

INTEGRATED2019 5-7 NOVEMBER

Radical imagination.

Biannual international art & design conference, 5-7 November 2019.

ESSAY

Imagine for a moment that, not Donald Trump, but Bernie Sanders had been elected US President. Imagine also the skyline of Antwerp, with not only the cathedral, but also a mosque and a synagogue. And what would we think of contemporary art if our references included, not only the likes of Andy Warhol and Damien Hirst, but also Andrea Fraiser and Kara Walker? What would contemporary dance mean if, after Maurice Béjart, Anne Teresa De Keersmaeker had not broken through? What would our view of humankind and society be if, instead of Jean-Paul Sartre and Pierre Bourdieu, we had taken Audre Lorde and Donna Haraway as our reference points? How would we handle our everyday affairs if we didn't allow ourselves to be swayed by the issues of the day through social media? And imagine for a moment that the news included as much cultural news as sport.

Under the banner 'Radical Imagination', *Integrated2019* is inviting leading international artists, designers, architects, scientists, politicians and activists who offer us a radically different view of the world and of our future. We are not talking about creative visionaries who hold this or that otherworldly idea, nor about those who, under the diktat of 'mainstream influencers', want to saddle us with the latest trends. No, what we're talking about is a platform for unique perspectives that speak to the collective imagination, panoramas that realign our image of art, technology and design, that readjust our perspective on a city, country or society and that, as a result, make us restless and self-critical. These new visions – whether they are political, scientific or aesthetic – not only have the power to move our world view, but also inspire us to think and act differently. So the imagination speaks not only to the individual in the first place, but also to the collective consciousness, or as, Max Haiven and Alex Khasnabish, the sources of inspiration for this Integrated edition, put it: *'we understand the imagination as not merely the "private property" of the individual. Through shared experiences, language, stories, ideas, art and theory we share part of our imagination. We create, with those around us, multiple, overlapping, contradictory and coexistent imaginary landscapes, horizons of common possibility and shared understanding. These shared landscapes are shaped by and also shape the imaginations and the actions of their participant individuals'* (Haiven & Khasnabish, 2014: 4).

Radical Imagination thus shows the real power of creativity, i.e. the ability to create a new world and to depict an alternative world view. In doing so, the conference wishes to inspire the artistic and creative sector (in the broadest sense), to challenge researchers at university colleges and universities, but also to sharpen our political thoughts to help us get out of the social and ecological impasses we find ourselves in today.

According to philosopher Slavoj Žižek, we will only overcome today's problems if we dare to push back the boundary between the possible and the impossible. That is why he demands that contemporary scientists once more 'learn to think' the impossible (Žižek, 2013). Translated into an artistic context: how can the imagination be used to *perform* the impossible? Simply by today already feeling, smelling, hearing and seeing how another world could be possible, we can learn to experience something as possible which we considered impossible beforehand.

Integrated2019 offers a platform for people who challenge us to think beyond the contemporary dogma of pragmatics, functionalism, market realism and realpolitik, precisely because, to return to Žižek, today *'the only realist option is to do what appears impossible ...'* To that end we are inviting artists, politicians and scientists to dance together on the 'aesthetic horizon'. A horizon which, according to Alexander Gottlieb Baumgarten (2009), is not the place for putting on airs and graces, for slick beauty or seductive designs. In the aesthetic horizon, it is precisely the sharp border between fact and fiction that is traded for a fluid area in which logics and aesthetics, the cognitive and the sensitive come into contact with one another and sometimes blend inextricably. Wary of distant utopias or such daydreams, but with the artistic ability to translate that world here and now. This aesthetic experience thus becomes a form of *prefigurative politics* (Boggs, 1977): to let people experience tangibly in the present already how a better future could look and especially how it could be 'experienced'. It is precisely the ground of this fiction and the sense of play that offer us the laboratory to experiment today already that other, possible future.

Integrated2019 brings together the world of fiction with that of science and politics precisely in order to explore in practice where we can make possible the impossible. In doing so we hope to give the work of Haiven and Khasnabish a proverbial boost

INTEGRATED2019 5-7 NOVEMBER

Radical imagination.

Biannual international art & design conference, 5-7 November 2019.

and to help shape the space for radical imagination: 'a space where an awareness of difference can lead to new ideas, alliances, solidarities and possibilities' (2014: 244).

As during the previous editions, *Integrated* welcomes a large and diverse public composed of students, teachers, policy-makers, scientists and professionals from the creative and cultural sector. For the first time, it will be organized in collaboration with St Lucas School of Arts Antwerp, the Royal Conservatoire of Antwerp and the University of Antwerp (Antwerp Research Institute for the Arts). This collaboration offers more opportunities to bring speakers in contact with students and professionals via discussion platforms, round-table discussions, intensive workshops and master classes. The iconic building of deSingel is a wonderful location for a 'speakers' corner revisited', where anyone and everyone can declaim, act, present or perform.

Integrated has more than ten years' experience in bringing together leading international artists, architects and designers such as Cecilia Azcarate, Matthew Carter, Christo, Sara De Bondt, Uta Eisenreich, Anja Groten, Julia Hasting, Morag Meyerscough, Moniker, Mike Monteiro, MVRDV, Dan Perjovschi, Post Brothers, Recetas Urbanas, Lucienne Roberts, Stefan Sagmeister, Paul Sahre, Nadya Tolokonnikova, Storm Thorgerson, Oliviero Toscani, etc.

The speakers who feature on the wish list for this edition reflect a very special spectrum.

Keep an eye on: <https://integratedconf.org/>

Hugo Puttaert & Pascal Gielen (Antwerp, Brussels, March 2019)

Bibliography

Baumgarten, A.G. (2009) *Ästhetik*. Hamburg: Meiner Felix Verlag.

Boggs, C. (1977) 'Marxism, Prefigurative Communism, and the Problem of Workers' Control'. *Radical America* 11, no. 6 (November), 99-122 (100); cf. Boggs Jr., Carl. 'Revolutionary Process, Political Strategy, and the Dilemma of Power'. *Theory & Society* 4, no. 3 (Fall), 359-93.

Haiven, M. & Khasnabish, A. (2014) *The Radical Imagination*. London: Zed Books.

Žižek, S. (2013) *Demanding the Impossible*. Cambridge: Polity Press.

INTEGRATED2019 5-7 NOVEMBER

Radical Imagination.

Biannual international art & design conference, 5-7 November 2019.

ESSAY

Stel je voor mocht niet Donald Trump maar wel Bernie Sanders president van de Verenigde Staten zijn geworden. Stel je de skyline van Antwerpen even voor, met niet enkel de kathedraal, maar ook een moskee en een synagoge. Hoe zouden we denken over hedendaagse kunst indien we niet alleen Andy Warhol of Damien Hirst, maar ook Andrea Fraiser of Kara Walker als referentie namen? Wat zou hedendaagse dans betekenen wanneer na Maurice Béjart, Anne Teresa De Keersmaeker niet was doorgebroken? Hoe zou onze blik zijn op mens en samenleving indien we niet Jean-Paul Sartre en Pierre Bourdieu, maar wel Audre Lorde en Donna Haraway als ijkpunten hadden genomen? Hoe zouden we omgaan met onze dagelijkse prioriteiten, mochten we ons niet telkens via sociale media laten meeslepen in de waan van de dag? En stel je voor dat we tijdens het nieuws net zo veel cultuurnieuws als sport geserveerd zouden krijgen.

Onder de vlag *Radical Imagination* nodigt *Integrated2019* internationaal spraakmakende kunstenaars, ontwerpers, architecten, wetenschappers, politici en activisten uit die ons een radicaal ander beeld van de wereld en onze toekomst aanbieden. We hebben het hier niet over creatieve visionairen die er een of ander wereldvreemd idee op nahouden en ook al niet over hen die onder het dictaat van *mainstream influencers* ons met de nieuwste trends willen opzadelen. Neen, we hebben het over een platform voor eigenzinnige perspectieven die tot de collectieve verbeelding spreken, panorama's die ons beeld van kunst, technologie en design herijken, die onze kijk op een stad, land of samenleving bijstellen en die ons net daarom rusteloos en zelfkritisch maken. Deze nieuwe visies – ,of die nu politiek, wetenschappelijk of esthetisch zijn – hebben niet alleen de kracht om onze blik op de wereld te verleggen, ze inspireren ons ook om op een andere manier te denken en te handelen. De verbeelding spreekt dus niet in de eerste plaats enkel het individu aan, maar wel het collectieve bewustzijn, of zoals de inspiratoren voor deze *Integrated*-editie, Max Haiven en Alex Khasnabish het stellen: '...we understand the imagination as not merely the "private property" of the individual. Through shared experiences, language, stories, ideas, art and theory we share part of our imagination. We create, with those around us, multiple, overlapping, contradictory and coexistent imaginary landscapes, horizons of common possibility and shared understanding. These shared landscapes are shaped by and also shape the imaginations and the actions of their participant individuals.' (Haiven & Khasnabish, 2014: 4)

Radical Imagination toont dus de werkelijke kracht van creativiteit, namelijk het vermogen om een nieuwe wereld te creëren en een alternatief wereldbeeld neer te zetten. Daarmee wil de conferentie de artistieke en creatieve sector – in de meest brede zin – inspireren, het onderzoek aan hogescholen en universiteiten uitdagen maar ook ons politiek denken aanscherpen om ons meer en beter te helpen om uit de hedendaagse maatschappelijke en ecologische impasses te geraken.

Volgens de filosoof Slavoj Žižek kunnen we actuele problemen slechts overwinnen wanneer we de grens tussen het mogelijke en onmogelijke durven te verleggen. Daarom eist hij van de hedendaagse wetenschapper dat die het onmogelijke terug 'leert te denken' (Žižek, 2015). Vertaald naar een artistieke context: hoe kan verbeelding worden ingezet om het onmogelijke te *performen*? Enkel door vandaag al te voelen, ruiken, horen en zien hoe een andere wereld zou kunnen zijn, leren we iets als mogelijk te ervaren wat we voordien nog voor onmogelijk achtten.

Integrated2019 biedt een podium aan mensen die ons uitdagen om verder dan de hedendaagse dogma's van pragmatiek, functionaliteit, marktrealisme en *Realpolitik* te denken, net omdat – terug met Žižek – het vandaag 'de enige realistische optie is te doen wat onmogelijk lijkt...' We vragen daartoe artiesten, politici en wetenschappers om samen op de 'esthetische horizon' te dansen, een horizon die volgens Alexander Gottlieb Baumgarten (2009) geen terrein is voor mooidoenerij, afgelikte schoonheid noch voor verleidelijk design. Binnen de esthetische horizon wordt net de scherpe grens tussen feit en fictie ingeruild voor een fluïde gebied waarin logica en esthetica, het cognitieve en het sensitieve elkaar raken en zich soms onontwarbaar met elkaar vermengen. Wars van een verre utopie of mooidromerij, maar wel met het artistieke vermogen om die wereld in het hier en nu neer te zetten. Deze esthetische ervaring wordt zo een vorm van *prefigurative politics* (Boggs, 1977): in het heden al concreet laten ervaren hoe een betere toekomst eruit zou kunnen zien en vooral 'geleefd' zou kunnen worden. Net het terrein van fictie en spel biedt ons het laboratorium om vandaag al met die ander mogelijke toekomst te experimenteren.

INTEGRATED2019 5-7 NOVEMBER

Radical imagination.

Biannual international art & design conference, 5-7 November 2019.

Integrated2019 verbindt de wereld van fictie met die van wetenschap en politiek net om concreet na te gaan waar we het onmogelijke mogelijk kunnen maken. Daarmee hopen we het werk van Haiven en Khasnabish een spreekwoordelijke duw in de rug te geven, en de ruimte voor radical imagination mee vorm te geven: *'a space where an awareness of difference can lead to new ideas, alliances, solidarities and possibilities'* (2014: 244).

Integrated doet dit net zoals bij vorige edities voor een groot en divers publiek van studenten, docenten, beleidsmakers, wetenschappers en professionals uit de creatieve en culturele sector. Het wordt voor het eerst in een samenwerkingsverband georganiseerd tussen Sint Lucas Antwerpen, het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en de Universiteit van Antwerpen (het Antwerp Research Institute for the Arts). Deze samenwerking biedt meer mogelijkheden om sprekers naast het grote podium in deSingel, in contact te brengen met studenten en professionals via discussieplatformen, ronde tafelgesprekken, intensieve workshops en masterclasses. Het iconische gebouw van deSingel biedt daarnaast een prachtige plek voor een *'speakers corner revisited'*, waarbij iedereen kan declameren, ageren, presenteren of performen.

Integrated heeft meer dan tien jaar ervaring in het brengen van internationaal toonaangevende kunstenaars, architecten en ontwerpers zoals Cecilia Azcarate, Matthew Carter, Christo, Sara De Bondt, Uta Eisenreich, Anja Groten, Julia Hasting, Morag Meyerscough, Moniker, Mike Monteiro, MVRDV, Dan Perjovschi, Post Brothers, Recetas Urbanas, Lucienne Roberts, Stefan Sagmeister, Paul Sahre, Nadya Tolokonnikova, Storm Thorgerson, Oliviero Toscani etc.

De sprekers die op het verlanglijstje voor deze editie staan, weerspiegelen een heel bijzonder spectrum.

Hou alvast <https://integratedconf.org/> in de gaten.

Hugo Puttaert & Pascal Gielen (Antwerpen/Brussel, maart 2019)

Bibliografie

Baumgarten, A.G. (2009) *Ästhetik*. Meiner Felix Verlag: Hamburg

Boggs, Carl. 1977. Marxism, Prefigurative Communism, and the Problem of Workers' Control. *Radical America* 11 (November), 100; cf. Boggs Jr., Carl. Revolutionary Process, Political Strategy, and the Dilemma of Power. *Theory & Society* 4, No. 3 (Fall), 359-93.

Haiven, M. & Khasnabish, A. (2014), *The Radical Imagination*. Zed Books: London

Žižek, S. (2015) *Eis het Onmogelijke*. Editie Leesmagazijn: Amsterdam