

Kunstnerisk udviklede metoder / Artistically developed methods

KENNETH BALFELT TEAM

METODER / METHODS

Indledning

Kenneth Balfelt Team er organiseret som en non-profit forening, der udvikler metoder til at løse konkrete samfundsmæssige udfordringer på en kunstnerisk platform.

Vi skaber social infrastruktur til menneskelig udvikling, og vi tror på, at kunst kan være en platform for dialog og involvering. Vi arbejder særligt med at udvikle sociale, organisatoriske, etiske og fysiske forhold og rammer.

Denne publikation er en samling af nogle af de metoder vi har udviklet i vores projekter igennem de sidste godt 20 år. Du kan finde flere metoder, inspiration, rapporter og film om vores praksis på www.kennethbalfelt.org.

God læsning

Kenneth A. Balfelt
Billedkunstner

Introduction

Kenneth Balfelt Team develops methods for solving specific, hands-on societal challenges while using art as a platform.

Organised as a non-profit association, we create social infrastructure that assists human development. We firmly believe that art can be a platform for dialogue and involvement. In our work, we especially focus on developing social, organisational, ethical and physical settings, conditions and frameworks.

This publication is a collection of some of the methods we have developed in our projects over the last 20 years. You can find more methods, inspiration, reports and films about our practice at www.kennethbalfelt.org.

Good reading

Kenneth A. Balfelt
Visual Artist

STRATEGISK UFORBEREDT

Vi ankommer altid strategisk uforberedte med et blankt stykke papir. Vi har ikke én løsning klar eller én bestemt metode, som vi bruger hver gang. Vores fornemmeste opgave er at lytte og forstå. Det handler om at sætte os selv i en situation, hvor vi er afhængige af at etablere et samarbejde med dem, der lever, bor, arbejder i - og dermed forstår - konteksten. Vi begynder altid med at undersøge, hvem brugerne er, hvad deres behov er og få deres analyse af konteksten.

SUPERBRUGER

Hvis du har siddet 5-10 timer hver dag i 5-10-15 år i et byrum og drukket øl, eller hvis du fra barnsben af har leget i den samme park året rundt, så er du superbruger. Ingen arkitekt,

byplanlægger, antropolog eller kunstner kommer nogensinde til at have så meget viden om den kontekst som superbrugeren. Derfor er vores opgave at italesætte og oversætte deres viden, så den bliver en del af løsningen.

”PLEJER” ER DØD

Vi oplever ofte et breakdown undervejs i processen. Og det imødeser vi. Det sker som oftest der, hvor vi “gør som vi plejer” og det ikke rigtig virker. De øjeblikke skal vi altid lytte til, fordi de skaber mulighed for, at udvikle en metode til den specifikke kontekst.

Husk nu at det ikke skal være for fint!!
– råber Susan, der er bruger af et opholdssted for udsatte i Vejle

Vi kommer her for at slippe for ansvar, og derfor skal der ikke være design, der siger “her skal du opføre dig ordentligt”.

– forklarer Karsten, en anden bruger, da vi forsøger at forstå Susans gentagne opråb.

LØSNING I KUNSTENS RUM

Det er først, når vi har fået den fulde forståelse for situationen og konteksten, at vi kan begynde at

arbejde med løsninger. Vi bruger kunstens metoder til at skabe en situation, hvor vi sammen kan være frie til at tænke på en anden måde. Det ligger i kunstens natur at være undersøgende, og det sikrer os en metodisk frihed, når vi går ind i nye situationer.

Hvis jeg havde en time til at løse et problem, ville jeg bruge 55 minutter på at tænke over problemet og 5 minutter på at tænke på løsningen.

– Albert Einstein

REFLEKSION

Vi er altid minimum to personer til interviews. Det sikrer, at den ene kan være 100% nærværende i samtalen, og at den anden kan notere alt ned. I den efterfølgende refleksion, som ofte varer to-tre gange så lang tid som interviewet, kan vi bruge vores forskelligheder til at forstå samtalen sammen.

INTEGRITET

Som kunstner skal vi altid kunne stå inde for de ting, vi gør. Vi kan ikke give andre skylden, hvis løsninger ikke virker. En kunstmaler kan ikke give museet skylden for et dårligt maleri. Eller gemme sig selv eller sit værk bag eksterne barrierer eller undskyldte sig med at “det var chefens ordre, kommunens politik, eller omstændighedernes skyld”. Den arbejdsform tager vi med ud i arbejdet med “virkeligheden”, fx hos kommuner, fonde og institutioner.

NÆRVÆR

Når vi er pressede, mister vi ofte evnen til at være nærværende og evnen til at lytte empatisk. Det er vigtigt, at vi kan være til stede, når vi taler med brugerne. Vi skal kunne respektere den situation, mennesker taler fra og sikre, at de kan tale åbent - også om ting, der ligger uden for normen eller loven.

KRITERIER OG VÆRDIER

Når vi skal finde løsninger på vej igennem processen - fx vælge hvem vi skal interviewe, materialer eller en designløsning - starter vi altid med at definere hvilke kriterier, vi skal udvælge fra. Det kan være værdier, funktioner og formål. Dermed undgår vi diskussioner om hvis idé eller forslag, der er den bedste, fordi vi er enige om hvilke kriterier vi skal vurdere dem på.

BRUG INVOLVERINGEN

Ved at løfte os op over een faglighed, fx arkitektur eller socialarbejde, og tænke over hvad der egentlig skal til for at løse opgaven, fx at skabe en mere tryk park., kan vi bruge den tillidsopbygning, der opnås, til at få bragt flere forhold i spil henimod en bedre samlet løsning. Det kan være arbejdsløshed, hashmisbrug, konflikter, frygt for at holde event dér, etc., som også kræves løst.

FORMÅL OG KVALITET

Formålet med at inddrage borgerne er at skabe kvalitet, fordi borgerne er eksperter på deres behov og den kontekst, vi træder ind i. Vores motivation er ikke som udgangspunkt at skabe ejerskab. Du kan ikke bruge ejerskab til noget, hvis ikke løsningen er vedkommende for dig.

SPØRG FOR AT FÅ SVAR

Vi spørger folk om det, vi gerne vil vide, i stedet for det vi tror, de kan svare på. Dermed udviser vi respekt og ligeværdighed overfor dem, vi taler med. Vi skal forvente det samme udbytte af samarbejdet med ressourcestærke- såvel som udsatte mennesker. De er begge eksperter på deres egne behov og situation.

I et interview med en stofbruger for ca. 20 års siden, kunne jeg høre en indre stemme, der sagde “han er lidt dum, hva?” Og... “jeg kan nok ikke bruge det, han siger” ... “Jeg lader som om jeg lytter, og så finder jeg på noget selv”.

Da jeg gik derfra, var jeg meget flov. Jeg troede ikke, jeg havde fordomme. Og jeg var ikke i stand til at lytte og få noget ud af samtalen; så hvorfor egentlig have den?

Derfor fokuserer jeg meget på at lytte til mine fordomme, så jeg kan lægge dem til side.

– Kenneth A. Balfelt, 2022

SPØRG TIL BEHOV OG IKKE LØSNINGER

Når vi spørger brugere efter idéer og løsninger, får vi ofte så mange, at de umuligt alle kan rummes i løsningen. Derfor spørger vi til brugernes behov og deres analyse af situationen.

Derudover tager vi alles behov med og planlægger ud fra det. Ellers kan de dukke op steder som er uholdbare og skabe konflikt. Hvor skal der fx sælges hash, larmes, spilles bold, indtages stoffer eller gås på toilettet?

KVALIFICE DELTAGERNE

Vi bruger tid på at klæde brugerne på for at kunne deltage ligeværdigt, og til at forstå hvilken proces, vi er i gang med. At kvalificere deltagerne kræver åbenhed og transparens i processen – og mange møder, både formelle og uformelle. Dermed bliver deres inputs kvalificerede igennem hele processen.

METHODS

STRATEGICALLY UNPREPARED

We always arrive strategically unprepared, bringing a blank slate. We have no single, pre-packaged solution in mind, nor a single, one-size-fits-all method that we use every time. Our primary objective is to listen and understand. The process is about putting ourselves in a situation where we depend entirely on establishing a rapport and collaboration with those who live and work in the given context – those who know it best. We always begin by researching who the users are and what their needs are. And we get their views, their analyses of the context.

SUPER USER

If you have spent five to ten hours every day for five, ten, maybe fifteen years in a particular square, drinking beer, or if you have played in the same park year in and year out since childhood, then you are a super user. No architect, urban planner, anthropologist or artist will ever know

that context as well as the super user. Reflecting this, our task is to articulate and translate the users' knowledge, making it part of the solution.

PRESENCE

When we feel pressured, we often lose the ability to be present in the moment, and listening empathetically becomes difficult. It is important for us to be truly present when talking to users. We must respect the place that people speak from and ensure that they feel able to speak freely and openly – including about things that fall outside established norms or the law.

THROW OUT THE RULE BOOK

We often experience a breakdown at some point during the process. We expect it, and in fact we look forward to it. It usually happens when we 'do as we usually do' and it doesn't really work. We must always listen carefully in those moments because they offer an opportunity to develop a new method for that specific context.

Don't make it too nice!!

– shouts Susan, a user of a hang-out space in Vejle

We come here to escape demands and responsibilities, so the place doesn't need design that says 'you have to behave properly here'.

– explains Karsten, another user, as we try to understand Susan's repeated cries.

REFLECTION

When we conduct interviews, there are always at least two of us present. This ensures that one of us can be fully present in the moment and in the conversation, while the other can observe and write everything down. In our subsequent reflections – often lasting two to three times longer than the interview itself – we can use our differences as we jointly seek to digest and understand the conversation we've just had.

AN ARTISTIC APPROACH TO PROBLEM-SOLVING

Only when we have gained a full understanding of the situation and the context can we start working on solutions. We use the methods of art to create situations where, together, we are free to think in new and different ways. It is in the nature of art to be exploratory, and this grants us a distinctive methodical freedom when we engage with new situations.

If I had an hour to solve a problem, I would spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about the solution.

– Albert Einstein

INTEGRITY

As artists, we must always be able to vouch for the things we do. We cannot blame others if the solutions do not work. An artist cannot blame the museum for a bad painting. Or hide themselves or their work behind this or that external obstacle, claiming that 'I was only obeying the boss's order', 'the local authorities insisted', or similar. We continue to apply this method in our encounters with 'real life', for example in our interaction with municipalities, foundations and institutions.

ASK IN ORDER TO GET ANSWERS

We ask people about what we want to know, not simply the questions we think they can answer. In doing so, we

show respect for the people we talk to. Whether interacting with resourceful or at-risk people, we work on the assumption that our collaboration will be equally useful. Whoever you are, you are the expert on your own needs and situation.

In an interview with a drug user conducted some twenty years ago, I could hear an inner voice in my head, saying things like, 'he's a bit ignorant, isn't he?' And... 'I probably won't get anything useful out of him' ... 'I'll just pretend to listen and come up with something myself'.

When I left, I felt hugely embarrassed. I didn't think I had prejudices, but I did. And I wasn't able to listen and get anything out of the conversation, so why have it at all?

Ever since then, I've listened very carefully to my prejudices so I can put them aside.

– Kenneth A. Balfelt, 2022

ASK ABOUT NEEDS – NOT FOR SOLUTIONS

When we ask users for ideas and solutions, we often get so many suggestions that it is impossible to accommodate them all in the final solution. Therefore, we focus on asking about the user's needs and how they view the situation, getting their analyses of what they see.

What is more, we take everyone's needs into account and plan accordingly. Otherwise, those needs may resurface in places that are unsustainable and create conflict. For example, where has space been set aside for selling weed, being noisy, playing ball, taking drugs or going to the loo?

VALUES AND CRITERIA

Whenever we need to come up with specific solutions during our process – for example when choosing who to interview, picking out materials or arriving at a design – we always begin

by defining which criteria we'll use as the basis of our decision. These might be values, functions and purposes. In doing so, we avoid discussions about whose idea or proposal is best, because we agree on the criteria we should use to assess them.

PURPOSE AND QUALITY

The purpose of involving citizens is to ensure quality, because the citizens are experts on their own needs and on the context we enter. Our motivation is not to 'create ownership'. The idea of ownership is meaningless if the solution is not relevant to you.

USE THE INVOLVEMENT PROCESS

By rising up above the mindset of a particular professional discipline, such as architecture or social work, and thinking about what it really takes to solve a given task, such as creating a safer park, we can use the trust established to bring in more aspects as we work towards a better overall solution. Examples of such aspects may be unemployment, drug use, conflicts and fear of holding events at the place, all of which are issues that require resolution.

QUALIFYING THE PARTICIPANTS

We devote time and effort to equip users beforehand so that they understand the process we're undertaking and are able to participate fully. Qualifying the participants requires openness and transparency in the process – and it requires many meetings, both formal and informal. This helps ensure that the users' input continues to become increasingly qualified throughout the process.

KENNETH BALFELT TEAM
2022

www.kennethbalfelt.org

KUNSTHAL CHARLOTTENBORG
Kenneth Balfelt Team // Johan August
Sowing the Seeds of Love

K:
Statens
Kunstfond