

open

ONKAR KULAR, curator of OPEN WEEK – Gothenburg Design Festival 2017 in a Google Doc conversation with HENRIK SPUTNES, editor of OW Journal.

HENRIK SPUTNES: WHAT IS OPEN WEEK?

ONKAR KULAR: *Open Week* is this year's theme for the first Gothenburg Design Festival supported and driven by HDK, School of Design & Crafts. The aim of the festival is to show how design and craft is not just for the realm of specialists, but also for broader non-professional audiences. In relation to this year's theme of *Open Week*, we have used various readings and interpretations of 'Open' as a curatorial and organizational question addressed to many different actors, institutions and spaces. The ambition is to use the festival to encourage learning and reflection on the role of arts education by engaging with a diverse range of audiences; from designers, artists, educators, students to professionals in the sector and ultimately the public.

HS: WHAT WAS THE BACKGROUND TO THE FESTIVAL, HOW DID IT START?

OK: The background to the festival is based on a desire to try a new format for the graduate design exhibition. Over the last number of years, we felt that the traditional design exhibition format, based on simply displaying an artifact, no longer supports the wider collection of design practices at HDK. Instead we wanted to see how an alternative graduate exhibition could be situated within a larger constellation of supporting exhibitions and events. That in-turn could create spaces for learning and discovery rather than the presentation of isolated objects ready for markets and audiences that generally do not exist. We want to show that design and craft when accessible to the public can continue to educate, inspire, challenge, asking different kinds of questions as well as proposing alternative present futures.

In this way we were keen to see the festival as a parallel 'open source' educational structure for a variety of audiences including our own students and staff at HDK. During the festival a number of courses at HDK and beyond are using the *Open Week* as their curriculum for the week. Additionally, we have slightly reconfigured the daily academic clock; much of the programming is hosted in the evenings, is free to the public, and requires varying levels of commitment.

HS: WHY A DESIGN FESTIVAL? WHAT IS THE POINT OF THAT?

OK: In most cases, contemporary design festivals and biennales at their core have a tendency to be driven by commercial agendas, used as promotional tools for cities, cultural organizations, individuals and manufacturers of all scales. They are also used as an opportunity for international design schools to showcase graduate work again as slick marketing and promotional tools. They usually do this well. Although we recognize that this is not necessarily a bad thing, we were keen to slightly repurpose the format and ask what are alternative possibilities when a place of education and learning drives the agenda. The question was simply how we might destabilize the current paradigm to a different form of 'economics' – one of knowledge sharing and co-production? At its core the festival is an opportunity to, step-by-step, test and challenge how these structures, formats and situations can be reprogrammed in many different ways, ways unknown even to us.

Another way to answer your questions is that, *Open Week* as a festival is an opportunity for art schools, cultural organizations, industry and practitioners to exchange ideas about the role

of artistic education in relation to openness and society. As we have observed during the organization of the festival, Gothenburg has great potential to become an international arena for design and crafts. Academia, industry and cultural organizations can embrace the possibilities and together foreground the great work and activities being produced here within the wider city.

HS: YOU MENTION 'EDUCATION' A NUMBER OF TIMES, CAN YOU SAY MORE ABOUT THE ROLE OF EDUCATION AND EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN RELATION TO THE THEME?

OK: As a summary, what the festival really questions is how a place of learning like a university can transcend barriers of knowledge production to a wider range of people – in other words how can a university be more open towards its many local constituents? At its edges, in many cases these local constituents have very little knowledge of HDK and what it does. Also within education, we regularly speak about widening societal participation within arts education and the arts. In certain cases even producing documents in the form of policy that state that we are to prioritize wider participation in our organizations. But somehow, we urgently require more, an institutional will that through a commitment of practice; doing, testing, failing and learning begins to make real visible steps. The question is what happens when practitioners, teachers and researchers extend the boundaries of their discipline and initiate creative explorations built on risk and uncertain ground? How can we encourage this sort of curiosity and bravery that comes along with the risk of critical self-looking? The festival sets the testing ground for how universities and educational institutions can become mediums of futures to come, a hybrid between school, archive, community center, exhibition space and museum of knowledge, open for the many and not for the few.

HS: CAN YOU SAY SOMETHING ABOUT THE OW PLATFORMS?

OK: *Open Week* is organized through a set of distributed platforms located at venues and institutions across the city and surrounding areas, reflecting upon different aspects of 'Open'. The platforms are in that sense chronologies without any given inherent hierarchy between various sub-teams, modes, events or activities. As a metaphor, the *Open Week* and its formats can be seen as a shared working document – similar to the Google document used to produce this very interview.

The festival has been structured to reconsider the 'authority' of institutionalized access to representation and transparency in design and crafts education. Thereby *Open Week* offers and operates an open-source platform policy in which the various stakeholders and audiences can choose to engage in or not. In that sense *Open Week* can also be seen as a speculative testing ground for self-initiated and self-organized learning.

HENRIK SPUTNES: WHAT ARE YOUR HOPES AND EXPECTATIONS FOR THE FESTIVAL?

OK: Firstly, my genuine aspiration is that venues, spaces and events, from a visitors perspective, are perceived as open, as if they were without walls, allowing audiences access to infrastructure and situations that encourage them to test new types of relations to oneself and to others. Furthermore, I hope that the *Open Week* can lay a foundation not only to maintain its own viability but sustain future dialogues, exchanges, insights and opinions on the role of design and craft beyond the festival. Dialogues that in turn can develop learning, research and future directions for design and crafts practice and education. Most of all the hope is that *Open Week* is able to create variations of transparency, open in many ways, from hosting exchanges between publics, open in the context of display, open in plurality of voice and participation and open to criticism and enjoyment.

END

ONKAR KULAR is Professor for Design Interventions at HDK, Academy of Design and Crafts, Gothenburg University. From 2008–2015 he ran the experimental design unit, Platform 13 at the Royal College of Art, London. His research investigates how contemporary design practice, its processes and outputs, can be used as a medium to engage with sociocultural and political issues. His research is disseminated internationally through, exhibitions, education and publications. His work is in the collection of CNAP, France and he has guest curated exhibitions for the Crafts Council UK, British Council & Citizens Archive of Pakistan. From 2014–2016 he was a Stanley Picker Fellow at Kingston University, and he is a co-director of the educational framework Night School on Anarres with artists Noam Toran, Nestor Pestana and Dr. Simon Coffey and Dr. Martin Edwardes from Kings College London.

HENRIK SPUTNES is a curator and writer whose work stretches into criticism, pedagogy and collective artistic practice.

week

ONKAR KULAR, curator för OPEN WEEK – Gothenburg Design Festival 2017 i ett Google doc-samtal med HENRIK SPUTNES, redaktör för OW Journal.

HENRIK SPUTNES: VAD ÄR OPEN WEEK?

ONKAR KULAR: *Open Week* är temat för den första upplagan av Gothenburg Design Festival, som arrangeras av HDK – Högskolan för design och konsthantverk. Festivalens mål är att visa hur design och konsthantverk inte enbart berör specialister, utan är kunskapsområden som också riktar sig till en bredare allmänhet. I relation till årets tema, *Open Week*, har olika tolkningar av 'öppen' använts för att belysa curatoriska och organisatoriska frågeställningar som riktar sig till flera aktörer, institutioner och platser. Ambitionen är att vända sig till en blandning av publik; från designers, konstnärer, lärare, studenter och ledare inom sektorn, till en bred allmänhet, för att uppmuntra lärande och samtal om konstutbildningarnas roll i samhället.

HS: VAD ÄR BAKGRUNDEN TILL FESTIVALEN OCH HUR STARTADE DEN?

OK: Festivalen började ursprungligen som en önskan att pröva nya sätt att presentera designstudenternas examensarbeten på. De senaste åren har vi upplevt att det traditionella utställningsformatet, som bygger på att endast visa upp objekt, inte överensstämmer med hur vi ser på design på HDK idag. Istället ville vi undersöka alternativa sätt att presentera examensarbeten i ett sammanhang av understödjande utställningar och event. En sammansättning av händelser som i sin tur kan skapa platser för lärande och utforskande. Detta istället för att skapa isolerade objekt för marknader och publik som i realiteten inte existerar. Vi ville visa hur design och konsthantverk kan inspirera, utmana och ställa olika typer av frågor i mötet med en bredare publik. Hur design och konsthantverk i praktiken kan vara med att forma samtid så väl som framtiden.

Vi har velat se på festivalen som 'open source', eller en parallellt löpande undervisningsstruktur om man så vill, för olika sorters publik inklusive studenter och personal på HDK. Under festivalveckan kommer ett antal kurser vid och utanför HDK använda *Open Week* som undervisningsplattform. Dessutom, har vi genom att lägga mycket av programverksamheten på kvällstid förskjutit de ordinarie akademiska tiderna. Våra programpunkter är gratis, öppna för allmänheten och förutsätter olika nivåer av deltagande.

HS: VARFÖR EN DESIGNFESTIVAL, VAD ÄR POÄNGEN MED DEN?

OK: Vanligtvis har samtida designfestivaler och biennaler en tendens att vara orienterade mot och drivna av kommersiella agendor. De används ofta som marknadsföring av städer, kulturinstitutioner, individer och tillverkningsindustrier av alla de slag. Vidare används designfestivaler av internationella designskolor som polerade marknadsföringsstrategier och reklammetoder. Vanligtvis gör de detta väl. Trots att vi inte nödvändigtvis uppfattar detta som något negativt, så är vi måna om att förändra festivalformatet något, för att kunna ställa frågor om vilka andra alternativa möjligheter och innebörder som uppstår när en plats för undervisning och lärande driver agendan. Enkelt uttryckt är frågan hur vi kan utveckla formatet till förmån för andra former av "ekonomier" – till en som består av kunskapsutbyte och samproduktion? Festivalen är en möjlighet att steg för steg, pröva och utmana hur dessa strukturer, format och situationer kan omprogrammeras på sätt som ännu är okända, även för oss.

Ett annat sätt att svara på frågan är att *Open Week* är en möjlighet för konstnärliga

utbildningar, kulturorganisationer, bransch och utövare att utbyta tankar och idéer om konstutbildningarnas roll i förhållande till öppenhet och samhället i stort. En iakttagelse vi gjort under arbetet med festivalen är att Göteborg har en enorm potential att utvecklas till en internationell arena för design och konsthantverk. Akademin, branschen samt kulturorganisationer skulle tillsammans kunna ta till vara på möjligheten att lyfta fram det fantastiska arbete och de aktiviteter som görs här i regionen.

HS: DU NÄMNER 'UTBILDNING' VID ETT ANTAL TILLFÄLLEN, SKULLE DU VILJA SÄGA NÅGOT MER OM UTBILDNINGARS OCH UTBILDNINGSVÄSENDENS ROLL I RELATION TILL TEMAT?

OK: Sammanfattningsvis; vad festivalen frågar sig är hur en plats för lärande, som ett universitet, kan övervinna barriärer för kunskapsproduktion och vända sig till fler grupper av människor - med andra ord hur kan universitet vara mer öppet? I många fall har människor i vår närhet väldigt låg kännedom om HDK och vad vi gör. Inom utbildningsväsendet, diskuterar vi regelbundet vikten av vidgat samhälleligt deltagande, såväl inom konstnärlig utbildning som konstnärlig verksamhet. I vissa fall producerar vi till och med policydokument som befäster att vi ska prioritera breddat deltagande i våra verksamheter. Ändå behöver vi mer – en institutionell framåtanda som förpliktar oss att anamma en tillämpningens praktik; att göra, testa, misslyckas, lära och göra om tills dess att något reellt hållbart börjar ta form. Frågan är vad som händer när utövare, lärare och forskare sträcker sig bortom gränserna för sina discipliner och initierar kreativt utforskande på en riskfull och osäker grund? Hur kan vi uppmuntra de former av nyfikenhet, mod och risktagande som kommer av kritisk självvrannsakning? Här kan festivalen utgöra en experimentell plattform för hur universitet och utbildningsväsende kan komma att vara ett medium för nya framtider, en hybrid mellan skola, arkiv, kulturhus, utställningsrum och museum för kunskap, öppet för flertalet, istället för några få.

HS: KAN DU BERÄTTA NÅGOT MER OM OW PLATTFORMARNA?

OK: *Open Week* är organiserat genom en uppsättning plattformar belägna på platser och institutioner runt om i staden och angränsande områden. Var och en av dem avspeglar skilda aspekter av temat 'öppen'. Plattformarna är i det avseendet kronologier utan givna inneboende hierarkier mellan festivalens underteman, metoder, events och aktiviteter. En metafor som kan användas för att förklara *Open Week* är att likna festivalen och dess format vid ett delat arbetsdokument – likt det google-dokument

som användes för att författa denna intervju. Festivalen har utformats för att ompröva institutionaliserad 'auktoritet' i förhållande till frågor om tillgänglighet och transparens inom design- och konsthantverksutbildning. På så vis både erbjuder och strukturerar *Open Week* sig själv som 'open-source', så att intressenter och publik kan formge sin egen nivå av delaktighet. *Open Week* kan därför i förlängningen ses som ett spekulativt försöksrum för egeninitierade och självorganiserade läroformer.

HS: VAD ÄR DINA FÖRHOPNINGAR OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ FESTIVALEN?

OK: Först och främst är min förhoppning att festivalens olika arenor, platser och arrangemang ur ett publikperspektiv upplevs som öppna, som vore de utan väggar, på ett sätt som ger besökarna tillgång till stödfunktioner och situationer som uppmuntrar dem att pröva nya relationer till sig själva och andra. Jag hoppas också att *Open Week* kan skapa strukturer för att generera framtida dialoger, utbyten, insikter och åsikter om de roller design och konsthantverk kan spela. Dialoger som i sin tur, kan skapa grogrunder för att utveckla lärande, forskning och framtida riktningar för design och konsthantverk, både då det gäller utbildning och praktik. Framförallt hoppas jag att *Open Week* kan skapa transparens. Mångsidiga variationer av öppenhet, från delande av kunskap och åsikter mellan människor till öppenhet med avseende på utställande, deltagande, kritik och nöjeser.

SLUT

ONKAR KULAR är professor i designinterventioner på HDK – Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs Universitet. Under åren 2008–2015 drev han det experimentella designprogrammet Plattform 13 vid Royal College of Art i London. I sin forskning undersöker han hur samtida designpraktiker, genom sina processer och produkter, kan användas som metod för att engagera sig i sociokulturella och politiska ämnen. Hans forskning distribueras internationellt genom utställningar, utbildningar och publikationer. Onkar Kulars arbeten finns representerade i CNAP:s samling, Frankrike, och han har curerat utställningar för Crafts Council UK, British Council & Citizens Archive of Pakistan. Mellan 2014 och 2016 var han Stanley Picker Fellow i Design vid Kingston University, London, och han driver det pedagogiska plattformen Night School on Anarres tillsammans med konstnärerna Noam Toran, Nestor Pestana samt Dr. Simon Coffey och Dr. Martin Edwardes vid Kings College London.

HENRIK SPUTNES är curator och skribent verksam i gränslandet mellan kritik, pedagogik och kollektiva konstnärliga praktiker.