Y INSTITUT

Lehrverzeichnis

Y INSTITUT

Lehrverzeichnis

FS 24

Inhalt

Allgemeine Information
Jahresthema «Zukunft»

BACHELORANGEBOTE
22 Y-Projekte
25 — Fundamentals
28 — Skills
33 — Experimentals
34 — Individuals
35 Y-Vorlesung
36 Y-Toolbox (15.—19.4.2024)
51 Y-Talks
52 Y-Äquivalenzen
55 Andere Vorlesungen und Kurse

MASTERANGEBOTE / FORSCHUNG
60 Für alle Masterstudierenden
73 Für Studierende der Musik
78 Minor Forschung
80 Forschungs-Mittwoch
81 Kolloquium Institut Praktiken und Theorien der Künste

82 Impressum

Y INSTITUT

Das Y Institut ist ein Zentrum für spartenübergreifende Lehre. Es ist dem Grundgedanken verpflichtet, dass weder die Kunst noch das Denken an disziplinären Grenzen Halt machen, und versteht sich als Ort der Kommunikation zwischen unterschiedlichen Erkenntnis- und Darstellungsformen. In seinem Lehrcurriculum orchestriert das Y ein Zusammenspiel der Künste, arbeitet an den Schnittstellen von Kunst und Wissenschaft und führt so unterschiedliche Disziplinen und Wissenskulturen zusammen.

Das Lehrangebot des Y beinhaltet das fächerübergreifende Programm für Bachelorstudierende. Auf Masterstufe führt das Y den Studiengang Contemporary Arts Practice (CAP) mit den Bereichen Fine Arts, Sound Arts, Literarisches Schreiben/Übersetzen und Performance Art.

L'Y INSTITUT

L'Institut Y est un centre d'enseignement transdisciplinaire. Il découle du constat que ni la démarche artistique ni la pensée humaine ne s'arrêtent aux frontières disciplinaires et s'entend comme un lieu de communication entre les différentes formes de connaissance et de représentation. Dans son enseignement, Y orchestre les interactions entre les arts, intervient aux interfaces entre art et recherche et permet ainsi aux différentes disciplines et cultures du savoir de converger.

L'offre d'enseignement de l'Institut Y destinée aux étudiant.e.s de niveau bachelor se constitue d'un programme interdisciplinaire. Au niveau master, Y propose la filière d'études Contemporary Arts Practice (CAP), qui recouvre les secteurs Fine Arts, Sound Arts, Écriture/Traduction littéraire et Performance Art.

Y INSTITUTE

The Y Institute is a centre for interdisciplinary teaching. It is committed to the basic idea that neither art nor thinking is constrained within its disciplinary boundaries, and instead sees itself as a place of communication between different forms of knowledge and representation. In its curriculum, the Y orchestrates an interaction of the arts, examines the overlap between art and science, thus bringing together different disciplines and knowledge cultures.

The courses offered by the Y Institute include the interdisciplinary programme for Bachelor's students. At the Master's level, the Y runs the Contemporary Arts Practice (CAP) programme, in the areas of Fine Arts, Sound Arts, Literary Writing/Translation and Performance Art.

The future is already here — it's just not evenly distributed.

William Gibson

Y-Jahresthema 2023/24
«Zukunft»

Angesichts immer neuer Krisen können sich viele Menschen die Zukunft nur noch postapokalyptisch vorstellen. Gerade deshalb scheint es wichtig, neue Szenarien dafür zu entwickeln, was kommt.

Lange Zeit war die Zukunft weltweit an religiöse Erwartungen geknüpft, wobei die Skala von stiller Hoffnung bis hin zu felsenfester Überzeugung reichte. Die Neuzeit brachte der westlichen Welt den Fortschrittsglauben. So unumstösslich er schien, so umfassend scheint er nun passé, während metaphysische Vorstellungen neuen Zulauf erleben.

Prognose und Planung sind zivilisatorische Grundbedürfnisse. Nicht zuletzt möchten die Märkte wissen, wie sich Nachfrage und Konjunktur entwickeln. Ihr modernes Orakel ist die Trendforschung. Doch manche Verläufe lassen sich nun einmal besser vorhersagen als andere: Während Himmelskörper ihre Bahnen zuverlässig ziehen, tun Börsenkurse das eher nicht. Und das physikalische Prinzip der Thermodynamik besagt so sachlich wie beunruhigend, dass in geschlossenen Systemen die Unordnung zunimmt.

Die Künste kennen Utopie und Dystopie, seit es sie gibt. Sie gehören zu ihren bewährtesten Verfahren, sei es auf Leinwänden oder Bühnen, in Partituren oder Büchern. Im 16. Jahrhundert entwarf Thomas Morus mit *Utopia* eine ideale Gesellschaft, die uns heute fern erscheinen mag. Trotzdem versuchten sich Autor:innen wie Ursula K. Le Guin oder Sibylle Berg noch unlängst an ermutigenden oder entmutigenden Zukunftsfiktionen.

The future is already here — it's just not evenly distributed.

William Gibson

Le thème de l'année 2023/24 d'Y
« Avenir »

Face aux crises qui se succèdent, nombreux sont celles et ceux qui n'ont plus qu'une vision postapocalyptique de l'avenir. Il nous semble donc d'autant plus important de développer des scénarios inédits face à ce qui nous attend.

Pendant longtemps et partout dans le monde, la notion d'avenir était liée à des croyances religieuses, la palette de ces perspectives pouvant aller de la calme espérance à la certitude inébranlable. L'époque moderne voit émerger, dans le monde occidental, la foi dans le progrès. Cette foi, apparemment indéfectible, se met aujourd'hui à vaciller, alors que les conceptions métaphysiques connaissent un regain d'intérêt.

La prévoyance et la planification sont des besoins fondamentaux de toute civilisation, notamment parce que les marchés ont besoin de connaître l'évolution de la demande et de la conjoncture. Dans les faits, certains processus sont plus faciles à prévoir que d'autres: alors que les astres évoluent sur leurs orbites avec une grande fiabilité, les cours de la bourse sont plutôt aléatoires. Et le deuxième principe de la thermodynamique affirme de manière aussi sûre qu'inquiétante que dans tout système fermé, le désordre augmente.

Les notions d'utopie et de dystopie sont indissociablement liées aux arts depuis la nuit des temps. Elles comptent même parmi les approches les plus éprouvées, que ce soit sur la toile ou sur scène, sur le papier de musique ou dans les livres. Au XVIe siècle, Thomas More publiait *Utopia*, où il dépeint une société idéale, qui nous semble aujourd'hui bien éloignée. Et pourtant, tout récemment, des autrices telles qu'Ursula K. Le Guin et Sibylle Berg ont, à leur tour, pris la plume pour inventer des fictions, dépeignant l'avenir sous un jour plus ou moins optimiste.

The future is already here — it's just not evenly distributed.

William Gibson

Y-Annual theme 2023/24

«Future»

In the face of ever new crises, many people can only imagine the future as post-apocalyptic. Precisely for this reason, it seems important to develop new scenarios for what is to come.

For a long time, the future was linked to religious expectations worldwide, ranging from quiet hope to rock-solid conviction. The modern era brought about the belief in progress to the Western world. As incontrovertible as it seemed, it now seems to be passé, while metaphysical ideas are experiencing new popularity.

Forecasting and planning are basic requirements of civilization. Last but not least, do the markets want to know how demand and the economy are developing. Their modern oracle is trend research. But some trends can be predicted better than others: While celestial bodies follow their paths reliably, stock market prices do not. And the physical principle of thermodynamics states as factually as it does disconcertingly that disorder increases in closed systems.

The arts have known utopia and dystopia ever since they existed. They are among their most tried and tested processes, whether on screens or stages, in scores or books. In the 16th century, Thomas Morus created *Utopia*, an ideal society that may seem far away from us today. Nevertheless, authors such as Ursula K. Le Guin and Sibylle Berg have recently tried their hand at encouraging or discouraging fictions of the future.

Wichtige Informationen

Jede/r Studierende der HKB kann sich in alle hier verzeichneten Lehrangebote einschreiben und nach erfolgreichem Besuch der Veranstaltung Y-Credits erhalten. Über die Anmeldefrist informieren Sie sich bitte in Ihrem Studiengangssekretariat.

Wichtig: Die Anmeldungen gelten als verbindlich, da die Teilnehmendenzahlen für alle Lehrangebote beschränkt sind! Die Einschreibung erfolgt nicht über die Reihenfolge der Anmeldungseingänge, sondern unter dem Gesichtspunkt der transdisziplinären Durchmischung und unter Berücksichtigung des jeweiligen Studienjahres.

Die *Anmeldung* für alle Y-Lehrveranstaltungen des vorliegenden Verzeichnisses erfolgt *online über das Informationssystem IS-Academia*.

BA-Studierende haben im Rahmen von 10 Credits über das gesamte Studium den erfolgreichen Besuch von Y-Veranstaltungen nachzuweisen. Für Studienangebote transdisziplinären Charakters innerhalb der Disziplinen der HKB können Studierende über ihre Studiengangsleitungen einen Antrag auf Anrechnung von Y-äquivalenten Studienleistungen stellen.

Zur Erlangung der benötigten 10 Y-Pflichtcredits empfehlen wir folgende Aufteilung: 2 Toolboxes (je 2 Credits), 1 Y-Projekt (Experimental oder Fundamentals oder Skills, 4 Credits), obligatorischer Besuch der Kulturhistorischen Vorlesung über zwei Semester (je 1 Credit).

Für *Masterstudierende* gelten bezüglich der zu besuchenden Y-Veranstaltungen unterschiedliche Vorgaben, die Sie bitte bei Ihrer Studiengangsleitung erfragen. Platzkapazitäten vorausgesetzt, dürfen sich Masterstudierende auch für alle in diesem Heft aufgeführten Bachelor-Angebote einschreiben.

Alle Master-Studiengänge an der HKB sehen verpflichtend den Erwerb von 2 Credits im Bereich Forschung vor. Die entsprechenden Lehrangebote finden Sie im hinteren Teil dieses Heftes.

Die erforderliche Anwesenheit zum Erhalt der Credits beträgt in allen hier verzeichneten Angeboten 80 %.

Bei *Fragen* steht Ihnen das Y-Team gerne zur Verfügung (y@hkb.bfh.ch, Tel. 031 848 38 68). Weitere *Informationen* zu den Veranstaltungen werden aktuell auf unserer Website www.hkb.bfh.ch/y bekannt gegeben. Bitte beachten Sie auch die verbindlichen Informationen zur Abmeldung von Y-Lehrveranstaltungen auf der letzten Seite dieses Semesterverzeichnisses.

Informations importantes

Les offres d'études d'Y sont accessibles sans limites à tout.e étudiant.e de la HKB ; elles sont créditées de points Y. Veuillez vous informer auprès du secrétariat de votre filière pour connaître les délais d'inscription.

Important : toute inscription est définitive, car le nombre de participant.e.s aux cours Y est limité. L'admission intervient non par ordre chronologique des inscriptions, mais selon une clé de répartition dictée par une volonté de mixité entre disciplines et niveaux d'études.

L'*inscription* aux enseignements Y contenus dans le présent programme se fait *en ligne, sur le système d'information IS-Academia*.

Les étudiant.e.s de niveau bachelor qui ont suivi avec succès les enseignements Y durant leurs études obtiennent 10 crédits ECTS. Les étudiant.e.s peuvent demander à la personne responsable de leur filière d'études d'homologuer les prestations d'études à caractère transdisciplinaire équivalentes à celles d'Y effectuées dans un cursus disciplinaire.

Nous recommandons de suivre les enseignements suivants pour obtenir les 10 crédits Y obligatoires : 2 toolboxes (2 crédits chacun), 1 projet Y (expérimental, fondamental ou en aptitudes pratiques, 4 crédits), participation aux cours d'histoire culturelle pendant deux semestres (1 crédit par semestre).

Les dispositions quant aux enseignements Y obligatoires sont différentes pour *les étudiant.e.s de niveau master* ; les étudiant.e.s s'en informent auprès de la direction de leur filière. Les étudiant.e.s de niveau master peuvent suivre les cours de niveau bachelor qui figurent dans le présent programme, pour autant qu'il y ait des places disponibles.

La totalité des cursus de master de la HKB contiennent obligatoirement un volet Recherche doté de 2 crédits. Les offres de formation correspondantes figurent à l'arrière du présent programme.

Toutes les offres présentées ici nécessitent une présence à hauteur de 80 pour cent des enseignements pour donner droit au nombre de crédits prévu.

Des questions ? N'hésitez pas à les adresser à l'équipe de l'institut Y (y@hkb.bfh.ch, téléphone 031 848 38 68).

Les informations complémentaires et mises à jour relatives aux cours proposés sont publiées sur notre site : www.hkb.bfh.ch/de/y-institut/. Veuillez prendre connaissance des dispositions obligatoires en cas de désistement des cours Y ; elles figurent sur la dernière page du présent programme semestriel.

Important Informations

Every HKB student is able to enroll in all courses listed here and receive Y-credits after successful attendance of the course. Please contact your study programme secretariat for information about the registration deadline.

Important: Registrations are binding, as the number of participants for all courses is limited! Enrolment is not based on the order in which registrations are received, but instead considers transdisciplinary mixing and the respective academic year. The *registration* for all Y courses in this directory is done *online via the IS-Academia information system*.

BA students have to verify their successful attendance of Y courses within the scope of 10 credits over the entire study programme. For study programmes of a transdisciplinary nature within the disciplines of the HKB, students can apply for Y-equivalent academic credit, via their degree programme coordinators.

To obtain the required 10 Y credits, we recommend the following breakdown: 2 Toolboxes (2 credits each), 1 Y Project (Experimental, Fundamental or Skills, 4 credits), compulsory attendance of the Cultural History Lecture over two semesters (1 credit each).

For *Master's students*, different guidelines apply with regard to the Y courses — please refer to your Head of Degree Programme to find out more. Provided that there are spaces available, Master's students may also enroll for any of the courses of the Bachelor's programmes listed in this booklet.

All Master's programmes at the HKB require the acquisition of 2 credits in the area of research. You will find the corresponding courses in the back of this booklet.

The required attendance in order to obtain the credits is 80 % in all offers listed here.

If you have any *questions*, please contact the Y-Team (y@hkb.bfh.ch, Tel. 031 848 38 68). Further information on the events will be posted on our website www.hkb.bfh.ch/de/y-institut/. Please also note the binding information regarding deregistration from Y courses on the last page of this semester directory.

BACHELOR
BACHELOR

Was ist ein Y-Projekt?

Die Y-Projekte teilen sich auf in Experimentals, Fundamentals und Skills.

In den Experimentals wird ein kreativer Dialog zwischen den Disziplinen der HKB geführt. Studierende aus allen Bereichen beschäftigen sich gemeinsam mit einem bestimmten Thema, um die Arbeitsweisen der unterschiedlichen Künste kennenzulernen und die eigene disziplinäre Optik zu erweitern.

Die Y-Fundamentals bieten ein Lehrformat, in dem künstlerische Techniken spartenübergreifend erprobt werden. Die Y-Fundamentals finden auf der Zeitschiene der Y-Projekte statt: über das ganze Semester, jeweils am Freitagvormittag. Studierende erhalten für den erfolgreichen Besuch 4 Credits. Gleiches gilt für die Skills, welche den Schwerpunkt auf die Vermittlung von grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten legen.

Die Y-Projekte werden mit mindestens 12 und maximal 18 Teilnehmenden durchgeführt. Für die Teilnahme erhalten Studierende 4 Credits.

Beim Y-Individual handelt es sich um Einzelcoachings, deren regelmässiger Besuch mit 1 Credit dotiert ist.

Qu'est-ce qu'un projet Y?

Il existe trois types de projets Y : expérimental, fondamental, en aptitudes pratiques.

Les projets Y de nature expérimentale établissent un dialogue créatif entre les disciplines enseignées à la HKB. Les étudiant.e.s de tous les domaines se penchent ensemble sur un sujet particulier pour discerner les manières de travailler qui prévalent dans les différents domaines artistiques afin d'élargir leur champ de vision.

Les projets Y de nature fondamentale proposent un format d'apprentissage de mise à l'épreuve interdisciplinaire de techniques artistiques. Ils ont lieu durant le semestre, tous les vendredis matin. Les étudiant.e.s qui accomplissent ce type de projet obtiennent 4 crédits. Les mêmes conditions s'appliquent aux projets qui permettent d'acquérir des aptitudes pratiques et qui mettent l'accent sur la transmission de connaissances et de savoir-faire fondamentaux.

Les projets Y ont lieu avec un nombre minimum de 12 inscriptions et un nombre maximum de 18 participant.e.s. La réalisation d'un projet donne droit à 4 crédits.

Le Y-Individual est un coaching individuel dont la fréquentation régulière est créditée d'un crédit.

What is a Y-Projekt?

The Y-projects are divided into Experimentals, Fundamentals and Skills.

As part of the Experimentals, a creative dialogue occurs between the disciplines offered at the HKB. Students from all areas of study work together on a specific topic in order to get to know the working methods of different artistic fields, and to be able to expand their own disciplinary lenses.

The Y-Fundamentals offer a teaching format in which artistic techniques are tested across disciplines. The Y-Fundamentals take place on the timeline of the Y-Projects: throughout the semester, on Friday mornings. Students receive 4 credits for successfully attending these courses. The same applies to the Y-Skills, which mainly focus on teaching fundamental knowledge and skills.

The Y-projects are carried out with a minimum of 12 and a maximum of 18 participants. Students receive 4 credits for their participation.

The Y-Individual is a one-to-one coaching session with 1 credit for regular attendance.

Y-Fundamentals

Y-Fundamental:
Code of Identity. 15 Freitage zu Identität, Rassismus und Diskriminierung

Neue Textsorten sind aufgetaucht: Sie heissen «Code of Conduct», «Antirassistische Leitbilder» oder «Awareness-Konzepte», und sie geben zu reden.

Der Kurs beschäftigt sich mit Texten und Medienbeiträgen zu Identität, Rassismus und Diskriminierung. Wir diskutieren und analysieren, wir messen das Gelesene an der eigenen Erfahrung und stellen uns die Frage, wie wir uns als Kulturschaffende und private Personen verhalten können in den aktuell hitzig geführten Diskussionen um Identität, Rassismus und Antirassismus, um kulturelle Aneignung, Herkunft und Hautfarbe, Geschlecht und sexuelle Orientierung oder körperliche/geistige Behinderung. Unterschiedliche Thesen, Auffassungen und Forderungen werden untersucht und verglichen.

Wer in diesen Kurs kommt, sollte bereit sein, pro Woche einen Text oder ein Medienereignis genauer anzuschauen und für den Unterricht vorzubereiten.

Projektleitung: Yeboaa Ofosu (Dozentin Y/PoC),
Termine: Fr. 9.30—12.30
Ort: Zikadenweg 35
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen.
Der Kurs ist auch für Masterstudierende geöffnet.
Unterrichtssprache: Deutsch

Code: BYY F010

Y-Fundamental:
Rho & Riso

In der Physik ist das kleine Rho das Zeichen für die Dichte, in der Chemie ist es ein nicht normgerechtes Formelzeichen für die Massenkonzentration, und in der Warteschlangentheorie bezeichnet der siebzehnte Buchstabe des griechischen Alphabets den Grad der Auslastung. An der HKB ist RHO die Bezeichnung für eine experimentelle Heftreihe, die in Kollaboration zwischen dem Druckatelier und dem Literaturinstitut entwickelt wurde.

Bei Experimenten mit Bild und Text finden sich verschiedene Teams, welche das vorgegebene Heftformat mit ihren Inhalten bespielen. Dabei trifft Bildhaftes auf Literarisches, Geschriebenes überschreibt Gemaltes, Andeutungen finden Entsprechungen in flüchtigen Skizzen, und Poesie findet eine Gestalt.

Ein Fundus vielfältiger Druckbeispiele zeigt unterschiedliche gestalterische Möglichkeiten mit dem Risographen auf und begleitet die Studierenden in der Ausarbeitung ihrer eigenen Projekte und im Denken von «Heftträumen». Das Drucken mit dem Risographen ist Teil des Gestaltungsprozesses und ermöglicht die Produktion einer kleinen Auflage von Künstlerheften, die an Künstlerbuchmessen präsentiert werden.

(version français)

En physique, le petit Rho est le signe de la densité ; en chimie, il symbolise la concentration massique ; dans la théorie des files d'attente, il indique la longueur du temps d'attente. À la HKB, RHO est le nom d'une série de cahiers expérimentaux développés en collaboration entre l'Atelier d'impression et d'estampes et l'Institut littéraire.

À partir d'expérimentations concrètes avec des images et des textes, plusieurs groupes seront formés, qui développeront ensuite les contenus de leurs propres cahiers dans un format proposé. Les images rencontreront les mots, l'écriture retracera le dessin, des significations trouveront des correspondances dans des esquisses et la poésie trouvera une forme.

Des exemples d'impressions montreront différentes possibilités de travailler avec le risographe et accompagneront les étudiant-e-s dans l'élaboration de leurs propres projets, ainsi que dans l'imagination des « espaces du cahier ». L'impression avec le risographe fait partie du processus artistique et permettra la production d'une petite série de cahiers d'artiste qui sera présentée lors de foires du livre d'artiste.

Projektleitung: Patricia Schneider (Leiterin Druckatelier HKB), Bettina Wohlfender (Schriftstellerin, Dozentin Schweizerisches Literaturinstitut HKB)
Termine: Fr. 9.30—12.30
Ort: Druckatelier, Fellerstrasse 1
Empfohlen für Studierende aus den Fachbereichen GK und Literatur
Unterrichtssprachen: Französisch, Deutsch

Y-Skills:
GPS for Your Future: Navigating Life's Chaos

In a world of constant change and uncertainty, how can we find guidance in everyday life and shape our future with confidence? Join me in this course as we explore strategies to help you navigate life's uncertainties and build a secure foundation.

Background:
We often rely on intellectual reflection to make decisions, but this approach has its limits. It can lead to overthinking and is based on uncertain future factors. This semester, I'll introduce an alternative metaphysical approach inspired by quantum physics. I believe there's a reliable navigation system even in chaos, including guidance from your own body.

Topics:
— The GPS Mindset: Embrace a metaphysical approach.
— Gaining Clarity: Explore the formulation, detection, and clarification phases.
— Emotions as Guides: Learn to recognize and understand the meaning of your emotions.
— Body Wisdom: Use your body's cues for orientation.

Workshop Format:
— Theoretical insights.
— Practical exercises using your current decisions and questions.
— Body exercises.
— Interactive and reflective seminar with group, pair, and individual activities, fostering plenary discussions.

Join me on this journey to confidently navigate life's chaos and shape your future with clarity

Projektleitung: Afi Sika Kuzeawu (Musician, Economist, Certified systemic Coach, Bern)
Termine: Fr. 9.30—12.30
Ort: tba
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen
Unterrichtssprache: Englisch

Y-Skills:
Über mich — Bio und Portfolio erstellen oder optimieren

Wie stelle ich mich nach aussen hin dar? Was muss ich über meine Projekte sagen, um sie angemessen zu vermitteln? Welche Bedürfnisse hat meine Zielgruppe? Das Fundamental «Über mich» ist ein zielorientiertes Coaching für deine Bio oder deinen Lebenslauf, deine Website oder dein Portfolio. Die Kursleitenden bringen langjährige Erfahrung in den Bereichen Werbetext/Storytelling und Gestaltung/Projektleitung mit. Sie unterstützen dich beim Strukturieren deiner Inhalte, beim Verfassen oder Verbessern deiner Texte, bei der Projekt- und Bildauswahl sowie der Optimierung des Layouts. Zusätzlich bekommst du am Ende des Kurses Feedbacks von Expert:innen aus den Bereichen HR und Kulturmanagement zur Wirkung deiner Inhalte.

Der Kurs ist offen für Studierende aus allen Fachbereichen. Es ist auch möglich, nur Textsupport oder nur Layoutsupport zu erhalten, je nach Vorkenntnissen und Bedürfnissen. Wichtig ist, ein konkretes Vorhaben (Bio/Lebenslauf, Portfolio, Website etc.) mitzubringen. Die Studierenden können auf Deutsch, Englisch oder Französisch schreiben, die Kurssprache ist Deutsch.

Projektleitung: Regina Dürig (Autorin und Kommunikationswirtin) und Marco Matti (Grafikdesigner und Leiter des HKB Ateliers)
Termine: Fr. 9.30—12.30 *Findet nur während der ersten Semesterhälfte statt (1. März bis 26. April)*
Ort: Fellerstrasse 11
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen
Unterrichtssprache: Deutsch
ACHTUNG: Das Fundamental «Über mich» gibt wegen der verkürzten Projektdauer nur 2 Credits.

Y-Skills:
Cultural Entrepreneurship

In der Kunst spielt Entrepreneurship vordergründig eine marginale Rolle. Hinter den Kulissen schaffen Künstler:innen aber nicht nur Kunst, sondern sind immer auch als Unternehmer:innen tätig.

Unternehmerisches Denken und Handeln ist eine zentrale Voraussetzung, um als Künstler:in nach dem Studium erfolgreich der eigenen Passion nachzugehen. Entrepreneurship ist der Werkzeugkasten, welcher das erfolgreiche Leben als Kunstschaffende:r ermöglicht. Eine frühzeitige Aneignung der entsprechenden Kompetenzen macht den Unterschied.

In diesem Kurs werden die fundamentalen unternehmerischen Kompetenzen praxisnahe und zielgruppengerecht vermittelt, welche das erfolgreiche Kunstschaffen voraussetzt. Was ist das unternehmerische Mindset und wie können wir uns dieses aneignen? Wie organisieren wir uns als (zukünftige) Unternehmer:innen? Wie bauen wir uns langfristig und nachhaltig unsere eigene Existenz als Cultural Entrepreneur auf?

Das Projekt setzt auf Praxisrelevanz und darauf, das vermittelte Wissen unmittelbar anwenden zu können, damit nach dem Kurs bereits eine breite und nutzbare Basis in allen Themenbereichen vorhanden ist. Themenbereiche, in denen wir die grundlegende Aufbauarbeit leisten, sind das unternehmerische Mindset, Selbstmanagement, (Self-)Marketing, analoge und digitale Netzwerke und deren Nutzen, das Erstellen eines Basisbudgets

für den Alltag, Finanzierung von Ideen und Projekten, erfolgreicher Zu- und Umgang mit Stiftungen, Präsentations- und Pitchingtechniken sowie eine Einführung in Kundenakquise.

Projektleitung: Chris Jenny (Head Business Lab HKB)
Termine: Fr. 9.30—12.30
Ort: tba
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen
Unterrichtssprache: Deutsch

Code: BYY S008

Y-Experimentals

Y-Experimental:
«Someone, I tell you, will remember us,
in another time.»
(Sappho, entre 630 et 570 av. J.-C.)

Le fait de relier le présent au passé nous permet de mieux comprendre les forces qui pourraient avoir une influence sur notre avenir, collectif ou individuel. Dans *Kindred*, science-fiction d'Octavia E. Butler publiée en 1979, l'autrice transporte le personnage de Dana, écrivaine afro-américaine, de la Californie des années 70 au Maryland d'avant la guerre civile.

Dans quelles conditions s'inscrivent les pratiques de mémoire (inclusion, exclusion, traumatismes, systèmes de pouvoir, ...)? Sont-elles toujours liées à un besoin de laisser une trace (d'une histoire, d'un évènement, ...)? À une peur de disparaître? Quelles sont les possibilités d'inclure, dans une pratique artistique, une pratique de mémoire? Partant du postulat que le souvenir est lié à une identité, individuelle ou collective, nous plongeons chaque semaine dans une nouvelle référence (textuelle, vidéo, théorique, ...), inscrite en marge des récits historiques hégémoniques. Ces références constituent la base pour des espaces d'échanges et d'interrogation critique, et le développement de propositions pour de possibles futurs.

Projektleitung: Alizé Rose-May Monod (Künstler:in, Kurator:in) und Guests
Termine: Fr. 9.30—12.30
Ort: Fellerstrasse 11
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen
Unterrichtssprachen: Französisch, Deutsch, Englisch

Code: BYY E069

Y-Individuals:
Coaching Entrepreneurship

Sie interessieren sich für Entrepreneurship und möchten wissen, welche Möglichkeiten Ihnen die HKB und das Business Lab bieten? Sie haben eine Projektidee und wissen nicht, wo und wie Sie anfangen sollen? Sie fragen sich, wie Sie sich nach dem Abschluss des Bachelor- oder Masterstudiums teilweise oder ganz selbständig machen können? Sie machen sich Gedanken zum Auf- und Ausbau eines eigenen Business, einer Agentur, einer speziellen Startup-Idee, zur Projektplanung und -finanzierung und suchen Unterstützung bei dieser Herausforderung?

Im Coaching gehen wir auf Ihre individuelle Situation und Ihre spezifischen Herausforderungen ein und unterstützen Sie bei der Realisierung Ihres Vorhabens. Wir zeigen Ihnen mögliche Wege und erprobte Vorgehensweisen auf, unterstützen Sie bei deren Umsetzung und vernetzen Sie, wenn nötig, mit Expert:innen aus unserem Netzwerk. Wir bieten qualifizierte Unterstützung in unternehmerischen Fragen und Herausforderungen. Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterzuhelfen!

Das Coaching des HKB-Business Lab bietet auch kurzfristig Einzeltermine und bei Bedarf langfristiges Mentoring an.

Coach: Chris Jenny (Head Business Lab HKB)
Termine: nach Vereinbarung
Ort: Fellerstrasse 11
Unterrichtssprachen: Deutsch, Englisch
Bewertung: 1 Credit
Anbieter: Y
Offen für Bachelor- und Masterstudierende, Forschende und weitere Mitarbeitende

Code: BYY I001

Vorlesung:
Kulturhistorische Vorlesung (Teil 2)

Die Vorlesungsreihe versteht sich als eine Einführung in das Zusammenspiel der Künste und widmet sich ästhetischen Grundbegriffen, die Gültigkeit in allen Kulturbereichen besitzen.

Dozierende: Andi Schoon, Thomas Strässle (Y) und Gäste
Termine: Di. 16.15—17.30
Ort: Online-Vorlesung mit vier Live-Terminen an der HKB
Anmeldung: nicht nötig, Pflichtveranstaltung für BA-Studierende des 1. Jahrgangs
Bewertung: 1 Credit
Anbieter: Y

Code: BYY V002

Y-Toolbox (15.—19.4.2024)

Was ist eine Toolbox?

Toolboxes sind Kompaktangebote mit den Schwerpunkten Theorie, Experiment und Anwendungswissen. Sie finden in der neunten Woche jedes Semesters statt. Studierende erhalten für ihren Besuch 2 Credits. Toolboxes werden, wenn nicht anders vermerkt, mit mindestens 10 und maximal 18 Studierenden durchgeführt.

Qu'est-ce qu'un toolbox ?

Le toolbox est un format compact qui se constitue de trois volets : théorie, expérimentation, application des connaissances. Les toolboxes ont lieu chaque semestre durant la neuvième semaine. Les étudiant.e.s qui y assistent reçoivent 2 crédits. Le nombre minimal requis pour un toolbox est de 10 étudiant.e.s., le nombre maximal de 18 étudiant.e.s.

What is a Toolbox?

Toolboxes are compact courses focusing on theory, experimentation and applied knowledge. They take place in the ninth week of each semester. Students receive 2 credits for their attendance. Unless otherwise stated, toolboxes are held with a minimum of 10 and a maximum of 18 students.

Toolbox zum Jahresthema: Futur de l'humanité, futur de l'écriture

Selon la pensée « post-humaniste », nos corps, nos perceptions et nos capacités cognitives seront à l'avenir de plus en plus implémentés par des prothèses et des implants. En attendant (ou pas) l'avènement du cyborg, nous assistons aujourd'hui à la croissance rapide de l'intelligence artificielle, qui permet à des machines d'apprendre à exprimer des pensées, des émotions, des images et des signes. Quel est le futur de l'écriture dans un tel contexte ?

Comment notre époque et ses futurs possibles redéfinissent-ils le rôle de l'auteur/autrice, le geste de l'écriture, les genres (y compris les genres littéraires) et les implications poétiques aussi bien que politiques d'un texte? Nous nous poserons ces questions dans un contexte de pratique d'atelier, où les étudiant-es seront invité-es à entrer en résonance critique avec les hybridations ici ébauchées par le biais de leur propre création textuelle (N.B. : il n'est pas nécessaire d'avoir déjà une pratique d'écriture pour participer).

Leitung: Alessandro De Francesco (écrivain, Turin)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Schweizerisches Literaturinstitut Biel
Unterrichtssprache: Französisch, Englisch, Italienisch, Deutsch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Code: BYY T209

Toolbox zum Jahresthema: Proximadi

Le futur, c'est demain (refrain connu). Et si nous inventions un nouveau demain ? Un *huitième* jour de la semaine ? Il s'appellerait *Proximadi*, dérivé de « Proxima Centauri », la plus proche étoile de la Terre après le Soleil.

Que faire pendant cette nouvelle journée ? Quelle musique écouter ? Quelle fête organiser ? Est-ce une journée pour peindre en forêt ou classer les 28.000 photos de notre Smartphone ? De quelle couleur doit-on s'habiller? Quel sujet de discussion est interdit ? A nous de décider de quoi sera fait le Proximadi !

Durant cette semaine Toolbox, nous explorerons cette nouvelle journée qui s'offre à nous. Différentes tranches horaires sont proposée : la routine du matin, le petit-déjeuner, la pause de 10h, le déjeuner, etc. ... Chaque étudiant.e imagine et produit des contenus: récits, musique, arts visuels. Toutes les disciplines de la HKB sont les bienvenues et les interactions interdisciplinaires seront encouragées. A la fin de la Toolbox, nous nous présenterons les uns aux autres le proximadi.

Vive la semaine de huit jours !

Leitung: Eugène Meiltz (écrivain, enseignant HKB)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Schweizerisches Literaturinstitut Biel
Unterrichtssprache: Französisch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Toolbox zum Jahresthema: Anatomie des Zombies

«The Walking Dead». «The Last of Us». «World War Z». «Nacht der lebenden Toten». Unter den dystopischen Gestalten der Popkultur nimmt der Zombie eine Sonderstellung ein: Er verkörpert ein Grauen, das nicht von aussen oder aus einer fernen Zukunft kommt, sondern latent in uns allen schlummert.

Daher stellt er wichtige philosophische, politische und moralische Fragen: Welche gesellschaftliche Schicht repräsentiert der Zombie? Was ist sein ontologischer Status? Darf man ihn bedenkenlos töten? Und hat er wirklich keine Gefühle? In der Toolbox wollen wir uns solchen Fragen sowohl anhand von Theorietexten als auch in der praktischen Auseinandersetzung nähern. Zahlreiche Beispiele aus Film, Musik, Literatur und Kunst bilden die Grundlage für weiterführende Diskussionen.

Leitung: Florian Werner (Schriftsteller, Berlin)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Fellerstrasse 11
Unterrichtssprache: Deutsch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Toolbox zum Jahresthema: Callcenter des Heartbeats

«Okay, I will pick a card for you.»
Psychic Goya in *Tentakel* von Rita Indiana

Eigentlich wissen wir, wie alles enden wird — eine karge, verseuchte Landschaft, brutalistische Ruinen, abgemagerte Menschen im Untergrund, oder eben, Held:innen, die das Unvermeidliche abwenden möchten und die Besiedlung ferner Planeten anstreben.

Fernab dieser generischen Zukunftsvisionen ist *Callcenter des Heartbeats* ein Gegenwartsszenario, welches die Isolation und die Grenzen des eigenen Ichs im Hier und Jetzt der Zukunft diskutiert.

Als Gruppe werden wir unterschiedliche Orte wie Wohnsiedlungen, Burgruinen, Brachen, Bunker, Parks und Kirchen aufsuchen. Auf den ersten Blick wie selbstverständlich in die Gegenwart eingewobene Stätten, die gleichzeitig Inspirationsquelle, nüchterner Alltag oder mögliche Zukunft bedeuten können.

Die Toolbox begrüsst Studierende aus allen Fachbereichen der HKB und wird vermehrt draussen stattfinden. Im Fokus der Woche steht die Organisation innerhalb der Gruppe, wobei die gegebenen Umstände durch Inputs (Texte, Screenings, Podcasts, etc.) ergänzt werden.

Leitung: Nino Baumgartner, Livio Casanova (Künstler, Bern)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Fellerstrasse 11, Wälder und Waldzonen
Unterrichtssprachen: Englisch, Deutsch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Code: BYY T211

Toolbox zum Jahresthema: How do I care if everything seems to fall apart?

Der letzte Baum ist gefällt, das Wasser eine seltene Ressource, die Welt als Wüste. Die filmische Zukunftsvision «PUMZI» der Afrofuturismus-Künstlerin Wanuri Kahiu scheint düster — doch gibt es einen Funken Hoffnung?

Die Künste visualisieren und aktivieren, und oft versuchen sie, die Zukunft mitzugestalten. In unserem Kurs wollen wir unsere eigene Position und unser Handeln im Bezug zur lokalen und globalen (Welt-)Geschichte reflektieren. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie sich der Stift wieder aufnehmen und die Zukunft mitschreiben lässt. Was bedeuten Kunst und Aktivismus, wie und wann gestalten die Künste die Zukunft mit? Wie können wir uns eine Handlungskraft oder einen Aktivitätsmuskel antrainieren? Wie gehen wir mit drohender Paralyse um und kommen in eine Beweglichkeit?

Schliesslich bauen wir im Kurs ein Trainingscenter: Wir testen unsere Haltung(en) und erarbeiten Methoden, Feldversuche, Übungen, und wer weiss, vielleicht auch Trainingsgeräte, die unsere Lust und unsere Impulse fürs Weltgestalten anregen — auch oder gerade dann, wenn die Welt auseinanderzufallen scheint.

Leitung: Olivia Abächerli, Yvonne Lanz (Künstlerinnen, Bern)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Fellerstrasse 11
Unterrichtssprache: Deutsch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Code: BYY T212

Toolbox zum Jahresthema: Explore, observe, create: sourcing new artistic methods from a dive into experimental plant science

Science-based observations can function as a tool for understanding our current environment and forecasting how our surroundings will change over time. As humans, we are intrinsically integrated with our environment. Hence, as a society, we are bound to navigate our future within the confines of natural limitations. Bridging the communication gap between art and science provides an opportunity to impactfully use artistic methods to determine an optimal future.

We, a designer interested in verbal and visual communication and a biologist leveraging plant communication to ensure global food security, are collaboratively focused on understanding how information exchange can help enrich and sustain human existence. Inputs from this unifying element of our work will serve as the foundation upon which students will experiment, reflect and in consequence, design their own intellectual and creative toolbox to react to environmental challenges and contemporary dynamics.

Leitung: Massimiliano Audretsch (Designer),
Jamie Waterman (Biologist)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Fellerstrasse 11
Unterrichtssprache: Englisch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Toolbox zum Jahresthema: Wem gehört die Stadt?

Laut UNO werden im Jahr 2050 zwei von drei Menschen in einer Stadt leben. Deshalb müssen Städte weiter wachsen. Oft wird dieses Wachstum in Verbindung mit seinen negativen Folgen beschrieben: Dreck, Smog, Kriminalität, knapper Wohnraum, gesellschaftliche Segregation oder infrastrukturelle Überforderung. In der Vergangenheit und Gegenwart gab und gibt es jedoch auch Visionen der Zukunft, die «Stadt» alternativ und positiv denken.

In der Toolbox schauen wir uns diese Vorstellungen an und beschäftigen uns darüber hinaus mit Modellen gemeinschaftlichen Lebens. Bei diesem Überblick begegnen uns Künstler:innen, etwa in den Kuppelarchitekturen der Drop City, die in den 1970er-Jahren mitten im nordamerikanischen Nirgendwo gebaut wurde. Wir gehen weiter zu den Besetzer:innen der dänischen Freistadt Christiania, besuchen die Naturverbundenen in den üppig wuchernden Gartenstädten des 19. Jahrhunderts und eine anarchistische Hippiekommune in ihrer Burg Lutter. Bei den autonomen Bolos lernen und hinterfragen wir, warum Teilen besser ist als Tauschen. Schliesslich zeigen uns reale und fiktive Floating Cities bizarre Lebensentwürfe auf. Dass solche Projekte durch Machtmissbrauch und hierarchische Strukturen auch grandios scheitern können, diskutieren wir ebenso.

Wir nähern uns der Thematik aus einer historischen wie gegenwärtigen Perspektive, sichten gemeinsam Beispiele, lesen, schauen, diskutieren, entwerfen,

schreiben, hämmern, streichen — mit dem Ziel, verschiedene Konzepte alternativer Stadtentwicklung kennenzulernen und kritisch zu beleuchten. Mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse bauen wir unser eigenes Modell einer *Stadt der Zukunft*.

Leitung: Lara Kothe, Miriam Koban (Designforscherinnen)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: tba
Unterrichtssprache: Deutsch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Toolbox zum Jahresthema: From Data to Art

Von der Entstehung digitaler Informationen — zu der Aneignung ihrer Logik und Erscheinungsformen in der Kunst.

«Like air and drinking water, being digital will be noticed only by its absence, not its presence.» Nicholas Negroponte, Mitbegründer des MIT Media Labs, erklärt in einem Artikel von 1998 die Digitale Revolution für beendet, weil sie nun fester, alltäglicher Teil unserer Welt geworden sei.

Heute, 25 Jahre später, leben wir tief in der sogenannten «Postdigitalität», in der digitale Interaktionen unser ganzes Leben durchdringen. Doch was sind digitale Daten eigentlich genau? Wie ist der Binary Code entstanden? Und wie wird aus Daten heute Kunst gemacht?

In einer medien- und kunstgeschichtlichen Recherche wollen wir diesen Fragen auf die Spur kommen und einen weiten Bogen schlagen bis zur Antike: Das Wort «digital» stammt ab von dem lateinischen Wort «digitus» für Finger und steht in enger Verbindung zur «computus digitalis», einer uralten Kultur des Fingerrechnens.

Das Ziel des Kurses ist es, ein geschichtliches Grundverständnis vom Themenfeld der Computer Science zu schaffen, um mit diesem Wissen aktuelle künstlerische Positionen besser verstehen und einordnen zu können.

(english version)

From the emergence of digital information — to the appropriation of its logic and manifestations in art.

«Like air and drinking water, being digital will be noticed only by its absence, not its presence.» Nicholas Negroponte, co-founder of the MIT Media Lab, declares in a 1998 article that the Digital Revolution is over, that it has now become a fixed, everyday part of our world.

Today, 25 years later, we live deep in this so-called «post-digital» World where digital interactions permeate our entire lives.

But what exactly is digital data? How did binary code come into being? And how is art made from data today?

In a media- and art-historical research we want to get to the bottom of these questions and make a wide arc back to antiquity: The word «digital» comes from the Latin word «digitus» for finger and is closely connected to the «computus digitalis», an ancient culture of finger computing.

The aim of the course is to create a basic historical understanding of the subject area of computer science, in order to use this knowledge to better understand and classify current artistic positions.

Leitung: Jascha Hagen (Komponist, Produzent, Leipzig), Stefan Heidenreich (Kultur- und Medienwissenschaftler, Berlin)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Fellerstrasse 11
Unterrichtssprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Code: BYY T215

Toolbox zum Jahresthema:
Der lange Atem

Wir wissen nicht, was mit uns passiert, aber wir können uns auf das Unbekannte vorbereiten. Künstlerische Projekte entstehen durch die Zeit, die mag manchmal kürzer und manchmal länger sein, einmal Impuls und Schwung, dann wieder Ausdauer und Beständigkeit. In unserem Workshop wollen wir an den weiten Bögen arbeiten. Wie kann es gelingen, auch in ferner Zukunft, in dreissig Jahren vielleicht, künstlerisch tätig zu sein? Was muss ich tun, damit mir nicht vorher die Puste ausgeht?

Wir untersuchen Begriffe und Konzepte wie Motivation, Selbstorganisation, Arbeitssicherheit, wirtschaftliche Grundlagen, Fundraising, Budget, soziale Netze, Partnerinnen, Medien, Öffentlichkeit und die Definition von Erfolg und Scheitern.

Wir diskutieren in offener Runde, arbeiten alleine und in Kleingruppen.

Wir erwerben praktische Kenntnisse über Planung, Organisation und Durchführung eines künstlerischen Projekts, dazu grundlegende strategische Begriffe und Methoden sowie die Technik der kolloquialen Recherche.

Leitung: Lukas Bärfuss (Schriftsteller, Dozent HKB)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Fellerstrasse 11
Unterrichtssprache: Deutsch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Code: BYY T116

Toolbox zum Jahresthema: The Dream of the Tree — Methodologies of Resilience

«Resilience» in material science is the ability of a substance, an object, or a material to spring back into its shape or previous state. In plant science, «resilience' means the ability of a plant to regenerate following disturbance, either through the replacement of damaged tissues or by the germination of its offspring from seed. In social sciences, «resilience» is the ability of humans as an individual or community to withstand external strain and stress and further heal, and rehabilitate. Drawing from these structures of resilience we will study examples of abstract and actual methods that we observed, gathered, experienced, learned, and unlearned.

What are the modes of our creative resilience practices? How do we define the spectrum of transformation, sedimentation, and rupture? How do we locate transition and what are the measures of restoration? We lay the grounds to enable such knowledge and cultivate strategies for coping and adapting. What for many of us means a daily practice of being. We will forage for, find, and practice our methods of resilience through art.

This workshop invites participants to build their exercises that interact with the city of Bern. These can act as prompts for ways of existing together, embodying the future(s) we seek, listening to quiet and silenced possibilities, and experiencing what resilience means to us. Together we will make space for care, consideration, and reflection on our struggles, our battlegrounds. We will explore the entanglements and methodologies across geographies, timelines, species, and beings in the hopes of preparing for our common «troubled» future(s). As Donna Haraway would put it: to have a collective future, we have to learn to «stay with the trouble». So come and join this experimental query by thinking transversally, comparatively, and collectively.

Leitung: Shima Asa, Andrea Palášti, Halim Ramses, Cheshmak Shahsiah (Residents Sommerakademie Paul Klee)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Fellerstrasse 11
Unterrichtssprache: Englisch
Nur für Studierende aus den Studiengängen Fine Arts, VKD, CAP und Art Education

Toolbox: The Look of Sound. Produktion eines Konzertfilms (Audiovisuelle Gestaltung 2)

Wie lässt sich Musik mit filmischen Mitteln interpretieren bzw. inszenieren? Wie kann man musikalische Spannungsbögen in visuelle Spannungsbögen übertragen? Wie entsteht eine Konzertaufzeichnung?

Wir führen im Kurzdurchlauf die Produktion einer Konzertaufzeichnung durch und berühren damit alle Bereiche, die bei einer solch komplexen Produktion beteiligt sind: Musik, Bildregie, Licht, Kamera, Tonregie, Tonmischung, Schnitt (Montage) und Farbkorrektur. Wir stellen Teams zusammen, die gemeinsam die Schritte der Produktion eines Musikfilms in drei Phasen durchlaufen: 1. Konzeption Bildregie/Kameraauflösung, 2. Dreh, 3. Postproduktion.

Ziel ist die Präsentation eines Konzertfilms.

Interessierte Musiker:innen (gerne Solist:innen oder ein eingespieltes Ensemble), die ein oder mehrere Stücke konzertreif spielen können, sollten sich im Vorfeld bei Ellen Fellmann melden.

Die Toolbox wird zusammen mit dem MediaLab durchgeführt. Vorkenntnisse aus der Toolbox AV1 oder gleichwertige Vorbildung sind erwünscht.

Leitung: Ellen Fellmann (Dozentin SoundArts HKB),
Hugo Ryser und Manuel Schüpfer (MediaLab HKB)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Fellerstrasse 11
Unterrichtssprache: Deutsch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen

Code: BYY T009

Y-Talks

Die Veranstaltungsreihe «Y-Talks» beleuchtet die Schnittstellen zwischen künstlerischen und wissenschaftlichen Disziplinen. Was tut sich in den Grenzbereichen zwischen Literatur und Philosophie oder Politik, zwischen bildender Kunst oder Musik? Welche Persönlichkeiten und Positionen prägen die interdisziplinäre künstlerische Praxis? Die Y-Talks versuchen, Antworten auf solche und ähnliche Fragen zu finden — ausgehend von aktuellen Diskussionen und Texten, im Gespräch mit Künstler:innen und Denker:innen, deren Stimmen Einfluss auf die verschiedenen Diskurse haben.

Anbieter: Y
Bewertung: 1 Credit für den Besuch der Talks mitsamt kurzer schriftlicher Reflexion

Code: MYY Y003

Y-Äquivalenzen

Ein Teil der zu besuchenden Y-Kurse kann in Absprache mit der Studiengangsleitung und der Leitung des Y Instituts durch Y-äquivalente Leistungen ersetzt werden. Darunter werden in erster Linie interdisziplinäre Kooperationen verstanden, die ausserhalb des Lehrcurriculums stattfinden (Beispiel: Jazz-Studierende:r wirkt bei einer Semesterpräsentation des Studiengangs Musik und Bewegung mit).

Betreffende Studierende füllen den «Antrag auf Anrechnung von Credits ausserhalb des eigenen Studienprogramms (inkl. Y)» aus. Dieser Antrag wird von der jeweiligen Studiengangsleitung sowie von der verantwortlichen Stelle des Gastbereiches unterschrieben. Der unterzeichnete Antrag geht an die Studierendenadministration, damit diese im System die entsprechenden Kursbuchungen vornehmen kann.

Équivalences Y

D'entente avec la direction de la filière d'études et celle de l'Institut Y, une partie des cours Y obligatoires peut être remplacée par des prestations d'études équivalentes obtenues hors de l'institut. Ce sont avant tout des coopérations interdisciplinaires qui ont lieu hors du curriculum d'enseignement. Un exemple : un.e étudiant.e en jazz participe à l'audition semestrielle de la filière Musique et Mouvement.

Les étudiant.e.s concerné.e.s remplissent la demande correspondante de crédits obtenus hors du programme d'études ordinaire (y compris Y), la font signer par la direction de leur filière d'études ainsi que par la personne responsable du domaine d'études d'accueil. La demande ainsi remplie et signée est adressée à l'administration des étudiant.e.s, qui se chargera d'intégrer les crédits ainsi obtenus dans le système.

Y-equivalences

Some of the Y courses to be attended can be substituted by Y-equivalent achievements in consultation with the head of degree programme and the head of the Y Institute. These are primarily interdisciplinary collaborations that take place outside the teaching curriculum (e.g. a jazz student participates in a semester presentation within the Music and Movement degree programme).

Students to whom this applies, complete the «Application for credit transfer outside their own study programme (incl. Y)». This application is signed by the head of the respective degree programme and by the responsible person within the host department. The signed application is sent to the Student Administration so that they can make the corresponding entries within the system.

Weitere Vorlesungen und Kurse im Y

Kurs:
Zu den Quellen. Theorie lesen und reflektieren

Angesichts komplizierter Theorietexte könnte einen schon der Mut verlassen: Drei Mal habe ich die Passage schon gelesen und immer noch nicht verstanden, was die Autor:in mir sagen möchte. Doch keine Panik, es gibt Techniken des Umgangs mit schwierigen Quellen, die den Text zu bändigen vermögen: unterstreichen, vergleichen, exzerpieren und sich austauschen. Und irgendwann ist man so weit, darüber zu schreiben.

Der Kurs besteht aus vier Treffen in der Gruppe und über das Semester verteilten Einzelgesprächen. Diese Kombination soll es ermöglichen, das eigene Schreiben über komplexe Materie zu schulen. Das Angebot richtet sich an Studierende, die in weiser Voraussicht auf die theoretische Thesis grundlegende Methoden (und ein paar ausgewählte Positionen) der Kulturwissenschaft kennenlernen möchten.

Leitung: Andi Schoon (Y)
Termine: Fr. 10.00—12.00
Ort: Fellerstrasse 11
Unterrichtssprache: Deutsch
Bewertung: 4 Credits
Anbieter: Y

Code: BYY S005

Kurs:
Performance

Der Kurs bietet eine Einführung in die Performance Art. In Theorie und individueller Projektarbeit werden zeitgemässe Formen der Performance ausgelotet.

Projektarbeit:

— Entwicklung und Umsetzung individueller Performances
— Präsentation im Rahmen der ACT-Meetings und weiterer Festivals
(ACT ist das Performance-Netzwerk aller CH-Kunsthochschulen. Die ACT-Meetings in Basel, Bern, Genf, Sierre und Zürich bieten ein überregionales Forum zur Präsentation der im Unterricht erarbeiteten Performances, www.act-perform.net.)

Theorie:

— Einführung in die Geschichte der Performance
— Gastvorträge (Kurator:innen, Künstler:innen)
— Exkursionen (Festivals / Ausstellungen)

Dozent: Franticek Klossner (Intermedia-Künstler, Dozent HKB)
Termine: Di. 18.00—21.30, 14-täglich
Ort: Fellerstrasse 11
Unterrichtssprache: Deutsch
Empfohlen für Studierende aus allen Fachbereichen
TeilnehmerInnen: max. 15
Bewertung: 2 Credits
Anbieter: Y

Code: BYY S003

MASTER

MASTER

Forschung

Im Rahmen des Masterstudiums gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich mit der Forschung vertraut zu machen. Angeboten werden hierfür folgende Formate: mehrere Toolboxes (2 Credits), Semesterkurse (2 Credits) sowie der Forschungs-Mittwoch (1 Credit).

Die Toolbox Forschung ist jeweils eine einwöchige Veranstaltung, in der die Studierenden ihre Vorstellung von Forschung schärfen, forschende Künstler:innen kennenlernen, ihr Vokabular erweitern, das Recherchieren professionalisieren und das Ganze für ihre eigene Arbeit fruchtbar machen können. Theorien und Beispiele aus verschiedenen Disziplinen werden zur Diskussion gestellt. Die Toolboxes Forschung für den Fachbereich Musik geben neben einem Einblick in die aktuelle Forschungstätigkeit an der HKB eine Einführung in die angewandte Interpretationsforschung.

Der Semesterkurs Forschung für den Fachbereich Musik bietet Gelegenheit, Forschungsfragen aus der musikalischen Praxis weiter zu denken und Methoden zu erproben, um musikalische Erkenntnisse mit der theoretischen Auseinandersetzung zu verbinden und in der Performance zu verkörpern. Anstelle einer schriftlichen Arbeit wird eine kommentierte Tonaufnahme abgegeben.

Der Minor Forschung im Fachbereich Musik geht noch einen Schritt weiter und soll die Erfahrungen mit künstlerisch-wissenschaftlicher Forschung im Hinblick auf ein weiterführendes Studium vertiefen. Der Schwerpunkt liegt auf der praktischen Mitarbeit in einem aktuellen HKB-Forschungsprojekt sowie auf der Präsentation eigener Forschung in Form eines wissenschaftlichen Textes (z. B. als Masterthesis) und eines Entwurfs für ein mehrjähriges Forschungsprojekt.

Recherche

Le cursus de master présente plusieurs options pour se familiariser avec la recherche scientifique. Les formats proposés sont les suivants : les toolboxes (2 crédits), les cours semestriels (2 crédits) et les mercredis de la recherche (1 crédit).

Le toolbox est une manifestation d'une semaine qui permet aux étudiant.e.s d'affûter leur sensibilité scientifique, de faire la connaissance d'artist.e.s qui font de la recherche, d'élargir leur vocabulaire, de professionnaliser les méthodes de recherche et de faire fructifier ces démarches pour leur propre travail. Les théories et des exemples issus de plusieurs disciplines sont soumis au débat. Dans le domaine Musique, la recherche toolbox permet à la fois de découvrir les activités de recherche en cours à la HKB et d'avoir une initiation à la recherche appliquée dans le domaine de l'interprétation.

Le cours semestriel Recherche du domaine d'études Musique permet de développer des questionnements scientifiques issus de la pratique musicale ainsi que de mettre à l'épreuve des méthodes destinées à allier connaissances musicales et approche théorique, avant de les englober dans la performance. Les étudiant.e.s ne rendent pas un travail écrit, mais un enregistrement commenté.

La branche secondaire Recherche du domaine d'études Musique dépasse ce cadre : elle approfondit l'expérience de la recherche artistico-scientifique en prévision d'un cursus d'études supérieur. L'enseignement se concentre sur la participation pratique à un projet de recherche HKB en cours ainsi que sur la présentation des résultats de recherches personnelles, sous la forme d'un texte scientifique (p. ex. sous la forme d'un travail de master) et du canevas d'un projet de recherche de plusieurs années.

Research

Within the framework of the Master's programme, there are various opportunities to familiarise oneself with research. The following formats are offered for this: several toolboxes (2 credits), semester courses (2 credits) and Research-Wednesday (1 credit).

The Research Toolbox is a one-week event in which students have the opportunity to sharpen their idea of research, get to know researching artists, expand their vocabulary, professionalise researching and use all of this to enrich their own work. Theories and examples from different disciplines will be presented for discussion. The Research Toolboxes for the Department of Music provide an introduction to applied interpretive research, as well as an insight into current research activities at the HKB.

The semester course Research for the Department of Music offers the opportunity to think further about research questions from musical practice and to investigate methods for combining musical findings with theoretical debate and embodying them in performance. Instead of a written paper, an annotated sound recording is submitted.

The Minor Research in the Department of Music goes one step further and is designed to deepen the experience of artistic-scientific research with a view to further studies. The focus is on the practical collaboration alongside a current HKB research project, as well as on the presentation of one's own research in the form of a scientific text (e. g. a master's thesis) and a draft for a research project spanning several years.

Für alle Masterstudierenden

Forschungstoolbox zum Jahresthema: Is your art future-proof? Do you care? Explorations in art and eternity

What if we told you that the making of works of art, including music, performance, poetry, installation, electronic media, sculpture and painting, doesn't conclude with the act of creation? Art continues into an unpredictable and unjust future, closer than you think. To ensure art's endurance beyond its conception and/or first realization, we invite you to consider environmental, economic, political, social, and material factors.

This workshop explores the concept of care as a conservation tool, drawing from feminist new materialisms (Joan Tronto, Puig de la Bellacasa and others). Learn how to care meaningfully for artworks, and gain insight into the process of collecting, musealization and archiving of contemporary art. How can you future-proof your art in the age of sustainability? Is it ethical or necessary? Is the work's demise permissible or even, at times, desired? What timescales do cultural institutions offer? Do artists care for their art's future, and can this care become an artistic gesture in its own right?

This workshop is a must for those serious about ensuring their work outlives the present. Through research-based activities as well as hands-on practice, group discussions and readings, we address the environmentally sensible artmaking and future-planning. Interactive activities and exercises dominate the week. Through an interactive kiosk/advisory you discuss your work's

Code: MYY T113

preservation and conservation with experts, turning your own work into a «case study» for future-proofing art. Develop your project for art longevity or addressing environmental concerns individually or collaboratively. The final day showcases projects with peer feedback. Instructors with extensive conservation experience offer mentoring. Open to students in all specialisms.

Coordination and instruction: Hanna B. Hölling (Dozentin Konservierung und Restaurierung HKB), Aga Wielocha (Wissenschaftliche Mitarbeiterin Konservierung und Restaurierung HKB)
Dates: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Location: Ostermundigenstrasse 103 and external sites of individual research
Language: English, German

Code: MYY T113

Forschungstoolbox zum Jahresthema: EcoArtLab Relational Encounters II: Migration — Klima — Gerechtigkeit

Die Folgen des Klimawandels sind nicht gerecht verteilt. Die Klimaerwärmung verstärkt die Ungleichheit zwischen globalem Süden und globalem Norden. Eine der Folgen ist die klimabedingte Migration. Klimagerechtigkeit bedeutet deshalb gerechtere globale Beziehungen. Das EcoArtLab an der HKB ist ein transdisziplinärer Think-and-Do-Tank, der Kollaborationen zwischen den Künsten und Wissenschaften in Bezug auf Fragen der Klimagerechtigkeit fördert und untersucht. Die unabhängige Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas realisiert gemeinsam mit dem Freilichtmuseum Ballenberg eine Ausstellung zum Jahresthema «weltweit unterwegs» (Arbeitstitel). Dabei ist Migration aufgrund von Klimawandel ein bedeutender Aspekt.

Auf Basis dieser Kooperation bietet die Toolbox des EcoArtLab den Studierenden die Möglichkeit, sich mit dem Themenkomplex «Migration — Klima — Gerechtigkeit» kritisch auseinanderzusetzen. Im Vordergrund steht der Prozess des transdisziplinären Austauschs zwischen Studierenden der HKB und Studierenden des Geografischen Instituts der Universität Bern. Nach Inputs von Expert:innen und einer Feldforschung im Rahmen eines Ausflugs auf den Ballenberg zur Eröffnung der Ausstellung können eigene Projektideen entwickelt werden, die im Rahmen der Toolbox präsentiert und diskutiert werden. Dabei erproben wir transdisziplinäre Methoden aus dem Bereich der *Arts-Based Research* und den Künsten. Die Woche wird begleitet von Forschenden des EcoArtLab und der Helvetas.

Code: MYY T114

Leitung: Yvonne Schmidt (EcoArtLab HKB), Anna van der Ploeg (Bildungsexpertin, Helvetas) sowie Fachexpert:innen aus den Bereichen Klima, Katastrophenvorsorge und Migration
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: HKB und Freilichtmuseum Ballenberg, inkl. einer Übernachtung in Brienz
Unterrichtssprache: Deutsch
Teilnehmende: max. 15
Bewertung: 2 Credits

Code: MYY T114

Forschungstoolbox zum Jahresthema: Artistic Citizenship

Als Künstler:innen stehen wir in einem Kontext rasanter und turbulenter globaler Veränderungen. Das löst bei Kulturschaffenden Verunsicherung und Desorientierung aus — kann aber auch eine kreative Suche nach neuen Funktionen der Kunst in der Gesellschaft bewirken. Wir untersuchen in dieser Toolbox theoretisch und empirisch, ob und wie dafür das Modell des Artistic Citzenship taugt: Können Konzepte wie künstlerische Bürgerschaft, soziale Verantwortung und staatsbürgerliche Mission mit künstlerischer Exzellenz, Phantasie und Kreativität eine fruchtbare Verbindung eingehen? Was passiert mit unserer Kunst, wenn wir ihre Praktik als sozialen Prozess oder als «tool in society» begreifen? Dafür beschäftigen wir uns mit society building, musicking, Künsten in der Sozialen Arbeit, Service-Learning, Co-Creation, Community Music und den entsprechenden Megatrends wie beispielsweise Silver Society, Global Migration, Social Business, Holistic Health, Liquid Youth, Downaging, Resonanz oder Free Creativity.

In der Toolboxwoche erhalten Studierende aller Fachrichtungen anhand des Themas Einblicke in die Grundlagen wissenschaftlichen Denkens und Handelns und führen im Mai als Feldforschung ein eigenes qualitatives Experiment durch, das sie selbstbestimmt mit einem der behandelten Megatrends verbinden können. Die Ergebnisse, darunter Performances, Projekt- und Workshop-Konzepte, werden am 7. Juni öffentlich vorgestellt.

Code: MYY T115

(english version)

As artists, we find ourselves in a context of rapid and turbulent global changes. This triggers uncertainty and disorientation among cultural creators — but it can also lead to a creative search for new roles of art in society. In this toolbox, we explore theoretically and empirically whether the model of Artistic Citizenship is suitable for this purpose: Can concepts like artistic citizenship, social responsibility, and civic mission be combined fruitfully with artistic excellence, imagination, and creativity? What happens to our art when we understand its practice as a social process or as a «tool in society»? For this, we engage with society building, musicking, arts in social work, service-learning, co-creation, community music, and corresponding megatrends such as Silver Society, Global Migration, Social Business, Holistic Health, Liquid Youth, Downageing, Resonance, or Free Creativity.

During the toolbox week, students from all disciplines will gain insights into the fundamentals of scientific thinking and action based on this subject. In May, they will conduct their own qualitative experiment as field research, which they can self-determine to connect with one of the discussed megatrends. The results, including performances, project and workshop concepts, will be publicly presented on June 7th.

Leitung: Barbara Balba Weber (Kulturvermittlerin HKB), Zoë Gordon (Musikerin und Musikvermittlerin HKB)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
präsentationen: Fr. 7.6.2024 | 17.00—19.00
Ort: Papiermühlestrasse 13a
Unterrichtssprachen: Deutsch, Englisch
Teilnehmende: max. 20
Bewertung: 2 Credits

Code: MYY T115

Forschungstoolbox: Music, poems, paintings, and emotions in *Ragamala*

Ragamala is a multi-disciplinary concept that developed in the erstwhile kingdoms of princely India. «Ragamala» literally means a garland of musical melodies and, as a theme, it combines Hindustani classical music, poems, and traditional courtly paintings.

This workshop will focus on the paintings which were originally made as a series. These paintings depict that which is otherwise unseen — they lend poems and abstract musical melodies a personage, giving spoken word and lyrical renditions a visual identity as the Raga and Ragini — the male and female. Each of these paintings encase an emotion or trigger a mood, coded in the representation of an episode or story, and have strong associations with different seasons, times in the day and scent.

This workshop will invite students to immerse in different art forms of Ragamala and understand the context in which they were produced and experienced. Also, it will provide them with a rare opportunity to understand the emotions through codes and metaphors in these paintings often seen as the rumbling of clouds, presence of a giant swing, proximity of the gazelles, lurking snakes, calling of the peacocks and much more!

As an outcome of the workshop, students will be expected to respond to this theme, either through music, words, colours, or painting. Or even a dance piece. These responses will be incorporated as «interventions»

Code: MYY T116

in an upcoming multi-sensory exhibition (scheduled September 2024-January 2025) on the theme of Ragamala at the Rietberg Museum, Zürich.

Leitung: Sonika Soni (Kuratorin Rietberg Museum Zürich), Rajiv Satapati (Komponist, Dozent HKB)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Ostermundigenstrasse 103 and Rietberg Museum Zürich
Unterrichtssprachen: Englisch
Teilnehmende: max. 20
Bewertung: 2 Credits

Code: MYY T116

Forschungstoolbox: überSetzen. traDuire. transLation

Übersetzen ist eine zentrale Kulturtechnik, ob es sich um den Transfer von einer Sprache in die andere, von einem kulturellen Kontext in den anderen oder von einem Medium ins andere handelt. Immer geht es dabei auch um eine Aneignung durch eigenes Tun und um dessen Vermittlung. Auf der Basis von Forschungsprojekten der HKB beschäftigt sich diese Toolbox mit unterschiedlichen Auffassungen von Übersetzung in Bereichen zwischen Literatur, Musik und den darstellenden Künsten. Die Toolbox richtet sich an Studierende der Musik (Klassik und Jazz), des Theaters, der Literatur und des CAP. Im Rahmen der Toolbox werden Problemstellungen und Lektüreaufgaben gestellt, ausserdem werden kleine Projekte im eigenen Betätigungsfeld realisiert. Die Aufgaben werden auf die Wünsche der Teilnehmenden individuell abgestimmt.

(version français)

La traduction est un outil culturel essentiel, qu'il soit question du transfert d'une langue à une autre, d'un contexte culturel à un autre, ou d'un médium à un autre. Il s'agit toujours d'une appropriation par une action personnelle et de sa transmission. Sur la base d'exemples tirés des projets de recherche de la HKB, cette toolbox traite des différentes conceptions de la traduction dans les domaines compris entre la littérature, la musique et les arts performatifs. La toolbox s'adresse aux étudiant:es en musique (tous styles confondus), en théâtre, en littéra-

Code: MYY T040

ture et en CAP. Dans le cadre de cette toolbox, il vous sera demandé de réaliser des travaux de recherche, d'analyse et de lecture proposés par les différents intervenant:es. En outre, vous élaborerez un petit projet qui peut être personnalisé en fonction de vos besoins et de vos intérêts.

(english version)

Translation is an essential cultural tool for transferring things from one language to another, from one culture to another or from one medium to another. It always involves appropriation through one's own doing as well as its communication. On the basis of examples taken from HKB research projects, this toolbox engages with different concepts of translation in the areas between literature, music and the performative arts. Students of music (classical and jazz), theatre, literature and CAP are invited to join. Within the score of the toolbox, you will be asked to realise inquiry and reading assignments. In addition, you will prepare a personal project in your domain. These assignments can be personalised according to your needs and interests.

Leitung: Annette Kappeler (Institut Interpretation HKB), Gäste: Noémie Favennec Brun (Theater), Pesche Eigenmann (Interkulturelle Kommunikation), Leo Miucci (Musik), Francesco Micieli (Literatur), Heike Fiedler (Performance)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Ostermundigenstrasse 103
Unterrichtssprachen: Deutsch, Englisch, Französisch

Für Masterstudierende der Musik

Forschungstoolbox: Historische Holzblasinstrumente

Diese Toolbox richtet sich ausschliesslich an Studierende Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophon und Fagott.

Alle Teilnehmer:innen erhalten ein historisches Instrument ihrer Wahl (Original oder Nachbau), auf dem sie während der Toolbox üben; zum Beispiel Traversflöte, frühe Böhmflöte, französische Oboe/Klarinette des 19. Jahrhunderts, deutsche Klarinette um 1900, Taragot, originales Saxophon Adolphe Sax oder Fagott von Savary von 1825. Alle erhalten Unterricht auf diesem Instrument bei einem erfahrenen Coach. Am Freitag findet eine Masterclass mit Alfredo Bernardini statt, einem der führenden Interpreten und Dozenten für historische Holzblasinstrumente.

Zudem befassen wir uns mit historischer Aufführungspraxis, Instrumentenbau sowie Geschichte und Musik der Instrumente. Alle Teilnehmer:innen studieren eine historische Instrumentalschule, präsentieren ihre Erkenntnisse und fassen ihre Erfahrungen in einer kleinen schriftlichen Arbeit (6000 Zeichen) zusammen.

Es stehen zwei Besuche auf dem Programm:
— Klingendes Museum Bern mit 500 Holzblasinstrumenten, mehrheitlich aus dem 19. Jahrhundert
— Atelier Andreas Schöni in Bern: Nachbau historischer Holzblasinstrumente

(english version)

This toolbox is exclusively for students of flute, oboe, clarinet, saxophone and bassoon.

All participants will be given a historical instrument of their choice (original or replica) to practice on during the toolbox; for example, transverse flute, early Boehm flute, 19th century French oboe/clarinet, German clarinet and oboe circa 1900, Taragot, original Adolphe Sax saxophone, or 1825 bassoon Savary. Everyone will receive teaching on this instrument from an experienced coach. On Friday, a masterclass with Alfredo Bernardini will take place, one of the leading performers and teachers of historical woodwinds.

In addition, we will study historical performance practice, instrument making, and the history and music of the instruments. All participants will study a historical instrumental method book, present their findings and summarize their experiences in a short paper.

There are two planned visits:
— Klingendes Museum Bern with 500 woodwind instruments, mostly 19th century
— Atelier Andreas Schöni in Bern: replica of historical woodwind instruments

Leitung: Adrian v. Steiger (Dozent Musik HKB)
Dozierende: Adrian v. Steiger und Alfredo Bernardini. Coaches für Flöte (Francesca Grilletto, Marion Rebsamen, Martin Skamletz), Oboe (Marc Bonastre), Klarinette (Juan Gaspar Calabuig), Fagott (Giovanni Graziadio) und Saxophon (N.N.)
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Ort: Papiermühlestrasse 13, Veresssaal
Offen für: MA und BA Flöte, Oboe, Klarinette, Saxophon und Fagott
Bewertung: 2 Credits
Unterrichtssprachen: Deutsch, Englisch
Teilnehmer:innen: Max. 15

Forschungstoolbox: Einführung in die musikalische Interpretationsforschung

Seit 150 Jahren erklingen auf der Konzertbühne die immer gleichen Meisterwerke des klassisch-romantischen Repertoires, und die Originalität eines Musikers zeigt sich nicht mehr im eigenen Komponieren oder Improvisieren, sondern in einer persönlich gefärbten Interpretation. Aber auch die Zeit, in der Interpreten-Persönlichkeiten das gesamte Repertoire mit ihren eigenen Ausdrucksmitteln interpretierten, ist vorbei: Als erfolgreich erweist sich ein neuer, informierter Zugang zur Interpretation, bei dem sich ein Interpret zwischen mehreren Möglichkeiten bewusst entscheidet. Die in diesem Entscheidungsprozess entstehenden Fragen können mit Hilfe der Interpretationsforschung beantwortet werden.

Die Toolbox zur Interpretationsforschung will Mittel (tools and skills) vorstellen, die ein «informiertes Interpretieren» ermöglichen. Das fünftägige Programm wird jeweils durch einen Gastvortrag und die Präsentation von drei HKB-eigenen Forschungsprojekten ergänzt. Die schriftliche Forschungs-Hausarbeit zu einem eigenen Interpretationsthema (mit musikpraktischen Anteilen), die zwei Wochen nach Kursende abgegeben werden muss, wird im Unterricht ausführlich vorbereitet.

(english version)

Since more than 150 years, the same masterpieces of the classical and romantic repertoire are being repeated on concert stages, and the professional musician is no longer rated by his or her ability to compose or

improvise, but by the originality of interpretation. Moreover, the era of heroic personalities who interpreted the entire repertoire with an uniform set of individual means of expression has passed. Instead, a new and more informed approach to musical interpretation proves to be more successful today, in which the musician makes a deliberate choice between several options. The questions arising in this process of decision-making may be answered by means of interpretation research.

The toolbox of musical interpretation attempts to shape tools and skills for a more «informed interpretation». The five-day program will be completed by a guest lecture and the presentation of three research projects of the HKB research area interpretation. The written homework paper, which is due within two weeks after the last date, will be discussed and prepared thoroughly in class.

Leitung: Kai Köpp (Dozent Musik HKB), Mitarbeitende von HKB-Forschungsprojekten sowie Gäste
Ort: Ostermundigenstrasse 103
Termine: Mo.—Fr. 15.—19.4.2024 | 9.30—16.30
Bewertung: 2 Credits bei Abgabe einer schriftlichen Auseinandersetzung mit der Anwendung von Forschungsmethoden in der eigenen Interpretationspraxis
Teilnehmer:innen: max. 12 (alle MA-Studiengänge Musik — nach Möglichkeit im ersten Studienjahr, andere auf Anfrage)

Semesterkurs: Der romantische Interpret im Selbstversuch

Ein Selbstversuch ist ein Experiment am eigenen Leib, das vor allem in der Medizin angewandt wird. Ziel des musikalischen Selbstversuchs ist die Erfahrung, wie Werke des 19. Jahrhunderts zu ihrer Zeit interpretiert wurden. Berühmte Interpret:innen veröffentlichten sogenannte «instruktive Ausgaben», die minutiöse Interpretationsanweisungen enthalten. So erleben die Teilnehmenden einen virtuellen Meisterkurs z. B. bei Louis Spohr, Hans von Bülow oder Clara Schumann und können sich anhand von frühen Tondokumenten in die Interpretationspraxis des 19. Jahrhunderts hineinversetzen.

Anstelle einer schriftlichen Hausarbeit setzen die Teilnehmenden Interpretationsanweisungen des 19. Jahrhunderts an ihrem Instrument um und dokumentieren dies in einer selbst kommentierten Tonaufnahme. In einer kurzen Schlussevaluation werden folgende Fragen diskutiert:

— Wie lassen sich interpretierende Anmerkungen und Tondokumente auf das eigene Musizieren übertragen?
— Gibt es eine authentische Interpretation für romantisches Repertoire?
— Welchen Nutzen hat dieser Selbstversuch für die eigene Interpretation?

Leitung: Kai Köpp (Dozent Musik HKB)
Termin: Do. 17:00—21:00 (ca. 14-täglich)
Bewertung: 2 Credits bei der Präsentation einer eigenen Auseinandersetzung mit einer historischen Interpretation
Teilnehmende: max. 12 (MA Performance Klassik – nach Möglichkeit im ersten Studienjahr)

Minor Forschung

Fragen zu stellen und Antworten zu finden — d. h. Forschung — ist ein zentraler Bestandteil künstlerischer Arbeit. Der Minor Forschung will diesen Bestandteil bewusster machen und geeignete Arbeitsmethoden vermitteln, um ihn zu intensivieren. Ziel des zweisemestrigen Minors ist die schriftliche Präsentation eigener Forschungstätigkeit mit der Perspektive, sich für ein Doktorat zu qualifizieren, beispielsweise in der Berner Graduate School SINTA. Dazu wird ein Kurs, der an künstlerisch-wissenschaftliche Arbeitsmethoden und aktuelle Forschungsansätze heranführt, kombiniert mit der Integration in ein laufendes HKB-Forschungsprojekt (Teilnahme an Organisationsmeetings, Realisierung eines eigenen Forschungsvorhabens, unterstützende Arbeiten wie z. B. Bibliografie, Notensatz, Übersetzung, Korrektorat etc.). Die künstlerisch-wissenschaftliche Abschlussarbeit (z. B. als Masterthesis) soll in eine Publikation münden, und der Entwurf eines Förderungsgesuchs soll helfen, ein mehrjähriges Forschungsvorhaben zu strukturieren und möglicherweise sogar eine Finanzierung dafür zu erhalten.

Leitung: Kai Köpp (Dozent Musik HKB) in Zusammenarbeit mit Leitenden von HKB-Forschungsprojekten
Kombination aus Semesterkurs «Einführung in die Forschungsarbeit» und Anbindung an laufende Forschungsprojekte der HKB
Dauer: 2 Semester

Semesterkurs: Einführung in die Forschungsarbeit

Leitung: Kai Köpp (Dozent Musik HKB)
4 Block-Termine im Semester: Fr. 10.30—13.30
Bewertung: 30 (2 × 15) Credits nach regelmässiger Mitarbeit und Abgabe von zwei Forschungstexten (wissenschaftlicher Aufsatz und Förderungsgesuch für ein Forschungs-vorhaben)
Teilnehmende: max. 12 (alle MA Musik)

Der Minor Forschung kann in ähnlicher Weise in allen Masterstudiengängen (mit 120 Credits) belegt werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Studiengangsleitung nach den Details.

Forschungs-Mittwoch

Der Forschungs-Mittwoch bietet Einblicke in die Forschungstätigkeit der HKB. Die Veranstaltungsreihe präsentiert Forschungsarbeiten und stellt sie zur Diskussion. Teils werden laufende oder abgeschlossene HKB-Projekte vorgestellt, teils werden nationale und internationale Gäste eingeladen, teils kommen auch Studierende mit ihren Arbeiten und Ansätzen als junge Forschende zum Zug. Neben den Projekten sollen auch Fragen rund um die Bedeutung von Forschung für die Fachbereiche und von Forschung in den Künsten diskutiert werden.

Den Studierenden bietet sich ein Einblick in die Forschungstätigkeit der HKB sowie die Teilnahme an anregenden Diskussionen.

Leitung:Sebastian Dobrusskin, Priska Gisler,
Arne Scheuermann, Martin Skamletz (Forschungsrat HKB)
Termin: ca. vierzehntägig Mi. 17.00—19.00
Ort: Für die jeweilige Ausschreibung siehe HKB-Veranstaltungskalender
Bewertung: 1 Credit beim Besuch von mindestens 6 Veranstaltungen

Code: MYY F001

Kolloquium Institut Praktiken und Theorien der Künste

Doktorierende und Forschende des Instituts Praktiken und Theorien der Künste referieren über ihre laufenden Arbeiten aus der künstlerischen und wissenschaftlichen Forschung. Zur Diskussion stehen ästhetische Praktiken und Medienwechsel im Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen sowie Beziehungen zwischen Künsten und Medien. Insbesondere rücken dabei künstlerische Gestaltungs- und Erkenntnisprozesse, performative und körperbezogene Darstellungsformen sowie pädagogisch-didaktische, wissenschaftliche und künstlerische Untersuchungen zur Kunstvermittlung ins Zentrum.

Ziel des Kolloquiums ist es, Fragestellungen, Methoden, theoretische Ansätze und künstlerische Vorgehensweisen, offene Fragen sowie Ergebnisse bezüglich der jeweiligen Vorhaben zur Diskussion zu stellen und so einen fruchtbaren gegenseitigen Austausch zu fördern. Den Studierenden wiederum bieten sich Einblicke in die Projekte des Forschungsschwerpunktes, eine Einführung in die Forschung sowie die Teilnahme an anregenden Diskussionen.

Das Programm des Kolloquiums wird auf der Website des Instituts (www.hkb-iptk.ch) angekündigt.

Leitung: Fabiana Senkpiel (Wissenschaftliche Mitarbeiterin Institut Praktiken und Theorien der Künste)
Termin: 23. Mai 2024
Ort: Schwabstrasse 10
Bewertung: In Zusammenhang mit dem Besuch des «Forschungs-Mittwochs» (5 × Teilnahme am FoMi + 1 × Teilnahme am Kolloquium = 1 Credit)

Kontakt:
Hochschule der Künste Bern, HKB — Y
Fellerstrasse 11
CH-3027 Bern
y@hkb.bfh.ch, www.hkb.bfh.ch/y
Tel. +41 31 848 38 68

Leitung:
Andi Schoon, +41 31 848 38 61,
andi.schoon@hkb.bfh.ch
Thomas Strässle, +41 31 848 38 69,
thomas.straessle@hkb.bfh.ch

Sekretariat und Betriebsassistenz:
Martin Christ, +41 31 848 38 68,
martin.christ@hkb.bfh.ch

Öffnungszeiten Sekretariat:
Di.—Do., 9.00—12.00 und 13.00—16.00

Redaktionsschluss:
15. September 2023

Impressum
Redaktion: Andi Schoon, Thomas Strässle
Gestaltung: Viola Zimmermann, Zürich

Wir danken den Kolleginnen und Kollegen aus den HKB-Fachbereichen, die ihre disziplinären Veranstaltungen geöffnet und so das fächerübergreifende Y-Lehrangebot massgeblich erweitert haben.

Abmeldung von Y-Lehrveranstaltungen

Sollten Sie aus wichtigen, unvorhergesehenen Gründen verhindert sein, an einem Y-Lehrangebot teilzunehmen, bitten wir Sie dringend, sich frühzeitig abzumelden (spätestens drei Wochen vor Kursbeginn). Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen, unter y@hkb.bfh.ch.

Die Mitarbeitenden der Administration werden Ihnen mitteilen, ob wir eine Warteliste haben und somit Ihre Abmeldung ohne Gegenleistung Ihrerseits entgegennehmen können oder ob Sie uns eine Ersatzperson melden müssen.

Wenn Sie einem Lehrangebot einfach fernbleiben, dann bereiten Sie mit Ihrer Abwesenheit grossen internen Aufwand inklusive hoher Kosten. Zudem nehmen Sie unter Umständen einem potenziellen Teilnehmer auf der Warteliste einen Platz weg. Wer weiss, vielleicht stehen Sie das nächste Mal auf der Warteliste.

Nicht besuchte Lehrveranstaltungen und Abmeldungen, die später als drei Wochen vor Kursbeginn bei uns eintreffen, werden im «Transcript of records» als «nicht erfüllt» vermerkt.

En cas de désistement

Si des raisons pertinentes et imprévisibles vous empêchent de participer à un enseignement Y, nous vous demandons instamment de vous désister le plus rapidement possibles, au plus tard trois semaines avant le début du cours. Le désistement se fait par écrit, en envoyant un courriel à y@hkb.bfh.ch.

Les collaboratrices et les collaborateurs de l'administration vous feront savoir si nous avons une liste d'attente ; dans l'affirmative, votre désistement n'occasionnera pas de frais ; sinon, vous devrez chercher quelqu'un pour vous remplacer.

Si vous manquez le cours sans nous en informer, votre absence causera de nombreux tracas administratifs, assortis de frais importants. De plus, vous risquez de bloquer une place convoitée par une personne tierce. Qui sait, la prochaine fois, ce sera votre tour d'aboutir sur la liste d'attente.

Les absences aux cours et les désistements qui interviennent moins de trois semaines avant le début du cours seront crédités de la mention « non acquis » dans le relevé des notes.

Deregistration of Y courses

If you are prevented from attending a Y course for important, unforeseen reasons, we urge you to deregister early (at least three weeks before the course begins). The cancellation must be submitted in writing to y@hkb.bfh.ch.

The administration staff will let you know whether we have a waiting list and can therefore accept your cancellation without any consideration on your part, or whether you need to find a replacement person.

If you simply fail to attend a course, a lot of internal work, as well as high costs, will be caused. In addition, you may be taking a place away from a potential participant on the waiting list. Who knows, maybe you will be on the waiting list next time.

Courses not attended and cancellations received later than three weeks before the start of the course will be noted as «not fulfilled» in the «Transcript of records».

HKB

FH