

FRANK MOTZ (*1965)

SEIT 1989 ACC GALERIE WEIMAR • SEIT 2002 HALLE 14, STIFTUNG FEDERKIEL, LEIPZIG

WACHSEN IM SCHRUMPFEN – AUFBAU IM RÜCKBAU: THE RETURN OF THE COTTON CLUB

Dieser Band ist nicht als Bedienungsanleitung zur Umnutzung ehemaliger Industriegelände gedacht, sondern als Wissensspeicher zu einem Sachverhalt, als Situationsbeschreibung eines Stadtareals und vor allem als Dokumentation einer Tagung.

Kann der atemberaubenden Freiheit leer stehender Industrieräume durch Implantation von Kunst zu einem Altern in Würde verholfen werden? Braucht eine Kunstinstitution der Zukunft, architektonisch betrachtet, überhaupt noch zu existieren? Will sie zum Beispiel, Gemeinschaftszentrum, Laboratorium, Produktionsstätte, Akademie mit Schauraum, Kneipe und Hotel, unhierarchisch und interdisziplinär, also komfortabler Ort sein, an dem Organisatoren, Künstler und Publikum oft ihre Rollen tauschen? Unter welchen Voraussetzungen wird sie den Horizont und das Bewusstsein jedes einzelnen Menschen erweitern, der mit ihr in Kontakt kommt? Wem dienen kulturelle Institutionen oder Räume im Allgemeinen und welche Erwartungen sollten sie erfüllen? Ist Architektur nur in seltenen Fällen sozial, nämlich wenn ihre ästhetische Selbstdarstellung im Hintergrund steht und sie dem gesellschaftlichen Gefüge dient anstatt es, wie üblich, zu stören, um auf sich aufmerksam zu machen? Diese Fragestellungen bildeten im Dezember 2002 den Ausgangspunkt der öffentlichen Arbeit der Stiftung Federkiel und eines Symposiums zu den kulturellen und künstlerischen Potenzialen eines Fabrikgeländes in Leipzig. Das Symposium entstand inmitten der postindustriellen Nachbeben im Pompeji der Leipziger Tieflandsbucht – in Plagwitz. Aber auch auf Reisen zu den im Buch vorgestellten art factories und unterwegs zwischen der Fondation Pinault im still gelegten Renault-Werk auf der Pariser Seine-Insel Seguin, der Wyspa Progress Foundation auf der Lenin-Schiffswerft in Gdansk und dem Dia:Beacon in einer ehemaligen Kekskartondruckerei upstate New York tauchten Fragen zu den Perspektiven einer »perforierten« Stadt im deutschen Osten auf, die weitere Fragen aufwarfen. Gab es Antworten, waren sie wegen ihrer Ortspezifität nicht immer verallgemeinerbar. Nichtsdestotrotz liegt hiermit, meinen wir, ein fesselndes, wegweisendes und mutmachendes Buch zum Thema Stadtbau vor. Eins zu eins in Schrift gesetzt, enthält es sämtliche 18 Referate und sieben Diskussionen des Symposiums »Wie Architektur sozial denken kann«.

Vermeintlich erkannte Resultate und leichtfertig gezogene Schlüsse der Konferenz standen dabei diversen Meinungsbildern, verschieden je nach persönlichem Erleben, gegenüber. Da sie als Vehikel in unseren Manövern zwischen Architektur, Kunst und Sozialbewusstsein dennoch sachdienliche Hinweise liefern können – so wie die Weisheit meines alten Leipziger Zeichenlehrers, die vier großen »L« der Architektur (Licht Luft Lärm Lage) stets zu beachten – möchte ich die Gunst des Editorials zur Lieferung eigener Erkenntnisse nutzen.

Zum sozialen Potenzial von Architektur: Wenn Architektur vorhandene Situationen ausnutzen kann, in dem sie die enorme Freiheit der Räume bewahrt, ohne sie explizit verwandeln zu wollen, wenn sie sich als Kreuzung aus Raum und Nutzung versteht, gemacht für Menschen innerhalb eines Raumes, wenn sie diesen (Innen)Raum als belebten, bewohnten oder bewohnbaren Ort betrachtet, wenn ihr ästhetisches Resultat das eines Raumes zwischen den Menschen, zwischen den Funktionen, zwischen Innen und Außen ist, zugänglich, hell, freundlich, dann kann sie ein soziales Potenzial haben. Wenn wir Leerstand als neue Basis, Möglichkeitsraum, wenn nicht gar Luxus begreifen, Abschied als Neubeginn, Entdichtung als Raumgewinn, Entschleunigung als Zeitgewinn und Vorläufigkeit als Chance für Spontaneität und Flexibilität, werden wir aus dem Dilemma des Schrumpfens herauswachsen.

This volume does not set out to serve as an instruction manual for the re-utilization of former industrial sites, but rather to function as a store of information on a certain state of affairs, as a description of the situation in one specific urban area, and above all as the documentation of a conference.

Can abandoned industrial spaces, given their breathtaking freedom, be assisted to dignified senescence through the implantation of art? Does an art institution of the future – architecturally speaking – still even need to exist? Does it desire, for example, to be a community centre, lab, production site, academy with showroom, bar and hotel, non-hierarchical and inter-disciplinary, i.e. a comfortable place where organizers, artists and the public often exchange roles? What are the conditions that will broaden the horizon and awareness of each individual who comes in contact with it? What or whom do cultural institutions or spaces serve in general, and what expectations should they fulfil? Is architecture only social in certain rare cases, namely when its aesthetic self-presentation remains inconspicuous and serves the social system rather than (as is usually the case) disturbing it in order to call attention to itself?

The questions that form the point of departure for the public work of the Federkiel Foundation in December 2002, and a conference on the cultural and artistic potentials of a factory site in Leipzig, were sparked by the post-industrial aftershocks in the Pompei of the Leipzig lowlands: Plagwitz. But on visits to the art factories presented in this book, the prospects of a »perforated« city in the German East proved hazy, thus raising further questions. And even if a number of answers suggested themselves en route between the Fondation Pinault in the former Renault factory on the Parisian Seine island of Seguin, the Wyspa Progress Foundation at the Lenin Shipyards in Gdansk and the Dia:Beacon in what used to be a cookie-box printing plant in Upstate New York, these answers, due to their place-specificity, were not always generalizable. Nevertheless the following book offers, in our opinion, captivating, trailblazing and encouraging insights into the subject of urban renewal. Word for word, it contains all eighteen lectures and seven discussions of the symposium »How Architecture Can Think Socially.«

Within this framework, the presumed realizations and impromptu conclusions produced by the conference were countered by various opinions formed on the basis of personal experience. Yet because the former nevertheless supplied pertinent pointers in our manoeuvres between architecture, art and social consciousness – pointers of the type extolled, for example, by my old Leipzig drawing teacher when he reminded us that we should always take into account the four big »Ls« of architecture (Licht, Luft, Lärm, Lage: light, air, noise, location) – I would like to take this opportunity to introduce several findings.

On the social potential of architecture: When architecture is capable of exploiting existing situations by preserving the tremendous freedom of spaces without explicitly intending to transform them, when it is conceived of as a cross between space and utilization, made for human beings within a space, when it regards this (interior) space as an enlivened, lived-in and liveable place, when its aesthetic result is that of a space between people, between functions, between inside and outside, accessible, bright and inviting: then it can have social potential. When we conceive of vacancy as a new basis, as a space for possibilities, even if not as a luxury, when we conceive of farewells as new beginnings, of decondensation as newly gained space, of deceleration as newly gained time and of temporariness as a chance for spontaneity and flexibility, then our cities will outgrow the shrinkage dilemma by which they currently find themselves plagued.

On the pros and cons of gentrification: The process of gentrification – as a process of social restructuring and the upgrading of an urban district – often justifiably triggers fear and trepidation. It is the responsibility of the professional developer to find the balance between change and preservation of the already-existing, and to maintain the affordability of the property as gentrification takes place.

Commerce cannot play a role in the creation of art, and nevertheless: Art creates value. Value appreciation lies inevitably in the nature of art. It is just as inevitable that artists who move into an impoverished district and change it bear responsibility for its gentrification themselves, a circumstance which should by no means be viewed negatively. Rather, it testifies to the perpetual vitality of their social function – a very old function of the artist in society – and the reclaiming of this responsibility even reinforces the effectiveness of the latter. If artists were to move to an environment which did not subsequently change, it would be a failure. This change is nevertheless often unpleasant for the artists themselves, to the point of calling for arbitration.

On the common good, commerce and the economy: Art and culture are economic accelerators whose effects stand out clearly in circumstances of simultaneously evolving shrinkage and growth processes (as in Leipzig) but are still not sufficiently perceived by politicians and others. The economic power and sustainability of cultural institutions can be a purposeful strategic tool when it is necessary to provide evidence that municipal or national social services and support measures require much higher expenditures than the investment risk of supporting such institutions. Politicians and political groupings new to the scene must be integrated into this learning process and, where necessary, undergo »retraining.« Commerce and the common good can be compatible, even in their cooperation, and even when that coexistence/cooperation is very close, though the respective institutions remain separate. Without the public support of art initiatives for the public benefit – e.g. for unpopular ideas within truly contemporary art – private sources of art patronage will also dry up. The involvement of the public sector in cultural responsibility – as opposed to its dismissal by means of outsourcing a financing problem – is an important basis for non-profit or mixed commercial structures.

Desolation, vacancy and shrinkage on the one hand, and delirious urbanism, density and growth on the other are the results of economic processes, namely the shift of production as dictated by the global market: to Leipzig 115 years ago, to places outside the country today. »That which is taking place before our very eyes is only the beginning of a comprehensive cultural learning process: Politicians, planners and cultural movers are called upon to moderate a shift of paradigms – the departure from a world founded on unceasing growth.«¹¹ Artists are

taking on this challenge. Those who conceive of this state of affairs as an opportunity for a new and different (inverted) type of growth will be able to follow the artists, at least mentally – as stimulators and pacesetters of urban development – into the intellectual »free zone« of the Leipzig Cotton Mill. Bicycle manufacturers, culture and storage workers, architects, fashion designers, alternative rapeseed oil service-station attendants, hat-block makers, food suppliers and restaurant and gallery owners are already frolicking in their wake, maintaining a proportion of the attractive eighty-thousand square meter space. The phenomenon of the socio-biotope on the western periphery of the city of Leipzig forms the focus of their everyday lives. Where if not there will it come true, this vision of flowering landscapes? The designers, mechanics, fabricators, re-utilizers and beneficiaries of those landscapes come from many branches of society – whether key figures or marginal apparitions – and open visionary perspectives »onto a different kind of social existence, without robbing the affected locations of their futures.«²⁾

As initiator of the symposium, the Federkiel Foundation conceives of itself as a catalyst aiming to strengthen, promote and actively co-shape innovative artistic processes. Its dedication to Hall 14 of the Leipzig Baumwollspinnerei is closely linked with its commitment to Leipzig as a location for artistic activity and its emphasis on supporting local projects as a means of entering into dialogue with the city's art landscape and promoting discussions on the utilization of space(s). Not least importantly, Federkiel has also devoted itself to protecting and further utilizing the six hectares of land once offered by urban planner Dr. Karl Heine to the original cotton mill company, land whose development into a perfectly thought-out industrial facility got under way in 1884, when the first construction workers arrived at the site. In this context, the Federkiel Foundation gratefully acknowledges all those who contributed to the successful realization of this publication for their generous support.

We are especially indebted to the Kulturstiftung des Bundes, the Verlag für moderne Kunst in Nuremberg and the Baumwollspinnerei Verwaltungsgesellschaft in Leipzig. Aside from their partnership, we could wish for nothing better than what happened to the Baltic, a center for contemporary art in Gateshead, Great Britain, where, when it opened, the architecture critics concluded: »Really good art, but we're not too sure about the building,« while the art critics thought: »A really good building, but we're not too sure about the art.«

See footnote under German text

Zum Für und Wider der Gentrifikation: Der Prozess der Gentrifikation, bei dem in einem Wohngebiet eine statusniedrige Bevölkerung durch eine statushöhere Bevölkerung ausgetauscht wird, ruft oft – und manchmal zu Recht – Angst und Schrecken hervor. Die Balance zwischen Veränderung und Instandhaltung zu finden und die Erschwinglichkeit von Immobilien aufrecht zu erhalten, während Gentrifikation stattfindet, das ist die Aufgabe professioneller Entwickler.

In der Kreation von Kunst kann der Kommerz keine Rolle spielen, und dennoch: Kunst schafft Werte. Wertzuwachs liegt zwangsläufig in der Natur der Kunst. Ebenso zwangsläufig ist es, dass Künstler, die in ein ärmliches Stadtgebiet ziehen und es verändern, die Verantwortung für die Gentrifikation selbst mittragen, was keineswegs negativ ist. Es stellt die beständige Vitalität ihrer Sozialfunktion – einer sehr alten Funktion der Künstler in der Gesellschaft – und ihr Zurückfordern unter Beweis und bekräftigt deren Wirkungsweise. Würden Künstler in eine Umgebung ziehen, die sich danach nicht ändert, wäre dies ein Scheitern. Und doch ist diese Veränderung dann oft unangenehm für die Künstler selbst und wird zur Verhandlungsmasse.

Zu Gemeinnutz, Kommerz und Ökonomie: Kunst und Kultur sind ökonomische Beschleuniger, deren Wirkung innerhalb zeitgleich verlaufender Schrumpfs- und Wachstumsprozesse deutlich hervortritt, jedoch von Politikern u. a. immer noch zu wenig wahr genommen wird. Die ökonomische Kraft und Nachhaltigkeit von Kulturinstitutionen kann ein zielgerichtetes strategisches Werkzeug sein, wenn es um die Beweisführung geht, dass zu leistende städtische oder staatliche soziale Dienste und Unterstützungen viel höher sind als das Investitionsrisiko bei der Förderung solcher Institutionen. Neu in Erscheinung tretende Politiker und politische Gruppierungen müssen in diesen Lernprozess einbezogen und gegebenenfalls »umgeschult« werden. Gemeinnutz und Kommerz können sich in ihrer Koexistenz oder gar ihrem Zusammenspiel zuträglich sein, auch aus Nahdistanz, wenngleich in getrennten Häusern. Ohne die öffentliche Unterstützung gemeinnütziger Kunstinitiativen – z. B. für bislang unpopuläre Ideen innerhalb wahrhaft zeitgenössischer Kunst – werden auch die Privatquellen zur Kunstförderung versiegen. Die Einbeziehung der öffentlichen Hand in die kulturelle Verantwortung – und nicht deren Entlassung durch Outsourcen eines Finanzierungsproblems – ist eine wichtige Basis für gemeinnützige wie auch durchwachsene kommerzielle Strukturen.

Tristesse, Leerstand und Schrumpfen oder berauschende Urbanität, Dichte und Wachstum sind Ergebnisse ökonomischer Prozesse, nämlich der Verlagerung von Produktion je nach Weltmarktlage, vor 115 Jahren nach Leipzig, heute ins Ausland. »Was sich vor unseren Augen vollzieht, ist erst der Anfang eines umfassenden kulturellen Lernprozesses: Politiker, Planer und Kulturarbeiter müssen einen Paradigmenwechsel moderieren – den Abschied von einer Welt, die auf unaufhörliches Wachstum gründet. Künstler, denen es »wieder um was geht«, nehmen diese Herausforderung an.«¹⁾ Wer dies als Chance für ein neues, ein anderes (umgekehrtes) Wachstum begreift, wird jenen Künstlern als Impulsgebern und Schrittmachern einer Stadtentwicklung zumindest mental in ihren geistigen Freihafen der Leipziger Baumwollspinnerei folgen können. In deren Fahrwasser tummeln sich bereits Fahrradfabrikanten, Kultur- und Lagerarbeiter, Architekten, Modedesigner, Rapsöltankwarte, Hutformmacher, Essenslieferanten, Gastronomen und Galeristen, die einen Teil der 80.000 attraktiven Quadratmeter im doppeldeutigen Sinne unterhalten. Für sie bildet das Phänomen des Soziobiotops an der westlichen Leipziger Peripherie den Mittelpunkt ihres Alltags. Wo, wenn nicht hier, wird sie wahr: Die Vision von den blühenden Landschaften. Deren Gestalter, Monteure und Fabrikanten, Umnutzer und Nutznießer kommen aus vielen Gesellschaftssparten – ob Schlüsselfiguren oder Randerscheinungen – und eröffnen visionäre Ausblicke »auf ein soziales Anderssein, ohne das den betreffenden Orten tatsächlich keine Zukunft bleibt.«²⁾

Die Stiftung Federkiel als Initiatorin des Symposiums versteht sich dabei als Katalysator, der innovative künstlerische Prozesse verstärken, vorantreiben und aktiv mitgestalten möchte. Ihre Hinwendung zur Halle 14 der Leipziger Baumwollspinnerei verbindet sich mit ihrem Engagement für den Kunststandort Leipzig und ihrem Förderschwerpunkt für Projekte vor Ort, um in den Dialog mit der Leipziger Kunstszene zu treten und Standortdiskussionen zu unterstützen. Nicht zuletzt betrachtet es die Stiftung Federkiel als ihre Mission, jene sechs Hektar Land, die Leipzigs Stadtplaner Dr. Karl Heine einst der Baumwollspinnerei-Aktiengesellschaft anbot und deren Gestaltung zu einer perfekt durchdachten Anlage mit dem Baubeginn 1884 ihren Anfang nahm, zu sichern und fort zu führen. In diesem Zusammenhang dankt die Stiftung Federkiel allen, die zum Gelingen dieser Publikation beigetragen haben, für ihre großzügige Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt der Kulturstiftung des Bundes, dem Verlag für moderne Kunst Nürnberg und der Leipziger Baumwollspinnerei Verwaltungsgesellschaft mbH. Neben deren Partnerschaft kann einem nichts Besseres passieren als den Machern des Baltic, zu dessen Eröffnung die Architekturkritiker konstatierten: »Wirklich gute Kunst, mit dem Gebäude jedoch sind wir uns nicht sicher«, während die Kunstkritiker meinten: »Ein wirklich gutes Gebäude, nicht sicher sind wir uns aber mit der Kunst«.

1), 2) WOLFGANG KIL: »MODELLE FÜR SOZIALES ANDERSSEIN – KUNSTPROJEKTE IN SCHRUMPFENDEN STÄDTEN«; IN ZEITUNG 4 DER KULTURSTIFTUNG DES BUNDES, 2004.