

Istanbul Design Biennial 2016

Istanbul (TR)

22 Oct – 20 Nov 2016

Di–So: 10–19 Uhr, Do: 10–20 Uhr
Tue–Sun: 10 am – 7 pm, Thu: 10 am – 8 pm
arewehuman.iksv.org

„Der geografische und historische Reichtum [Istanbuls] schafft eine Spielwiese für multikulturelle und transdisziplinäre Konzepte [und] bietet kreativen Köpfen viel Inspiration und allerhand Möglichkeiten“, so die Direktorin der Istanbul Design Biennial, Deniz Ova, über die Vorzüge der bevölkerungsreichsten Stadt der Türkei. Mit der Gründung der Biennale im Jahr 2012 gelang es der Istanbul Foundation for Culture and Arts eine Plattform für Industrie-, Grafik- und Modedesigner ebenso wie für Architekten und andere Kreative in Istanbul zu etablieren. Die Aufgabe der Biennale sieht Deniz Ova einerseits in der kritischen Auseinandersetzung mit relevanten Gestaltungsthemen und andererseits in der Sicherstellung langfristiger Entwicklungen in sozialen und kulturellen Bereichen sowie in der Schaffung eines kontinuierlichen Prozesses mit ganzjährigen Aktivitäten.

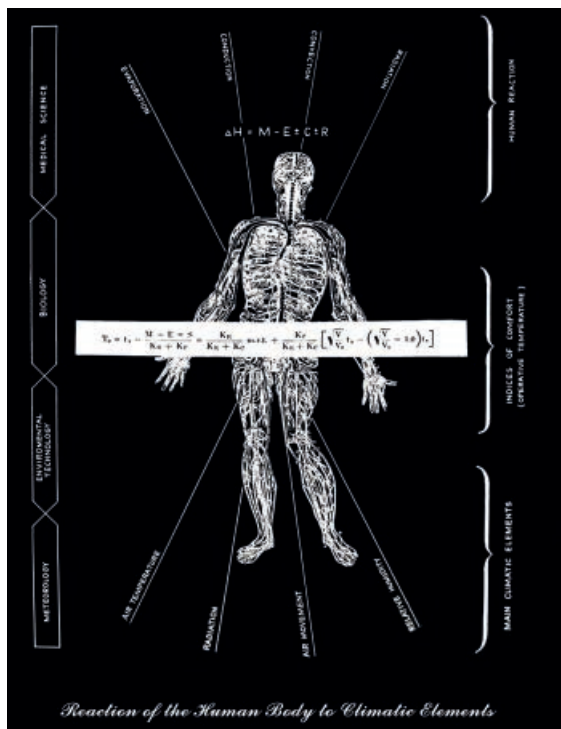
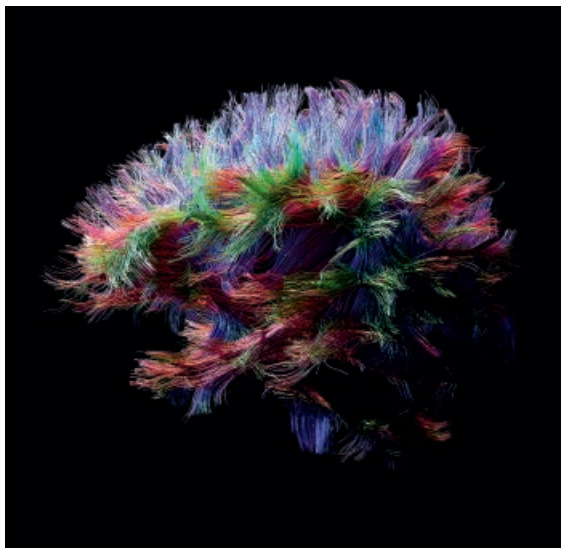
Zur einmonatigen Biennale werden an verschiedenen Schauplätzen der Stadt unterschiedliche Projekte von Designern, Architekten und Wissenschaftlern zum Thema „Are We Human? The Design of the Species: 2 Seconds, 2 Days, 2 Years, 200 Years, 200,000 Years“ vorgestellt. Die Idee zu diesem Thema führen die Kuratoren Beatriz Colomina und Mark Wigley auf die Überlegung zurück, dass heute fast alles gestaltet ist: „Der Traum vom im 19. Jahrhundert formulierten und im frühen 20. Jahrhundert kanonisierten ‚totalen Design‘ ist Realität geworden. Paradoxerweise sind die Designer hinter ihrem eigenen Konzept zurückgeblieben. [Denn auch heute noch] arbeiten sie mit einem limitierten Set an Design-„Produkten.“ Colomina und Wigley verfolgen daher das Ziel, das Verständnis von Design, das in der heutigen Gesellschaft verbreitet ist, zu diskutieren und neue, zeitgemäße Ideen zu entwickeln. Dabei gehen sie zu den „Anfängen der Menschheit“ zurück, denn genau genommen, so die Kuratoren, gestalte der Mensch „nicht nur Gegenstände, sondern begreift sich selbst auch als Produkt, das neu entworfen werden kann“.

In den Projekten für die Biennale haben sich Gestalter und Wissenschaftler mit dem Verhältnis von Design und Mensch auseinandergesetzt und sich dabei einem spezifischen Themenschwerpunkt gewidmet. So umfasst beispielsweise der Komplex „Designing the Body“ Projekte, die den menschlichen Körper

als ständig neu zu erfindendes Produkt thematisieren. Der Schwerpunkt „Designing the Planet“ hebt dagegen Projekte hervor, die ein Umdenken in der ökologischen Gestaltung und dem Entwerfen von weiten Landgebieten fordern. Mechanische, elektronische und biologische Lebensformen fasst der Themenschwerpunkt „Designing Life“ zusammen, wohingegen die Projekte in der Rubrik „Designing Time“ thematisch vom ersten menschlichen Werkzeug bis hin zu den sozialen Medien reichen.

Darüber hinaus haben die Kuratoren internationale Industriedesigner, Grafikdesigner, Architekten, Künstler und Filmemacher aufgefordert, zweiminütige Filme zum Thema der Biennale „Are We Human?“ einzureichen. Entstanden ist daraus eine Ausstellung, die sich sowohl aus den fünf besten Filmen, als auch aus weiteren ausgewählten filmischen Einreichungen zusammensetzt. Ebenfalls zum Thema der Biennale wurden Beiträge von 50 Autoren für die Installation „Superhumanity“ ausgewählt, die aus der Zusammenarbeit mit E-flux Architecture, einer Plattform zur Veröffentlichung und Archivierung neuer Trends im Design und der Architektur, entstanden sind. Das sogenannte Academy Programme bietet zudem verschiedene Diskussionsrunden und Seminare türkischer und internationaler Universitäten an. Das zu einem Forschungslabor umfunktionierte Studio-X Istanbul zeigt die Ausstellung „Curiosity Desks“ und organisiert eine Reihe von Veranstaltungen und Foren. Die Themen dieser Serie stammen aus dem Projekt „Turkey Design Chronology“, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Entwicklung verschiedener Gestaltungsbereiche in der Türkei von Tanzimat, der Reformperiode im Osmanischen Reich zwischen 1839 und 1876, bis heute darzustellen.

Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen in der Türkei, zu deren Auswirkungen Ausgangssperren, Durchsuchungen, Entlassungen und Personenkontrollen gehören, ist die Frage der Biennale „Are We Human?“ dringender denn je und erscheint die Einschätzung der Direktorin Deniz Ova zu kurz gegriffen: „Vor Kurzem hat die Türkei den Versuch, ihre demokratischen Prozesse zu untergraben, überstanden und macht nun eine Periode der Umstrukturierung durch.“

Speaking of Turkey's most populous city, Istanbul Design Biennial director Deniz Ova says that Istanbul's "geographical and historical richness creates a playground for a multicultural and transdisciplinary approach" and offers ample "inspiration and opportunities for creative minds". When it founded the biennial in 2012, the Istanbul Foundation for Culture and Arts established a platform for industrial, graphic, and fashion designers, as well as architects and other creatives. According to Deniz Ova, the biennial's task is twofold: critical engagement with current design issues on the one hand and, on the other, the consolidation of long-term developments in social and cultural areas, as well as the creation of a continual process with year-round activities.

During the month-long biennial, projects by designers, architects, and academics on the theme of "Are We Human? The Design of the Species: 2 Seconds, 2 Days, 2 Years, 200 Years, 200,000 Years" are presented at locations around the city. For the event's curators Beatriz Colomina and Mark Wigley, this is based on the notion that today almost everything is designed in some way: "The dream of 'total design' formulated in the 19th century and canonised in the early 20th century has been realised. Yet designers paradoxically have been left behind by the concept that they invented. They are still working within the same limited set of design 'products'". As a result, Colomina and Wigley aim to promote discussion about the now commonplace concept of design and to develop new, contemporary approaches. To do this, they go back "to the beginning of humanity" because, they argue, humanity "not only designs artefacts, but treats itself as an artefact that can be redesigned".

In the biennial's projects, designers and academics address the relationship between design and people, focussing on specific topics. Projects grouped under the title "Designing the Body", for example, deal with the human body as a product subject to constant reinvention, while "Designing the Planet" includes projects that encourage people to rethink ecological design and the shaping of large-scale landscapes. Mechanical, electronic, and biological life forms are grouped under the heading "Designing Life"; while "Designing Time" extends from the first human tools all the way to social media today.

In addition, the curators called on international industrial designers, graphic designers, architects, artists, and film-makers to submit two-minute films on the biennial's theme of "Are We Human?". This led to an exhibition including both the five best films and other selected film submissions. Contributions from 50 authors on the biennial's theme have also been selected for the installation "Superhumanity", created in co-operation with E-flux Architecture, a platform that publishes and archives new trends in design and architecture. The so-called Academy Programme offers various discussion panels and seminars of Turkish and international universities. Converted into a research lab, Studio-X Istanbul is hosting the exhibition "Curiosity Desks" and organises a series of events and forums. The themes of these series are taken from the "Turkey Design Chronology" project that aims to trace the development of various fields of design in Turkey from the Tanzimat reforms (1839–1876) during the Ottoman Empire to the present day.

Against the backdrop of the latest developments in Turkey, that have brought curfews, searches, dismissals, and checks on individuals, the biennial's question "Are We Human?" is more urgent than ever – a fact that Ova appears to trivialise when she says: "Turkey recently survived an attempt to undermine its democratic processes and is now going through a period of restructuring."

Text: Marie-Kathrin Zettl