

Fox Trot, Crab Step, Lame Duck, Roger Rabbit, Do the Pony: Animal Dancing as a Technology of Co-Evolving Bodies

Frühlingssymposium

Als Teil der Symposiumsreihe *Gender and Equality in the Arts*

15. – 16. Mai 2024

Institut Kunst Gender Natur HGK Basel FHNW

On-site und online:

Aula D 1.04, Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW

→ LIVESTREAM

Mit Beiträgen von Fahim Amir, Claire Filmon für Simone Forti / Projet DICI, Kate Foley, Krööt Juurak und Alex Bailey / Performances for Pets, Edith Karlson und Maria Arusoo, Lisa Moravec, Alejandra Pombo Su, Filipa Ramos und Carlos Casas, und Feifei Zhou

Moderiert von Chus Martínez und Quinn Latimer

Wissenschaftliche Mitarbeit: Marion Ritzmann

Öffentlichkeitsarbeit: Anna Francke

16. Mai 2024, 16:30

Performance

Simone Forti's *Striding Crawling* (1977) performt von Claire Filmon / Projet DICI
der TANK

Das Symposium ist öffentlich und findet auf Englisch statt.

Eintritt frei.

Weitere Informationen und Programm: dertank.ch

«When dance will come to robots naturally, they will free themselves from being just tools at the service of humans.», sagte kürzlich ein:e MIT-Forschende:r (paraphrasiert). 1998 veröffentlichte der amerikanische Biologe und Experte für Ameisen E.O. Wilson die Publikation *Consilience: The Unity of Knowledge*, in der er für die wechselseitige Beziehung und die evolutionären Ursprünge allen menschlichen Denkens plädierte. Er benutzte den Begriff «consilience» (Konsilienz), um das magische «Zusammenspringen» aller Erkenntnisse zu beschreiben – was wir heute als alle existierenden Formen von Intelligenz bezeichnen würden. Das Frühlingssymposium des Institut Kunst Gender Natur HGK Basel FHNW widmet sich eben dieser Bewegung – sei sie springend, roboterhaft, tierisch oder anderweitig – und den verschiedenen Kenntnissen und Lebensformen, die sie zusammenbringt. Das Symposium *Fox Trot, Crab Step, Lame Duck, Roger Rabbit, Do the Pony: Animal Dancing as a Technology of Co-Evolving Bodies* ist der Geschichte, den Choreografien und Vorstellungen von Tierbewegungen und deren Evolution und Aneignung in Tanz und Performance über Epochen, Kulturen und Geografien hinweg gewidmet. Eine Performance von Simone Forti's *Striding Crawling* (1977), performt von Claire Filmon / Projet DICI am Nachmittag vom 16. Mai 2024 im TANK, schliesst das Symposium ab.

Am 15. und 16. Mai 2024 wird das Frühlingssymposium des Institut Kunst Gender Natur HGK Basel FHNW während zwei Tagen Künstler:innen, Choreograf:innen, Tänzer:innen, Theoretiker:innen, Filmemacher:innen und hybride Praktiker:innen zusammenbringen, die sich alle mit tierischen Tanzformen als althergebrachte und neue Technologie befassen, welche am Verständnis der Co-Evolution von Körpern orientiert ist; das heisst tierische Körper, menschliche Körper, Maschinenkörper und Organismen (und Organe) ohne Körper. Warum, und warum gerade jetzt? Auch wenn unser zeitgenössisches Weltbild oft auf die Vorstellung starrer und unabhängiger Einheiten reduziert wird, die mit einer gewissen Distanz miteinander interagieren, so gibt es dennoch eine komplexere Realität. Die Beziehungen zwischen Subjekten und Objekten, menschlichen und nicht-menschlichen Wesen, Körpern und Technologien sind immer fliessend und werden notwendigerweise in dem überraschenden Moment der gegenseitigen Begegnung konstruiert. Ein solches Verständnis könnte sich auf die Art und Weise auswirken, wie wir Intelligenz – oftmals als einheitlich im Gehirn verortetes Bewusstsein interpretiert – und ihre zahllosen Formen, unterschiedlichen Körper und verschiedenen Erscheinungen und Bewegungen verstehen.

Die Fähigkeit, sich dezentrale Formen der Intelligenz vorzustellen, verändert unsere Sichtweise auf die Bewegungen, die wir machen, und die Technologien, die wir bauen, aber sie bietet auch eine neue Möglichkeit, die Handlungsfähigkeit der Bürger:innenschaft in unseren verarmten Demokratisystemen zu verstehen. Kann aus Tanz ein neues politisches Denken und eine neue Sichtweise auf sozialen Beziehungen entstehen? Wie die Wissenschaftlerin und Nanotechnologie-Expertin Laura Tripaldi feststellte, glauben wir, dass unsere Technologien nicht uns gehören und wir sie daher nicht dazu einsetzen können, um das, was in der Natur ungerecht erscheint, zu verändern. Stattdessen leihen wir uns diese Technologien einfach – wie göttliche Kräfte – und müssen sie deshalb mit sakraler Ehrfurcht behandeln. Unsere Bewegungen auszuleihen, ob von Tieren oder Algorithmen, könnte verschiedene Formen des Zusammenkommens fördern, vielfältige Formen von Co-Existenz, in denen Hierarchien abgebrochen werden, Schritt für Schritt, Körper für Körper. Dazu benötigen wir Kunst und Performance und das Vertrauen in Künstler:innen als diejenigen, die eine nicht-instrumentelle Beziehung zum Kosmos fördern können.

Fox Trot, Crab Step, Lame Duck, Roger Rabbit, Do the Pony: Animal Dancing as a Technology of Co-Evolving Bodies ist Teil der halbjährlich stattfindenden Symposien des Institut Kunst Gender Natur HGK Basel FHNW, welche künstlerische Praxis in ihren Verflechtungen mit Gender, Kolonialität, Sprache und Ökologie thematisieren.

Das Symposium ist der Erinnerung an Ida Applebroog gewidmet.

Technisches Team

Charlotte von Engelberg, Emily Harries, Katharina Kemmerling, Daniele Praiano, Konrad Sigl, Kim Surenthiran

Institut Kunst Gender Natur
Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW
Freilager-Platz 1, 4142 Basel / Münchenstein
info.iagn.hgk@fhnw.ch
dertank.ch

Kontakt Öffentlichkeitsarbeit
Anna Francke, anna.francke@fhnw.ch, +41 61 228 43 25

Fox Trot, Crab Step, Lame Duck, Roger Rabbit, Do the Pony: Animal Dancing as a Technology of Co-Evolving Bodies

Spring Symposium

15. – 16. Mai 2024

Institut Kunst Gender Natur HGK Basel FHNW

On-site und online

Auditorium D 1.04, Hochhaus, HGK Basel FHNW

→ Livestream

PROGRAMM (Änderungen vorbehalten)

TAG I – 15. Mai 2024

Teil 1

10:00	Begrüssung: Chus Martínez und Quinn Latimer
10:10	Lesung von Quinn Latimer
10:25	Fahim Amir
11:05	Claire Filmon für Simone Forti / Projet DICL
12:00	Mittagspause

Teil 2

14:00	Begrüssung: Chus Martínez und Quinn Latimer
14:10	Kate Foley
14:50	Feifei Zhou
15:30	Pause
15:45	Krõõt Juurak und Alex Bailey / Performances for Pets
16:30	Zusammenfassung TAG I von Chus Martínez und Quinn Latimer
17:00	Ende TAG I, anschliessend Drinks in der Messy Kiosk Bar, CIVIC

TAG II – 16. Mai 2024

Teil 3

10:00	Begrüssung: Chus Martínez und Quinn Latimer
10:10	Lesung von Quinn Latimer
10:25	Edith Karlson und Maria Arusoo
11:05	Filipa Ramos und Carlos Casas
12:00	Mittagspause

Teil 4

14:00	Begrüssung: Chus Martínez und Quinn Latimer
14:10	Lisa Moravec
14:50	Alejandra Pombo Su
15:30	Pause
15:45	Zusammenfassung TAG II von Chus Martínez und Quinn Latimer
16:25	Spaziergang zum TANK
16:30	Simone Forti's <i>Striding Crawling</i> (1977), Performance von
Claire Filmon / Projet DICL im TANK
17:00	Ende TAG II

BIOGRAFIEN DER TEILNEHMENDEN

Fahim Amir is a philosopher and author living in Vienna. He coedited *Transcultural Modernisms* (2013), and wrote the afterword to the German edition of Donna Haraway's *Companions Species Manifesto* (2016). He is the author of *Schwein und Zeit: Tiere, Politik, Revolte* (2018), which was translated into English in 2020, and Persian in 2021, as well as *The Manifesto for the Solidarity of Non-Humans and Humans in Urban Space*, for the ARCH+ exhibition *Cohabitation* (Berlin, 2021).

Maria Arusoo is an Estonian curator and dramatist. Since 2013 she has been director of the Estonian Center for Contemporary Art (CCA) and commissioner of the Estonian Pavilion at La Biennale di Venezia, where she has been responsible for six pavilions. Recent curatorial projects include *Through the Black Gorge of your Eyes* at the Estonian Art Museum (2023), which focused on Soviet-era women printmakers, co-curated with Eha Komissarov and Eda Tuulberg; and the Estonian Pavilion of the 60th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia, featuring Edith Karlson's exhibition *Hora Lupi*, in Chiesa di Santa Maria delle Penitenti.

Alex Bailey (Performances for Pets) is a UK-born performer and artist based in Vienna. In 2014, together with Estonian Choreographer Krõõt Juurak, they created Performances for Pets. From these experiences they started giving Workshops by Pets and independently they've worked with autistic and differently abled children. They have performed with their young child & co-parent as a non-nuclear family in Codomestication, and their work has been performed widely at Brut Wien, Tanzquartier Wien, CNDB Bucharest, and Temporary Gallery, Cologne.

Carlos Casas is a filmmaker and artist whose practice encompasses film, sound, and the visual arts. His works have been presented at the Shanghai Biennale, Bangkok Biennale, and Istanbul Biennial, and retrospectives of his films have been presented widely in international festivals and cinematheques across the world. *Bestiari*, his project with curator Filipa Ramos, is the Catalan contribution to the 60th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia (2024).

Claire Filmon is a dancer, improviser, and pedagogue based in Paris. Since 1995, she has created and/or participated in improvisation performances with, among others, Simone Forti, Barre Philips, Julyen Hamilton, Nancy Stark Smith, and Lisa Nelson in such spaces as the Bastille Theater, Paris, the Bauhaus Naunynstrasse, Berlin, the Museum of Contemporary Art, Anvers, and the Judson Church in New York.

Kate Foley choreographs and directs projects for stage, camera, and specific sites. She founded and directed chamber dance companies in New York and San Francisco from 1986 to 1998. Since then, her major works include *Angels of Sudjerac*, *International Harvester Prototypes and Archetypes*, *The Journey of Halima*, and *Hatched Egg in the Nest*. Her choreography credits include Theater Ulysses' large-scale site-specific productions of *King Lear* and *Medea*, as well as Mike Kelley's epic *Day is Done*.

Krõõt Juurak (Performances for Pets) is an artist and performer born in Tallinn. They studied dance and choreography at ArtEZ, and Fine Arts at the Sandberg Institute, Amsterdam. Recent exhibitions and performances include *LESSON* and *SCHOOL* at Tanzquartier, Vienna (2023), the Baltic Triennial 14, Vilnius (2021), *You're So Busy*, Shedhalle, Zürich (2021, 2022), *Thinking Like an Octopus*, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen (2021), and *Art for Animals: A Perspective Change*, Opelvillen Stiftung, Rüsselsheim (2020, 2021).

Edith Karlson is an Estonian artist based in Tallinn. In her sculptural practice, animals and people are the main protagonists. Her large-scale sculptural pieces produced by means of mixed techniques show a variety of characters, from ceramic dogs to cement dinosaurs and Neanderthals, composed into intricate installations. Her recent exhibitions include the Estonian Pavilion of the 60th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia, *Hora Lupi*, Chiesa di Santa Maria delle Penitenti (2024); *Return to Innocence*, Contemporary Art Museum of Estonia, Tallinn (2021); and *Roots and Ruins*, Temnikova & Kasela, Tallinn (2020).

Quinn Latimer is a writer, editor, and curator. Her books include *Like a Woman: Essays, Readings, Poems* (2017), *Describe This Distance* (2013), and *Rumored Animals* (2012). She was editor-in-chief of publications for documenta 14, in Athens and Kassel, and she is the editor of, most recently, *SIREN (some poetics)* (2024), and co-editor of *Sahara: A Thousand Paths Into the Future* (2023). She is Head of the MA program at Institute Art Gender Nature HGK Basel FHNW.

Chus Martínez is a writer and curator, and Head of Institute Art Gender Nature HGK Basel FHNW. She is curator of Ocean Space, in Venice, for TBA21–Academy, and curatorial director of der TANK, in Basel. Her books include *Like This: Natural Intelligence as Seen by Art* (2022), *Corona Tales: Let Life Happen to You* (2020), and *Club Univers* (2017). Previously, she was Head of the department of artistic direction for DOCUMENTA (13), in Kassel.

Lisa Moravec is a writer, critic, curator, and lecturer. She works at the intersections of the performing and visual arts, and she was recently a steirischer herbst fellow. She is preparing her second monograph on the performance of artistic critique of AI technologies and posthumanist aesthetics, with a focus on bodily intelligence. Her first paper from this research project, *Training Humans not Machines: Artificial Intelligence and the Performance Culture of Its Critique*, has just been published (TDR, March 2024). Her book *Dressaged Animality: Human and Animal Actors in Contemporary Performance* (Routledge, 2024), is forthcoming.

Alejandra Pombo Su holds a PhD in Fine Arts, with a thesis on the paradoxes and effects of introducing the notion of performance in contemporary art practices. She has undertaken residencies in international institutions, including the Atlantic Center for the Arts, Florida, Pact Zollverein, Essen, CA2M, Madrid, and Tabakalera, San Sebastián, among others. Her work has been presented widely at festivals, museums, and art centers moving between the fields of visual arts, cinema, and the performative arts, such Museo Reina Sofia, Galeria Municipal do Porto, and Fundação Serralves.

Filipa Ramos, PhD, is a lecturer at Institute Art Gender Nature HGK Basel FHNW. Her research focuses on how contemporary art engages with nature and ecology. Ongoing projects include *Bestiari*, the Catalan Pavilion for the 60th International Art Exhibition—La Biennale di Venezia (2024); *Songs for the Changing Seasons*, for the 1st Vienna Climate Biennale; and the festival *The Shape of a Circle in the Mind of a Fish* (since 2018, with Lucia Pietrojasti). Her book, *The Artist as Ecologist*, will be published by Lund Humphries in 2024.

Feifei Zhou is an architect, artist, and researcher. She is currently an Adjunct Assistant Professor at Columbia University's Graduate School of Architecture, Planning and Preservation (GSAPP). Zhou is the co-author of the upcoming book *Field Guide to the Patchy Anthropocene: The New Nature* (2024). She was a guest researcher at Aarhus University Research on the Anthropocene (AURA), during which she coedited the digital publication *Feral Atlas: The More-than-Human Anthropocene* (2021). She was a finalist for the Wheelwright Prize in 2021.