

Curriculum Vitæ

1.1 **Markuz Wernli Saitô | Geboren 1968 | Schweizer Bürger**

<http://momentarium.org>

<http://markuz.com>

AUSBILDUNG

- 2005-2007 MFA Master of Fine Arts in New Media, Transart Institute und Donau-Universität in Krems
- 1998-2000 Zertifikatsprogramm in Web Design & Technology, Multimedia Studies Program, San Francisco State University [*Zertifikat mit Auszeichnung]
- 1990-1994 Lehrprüfungsabschluss als Grafiker ASG, Berufsschule für Gestaltung, Zürich
- 1986-1990 Lehrprüfungsabschluss als Bijouterie-Graveur, Berufsschule für Gestaltung, Zürich

LEHRTÄTIGKEIT

- 2005-2007 Dozent für Visuelles Design, Zokei University of Art, College of Creative Design, Kyoto
- 2001-2002 Unterrichtsassistent (DTP-Kurse), Multimedia Studies Program, San Francisco State University

AUSZEICHNUNGEN+FÖRDERBEITRÄGE

- 2007 Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung, Ausstellungsbeitrag für Projekt *Shadow Followers*, eine Zusammenarbeit mit Sue Hajdu und *a little blah blah* in Ho Chi Minh, Vietnam
- 2005 Foundation M Studiumsförderung, Transart Institute und Donau-Universität Krems
- 2004 UTNE Unabhängiger Medienpreis, Leistungsauszeichnung für Design von *Kyoto Journal*; Zusammenarbeit mit John Einarsen
- Graham Architekturstiftung, Veröffentlichungs-Unterstützung für *Shigemori Mirei* Buchausgabe; Zusammenarbeit mit Christian Tschumi
- Nissho Iwai Stiftung, Veröffentlichungs-Unterstützung für *Shigemori Mirei* Buchausgabe; Zusammenarbeit mit Christian Tschumi
- 2002 Erster Preis der HOW Magazine Design Auszeichnung für interaktive Online-Kampagne von *Intel*
- 2000 Robert Bell Auszeichnung für ausserordentlicher Schulabschluss, Multimedia Studies Program San Francisco

AUSSTELLUNGEN, FILMAUFFÜHRUNGEN+PERFORMANCES

- 2008 *How Fast Your World Is Changing*, ampersand international arts, San Francisco
- 2007 *1st Public Intervention/Public Art Day*, Southern Exposure, San Francisco
- The Bao Loc Project*, nachhaltiges Kreativ-Festival mit Kurator Sue Hajdu, Bao Loc, Vietnam
- Schulabschluss-Ausstellung, Kunstmuseum Oberösterreich, Linz, Österreich
- Remember 3rd Mondays*, remo media gallery, Kurzfilm-Vorführung und Vortrag, Osaka, Japan
- Venturous Vanguard Video Festival (VVVF), ausgewählter Kurzfilm, Los Angeles
- Nigata International Performance Festival (NIPAF), Performance-Beitrag, Nagoya, Japan
- Oral Action* ausgewählter Kurzfilm, Studio 27 Medienwerkstatt, San Francisco
- Miyako Eco Fair, *I-Love-Trash-Days* Kurzfilmbeitrag, Kyoto, Japan
- Irrashimase* Kurzfilm-Vorführung und Vortrag, HachiHachi Kunst-Café, Kyoto, Japan

Curriculum Vitæ

1.2

Markuz Wernli Saitô | Geboren 1968 | Schweizer Bürger

AUSSTELLUNGEN, FILMAUFFÜHRUNGEN+PERFORMANCES (forts.)

- 2006 *SLOW*, Gruppenausstellung durch Kansai International Photographer's Association, Prinz Gallery, Kyoto, Japan
Toilet Paper Conversations, Gemeinschaftsinstallation, O.K. Centrum, Linz, Österreich
Environmentability Symposium, Future University, Hakodate, Japan
- 2005 *PEACE WORKS*, Gruppenausstellung durch Kansai International Photographer's Association, International Community House, Kyoto, Japan
SENTO Japanische Badehauskultur, Fotoinstallation, The Noodle Gallery, San Francisco
- 2004 *Gardens in Perspective*, Fotoinstallation, Kyoto Art Center, Kyoto, Japan
Gardens in Perspective, Fotoinstallation, Schweizer Botschaft, Tokyo, Japan
- 2001 *Desert Wind*, Gruppenausstellung, Fotoinstallation, Usine Gaupillat, Paris, France
- 2000 Abschlussausstellung, Internet-Präsentation, Multimedia Studies Program, San Francisco
- 1994 Studentenausstellung, Olmalerei, Fleisher Art Academy, Philadelphia

ÖFFENTLICHE PROJEKTE + KREATIVE INITIATIVEN

- 2007 *Have a Tea Leave a Trace* für die Konferenz OPEN ENGAGEMENT – Art After the Aesthetic Distance, University of Regina, Canada
The Payphone Memorial, kollektive Interventions-Serie zum Verlust von öffentlichem Inventar, Kyoto, Linz, Berlin
- 2006 *At Your Service*, tägliche einstündige Kreativ-Dienstleistungsreihe während 56 Tagen, Hakodate und Kyoto, Japan
One. Stone. At. A. Time. Selbstgenerierende, öffentliche Mikroinstallation, Kyoto, Japan
- 2005 *The Lost Wallet* (Verlockung und Dilemma), ein offenes Mitbestimmungsprojekt, San Francisco, Osaka, Kyoto
- 2003 *Where Is The Monkey?* Engagement- und Situationsbestimmte Fotodokumentation, Kyoto, Japan

KURATORISCHE PROJEKTE

- 2006 *Tactile Island*, Erzählerische Ton-Aufzeichnungen in Zusammenarbeit mit Kalna Katsoum und Ale Mavilio über sechs Sehbehinderte. Lighthouse Blindenzentrum, Kyoto, Japan
- 2004 *GroundWorks*, kollektive Sound-Installation mit Studentenprojekten in verschiedenen Medien die die Beziehung zwischen Fuss und Oberfläche eruieren. Eine Zusammenarbeit mit Lehan W. Ramsay und Art Harbor Art Gallery, Hakodate, Japan
- 2003 *Discarded Treasures*, eine erzählte Ausstellung mit Strassenarbeitern und Geschichtenerzähler die über weggeworfene Sachen auf der Strasse philosophieren. Noriba Gallery, Kyoto, Japan

SAMMLUNGEN

Miyako Ecology & Social Process Archive; Reelport Digital Film Archive;
Transart Institute Absolventen-Bibliothek; Laurent Sellier; Travis Fear.

Curriculum Vitæ

1.3

Markuz Wernli Saitô | Geboren 1968 | Schweizer Bürger

KUNST-RESIDENZEN

- 2007 Kunst-Residenz, *The Bao Loc Project*, a little blah blah, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 2004 Kunst-Residenz for site-specific sound installation, Art Harbour, Hakodate (Hokkaido), Japan
- 1993-1994 Kreativpraktikum für soziale Fotodokumentation bei Urban Promise Studios, Camden, NJ
- 1991-1992 Soziale Fotodokumentation und kreativer Workshop-Leiter für Youth Club Aragast, Yerevan, Armenia

BIBLIOGRAFIE

- Reynolds, Garr. Wernli Saitô, Markuz (photo and article contributor). Presentation Zen, Simple Ideas on Presentation Design and Delivery: "The Principle of Repetition in Design". New Riders, Pearson Education, Berkeley, Jan. 2008: x, 26, 98, 155-156, 178, 212, 224.
- Placentite, Milena and Vykoukal, Monika (ed). Wernli Saitô, Markuz. CASAazine #4 Drawing The Line: "Critical Reflections on At Your Service". Aberdeen, March 2008.
- Delos Reyes, Jennifer [ed]. Wernli Saitô, Markuz. "Open Engagement: Art After Aesthetic Distance" Post Conference Catalogue: "Have Tea and Leave a Trace". University of Regina, Jan. 2008: 70.
- Dr. Knoll, Klaus & Cella. Wernli Saitô, Markuz (photographer). "Transart Institute", DVD-based presentation. July 2007.
- Wernli Saitô, Markuz (photographer). Ed Tschumi, Christian. "Mirei Shigemori, Renewing the Japanese Garden", Stone Bridge Press, Berkeley. April 2004. 1-124.
- Einarsen, John (ed). Wernli Saitô, Markuz (photographer). Kyoto Journal #64 "Unbound, Gender in Asia". July 2006: 1-1.
- Kerry, Jane (ed). Wernli Saitô, Markuz (photographer). HORS LIGNE Magazine, Geneva. Feb. 2006: 8-13.
- Mantle, Deborah. Wernli Saitô, Markuz (co-author and photographer). Kansai Timeout #348 "A Whole Other World". Feb. 2006: 32-33.
- Mantle, Deborah. Wernli Saitô, Markuz (co-author and photographer). Kansai Timeout #342 "One River, Many Faces". Aug. 2005: 36-37.
- Einarsen, John and House, Ginevra (ed). Wernli Saitô, Markuz (photographer). Kyoto Journal #58 Freeing Spirit: "Dancing for the Dead, The Living Tradition of Awa Odori". Oct. 2004: 42-52.
- Yudina, Anna (ed). Wernli Saitô, Markuz (co-author and photographer). MONITOR UNLIMITED: "China Street Treasures". Moscow, July 2004: 27-33.
- Einarsen, John and John Miyake Downey (ed). Wernli Saitô, Markuz (photographer). Kyoto Journal #56: "Dragonfly Island Pilgrimage". Oct. 2004: 32-40.
- Gilman, Sander L. and Xun, Zhou (ed). Wernli Saitô, Markuz (image contribution). "Smoke, A Global History of Smoking". Reaction Books London. Oct. 2004: 52-57.
- Hunt, David (ed). Wernli Saitô, Markuz. Creative Treatment #5: "Street Life". London, Sep. 2004: 15-16.
- Einarsen, John, McLaren, Sally and Wernli Saitô, Markuz. Kyoto Journal #55, "The Street Issue". Aug. 2003: 2-3, 6-7, 12-14, 26-29, 42-43.
- Ropke, Ian (ed). Wernli Saitô, Markuz. Kyoto Visitors Guide: "Portraits from Kumogahata Village". April 2003: 2.

Curriculum Vitæ

1.4

Markuz Wernli Saitô | Geboren 1968 | Schweizer Bürger

VORTRÄGE + PODIUMSDISKUSSIONEN

- 01/2008 Gast-Kritiker bei der Winterresidenz von Transart Institute, Chelsea Gallery, New York
- 10/2007 Projektpräsentation und Vortrag bei *(albb) little blah blah*, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 01/2007 Kunstvortrag für Point B Artist Collective, Williamsburg, Brooklyn, New York
- 12/2006 Gastredner für Kyoto Entdeckungsprogram, Labor Gakuen Seniorenuniversität, Kyoto, Japan
Vortrag über Teilnehmerorientierte Performance für PAT Performance Art Today organisiert durch Seiji Shimoda in der Kid Ailack Hall, Tokyo, Japan
- 10/2006 Gastpräsentator über *Design-betriebene Interventionen im urbanen Raum* für DESIGN MATTERS, Apple Store, Osaka, Japan
Vortrag über *Beziehungsbezogene Kunstpraxis in Japan* at IAX - International Art Exchange, Zokei University of Fine Arts, Kyoto, Japan
- 03/2006 Interventionistischer Workshop-Leiter am Environmentability Symposium, Future University, Hakodate, Japan
- 02/2006 Gastredner über *Kommunikationsorientierte Fotografie und Bookdesign* bei der Apple User Society, Melbourne, Australia
- 12/2005 Gastredner über *Reframing the Japanese Garden* bei BOOK BREAK des Foreign Correspondent's Club, Tokyo, Japan
- 04-09/2005 Gastredner über *Die Integration von Bild und Wort* an den Apple Stores in San Francisco, and London and Osaka
- 02/2003 Vortrag über *Design und Fotografie mit Sozialbewusstsein* bei Art Harbour, Future University, Hakodate, Japan
- 01/2002 Gastdozent und Workshop-leiter für Web- und Interface Design , Collge Oberwil, Basel, Schweiz

BERUFLICHE ERFAHRUNG

- 2003-2008 Unabhängiger Fotograf und Publikationsdesigner für Web- und Printmedia in Kyoto, Japan
- 2000-2002 Art Director (Interaktionsdesign) bei Modem Media LLC, San Francisco
- 1999-2002 Senior User Interface Designer für NetAbacus Software, San Francisco
- 1998-1999 Lead Visual Designer for Student Center Publicity Office, San Francisco State University
- 1996-1998 Senior Brand & Packaging Designer für FutureBrand (ehemals The Coleman Group), Basel, Schweiz
- 1996-1998 Art Director (Visuelles Design) für Now! Werbeagentur, Basel, Schweiz
- 1994-1995 Grafiker (Corporate Identity Design) für HEADS (ehemals HBS), Zürich, Schweiz

SPRACHEN

Nach Sprachkompetenz: Deutsch, Englisch, Japanisch, Französisch

Curriculum Vitæ

1.5

Markuz Wernli Saitô | Geboren 1968 | Schweizer Bürger

TECHNISCHE QUALIFIKATION

Kompetent: HTML, CSS, JavaScript, PHP. Gesamte Adobe Creative Suite. BBEdit, DreamWeaver. Final Cut Express und iMovie. Acrobat. MacOS X and below.

Vertraut: Flash, Keynote, PowerPoint, FinalCut Pro. MS Office. Windows XP, Unix/Linux.

Analoge Fähigkeiten: Professionelle Praxis in analoger und digitaler Fotografie, erfahrener Anwender von Videokamera und digitaler Klangaufnahmen. Traditionelle Visualisierungstechniken sowie Herstellung von 3D-Prototypen. Potenter, selbstständiger Denker und Organisator.

KURZBIOGRAFIE

Markuz Wernli Saitô ist ein kultureller Praktiker und konzeptioneller Künstler aus der Schweiz gegenwärtig wohnhaft in San Francisco und Kyoto. Fasziniert von der Sozialdynamik unter Menschen und Gemeinschaften, widerlegt er Vorurteile und erweitert Möglichkeiten der Wahrnehmung durch das Überführen von mündlichen in gemeinschaftliche Erfahrung. Jeder Augenblick und jede Aktivität im Alltag stellt uns vor die Frage, wie wir authentischer und voller im Moment da sein können. Durch sorgfältige Experimente und kunstvolle Interventionen befasst er sich mit den zwischenmenschlichen Herausforderungen im öffentlichen Raum. Markuz hat ein Masters in Fine Arts (New Media) vom Transart Institute und der Donau-Universität Krems und ist engagiert in kreativen Kollaborationen und Projektarbeiten weltweit.

Das Hinterfragen von Verhaltensregeln führt zu unverhofften Öffnungen und Verknüpfungen im Alltag.

Künstlerische Stellungnahme

2

Markuz Wernli Saitô

Kunst im direkten Austausch mit der Umwelt

Mein Ziel ist es Arbeiten zu realisieren, die soziale wie künstlerische Komponenten verbinden. In der Rolle als Künstler schaffe ich Situationen, die Menschen in aktive Positionen bringen. Neben der Kreativität ist Humor ein wichtiger Aspekt zwischen den Teilnehmern und mir. Ich glaube, dass Kunst einen unentbehrlichen Beitrag leisten kann zu einer ausgewogenen Entwicklung von Individuum und Gesellschaft. Deshalb ist der Ursprung meiner künstlerischen Arbeit die grundsätzliche Frage, wie unsere Gesellschaft funktioniert auf der individuellen und persönlichen Ebene. Was braucht es um ein zwischenmenschliches Netzwerk aufzubauen? Wie kann ich als Aussenseiter Zugang bekommen in eine Gemeinschaft? Was braucht es um in einen in einen direkten Dialog einzusteigen? Menschen suchen grundsätzlich nach gegenseitiger Anerkennung und wollen verbunden und Teil sein an einer lebensbejahenden Gegenwart. In diesem Sinne sind wir alle die Quelle um uns gegenseitig zu vervollständigen – zu aktualisieren. Allzuoft leben wir hingegen in einer Welt mit übergreifenden Ängstlichkeiten und bleiben daher geistig gefangen in der Diskrepanz von Eigen- und Wunschbild. Sozialorientierte Kunst [‘Social Practice in Art’] erforscht nicht nur diese flüchtige Kombination aus Sehnsucht und Trennung, sondern versucht dieses Spannungsfeld umzuwandeln in einen offengelegten Prozess hin zu einer gemeinschaftlicheren Welt.

Kunst im öffentlichen Raum ist ein Auslöser von kleinen und kleinsten Veränderungen, mit offener Kommunikation als Nährboden. Der Künstler – als ein Bürger unter Bürgern – hat einen gewissen Einfluss auf das soziale Gefüge im Gegensatz zum Atelierkünstler. Hier interessiere ich mich für die Beziehungen zwischen den Menschen, insbesondere zwischen dem Künstlern und den Teilnehmern (Publikum). Weil meine Arbeit eine Einladung zum direkten Mitmachen ist, ziehe ich die direkte und persönliche Begegnung dem Austausch mit einer anonymen Masse vor. Kunst kann einen direkten Beitrag leisten in ihrer Umwelt – unversuchte Möglichkeiten aufzeigen und unvorhergesehene Interpretationen zulassen von dem was mitten in unserem täglichen Leben stattfindet. Diese Kunst des Engagements und Teilnahme ist nicht zu verwechseln mit öffentlicher Kunst.