

What needs to be told.

Exercises & Experiments in Visual Storytelling

Stories provide a tool to transfer knowledge in a social context. Storytelling is the means for sharing and interpreting this knowledge. Visual Storytelling is the means of the graphic designer to tell what needs to be told.

Students of the class for Graphic Design, Univ. Prof. Oliver Kartak, were confronted with 4 big thematic blocks about nutrition, privacy, home and women's rights. Discussions and workshops with experts, documentary films and excursions supported the research and the personal focus within these themes.

We see it as the responsibility of the graphic designer to make facts accessible and contexts understandable, so as to enable a clear and articulate look at our society. In this exhibition you will be presented with works that intersect with journalism, science, agitation and poetry.

Journalism creates a compact and comprehensible coverage of today's topics; science dissects complex systems for a transparent view on our environment; agitation provokes public debate to shape personal opinions; poetry expands reality through our own imagination.

These young graphic designers not only give answers, they also ask questions. They do it by pushing boundaries and developing a new vocabulary of visual language. And for that I say: Thank you.

Geschichten sind ein Werkzeug zur Übermittlung von Wissen im sozialen Kontext. Durch das Erzählen von Geschichten teilen und interpretieren wir dieses Wissen. Visual Storytelling ist das Mittel des Grafik Designs um zu erzählen, was erzählt werden muss.

Die Studierenden der Klasse für Grafik Design von Univ. Prof. Oliver Kartak, wurden mit 4 großen Themenblöcken zu Ernährung, Privatsphäre, Heimat und Frauenrechten konfrontiert. Diskussionen und Workshops mit ExpertInnen, Dokumentarfilme und Exkursionen unterstützten die Recherche und den persönlichen Fokus innerhalb dieser Themen.

Wir sehen die Aufgabe des Grafik Designers darin, Fakten zugänglich und Zusammenhänge verständlich zu machen, um damit einen klaren und deutlichen Blick auf unsere Gesellschaft zu ermöglichen. In dieser Ausstellung treffen Sie auf Arbeiten, die sich mit den Bereichen Journalismus, Wissenschaft, Agitation und Poesie überschneiden.

Journalismus schafft einen kompakten und verständlichen Rahmen für aktuelle Themen; Wissenschaft sezert komplexe Systeme für eine transparente Sicht auf unsere Umwelt; Agitation provoziert eine öffentliche Debatte zur Meinungsbildung; Poesie erweitert die Realität durch unsere eigene Vorstellungskraft.

Diese jungen Grafik Designer geben nicht nur Antworten, sie stellen auch Fragen. Sie tun das durch das Überschreiten von Grenzen und die Entwicklung neuer Formen in der visuellen Sprache. Und dafür sage ich: Danke.

UNIV. PROF. OLIVER KARTAK
Vienna, 2014

What
is your
HOME?

-

How
do you
EAT?

-

Are
you a
FEMINIST?

-

Where
is your
PRIVACY?

What is your HOME?

—

“HOME” IS MUCH MORE THAN MERELY A RELATION BETWEEN PEOPLE AND THEIR SURROUNDINGS.

We experience our home as a point of reference for our identity, our world view, our feelings of security and mutual cultural understanding. Home is a place in our soul.

In times of economic and cultural globalisation, of mass migrations caused by wars and poverty, of escaping to virtual communities, home, as a concept, has come under pressure. Nationalist ideologies fight everything foreign, while a high youth unemployment rate in many European countries is forcing the most highly educated to emigrate.

Is home something we are born into, or are we free to choose? Does our home stay in our heart, even when we are forced to leave it? Can there be peaceful coexistence between people's homes?

HEIMAT IST NICHT LEDIGLICH DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN MENSCH UND RAUM.

Wir erleben Heimat vielschichtig als Bezugspunkt unserer Identität, unserer Weltauffassungen und unseres Gefühls für Sicherheit und gegenseitiges kulturelles Verstehen. Es ist ein Ort in unserer Seele.

Dieser Ort steht unter Druck in Zeiten der wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung, der Völkerbewegungen ausgelöst durch Kriege und Armut, des Ausweichens in virtuelle Gemeinschaften. Nationale Gesinnungen kämpfen gegen das Fremde, während eine hohe Jugendarbeitslosigkeit in vielen europäischen Ländern die Bestausgebildeten in die Emigration führt.

Ist Heimat etwas Angeborenes oder können wir sie wählen? Tragen wir sie immer im Herzen, auch wenn wir gezwungen sind, sie zu verlassen? Kann es einen Frieden der Heimaten zwischen den Menschen geben?

EXPERTINNENGESPRÄCH

zum Thema »What is your home?«
in der Klasse für Grafik Design.

PHILIPP DAUN, ANA YANKOVA - Website

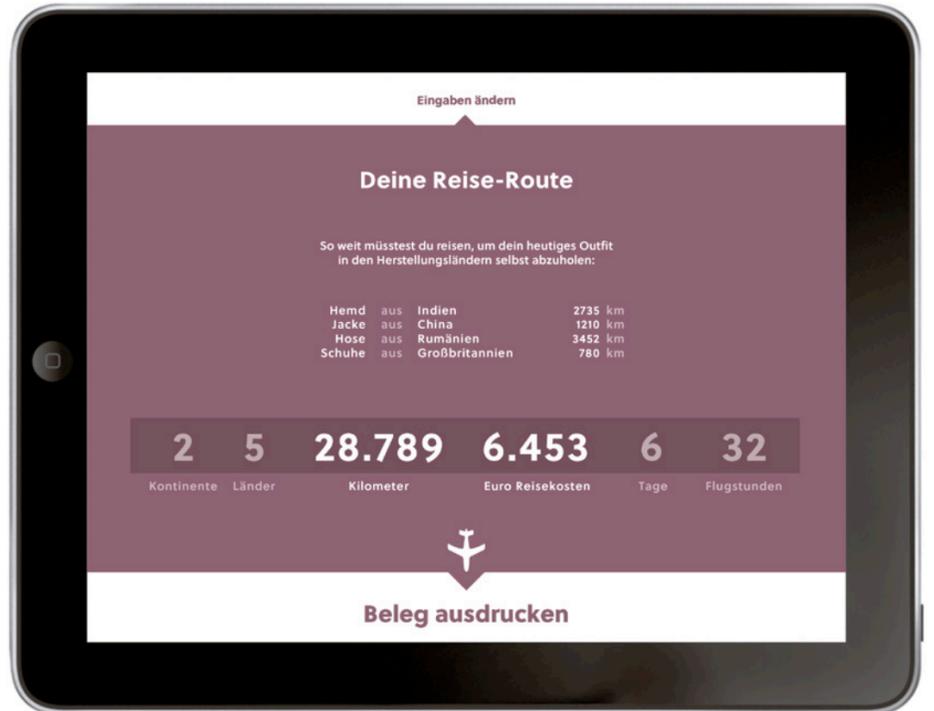
Go get your damn clothes yourself! Hol dein Scheiß-Gewand doch selber ab!

Shopping spree with a tour of the factory

Kleiner Einkaufsbummel mit Fabrikbesichtigung

Clothes are transported over enormous distances until they reach their buyers. This has various reasons and not the best consequences for the environment, and there is no end in sight. Therefore, we decided to reverse the process: What happens when buyers travel to the producing countries and get their clothes themselves for a change?

Kleidung legt auf dem Weg zum Käufer enorme Distanzen zurück. Das hat unterschiedlichste Gründe, nicht die besten Folgen für die Umwelt und noch lange kein Ende. Daher werden hier die Bedingungen auf den Kopf gestellt: Wie sieht es aus, wenn zur Abwechslung der Käufer sich auf die Reise macht, um seine Kleidung in den Herstellungsländern selbst abzuholen?

VICTORIA PREUER - Book

Der Heimkehrer

How did people live during the War? I think it is about time somebody asked, or these stories will die with their protagonists. So I visited people from my home town who remember the Second World War. Oberneukirchen during the War? Suddenly, it all felt close, no longer a tale of some forgotten time and place. I knew these people and places. And this is how I met the old blacksmith, whose story I am telling in this book.

Menschen im Krieg? Wenn nicht bald jemand nachfragt, sterben diese Geschichten mit ihren Protagonisten, dachte ich mir. So ging ich in meinem Heimatort zu Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs. Oberneukirchen im Krieg? Plötzlich war alles richtig nah, nicht mehr irgendwann und irgendwo. Ich kannte diese Leute und Plätze. Und so lernte ich den alten Schmied und dessen Geschichte kennen, die ich in diesem Buch erzähle.

[DOWNLOADLINK derheimkehrer.klassekartak.com](http://derheimkehrer.klassekartak.com)

How do you EAT?

—

THE WAY WE EAT HAS CHANGED DRASTICALLY IN THE COURSE OF THE 20TH CENTURY.

Eating has become a sensory, cultural and social phenomenon. We now expect food to not only appease our hunger, but also to provide enjoyment, improve our health and increase our well-being.

All this is done at the expense of our environment, as food consumption is an essential factor in our ecological footprint. Industrial livestock farming alone accounts for 18% of global greenhouse gas emissions. Given a global population of more than 7 billion people, we would need 2.5 earths if everyone had our standards of living, and it would take the earth more than 18 months to provide for the supply consumed by humankind in one year.

So, why don't we change the way we eat, in the light of food waste in industrialised countries, famine in poor parts of the world, ecological problems, animal suffering and major health risks?

UNSERE ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN HABEN SICH IM LAUFE DES 20. JAHRHUNDERTS DRASTISCH VERÄNDERT.

Sie wurden zu einem sensorischen, kulturellen und sozialen Phänomen. Wir erwarten heutzutage von Nahrung nicht mehr nur, dass wir satt werden, sondern auch, dass sie uns Freude bereitet, zugleich unsere Gesundheit verbessert und unsere Zufriedenheit steigert.

Wir tun dies auch auf Kosten unserer Umwelt, denn Nahrungsmittelverbrauch ist ein wesentlicher Faktor unseres ökologischen Fußabdrucks. Die industrielle Viehwirtschaft alleine ist für 18% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Bei einer Weltbevölkerung von mehr als sieben Milliarden Menschen benötigten wir 2,5 Erden, wenn jeder Mensch so lebte wie wir, und die Erde bräuchte über ein Jahr und sechs Monate um den Verbrauch der Menschheit eines Jahres zu decken.

Wieso ändern wir unsere Ernährungsgewohnheiten nicht, angesichts der Lebensmittelverschwendung in den industrialisierten Ländern, des großen Hungers in armen Teilen der Welt, der ökologischen Belastungen, des Tierleids und der enormen gesundheitlichen Gefahren?

How can design help to bring a positive change?

Why is "How do you eat" an important question? What makes it a tale that needs to be told now?

After mobility, the ecological footprint of food is one of the biggest problems of our lifestyle in industrialised countries. While technological progress may lead to a considerable reduction of the ecological footprint in other areas, such as mobility or residential buildings, we must change our habits in order to achieve a sustainable lifestyle when it comes to eating.

What was it like for you to work with the Graphic Design class? What was your motivation for working with the class?

We have eaten together, had good and interesting debates and launched a very nice project. For the IDRV – Institute of Design Research Vienna, collaborations are a great opportunity to share our knowledge, but also to learn new things ourselves.

What was surprising about the students' projects?

The starting points for the project were facts and the notion of global solidarity. The students' idea to turn "global eating" into a game makes it possible to inform visitors without moralising. I believe this is a good strategy to bring about a change in our lifestyle.

Which questions will you continue to ponder?

How can design help to bring about a positive change? What will the role of designers be in the future?

Warum ist das Thema »How do you eat?« wichtig und muss jetzt erzählt werden?

Der ökologische Fußabdruck des Essens in den entwickelten Ländern ist nach der Mobilität eines der größten Probleme unseres Lebensstils. Während in anderen Bereichen, wie der Mobilität oder dem Wohnen, durch technischen Fortschritt eine erhebliche Reduktion des

Fußabdrucks in Zukunft möglich ist, kann beim Essen nur durch die Änderung unseres Essverhaltens eine nachhaltige Lebensweise eingeleitet werden.

Wie haben Sie die Arbeit in der Klasse für Grafik Design wahrgenommen? Was war Ihre Motivation mit der Klasse zusammenzuarbeiten?

Wir haben gemeinsam gegessen, gute und interessante Diskussionen geführt und ein sehr schönes Projekt auf den Weg gebracht. Kooperationen sind für das IDRV – Institute of Design Research Vienna eine gute Gelegenheit Wissen zu teilen, aber auch selbst zu lernen.

Was war überraschend bei den Projekten mit der StudentInnen?

Am Anfang des Projekts stehen Zahlen und die Idee einer solidarischen Welt. Die Studierenden haben durch die Idee ein Spiel aus dem »Weltessen« zu machen einen Weg gefunden, nicht zu moralisieren, aber zu informieren. Ich denke, das ist ein guter Weg um einen Wandel unserer Lebensweise herbeizuführen.

Welche Fragen haben Sie mit nach Hause genommen?

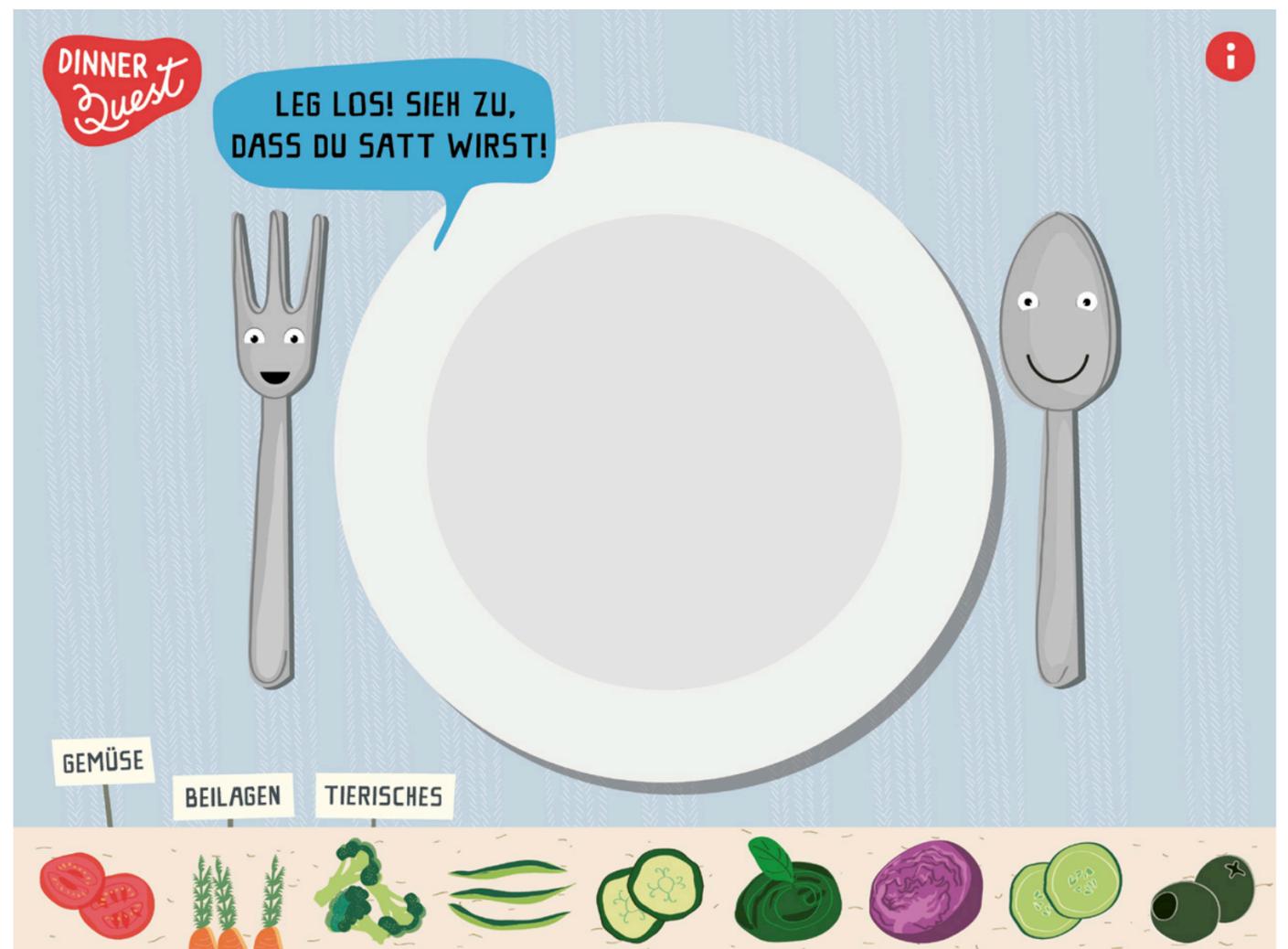
Was kann Design für einen positiven Wandel tun? Was ist die Rolle von DesignerInnen in der Zukunft?

HARALD GRUENDL (*1967)

studied industrial design at the University of Applied Arts Vienna and co-founded the studio E00S in 1995 with Martin Bergmann and Gernot Bohmann. He completed his postgraduate studies with a PhD in 2005 and a habilitation on the theory and history of design in 2009. Gruendl founded the IDRV – Institute of Design Research Vienna in 2008. The non-university institute designs interdisciplinary strategies of knowledge production and transfer and focuses on research in the areas of sustainable design and design history.

studierte Industrial Design an der Universität für angewandte Kunst in Wien und gründete 1995 zusammen mit Martin Bergmann und Gernot Bohmann das Atelier E00S. 2005 schloss er sein postgraduales Studium mit dem Doktor der Philosophie ab und habilitierte 2009 in Theorie und Geschichte des Designs. Das außeruniversitäre IDRV – Institute of Design Research Vienna wurde 2008 von Harald Gruendl mit den Forschungsschwerpunkten Sustainable Design und Designgeschichte gegründet und erarbeitet interdisziplinäre Strategien der Wissensproduktion und -vermittlung.

THERESA HATTINGER, VICTORIA PREUER, RITA SAMMER, MICHAL SLATINSKY – Browser Game

Dinner Quest

An educational
online gaming project

We will need to drastically reduce our consumption of resources to combat climate change. Infrastructure, mobility, residential buildings and consumer goods can be key factors in this context – as can a conscious approach to food. The total limit should be 1 t of CO₂ per person and year, or about 0.7 kg CO₂ per lunch. This online game offers a practical experience of the CO₂ limit and playfully creates awareness for climate-neutral eating.

Ein Educational-
Online-Game-Projekt

Um der Klimaerwärmung entgegenzuwirken, müssen wir unseren Ressourcenverbrauch deutlich einschränken. Neben Infrastruktur, Mobilität, Wohnen und Konsum kann das vor allem durch überlegte Ernährung gelingen. Insgesamt sollte ein Tonne CO₂ pro Jahr und Person nicht überschritten werden, das entspricht etwa 0,7 kg CO₂ pro Mittagessen.

Das Online-Game macht diese Grenze erfahrbar und schafft damit auf spielerische Weise ein Bewusstsein für klimaneutrales Essverhalten.

RITA SAMMER - Installation

Alles für DIE Fisch.

The effects of chemical substances on the hormonal systems of fish and humans

Über die Auswirkungen chemischer Substanzen auf das Hormonsystem von Fisch und Mensch

Plenty more female fish in the sea. This project explains how chemicals in groundwater and drinking water may affect the hormonal systems of fish, which are considered an ecological early warning system. Endocrine disruptors can now be found in our environment, and especially in our water.

Their effects on humans are still largely unexplored, but there are more and more reports about peculiar deformities in fish. Experts speak of a feminisation of male fish. Existing fish permutations are here presented in the form of a menu.

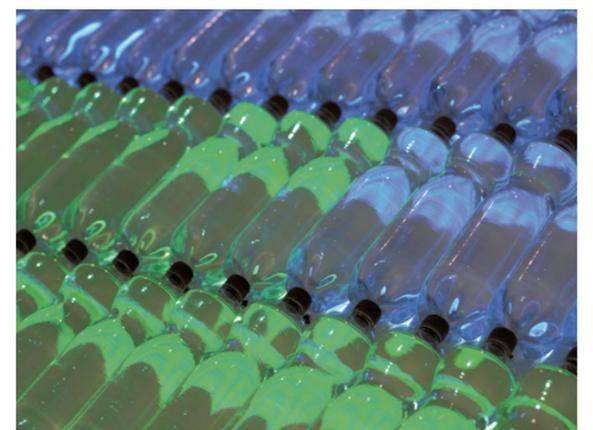
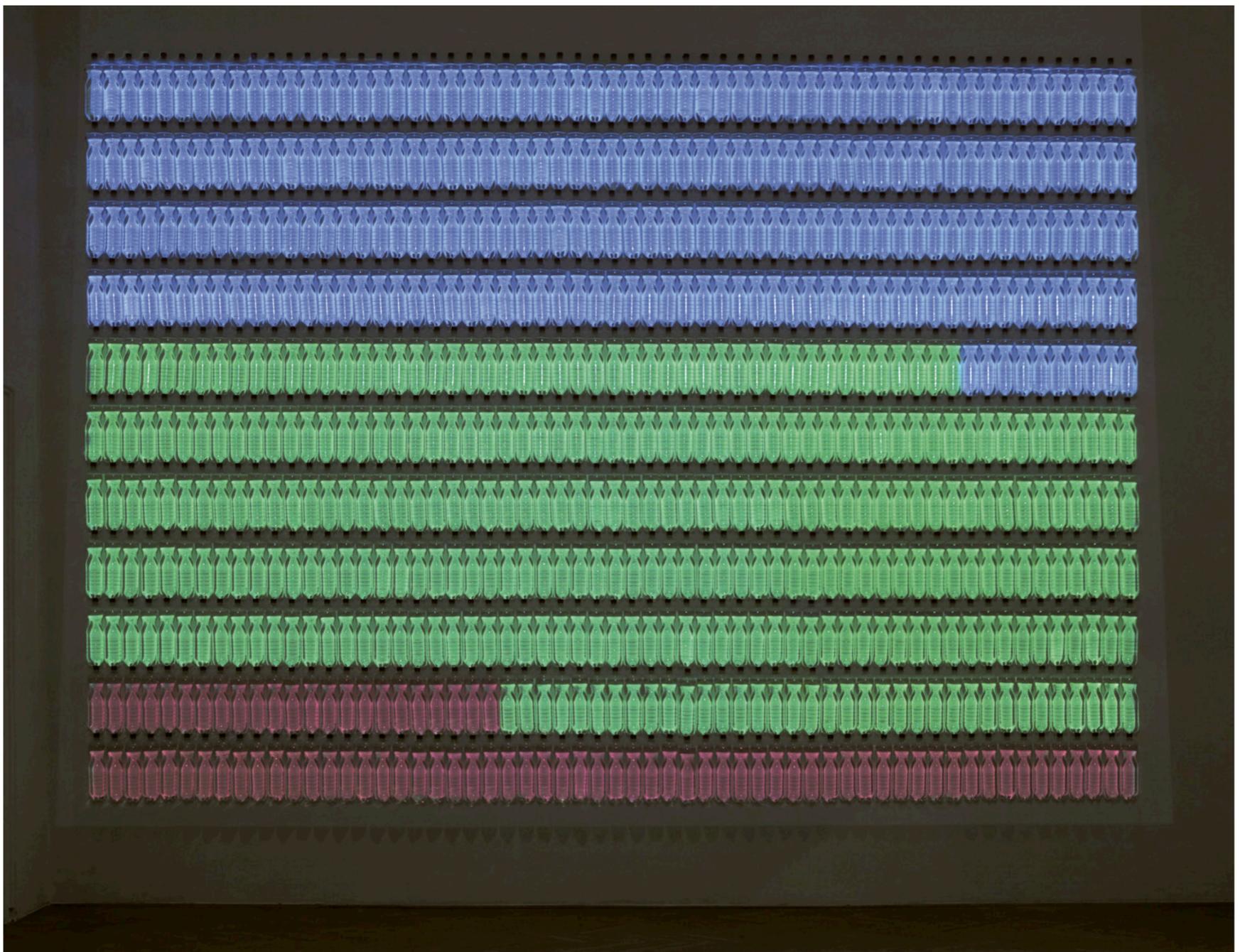
Forelle Blau bald nur als Frau. Erzählt wird, wie sich Chemikalien in Grund- und Trinkwasser auf den Hormonhaushalt von Fischen auswirken. Die hormonaktiven Substanzen finden sich in der Umwelt, und hier besonders im Wasser.

Die Wirkung auf den Menschen ist bisher wenig erforscht, doch bei Fischen – einem ökologischen Frühwarnsystem – häufen sich die Berichte über merkwürdige Missbildungen. Man spricht von einer Verweiblichung männlicher Fische. Vorliegende Fischpermutationen werden in Form einer Speisekarte gezeigt.

SEBASTIAN KUBIK, LINUS MERLIN RESCH – Installation

How much water is in your orange juice? Wie viel Wasser steckt in deinem Saft?

This interactive installation uses 1.5-litre PET bottles and coloured lighting to visualise how much water is needed to produce a single 0.5-litre PET bottle of orange juice.

The colour codes show the amount of water collected from rain (green), the water added by artificial irrigation (blue) and the amount of water contaminated by fertilisers and pesticides (red). By pushing the buttons, visitors can examine the differences between the respective cultivating/producing countries.

Die interaktive Installation visualisiert, mittels farbig beleuchteten 1,5 Liter PET Flaschen, wie viel Wasser für die Produktion einer 0,5 Liter PET Flasche Orangensaft aufgebracht werden muss.

Die farbige Codierung zeigt, welche Menge davon aus Regen bezogen wird (grün), wie viel Wasser durch künstliche Bewässerung aufgewendet werden muss (blau) und wie groß die Menge ist, die durch Anwendung von Düngemitteln und Pestiziden verunreinigt wird (rot). Durch das Drücken der vorhandenen Schalter werden die Unterschiede der einzelnen Anbau-/Herkunftsländer sichtbar.

Are you a FEMINIST?

WHILE OUR NATURAL SEX IS DETERMINED BY THE BIOLOGICAL DIFFERENCES BETWEEN MALE AND FEMALE BODIES,

our social gender is a matter of cultural and social interpretations of “male” and “female”. Gender is continually created and presented by women and men in their daily lives – making it a social construct that can be altered.

The concepts of how women and men act, what is permissible for them and what is expected of them are changing. Women have started to rise to leading positions and to acquire a level of wealth that is comparable to that of men; nevertheless, it should not be forgotten that most women are paid less than men for doing the same jobs and are not given the same career opportunities either.

A report by the World Health Organisation describes violence against women, including rape, human trafficking or domestic violence, as a “global epidemic health problem”. Such abuse is experienced at least once in life by one in three women, i.e. more than a billion people.

Why are many young women reluctant to call themselves feminists? Whose interests does this serve? And what good are “rights” without opportunities?

DAS BIOLOGISCHE GESCHLECHT (»SEX«) BENENNT DEN BIOLOGISCHEN UNTERSCHIED ZWISCHEN MÄNNLICHEN UND WEIBLICHEN KÖRPERN.

Das soziale Geschlecht (»Gender«) benennt die kulturellen und sozialen Interpretationen von »Männlichkeit« und »Weiblichkeit«. Gender wird von Frauen und Männern in ihren alltäglichen Handlungen immer wieder hergestellt und inszeniert – und deshalb als soziale Konstruktion verstanden, die veränderbar ist.

Was Frauen und Männer tun, was dabei erlaubt ist und was erwartet wird, ist im Wandel. Frauen beginnen in Führungssetzungen aufzusteigen und zu ähnlichem Reichtum zu gelangen wie Männer. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die meisten Frauen für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden als Männer und auch nicht dieselben Aufstiegschancen bekommen.

Die World Health Organisation erklärte in einem Bericht die Gewalt gegen Frauen zu einem »epidemisch globalen Gesundheitsproblem«. Dazu gehören unter anderem Vergewaltigung, Menschenhandel und häusliche Gewalt. Jede dritte Frau, und damit weit mehr als eine Milliarde Menschen, erfährt zumindest einmal in Ihrem Leben Missbrauch dieser Art.

Warum scheuen es viele junge Frauen, sich als Feministin zu bezeichnen? In wessen Interesse ist das? Wozu dienen »Rechte«, wenn die Möglichkeiten fehlen?

Why is “Are you a feminist?” an important question? What makes it a tale that needs to be told now?

“Feminism” and “feminist” are terms that are widely used in the general public discourse, but most frequently only as buzzwords, and often with a negative connotation. Asked about their associations and contextual knowledge, most people will merely produce clichés about the women’s movement of the last few decades and will not interpret feminism as a theoretical basis of social and political acts in a context of equal rights. This is why it is now extremely important to fight these preconceptions and clearly define our terminology. The achievements of the women’s and human rights movements that are part of our daily lives in Europe should not make us overlook the remaining “obstacles” on the path to equal rights and equal opportunities.

What was it like for you to work with the Graphic Design class? What was your motivation for working with the class?

The Graphic Design class’s commitment to and interest in dealing with the vast topic of feminism and gender created many new impressions for me. Their creative discussion of complex questions and their presentation of individual facts and contexts in visual concepts reflected the students’ differentiated approaches as well as the great variety of underlying thematic aspects. Our joint examination of socio-political phenomena, media-related performances and individual views in an atmosphere of openness and awareness added to a better general understanding of the matter and resulted in a perceptible expansion of the students’ perspectives and scope for action. Observing and, partially, accompanying these developments was what made the collaboration a thrilling experience.

What was surprising about the students’ projects? Which questions will you continue to ponder?

I was especially impressed with the students’ love of detail in their approaches. To me, this was expressed primarily in the exact visual representation of complicated matters, problems of great social relevance and theoretic concepts, enabling clear observations. I will continue to reflect on the necessity and the possibility of reducing complexity in the development of graphic visualisations of socio-political issues for a public audience.

Warum ist das Thema »Are you a feminist?« wichtig und muss jetzt erzählt werden?

Der Begriff »Feminismus« und die Bezeichnung »Feminist_in« sind zwar weit verbreitet, finden allerdings in der allgemein-öffentlichen Diskussion meist nur als Schlagworte Verwendung und gehen häufig mit negativen Konnotationen einher. Wird jedoch hinterfragt, was Personen damit verbinden und darüber wissen, dann werden oftmals lediglich Klischees über die Frauenbewegung der letzten Jahrzehnte reproduziert, ohne Feminismus als theoretische Grundlage gesellschaftlichen und politischen Handelns in einem gleichberechtigten Sinn zu verstehen. Daher ist es gerade heutzutage von besonderer Bedeutung, diese Vorurteile abzubauen und die Begrifflichkeiten zu klären. Die Errungenschaften der Frauen- und Menschenrechtsbewegung, die wir in unserem europäischen Lebensraum als alltäglich erleben, sollten uns daher nicht dazu verführen, die noch verbleibenden »Baustellen« auf dem Weg zur Gleichberechtigung und Chancengleichheit unbeachtet zu lassen.

Wie haben Sie die Arbeit in der Klasse für Grafik Design wahrgenommen? Was war Ihre Motivation mit der Klasse zusammenzuarbeiten?

Die engagierte und interessierte Bearbeitung des vielfältigen Themas Feminismus und Gender der Klasse für Grafik Design brachte für mich zahlreiche neue Eindrücke. Die

Asked
about their
associations
and contextual
knowledge,
most people
will merely
produce
clichés.

kreative Umsetzung komplexer Fragestellungen, das Herausarbeiten einzelner konkreter Fakten und Zusammenhänge in visuellen Konzepten legten nicht nur die differenzierte Herangehensweise der Studierenden, sondern auch die Vielzahl der zu Grunde liegenden Teilaspekte offen. Die gemeinsame Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Phänomenen, medienrelevanten Performanzen sowie individuellen Zugängen in offener und reflektierter Atmosphäre trug besonders zum allgemeinen Verständnis der thematischen Grundlagen sowie zur wahrnehmbaren Erweiterung der studentischen Perspektiven und Handlungsspielräume bei. Dies zu beobachten und in Teilen zu begleiten machte die Kooperation zu einem spannenden Erlebnis.

Was war überraschend bei den Projekten mit den StudentInnen? Welche Fragen haben Sie mit nach Hause genommen?

Besonders beeindruckt hat mich die detaillierte Herangehensweise der Studierenden, die sich für mich vor allem in der konkreten, visuellen Darstellung komplexer Sachverhalte, gesellschaftsrelevanter Problematiken und theoretischer Zugänge widerspiegelt und klare Wahrnehmungseffekte ermöglicht. Die Frage der Notwendigkeit und der Möglichkeit der Reduktion von Komplexität in der grafischen Entwicklung öffentlichkeitswirksamer Veranschaulichung gesellschaftspolitischer Thematiken wird mich auch weiterhin beschäftigen.

JANA FRANTAL - Installation

either/or/neither/nor

An interactive installation about the myth of the two genders

Eine interaktive Installation zum Mythos der zwei Geschlechter

Is the binary gender system really true to our nature? Our gender is often less clearly defined than we might think. Looking at all men and all women, the anatomical, hormonal, genetic and social differences within one gender group may be wider than the differences traditionally associated with man and woman. This means that there are no clear-cut borders and gender is no question of "either - or".

This interactive installation calls on visitors to reflect on their own gender. The "either - or" of man and woman is replaced by a spectrum inviting visitors to position themselves - a choice we may rarely make this freely.

Entspricht das binäre Geschlechtersystem unserer Natur? Welches Geschlecht wir haben, ist oft nicht so eindeutig, wie wir denken. Die anatomischen, hormonellen, genetischen und sozialen Unterschiede zwischen allen Männern und zwischen allen Frauen sind größer als die zwischen Mann und Frau. Die Übergänge sind also fließend und Geschlechtlichkeit ist keine Frage von Entweder - Oder.

Die interaktive Installation fordert auf, sich mit dem eigenen Geschlecht zu beschäftigen. An Stelle des Entweder - Oder von Mann und Frau tritt ein Spektrum, mit der Möglichkeit, sich selbst darauf zu positionieren - eine Entscheidung, die wir selten so frei treffen.

BARBARA KORB

managing director of Trainerei TBW, group and communications coach with a focus on the following areas: gender, diversity, team development, internal administrative communications and knowledge transfer

... gives lectures in administrative communications, science teaching and team work at the University of Vienna and

... develops, manages and supervises projects in academic learning support and interdisciplinary knowledge transfer (tutoring, mentoring) in the university and non-university settings and

... works as a free-lance theatre artist. barbara.korb@trainerei

Geschäftsführerin der Trainerei TBW und Gruppen- und Kommunikations-trainerin mit den Schwerpunkten: Gender, Diversity, Teamentwicklung, interner Organisationskommunikation und Wissensvermittlung

... arbeitet als Universitätslektorin an der Universität Wien im Bereich Organisationskommunikation, Wissenschaftsdidaktik und Teamarbeit und

... entwickelt, leitet und supervidiert Projekte zu akademischer Lernbegleitung und überfachlichem Wissenstransfer (Tutoring, Mentoring) im universitären und außeruniversitären Kontext und

... ist als freie Theaterschaffende tätig. barbara.korb@trainerei

VALERIJA ILCHUK – Digital Artwork

Venus on a diet Venus auf Diät

A closer look at diets in women's magazines

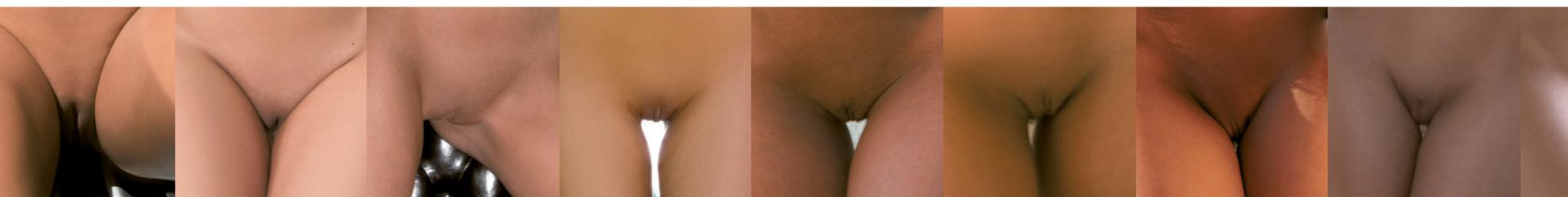
This project discusses the phenomenon and the arbitrariness of diets in women's magazines. The nutritional values given by various diets differ greatly from each other and there are no medical reports. The biggest problem is that these publications create an illusory female image, which disregards individual body characteristics.

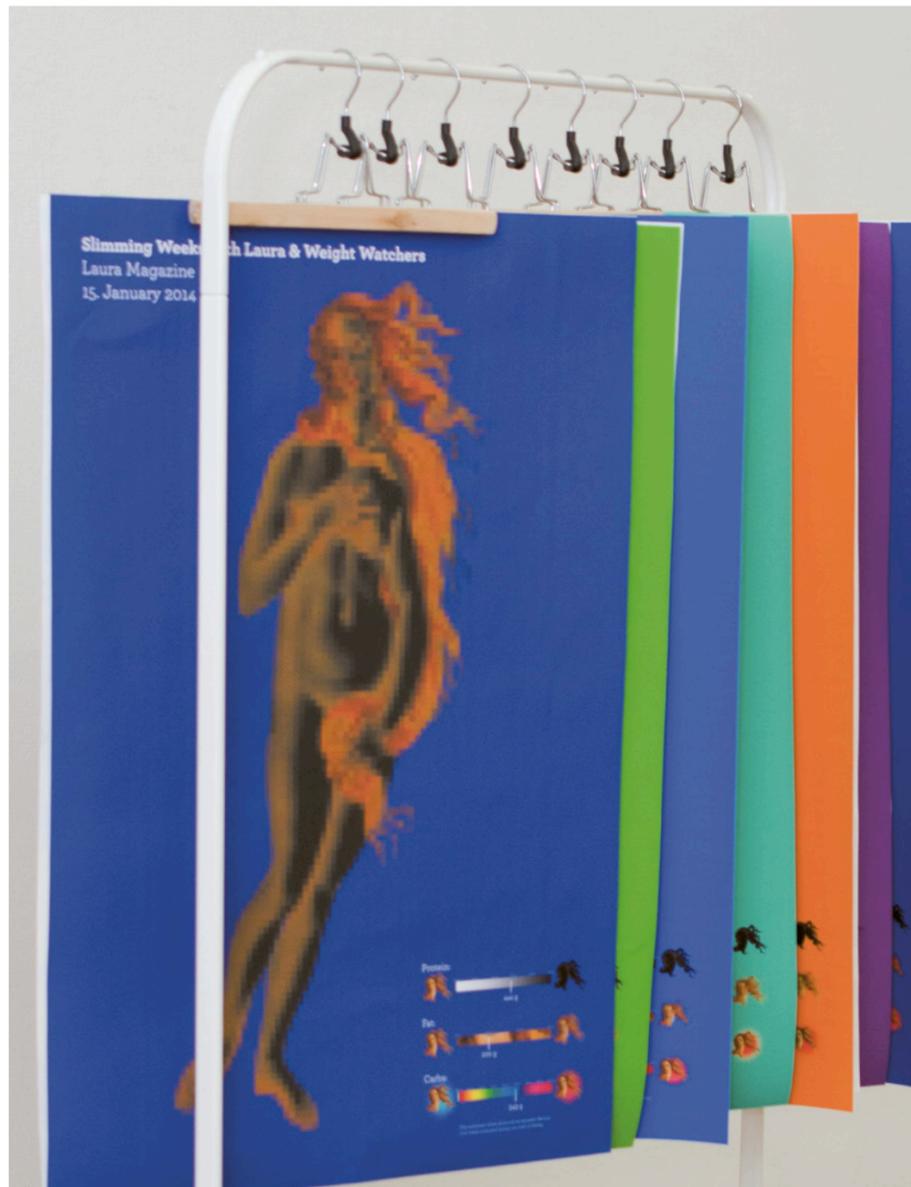
The topic is examined in an experimental graphic work, using one of the best-known "beauty ideals". For each diet, a matching "filter" is used to present the effects of the respective diet on the "Venus".

Eine Untersuchung von Diäten in Frauenmagazinen

Das Projekt befasst sich mit dem Phänomen von Diäten in Frauenmagazinen und deren inhaltlicher Beliebtheit. Die Nährwertangaben der verschiedenen Diäten differieren voneinander und es gibt keine ärztlichen Expertisen. Die Problematik besteht darin, dass durch diese Publikationen eine Illusion des Frauenbildes entsteht, die individuelle Körpereigenschaften dabei aber keine Rolle mehr spielen.

Das Thema wird anhand eines der bekanntesten »Schönheitsbilder« in Form einer experimentellen grafischen Arbeit behandelt. Für jede Diät wird auf dieselbe Weise ein entsprechender »Filter« gebaut, der den Einfluss der einzelnen Diäten auf die »Venus« veranschaulicht.

SARAH PODBELSEK - Photo Installation

Labia Minora

The Perfect Slit

Current youth protection acts in some countries regard images of visible inner lips as a detailed representation of female genitalia, and such images may prevent the unrestricted sale of erotic magazines. This is how "the perfect slit" has become a beauty ideal, especially for young people, leading to a massive increase in labia minora reduction surgeries.

Der makellose Schlitz

Unter den Jugendschutzbestimmungen einiger Länder können sichtbare innere Schamlippen als detailgetreue Darstellung der Genitalien verstanden werden und den freien Verkauf von Erotikzeitschriften verhindern. So findet »Der makellose Schlitz« seinen Weg in die Idealvorstellungen vor allem junger Menschen und führt zu einem massiven Anstieg an Operationen zur Schamlippenverkleinerung.

Where is your PRIVACY?

Why is "Where is your privacy?" an important question? What makes it a tale that needs to be told now?

Technology makes many aspects of our society and personal lives happen exponentially faster as time goes on. This can be wonderful in so many ways, but one of the things tech has historically been used extremely well for is surveillance and control. Tyranny is ever present in some form, so this theme is unfortunately timeless and no less important than it has always been. We may have escaped nature's food chain but we are still apes, and there are those who want to be the alpha, at any cost. It is the longest war in history, the fight for true individual freedom. Pick up your weapon.

What was it like for you to work with the Graphic Design class? What was your motivation for working with the class?

I enjoyed my short time with your class very much, and it was Mr Kartak who made me want to join you. I'll tell you a secret, I am envious of teachers who are good at their job, it's one thing that can't be taught. Oliver is one of these rare ones.

What was surprising about the students' projects? Which questions will you continue to ponder?

Without naming any particular student, I was very pleased with the variety of work and thinking that I saw in your class. Some approached the project with humour, others with bold and unflinching work. Everyone seemed to learn

from it, myself included. My questions are, what will they do next? Will they dare to take their projects out of the classroom and into the real world?

Tyranny is ever present in some form.

THE PUBLISHING OF CLASSIFIED NSA DOCUMENTS BY FORMER INTELLIGENCE SERVICE CONTRACTOR EDWARD SNOWDEN HAS CREATED A PUBLIC AWARENESS FOR THE RADICAL LOSS OF CIVIL RIGHTS AND PERSONAL PRIVACY AND HAS SPARKED A GLOBAL DEBATE.

The comprehensive international surveillance of our communication and collection of our data, which is made possible in cooperation with foreign governments and big private technology groups, is not subject to any democratic control mechanisms. Google, Facebook, Skype, Apple and Microsoft are just a few of the best-known companies managing our daily communication and passing on our data. Do we really want to live in a world of total surveillance, in which every statement, every location, every contact to other people is a potential grounds for suspicion? What future will pluralism, freedom of expression and democracy face, if we voluntarily censor ourselves out of fear of a possible prosecution? Will we take action against this architecture of tyranny?

DIE VERÖFFENTLICHUNG GEHEIMER UNTERLAGEN DES AMERIKANISCHEN STAATSSICHERHEITSDIENSTS DURCH DEN EHEMALIGEN GEHEIMDIENSTMITARBEITER EDWARD SNOWDEN HAT EINE GLOBALE ÖFFENTLICHKEIT ÜBER DEN RADIKALEN VERLUST GESETZLICHER BÜRGERRECHTE UND PERSÖNLICHER PRIVATSPHÄRE INFORMIERT UND DAMIT EINE BREITE DEBATTE AUSGELÖST.

Die flächendeckende und internationale Überwachung und Speicherung unserer Kommunikation, die durch die Zusammenarbeit mit Regierungen anderer Länder und mit großen Technologiekonzernen des privaten Sektors möglich gemacht wird, untersteht keiner demokratischen Kontrolle. Google, Facebook, Skype, Apple, Microsoft sind nur ein paar der bekanntesten Firmen, die das Rückgrat unserer täglichen Kommunikation bilden und unsere Daten weitergeben.

Wollen wir in einer überwachten Welt leben, in der jede Äußerung, jeder Aufenthaltsort, jeder Kontakt zu anderen Menschen eine Grundlage für Verdacht bilden kann? Welche Zukunft haben Pluralismus, Meinungsfreiheit und Demokratie, wenn wir uns aus Angst vor möglicher Verfolgung freiwillig den Mund verbieten? Werden wir etwas tun gegen die Architektur der Tyrannei?

Warum ist das Thema »Where is your privacy?« wichtig und muss jetzt erzählt werden?

Technologie führt zu einer exponentiell fortschreitenden Beschleunigung vieler Aspekte unserer Gesellschaft und unseres Privatlebens. In vielerlei Hinsicht ist das wunderbar, aber historisch gesehen hat sich Technologie auch schon immer besonders gut für Zwecke der Überwachung und Kontrolle einsetzen lassen. In irgendeiner Form ist Tyrannei immer präsent. Daher ist dieses Thema leider zeitlos und heute genauso wichtig wie eh und je. Wir mögen zwar der Nahrungskette der Natur entkommen sein, aber wir sind immer noch Affen und es gibt immer jene, die um jeden Preis das Alpha-Tier sein wollen. Der Kampf um individuelle Freiheit ist der längste Krieg in der Geschichte. Zu den Waffen!

Wie haben Sie die Arbeit in der Klasse für Grafik Design wahrgenommen? Was war Ihre Motivation mit der Klasse zusammenzuarbeiten?

Ich habe die kurze Zeit mit eurer Klasse sehr genossen, und Herr Kartak war der Grund dafür, dass ich mit euch arbeiten wollte. Ich verrate euch ein Geheimnis: Ich beneide Lehrer, die gut in ihrem Job sind. Das ist etwas, das man nicht lernen kann. Oliver ist so ein Sonderfall.

Was war überraschend bei den Projekten mit den StudentInnen? Welche Fragen haben Sie mit nach Hause genommen?

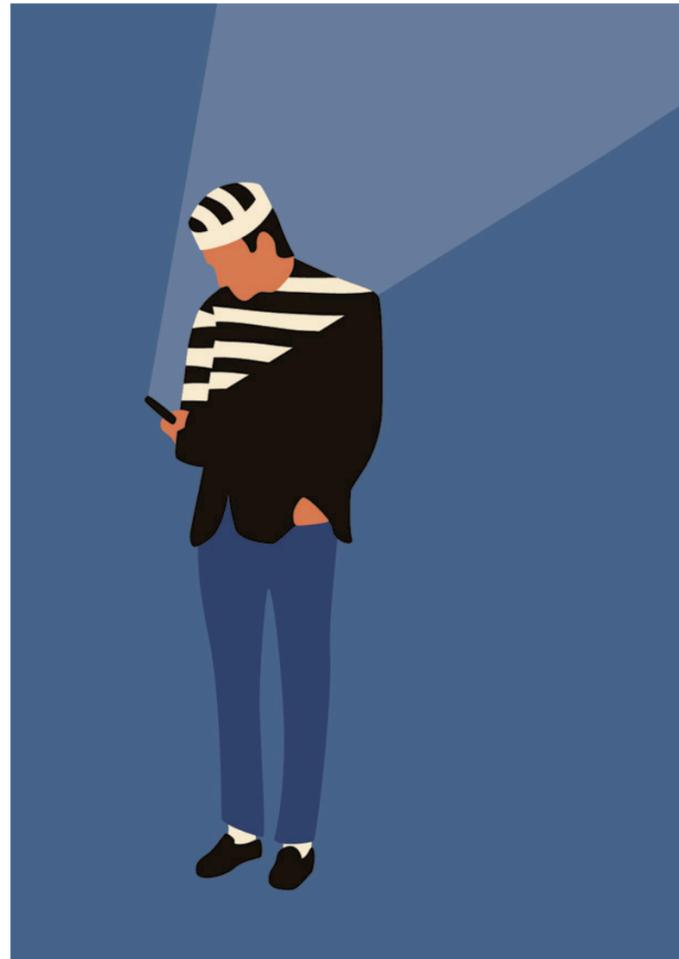
Ohne einzelne Studierende beim Namen zu nennen, möchte ich sagen, dass ich über die Vielfalt der Arbeits- und Denkweisen in eurer Klasse sehr erfreut war. Einige gingen mit Humor an das Projekt heran, andere mit einer unerschrockenen und unerschütterlichen Arbeitsmoral. Und es scheint, als hätten dabei alle etwas gelernt, mich eingeschlossen. Meine Fragen sind: Was werden die Studierenden als Nächstes machen? Werden sie es wagen, ihre Projekte aus dem Klassenzimmer hinaus in die reale Welt zu tragen?

BENJAMIN POSCH

I have been in the creative end of advertising for 15 years in New York and Vienna, working for clients of all sizes and budgets. Recently, I decided to fight the machine I helped build and have been working ever since to make people aware of the methods of manipulation and control used in both the advertising industry and government propaganda. Given the opportunity to travel back in time and assassinate an influential person, many choose Hitler. My choice would be Edward Louis Bernays.

Ich bin seit 15 Jahren im kreativen Arm der Werbung tätig, in New York und Wien, für Kunden jeder Größe und jeden Budgets. Vor kurzem beschloss ich, den Kampf gegen jene Maschinerie aufzunehmen, die ich miterschaffen habe. Seitdem arbeite ich daran, die Menschen über die Methoden der Manipulation und Kontrolle aufzuklären, die sowohl in der Werbung als auch in politischer Propaganda Anwendung finden. Auf die Frage, wen sie umbringen würden, wenn sie die Möglichkeit hätten in der Zeit zurückzureisen und eine einflussreiche Persönlichkeit zu ermorden, nennen viele Hitler. Meine Wahl fiel auf Edward Louis Bernays.

FRANCESCO CICCOLELLA – Postcards

POSTSNOWDENCARDS

Safer than your e-mails

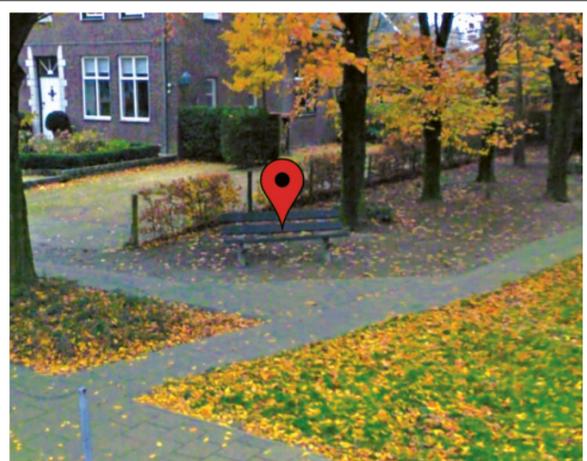
The NSA reads 3 out of 4 e-mails (Die Zeit, 21/8/2013). "POSTSNOWDENCARDS" reacts with a range of postcards for visitors of the exhibition. In the age of digital surveillance, ironic observers may come to view the seemingly unsafe postcard as a safe alternative to e-mails.

Sicherer als eure E-Mails

Die NSA liest 3 von 4 E-Mails mit (Die Zeit, 21.8.2013). »POSTSNOWDENCARDS« reagiert mit einer Postkartenserie für AusstellungsbesucherInnen. Mit etwas Ironie wird aus der vermeintlich unsicheren Postkarte im Zeitalter digitaler Überwachung eine sichere Alternative zur E-Mail.

LIZZY MARTENS – Web Installation

My name is Lizzy and this is my life in pictures

You know where, but
do you know who?60 pointers on Google Maps
are showing my life in Google
Streetview pictures.Du weißt wo, aber
weißt du auch wer?60 Marker auf Google Maps
zeigen mein Leben in Google-
Streetview-Bildern.

MALTE ZANDER, BENJAMIN ZIVOTA - Installation

Hera

Spatially isolated and shielded from electromagnetic waves, a common camping tent becomes a protected space.

Modelled on the tents of the us government's "Sensitive Compartmented Information Facilities", the tent offers an escape from the scrutiny of society and a unique experience of protected privacy.

Inside the tent, the exhibition visitor can feel what it is like to be the Big Brother.

Durch räumliche Isolation und Abschirmung elektromagnetischer Wellen entsteht in einem gewöhnlichen Campingzelt ein geschützter Ort.

Nach dem Vorbild der Zelte einer »Sensitive Compartmented Information Facility« der US-Regierung kann man den Argusaugen der Gesellschaft entkommen und gesicherte Privatsphäre erfahren.

Im Inneren des Zelts wird der Besucher selbst zum Big Brother der Ausstellungssituation.

NOÉMI ANNA ÖRDÖG – Street Art

iAm watched – Unter Beobachtung

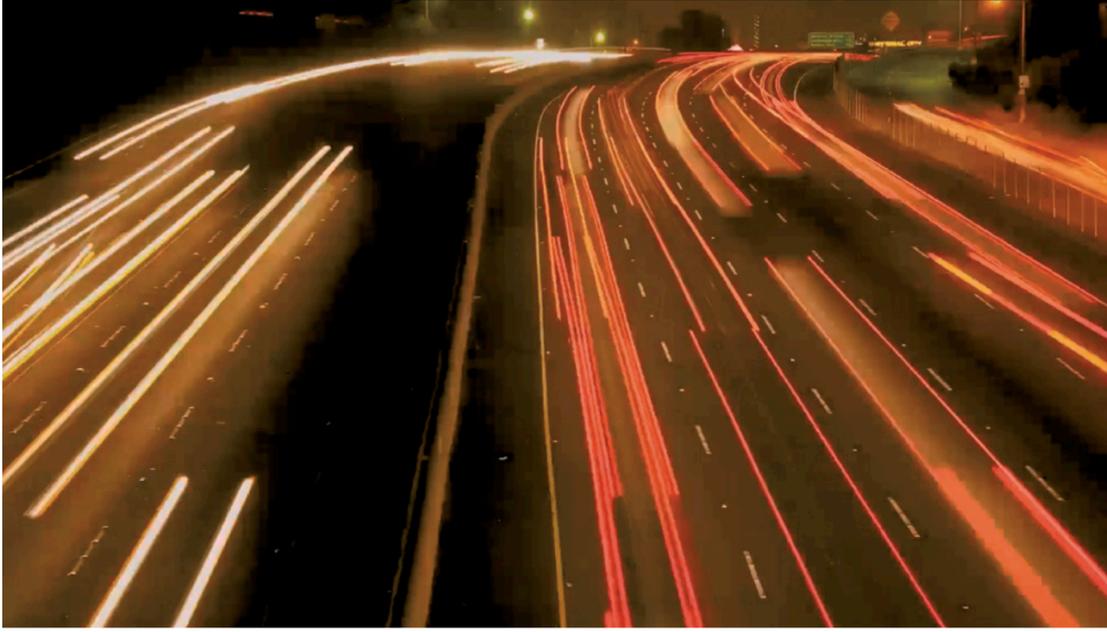
I asked myself how I could most effectively inform people about the negative sides of our surveillance society. I decided to use the tools and language of street art. The first reason is because street art communicates directly and immediately with passers-by on the street. The second reason is the simplicity of the language. Street art mostly unites two different objects/things far from each other in order to create a new, third meaning, in the form of a revelation. The five images I created use the same technique. I combined images and famous quotes to call attention to the problem at hand.

Ich stellte mir die Frage, wie ich die Menschen am wirksamsten über die negativen Seiten unserer Überwachungsgesellschaft aufklären könnte, und entschied mich für die Mittel und Ausdrucksformen der Straßenkunst. Erstens, weil Straßenkunst eine direkte und unmittelbare Kommunikation mit den Passanten auf der Straße herstellt, und zweitens wegen der Einfachheit der Ausdrucksform. Straßenkunst vereint meist zwei voneinander verschiedene und entfernte Gegenstände/Dinge, um eine dritte Bedeutung zu kreieren, mit einem gewissen »AHA-Effekt«. Die fünf von mir geschaffenen Bilder bedienen sich derselben Methode. Ich kombiniere Bilder und bekannte Zitate, um auf die vorliegende Problematik aufmerksam zu machen.

ROMAN BUCHBERGER, JAKOB ZERBES - Promotion Video

You give us your data, we give you a date.

Thanks to the "Snowden leaks", we all know that surveillance is everywhere. Private e-mail correspondence can be accessed, as can bank account data. All online communication can and will be recorded. Modern algorithms and powerful computers are now making it possible to process this data. But what happens if the data is put into meaningful context? "NSA Dating Service" shows how transparent we become in the light of Big Data.

Spätestens seit den sogenannten »Snowden-Leaks« ist bekannt: Überwachung ist allgegenwärtig. Der Zugriff auf privaten Mailverkehr ist ebenso möglich wie auf Kontodaten. Die gesamte Online-Kommunikation kann aufgezeichnet werden und wird aufgezeichnet. Moderne Algorithmen und leistungsfähige Computer machen eine Auswertung dieser Daten erstmals möglich. Doch was passiert, wenn diese Daten sinnvoll miteinander verknüpft werden? »NSA Dating Service« zeigt, wie gläsern wir werden, wenn Big Data im Einsatz ist.

PHILIPP DAUN, SEBASTIAN KUBIK – Information Campaign

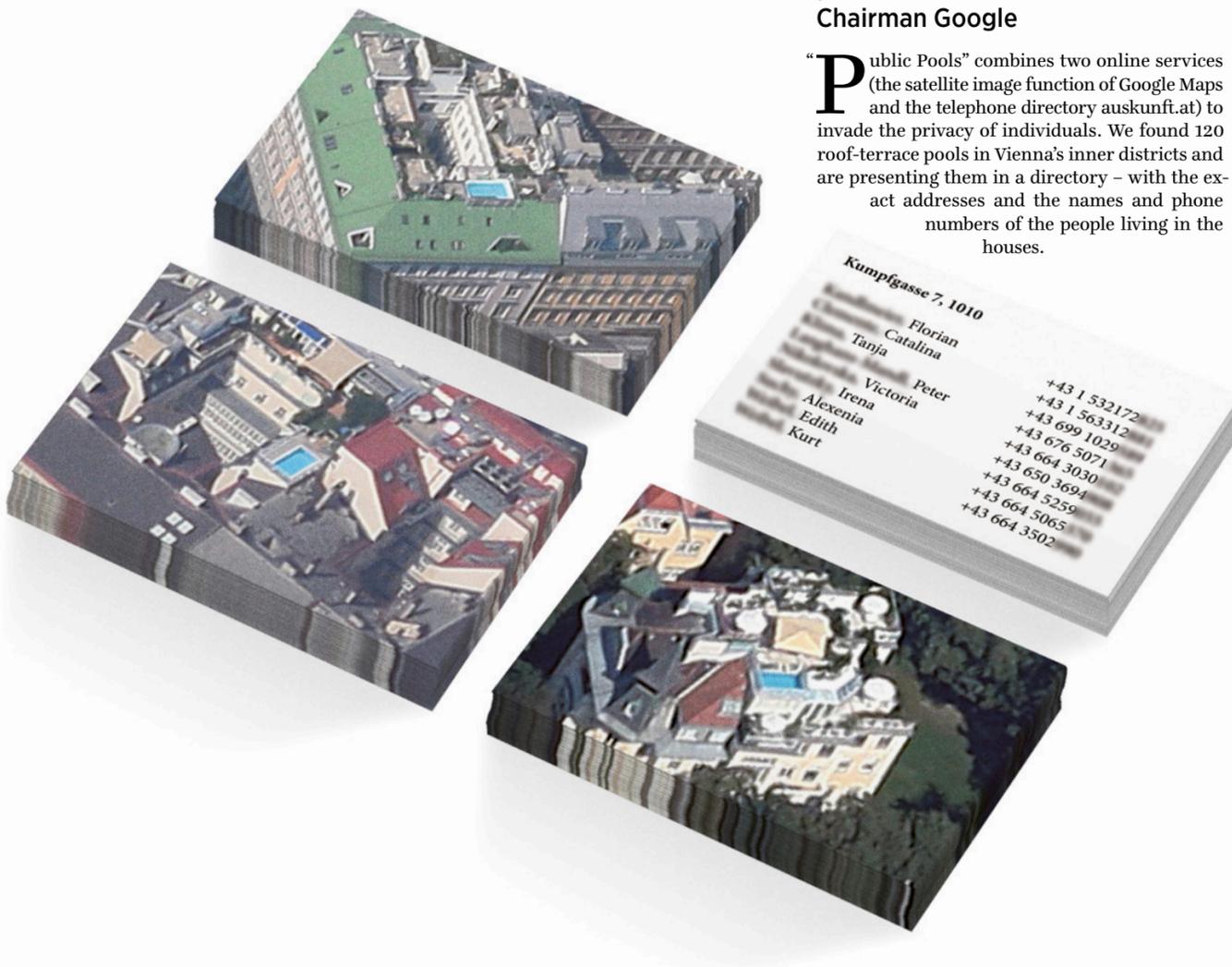
Public Pools – Öffentliche Bäder

“If you have something that you don’t want anyone to know, maybe you shouldn’t be doing it in the first place.” – Eric Schmidt, Executive Chairman Google

»Wenn es etwas gibt, von dem Sie nicht wollen, dass es irgendjemand erfährt, sollten Sie es vielleicht ohnehin nicht tun.« – Eric Schmidt, Google-Geschäftsführer

“Public Pools” combines two online services (the satellite image function of Google Maps and the telephone directory [auskunft.at](#)) to invade the privacy of individuals. We found 120 roof-terrace pools in Vienna’s inner districts and are presenting them in a directory – with the exact addresses and the names and phone numbers of the people living in the houses.

Die Arbeit »Öffentliche Bäder« bietet durch die Kombination zweier Onlinedienste (der Satellitenbildfunktion von Google Maps und der Telefonnummerndatenbank [auskunft.at](#)) die Möglichkeit, in die individuelle Privatsphäre einzudringen. In den inneren Bezirken Wiens wurden rund 120 Dachterrassen-Pools ausfindig gemacht und gesammelt präsentiert – mit genauer Adresse sowie Namen und Telefonnummern der Hausbewohner.

IMPRINT

This publication accompanies the contribution of the Graphic Design class to The Essence 2014, an exhibition of the University of Applied Arts Vienna at the Vienna Künstlerhaus.

PARTICIPATING STUDENTS

Roman Buchberger, Francesco Ciccolella, Vanessa Eck, Philipp Dajun, Jana Frantal, Linus Merlin Resch, Noémi Anna Ördög, Maria Kanzler, Valerija Ilchuk, Michal Slatinsky, Theresa Hattinger, Lizzy Martens, Ana Iankova, Sebastian Kubik, Sarah Podbelsek, Jakob Zerbes, Victoria Preuer, Benjamin Zivota, Malte Zander, Rita Samme

EXHIBITION DESIGN

Vanessa Eck, Jana Frantal, Valerija Ilchuk, Maria Kanzler, Jakob Zerbes

PUBLICATION DESIGN

Theresa Hattinger, Maria Kanzler

ACKNOWLEDGEMENTS

Bettina Brandtner, Harald Gründl, Barbara Korb, Miriam S. Koller, Ivana Martinovic, Anna Ixy Noever, Maria Pimminger, Benjamin Posch, Max Schrems, Ernst Strouhal, Walpurga Weiss

TEACHERS

Oliver Kartak, Erwin K. Bauer, Katharina Uschan

Copyright 2014

PUBLISHER

Klasse für Grafik Design / Prof. Oliver Kartak
Universität für angewandte Kunst Wien
Oskar Kokoschka-Platz 2
A-1010 Wien

www.klassekartak.com

Find us on vimeo, Facebook & flickr

EDITORIAL STAFF

Oliver Kartak, Katharina Uschan

PROJECTCOORDINATION

Maria Calligaris

PHOTOGRAPHY

Jakob Zerbes, Francesco Ciccolella
Noémi Anna Ördög, Benjamin Zivota,
Malte Zander, Victoria Preuer

<http://www.googlemaps.com>

© IKEA, in:

[http://presse.professional.at/index.php?option=com_g2bridge&view=gallery&Itemid=116;](http://presse.professional.at/index.php?option=com_g2bridge&view=gallery&Itemid=116)

Letzter Zugriff am: 28. Mai 2014

© IKEA, in:

[http://images.ikea.com/assetbank-ikea/action/viewHome;](http://images.ikea.com/assetbank-ikea/action/viewHome)

Letzter Zugriff am: 28. Mai 2014

PROOFREADING & TRANSLATIONS

Teresa Krainer

PRINTER

Holzhausen Druck GmbH

PRINTED ON

Cyclus Offset 70g

TYPESET IN

Gotham Narrow
Ingeborg

All rights reserved. This publication, or any part thereof, may not be reproduced, stored in databases or transmitted in any form without the prior written permission of the University of Applied Arts, Graphic Design class / Prof. Oliver Kartak.