

Landscapes of Desire

4th Industrial Art Biennial

Curators: **Christoph Doswald & Paolo Bianchi**

Organizer: **Labin Art Express XXI**

September 18 – October 29, 2022

Opening: Saturday, September 17, 2022

Cities: Pula, Raša and Labin, with a satellite in Rijeka

Biennial Concept with Six Key Messages

(Feb 16, 2022)

[The dimension of landscape]

1. EXPLORING THE RENAISSANCE OF LANDSCAPE	DIE RENAISSANCE DER LANDSCHAFT ERFORSCHEN
<p>The 4th Industrial Art Biennale (IAB) is dedicated to both (a) the exploration of landscape in real life and (b) the experience of landscape as a phantasmatic metaphor that feeds our desire.</p>	<p>Die 4. Industrial Art Biennale (IAB) widmet sich sowohl (a) der Erkundung von Landschaft im realen Leben als auch (b) der Erfahrung von Landschaft als phantasmatische Metapher, die unser Begehren nährt.</p>
<p>Landscapes are fascinating, ambivalent and paradoxical. Landscapes show bodily forms, just as our body becomes a landscape. Whatever we carry through life, landscapes are part of it. They are part of our history, our memories and our self. We can feel their proximity even in foreign places in the world. We cannot live outside of landscapes. Our lives are woven into landscapes. The landscape invades human life and at the same time this life expands into the landscape.</p> <p>Balanced landscapes are local <i>global commons</i>, precious communities of life and life goods in an all-encompassing sense, according to a recent article in the magazine "Lettre". It is about freeing the landscapes from opposites: from the recreational sector and capital management, from nature reserves and overexploitation. If the landscape is given a social meaning, then a general <i>benefit</i> takes the place of <i>profit</i>.</p> <p>Anna Piva's video installation "Common Ground" follows a similar idea. Her art work is a creative re-reading of the late works of Istrian poet, essayist, activist and educator Giuseppina Martinuzzi, who spoke of a „piccola patria“ – her beloved native land of Istria –, as a possible „common space“, a place of transnational, crosscultural encounters and (comm)unity in diversity, a (future) space of radical love, social justice and belonging for all people.</p>	<p>Was auch immer wir durchs Leben tragen, Landschaften gehören dazu. Sie sind Teil unserer Geschichte, unserer Erinnerungen und unseres Selbst. Wir können ihre Nähe auch an fremden Orten in der Welt spüren. Wir können nicht ausserhalb von Landschaften leben. Unser Leben ist in Landschaften hineinverwoben. Die Landschaft dringt ins menschliche Leben ein und gleichzeitig expandiert dieses Leben in die Landschaft.</p> <p>Ausgewogene Landschaften sind lokale <i>global commons</i>, kostbare Lebensgemeinschaften und Lebensgüter in einem umgreifenden Sinn, heisst es aktuell in der Kulturzeitschrift „Lettre“. Es geht darum, die Landschaften aus dem Gegensatz von Freizeitbereich und Kapitalerwirtschaftung, Naturreservat und Raubbau zu befreien. Wenn die Landschaft einen gesellschaftlichen Sinn erhält, dann tritt an die Stelle von <i>profit</i> ein allgemeiner <i>benefit</i>.</p> <p>Das Kunstwerk „Common Ground“ von Anna Piva verfolgt einen ähnlichen Gedanken. Ihre Arbeit ist eine kreative Neuinterpretation des Spätwerks der istrischen Dichterin, Essayistin, Aktivistin und Pädagogin Giuseppina Martinuzzi, die von einer "piccola patria" – ihrer geliebten Heimat Istrien – als einem möglichen "gemeinsamen Raum" sprach, einem Ort transnationaler, kulturübergreifender Begegnungen und der (gemeinsamen) Einheit in der Vielfalt, einem (zukünftigen) Raum radikaler Liebe, sozialer Gerechtigkeit und der Zugehörigkeit für alle Menschen.</p>

2. REVIVING UTOPIAS IN THE PRESENT	UTOPIEN IN DER GEGENWART BELEBEN
<p>The 4th IAB reflects how the Istrian Peninsula was home to an impressive number of pioneering personalities and utopias with which contemporary artists are now address.</p>	<p>Die 4. IAB thematisiert, wie die Halbinsel Istrien die Heimat einer beeindruckenden Anzahl von Pionier-haften Persönlichkeiten und Utopien war, mit denen sich zeitgenössische Künstler nun auseinandersetzen werden.</p>
<p>The IAB invites around thirty artists with different backgrounds to develop on-site interventions, to undertake intensive field studies, and to research on specific utopian sources in a beautiful and rich territory. The Biennial Concept by Christoph Doswald & Paolo Bianchi is an innovative tribute to the utopian energy of the Istrian peninsula, with a focus on today's social, cultural, economical, and environmental challenges. Even today, many testimonies of visionary projects are visible and tangible in Istria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The civilizing achievement of the Pax Augusta (from 27 BC) manifests itself in the almost completely preserved Temple of Augustus in Pula, which is also described by Andrea Palladio in his architectural textbooks ("I quattro libri dell'architettura") as an ideal, perfect building. • The mining town of Raša, designed by the Jewish architect Gustavo Pulitzer-Finali (1887–1967) on behalf of the Italian fascists, is a unique urbanistic ensemble from the period of Italian rationalism. • In the neighboring mining town of Labin, also rich in industrial-historical buildings, the Republic of Labin was proclaimed from March 2 to April 8, 1921 – a republic self-governed by miners and peasants during a strike, a participative project <i>avant-la-lettre</i>. • The occupation of Rijeka by the Italian writer Gabriele D'Annunzio (1863–1938) heralded a turbulent period of diverse political and nationalist visions after World War I, which manifested itself in a wild succession of government models in the Free City of Fiume. • With the leading feminist and reform pedagogue Giuseppina Martinuzzi (1844–1925) and the space explorer Herman Potočnik Noordung (1892–1929), Istria has produced two other personalities whose visionary viewpoints still impress today. 	<p>Das IAB lädt rund dreissig Künstlerinnen und Künstler mit unterschiedlichem Hintergrund ein, teils Interventionen vor Ort zu entwickeln, intensive Feldstudien durchzuführen und nach spezifischen utopischen Quellen in einem wunderschönen und reichen Gebiet zu forschen. Das Biennale-Konzept von Christoph Doswald & Paolo Bianchi ist eine innovative Hommage an die utopische Energie der Halbinsel Istrien, mit einem Fokus auf die heutigen sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen. Noch heute sind in Istrien viele Zeugnisse visionärer Projekte sichtbar und greifbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die zivilisatorische Errungenschaft der Pax Augusta (ab 27 v. Chr.) manifestiert sich im fast vollständig erhaltenen Augustustempel in Pula, der auch von Andrea Palladio in seinen architektonischen Lehrbüchern ("I quattro libri dell'architettura") als idealer, vollkommener Bau beschrieben wird. • Die Bergbaustadt Raša, die der jüdische Architekt Gustavo Pulitzer-Finali (1887–1967) im Auftrag der italienischen Faschisten entwarf, ist ein einzigartiges städtebauliches Ensemble aus der Zeit des italienischen Rationalismus. • In der benachbarten Bergbaustadt Labin, die ebenfalls reich an industriegeschichtlichen Bauten ist, wurde vom 2. März bis zum 8. April 1921 die Republik Labin ausgerufen – eine von Bergarbeitern und Bauern während eines Streiks selbstverwaltete Republik, ein partizipatives Projekt <i>avant-la-lettre</i>. • Die Besetzung von Rijeka durch den italienischen Schriftsteller Gabriele D'Annunzio (1863–1938) läutete nach dem Ersten Weltkrieg eine turbulente Zeit unterschiedlicher politischer und nationalistischer Visionen ein, die sich in der Freien Stadt Fiume in einer wilden Abfolge von Regierungsmodellen manifestierte. • Mit der führenden Frauenrechtlerin und Reformpädagogin Giuseppina Martinuzzi (1844–1925) und dem Weltraumforscher Herman Potočnik Noordung (1892–1929) hat Istrien zwei weitere Persönlichkeiten hervorgebracht, deren visionäre Sichtweisen noch heute beeindrucken.

3. CREATING AN ARTISTIC GEOGRAPHY OF WISHES	EINE KÜNSTLERISCHE GEOGRAFIE DER WÜNSCHE ERSCHAFFEN
<p>The intention and mission of the two curators of 4th IAB is to create an artistic and vivid geography that appeals to head, hand, heart and belly in equal measure.</p>	<p>Die Intention und Mission der beiden Kuratoren der 4. IAB ist das Erschaffen einer künstlerischen und anschaulichen Geografie, die Kopf, Hand, Herz und Bauch gleichermaßen anspricht.</p>
<p>The IAB is showing art works and projects in which – whether in fantasy or in reality – wishes, dreams, hopes and utopias always flow into the idea and experience of landscape. Landscapes are, therefore, never pure and pristine, but have always been experienced as objects of enchantment and fear. Landscapes seduce, alienate, seize or arouse shivers in us.</p> <p>The German writer Jean Paul (1763–1825) wrote: "In Arcadia we would pine for utopias". This means that even in a blissful land, a utopian consciousness is at work. So even in paradise on earth, in the place of perfect fulfilment of all needs, a longing, wishing and hoping would accompany us, a belief that another, better life would be possible elsewhere.</p> <p>This leads us to the insight that both imagined topographies – such as Arcadia, Atlantis, Eldorado, Eden, Goldland – and real found landscapes – such as meadows, steppes, forests, lakes, deserts, oases, seas, beaches, volcanoes, glaciers, mountains, waterfalls, clouds and other views of nature, of urban and industrial landscapes – can be regarded as wishful spaces, wishful places and wishful landscapes.</p>	<p>Die IAB zeigt Werke und Projekte, bei denen – ob in der Phantasie oder in der Realität – stets Wünsche, Träume, Hoffnungen und Utopien in die Vorstellung und das Erlebnis von Landschaft mit einfließen. Landschaften sind daher nie rein und ursprünglich, sondern werden seit jeher als Objekte von Bezauberung und Angst erlebt. Landschaften verlocken, befremden, ergreifen oder erwecken Schauer ins uns.</p> <p>Der deutsche Schriftsteller Jean Paul schreibt um 1800: „In <i>Arkadien</i> würden wir nach <i>Utopien</i> schmachten“. Das heisst, dass selbst in einem glückseligen Land ein utopisches Bewusstsein am Werk ist. Also selbst im Paradies auf Erden, am Ort der vollkommenen Erfüllung aller Bedürfnisse, würde uns ein Sehnen, Wünschen und Hoffen begleiten, ein Glauben daran, dass ein anderes, besseres Leben anderswo möglich wäre.</p> <p>Das führt uns zur Erkenntnis, dass sowohl imaginierte Topographien – wie Arkadien, Atlantis, Eldorado, Eden, Goldland und Glücksland – als auch real aufgefundene Landschaften – wie Wiesen, Steppen, Wälder, Seen, Wüsten, Oasen, Meere, Strände, Vulkane, Gletscher, Berge, Wasserfälle, Wolken und andere Ansichten von Natur, von Stadt- und Industrielandschaft – als Wunschräume, Wunschorte und Wunschlandschaften betrachtet werden können.</p>

<p>4. MINING IN MANY DIFFERENT LAYERS</p>	<p>BERGBAU IN VIELEN VERSCHIEDENEN SCHICHTEN BETREIBEN</p>
<p>The curators want to start a multi-layered mining process that lets the artistic impulses, hopes, desires and new utopias arrive and land in Istria.</p>	<p>Die Kuratoren wollen einen vielschichtigen "Bergbauprozess" in Gang setzen, der künstlerische Impulse, Hoffnungen, Sehnsüchte und neue Utopien in Istrien ankommen und landen lässt.</p>
<p>Arriving in Istria and landing here brings to mind that the coal mining in the Labin region was four hundred years a vertical act. Now follows an action that crosses the boundaries of vertical or horizontal. It is a "landing programme" that goes against conventions and wishes for other production models after the pandemic. What does this mean in concrete terms?</p> <p>For the French sociologist Bruno Latour, it does not mean the decline of growth or that we live only on air and love. We should question fundamental things and examine step by step what is desirable and what is not. We should work on locating the self. We should create a landscape of our desires that includes lines of conflict, controversy and opposition.</p> <p>It is only possible to overcome the ideology of "progress" and space grabbing by "landing", by arriving, by becoming home in a way that is not nationalistic and exclusionary. When words like "feeling at home" or earth and soil are used, it does not mean an ideology of groundedness, but simply a new relationship to the places where we live.</p> <p>"Landscapes of Desire" shows what significance art plays in all this. And that the question "Where and how do we want to land?" basically refers to the central question of human life: "How do we want to live?" We want to determine our own lives. Our dignity and our happiness depend on it. The curators envision their heterotopic project as a place where desires can land.</p>	<p>Wenn man in Istrien ankommt und hier landet, wird man daran erinnert, dass der Kohleabbau in der Region Labin vierhundert Jahre lang ein vertikaler Akt war. Jetzt folgt eine Aktion, welche die Grenzen von vertikal oder horizontal überschreitet. Es ist ein „Landungsprogramm“, das quer zu Konventionen steht und sich nach der Pandemie andere Produktionsmodelle wünscht. Was heisst das konkret?</p> <p>Für den französischen Soziologie Bruno Latour bedeutet das nicht den Rückgang des Wachstums oder dass wir nur noch von Luft und Liebe leben. Wir sollten grundsätzliche Dinge in Frage stellen und Schritt für Schritt überprüfen, was wünschenswert ist und was nicht. Wir sollten an der Verortung des Selbst arbeiten. Wir sollten eine Landschaft unserer Wünsche entstehen lassen, die Konfliktlinien, Kontroversen und Gegensätzen beinhaltet.</p> <p>Es ist nur möglich, die Ideologie des „Fortschritts“ und des Raumgreifens zu überwinden, durch ein „Landen“, durch ein Ankommen, durch ein Heimisch-Werden, dass nicht nationalistisch und exkludierend ist. Wenn hier Worte wie „heimisch“ oder Erde und Boden verwendet werden, dann meint das keine Ideologie der Bodenständigkeit, sondern schlicht ein neuer Bezug zu unseren Lebensorten.</p> <p>„Landscapes of Desire“ zeigt auf, welche Bedeutung die Kunst für all das spielt. Und dass die Frage „Wo und wie wollen wir landen?“ sich im Grunde auf die zentrale Frage des menschlichen Lebens bezieht: „Wie wollen wir leben?“ Wir wollen über unser Leben selbst bestimmen. Davon hängen unsere Würde und unser Glück ab.</p>

5. CHANGING REALITY THROUGH OUR DREAMS	DIE REALITÄT DURCH UNSERE TRÄUME VERÄNDERN
<p>4th IAB will be dedicated to both dystopias and, with even more force, positive utopias and heterotopias as places where things stand different.</p>	<p>Die 4. IAB wird sich sowohl Dystopien als auch – mit noch mehr Nachdruck – positiven Utopien und Heterotopien als Orte widmen, an denen die Dinge schlicht anders sind.</p>
<p>As curators we received the following feedback on our curatorial ideas from the Pula based Croatian writer Tatjana Gromača in correspondence with her: «I can see in the idea of eutopia, and also heterotopia, a very good way with which maybe things can go forward. Eutopia means making good places, places which can bring to us a new perception of life, some kind of hope, in opposite to fears and resignation of the modern world. This reminds me on the ‚Philosophy of Hope‘ by Ernst Bloch. He says that our dreams cannot be our reality, but our reality can be corrected with our dreams.“</p> <p>Tatjana Gromača points out: “Michel Foucault’s concept of heterotopia also is very good for this story, like kind of ‘world inside of world, mirrors which reflected the things of outside’, some kind of different places which can reflect different kinds of thinking, and with which we can run away from authoritarianism and repression. Heterotopia is also place of learning, also a place of working and creating, a place where things stand different.”</p> <p>Tatjana Gromača provided a main impetus by stating that she loves the word “landscapes”. It reminds her of beautiful landscape paintings. But it also shows her that people have to look for new and utopian landscapes, because this longing is something that helps us to survive. And more: “I have a very nice feeling with this word ‚landscape‘, and I see how beautiful and different perspectives appear in our imagination.”</p>	<p>Als Kuratoren erhielten wir von der in Pula lebenden kroatischen Schriftstellerin Tatjana Gromača in einem Briefwechsel mit ihr das folgende Feedback zu unseren kuratorischen Ideen: „Ich sehe in der Idee der Eutopie, aber auch der Heterotopie, einen sehr guten Weg, mit dem es vielleicht weitergehen kann. Eutopie bedeutet, gute Orte zu schaffen, Orte, die uns eine neue Wahrnehmung des Lebens bringen können, eine Art Hoffnung, im Gegensatz zu den Ängsten und der Resignation der modernen Welt. Das erinnert mich an die ‚Philosophie der Hoffnung‘ von Ernst Bloch. Er sagt, dass unsere Träume nicht unsere Realität sein können, aber unsere Realität kann durch unsere Träume korrigiert werden.“</p> <p>Tatjana Gromača weist darauf hin: „Michel Foucaults Konzept der Heterotopie passt auch sehr gut zu dieser Geschichte, wie eine Art ‚Welt innerhalb der Welt, Spiegel, welche die Dinge von aussen reflektieren‘, eine Art von verschiedenen Orten, die verschiedene Arten des Denkens reflektieren können und mit denen wir vor Autoritarismus und Unterdrückung fliehen können. Heterotopia ist auch ein Ort des Lernens, auch ein Ort des Arbeitens und Schaffens, ein Ort, an dem die Dinge anders sind.“</p> <p>Tatjana Gromača gab einen wichtigen Anstoss, indem sie erklärte, dass sie das Wort „Landschaften“ liebt. Es erinnere sie an schöne Landschaftsgemälde. Aber es zeigt ihr auch, dass die Menschen nach neuen und utopischen Landschaften suchen müssen, denn diese Sehnsucht ist etwas, das uns hilft, zu überleben. Und mehr: „Ich habe ein sehr angenehmes Gefühl bei diesem Wort ‚Landschaft‘, und ich sehe, wie schöne und unterschiedliche Perspektiven in unserer Vorstellung auftauchen.“</p>

6. EMPHASISING THE IMPORTANT ROLE OF DESIRE	DIE WICHTIGE ROLLE DES BEGEHRENS BETONEN
<p>The leitmotif "Landscapes of Desire" highlights the significant role of desire in the development of human beings in general and of the individual in particular.</p>	<p>Das Leitmotiv „Landscapes of Desire“ hebt die bedeutende Rolle des Begehrens für die Entwicklung des Menschen im Allgemeinen und für die des Individuums im Besonderen hervor.</p>
<p>Like lust and greed, the verb "to desire" goes back to the Indo-European root "ǵher-", i.e.: to enjoy something, to long for something, to desire. The verb "greed" is also known in the sense of wanting to have something at all costs. One desires what one likes to have or would like to have. We want to suggest three types of desire here:</p> <p>Material desire is based on the hunger for food. The human being as a biological system is dependent on an energetic supply, which includes oxygen, water and food. In a broader sense, this also means any material possession that could serve survival, e.g. money, arable land or mining, as in the Labin region.</p> <p>Narcissistic desire is the desire for confirmation, recognition and appreciation of one's own person and self by others. Man is concerned with positions in the social fabric. He is concerned with the answer to the question of whether he is worth something or not.</p> <p>Sexual-erotic desire is twofold: on the one hand, it pushes for the pleasure of discharge and serves the survival of the species; on the other hand, it seeks completion through fusion with a special individual.</p> <p>The project "Landscapes of Desire" makes us aware of the difference. Whoever follows a common desire says: I want to have. Those who follow an aesthetic desire say: I want to be.</p>	<p>Das Verb „begehren“ geht wie die Begierde und die Gier zurück auf die indoeuropäische Wurzel „ǵher-“, also: sich an etwas erfreuen, nach etwas verlangen, begehren. Bekannt ist auch das Verb „gieren“ im Sinne von unbedingt etwas haben wollen. Man begehrt, was man gerne hat oder hätte. Wir wollen hier drei Arten des Begehrens anregen:</p> <p>Die materielle Begierde gründet im Hunger nach Nahrung. Der Mensch als biologisches System ist angewiesen auf eine energetische Zufuhr, dazu gehören Sauerstoff, Wasser und Nahrung. Im weiteren Sinne meint das auch jedweden materiellen Besitz, der dem Überleben dienen könnte, z.B. Geld, Ackerland oder Bergbau, wie in der Region von Labin.</p> <p>Die narzisstische Begierde ist das Begehren nach Bestätigung, Anerkennung und Wertschätzung der eigenen Person und des eigenen Ich durch andere. Dem Menschen geht es um Positionen im sozialen Gefüge. Ihm geht es um die Antwort auf die Frage, ob er etwas wert ist oder nicht.</p> <p>Die sexuell-erotische Begierde ist eine zweifache: einerseits drängt sie auf die Lust der Entladung und dient dem Überleben der Spezies, andererseits sucht sie nach Ergänzung durch Fusion mit einem besonderen Individuum.</p> <p>Das Projekt „Landscapes of Desire“ macht uns den Unterschied bewusst. Wer einer üblichen Begierde folgt, der sagt: Ich will haben. Wer einer ästhetischen Begierde nachgeht, der sagt: Ich will sein.</p>