

The Creativity Index

Sometimes the tension achieved by silence

Is more generative than the waves made by noise,

but not always.

The Creativity Index

A Special Edition of The Eigenheim Journal of Culture

Introduction

This book is not a book that will teach anyone anything. It probably will not make you happy, although it might make you laugh. It is not the result of decades of research or *millions of euros of international funding*, but there is truth to be found within its covers. These dots of high-resolution color cannot tell you what art is, but it might help you understand artists better. It is not even a book we wanted to make, but once we realized the scope of the matter at hand we knew it was something we had to do. And we will do it again, and again, each time more perfectly until we finally end up changing the world.

At Galerie Eigenheim we work hard to nurture our community of artists and guests, to feed our friends and give them a place where they can meet and talk and play. We are a non-profit organization with ten volunteer staff members and an ever-growing horde of helping friends. Every two weeks we reset the space and exhibit new artworks from a different artist or group. In the past two years we have had well over 100 events and 50 exhibitions - and according to the most conservative estimates have hosted over 10,000 guests.

Sometimes we sell a painting or a photograph or a journal - but that is not why we do this. We live an underground lifestyle, some of us consider it to be a battle. We live on our own terms and in a context barely registered by the government, our fellow citizens and even many of our families. That is why we

have developed our own society, our own family, our own rules and our own sense of honour. We look out for each other, teach each other, learn from each other. We work together, think together, enjoy food together and never give up, give in or give out.

This book is dedicated to all of the people who have spent time with us and inspired us to do the things that we do, whether it is our radio programmes, our journals, our press releases, our websites, our postcards, our exhibitions or our workshops.

This book is a testament to the reality that we endure and enjoy, a by-product of the work that we do as artists, as a community and as a gallery. As such, this object in your hands is not something that can stand alone, out of context - because it is connected to these times in which we live and to those people and institutions that surround us.

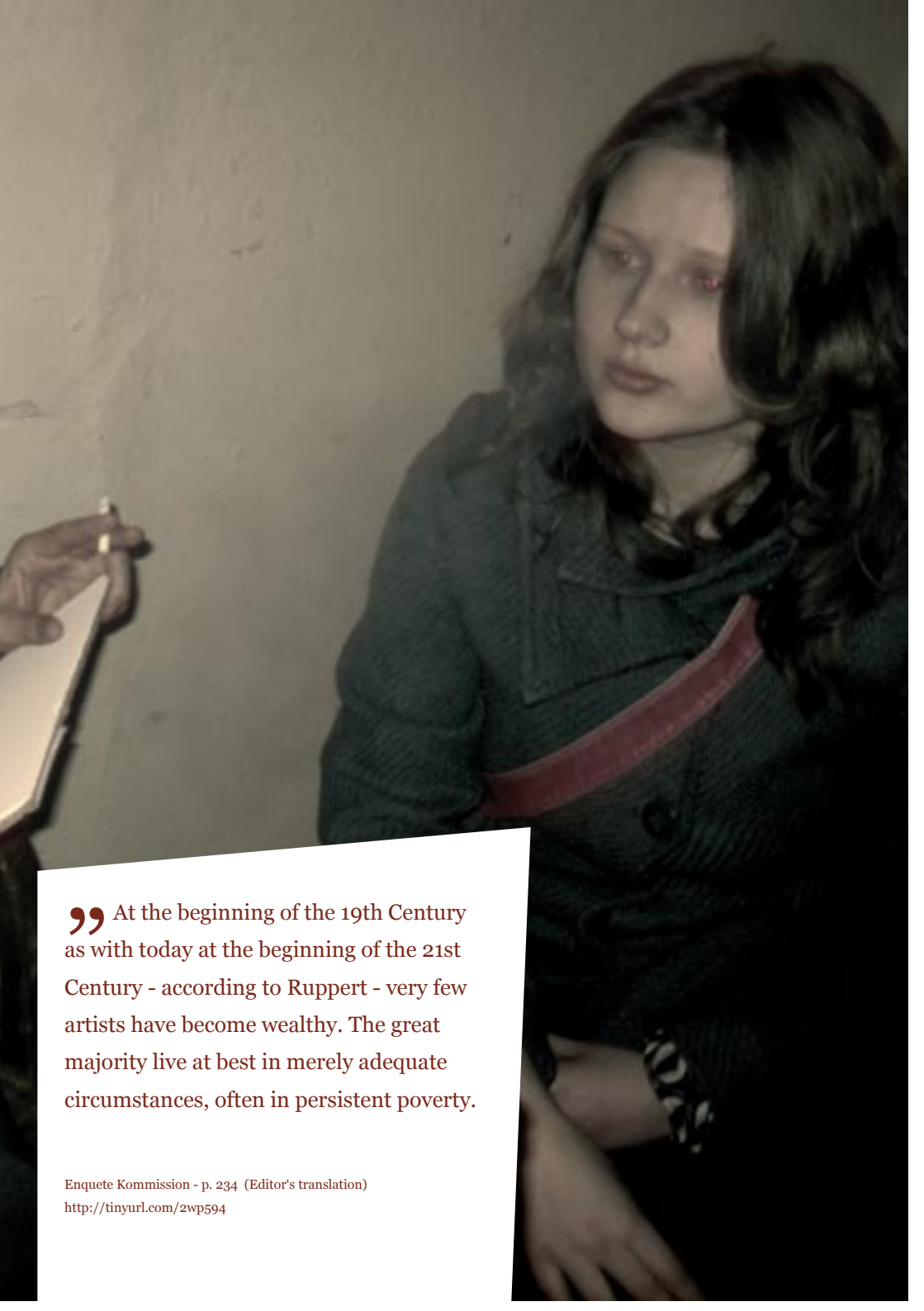
All of the pictures in this book were taken in the Galerie Eigenheim in Weimar, and therefore this book is a representation of not only our way of life and the place where we live, but also a concrete result of our work.

We would like to thank the Kulturdirektion der Stadt Weimar for its moral support, the Bündnis 90/die Grünen for their work on the Enquete Commission, the StudierendenKonvent (StuKo) of the Bauhaus-University Weimar, Comic Attack, the KulturTragWerk e.V., e-werk e.V., Silke Steinhagen for her bookbinding skills, Blueprint for their attention to detail, and everyone who has helped to make the Galerie Eigenheim the place that it was, is and will be.

As a matter of fact, the **Thuringian Landesamt für Statistik** knows how many pigs lived in Thuringia in 2007 [773.959] - but not how many artists live here. Of course a pig is obviously a pig, but according to common opinion not everyone who makes art is an artist. (On a sidenote to this sidenote, in German, the slang word for a painting among artists is **Schinken**, which is a butcher's term for prepared pig's thigh.)

Daniel Caleb Thompson, 2008

” At the beginning of the 19th Century as with today at the beginning of the 21st Century - according to Ruppert - very few artists have become wealthy. The great majority live at best in merely adequate circumstances, often in persistent poverty.

Enquete Kommission - p. 234 (Editor's translation)
<http://tinyurl.com/2wp594>

The KünstlerSozialKasse reported that in 2003 (drucksache 15/2275) 97,000 artists pay into the insurance programme and have an average yearly income from their artistic efforts of 11,100€. (Sum= 1.076 billion €)

When assuming that (1) a small minority of artists make quite a bit more money than the rest, and (2) many artists earn very little money, it follows by using commonplace logic that (3) the standard normal deviation lies well below this “average” and it becomes startlingly clear that **artists** live below the poverty line and somehow **struggle** their entire life long to make ends meet. Furthermore, there are tens of thousands of artists active in Germany who don't make enough money with their art to even enter the KSK!

The yearly existence-minimum in Germany lies between 7,664€ (tax-free income level and amount given to the unemployed) and 16,800€ (garnishment-free gross income).

For artists it can be hard to differentiate between living and working and sometimes the only sleep you get is **time stolen** from your work and the only place you have is a borrowed couch.

Tilman Porschütz Taking a Nap © thompson

”Furthermore, intangible cultural capital also exists in the cultural networks and relationships that support human activity, and in the diversity of cultural manifestations within communities: that is in cultural ‘ecosystems’ and cultural diversity...” - David Throsby

“Cultural Capital” in A handbook of Cultural Economics , ed. Towse, Ruth.
Edward Elgar Publishing 2003 p.168

Three Cameras and a Toaster. © thompson

The tools of the trade are expensive, both in terms of purchasing and training. Even the greatest artworks that look like they were made in minutes have a rich history of practice and play, teachers and students, manufacturers and distributors.

Some economists (like Arjo Klamer) will tell you that institutional or governmental funding for artists can not improve the average income artists earn making art. On the contrary, according to prevalent economic theory, increased funding for the arts only creates more artists to meet the supply of funding - and the average income for all artists remains stable! As a “logical” result, funding only increases the amount of suffering by creating more underpaid artists...

Reducing, freezing or ending any funding that supports artists may not encourage young people to become artists - but it will not be able to stop us from making art.

However, an artist unmade is an ipso facto loss to the potential pool of human cultural heritage and it could also be argued that those who might enjoy a creative job as an artist enter the general workforce and take jobs away from those who do not have the facility or desire to make art.

More art is good for society.

The **Creativity Index** is a measurement of the cultural output of a social group using units of cultural production rather than financial instruments. Artistic endeavor is not a thing that can be usefully measured with Euros, Dollars or Pesos. It is rather a thing to be honoured, a thing for which society should make sacrifices and for which we as a human species should be proud. Our **Creativity Index** is a measure of the creative productivity of our civilization.

” In experiments by organisation psychologists, the following aspects of creativity could be demonstrated: openness (curiosity, aesthetic needs, broad interests, love of ambiguity), motivation for achievement (ambition, endurance, concentration, drive, acceptance of delayed gratification), nonconformity (originality, desire for autonomy, independence of judgement, individualism), self-confidence (creative self-image, emotional stability, risk propensity), experience (value systems, meta-cognitive proficiency). Most, but not all, of these characteristics are descriptive of artists.

Enquete Kommission - p. 238 (Editor's translation)

A dimly lit room, possibly a dining area or a small office. In the foreground, a long, light-colored table is partially visible. To the left, a lamp with a patterned shade stands on a black base. In the background, there are several framed pictures or artworks on the wall. A person's arm and shoulder are visible on the right side of the frame. The overall atmosphere is quiet and somewhat somber.

Elan is something that needs time, and artists who work at other jobs are wasting their hands and thoughts. Working in the service of humanity is an honour of the highest calling.

Artists need time to play, time to be creative. This is more important than a paycheck, this is more important than being successful. And in Germany there is a socio-political debate going on right now that could make this country the perfect haven for artists: “bedingungsloses Grundeinkommen” (unconditional basic income).

Was Künstler brauchen.

ein **Appel an die Politiker**

Ulrike von Gawlowski & Daniel Caleb Thompson

Soziale und wirtschaftliche Voraussetzungen von Seiten der Gesellschaft sind Grundlage der individuellen Existenz, welche es ermöglichen sollten mit der erlangten, spezifischen Ausbildung der eigenen Fähigkeiten existenziell auf dem Arbeitsmarkt bewegungsfähig zu bleiben, um im individuellen Rahmen wirtschaften zu können. Eine andere Voraussetzung, vorgeschrieben von Seiten der Gesetzgebung, sollte bei einer Vielzahl von statistischen Einordnungen der unterschiedlichsten Berufe und den damit verbundenen Regelungen und Gesetzen zur sozialen und wirtschaftlichen Sicherheit und Entwicklung bzw. staatlicher Unterstützung beitragen. Die Komplexität ergibt sich nicht nur aus der Festlegung der Anzahl der berufstätigen Menschen, sondern auch in Hinblick auf das von ihrer Beschäftigung abhängige bzw. unabhängige Arbeitsverhältnis.

Dies ist von besonderer Relevanz und Wichtigkeit, um die Unterstützungseffizienz von Seiten des Staates größtmöglich anzusetzen, um die höchstmögliche Rentabilität für die Gesellschaft zu erlangen.

Eine Berufsgruppierung, die des freien Künstlers, ist von dieser, in dem Fall unzureichend bestehenden Sozialstruktur, unmittelbar betroffen.

Durch die globale Umbruchsituation (z.B. der Digitalisierung) sind auch künstlerische Arbeiten, Produktion, Verwertung und Rezeption von der Er-

weiterung und Verdichtung wirtschaftlicher, kommunikativer und technischer Netzwerke durchdrungen. Die inhaltliche Diskussion der Kulturwirtschaft beschäftigt sich ausschließlich mit der Sachgerechten Zuordnung von Tätigkeiten zu statistischen Kategorien, da aber diese Statistiken ausschließlich für produktionsorientierte Wirtschaftsbranchen entwickelt wurden und durch den unterschiedlichen Umgang mit dem Material quantitativ abweichende Zuordnungen bestehen, erfolgt daraus eine Erschwerung von Untersuchungen der Kulturwirtschaft oder wird sogar unmöglich gemacht.

Der deutsche Bundestag hat zu der bestehenden Sachlageinschätzung und Problemkristallisierung die Enquete - Kommission ins Leben gerufen.

Die Enquete-Kommission setzt sich aus elf Abgeordneten des Deutschen

Bundestages und elf Sachverständigen zusammen. Die Fraktionen CDU/CSU und SPD benennen jeweils vier Mitglieder, die Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN je ein Mitglied.

Laut des Schlussberichts der enquete - Kommission „Kultur in Deutschland“ Drucksache 16/7000 vom 14.12.2005 beläuft sich der Jahresumsatz von Verwertungsgesellschaften auf folgende Summen: „(GEMA 852 Mio.€; VG Wort 95 Mio.€; VG Bild 40 Mio.€; Gesellschaft zur Verwertung von Leistungschutzrechten 154 Mio.€; GÜFA 9,2 Mio.€; VFF 15 Mio.€; VGF 14 Mio.€; GWFF 33 Mio. €; AGICOA Urheberrechtsschutz GmbH 17 Mio.€). Laut Künstlersozialkasse zählte 2003 (Drucksache 15/2275 vom 19.12.2003) die Bundesrepublik Deutschland 97.000 Künstler welche in die Sozialversicherung einzahlen und ein durchschnittliches Jahreseinkommen aus selbstständiger künstlerischer Tätigkeit von 11.100 € haben.

Als **kulturelle Rezeption** bezeichnet man die Aufnahme fremder kultureller Werte und Vorstellungen in das eigene Gedanken- und Kulturgut, wobei nicht einfach eine Übernahme stattfindet, sondern Begriffe, Inhalte, Gedanken oder Überzeugungen in eigene Kontexte adaptiert und zu einem eigenständigen Neuen transformiert werden.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die individuelle Förderung des Künstlers von Seiten der Verwertungsgesellschaften nicht ausreichend stattfindet. Kunst und Kultur wird von kreativen Menschen gestaltet, von Menschen ja insbesondere Künstlern, die einen Großteil ihrer Lebenszeit dem künstlerischen Schaffen widmen. Mit ihrer Arbeit leisten sie einen unersetzbaren Beitrag zur Wertedebatte und zum Selbstverständnis in unserer demokratischen und pluralen Gesellschaft. Mit ihren Werken zur gesellschaftlichen Selbstvergewisserung bewegen sie sich in einem komplexen gesellschaftlichen Handlungsrahmen (Staat, Markt, Zivilgesellschaft). Ihre Arbeiten sind nicht nach Maßgaben von Effizienz oder Produktion zu bewerten und aus diesem strukturellen Nachteil ergibt sich die Notwendigkeit der staatlichen Verantwortung. Um diese Verantwortung gesellschaftlich zu legitimieren und politische Rahmenbedingungen und Fördermaßnahmen so zu setzen, dass sie sinnvoll für die Betroffenen sind und nachvollziehbar für die Gesellschaft bleiben, bedarf es jeweils aktueller Kenntnisse zum Personenkreis der künstlerisch Tätigen in Deutschland.

Vorraussetzung entsprechender Analysen zur sozialen und wirtschaftlichen Lage ist eine Verständigung darüber, wer heute eigentlich Künstler ist.

Dieser Sachverhalt sollte die Bundesregierung veranlassen nicht nur die in der Künstlersozialkasse registrierten, eingeordneten Künstler wahrzunehmen, zumal die Definition des Künstlers im Rahmen der Sozialgesetzgebung §2 Künstlersozialversicherungsgesetz - Künstler ist, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft, ausübt oder lehrt.

Eine weiterführende Festlegung, was unter Schaffen, Ausüben oder Lehren zu verstehen ist, ist in Hinblick auf die Vielfalt, Komplexität und Dynamik

folgen*

der Erscheinungsform künstlerischer Betätigungsfelder nicht erfolgt. Der

Gesetzgeber spricht im allgemeinen nur von „Künstlern“ und „künstlerischen Tätigkeiten“. Auf eine materielle Definition des Kunstbegriffs hat er hingegen bewusst verzichtet. Es wird ersichtlich, dass der Begriff der Kunst trotz seiner Unschärfe solche künstlerischen Tätigkeiten umfasst welche aus dem Jahr 1975 als solche ausgemacht wurden.

Der Gesetzgeber hat damit eine Definition vorgegeben, die sich auf einen Kunstbegriff bezieht, der sich an der Typologie von Ausübenden aus den 70er-Jahren orientiert.

Daraus ist ersichtlich, dass die Bundesregierung Deutschland eine abschließende vollständige Untersuchung zur genauen Feststellung der vorhandenen Anzahl der freien Künstler in Deutschland ermitteln muss, um eine Basis zu schaffen, welche darauf ausgelegt und abgestimmt ist freie Künstler auf einer sozialen und wirtschaftlichen Basis nicht nur zu unterstützen, sondern zusätzlich einen individuell abgestimmten Spielraum zu eröffnen, welcher das Gegenwartsgeschehen in seinen individuellen Strukturen und Gegebenheiten berücksichtigt. Es gibt keine Statistiken über ausgebildete Künstler (Diplom Künstler), welche ihren Beruf nicht ausüben können, da...

**Fortsetzung folgt in der nächste Ausgabe des
„Creativity Index“**

Schluß

1. Gute Rahmenbedingungen für die Kultur als staatliche Aufgabe

Deutschland verfügt über eine einzigartige Vielfalt und Dichte an Theatern, Orchestern, Bibliotheken, Ausstellungshäusern, soziokulturellen Zentren, Kunst-, Musik- und Volkshochschulen, Vereinen und Stiftungen und vielem anderen mehr. Diese muss erhalten werden. Dabei besteht eine gemeinsame Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen. Gute Rahmenbedingungen für die Kultur, für kreative Kräfte und neue Ideen zu schaffen, muss – unter angemessener Beteiligung von bürgerschaftlichem und privatem Engagement – eine verpflichtende Aufgabe des Staates auf allen seinen Ebenen bleiben. Der Tendenz, Kulturausgaben in den Haushalten relativ und absolut abzuschmelzen stellen wir uns entgegen.

5. Kommunen als Orte der Vielfalt kulturellen Lebens gestalten

Kulturpolitik darf nicht auf eine verengende „Leuchtturmpolitik“ reduziert werden. Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, eigene Verantwortung wahrnehmen und Kunst und Kultur fördern zu können. Für uns Bündnisgrüne ist der Zugang zu einem umfassenden Kulturangebot deshalb unverzichtbarer Bestandteil kommunaler Daseinsvorsorge. Um diese Leistungen erbringen zu können, brauchen die Kommunen eine verbesserte finanzielle Ausstattung. Darauf aufbauend wollen wir in Abwägung zwischen dem Ziel der Sicherung und Stärkung des kommunalen Kunst- und Kulturangebots und unserem Bekenntnis zur kommunalen Selbstverwaltung prüfen, ob eine Zweckbindung der Haushaltsmittel für Kultur im kommunalen Finanzausgleich ein geeignetes Instrument ist, Kunst und Kultur als öffentliche Pflichtaufgabe verbindlich zu verankern. Dabei sind Kunst und Kultur nicht nur eine öffentliche Pflichtaufgabe, sondern auch ein wichtiger Standortfaktor. Denjenigen

Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, muss ermöglicht werden, bedarfsgerechte Angebote der kulturellen Bildung zu finanzieren. Mit der Einrichtung eines Fonds „Kulturelles Erbe“ auf Bundesebene könnte der Erhalt von regional bedeutenden Institutionen des kulturellen Erbes unterstützt werden. Er darf jedoch die kommunale Finanzierung nicht vollständig ersetzen und sollte eng an bürgerschaftliches Engagement geknüpft werden.

6. Einkommenssituation der Künstlerinnen und Künstler verbessern

Ohne Künstler/innen gibt es keine Kunst, keine kulturelle Vielfalt. Viele Künstlerinnen und Künstler leben in prekären finanziellen Verhältnissen. Ihre besondere wirtschaftliche und soziale Lage und ihre flexiblen Erwerbsverläufe müssen in der Kultur- und Arbeitsmarktpolitik eine größere Rolle spielen. Wirtschaftliche Aspekte der Existenzsicherung müssen bereits in der Hochschulausbildung Berücksichtigung finden. Gut erreichbare und spartenübergreifende Künstlerdienste der Agentur für Arbeit müssen gewährleistet und die Arbeitsmarktpolitik muss an die tatsächlichen Erwerbsverläufe angepasst werden. Der Zugang zum Bezug von Arbeitslosengeld I muss flexibilisiert werden, um der besonderen Situation Rechnung zu tragen. Tänzer/innen muss nach ihrer aktiven Laufbahn der Übergang in andere Berufe erleichtert werden. Die Künstlersozialversicherung hat sich in der Vergangenheit weitgehend bewährt. Ihre Stabilisierung und weitere Stärkung halten wir angesichts des Beschäftigungswachstums in der Kulturwirtschaft für dringend geboten. Die Weiterentwicklung der Künstlersozialversicherung muss die veränderten Produktionsbedingungen insbesondere im Medienbereich reflektieren, wo immer mehr Tätigkeiten von freien und auf Projektbasis beschäftigten Mitarbeitern

ausgeübt werden. Unternehmen, die gezielt ihre Angestellten ausgliedern und die Sozialversicherungspflicht auf die Künstlersozialversicherung abwälzen, müssen in größerem Umfang als bisher zur Beitragsbasis der Künstlersozialversicherung beitragen. Perspektivisch wollen wir die Künstlersozialversicherung in eine allgemeine Bürgerversicherung integrieren, ohne die besonderen Bedingungen dieses Versicherungszweiges zu vernachlässigen. Die wirtschaftliche Künstlerförderung muss weiterentwickelt werden. Wir sprechen uns für die Erhaltung des Systems der kollektiven Rechtswahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften aus, wobei diese aber mehr Verantwortung für die Wahrnehmung sozialer und kultureller Zwecke übernehmen müssen.

13. Potenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft besser ausschöpfen

Die Kultur- und Kreativwirtschaft trägt zur Sicherung eines vielfältigen kulturellen Lebens in Deutschland bei. Hier entstehen Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Die Rahmenbedingungen vor allem für die hier vorherrschenden Kleinst- und Kleinunternehmen wollen wir verbessern. Förderung und Beratung müssen spezifisch weiterentwickelt und angepasst werden. Die Bundesregierung muss zeitnah einen Bundes-Kultur- und Kreativwirtschaftsbericht vorlegen. Gebraucht werden spezifische Förderinstrumente der Kultur- und Kreativwirtschaft auf allen politischen Ebenen unter besonderer Berücksichtigung der Klein- und Kleinstunternehmen, die Zugang zu öffentlicher Förderung brauchen. Bund, Länder und Kommunen müssen den besonderen Belangen der Kultur- und Kreativwirtschaft in der allgemeinen Wirtschaftsförderung besser Rechnung tragen. Ermöglicht werden muss auch die Wirtschaftsförderung für Einzelkünstler. Die Vergabe von Kleinstkrediten und der Zugang zu Darlehen müssen durch die Bereitstellung von Bürgschaften für die Kultur- und Kreativwirtschaft erleichtert werden.

15. Kultur als gemeinsamen europäischen Wert entwickeln

Kunst und Kultur sind geeignet, die europäische Identität zu stärken und gemeinsame Grundwerte zu betonen. Mitgliedsstaaten übergreifende Kulturpro-

jekte müssen finanziell besser gefördert werden. Kulturstätten von besonderer Bedeutung für die Geschichte und Identität Europas müssen stärker in das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger gerufen werden. Europäische Kunstwettbewerbe können die wechselseitige Wahrnehmung zeitgenössischer Kunst in Europa befördern. Um ihrer Verantwortung besser gerecht werden zu können, muss die Europäische Union für Kultur einen Budget-Anteil von mindestens einem Prozent zur Verfügung stellen. Eine Europäische Kulturstiftung könnte mitgliedstaatenübergreifende Kulturprojekte initiieren und das Forum für einen paneuropäischen Kulturdialog werden. Überlegungen, ein Netzwerk von Akademien der Künste der Nationalstaaten der Europäischen Union zu knüpfen und eine europäische Akademie der Künste zu entwickeln, halten wir für einen richtigen Schritt. Wir unterstützen die Einrichtung eines Fonds zur Überbrückung finanzieller Hürden, die kleinere Kulturinstitutionen und Künstler von der Antragstellung bei der Europäischen Union abhalten. Wir unterstützen die Entwicklung einer einheitlichen europäischen Kulturstatistik, die die mittel- und langfristige Steuerung der Kulturpolitik europaweit verbessern würde.

17. Kultur – ein politischer Ort

Der demokratische Gehalt von Kultur ist immer wieder zu sichern, gerade auch angesichts notwendiger Auseinandersetzungen mit dem Rechtsextremismus. Kultur kann uns besser befähigen, Demokratie zu leben, kluge und abwägende Urteile zu fällen. Sie ist ein Lernort, an dem wir uns täglich neu auch mit den Werten unseres Zusammenlebens, mit Humanität und Toleranz beschäftigen.

Hinweis: Die hier aufgeführten Textauszüge sind von uns ausgesucht worden, weil sie die politische Tendenz widerspiegeln welche wir in diesem Buch thematisch aufgegriffen haben. Diese haben nichts mit einer politische Haltung unsererseits, noch mit der bedingten Unterstützung dieses Buches vom Bündnis 90 / die Grünen zutun.

Eigenheim Journal of Culture

Special Edition: The Creativity Index 1.0.1

April 2008

ISSN: 1864-988x

Address:

Eigenheim Journal of Culture
c/o Galerie Eigenheim e.V.
Karl-Liebknecht-Straße 10
99423 Weimar, Germany

Publisher:

Galerie Eigenheim e.V.
Karl-Liebknecht-Straße 10
99423 Weimar, Germany
<http://galerie-eigenheim.de/>

journal@galerie-eigenheim.de

Editor-in-Chief:

Daniel Caleb Thompson

Contributing Editor:

Ulrike von Gawlowski

Important Copyright Notice:

All images and texts published herein are the intellectual property of their respective authors, and are protected by German, European and International treaties. Opinions expressed herein do not necessarily reflect those of our sponsors and/or partners, although they probably do.

This book exists thanks to the support of these partners:

Stu Ko e-werk e.V.

First Anniversary at Night © thompson