ARS Electronica Archiv: http://90.146.8.18/de/archives/festival_archive/festival_catalogs/festival_artikel.asp?iProjectID=14360
http://90.146.8.18/de/center/current_exhibition_detail.asp?iProjectID=14137
http://90.146.8.18/de/archives/picture_ausgabe_03_new.asp?iAreaID=394&showAreaID=394&iImageID=57083
artbeatmagazine: http://visualartbeat.com/issue2/

Erste Ansätze des interaktiven Projektes entstanden in meiner künstlerischen Arbeit während dem Masterstudium „Cultural & Gender Studies in Kunst, Medien und Design“ an der Hochschule für Kunst und Gestaltung Zürich von 2003 -05.

In der Auseinandersetzung mit der Queer Theory, eine kulturwissenschaftliche Forschungsrichtung, die sich aus der Gender Theory (Geschlechterforschung) entwickelt hat, sich aber auch mit Repräsentationstheorien in Verbindung mit Kunstproduktion und Geschlecht auseinandersetzt, entstanden im Rahmen eines öffentlichen Forums erste Spielereien mit Portraitaufnahmen einiger Mitstudierenden. Die weitere künstlerische Auseinandersetzung mit Schnittstellen von „Eigenem und Fremden“ in der bildlichen Darstellung geht auf die Begegnung mit dem Text „Etrangers à nous-mêmes“ von Julia Kristeva zurück, ein Text, der in einer Studienveranstaltung zu Interkulturalität erarbeitet wurde. Julia Kristeva formuliert die Differenzerfahrung in Anschluss an Freuds Theorie des „Unheimlichen“ als eine intersubjektive Konstruktion folgendermaßen: „Der Andere, das ist mein eigenes Unbewusstsein (mein unbewusstes Eigenes)“ Die Erkenntnis, dass das Fremde in uns selber ist, führt in uns den Begriff der Differenz ein, als Voraussetzung für das Sein mit dem Anderen.

Auf Anfrage des Museums für Gestaltung in Zürich wurde die Bildserie „a parent“ 2005 im Rahmen der Ausstellung „Gay Chic-von der Subkultur zum Mainstream“ 26.4.-16.7.06 in Zusammenarbeit mit Juerg Luedi und Michael Nussbaum entwickelt und als interaktives System chic-o-mat V1 schwarz-weiss umgesetzt.

Museum für Gestaltung

Gay Chic-von der Subkultur zum Mainstream 26. 04. - 30. 07. 2006

http://www.youtube.com/watch?v=2Hdqrj_BG00

Anhand der Themen Werbung, Mode, Film, Partykultur und Popmusik geht die Ausstellung «Gay Chic – von der Subkultur zum Mainstream» der Frage nach, was schwule und lesbische Ästhetik mit dem visuellen Alltag zu tun hat. Verfolgt wird, wie ein Stil aus der Subkultur der Homosexuellen in den Alltag transferiert wird und dort neue Impulse gibt. Der «Gay Chic» stellt einen aktuellen Trend der heterosexuellen Kultur dar: Männer mit kosmetischer Behandlung und Schminke, Frauen als Garçonne oder femininer Typ in lesbischer Pose. Voraussetzungen hierfür sind unter anderem die veränderte soziale Wahrnehmung von Schwulen und Lesben, die wechselseitige Beeinflussung homosexueller und heterosexueller Lebensstile und die postmoderne Lust am Spiel mit Rollenbildern von Mann und Frau. «Metrosexuell», «übersexuell» oder «queer» lauten die aktuellen Schlagwörter.(...) Klischees und Stereotypen werden in interaktiven Arbeiten zur Diskussion gestellt.
Katalogtext

4 Mixresultate der Ausstellung 1 Poolbilder mit 4 Museumsbesuchende

Interaktive Station chic-o-mat MfG 2006

ARS Electronica Linz

„Goodbye Privacy“
Festival 5. - 11. 9. 2007

Museum of the Future
AEC Sept 2007 - Okt 2008

Eingabevideo an die ARS Elektronica
https://vimeo.com/144492682

net.culture.space, Wien, A

„...*PLAY ALONG!*“ 10. 12. 2008 - 10. 02. 2009

Chic-o-mat Version 2

Weiterentwicklung 2010 - 2013

www.chicomat.ch

Die projektierte Version 2 des chic-o-mat sieht neu eine Datenbanklösung vor mit einem Zugriff via Smartphone (Webapp). Dank neuen Funktionalitäten wie Farbe, Hauterkennung und differenzierterer Gesichterkennung und Mixmöglichkeiten, soll das künstlerische Projekt in eine neuen Phase übergehen.

Die Anwendung für junge Menschen steht im Kontext der theoretischen Auseinandersetzung mit Jugendkultur und Identifikation, Subkulturen und Zugehörigkeitsmuster, Jugend-Idole und ihrer medialen Repräsentation. Das interaktive System chic-o-mat ist ein Projekt, dass erst durch die Anwendung neuer Medien ermöglicht wird. Das „Spiel" lässt Fantasien mittels computergenerierter Bilder sichtbar werden.
Es entstehen fiktive Personen, Subjekt-Entwürfe, die über Gedächtnis und Erinnerung in die biografische Fiktion führen können. „The large number of stored and automatically-generated images from the various exhibitions show people who have never existed and yet if the results are good, we encounter people who seem real to us." *ARTBEATMAGAZIN 2/09 S.14*

Theoretische Bezüge finden sich viele im Bereich Medienkunst, aber auch in aktuellen Mediendiskursen über Repräsentation und Identitätskonstruktionen, wie beispielsweise bei facebook, Xing, Chatten mit Webcams, Photobooth, Myspace etc.
Der chic-o-mat bietet hier einen Beitrag anderer Art innerhalb dieses Mediendiskurses.

Entwicklung Algorithmus 2010

in Kooperation mit HTI - Fachbereich Informatik - Burgdorf
Herr David Burri, wissenschaftlicher Assistent bei Prof. Dr. Werner Jenni, Labor Bildverarbeitung, hat bereits in einem Forschungsprojekt der HKB Bern zur Gestikerkennung mitgearbeitet und brachte das grösste Know-how betreffend Gesichtserkennung und Processing mit.

Fotoportraits 2010 - 2011

Neue Poolbilder Kate Burgener: 60 Fotoportraits nach Kriterienkatalog
Assistanz Fotoportrait: Yeliz Kartal, im Kontext des „Bachelor of Arts PHBern in Pre-Primary and Primary Education", IVP NMS

Optimierung Algorithmus 2012

nach seinem Master of Science in Computer Science, Oregon State University USA nimmt David Burri die Programmierungsarbeiten wieder auf und optimiert die Bildmischungen.

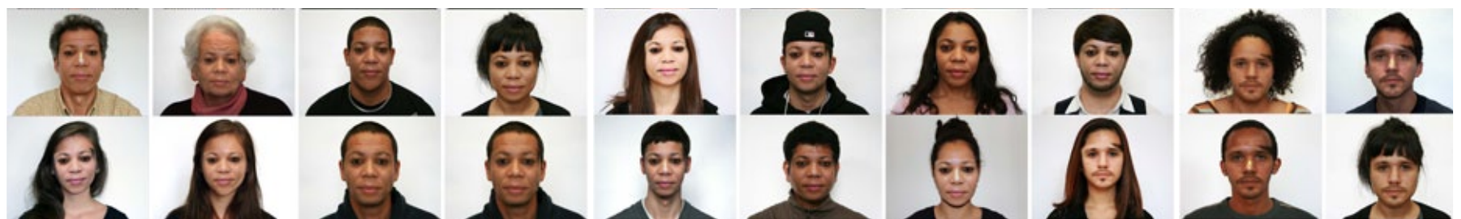
Finanzierungsgesuche und Budget Jürg Lüdi

Geplante Umsetzung als Datenbankbasierste Web Applikation Ende 2013

unterstützt durch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Fachstelle für Rassismusbekämpfung FRE

Burgergemeinde Bern



Forschungsantrag 2012 - 2013

„Sich sehen, wie man nicht ist“
Die Bedeutung digitaler Selbstbilder für identitätsbildende Prozesse im Fach Bildnerisches Gestalten

Mitantragstellende:
Frau Prof. Dr. Sigrid Schade, Leiterin des (ICS) Institute for Cultural Studies in the Arts, Zürcher Hochschule der Künste
Herr Prof. Dr. Hannes Ummel, Dozent Soziologie IVP NMS

www.chicomat.ch

Abstract und Auszug aus Anhang I

Abstract

Identitätsbildungsprozesse von Jugendlichen verändern sich aktuell grundlegend. Digitale Bilder der eigenen Person, und die mit ihnen verbundenen Möglichkeiten, sie zu bearbeiten, zu ver-schicken und im Netz zu positionieren, erzeugt neue Formen der Selbstverständigung wie auch ein anderes Verständnis des (Porträt-)Bildes als Form der Selbstpräsentation.

Das geplante Entwicklungsprojekt versucht, Identitätsbildungsprozesse über die Reflexion digitaler Selbstbilder im Fach Bildnerisches Gestalten auf der Sekundarstufe I anzustossen und zu perpetuieren.
Eingebettet wird die Unterrichtseinheit in den Diskurs der „künstlerisch-ästhetischen Forschung“. In einer ersten Phase soll das identitätsbildende Potential digitaler Bildmischungen am Beispiel des chic-o-mat, eine Web-Applikation, die ein interaktives Spiel mit Gesichtsporträts ermöglicht, ermittelt werden. In der zweiten Phase verarbeiten und verbreiten die SchülerInnen in alltäglicher, nicht-schulischer Praxis diese Bildmischungen. In einer dritten Phase wird ein Unterrichtsmodell entwickelt. Die Erfahrungen, Reflexionen und die Bildrezeptionsprozesse der SchülerInnen stehen hier im Zentrum. Sie werden fokussiert über Präsentationen in der Klasse und Kommentare zu den eigenen Bildproduktionen. Die SchülerInnen veröffentlichen ihre Erfahrung des „Fremden im Eigenen“ und machen ihre Alltagsstrategien bei der Nutzung von digitalen Bildern der gemeinschaftlichen Reflexion zugänglich.

Eine engmaschige Begleitforschung soll zum einen aufzeigen, ob und unter welchen Bedingungen der chic-o-mat die postulierte Wirkung entfalten kann. Andererseits soll eruiert werden, ob und ggf. wie das Unterrichtsmodell die initiierten Prozesse zu vertiefen und zu verstetigen vermag.

Die theoretischen Grundlagen des chic-o-mat

1. Zur Bedeutung des aktuellen Identitätsdiskurses

Fragen zum Begriff der Identität gehören heute zu den viel diskutierten, sowohl im Alltag, im Bildungssystem – z. B. dann, wenn im Rahmen von „Heterogenität“ sog. ethnische oder geschlechtsspezifischeAspekte in der Entwicklung eines Individuums fokussiert werden – in der medialen Öffentlichkeit, wie auch in wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere in den Sozial- und Kulturwissenschaften.
Die Debatten über kontroverse Analysen und Verwendungen des Begriffs der Identität (Burbaker 2000 S.1-47) zeigen, wie umstritten der Begriff heute ist. Obwohl Poststrukturalisten wie Michel Foucault (Foucault 1971) das Ende des klassischen Identitätsbegriffes als Kohärenz und Kontinuität verkündeten und quasi als Gegenentwurf den Menschen innerhalb von Machtstrukturen jeweils alsgeformt und erfasst beschreibt, hat sich der Identitätsdiskurs seither noch intensiviert. Die Entwicklung scheint der Logik zu folgen: Je schwieriger es wird, so etwas wie Identität in praktischen Lebensvollzügen zu erwerben und als Referenzpunkt zu nutzen, desto virulenter ist der (wissenschaftliche) Diskurs über Identität.
Das hat ohne Zweifel etwas mit der gegenwärtigen sozialen und politischen Situation zu tun, die von Diskussionen um den Zerfall des Sozialen, den Verlust von Werten und die Suche nach Traditionen geprägt ist. Hier gewinnt die Frage nach individueller, geschlechtlicher, kollektiver und kultureller Identität an Bedeutung. Auf diese Verunsicherungen antworten wissenschaftliche Diskurse mit einer verstärkten Hinwendung zum Identitätsbegriff. Es lässt sich dabei in mehrfacher Hinsicht eine Pluralisierung des Begriffes Identität feststellen. Während klassische Entwürfe (Erikson 1973) Identität noch quasi substanziell als Endprodukt einer gelungenen eigenlogischen Entwicklung setzten, betonen neuere Ansätze Reversibilität, Bedingtheit und das Konstruierte von Identität. Sie wird zum einen in der Spätmoderne in die neuen Rahmungen Genderforschung, Cultural Studies, Biografie- und Medienforschung sowie Bildungstheorie gespannt. Neuere Untersuchungen betonen zum anderen die Geschichtlichkeit der Identität (Taylor 1996) und den spezifischen Bezug zu bestimmten Praxisfeldern wie Gender oder Kultur (Butler 1993; Böhme 1996; Kristeva 1990). Für manche Autorinnen ist Identität gar ein fiktives, ästhetisches Projekt in einer performativen Kultur, in der das Soziale und Politische reine Inszenierungen darstellen (Fischer-Lichte/Koesch 1998). Begriffe wie Inszenierung und Performativität betonen den spielerischen Aspekt von Identität in sogenannt postmodernen Theorien. Identität kann als eine performative Konstruktion gelesen werden, die sich immer wieder von Neuem erstellen und aktualisieren muss. In manchen dieser Ansätzen werden die Begriffe nicht trennscharf verwendet, Autoren wie etwa Keupp (1999 S.29ff) unterscheiden nicht zwischen Identität und Subjektivität. Dieser weitgreifende Diskurs wurde von der Hauptantragstellerin in Teilen in „Posen des Terrors“ aufgearbeitet (Burgener 2005).
Der chic-o-mat verbindet Alltag und Wissenschaft in einem künstlerisch-interaktiven System: Er antwortet einerseits auf die Verunsicherung „der“ Identität in Alltag, Erziehungssystem und medialer Öffentlichkeit. Er greift andererseits Aspekte des verzweigten Diskurses um Identität und Ähnliches bezeichnende Begriffe auf. Der chic-o-mat suggeriert dem Nutzenden dabei keine problemlos-eindeutige Antwort, sondern Identität wird als Problem visuell zugänglich gemacht. Der Partner des Identitätsbegriffes auf der bildnerischen Ebene ist das fotografische Selbstportrait. Daher arbeitet der chic-o-mat auf der Basis des medialen Selbstportraits. Er nimmt so Bezug auf aktuelle massenmediale Phänomene wie facebook, in dem das Bild des eigenen Gesichts die Funktion übernimmt, Garant für die Unverbrüchlichkeit und Authentizität von Identität zu sein. Der chic-o-mat schliesst an diese Alltagserwartung an, zeigt also auf der Bildebene zunächst etwas vertrautes, bricht aber diese Vertrautheit des Selbstportraits am Ende auf.
In phänomenologischer Perspektive zeigt sich das Bild des Gesichtes als eine Grenzziehung zwischen dem Eigenem und dem Fremden innerhalb des Subjekts. Es stiftet durch Differenz Identität. (Blüminger/Sierek 2002 S. 9ff). Genau diesen Sachverhalt fokussiert Julia Kristeva aus psychoanalytischer Sicht, wenn sie postuliert, dass durch die Problematisierung von Identität das Bewusstsein von Differenz entsteht. Erst dadurch entsteht die Möglichkeit, das Fremde in sich zu erkennen, was wiederum Voraussetzung für das Zusammenleben mit Fremden darstelle (Kristeva 1990 S.11). Darin liegt ein pädagogisches Potenzial des chic-o-mat.
Im folgenden sollen die theoretischen Wurzeln der Auseinandersetzung mit Identitätsdiskursen einerseits und Bilddiskursen andererseits offen gelegt werden, um so die massgeblichen Referenzpunkte sichtbar zu machen. (...)

Fotografische Arbeiten

2010 -13 Auswahl

barry‘s no 1 und no 13 2010

aus der Arbeit: *table settings*
Buenos Aires

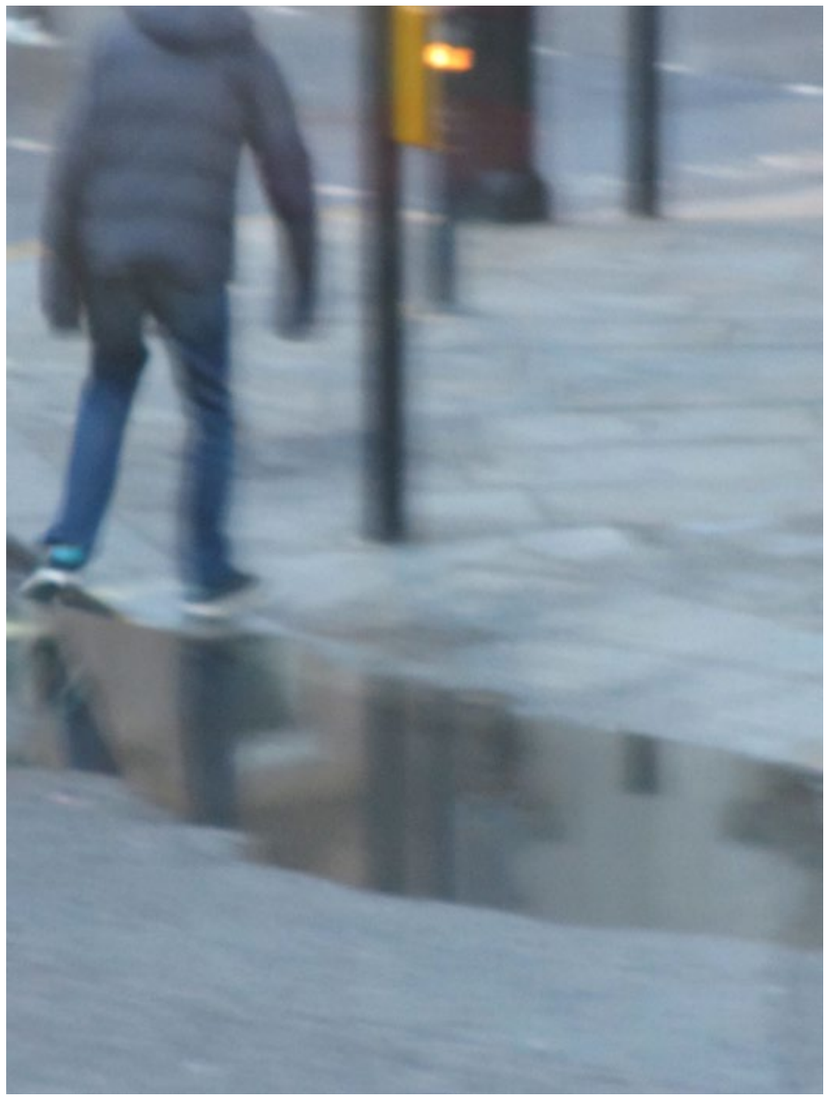
2011

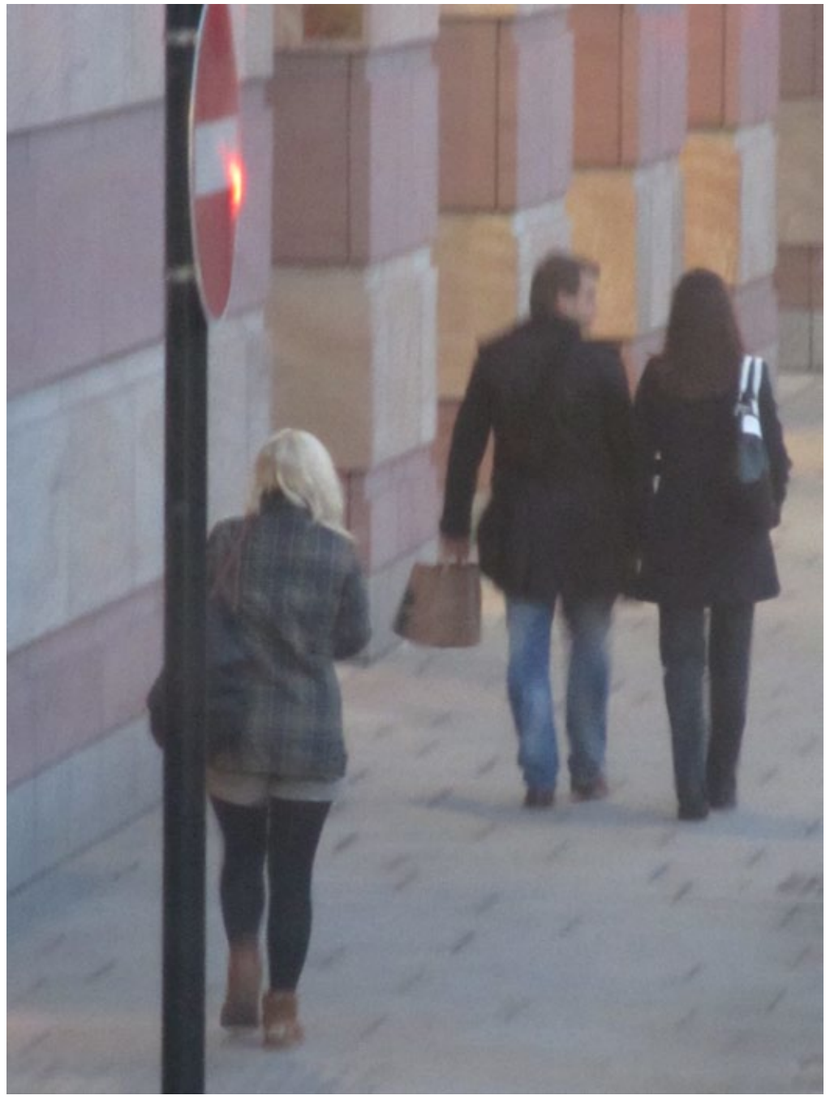
o.T. 2011

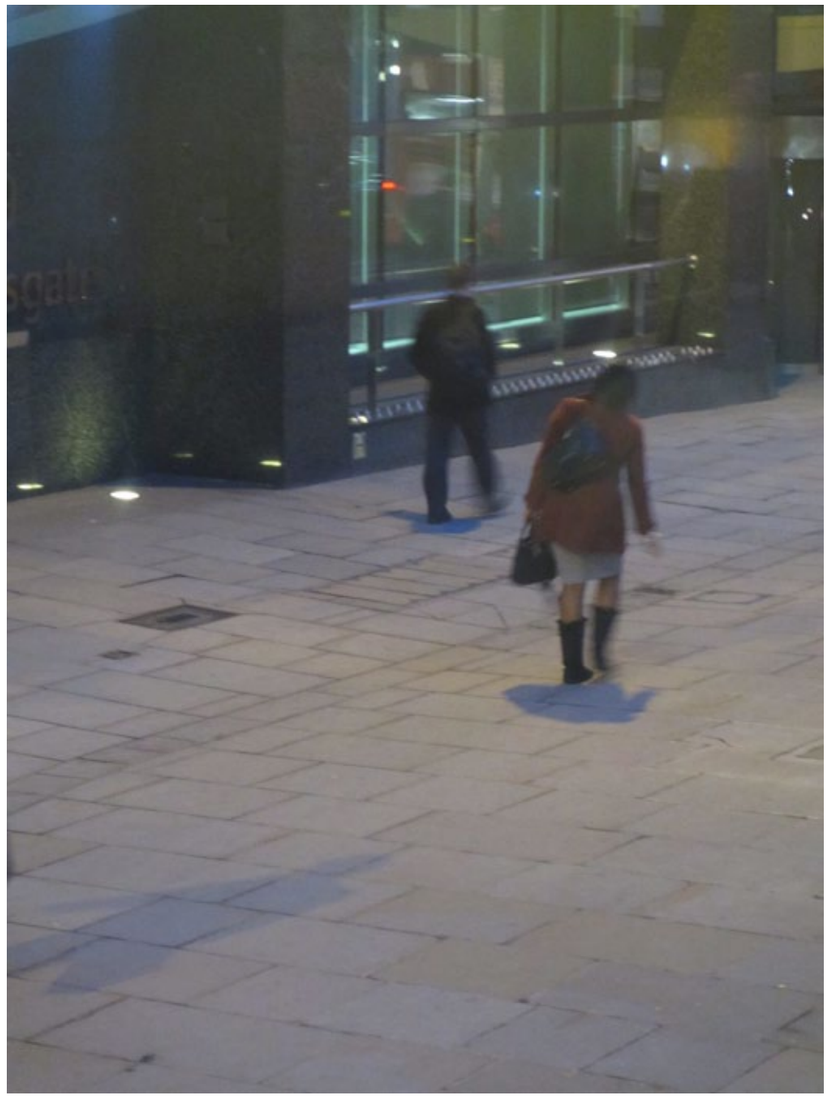
o.T. 2011

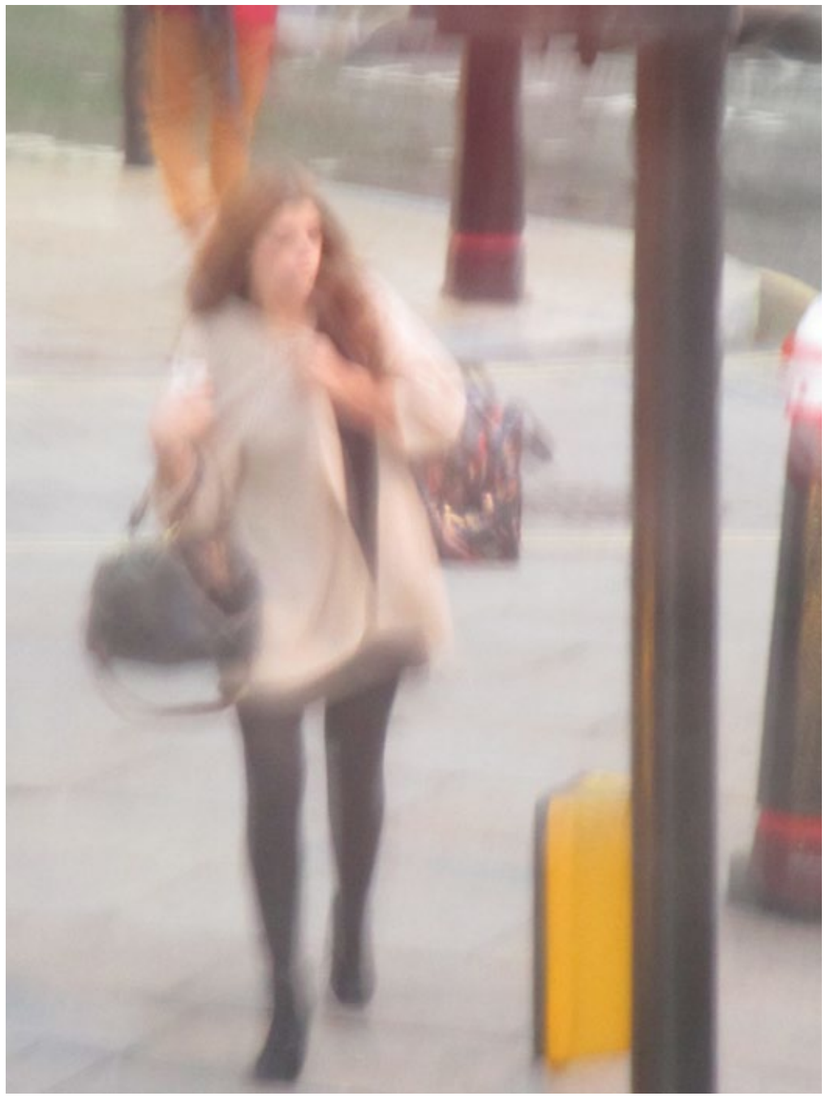
aus der Fotoserie *DECKER*
London

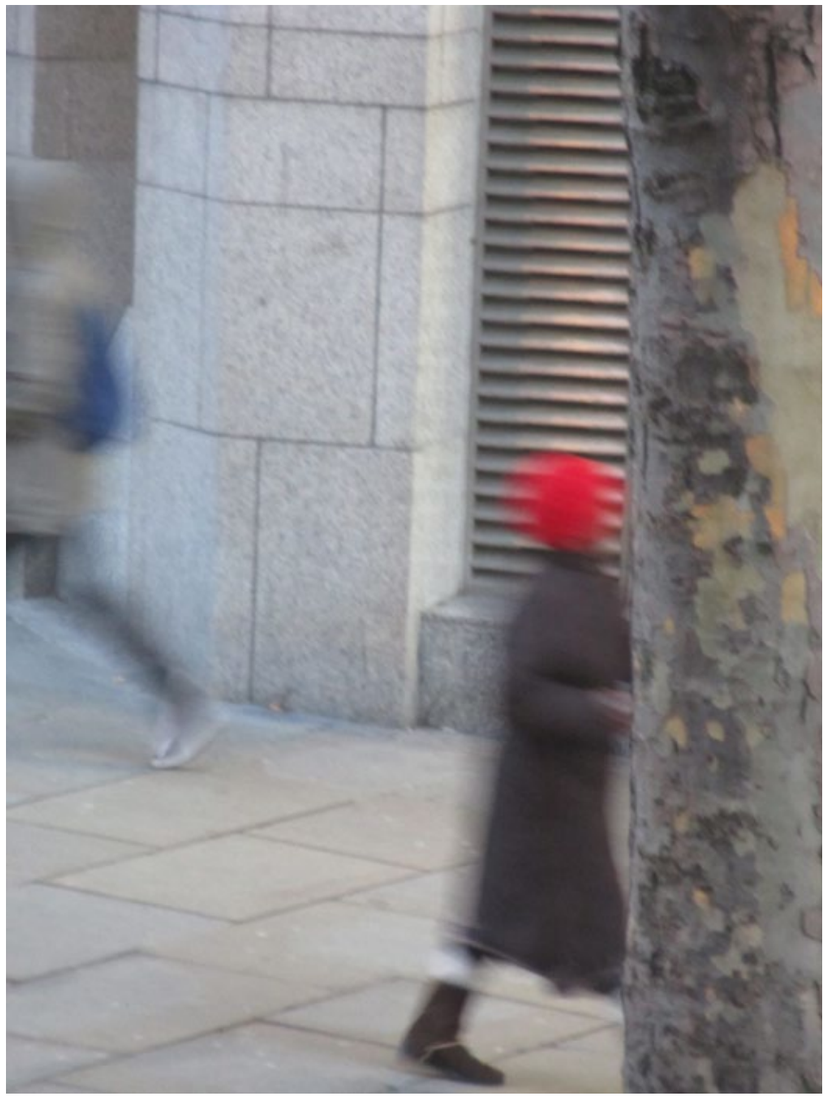
2012





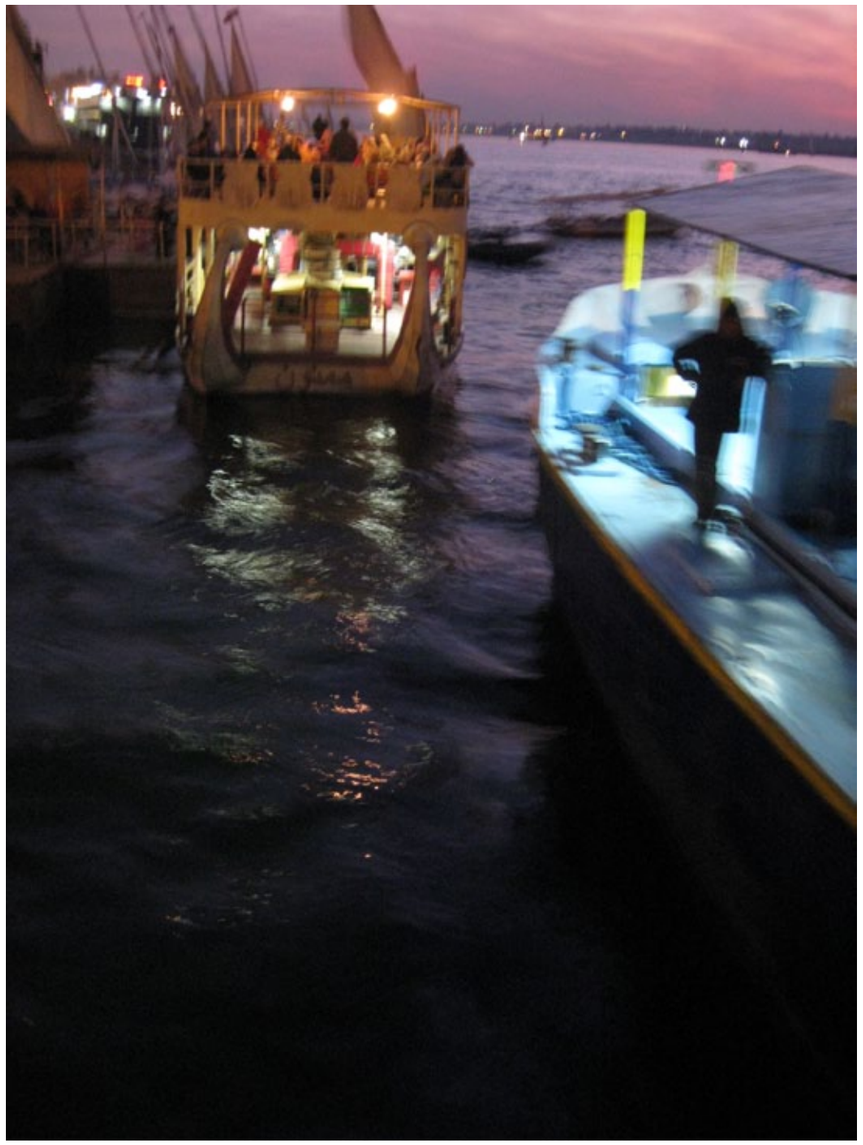






aus der Arbeit: *one week before*
Kairo

2011



aus der Arbeit: *table settings*
Buenos Aires

2011

collagen /mischtechnik

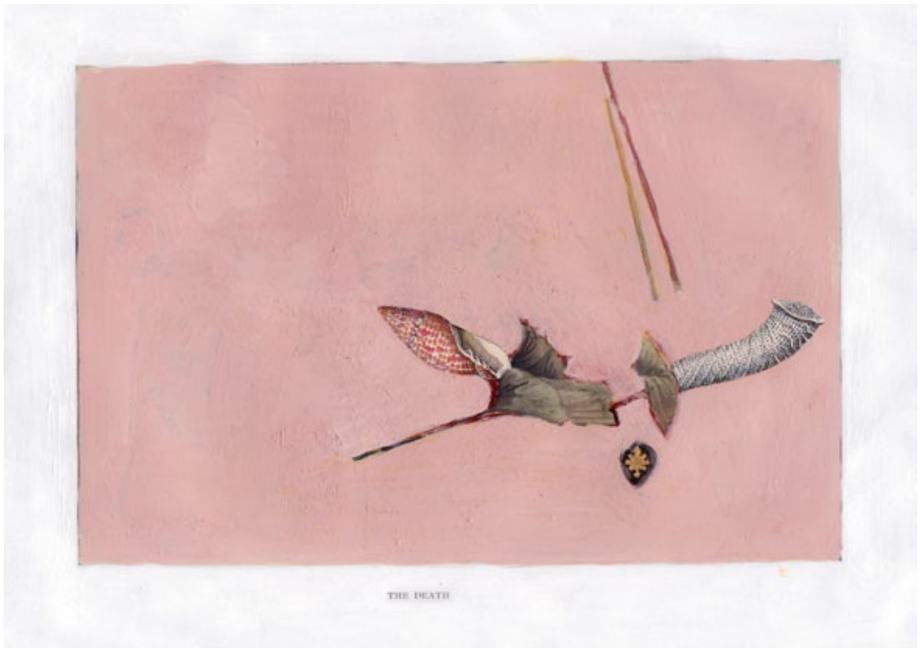
2012 - 2013

o.T. 2013 13 x 9 cm

o.T. 2013 14 x 8 cm

o.T. 2013 19 x 10 cm

o.T. 2012 23 x 14.5 cm



The Death 2012 23 x 14.5 cm

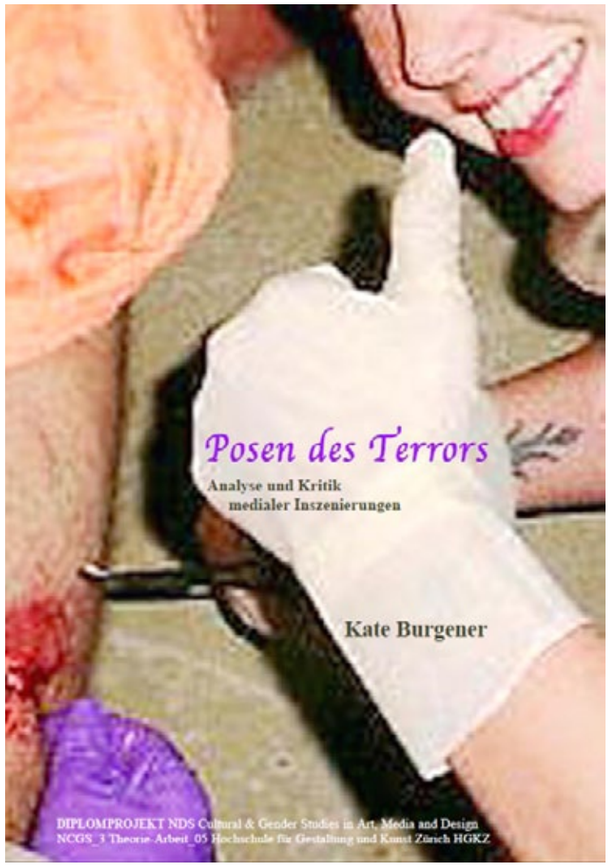
o.T. 2012 29.2 x 4.2 cm

posen des terrors

2003 - 2005

ZHdK:
http://culturalgenderstudies.zhdk.ch/projekte/diplom306.html

http://www.poolart.ch/mainmenu/work/cultural_gender_studies/terrorism.htm
PDF:
http://www.poolart.ch/mainmenu/work/cultural_gender_studies/posen_des_terrors.pdf



beheaded hostage 2005 Video 5.15‘ Mediale Arbeit MA ZHdK Mentorin Ursula Biemann Zürich

Abstract

Posen des Terrors - Analyse und Kritik medialer Inszenierungen

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit drei Medienbilder aus dem ‚Terrorismus‘-Diskurs, die Gegenstand eines breiten öffentlichen Diskurses wurden und, anders als die Medienbilder vom Attentat am 11. September 01, die Begegnung mit dem Feind festhalten. Die Aufnahmen stammen aus dem US-Militärstützpunkt Guantánamo- Bay, aus dem Bagdader Gefängnis Abu Ghraib und aus dem Hinrichtungsvideo Nicolas Berg und werden auf folgende Fragestellungen hin untersucht: Was bedeutet der Begriff ‚Terrorismus‘ und welche Wirklichkeit begegnet uns in diesem Diskurs? Welche Posen zeigt der ‚Terror‘? Wie wird Geschlecht repräsentiert und wie wird der ‚Andere‘ gezeigt? In welcher Weise sind diese Bildproduktionen an der Konstruktion von Geschlechterpolaritäten produktiv beteiligt? Welche Sprache sprechen die Körper in diesem Diskurs. Welche Bedeutung kommt der Frage nach der Geschlechterdifferenz im ‚Terrorismus‘-Diskurs zu?

Nach einer kurzen Einführung in den ‚Terrorismus‘-Diskurs bezieht sich die Arbeit theoretisch zum einen auf die Dekonstruktion des Terrorismusbegriffes nach Jacques Derrida, zum anderen auf Texte von Sigrid Schade/Silke Wenk und Astrid Deuber-Mankowsky. Sigrid Schade und Silke Wenk greifen die methodische Fragestellung auf, wie das sichtbar Gemachte gelesen werden kann und gehen davon aus, dass Bilder als Teile von Diskursen zu verstehen sind. Deuber-Mankowsky befasst sich mit der Repräsentationskritik in Bezug auf das Geschlecht.

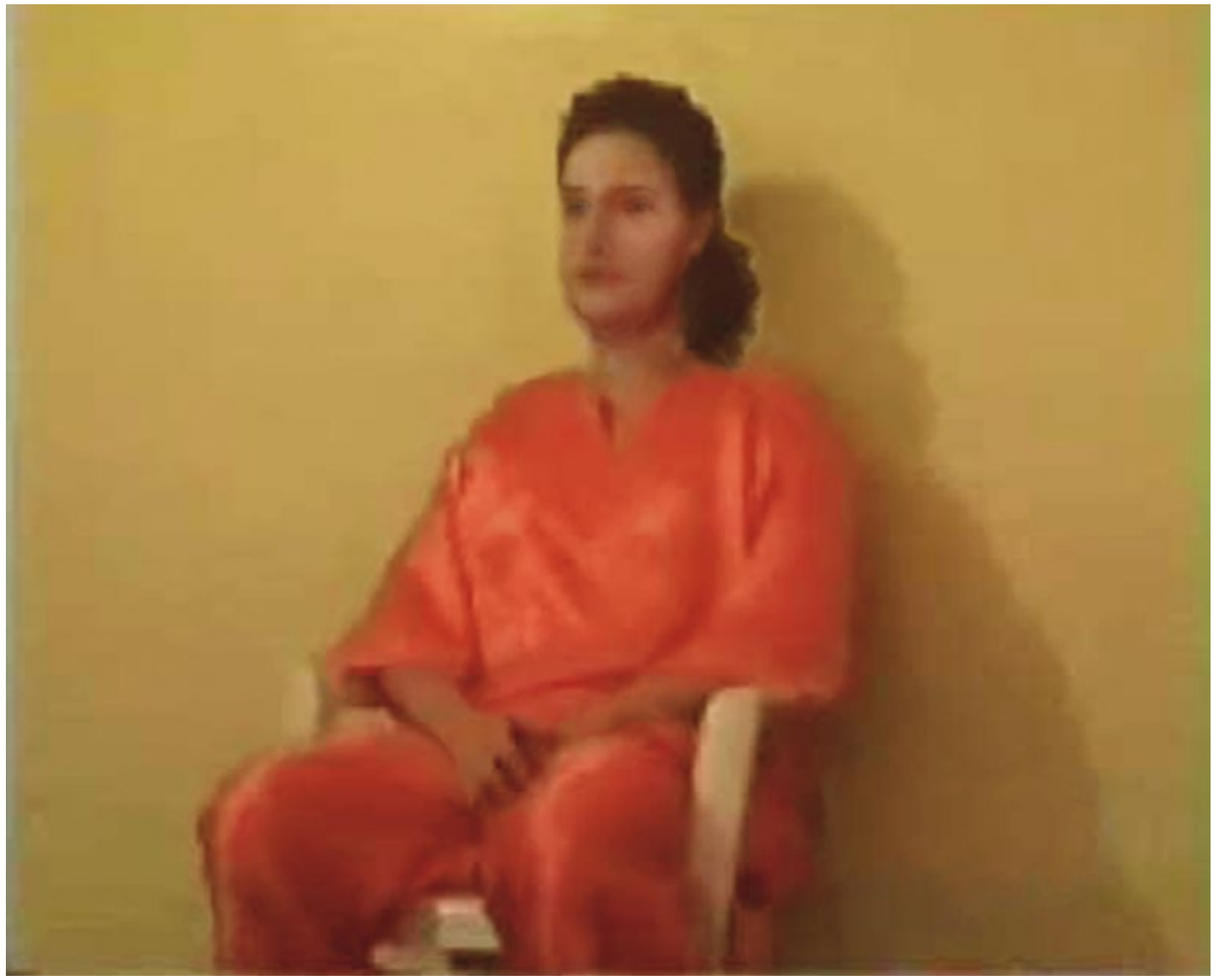
Im zweiten Teil der Arbeit folgen die Bildanalysen mit Bildkontext, Verortung, Begründung der Auswahl. Alle drei Medienbilder sind Repräsentationen der Macht, die über Ausschlussverfahren laufen, es handelt sich um Repräsentationspraktiken, die einerseits Opfer fordern, andererseits phantastisch sind. Es geht um die Inszenierung von Macht und Kontrolle. In der Arbeit werden Parallelen zwischen den Bildern und gemeinsame Sprachelemente der sich bekämpfenden Parteien aufgezeigt. Dieser ‚Krieg‘ wird nach Derridas Dekonstruktion mit unterstellten Differenzen geführt. In seinen Überlegungen dazu klammert er die Frage der Geschlechter-differenz aus. Diese Arbeit zeigt auf, dass das Repertoire starrer Geschlechterstereotypen, die Rekonstruktion des ‚anderen‘ und die damit verbundenen hierarchischen Ordnung diesen medialen Inszenierungen zugrunde liegen. Die kritische Auseinandersetzung mit ‚Terrorismus‘ kann nur stichhaltig sein, wenn die Frage nach dem Geschlecht und die Entstehung der Repräsentation mitgedacht werden.

Mediale Arbeit

beheaded hostage ©2005 Video DVD 5.15 min

Ausgangspunkt der medialen Arbeit ist das Enthauptungsvideo des Amerikaners Nicolas Berg, das angeblich von der islamistischen Terroristengruppe „Zarkawi-Gruppe“ stammt und am 11. Mai 2004 auf die Website einer anderen Terrorgruppe, der Ansar al-Islam, gestellt wurde. Der Videoclip <beheaded hostage> setzt die fiktive Entstehung dieser Repräsentation ins Bild und macht damit eine mögliche Geschichte sichtbar; die Inszenierung einer Hinrichtung vor laufender Kamera, die Planung und die Entstehung der Bildidee, die Einstellungen der Kamera, das Videoband, das eingelegt werden muss, das Installieren der Belichtung, das Posieren für die Kamera, das orangefarbene Kostüme, das aufgetrieben werden muss und der vorbereitete Text, der ausgedacht und geschrieben wird, um vorgelesen zu werden.
Der Betrachtende ist mit dem voyeuristischen Blick konfrontiert, er scheint selber vor der Kamera zu posieren.

<beheaded hostage> ist die erste Folge einer dreiteiligen Videoclip-Serie, die sich mit den drei in ‚Posen des Terrors‘ besprochenen Medienbildern auseinandersetzt. Der zweite Videoclip wird sich mit der Repräsentation aus Guantánamo-Bay auseinandersetzen, der dritte auf die Medienbilder der US-Reservistin Lynndie England in Abu Ghraib Bezug nehmen.



likeness 2004 Pigmentdruck auf Alu 50 x 40 cm

vanderford king 2005 Pigmentdruck auf Alu 50 x 44 cm

globeplayers 2005 Pigmentdruck auf Alu 5x 60 x 20 cm

© kate burgener 2016