

The Making of ...

Jede Idee, jedes Projekt braucht seine Mitstreiter, braucht Menschen, die für Visionen stehen, und jene, die sich für diese Visionen zu begeistern wissen; es braucht über manche Strecken Kämpfernaturen mit einem Schuss Guerilla-Mentalität und braucht letztendlich ein Maß an Zähigkeit und Überzeugungskraft. Ars Electronica hatte in den 25 Jahren ihres Bestehens von allem! September 1977: Die Elektronikmusikpopgruppe Eela Craig tritt im Linzer Brucknerhaus auf. Nach Auftritten im Frankfurter Alten Theater und der Votivkirche in Wien eine weitere Station auf der Eroberung alternativer Räume zu den damals landläufigen Fußball-Stadien und Messehallen für elektronische Musik. Federführend hinter Eela Craig sind Chef Hubert Bognermayer und der deutsche Produzent Ulli A. Rützel. Ende des Jahres 1978 werden die beiden in der Vorstandsetage des Linzer Brucknerhauses bei den damaligen Direktoren Horst Stadlmayer und Ernst Kubin vorstellig. Die Idee: das traditionelle Wissenschaftssymposium innerhalb des internationalen Brucknerfestes, das sich bislang mit Themen um Anton Bruckner oder Adalbert Stifter, also den Genii loci, befasst hatte, dem Thema elektronischer Musik zu widmen. Die beiden Vorstandsdirektoren signalisieren Interesse. Man sucht einen elektronischen Medienpartner und findet ihn im ORF in der Person des 38-jährigen Landesintendanten Hannes Leopoldseder. Hannes Leopoldseder, immer am Thema Zukunft

Every idea and every project needs allies, people who believe in visions, and others who allow themselves to be inspired by these visions. At certain times, natural born fighters with a dash of guerilla mentality are needed, and a certain degree of tenacity and the power of conviction. Ars Electronica has been blessed with all of these in the 25 years of its existence! September 1977: the electronic pop group Eela Craig performed in Linz's Brucknerhaus. Following performances in Frankfurt's Alten Theater (Old Theatre) and Vienna's Votivkirche (Votive Church), this was still another step towards performing electronic music at venues other than the usual soccer stadiums and fair pavilions of the times. The group behind this was Eela Craig—i.e. its leader Hubert Bognermayer and its German producer Ulli A. Rützel. In late 1978 these two met Horst Stadlmayer and Ernst Kubin, the directors of the Brucknerhaus at that time. Their idea was to dedicate the traditional academic symposium held during the international Bruckner Festival, which had previously dealt with themes revolving around Anton Bruckner or Adalbert Stifter, famous sons of the city, to the theme of electronic music. The two directors of the board showed interest. An electronic media partner was sought, and then

Ars Electronica 80 – Otto Piene: „Blue Star Linz“

interessiert, ist nicht nur der Nächste im Bunde. Seine Vision geht weit über ein Symposium hinaus: Ein kontinuierliches Festival, das sich den Themen Kunst, Technologie und Gesellschaft widmet, sollte es werden. In Fachsymposien, Performances und mit Einbeziehung der Wissenschaft sollten Insider ebenso angesprochen werden wie die Stadtöffentlichkeit mit Open-Air-Events. Einer der wenigen Autoren, die sich zu dieser Zeit mit dem Thema Kunst und Technologie befassen und entsprechend publizieren, ist der bei München lebende Physiker und Kybernetiker Prof. Herbert W. Franke. Er verbündet sich sofort mit den aus Linz an ihn herangetragenen Ideen. Im Verlauf des Jahres 1979 erlangt die erste Ars Electronica in stundenlangen Tag- und Nachtsitzungen ihre programmatischen Konturen. Noch fehlt allerdings *das* Event. Auf der Suche nach einem spektakulären Open-Air stößt Leopoldseder auf einen Komponisten, der in Bayern mit der Inszenierung von *Musik für eine Landschaft* auf sich aufmerksam gemacht hat – Walter Haupt: Er wird nächster Mitstreiter im Bund, und in wiederum langen Nachtsitzungen der Ars Electronica-Truppe, der mittlerweile auch der damalige Brucknerhaus-Grafiker und Katalog-Macher

found in 38-year-old regional managing director Hannes Leopoldseder at the Austrian Broadcasting Corporation (ORF). Hannes Leopoldseder, a man who had always been interested in the topic of the future, was not simply another ally. His vision extended far beyond that of a symposium, to a permanent festival dedicated to the themes of art, technology and society, with specialist symposia, performances and scientific themes to appeal to both insiders and the town public via open-air events. At the time, one of the few writers exploring and publishing on the theme of art and technology was the physicist and cybernetician Professor Herbert W. Franke, who lived outside Munich. He immediately subscribed to the ideas presented to him from Linz. Throughout the course of 1979, in many long all-day and night meetings, the contours of the first Ars Electronica program took shape. However, the event was still missing. During the search for a spectacular open-air event, Leopoldseder came across a composer who had made a name for himself with the production of *Music for a Landscape* in Bavaria—Walter Haupt. He became the next to join the league and in more all-night meetings the Ars Electronica troop, which by now also included the

Ars Electronica 79 – Großer Preis der Ars Electronica

Ars Electronica 79 – Musik von Bruckner aus dem Brucknerhaus zur Klangwolke

Ars Electronica 82 – Isao Tomita: „Bermuda-Dreieck“

Ars Electronica 84 – Isao Tomita: „Mind of Universe“

Gottfried Hattinger und Christine Schöpf vom ORF angehören, wird die Linzer Klangwolke geboren. Am 18. 9. 1979 eröffnen das Brucknerhaus Linz und das ORF-Landesstudio Oberösterreich mit der Linzer Klangwolke die erste Ars Electronica, das Festival für Kunst, Technologie und Gesellschaft. 100.000 Menschen kamen zur ersten Linzer Klangwolke, bei der Bruckners Achte quadrofonisch ausgestrahlt wurde.

Dem können sich auch die damaligen Stadtväter schwer verschließen. Die erste Ars Electronica sollte eine Fortsetzung finden.

Klangwolke 1980: Walter Haupt schlägt als Visualisierung eine übergroße Heliumplastik des in den USA beheimateten Künstlers, Lehrers, Wissenschaftlers und Leiters des Center for Advanced Visual Studies am MIT Otto Piene vor. Otto Piene realisiert für die Linzer Klangwolke den *Blue Star Linz* – und wird zum Mitstreiter für das noch junge Festival. Zwei Jahre später bringt er die *Sky Art Conference* erstmals nach Europa zur Ars Electronica – ein Stelldichein der Granden der Medienkunst und Wissenschaft.

Die Universität wird mit den Professoren Schulz und Mühlbacher sowie Wissenschaftssymposium-Organisator Berghold Bayer zum Partner.

Und eine Premiere gibt es: 1980 kommt es erstmals zu einer Zusammenarbeit zwischen dem japanischen Elektronikmusik-Guru Isao Tomita und dem Magier der elektronischen Bilderwelt aus Amerika, Ron Hays – beim *Bermuda-Dreieck* im Linzer Brucknerhaus.

Beim Besuch der Klangwolke 1980 weiß Tomita: Diesen Raum will und wird er bespielen. 1984 verwirklicht er sich seinen Traum mit *Mind of Universe*, den er im Donaupark unter Einsatz aller

Brucknerhaus graphic designer and catalogue maker Gottfried Hattinger, and Christine Schöpf from ORF, the idea for the Linz *Klangwolke* was born. On September 18th, 1979, the Brucknerhaus and the ORF Upper Austrian Regional Studio opened the first Ars Electronica, the festival for art, technology and society, with the Linz *Klangwolke*. One hundred thousand people attended this first event, during which Bruckner's 8th symphony was broadcast in quadraphonic sound. The city fathers could hardly ignore such a success: Ars Electronica had to be continued.

The *Klangwolke* in 1980: Walter Haupt put forward the idea of using a huge helium-filled sculpture by Otto Piene, an artist, teacher, scientist and the head of the Center for Advanced Visual Studies at MIT. Otto Piene realized his *Blue Star Linz* for the Linz *Klangwolke*—and so also became an advocate of the young festival. Two years later he brought the *Sky Art Conference* to Europe for the first time, to Ars Electronica—a gathering of the great minds of media art and science.

With professors Schulz and Mühlbacher and science-symposium organizer Berghold Bayer, the university in Linz became a partner of the festival.

There was also a premiere: in 1980 Japanese electronic music guru Isao Tomita and American magician of the electronic world of images Ron Hays worked together for the first time in the *Bermuda Triangle* at the Brucknerhaus.

Tomita had known when he visited the 1980 *Klangwolke* that he wanted to play there and would. In 1984 he fulfilled his dream with *Mind of Universe* in the Danube Park, performed using

damaligen Open-Air-Technologien erzählt. Mit Otto Pienes *Sky Art Conference* und zwei Jahre später mit Tomitas *Mind of Universe* öffnet sich Ars Electronica nach Ost und West.

Das Jahr 1984 wird zur Nagelprobe – die größte Ars Electronica seit Beginn. In der Chefetage des Brucknerhauses kommt es zum Wechsel. Karl Gerbel übernimmt die Geschäftsführung des Hauses an der Donau.

Peter Weibel präsentiert bei Ars Electronica 1984 als Uraufführung seine Multimedia-Oper *Der künstliche Wille*. In der Folge bleibt Peter Weibel als Leiter des künstlerischen Beirats beim Ars Electronica-Kernteam und bestimmt über zehn Jahre hinweg entscheidend die künstlerische Linie des Festivals.

Ars Electronica hatte 1979 und 1980 jährlich stattgefunden, dann aus Finanzgründen als Biennale, 1986 setzt Karl Gerbel wieder die jährliche Ars Electronica durch. Das Festival bekommt einen neuen Termin im Juni, abgetrennt von Klangwolke und Brucknerfest, das jeweilige Symposions-Thema wird gleichzeitig zum Festivalthema.

Für das Brucknerhaus übernehmen 1986 Regina Patsch und Peter Weibel die Agenden der Ars Electronica, für den Partner ORF Hannes Leopoldseger und Christine Schöpf.

„Freie Klänge – offene Räume“ ist das erste Festivalthema der Ars Electronica 87 von Peter Weibel

all the open-air technologies available at the time.

With Otto Pienes *Sky Art Conference* and Tomita's *Mind of Universe* two years later, Ars Electronica had opened up to both the east and the west.

1984 was something of a litmus test—it was the biggest Ars Electronica so far. There was a change in management at the Brucknerhaus, and Karl Gerbel took charge of this house on the Danube. During the 1984 Ars Electronica, Peter Weibel presented the premiere of his multimedia opera *The Synthetic Will*. He subsequently stayed on, as head of the core team's artistic committee, and played a decisive role in the artistic direction of the festival over the following ten years.

Ars Electronica had been held both in 1979 and 1980, but then for financial reasons it took place only biennially. In 1986 Karl Gerbel managed to reinstate Ars Electronica annually. The festival was rescheduled to June, separate from the *Klangwolke* and the Bruckner Festival. The theme of the symposium each year also became the festival's theme.

In 1986 Regina Patsch and Peter Weibel took over the Ars Electronica program for the Brucknerhaus; Hannes Leopoldseger and Christine Schöpf, for its partner ORF.

In 1987 “Free Sound” was the first theme of the Ars Electronica festival under the direction of Peter Weibel and Gottfried Hattinger. Hannes

Ars Electronica 87 – David Felder/Peter Weibel/
Henry Jesionka: „Box Man“ im Brucknerhaus

und Gottfried Hattinger. Hannes Leopoldseder und Christine Schöpf bringen erstmals den Prix Ars Electronica und die Computerkulturtag ins Festival ein.

Bis 1992 steht Ars Electronica unter dieser Personalkonstellation. 1992 scheidet Gottfried Hattinger aus der Kerngruppe aus, und Katharina Gsöllpointner nimmt bis 1995 seinen Platz ein.

Parallel zu den Entwicklungen der Jahre 1991 bis 1995 bekommt Ars Electronica nach dem Festival und dem Wettbewerb auf Initiative von Bürgermeister Franz Dobusch das dritte Standbein.

Nach einer Idee von Hannes Leopoldseder wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Linz, ad personam Kulturdirektor Siegbert Janko, und dem ORF das Ars Electronica Center – Museum der Zukunft geplant und verwirklicht. Die entscheidenden Machbarkeitsstudien kommen aus Berlin von Art+Com unter der Federführung von Prof. Edouard Bannwart.

1995 wird die stadteigene Ars Electronica Center

Leopoldseder and Christine Schöpf introduced the Prix Ars Electronica and the Computer Culture Days to the festival for the first time.

Ars Electronica retained the team in this constellation until 1992. Gottfried Hattinger then left in 1992 and was replaced by Katharina Gsöllpointner, who remained until 1995.

Parallel to the developments from 1991 to 1995, a third pillar was added to Ars Electronica's other two pillars—the festival and the competition—on the initiative of Mayor Franz Dobusch. Based on an idea by Hannes Leopoldseder, the Ars Electronica Center—Museum of the Future was planned and realized together with the City of Linz, ad personam cultural director Siegbert Janko, and ORF. The decisive feasibility studies were carried out by Art+Com in Berlin under the overall supervision of Professor Edouard Bannwart.

The city-owned Ars Electronica Center Linz Ltd. was founded in 1995. New life was brought to the festival by a core team consisting of 31-year-old

Linz GmbH gegründet. Für frischen Wind sorgt das Kernteam bestehend aus dem 31-jährigen österreichischen Medienkünstler, Vorkämpfer und Ideenträger Gerfried Stocker als Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Ars Electronica Center, Technologie-Guru Horst Hörtner als Leiter des Ars Electronica Futurelab und Jutta Schmiederer als engagierte Produzentin der ersten Stunde des sich radikal verjüngenden Festivals.

Ab 1996 hat die Ars Electronica ihr eigenes Haus. Auch die Trägerschaft des Festivals wird neu geregelt: Anstelle des Brucknerhauses übernimmt das AEC die Veranstalterposition für die Stadt Linz; für Festivalthemen und Programm zeichnen Gerfried Stocker (AEC) und Christine Schöpf (ORF) als Direktorium verantwortlich.

Mit dem Ars Electronica Center und dem angeschlossenen Futurelab erhält die bisherige Trademark Ars Electronica ein neues Gewicht. Das Ars Electronica Center wird zum lebendigen öffentlichen Ort und Showcase für digitale Medien – als

Austrian media artist, pioneer and originator Gerfried Stocker as managing and artistic director of the Ars Electronica Center, technology guru Horst Hörtner as head of the Ars Electronica FutureLab, and Jutta Schmiederer as engaged producer of the first hour of this radically rejuvenated festival. Since 1996 Ars Electronica has had its own premises.

Responsibility for organizing the festival was also re-delegated: instead of the Brucknerhaus, the Ars Electronica Center took on the job of organizing the event for the City of Linz; as its artistic directors, Gerfried Stocker (AEC) and Christine Schöpf (ORF) became responsible for the festival themes and program. With the Ars Electronica Center and its affiliated Futurelab, the Ars Electronica trademark took on a new significance. The Ars Electronica Center was now a lively public showcase for digital media—as Museum of the Future, a meeting place for artists, scientists and media experts. Exploration of digital media

Ars Electronica Center – Medienfassade

Ars Electronica Center – Fassade „Face The Future II“

Museum der Zukunft ein Treffpunkt für Künstler, Wissenschaftler und Medienexperten. Die Befassung mit digitalen Medien weitet sich über den limitierten Zeitraum des Festivals kontinuierlich aus.

Das Futurelab wird zur international be(ob)achteten Forschungseinrichtung für Kunst, Forschung und Wirtschaft. Projekte ambitionierter Medienkünstler werden im Rahmen von Artist-in-Residence-Programmen ebenso realisiert wie eigenständige Technologieentwicklungen im Zusammenhang mit CAVE-Technologie (ARS BOX) und Augmented Reality, daneben aber auch Forschungs- und Entwicklungsaufträge der Wirtschaft. Maßgebliche internationale Kontakte mit den USA, dem asiatischen Raum und Europa entstehen, werden über die Jahre vertieft und etablieren so ein einzigartiges Netzwerk an der Schnittstelle Kunst-Wissenschaft-Wirtschaft und digitale Medien.

1998 gesellte sich zu den Institutionen der Ars Electronica mit Martin Sturm das O.K Centrum für Gegenwartskunst als Ausstellungsort für die preisgekrönten Arbeiten des Prix Ars Electronica. 1999, 20 Jahre nach Festivalbeginn, wird Ars Electronica wieder mit der Linzer Klangwolke eröffnet. Der langjährige E-Musik-Leiter des Landesstudios, Wolfgang Winkler, zwei Jahrzehnte Betreuer der Klangwolke seitens des ORF, ist in der Zwischenzeit als Vorstandsdirektor der LIVA für die künstlerischen Agenden des Brucknerhauses verantwortlich. 2001 wird die Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung unter Rektor Reinhard Kannonier zum Veranstaltungsort des Ars Electronica Campus, einer internationalen Diskurs- und Ausstellungsplattform für medienkünstlerische Ausbildungsfelder. 2004 wird unter der Direktorin des Kunstmuseums Lentos, Stella Rollig, das vielleicht schönste Kunsthaus Europas ein weiterer wichtiger Kooperationspartner.

Wenn Ars Electronica heute – in der Stadt, in der Region, in Österreich und international – als Synonym oder (um in der heute so gern angewandten Marketingsprache zu reden) Branding für künstlerisch-kulturelle Weichenstellungen im digitalen Mediendiskurs steht, ist es ein Verdienst aller Künstler und Wissenschaftler, die über 25 Jahre der Idee Ars Electronica ihre Kontur gaben, die sich auf das Abenteuer Ars Electronica eingelassen haben und dem Publikum vor Ort und in der Welt mit ihrer Arbeit eine andere Sicht der Medienwelt vor Augen führten.

increasingly came to extend beyond the short period of the festival.

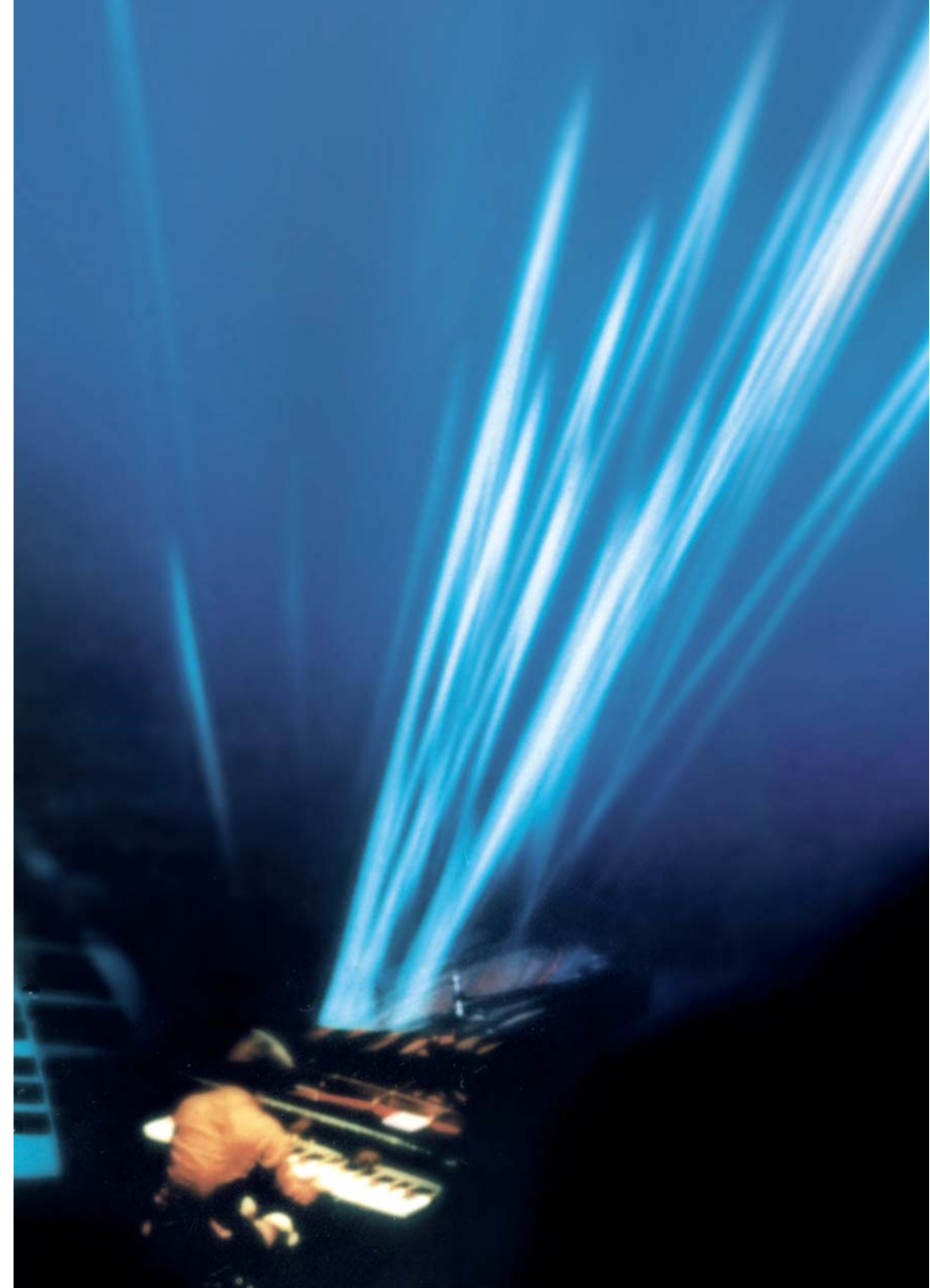
Futurelab was becoming an internationally regarded study facility for art, research and the industry. Projects by ambitious media artists were realized during artist-in residence programs, as were independent technological developments in conjunction with CAVE technology (ARS BOX) and augmented reality, as well as research and development assignments for the industry.

Influential international contacts in the USA, Asia and Europe were established; over the years they deepened, forming a unique network at the interface of art, science and industry, as well as digital media.

In 1998, the O.K Center for Contemporary Art, with Martin Sturm, joined Ars Electronica's institutions as a venue for exhibiting the prize-winning works of the Prix Ars Electronica.

In 1999, 20 years after the first festival, Ars Electronica was once again opened with the Linz *Klangwolke*. The long-standing electronic music director of the regional broadcasting studio, Wolfgang Winkler, the man who had supervised the *Klangwolke* on behalf of ORF for 20 years, had in the meantime become director of LIVA, which was responsible for the artistic program at the Brucknerhaus.

In 2001 the University of Art and Industrial Design in Linz, under dean Reinhard Kannonier, became the venue of the Ars Electronica Campus, an international discussion and exhibition platform for fields of education related to media art. And in 2004, under the director of the Lentos Art Museum in Linz, Stella Rollig, Europe's perhaps most beautiful art institution became an important partner of the festival. Today Ars Electronica is —citywide, nationwide and worldwide—a synonym or (to use the currently so popular marketing term) a branding for setting the artistic and cultural course of the digital media debate. Credit for this must certainly go to all the artists and scientists who helped shape the idea of Ars Electronica over the past 25 years. For they were the ones to let themselves in for the adventure of Ars Electronica, and with their works they gave on-site visitors and audiences across the globe a different perspective on the media world.

Ars Electronica 97 – Toshio Iwai, Ryuichi Sakamoto: „Music plays Images x Images play Music“ (Posthof Linz)