

Banksy's art: *to comfort the disturbed, to disturb the comfortable* – Gesellschaftskritische Kunst analysieren (Klassen 11–13 und 9/10)

Dr. Jens-Peter Green und Jürgen Capitain

Photo: Dominic Robinson/Wikimedia cc by sa 2.0/
© Banksy/Pest Control Office

© RAABE 2024

Who is Banksy? Ihre Schülerinnen und Schüler analysieren arbeitsteilig Werke des populären britischen Streetart-Künstlers Banksy, arbeiten Themen seiner Gesellschaftskritik heraus und untersuchen, mit welchen Mitteln Banksy „die Verstörten trösten“ und „die Bequemen verstören“ möchte. Die Lernenden beschreiben die Wirkung von Banksys Werken und setzen sich mit dem Vorwurf auseinander, Banksy sei Propagandist und kein ernstzunehmender Künstler.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe/Lernjahr:	11–13 und 9/10 (in Teilen); 7.–9. Lernjahr und 5./6. Lernjahr
Dauer:	2–6 Unterrichtsstunden + LEK
Kompetenzen:	1. Umgang mit Texten: Diskontinuierliche Vorlagen strukturiert beschreiben und analysieren, Symbol- und Ambiguitätskompetenz entwickeln; 2. Sprechen: zu kontroverser Kunst begründet Stellung beziehen
Thematische Bereiche:	<i>Beliefs, values and norms in society: tradition and change; street art; consumer society; animal ethics; migration and racism</i>
Material:	Abbildungen von Kunstwerken Banksys, Video(link)s, alternative Lernerfolgskontrolle

Auf einen Blick

1./2. Stunde

Thema: Introduction: The artist's iconic work of art

M 1 *Girl with Balloon: There is always hope – Describing and putting into context /* das Kunstwerk beschreiben und den inhaltlichen Kontext erarbeiten (EA, PA, PL)

Hausaufgabe: Online drei Beispiele dafür finden, wie *Girl with Balloon* für kommerzielle und politische Zwecke eingesetzt wird (*task 5*)

Benötigt:

- digitale Endgeräte/Whiteboard/Dokumentenkamera

3./4. Stunde

Thema: Banksy's socio-critical art: Themes and examples

M 2 *Christ with Shopping Bags (2003) – Group A /* das Kunstwerk beschreiben und den inhaltlichen Kontext erarbeiten (GA)

M 3 *Very Little Helps (2008) – Group B /* das Kunstwerk beschreiben und den inhaltlichen Kontext erarbeiten (GA)

M 4 *Sirens of the Lambs (2013) – Group C /* das Kunstwerk beschreiben und den inhaltlichen Kontext erarbeiten (GA)

M 5 *The Banality of the Banality of Evil (2013) – Group D /* das Kunstwerk beschreiben und den inhaltlichen Kontext erarbeiten (GA)

M 6 *Keep Off Our Worms (2014) – Group E /* das Kunstwerk beschreiben und den inhaltlichen Kontext erarbeiten (GA)

M 7 *Borodyanka, Ukraine (2022) – Group F /* das Kunstwerk beschreiben und den inhaltlichen Kontext erarbeiten (GA)

M 8 *Group findings – Summing it up /* die Gruppenerkenntnisse protokollieren (GA, PL)

Benötigt:

- digitale Endgeräte/Whiteboard/Dokumentenkamera
- Präsentationsmöglichkeit für Lernende (z. B. Moodle, CryptPad)

5./6. Stunde

Thema: Second impressions: Sharing and discussing opinions

M 9 *Banksy in the clash of opinions – Brilliant propagandist, marketing genius or serious artist? /* sich über die Erkenntnisse in wechselnden Gruppen austauschen und diese diskutieren (GA)

Hausaufgabe: Eine Stellungnahme dazu verfassen, ob es Banksy gelingt, mit seiner Kunst beruhigend oder verstörend zu wirken (*task 4*)

Benötigt:

- digitale Endgeräte/Whiteboard/Dokumentenkamera

Lernerfolgskontrolle

LEK Class test – Interpreting Banksy's *Mobile Lovers* (2014)

Minimalplan

Steht weniger Zeit zur Verfügung, kann ein für die Lerngruppe relevantes Werk exemplarisch in einer Doppelstunde erarbeitet werden und/oder die Schlussdiskussion auf eine Unterrichtsstunde reduziert werden.

Hinweise zum Online-Archiv bzw. zur ZIP-Datei

Alle Materialien des Beitrags finden Sie im Online-Archiv als Word-Dokumente. So können Sie die Materialien am Computer gezielt bearbeiten und sie auf Ihre Lerngruppe abstimmen.

Zusätzlich im Online-Archiv bzw. in der ZIP-Datei

- ZM 1** Hannah Arendt: *Eichmann in Jerusalem* (1963) – Background information
Arbeitsblatt mit Hintergrundinformationen zu Adolf Eichmann als Ergänzung zu M 5
- ZM 2** Group results – Giving feedback
Feedbackbogen zu den Gruppenergebnissen
- ZM 3** Class test – Interpreting Banksy's *God Bless Birmingham* (2019)
Alternative Lernerfolgskontrolle

Erklärung zu den Symbolen

	Dieses Symbol markiert differenziertes Material. Wenn nicht anders ausgewiesen, befinden sich die Materialien auf mittlerem Niveau.				
	einfaches Niveau		mittleres Niveau		schwieriges Niveau
	Zusatzaufgaben		Alternative		Selbsteinschätzung

Girl with Balloon: There is always hope – Describing and putting into context

M 1

Since the 1990s, an anonymous street artist known as Banksy has been spraying graffiti on walls in Britain, the USA and several other countries, including Ukraine. One of his best-known works is *Girl with Balloon*. It first appeared in several locations in London in 2004.

Girl with Balloon, Waterloo Bridge, South Bank, London, 2004

Photo: Dominic Robinson/Wikimedia cc by sa 2.0/ © Banksy/Pest Control Office.

A. Description and analysis

Tasks

1. Describe *Girl with Balloon* so that another person would be able to imagine it. Note that only the girl, the balloon and the slogan "There is always hope" are by Banksy.
2. Comment on the combination of the picture and the slogan. Why do you think Banksy added "There is always hope" on the side wall of Waterloo Bridge?
3. *Girl with Balloon* has been reproduced on posters, stickers, diary covers, t-shirts and mugs. In 2017, it was voted Britain's best-loved work of art. Explain its popularity.
4. Find out how Banksy transformed *Girl with Balloon* into *Love is in the Bin*.
  - a) Watch this video: <https://raabe.click/Auction Love Is in the Bin> [last access: 13/3/2024] and describe what happened at a Sotheby auction on 5 October 2018.
  - b) Think of possible reasons for Banksy's action and his choice of the title *Love is in the Bin*. Note that there is a 1978 song by John Paul Young *Love is in the Air*.
  - c) Now watch this video: <https://raabe.click/Second auction Love Bin> [last access: 13/3/2024] and name the price at which *Love is in the Bin* was sold in 2021.
5. Internet research: Find at least three examples of how *Girl with Balloon* has been adapted for commercial or political purposes and write a short description.

B. Food for thought – Getting a deeper understanding of *Girl with Balloon*

Hope is the thing with feathers –
That perches¹ in the soul –
And sings the tune without the words –
And never stops – at all –

Emily Dickinson, American poet (1830–1886)

Hope is definitely not the same thing as optimism. It's not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out.

Václav Havel (1936–2011), Czech writer, President of the Czech Republic (1993–2003)

Hoffen lernt man auch dadurch, dass man handelt, als sei Rettung möglich. [...] Hoffnung ist der Widerstand gegen Resignation, Mutlosigkeit und Zynismus.

Fulbert Steffensky, German theologian (*1933)

Sources: Dickinson: <https://www.poetryfoundation.org/poems/42889/hope-is-the-thing-with-feathers-314>

Havel: <https://classic.esquire.com/article/1993/10/1/5-never-hope-against-hope>

Steffensky: <https://www.anette-dielmann.de/newsletter-archiv/listid-1/mailid-25-die-hoffnung-kann-lesen>
[last access: 13/3/2024]

Tasks

1. Consider the quotations above. What do you hope for? For yourself? Your family? The place where you live? The world?
2. "There is always hope." Explain whether this statement, written in 2004, should be taken literally or ironically, as a universal truth about human life, a political statement on events after the 2001 attacks on the World Trade Center, or as a comment on the environment in which the mural is placed.

Note that the South Bank is historically the poorer bank of the Thames. It underwent rapid gentrification in the 2000s and became one of the liveliest, most interesting places in London.

3. Examine how Banksy uses a) ambiguity², b) defamiliarisation³, c) colour and d) symbols⁴ to capture and focus the viewer's attention.
4. According to Banksy, art should "comfort the disturbed" and "disturb the comfortable." Examine whether *Girl with Balloon* comforts, disturbs, does neither of the two or both.

Vocabulary

1 (to) **perch**: to rest on sth., like a branch – 2 **ambiguity**: having more than one meaning; being open to interpretation – 3 **defamiliarisation**: transforming sth. familiar into sth. unexpected – 4 **symbol**: sth. concrete that points beyond itself; emotionally charged; may have multiple meanings / hold contradictions together

Class text – Interpreting Banksy's *Mobile Lovers* (2014)

LEK

Photo: © Banksy Pest Control Office / Imago Images

Background information on *Mobile Lovers* (2014)

Unusually for Banksy, *Mobile Lovers* is sprayed on a wooden board. When it was discovered to be by Banksy, it was quickly removed by a nearby youth club, which was in financial difficulties at the time. In the row that followed, Bristol Council claimed the painting saying that it had been taken from a wall that belonged to the City of Bristol. The dispute was resolved in favour of the youth club when Banksy wrote to its leader, saying, "This was meant as a small visual gift for the area – but apparently a financial one would've been more useful. [...] I'm a great admirer of the work done at the club and would be chuffed¹ if this can help in some way". At an auction, *Mobile Lovers* sold for £403,000, saving the youth club and enabling it to donate £96,000 to other youth groups in the area.

1 **chuffed**: pleased, happy

Source: Author's text <https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-27319114> (adapted) [last access: 13/3/2024]

Tasks

1. Describe *Mobile Lovers* so that another person would be able to imagine it.
  2. Explain how Banksy captures the viewer's attention and what message he wants to convey.
  3.
    - a) Discuss to what extent works like *Mobile Lovers* and other Banksy works discussed in class can bring about social and political change.
- or
- b) Write an interview with the leader of the Bristol youth club about the importance of youth centres, sports camps and holiday clubs in a world of smartphones. You want to know why the Bristol youth club uses sports such as boxing, kickboxing, football, weight training or table tennis to reach young people who have dropped out of mainstream education or who are at risk of dropping out.

Hinweise und Erwartungshorizonte

Vertiefungsmöglichkeit

Für weiterführende Informationen zu den folgenden Begriffen siehe *Thematisches Glossar Religion, Worldviews, Ethics*. https://raabe.click/Thematisches_Glossar [letzter Abruf: 13.03.2024], *Entries*: "Ambiguity" (M 1 und M 9), "Girl with Balloon" (M 1), "Hope" (M 1), "Symbols" (M 1–M 3 und M 6). "Jesus in the visual arts" (M 2), "Civil religion: Pledge of Allegiance" (M 3), "Animal ethics" (M 4), „Animal husbandry“ (M 4), "Anthropology: Human nature and evil", "Banality of evil", "Evil: Moral evil" (all M 5), "Asylum" (M 6), "Hope: Hope 'in spite of', Hope as affirmation of life" (M 7).

Hinweis zum Einsatz in den unterschiedlichen Klassenstufen

In den **Klassen 9 und 10** setzt die Lehrkraft Teil A der Materialien (**A. Description and analysis**) ein, für deren Bearbeitung den Lernenden jeweils eine Unterrichtsstunde zur Verfügung steht. Je nach Lernstärke der Klassen bearbeiten die Lernenden die Aufgaben entsprechend ihrem Niveau (s. Differenzierungssymbole). Die Schülerinnen und Schüler der **Sekundarstufe II** erarbeiten sowohl Teil A als auch Teil B (**B. Food for thought**) der Materialien.

Hinweise (M 1)

Ziel ist der thematische Einstieg in die Unterrichtsreihe durch das gemeinsame exemplarische erschließen von Banksys bekanntestem Werk *Girl with Balloon*.

Einstieg

Der Einstieg in die Unterrichtssequenz erfolgt über einen **stummen Impuls**. Die Lehrkraft projiziert eine oder mehrere **Darstellungen von *Girl with Balloon*** (z. B. als Graffito, als gerahmtes Bild, als Poster, als Abbildung auf einem T-Shirt oder Kaffeebecher). Die Schülerinnen und Schüler äußern sich spontan im Plenum.

Methodische Hinweise

Die Lernenden erarbeiten im *Think-Pair-Share*-Verfahren **A. tasks 1–4**. **Hausaufgabe (task B. 5)** ist eine Internetrecherche. Vorher wird gemeinsam im Plenum der Inhalt des Zitats "*Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable*" geklärt.

Erwartungshorizont (M 1)

A. Description and analysis

1. *Girl with Balloon* shows a windblown girl reaching for or letting go of a red heart-shaped balloon that is carried away by the wind. The image is accompanied by the statement "There is always hope".
2. The slogan suggests that the fragile heart-shaped balloon is a symbol of hope. Banksy probably added the slogan to focus attention and to confront the viewer with one of the big questions in life: What hope, if any, is there?
3. *Girl with a Balloon* raises existential questions in a way that people can relate to. Viewers will be reminded of their own childhood and identify with the girl in the mural.