

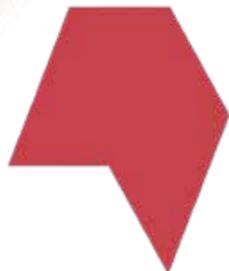
Самые красивые

B&D

КНИГИ

Германии

2021

BIZ MOSKAU

Buchinformationszentrum

В ОКРУЖЕНИИ ИСКУССТВА

Коллекция
Юлиуса Бэра

Madlengruppe Bitnik
Ferry Adkins
Kevin Anđić
Jan M. Armili
John M. Bächli
Silvia Bär
Nelly Bär
Werner Bär
Francis Boudevin
Marc Bauer
Vanessa Billy
Beni Bischof
Sandra Boeschstein
Reto Boller
Olaf Breuning
Vittorio Brunner
Bianca Bucher
Heidi Buetti
Daniele Burger
Daniefan Burkhard
Balthasar Cahn
Stefan Carron
Miriam Carrière
Valentin Charrière
Julian Comte
Collectif _fact
Claudia Danz
Pascal Decrauzat
Philippe Defraoui
Martin Disler
Silvie Eisenring
Cédric Engel
Marianne Fehr
Klodin Erb
Marc-Antoine Fehr
Thomas Flechtner
Marc Fleury
Thomas Flechtner
Sylvie Fleury
El Frauenfelder
Pia Fries
Franziska Furter
Louisa Gagliardi
Mathis Gasser
Silvia Gertsch
Florian Graf
Patrick Graf
Bob Gramsma
Fabrice Gygi
Raphael Hefti
Al Held
David Hominal
Hubbard / Birchler
Thomas Huber
Monica Ursina Jäger
Sonia Kacem
Tobias Kaspar
Daniela Keiser
San Keller
Miriam Laura Leonardi
Zilla Leutenegger
Renée Levi
Verena Loewensberg
Richard Paul Lohse
Urs Lüthi
Lutz & Guggisberg

Schweizer
Kunst

Kunst

201

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

FURTER
 GAGLIARDI
 GARTSCH
 GRATZ
 GRATZMA
 GYGI
 HETTI
 HOMINAL
 BIRCHLER
 HUBER
 URSINA LÄGER
 KACEM
 KASPAR
 KEISER
 KELLER
 LAURA LEONARDI
 LEUTENEGER
 LEVI
 LOEWENSBERG
 LÖHSE
 LÜTHI
 GUGGISBERG

Scheidegger
 &
 Spiess

Umgebungen

Die
Julius Bär
Kunst-
sammlung

Christian Marclay
Francesco Mariotti
Fabian Marti
Sara Masüger
Mario Merz
Chantal Michel
Claudio Moser
Shahryar Nashat
Yves Netzhammer
Karim Noureldin
Marianne Olsen
Taiyo Onorato & Nico Krebs
Marjet Oppenheim
Uriel Orlow
Camillo Paravicini
Nicolas Party
Mai-Thu Perret
Guillaume Pilet
Annaïk Lou Pitteloud
Elodie Pong
Markus Raetz
Augustin Rebetez
David Renggli
Marta Riniker-Radich
Pipilotti Rist
Giacomo Santiago Rogado
Ugo Rondinone
Tanja Roscic
Dieter Roth
Killian Rüthemann
Christoph Rütimann
Mario Sala
Denis Savary
Hans Schärer
Yves Scherer
Adrian Schiess
Klaudia Schifferle
Albrecht Schnyder
Jean-Frédéric Schnyder
Filib Schürmann
Shirana Shahbazi
Francisco Sierra
Roman Signer
Loredana Sperini
Jules Spinatsch
Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger
Julia Steiner
Beat Streuli
Christine Streuli
Studer/van den Berg
Marion Tampon-Lajarriette
André Thomkins
Jean Tinguely
Pierre Vadi
Ben Vautier
Bernard Voïta
David Weiss
Ellen Weyl Bär
Cécile Wick
Pedra Wirz
Ulrike Wittwer
Urban Zellweger
Beat Zoderer

Kunst

Die
Julius Bär
Kunst-
sammlung

von

Scheidegger
&
Spiess

Umgeben

IMediengruppe Bitnik
Terry Adkins
Kevin Aeschbacher
Ian Anüll
John M Armleder
Silvia Bächli
Nelly Bär
Werner Bär
Francis Baudevin
Marc Bauer
Vanessa Billy
Beni Bischof
Sandra Boeschstein
Reto Boller
Olaf Breuning
Vittorio Brodmann
Bianca Brunner
Heidi Bucher
Daniele Buetti
Stefan Burger
Balthasar Burkhard
Miriam Cahn
Valentin Carron
Julian Charrière
collectif_fact
Claudia Comte
Pascal Danz
Philippe Decrauzat
Silvie Defraoui
Martin Disler
Cédric Eisenring
Marianne Engel
Klodin Erb
Marc-Antoine Fehr
Fischli/Weiss
Thomas Flechtner
Sylvie Fleury
El Frauenfelder
Pia Fries
Franziska Furter
Louisa Gagliardi
Mathis Gasser
Silvia Gertsch
Florian Graf
Patrick Graf
Bob Gramsma
Fabrice Gygi
Raphael Hefti
Al Held
David Hominal
Hubbard / Birchler
Thomas Huber
Monica Ursina Jäger
Sonia Kacem
Tobias Kaspar
Daniela Keiser
San Keller
Miriam Laura Leonardi
Zilla Leutenegger
Renea Levi
Verena Loewensberg
Richard Paul Lohse
Urs Lüthi
Lutz & Guggisberg

Die
Julius Bär
Kunst-
sammlung

- 7 Mediengruppe Bitnik
- 8 Terry Adkins
- 9 Kevin Aeschbacher
- 10 Ian Anüll
- 11 John M. Armleder
- 12 Silvia Bächli
- 13 Nelly Bär
- 14 Werner Bär
- 15 Francis Baudevin
- 16 Marc Bauer
- 17 Vanessa Billy
- 18 Beni Bischof
- 19 Sandra Boeschstein
- 20 Sandra Boller
- 21 Reto Breuning
- 22 Olaf Brodner
- 23 Vittorio Brunner
- 24 Bianca Bucher
- 25 Heidi Buetti
- 26 Daniele Burger
- 27 Stefan Burger
- 28 Balthasar Burkhard
- 29 Mirjam Cahn
- 30 Valentin Carron
- 31 Julien Charrière
- 32 collectif_fact
- 33 Claudia Comte
- 34 Claudal Danz
- 35 Philippe Decrauzat
- 36 Phillippe Defraoui
- 37 Martin Disler
- 38 Cédric Eisenring
- 39 Marianne Engel
- 40 Klodin Erb
- 41 Marc-Antoine Fehr
- 42 Fischli/Weiss
- 43 Thomas Flechtner
- 44 Sylvie Fleury
- 45 Thylvie Fleury
- 46 El Fries
- 47 Pia Fries
- 48 Franziska Furger
- 49 Louisa Gasser
- 50 Mathis Gasser
- 51 Silvia Gertsch
- 52 Florian Graf
- 53 Patrick Graf
- 54 Bob Gramsma
- 55 Fabrice Gygi
- 56 Raphael Hefti
- 57 Al Held
- 58 David Hominal
- 59 Hubbard / Birchler
- 60 Thomas Huber
- 61 Thomas Ursina Jäger
- 62 Monica Kacem
- 63 Sonia Kaspar
- 64 Tobias Keiser
- 65 Daniela Keller
- 66 San Kellner
- 67 Miriam Laura Leonardi
- 68 Zilla Leutenegger
- 69 Renée Levi
- 70 Verena Loewensberg
- 71 Richard Paul Lohse
- 72 Urs Lüthi
- 73 Lutz & Guggisberg

Vorwort
Raymond L. Sauer
5

«Mit dem Kunstwerk
Zwiesprache halten»
Barbara Staubil
121

Mitglieder der
Kunstkommission
128

Ausweitung und Vielfalt –
Gedanken zur aktuellen
Schweizer Kunstszene
Giovanni Carmine
249

Bildlegenden der
Kunstwerke in situ
Abbildungsnachweis
Dank
Impressum
398

Umgeben

Die
Julius Bär
Kunst-
sammlung

Barbara Staubil
Barbara Hatebur
(Hrsg.)

Scheidegger
&
Spiess

- Christian Marclay 305
- Francesca Mariotti 212
- Fabian Marti 213
- Sara Mascher 215
- Mario Merz 216
- Christal Moser 218
- Claudia Moser 220
- Shahryar Nashai 222
- Yves Netzhammer 228
- Karim Nouraldin 235
- Marianne Olsen 261
- Marionne Olsén 262
- Marjet Oppenheim 264
- Uriel Orlow 266
- Talyo Onorato & Nico Krebs 268
- Meret Oppenheim 269
- Comilio Parovicini 270
- Nicolas Party 271
- Mai-Thu Perret 273
- Guillaume Pilet 280
- Annalou Pittaloud 281
- Annalou Pittaloud 281
- Elodie Pong 281
- Markus Rietz 289
- Augustin Rebetez 290
- David Renggli 295
- Marta Riniker-Radich 296
- Pipilotti Rist 298
- Giacomo Santiago Rogado 299
- Ugo Rondinone 301
- Tania Rosic 302
- Dieter Roth 309
- Kilian Rüttemann 310
- Christoph Rüttemann 314
- Mario Sala 316
- Denis Savary 317
- Hans Schärer 318
- Yves Schärer 320
- Klaudio Schiffrer 327
- Albrecht Schneider 328
- Filip Schürmann 329
- Shirano Shabbazi 336
- Francisco Sierra 343
- Roman Signer 345
- Loredana Spinatsch 350
- Julia Steiner 361
- Beat Streuli 364
- Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger 365
- Christine Streuli 366
- Studer/van den Berg 368
- Marion Tampon-Lajarriette 369
- André Thomkins 370
- Jean Tinguely 376
- Pierre Vadi 377
- Ben Vautier 379
- Bernard Voita 385
- David Weiss 385
- Ellen Weyl-Bär 388
- Cécile Wick 388
- Pedro Wirz 389
- Uwe Wittwer 390
- Urban Zellweger 391
- Beat Zoderer 392

von Kunst

Umgeben

mit dem Kunstwerk
«viessprache halten»
Barbara Staubli
121

Die
Julius Bär
Kunst-
sammlung

Barbara Staubli
Barbara Hatebur
(Hrsg.)

Mitglieder der
Kunstkommission
128

Ausweitung und Vielfalt –
Gedanken zur aktuellen
Schweizer Kunstszene
Giovanni Carmine
249

Scheidegger
&
Spiess

von Kunst

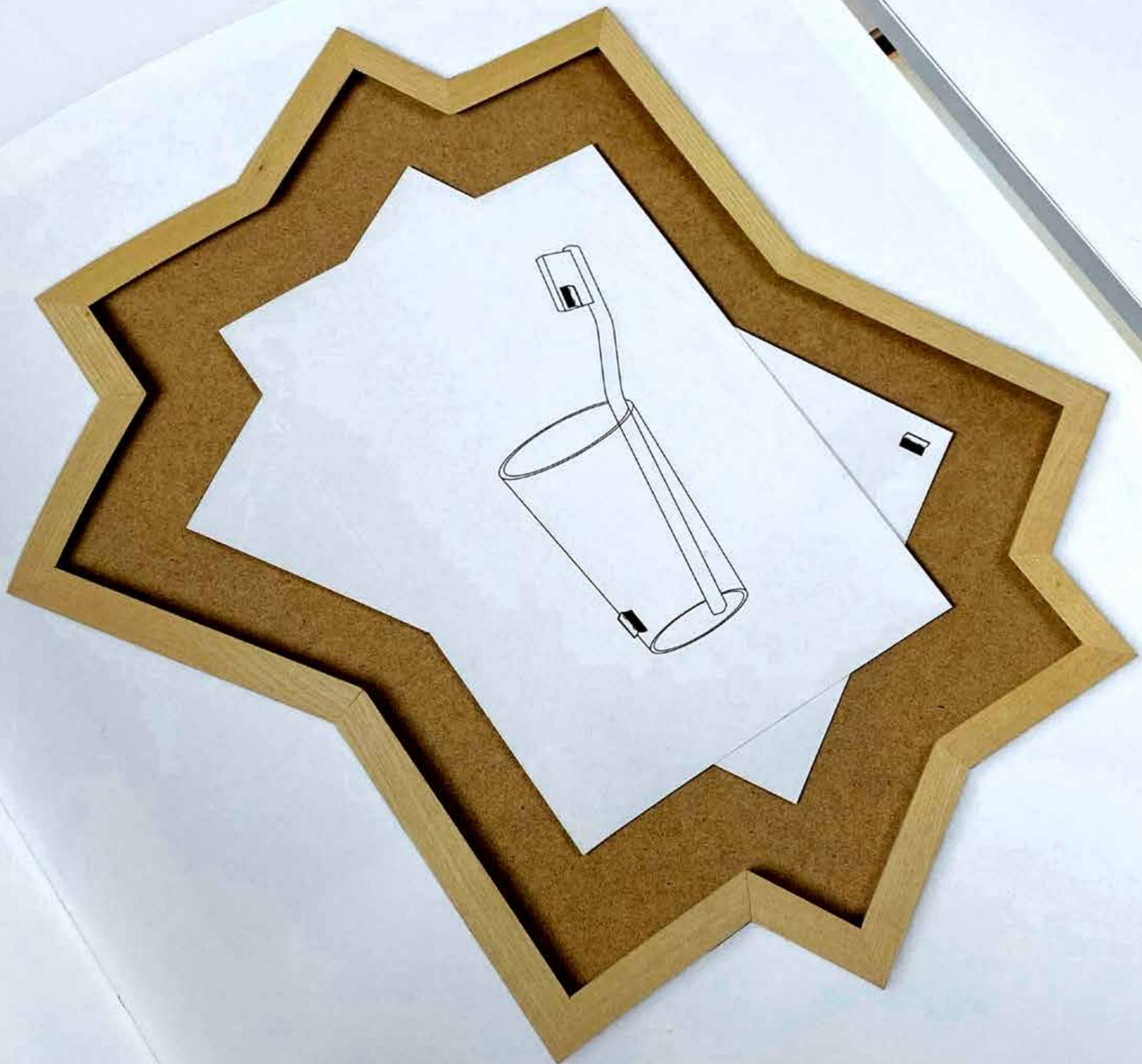
Ka
Maria
Taiyo Onorato & Nico 268
Meret Oppenheim 269
Uriel Orlow 270
Camillo Paravicini 271
Nicolas Party 273
Mai-Thu Perret 280
Guillaume Pilet 281
Annaik Lou Pitteloud 289
Elodie Raetz 290
Markus Rebetz 295
Augustin Renggli 296
David Renggli 298
Marta Riniker-Radich 299
Pipilotti Rist 299
Giacomo Santiago Rogado 301
Ugo Rondinone 302
Tanja Roth 309
Dieter Roth 310
Kilian Rütthemann 310
Mario Sala 314
Christoph Rütimann 316
Denis Savary 317
Hans Schärer 318
Yves Schärer 320
Adrian Schiess 327
Klaudia Schifferle 328
Albrecht Schnyder 329
Jean-Frédéric Schürm 336
Filib Schürm 337
Shirana Shahbazi 343
Francisco Sierra 345
Roman Signer 353
Loredana Sperini 360
Jules Spinatsch 361
Jules Spinatsch 363
Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger 364
Julia Steiner 365
Beat Streuli 366
Christine Streuli 368
Studer/van den Berg 369
Marion Tampon-Lajarriette 370
André Thomkins 370
Jean Tinguely 377
Pierre Vadi 379
Ben Vautier 385
Bernard Voita 386
David Weiss 388
Ellen Weyl-Bär 388
Cécile Wick 389
Pedro Wirz 390
Uwe Wittwer 391
Urban Zellweger 391
Beat Zoderer 392

Terry Adkins (1953–2014), *Aquila* (1986), Kupfer auf Holz, 53 x 97 x 12 cm

Kevin Aeschbacher (*1988), *Casus Belli am Apéro* (2017), Öl und Acryl auf Baumwolle, 175 x 115 cm

Jean-Frédéric Schnyder (*1945), Kleine Bilder (E) (2015–2019),
Eichenholz, Serie von 6 Gemälden,
12,5 × 13 cm, 23 × 9,5 cm, 20,5 × 6,5 cm, 12,5 × 6,5 cm, 12,5 × 24,5 cm

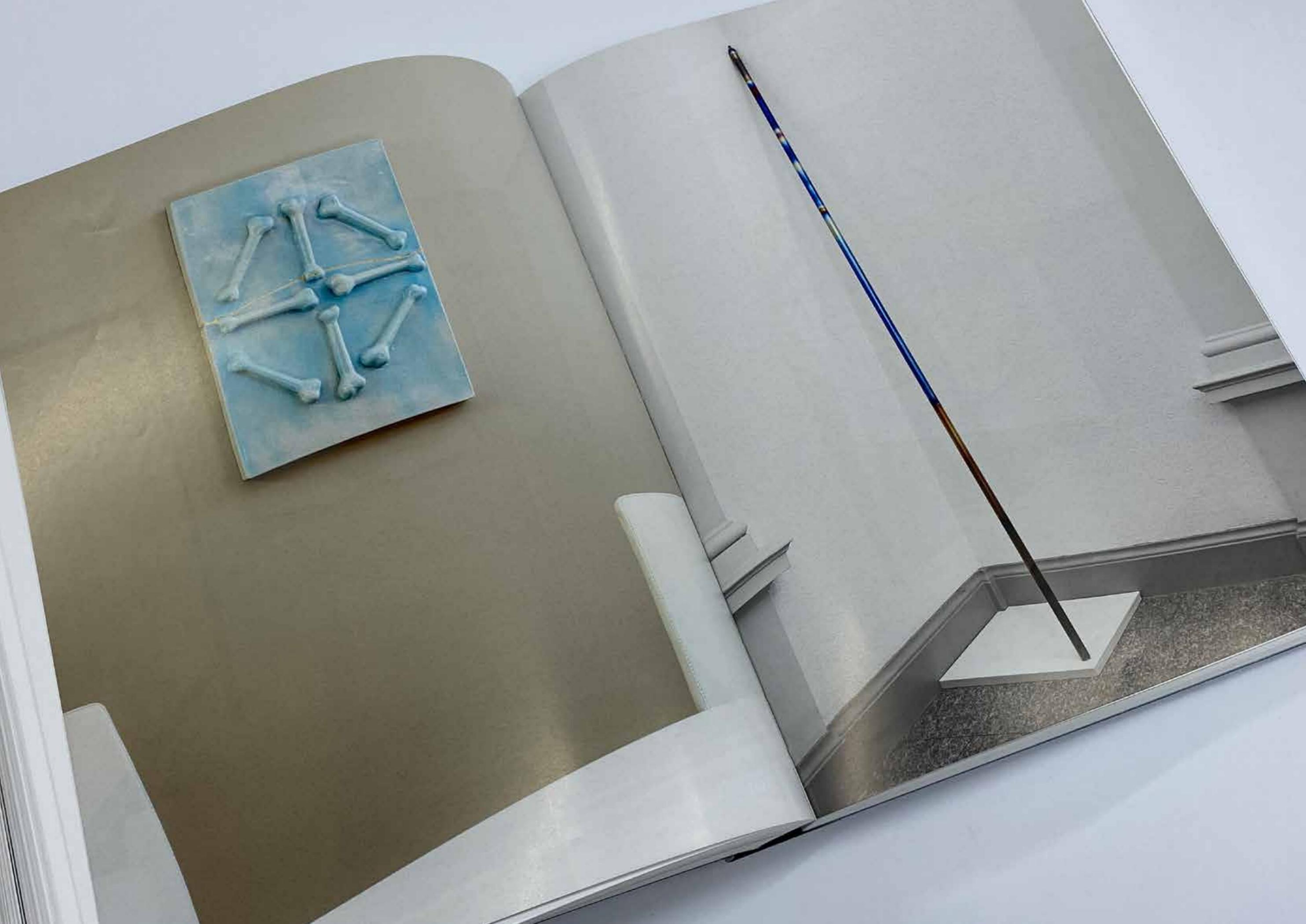
Valentin Carron (*1977), Des lignes des doigts (2016),
Vinyltinte auf PVC-Plane, verzinktes Stahlrohr und Metalldraht, 50 x 40 cm

Fyo (2008), Farbstift auf Papier, 153 x 122 cm

Ausweitung und Vielfalt – Gedanken

zur aktuelle

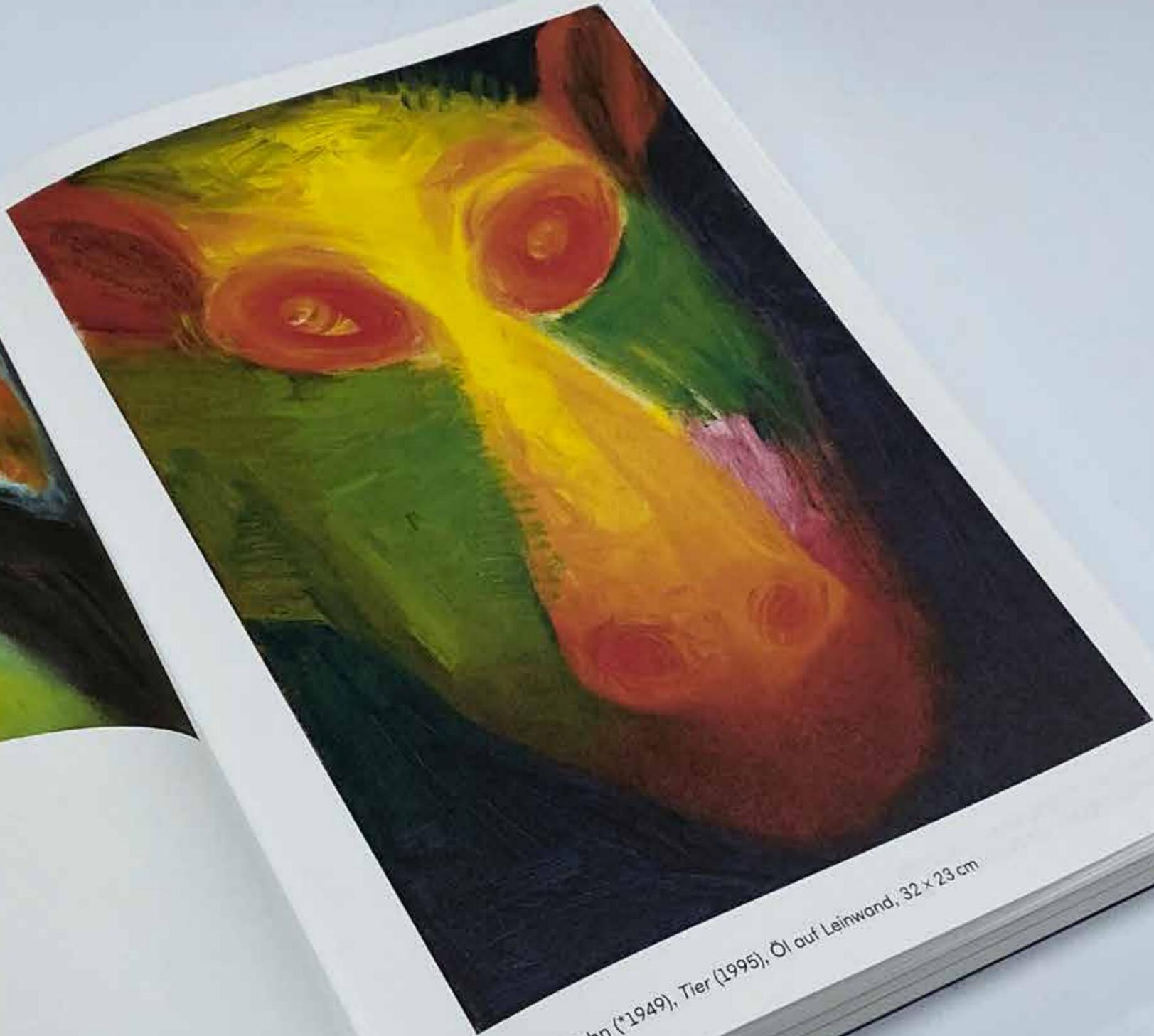
Schweiz

K

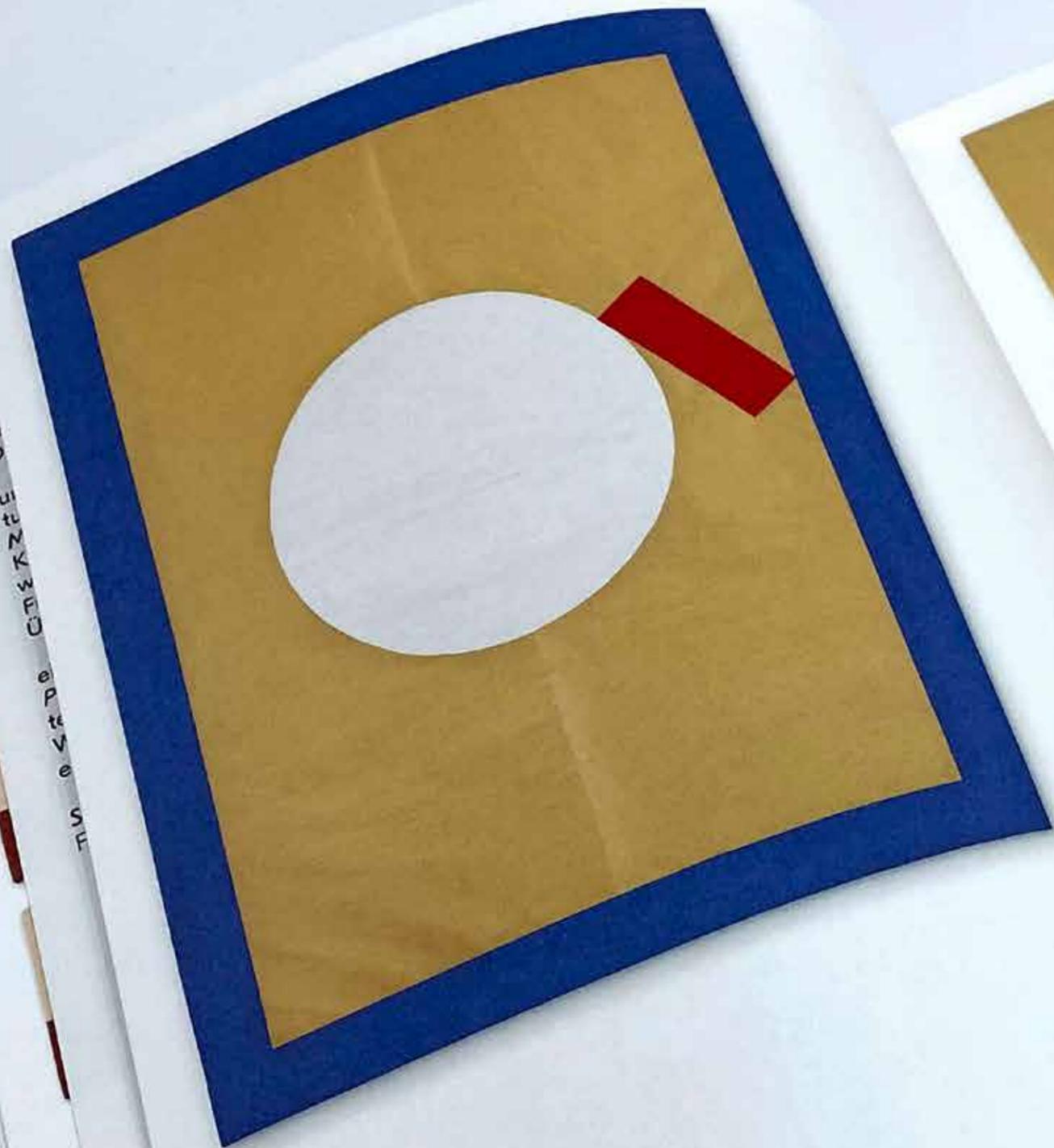
Wir schenken
für die Form
Sachlage ist
«globalisier
rung des Kunst
fachtem Zugan
Vernetzung au
den – sehen s
und eines glob
gemessen an
tion der Kunst
mopolitismus
der Schweizer
Kulturleben s
Inter-
enzen
jenres
gehen,
an Dia-
wicklung
naffende im

Miriam Cahn (*1949), Tier (1995), Öl auf Leinwand, 25 x 27 cm

Miriam Cahn (*1949), Tier (1995), Öl auf Leinwand, 32 x 23 cm

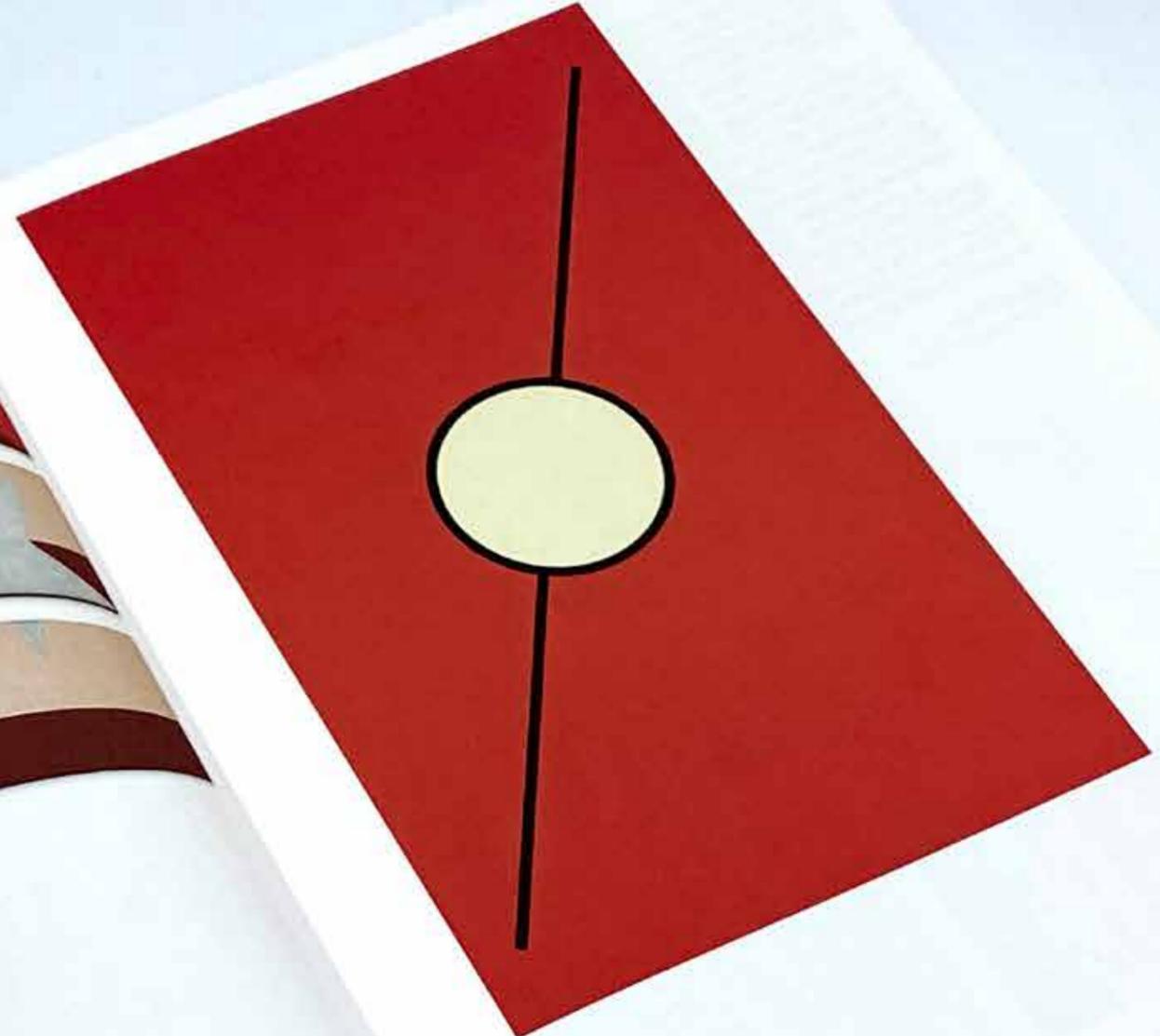
Ohne Titel (1983),
Papier, 65,5 x 49 cm

John M Armleder (*1948), Ohne Titel (1982),
Tempera und Farbstift auf Packpapier, 48 x 65

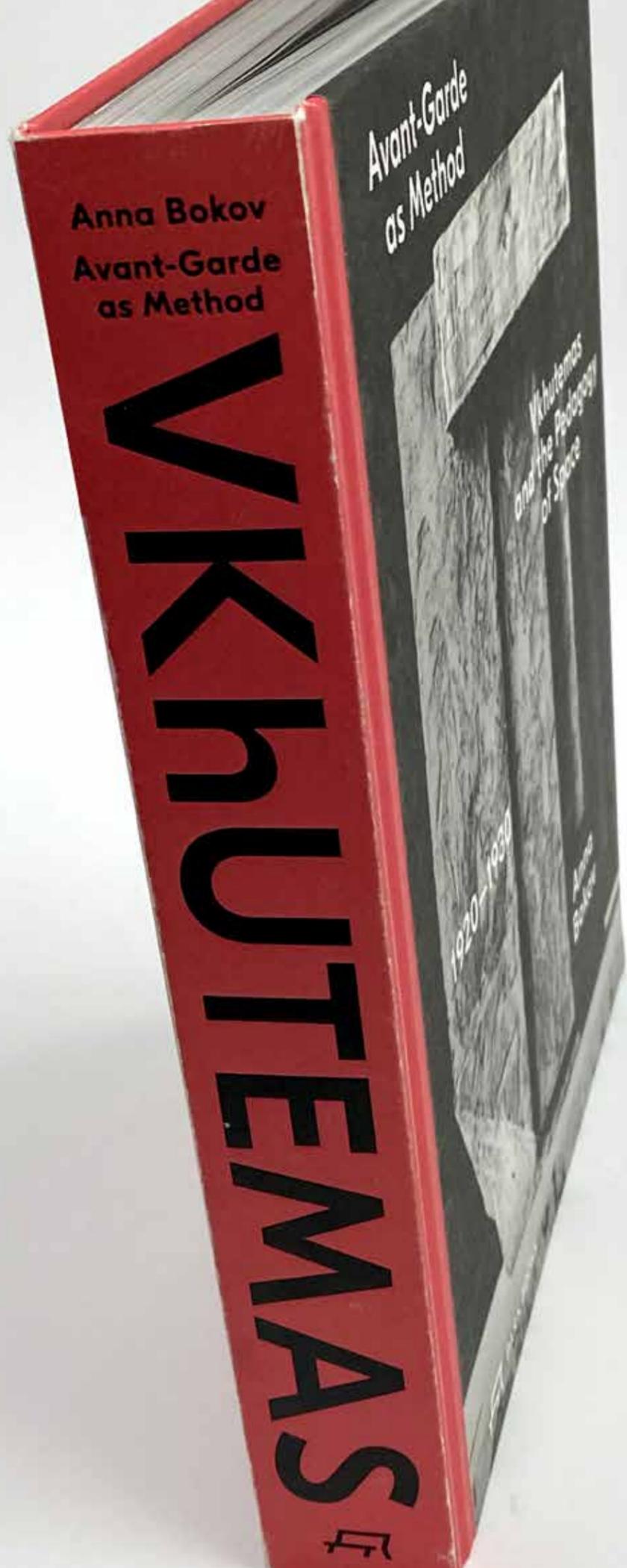

Ian Anüll (*1948), Summer Paintings (1992),
Acryl auf Stoff, 12-teilig, je 18,5 × 30 cm, Gesamtansicht: 90 × 110 cm

John M. Armleder (*1948), Ohne Titel (1986),
Öl und Acryl auf Leinwand, 116 × 73 cm

**АВАНГАРД
КАК МЕТОД
ВХУТЕМАС И ПЕДАГОГИКА
ПРОСТРАНСТВА, 1920–1930
Анна Боков**

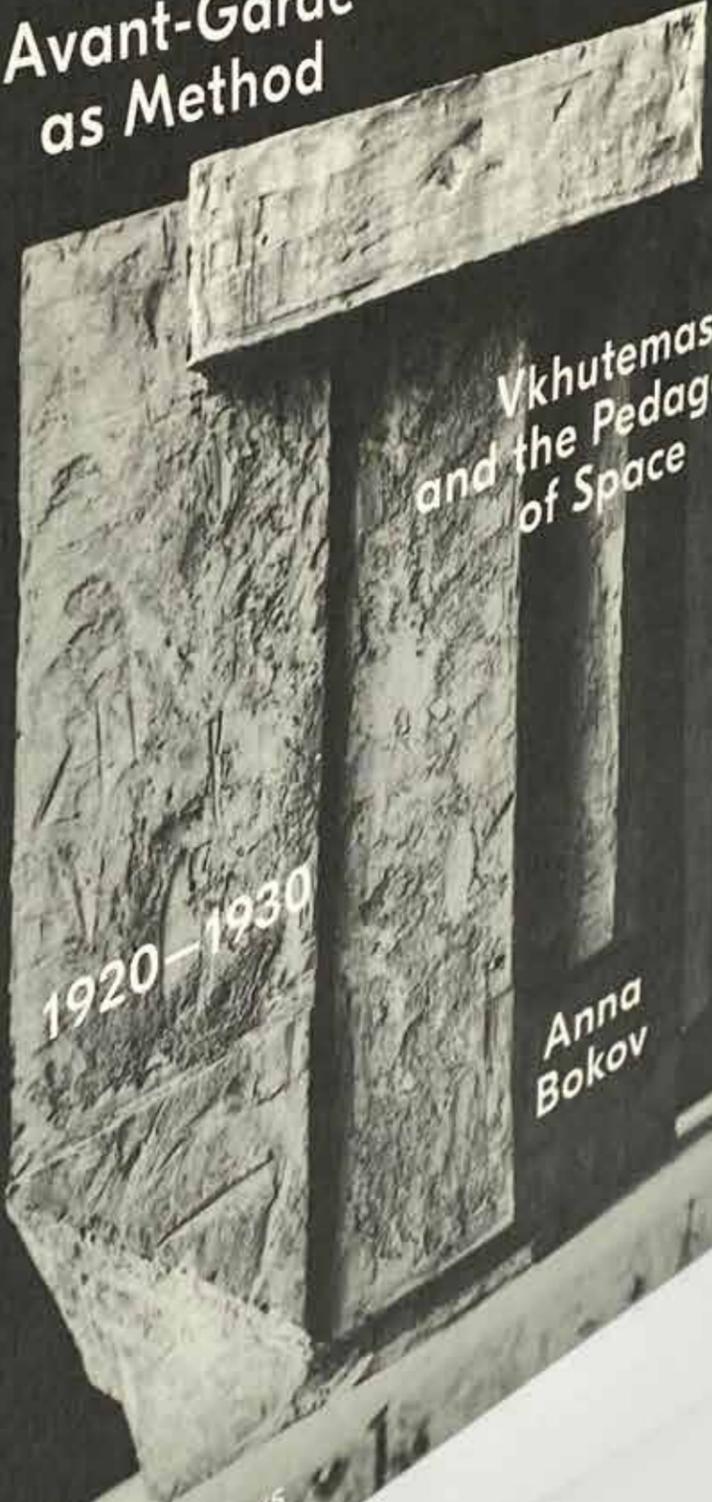

Anna Bokov
Avant-Garde
as Method

VKHUTEMAS

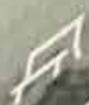
Avant-Garde
as Method

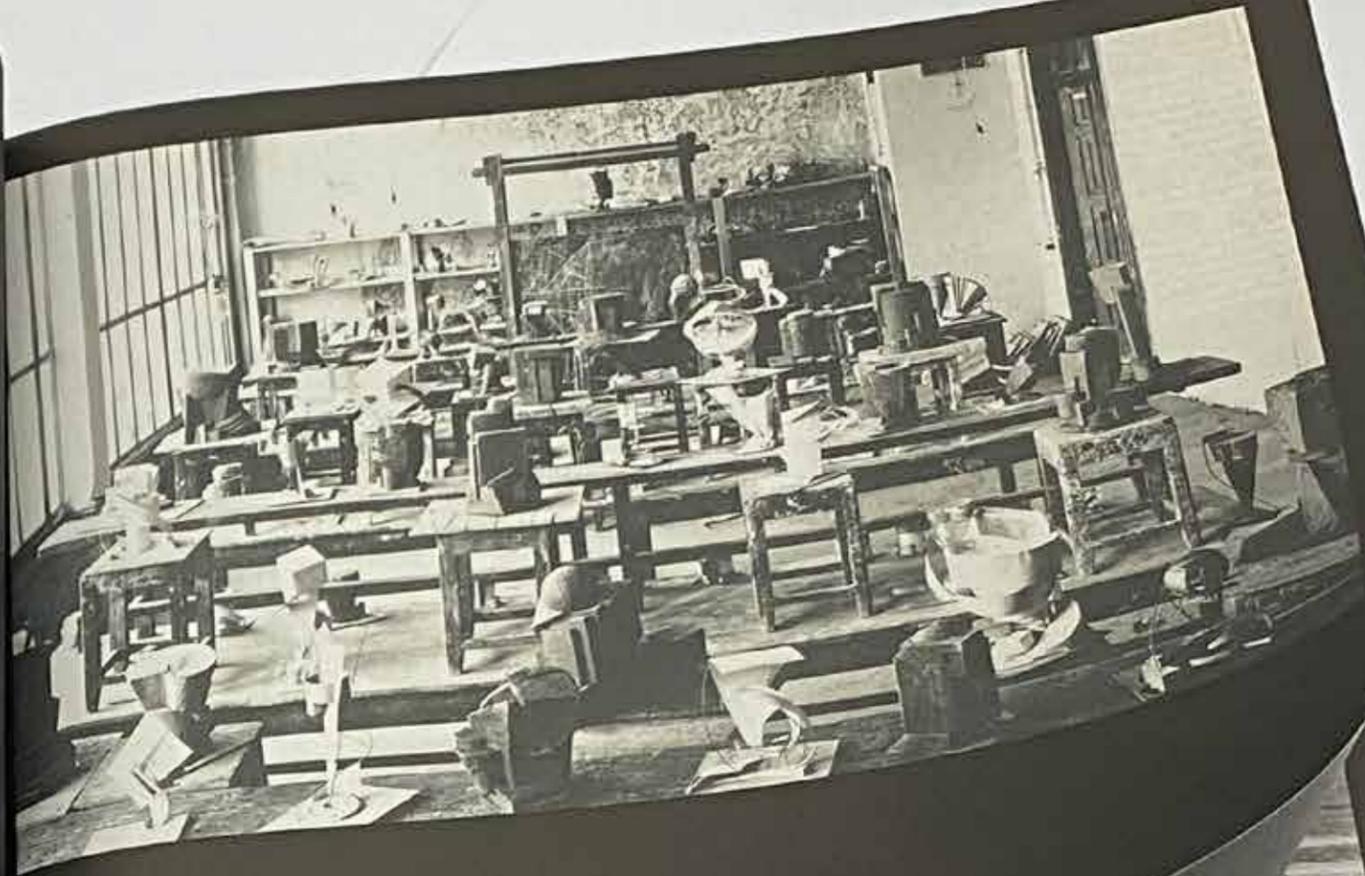

Vkhutemas
and the Pedagogy
of Space

1920-1930

Anna
Bokov

 PARK BOOKS

2

1920

 PARK BOOKS

for Space: — to —
Combination

and Ashby

изрки

The School: Institutionalizing the Avant-Garde

Incubator
for the
New "We":

Constructing
the Future

64

Institutional
History:

Revolution
in
Education

84

Otkryvayutsya Gosudarstvennye Svobodnye
Khudozhestvennye Masterskie (Opening
[Announcement] of the Free State Art Studios)

98

Delo po vyboram rukovoditeley Svobodnykh
Gosudarstvennykh khudozhestvennykh mastersk
(Dossier of the Election of the Heads of the
Free State Art Studios), 1918 [excerpt]

100

Organiza-
tional
Structure:

Pluralist
Condensed

102

Exposition de 1925: Section URSS: catalogue
(Exhibition of 1925: USSR Section: Catalogue)
[excerpt]

112

Consolidated
Core
Knowledge

Acknowledgments

16

Foreword
by Kenneth Frampton

22

...er deyatelnosti Otdela izobrazitelnykh
...ty (Review of the Activity
... Fine Arts), 1920 [excerpt]

Laboratory:
Architecture
as Science

Objective
Method:

Anticipatory
Rationality

B

gy:
g
ment

Stepping
into the
Unknown"

Kitchen of
Architecture"

Material of
Architecture"

Praxis: Inventing a Universal Future

Pedagogy
in Practice:

410

Iskusstvo v bytu
(Art in [Everyday] Life), 1925 [excerpt]

430

Universal
Aggregates: "The Armature
of Everyday
Life"

438

Lef: Zhurnal levogo fronta iskusstv
(Lef: Journal of the Left Front of the Arts), 1923
[excerpt]

476

Great
Structures:

Assembly
for
the Masses

478

Envisioning
the
City

Space Course
(Phase I)
Obmas (Years I and II),
1920-23(24)

At Obmas the abstract assignments (shown in total) were immediately followed by the production ones, generating a series of seven cycles— from formal investigations to architectural tasks. The seven categories of exercises were as follows:

1. Form
2. Mass and Weight
3. Structure
4. Space
5. Dynamics, Rhythm, Relations, and Proportions on a Plane
6. Dynamics, Rhythm, Relations, and Proportions along Vertically

NOTE: There are three main phases of Space course exercises: Phase I at Obmas, Phase II and III at the Core Division (Phase II covers abstract exercises at the Core Division). The exercises are organized in groups throughout the book. Selected assignments for the exercises are provided in Codes 3.2 (for Obmas) and 3.3 (for the Core Division).

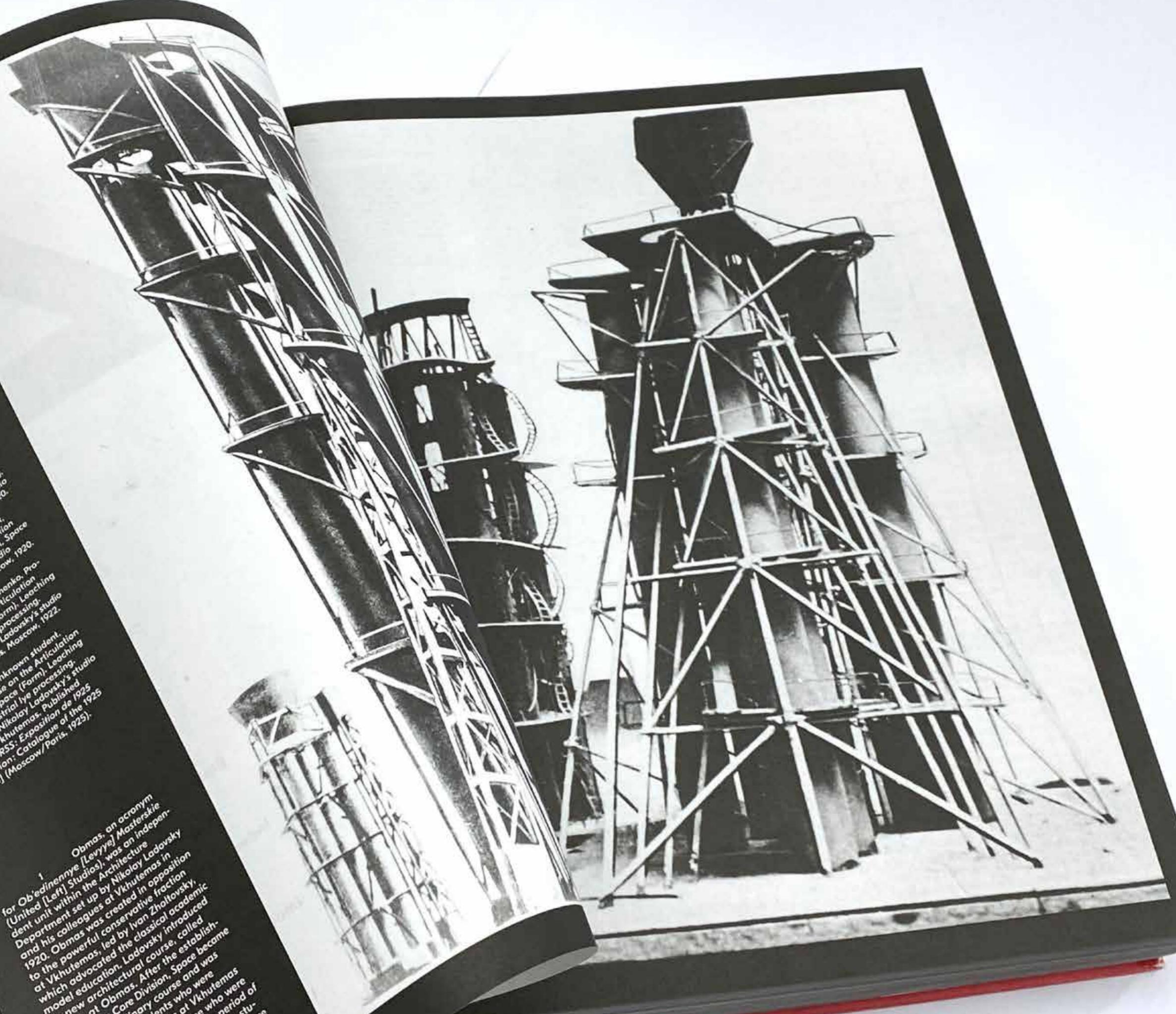
Fig. 3 Viktor Petrov, Abstract exercise on the Articulation of Geometric Properties of Form (for Assignment No. 1, Architectural Geometric Form), Space course, Nikolay Ladovsky's studio (Obmas) at Vkhutemas, Moscow, 1920.

Fig. 4 Unknown student, Abstract exercise on the Articulation of Geometric Properties of Form, Space course, Nikolay Ladovsky's studio (Obmas) at Vkhutemas, Moscow, 1920.

Fig. 5 Iosif Grushenko, Production exercise on the Articulation of Volume and Space (Form), Leaching tower for industrial lye processing, Space course, Nikolay Ladovsky's studio (Obmas) at Vkhutemas, Moscow, 1922.

Fig. 6 Unknown student, Production exercise on the Articulation of Volume and Space (Form), Leaching tower for industrial lye processing, Space course, Nikolay Ladovsky's studio (Obmas) at Vkhutemas, Published in Section USSR: Exposition de 1925 [USSR Section: Catalogue of the 1925 Exhibition] (Moscow/Paris, 1925).

Obmas, an acronym for Ob'edinennyye [Levyyye] Masterstkie (United [Left] Studios), was an independent unit within the Architecture Department set up by Nikolay Ladovsky and his colleagues at Vkhutemas in 1920. Obmas was created in opposition to the powerful conservative faction at Vkhutemas, led by Ivan Zholtovsky, which advocated the classical academic model education. Ladovsky introduced his new architectural course, called "Space," at Obmas. After the establishment of the Core Division, Space became a disciplinary course and was taught by those students who were graduates at Vkhutemas and those who were some students of the Space

gome
aedeu

onalizing
pace: 300

deling
pace: 320

“The
Arch

The
Labora
Course

334

struction Course, Initsiativa (Initiative
ments, Vkhutemas, 1920-21

360

Course Assignments, Obmas,
hutemas, 1920-23(24)

376

Assignments, Core Division,
khutein, 1923-30

Exercise on the
Surface (based
on a vertical
Space course
1920s)

Exercise on the
Surface (based
on a vertical
Space course
1920s)

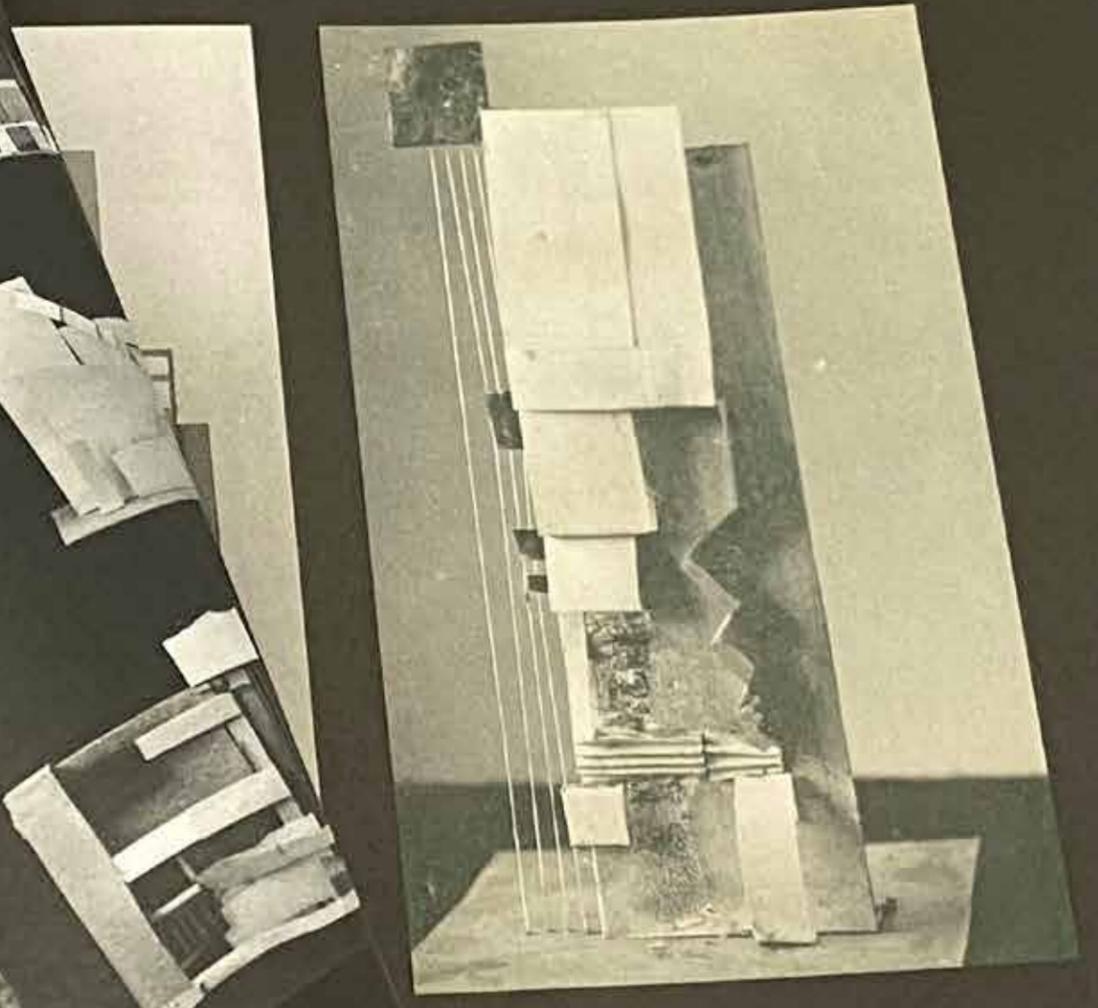
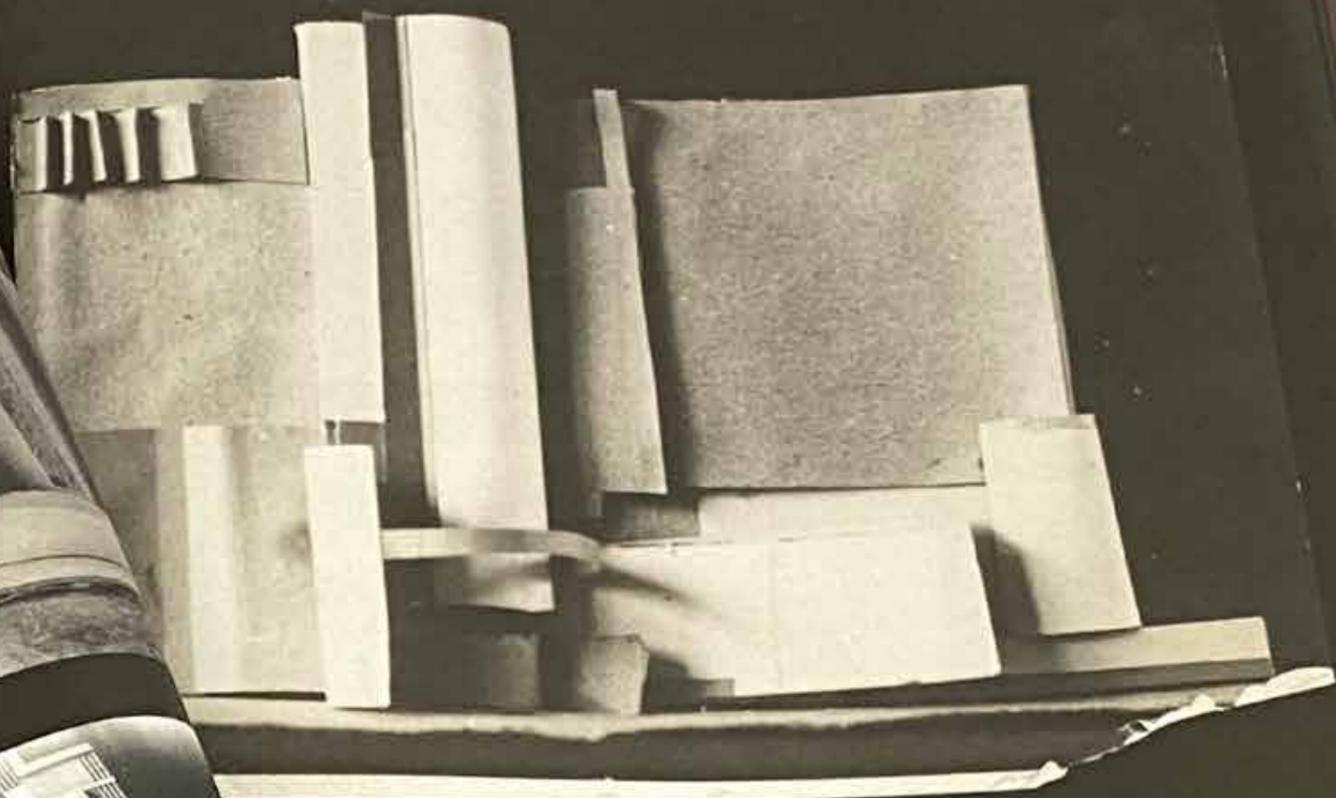
Fig. 213 Exercise on the
Surface (based
on a vertical
Space course
1920s)

Fig. 214 Display of Student
on the Articulation of Frontal
Surface (based
on a vertical
Space course
1920s)

Fig. 215 Exercise on the
Articulation of Frontal Surface (based
on a vertical
Space course
1920s)

Fig. 216 Exercise on the
Articulation of Frontal Surface (based
on a vertical
Space course
1920s)

Fig. 217 Exercise on the
Articulation of Frontal Surface (based
on a vertical
Space course
1920s)

...in this book is an attempt to paint a picture of the development of modernism, and particularly of the development of design, historical and theoretical. Situated within the existing artistic and architectural discourse, it focuses on furthering our understanding of early twentieth-century design education as a site for forging new concepts of expressive forms, dynamic spaces, and environments.

Fig. 49 Sergey Lopatin. Production exercise on the Articulation of Dynamics, Rhythm, Relations, and Proportions (along a vertical axis). Skyscraper for the administrative offices of VSNKh (All-Union Council of People's Economy). Space course, Nikolay Ladovsky's second-year studio at Vkhutemas, Moscow, 1925. Published in *Rekonstruktion der Architektur in der Sowjetunion* (1930).

Fig. 50 Alexander Sichenkov. Abstract exercise on the Articulation of Dynamics, Rhythm, Relations, and Proportions (along a vertical axis). Space course, Nikolay Ladovsky's first-year studio at Vkhutemas, Moscow, 1924. Published in *Arkhitektura Vkhutemasa* (1927).

Fig. 51 Iosif Grushenko. Abstract exercise on the Articulation of Dynamics, Rhythm, Relations, and Proportions (along a vertical axis). Space course, Nikolay Ladovsky's first-year studio at Vkhutemas, Moscow, 1924. Published in *Arkhitektura Vkhutemasa* (1927).

Fig. 52 Ivan Volodko. Production exercise on the Articulation of Geometrical Qualities of Form. Project for a VSNKh Skyscraper. Space course, Nikolay Ladovsky's second-year studio at Vkhutemas, Moscow, 1924-25. Published in *Arkhitektura Vkhutemasa* (1927).

Fig. 53 Vitaly Lavrov. Production exercise on the Articulation of Geometrical Qualities of Form. Project for a VSNKh Skyscraper. Space course, Nikolay Ladovsky's second-year studio at Vkhutemas, Moscow, 1924-25. Published in *Izvestiya Anover* (1928).

Fig. 52 Ivan Volodko. Production exercise on the Articulation of Geometrical Qualities of Form. Project for a VSNKh Skyscraper. Space course, Nikolay Ladovsky's second-year studio at Vkhutemas. Moscow, 1924-25. Published in *Arkhitektura Vkhutemasa* (1927).

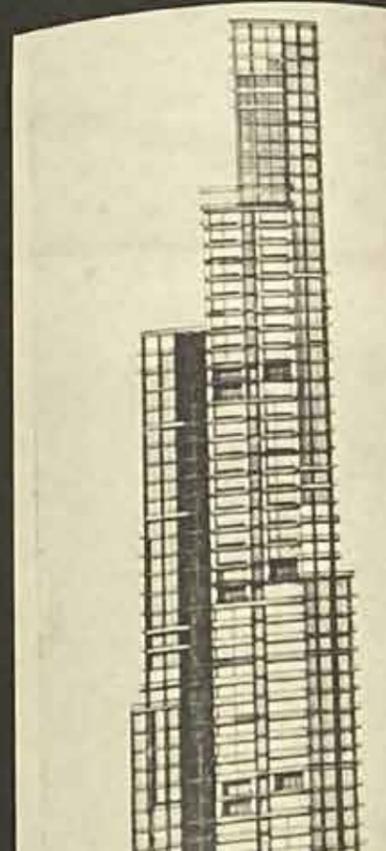
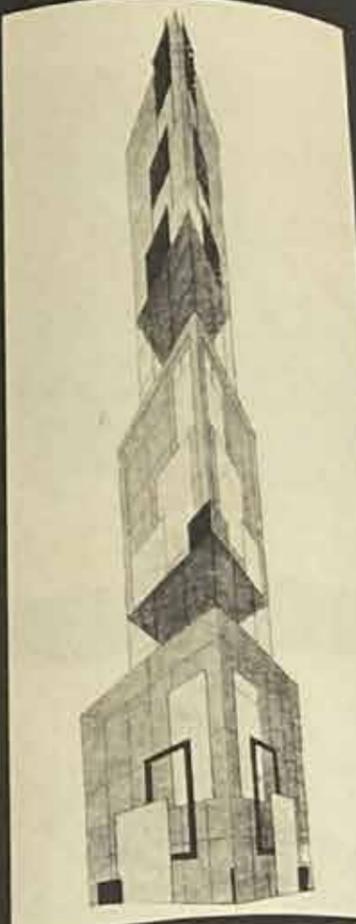

Fig. 53 Vitaly Lavrov. Production exercise on the Articulation of Geometrical Qualities of Form. Project for a VSNKh Skyscraper. Space course, Nikolay Ladovsky's second-year studio at Vkhutemas. Moscow, 1924-25. Published in *Arkhitektura Vkhutemasa* (1926).

1924

SOCIO-POLITICAL CONTEXT

The Mausoleum is designed by Sergey Shchusev and its first wooden version is erected at the Red Square.

CULTURAL CONTEXT

The mass spectacle *The Earth in a Journal* by Sergey Tutyshkin is produced by Meyerhold, based on designs by Popov; it attracts 25,000 visitors.

VKHUTEMAS

Alexander Vesnin, leader of architectural Constructivism, establishes an architecture studio as part of Vkhutemas, while Classicist Ivan Zholtovsky leaves the school.

Vkhutemas graduate and artist Gustav Klutskis starts teaching at the school.

VKHUTEMAS AND BAUHAUS EXCHANGE

El Lissitzky, Hannes Meyer, Hans Schmidt, and Mart Stam publish the magazine *ABC Beiträge zum Bauen* (ABC Contributions on Building). The first issue features Asnava and work from Vkhutemas (Ladovsky's studio).

The first comprehensive German Art Exhibition in the Soviet Union, featuring Bauhaus works, is held in Moscow and Leningrad, organized by the German Künstlerhilfe.

The De Stijl group publishes the magazine *De Stijl* (The Style) in Weimar, published by Theo van Doesburg.

The People's Commissariat for Education (Narkompros) is headed by Anatoly Lunacharsky.

Lunacharsky establishes the Department of Visual Arts (IZO) and appoints artist David Sherebrensky as its head.

Architecture).
of mod-

the new
are
chool
, with some
as reverting
disciplines.

up at Vkhute-
m lasting
tantin Istomin

Faculty) is set up
ide basic artistic
hout secondary

studios) at Vkhute-

nko and Anton
to the Wood- and
partments

BAUHAUS

hibition and publication
rk in Weimar.

VKHUTEMAS AND BAUHAUS EXCHANGE

1926

SOCIOPOLITICAL CONTEXT

... expelled from the Politburo
... Central Committee of the Com-
... Party.

CULTURAL CONTEXT

... and Ladoovsky publish the first
... *Isanava News*.
... as a bi-monthly journal, *Sovre-*
... *Arkhitektura* (Contemporary
... Architecture, short SA). SA regularly
... publishes articles and projects related to
... Vkhutemas and the Bauhaus.
... designs the Demonstration
... of the International Dresden Art
... Exhibitions in Leningrad.

VKHUTEMAS

... becomes the new direc-
... of Vkhutemas/Vkhutein (tenure

... and Metalworking Depart-
... are merged into a single
... department known as *Dermetfak*.

... Architecture Department at
... is divided into three
... departments: housing; public and industrial
... planning and "spatial-
... planning" (landscape) architecture.

... courses on architectural
... are taught by Rationalist
... and Constructivist

1927

SOCIOPOLITICAL CONTEXT

Trotsky is expelled from the Central
Committee and forced into exile.

The first annual conference of the
National Socialist German Workers'
Party (NSDAP) is held at Nuremburg.

VKHUTEMAS

Vkhutemas is renamed as Vkhutein
(Higher Art and Technical Institute) in
the fall. The course of study now
spans five years.

Core curriculum training at Vkhutemas-
Vkhutein is reduced to one year.
Viktor Balikhin becomes its head.

A graduate school is set up at
Vkhutemas-Vkhutein with the task to
train teachers and researchers in the
history and theory of art.

Vladimir Tatlin starts teaching at Der-
metfak and the Ceramics Department.

Alfred H. Barr Jr., MoMA's first director,
travels to Moscow. There he visits
Vkhutemas-Vkhutein several times and
interviews artist David Shtromberg.

VKHUTEMAS BAUHAUS EX

Two Soviet delegates visit the
Bauhaus— one from the Ministry of
the other of architecture. They
include both architects and artists.
Vkhutemas and Bauhaus
other scholars and artists.
Moisey Shtromberg
Moscow

1929

SOCIOPOLITICAL CONTEXT

Stalin is expelled from the Politburo
and forced into exile.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

Stalin becomes the first
... socialist industrialist
... to be elected to the Politburo.

1930

Adolf Hitler comes to power in
Germany and the Bauhaus is
closed.

CULTURAL CONTEXT

Boris Iofin's chronicle of the
proposal to take place in the
of the Palace of Soviets.

The fourth CIAM conference
is scheduled to take place in
it canceled and instead
onboard a ship sailing for
Soviet Union.

BAUHAUS

The Bauhaus in Berlin closes. Many of
its members emigrate to the United
States, but the largest group of people
go to the Soviet Union.

(POST) VKHUTEMAS

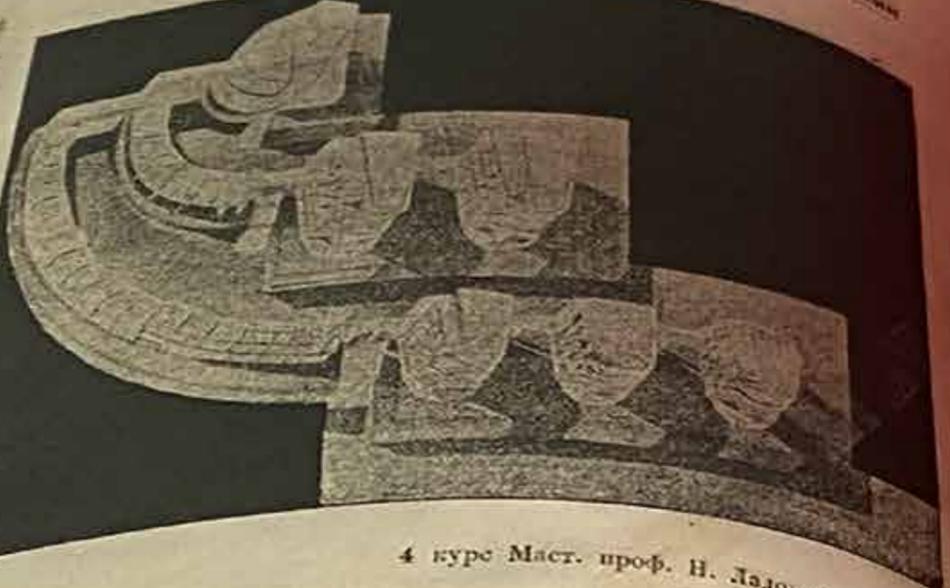
The Moscow Architectural Institute
is founded in place of ASI—one of the
Vkhutemas successor institutions.

МЕТОДЫ
АРХИТЕКТУРЫ

наши люди...
используя...
и т.д.

Л. Букалова — Проект курортной станицы на 200 чел. Общ. м.д.

4 курс Маст. проф. Н. Ладовского.

ЧЕЛОВЕК МЕРА ВСЕ ПОРТНЫ

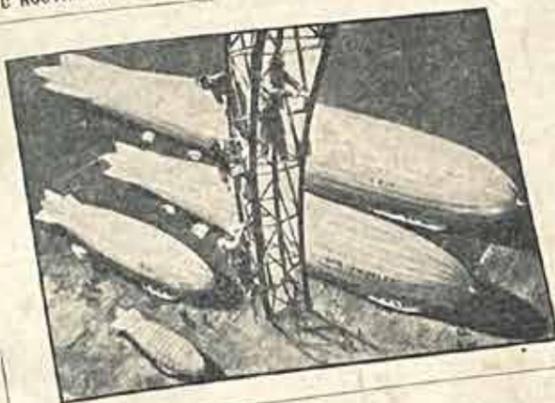

ПРОБАБУШКИ ВЕРИЛИ, ЧТО ЗЕМЛЯ ЦЕНТР МИРА,
А ЧЕЛОВЕК МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ
ПРО ТАКИЕ ВЕЩИ ГОВОРИМ
КАКОЙ МОГУЧИЙ ВЕЛИКАН!

А ТАКОЕ И СЕЙЧАС СРАВНИВАЮТ НЕ ИНАЧЕ, КАК С ИСКОПАЕМЫМ ЖИВОТНЫМ.

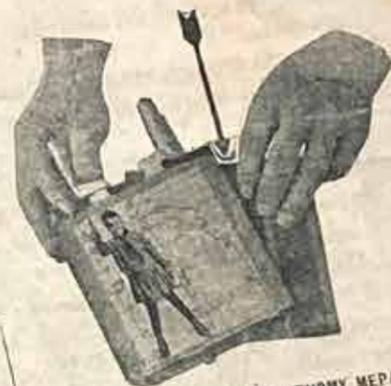

НЕ СРАВНИВАЙТЕ ЭТО НИ С КОСТЯМИ, НИ С МЯСОМ.

НАУЧИТЕСЬ ВНАДЕТЬ ТО, ЧТО ПЕРЕД ВАШИМИ ГЛАЗАМИ.

Средь употреблении
Закрывайте левую, поднимите
правую и смотрите снизу наверх,
так увидите.

ВОТ ЧЕЛОВЕК—ПОРТНОМУ МЕРА.

а **А** РХИТЕКТУРУ **МЕРЬТЕ** **А** РХИТЕКТУРОЙ
ЗА Б.

Под редакцией: Эль Лисицкого и Н. А. Ладовского.
Типография „ВХУТЕМАС“, Рождественка, 11; Типофорельские 217б.

Тираж 1.500 экз.

Дома или улицы?

Вопрос о том, что такое дом, является одним из самых важных в архитектуре. Дом — это не только жилище, но и средство для выражения культуры и искусства. В современном мире дом должен быть функциональным, удобным и эстетичным. Архитекторы стремятся создать дома, которые не только удовлетворяют потребности жильцов, но и становятся частью городской среды.

Вопрос о том, что такое улица, является одним из самых важных в градостроительстве. Улица — это не только путь для передвижения, но и средство для выражения культуры и искусства. В современном мире улица должна быть функциональной, удобной и эстетичной. Градостроители стремятся создать улицы, которые не только удовлетворяют потребности жителей, но и становятся частью городской среды.

Вопрос о том, что такое город, является одним из самых важных в градостроительстве. Город — это не только совокупность зданий, но и средство для выражения культуры и искусства. В современном мире город должен быть функциональным, удобным и эстетичным. Градостроители стремятся создать города, которые не только удовлетворяют потребности жителей, но и становятся частью мировой культуры.

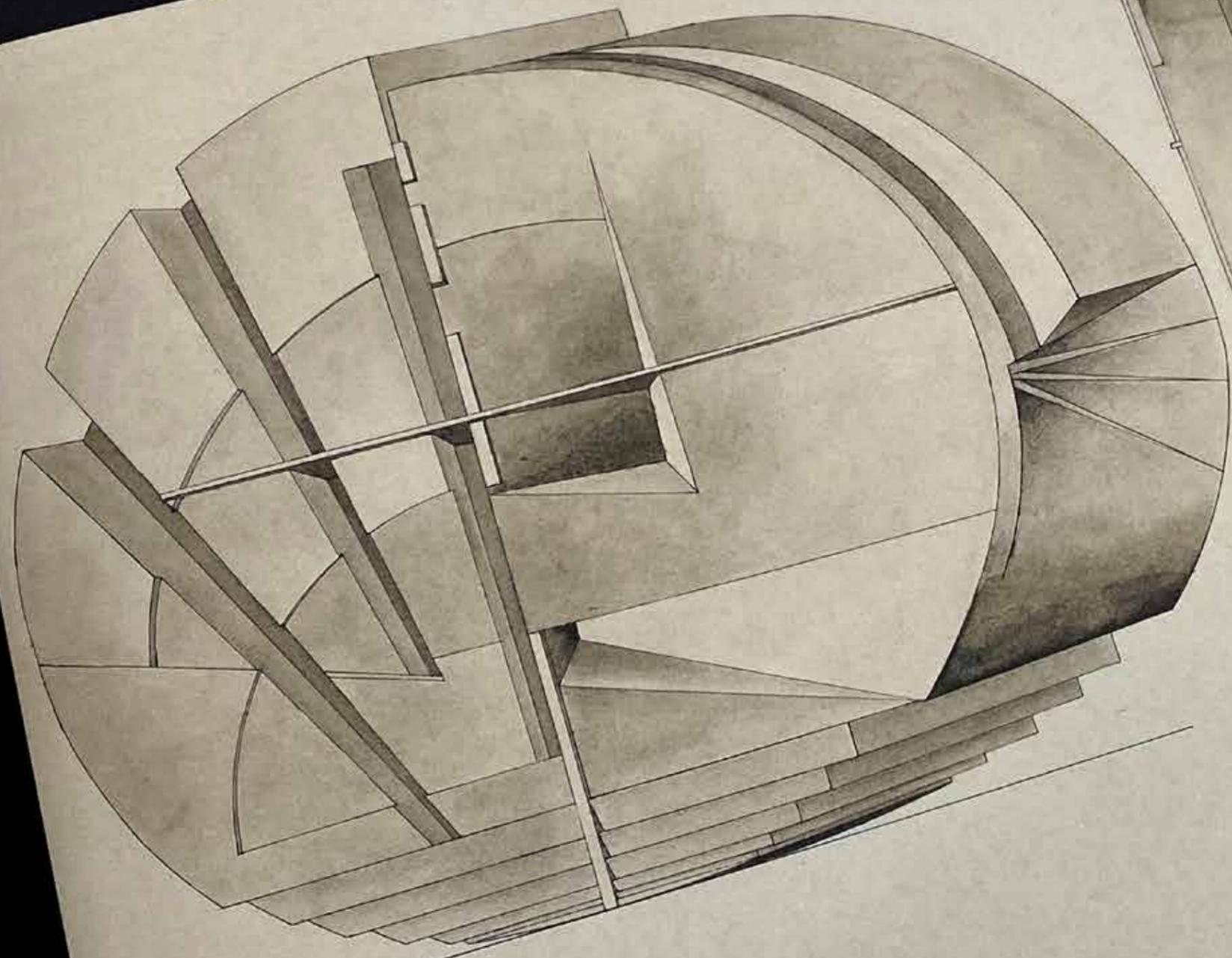
Вопрос о том, что такое искусство, является одним из самых важных в философии. Искусство — это не только средство для выражения эмоций, но и средство для познания мира. В современном мире искусство должно быть функциональным, удобным и эстетичным. Художники стремятся создать произведения, которые не только удовлетворяют потребности зрителей, но и становятся частью мировой культуры.

Москвитин Н. 2090.

Science as Matter to Form

Lydia Komarova
...ise on the Ant
...weight. Nikolay L
...s) at Vkhutemas

Fig. 19 →

1. 1900-1901

609

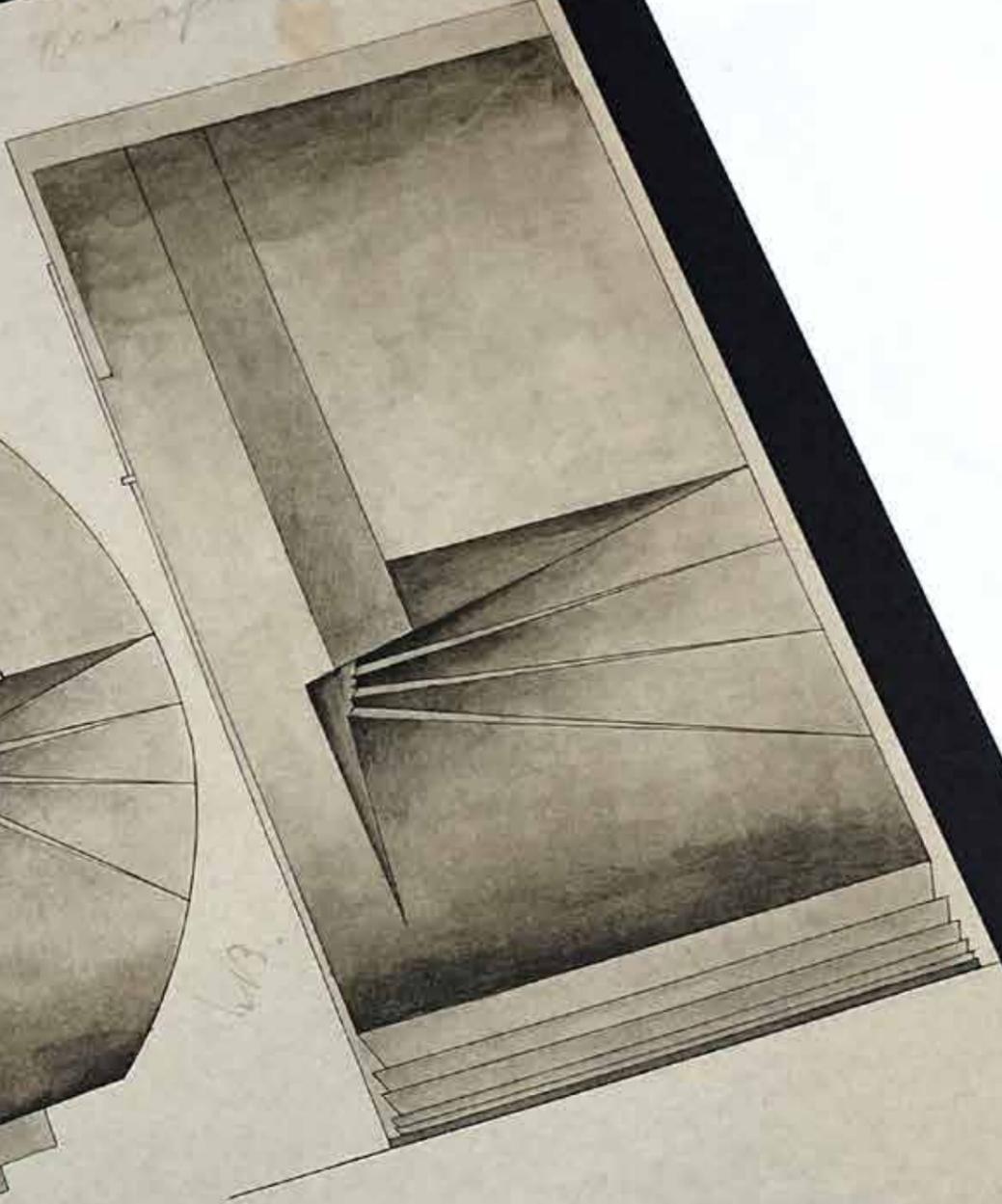

Fig. 11 ↓
Fig. 12 ↓

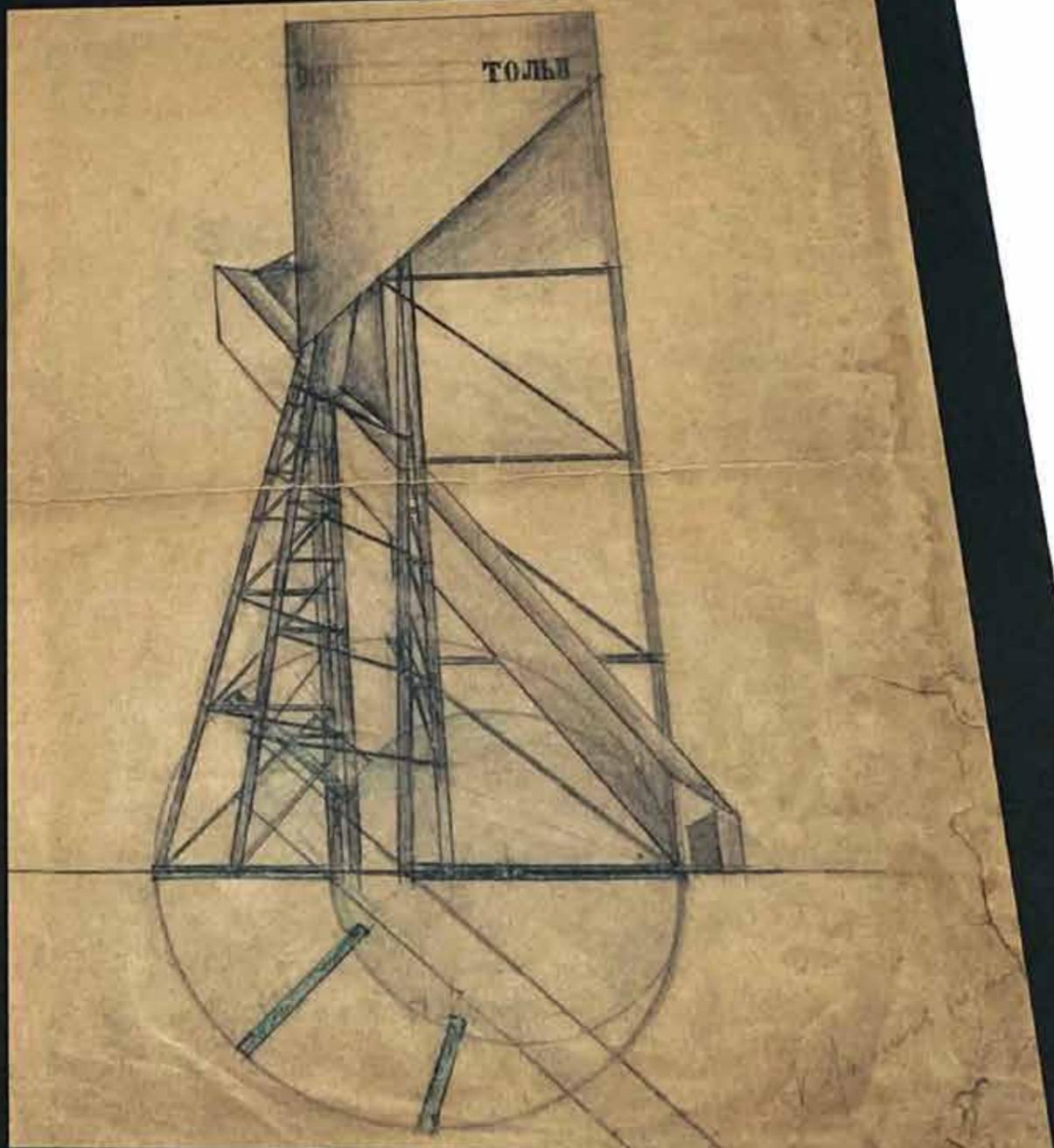
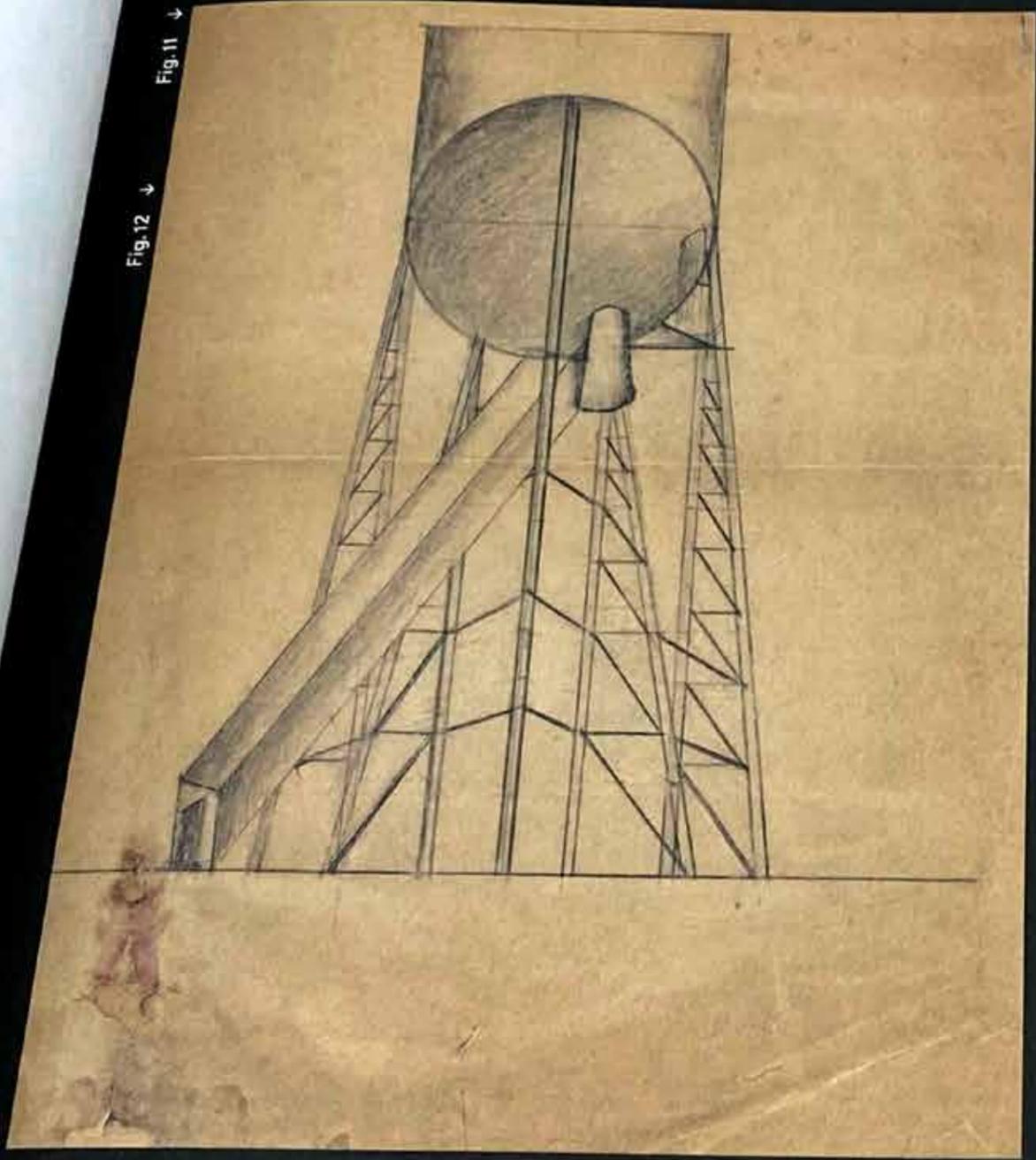

Fig. 17 Viktor Vasnetsov
Production exercise on the
of Form. Smithy. Space
Ladovsky's studio (Obrazts)
Moscow, 1920-22.

Fig. 18 Nikolay
Production exercise on the
of Form. Two-family house
Nikolay Ladovsky's studio
at Vkhutemas. Moscow, 1920s
reconstruction, 1970s.

Fig. 17 ↓

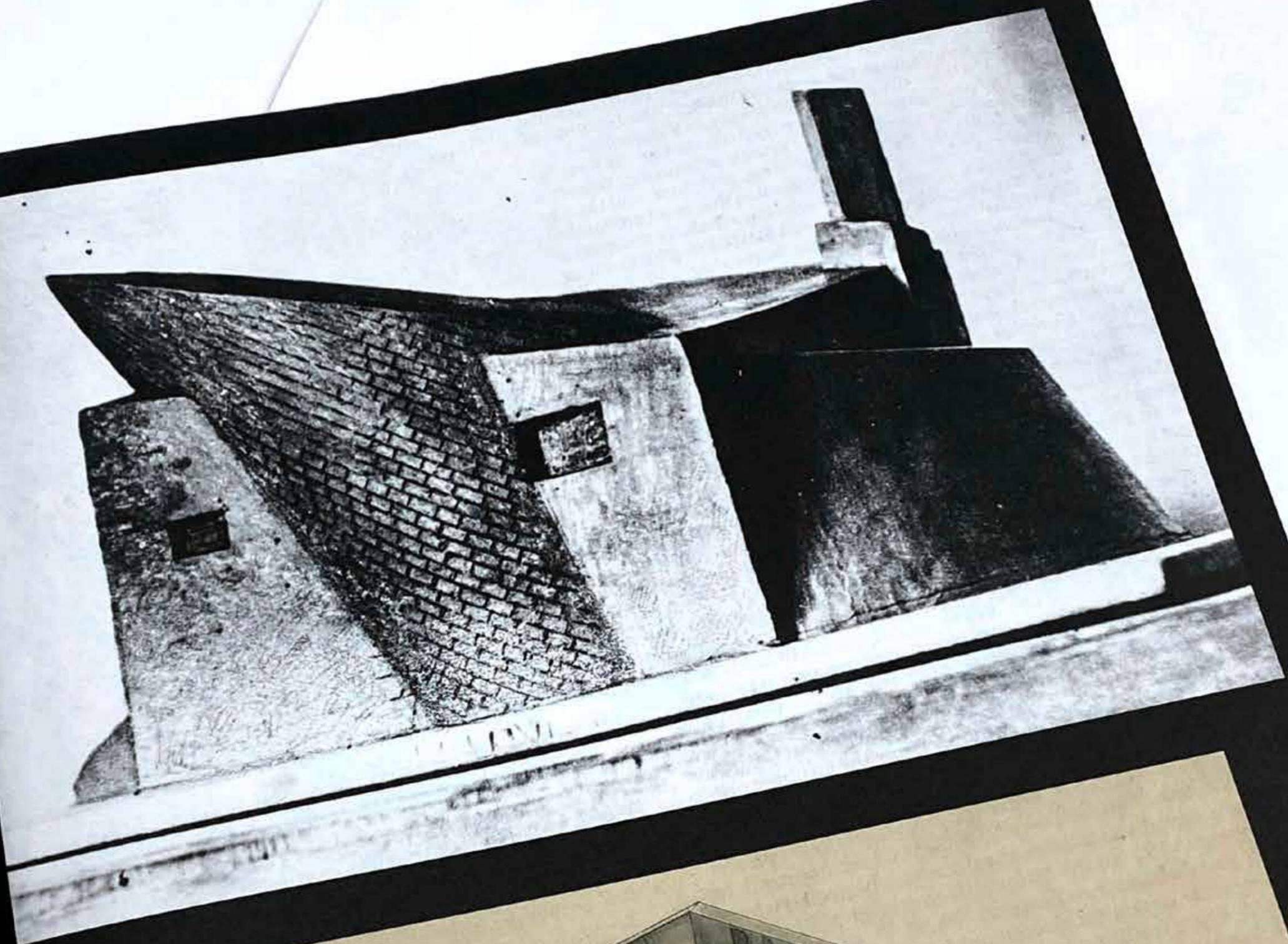

Fig. 18 ↓

Abstract
and
Space
(Damas)

Abstract
Space
(Damas)
1921-22

Sketches for
Articulation
Parallels
Ladovsky
Moscow, 1920

The School: Institutionalizing the Avant-Garde

**Incubator
for the
New "We":** 84
**Constructing
the Future**

**Institutional
History:** 84
**Revolution
in
Education**

*Otkryvayutsya Gosudarstvennyye Svobodnyye
Khudozhestvennyye Masterskie (Opening
[Announcement] of the Free State Art Studios), 1918*

*Delo o vybore rukovoditeley Svobodnykh
Gosudarstvennykh Khudozhestvennykh Masterskikh
(Dossier of the Election of the Heads of the
Free State Art Studios), 1918 [excerpt]*

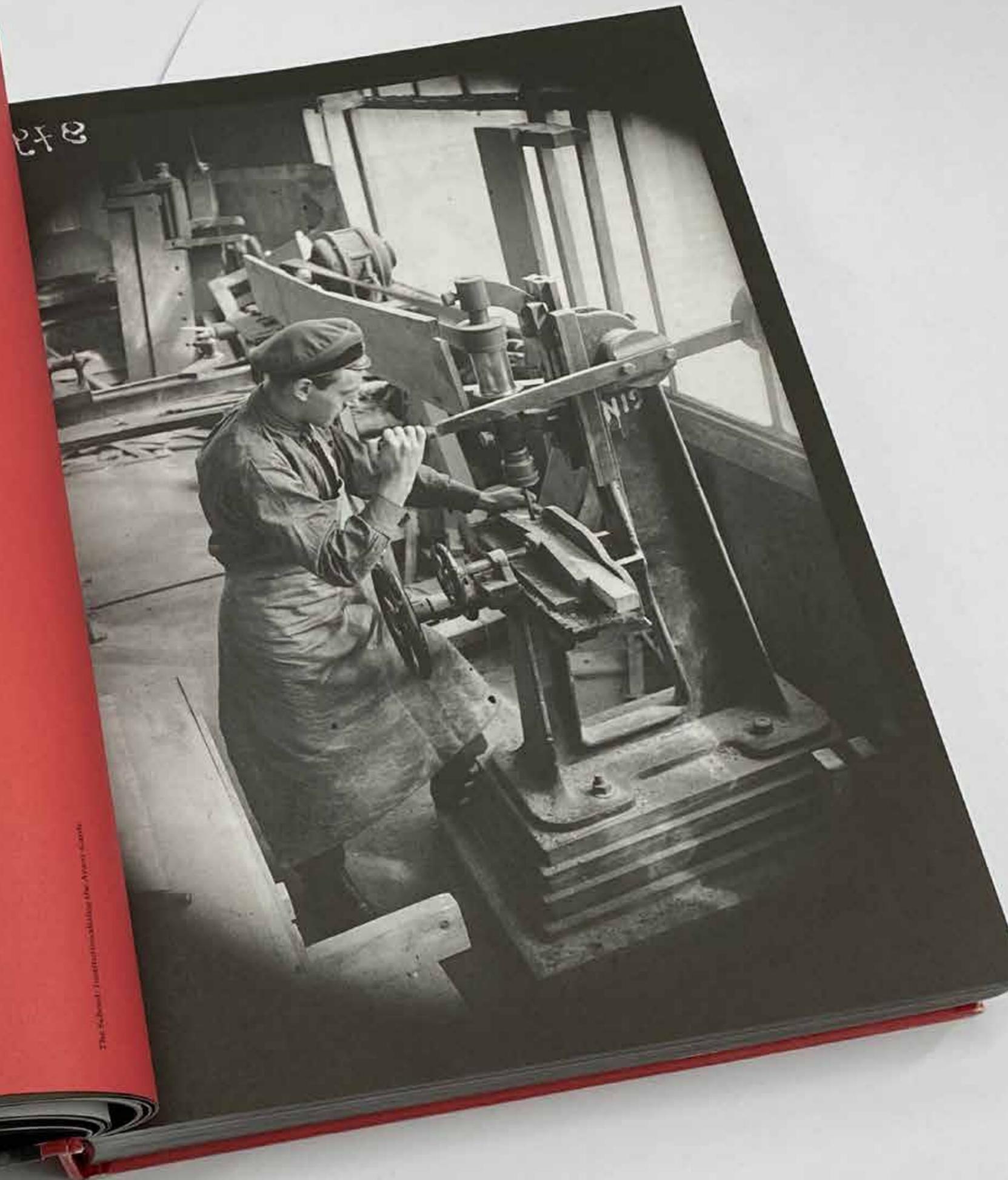
**Organiza-
tional
Structure:** 100
**Pluralist
Condenser**

*Exposition de 1925: Section URSS: catalogue
(Exhibition of 1925: USSR Section: Catalog), 1925
[excerpt]*

**Educational
Networks:** 118
**Consolidating
Core
Knowledge**

*Vkhutein. Vysshiy gosudarstvennyy Khudozhestvenno-
Tekhnicheskiy Institut v Moskve (Vkhutein, Higher
State Artistic and Technical Institute in Moscow), 1929*

278

The School: Institutionalizing the Avant-Garde

impo-
oretic
Balik
and o
of Nil
prota,
resen
schen
able s

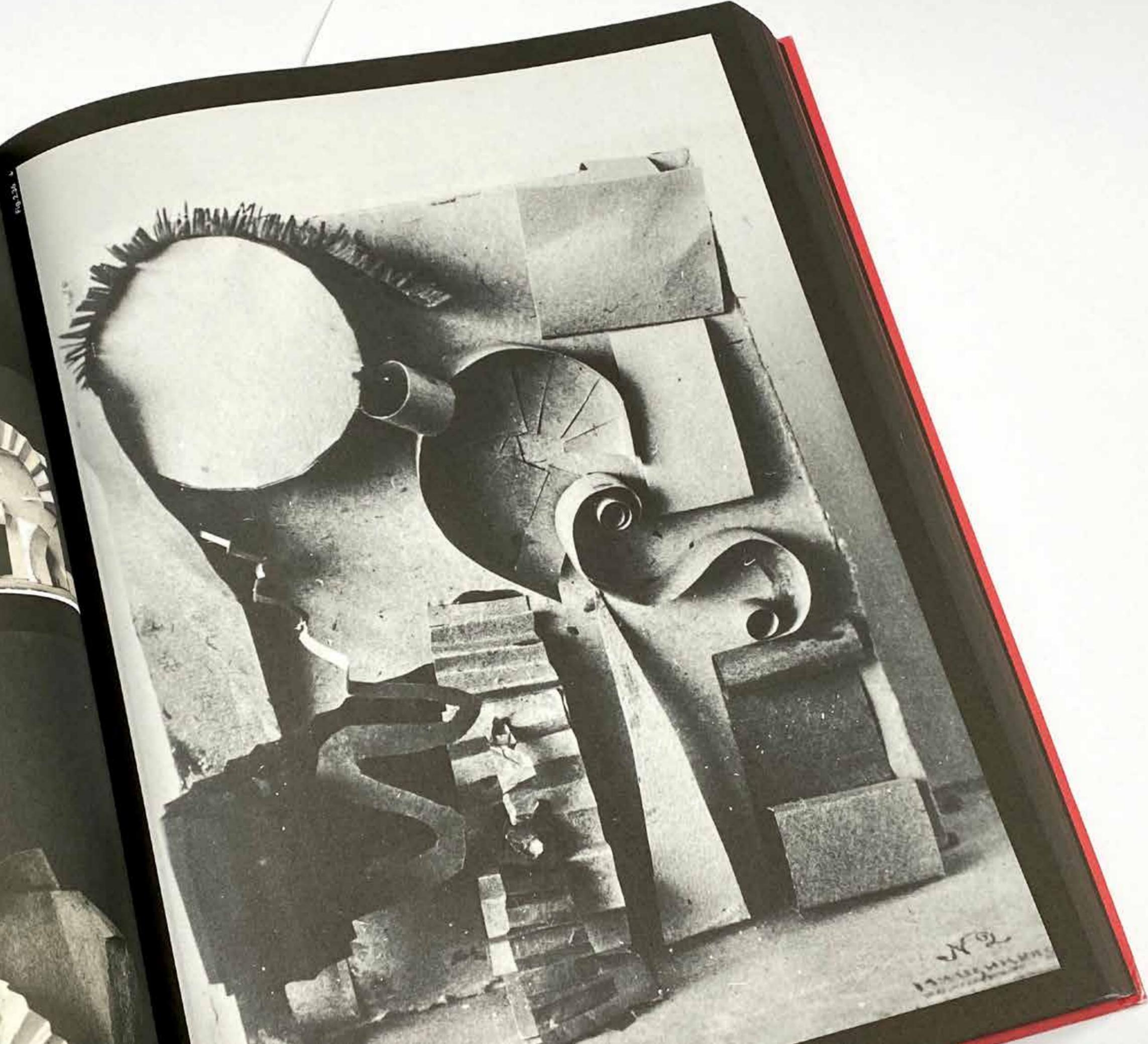
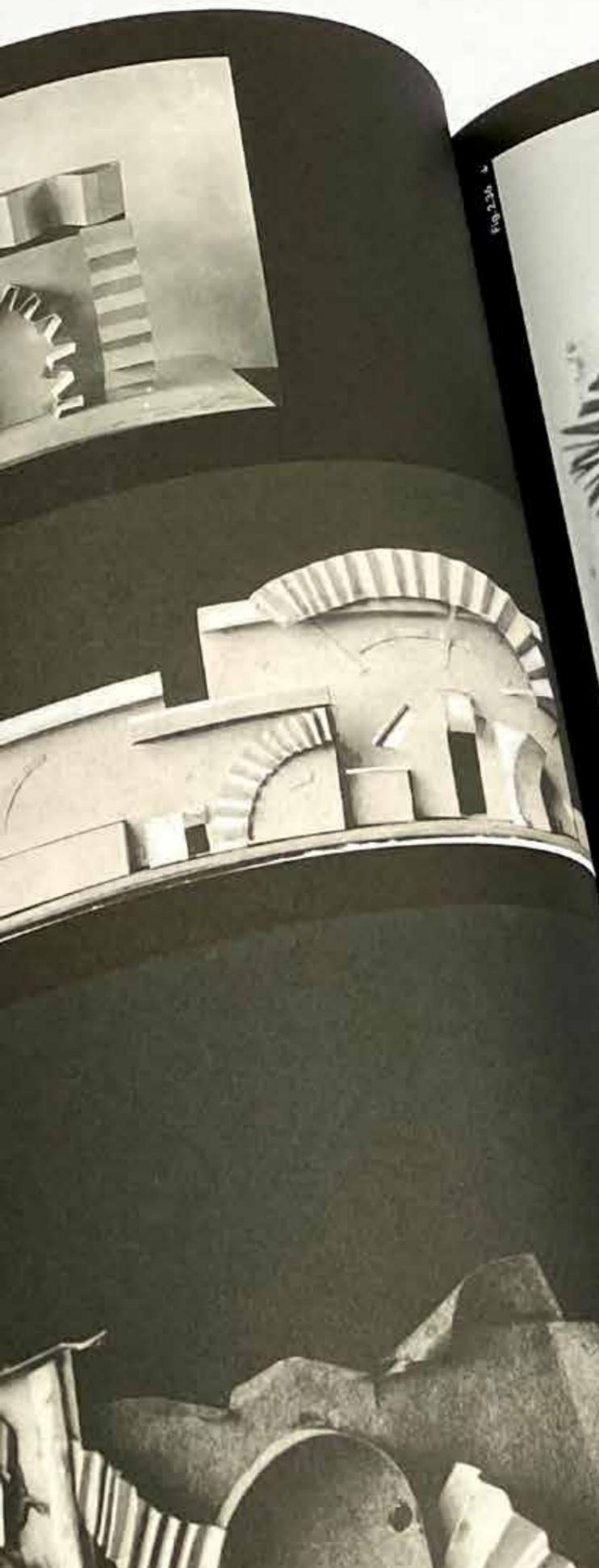
analy-
ing su
withi
Instis
course
1934)
mir K
logic
ronne
Design
Vkhut
cow St
the M
(first e
impor
high a
their i

throug
Alexa
mas, ar
concei
tive an
the sch
elemen
"Discip

T
types o
frame
elemen
tiative"
while
unders
scheme
the give
compos
used in
the form
ments.
be rega

It
tic cour
In 1920
came to
ist line
Blue Rel
concent
standar

R
for desi
Depart
assignm
sheets o
materia
to focus
—rather

102
MAGNUM

1911

com
ple
sition
a

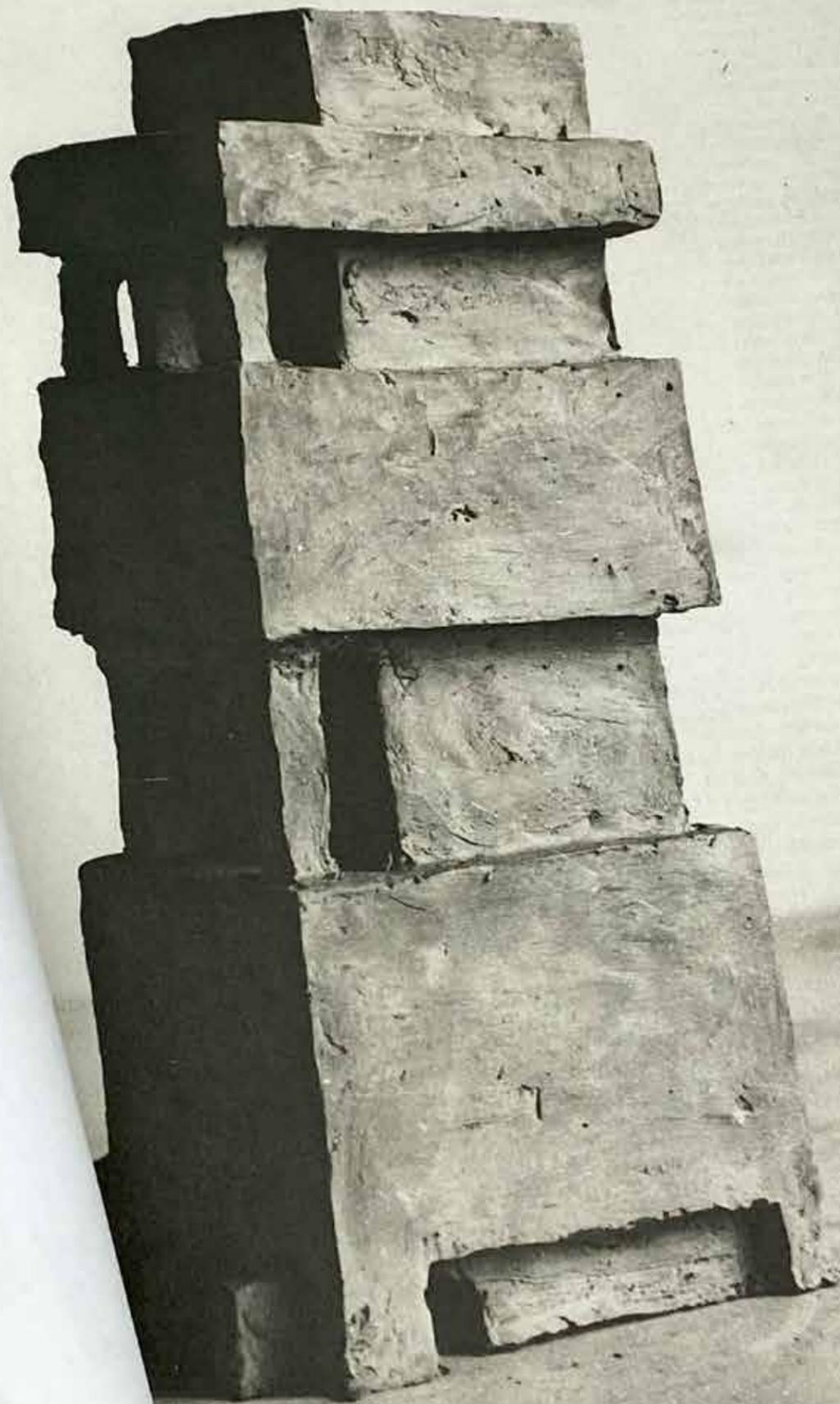
"Foundations of the Theory of Architecture"

... properties of architecture constituted
... architect architectural doctrine. In 1921, in a
... khuk colleagues, Ladovsky argued that
... ect psychology (...). We admit that we are
... The same holds true for mathematics";
... ed, there is "a field where we are Pythag-
... old) is architecture." Paradoxically, the way
... ary autonomy of architecture led through
... ch was fortunately intrinsic to the mission of
... a multidisciplinary school. Rationalists were
... t to open up theory and practice of architec-
... s historically defined realm. Conditioned by the
... the arts and the rise of contemporary scientific
... and industrial technologies, architecture became
... open and "total" than it had been traditionally. In
... d from servicing the historically privileged classes
... romoting social change. Artists and architects were
... to set their own tasks as leaders of the profession, or
... med, informing and even shaping the views of those
... n charge of the Soviet state.

Rationalists treated architecture as a scientific disci-
pline, governed by immutable laws and objective properties
of form and space. Their approach is evident both in its pre-
scriptions for the role of architects—as the new Pythagorases
of a self-proclaimed scientific field—as well as the very syntax
employed in this new architectural language.² Verbal com-
munication that was used to describe this often contains the
typically reserved for scientific proofs, illustrating the
which the founders of Rationalism were committing
at Vkhutemas—from fine arts to indus-
try and with sciences through
—as evidenced, for exam-
—construction and Composi-
—tical approach to
th educators
—ary itself

1. Nikolay Ladovsky, "Tz protokoly rabochey gruppy arkhitek-torov, Inkhuk, 1921" [Meeting Minutes from the Working Group of Archi-tects, Inkhuk, 1921], in M. G. Barkhin, ed., *Mazena sovetskoy arkhitrektury iz phem, statyi, vystupleniya i traktaty v 2 tomakh* [Masters of Soviet Architec-ture on Letters, Articles, Speeches, and Tracts: In 2 Volumes], 347.
2. For these reasons, this chapter often contains the vocabulary typically reserved for scientific proofs, illustrating the extent to which the founders of Rationalism were committed to their mission.
3. See "Educational Net-works: Consolidating Core Knowledge" in Chapter 1 of this volume for a discussion of Construction and Composition.

Fig. 2.49
The Articulation of
(parallelepiped),
at Vkhutemas, Moscow

From Matter to Form

... achievements in science allowed the Rationalists to found in art history and aesthetics the notion of "empathy" as an operative framework of the twentieth century. was integral method of architectural design. an dictum on the "economy of menological views of spatial form, the perception of spatial principles of Rationalist principles of industrial efficiency, along with the

... subject of active discussion in various organizations, such as the Institute of the Academy of Artistic Sciences towards German intellectuals were particular, as the important German men translated almost instantaneously before 1914. After the Revolution by many intellectuals, Vladimir Alexandr Gabrichevsky, Vladimir Kandin'sky's InkhuK presence, Kandin'sky's InkhuK presence at RAKhN, was in part a trans- formal analysis in art history into

... scholarly networks allowed progress on the scholarship of Western artists in formulating their own her appropriated its principles to in architecture. While there were was also a large degree of independence same time, the avant-garde lead- interpretation and application of scientific doctrines—as long as they tical framework of the Soviet state. eated as raw material, a means to ctures and cultural connections— ed for the higher purpose.⁵⁸

Dynamic Form
... the modern form of the spiral itself is the composition. Just as the balance of the Renaissance, the is a spiral. The interaction of gravity (classical) form of statics; the classic ral.⁵⁹

... doctrine was grounded in a number t permeated the field of art history lf of the nineteenth century. Dyna- ential qualities of modern m coined by

55 Simultaneously with this interdisciplinary cross-pollination Soviet art and architecture also had to be framed in terms of political doctrines, ideological dogmas, and hard-line social utopias.

56 Alexander Gabrichevsky was a student of Paul Frankl and Isaak Spitelrein, who, in turn, studied under one of the founders of modern psychology, Wilhelm Wundt (from the author's discussion with Jean-Louis Cohen).

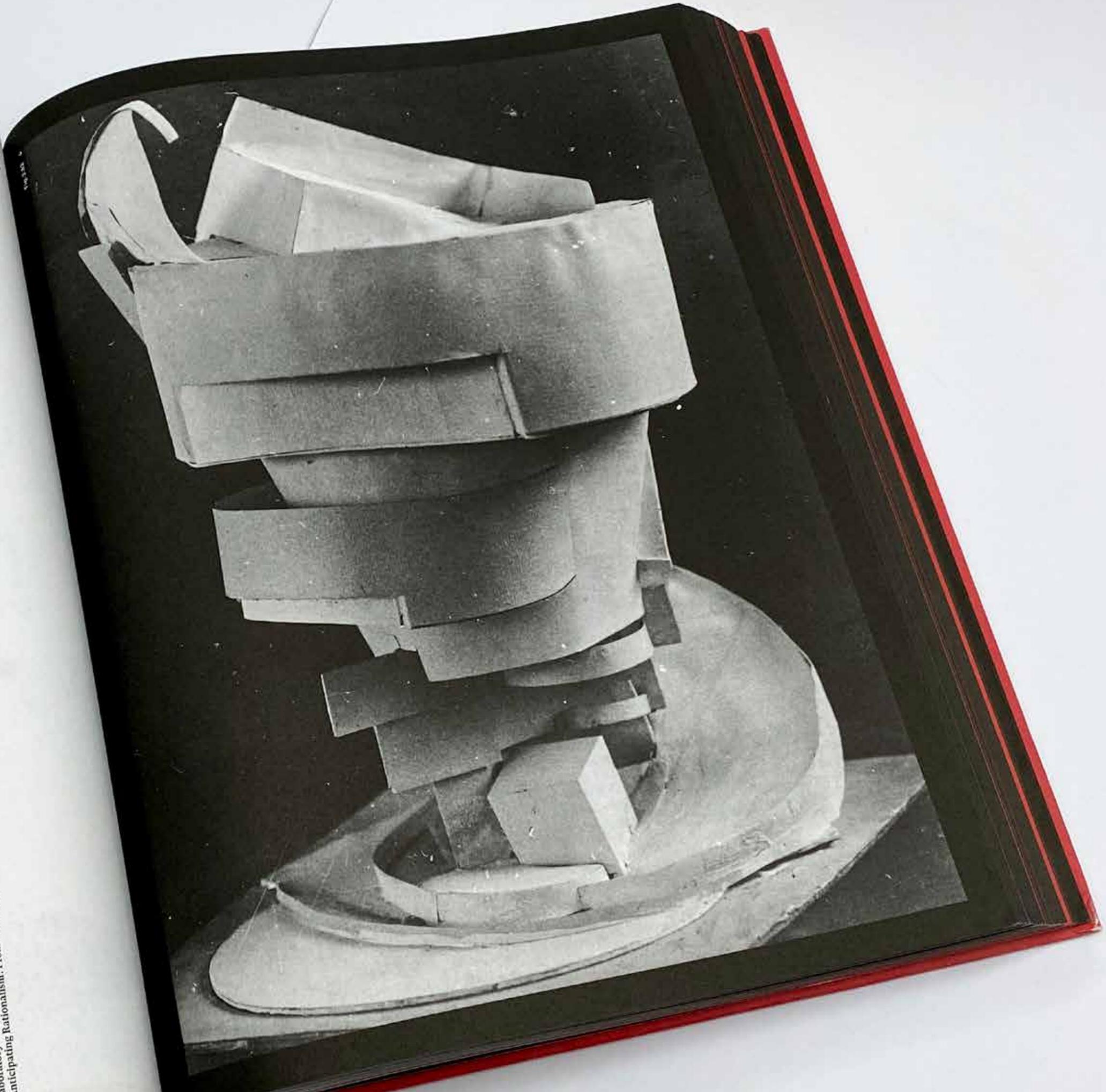
57 However, due to the deep ideological pressure in the Soviet Union and, as a result, the nature of scholarship, typically direct references and citations were not made. The period of active and open adaptation of Western European theories lasted throughout NEP until the rollout of the First Five-Year Plan.

58 Discussions and publications of Ladovsky and his colleagues, in particular those dealing with the "foundations of architecture," can tell us a lot about the origins and influences of the Rationalist movement. Source material includes records of discussions at Zhivskulptarkh and at InkhuK, as well as articles in periodicals, such as *Izvestiya Aenova*, *Arkhitektura Vkhutemas*, *Arkhitektura i Vkhutein*, *I.E.F. Sovremennaya Arkhitektura*, and *Stroitelstvo Moskvy*, some of which appear here in translation for the first time.

59 Nikolay Punin, *Pamyatnik III Internationala (Monument to the III International) (Petersburg: Izdanie Otdela Izobrazitelnykh Iskusstv, 1920)*. Author's translation.

60 Kathleen James, *Erich Mendelsohn and the Architecture of German Modernism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 141.

Fig. 2.82 Exercise in composition based on rotation of a cone (space course at the Bauhaus, Moscow, 1920).

Laboratory: Architecture as Science
Anticipating Rationalism: From Matter to Form

Fig. 2.84 Exercise on the Articulation of Deep Space (on a rectangular plane). Space course of Vkhutemas, Moscow, 1920s.

Ref. 2.15

ect, not only of the environment

pathy. Hildebrand that three-pointed composition in the changing vanishing points from the proposed a extended view of in the nature of with the outside the conception of

the "spatial attribute" of the world is absolutely advocated that "our spatial form [are] of the reality of spatial orientation form. Hildebrand's result of kinesthetic environment the appearance of pedagogy. For him, appearance of form perception or the "parts" of a complex viewed

- Ref. 2.16
- 65 Ibid.
- 66 Ibid., 18.
- 67 Ibid., 17.
- 68 Ibid., 38.

e as Science
m: From Matter to Form

Praxis
venting a
versal Future

Pedagogy
in Practice: 410
From
the Chair
to the City
Iskusstvo v bytu
(Art in [Everyday] Life), 1925 [excerpt]

Universal
Aggregates: 430
"The Armature
of Everyday
Life"
438
Lef: Zhurnal levogo fronta iskusstv
(Lef: Journal of the Left Front of the Arts), 1923
[excerpt]

Great
Structures: 476
Assembly
for
the Masses
478

Dynamic
Projections: 498
Envisioning
the
New City
498

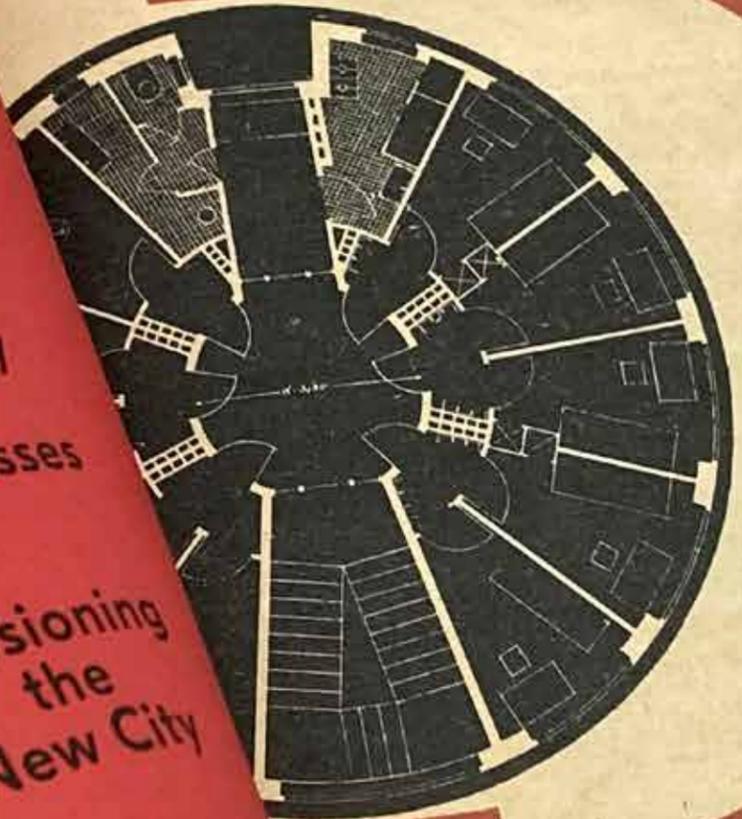
*Arkhitektura: Raboty arkhitekturnogo
fakulteta Vkhutemasa, 1920-1927*
(Architecture: Works of the Architecture
Department of Vkhutemas, 1920-1927), 1927
512

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СТРОИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

1929

СТРОИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

**Akhitektura: Raboty
arkhitekturnogo
fakulteta Vkhutemasa,
1920—1927**
(Architecture: Works
of the Architecture
Department of
Vkhutemas, 1920—1927).
Moscow: Vkhutemas,
1927.

Coda 4.3 Fig. 1 El Lissitzky.
Cover of the school pamphlet *Arkhitektura Vkhutemasa*, Moscow: Izdanie Vkhutemasa, 1927.

Coda 4.3 Fig. 10 Page 1.
First-year architectural assignment on the Articulation of Form. Work by student Viktor Petrov, 1920. Professor Nikolay Ladovsky.

Coda 4.3 Fig. 11 Page 2.
First-year architectural assignment on the Articulation of Physical-Mechanical Properties of Form (Mass and Balance). Work by student Arkady Arkin, 1922. Professor Nikolay Ladovsky.

Page 3. First-year architectural assignment on the Articulation of Structure (Lever). Work by student Sergey Lopatin, 1921. Professor Nikolay Ladovsky.

Coda 4.3 Fig. 12 Page 4.
First-year architectural assignment on the Articulation of Dynamics, Rhythm, Relations, and Proportions (along a Vertical). Work by student Alexander Silchenko, 1924 (left). Professor Nikolay Ladovsky.

Work by student Gleb Glushchenko, 1924 (right). Professor Nikolay Ladovsky.

Page 5. First-year architectural assignment on the Articulation of Dynamics, Rhythm, Relations, and Proportions (on a Plane). Work by student Mikhail Turkus, 1923 (top). Professor Nikolay Ladovsky.
Work by student Ivan Lamtsov, 1923 (bottom). Professor Nikolay Ladovsky.

Coda 4.3 Fig. 13 Page 6.
First-year Core Division. Assignment on the Articulation of Form, 1926—27.
Assignment on the Articulation of Surface, 1926—27.
Faculty of the Spatial kontsentri of the Core Division.

Page 7. First-year Core Division. Assignment on the Organization of Space, 1926—27.
Faculty of the Spatial kontsentri of the Core Division.

Coda 4.3 Fig. 14 Page 8.
First-year Color course.

Achromatic table (analysis of achromatic steps of four materials: a) ink, b) gouache, c) black chalk, d) graphite. Construction of steps of shade along a geometric pattern, using achromatic norms of Ostwald system. Work by student Vladimir Myslin, 1926 (top). Docent Gustav Klutskis.

First year. *Faktura*. Varied treatment of surface—glossy, matt, rough, transparent—producing new color of the same color tone (the law of Vereshchagin, reflection).

МОХБА
1927

АРХИТЕКТУРА

АРХИТЕКТУРА

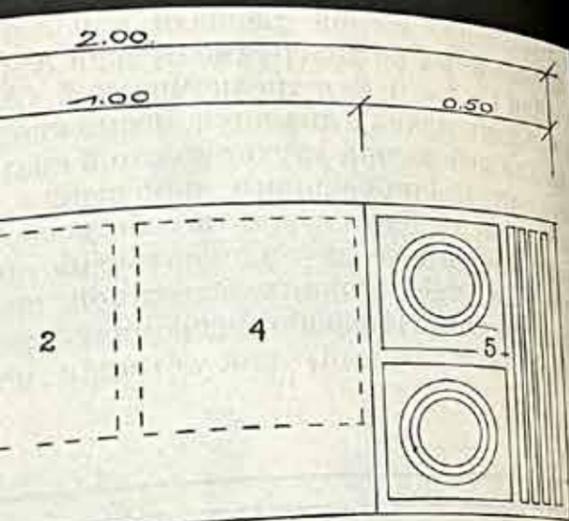
АРХИТЕМАС

education needed to in-
temporary knowledge on
and construction.
efore, it became a neces-
op not only specialized and
disciplines, but also artistic
e founded on a scientific
und the knowledge of its
and experimental study of
such as its compositional
izational laws. Taking into
the nature of art and tech-
ledge, it was important not
ocate time for each of the time
ut also to coordinate the time
them. The duration of time nec-
or acquiring the skills needed to
ely coordinated with the knowl-
se that students possessed at a
ment. That dictated the prefer-
or the curricular, rather than a
-based educational system.
In the old school, the reform of
pecialized and technical disciplines
t have the same urgency as the art
ines. Therefore, the reform of the
ical and professional disciplines
ifested itself mainly in the introduc-
of the new courses, in changes and
itions to the material in the existing
s, in the inclusion of mandatory
tical assignments and calculations,
well as in the organization of a new
ision of technical consultants for
chitectural design.

With regards to the reform of
rt education, the tasks at hand were far
more urgent and substantial. Here, a sci-
entifically based pedagogy had to be
created almost anew; analyzing the
nature of artistic disciplines that in their
realized form addressed technical con-
struction problems based on logical con-
clusions and knowledge, as well as for-
logical, and physiological basis of our
perception of form and space. The com-
fusion of architecture with plain con-
struction would have led to drawing
wrong conclusions and biases within the
department.

According to the established
goal: preparing for practical work and
educating architect-artists, who simulta-
neously are master-composers in the
design of buildings and also planners
and contractors, who have knowledge of
contemporary technology and the eco-
nomics of construction, as well as pre-
paring researchers and pedagogues for
higher design institutions (specializing
in the history and theory of architecture
and architectural design), the architec-
ture department established the follow-
ing structure:

- 1) The Core Division (osnovnoe otделение), with a one-year course of study, and 2) The Department of Architecture (arkhitekturnyy fakul'tet), with II, III, IV, V (half-year) courses (the second semester of the fifth year being devoted to the diploma project).

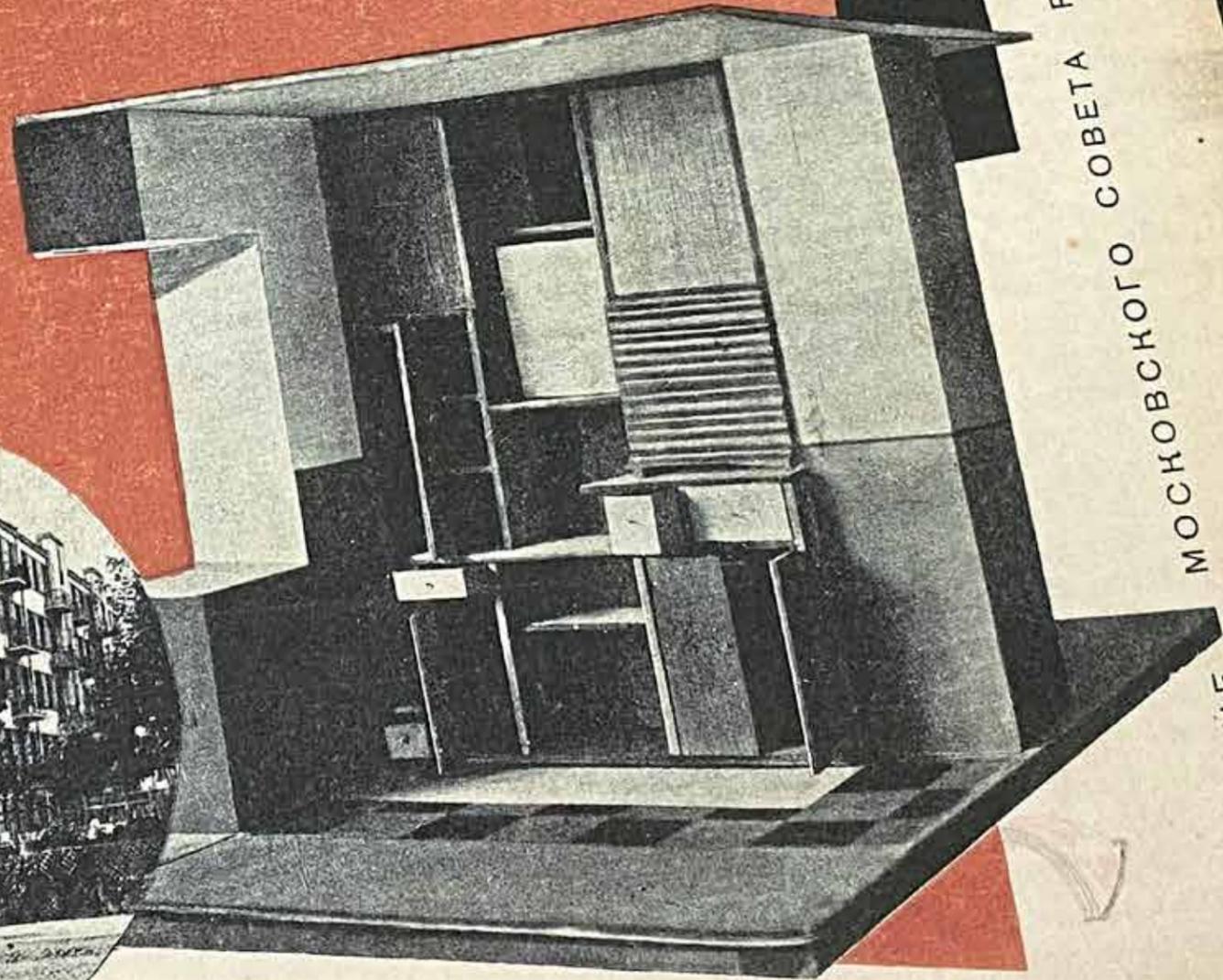
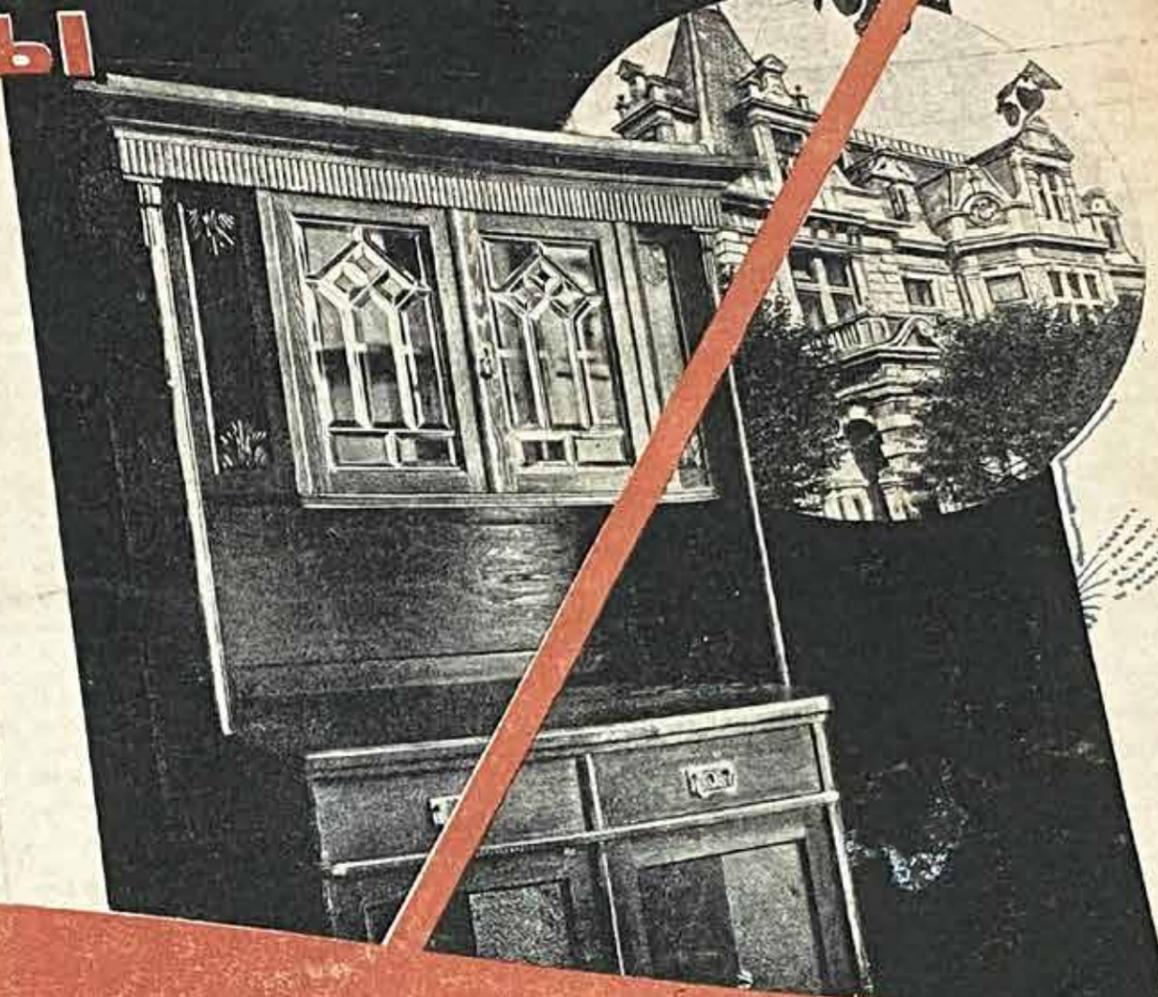
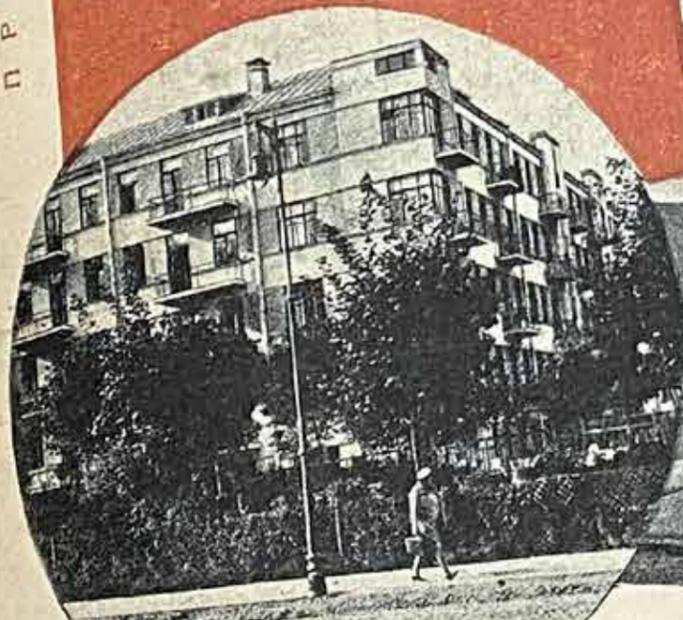

МОСКВЫ

СТРАН, СОЕДИНЯЮТ СЕБЯ

10
1929

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ

РК и КД

МОСКОВСКОГО СОВЕТА

ИЗДАНИЕ

Fig. 4.96 Т

Fig. 4.97 Т

Fig. 4.98 Т

Клутис. Проект радио-трибуны.

Fig. 4.73 Gustav Klutis. "Radio-tribune" (radio-tribune) consisting of a screen (skran) and a radio-rotator (image on the right). Sergey Senkin. Project for a "Propaganda of all countries — Propaganda of the Revolution" (image on the left). Published in LEF, no. 1 (1923).

Fig. 4.74 Gustav Klutis. "The oppressed peoples of the world — under the banner of Communism, overthrow imperialism." (image on the left). Published in Mofodaya (Young Guard), no. 4 (1924).

Fig. 4.75 Gustav Klutis. "Russia's Communist Party" (image on the right). Designed for a magazine (Young Guard).

Fig. 4.76 Gustav Klutis. "Agitational holiday installation" (image on the right). Published in Tekhnicheskaya (Technical), no. 1 (1928).

Fig. 4.77 Gustav Klutis. "Agitational installation for 'Global News'" (image on the left). Published in Tekhnicheskaya Estetika, no. 4 (1922).

Fig. 4.78 Fig. 4.79 Fig. 4.80 Fig. 4.81 Alexey Gan. Arkhitektura (Contemporary Architecture), known as SA, no. 2 (1926). Cover of SA Journal.

Fig. 4.79 Back cover page of SA Journal. Article by Alexey Gan "Armatura byta" (Armature of Everyday Life), featuring projects from Alexander Rodchenko's studio at the Metalworking Department at Vkhutemas. These included a design for a bookshelf from Galaktionov (top right corner) and multifunctional travel pot set by Zakhar Bykov (bottom right set).

Fig. 4.80 Inside cover page of SA Journal. Article by Alexey Gan, "nogo byta" ("Constructivism in the Armature of Everyday Life"), featuring projects from Alexander Rodchenko's studio at the Metalworking Department at Vkhutemas. These include design for a foldable bed by Nikolay Sobolev (top two images); design for a folding book showcase by Zakhar Bykov (bottom two images).

Fig. 4.81 Title page of SA za nas ("Facts [are] for us"), featuring projects by Gan and from Alexander Rodchenko's studio at the Metalworking Department at Vkhutemas. These include design for a cigarette sales stand by Alexey Gan (top left) and a project for a transformable table by Ivan Morozov (middle and bottom) at the Woodworking Department at Vkhutemas.

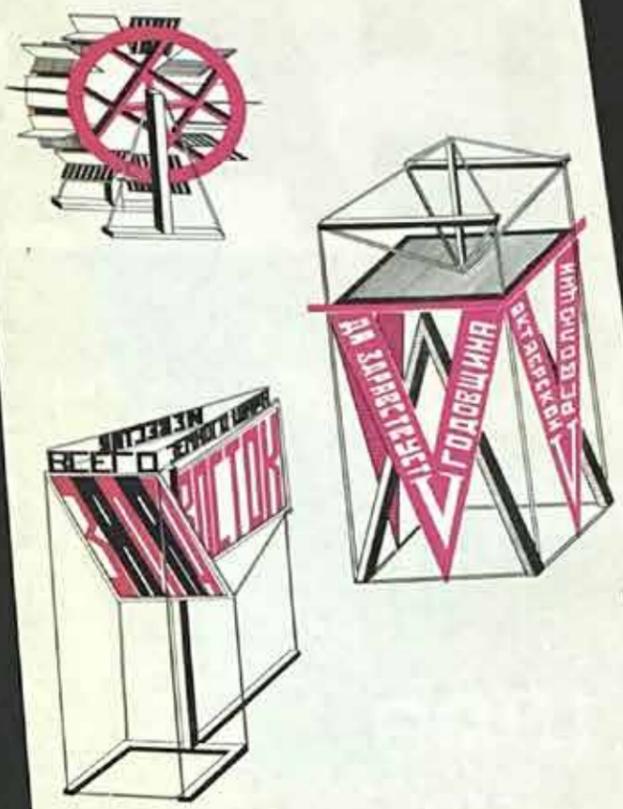
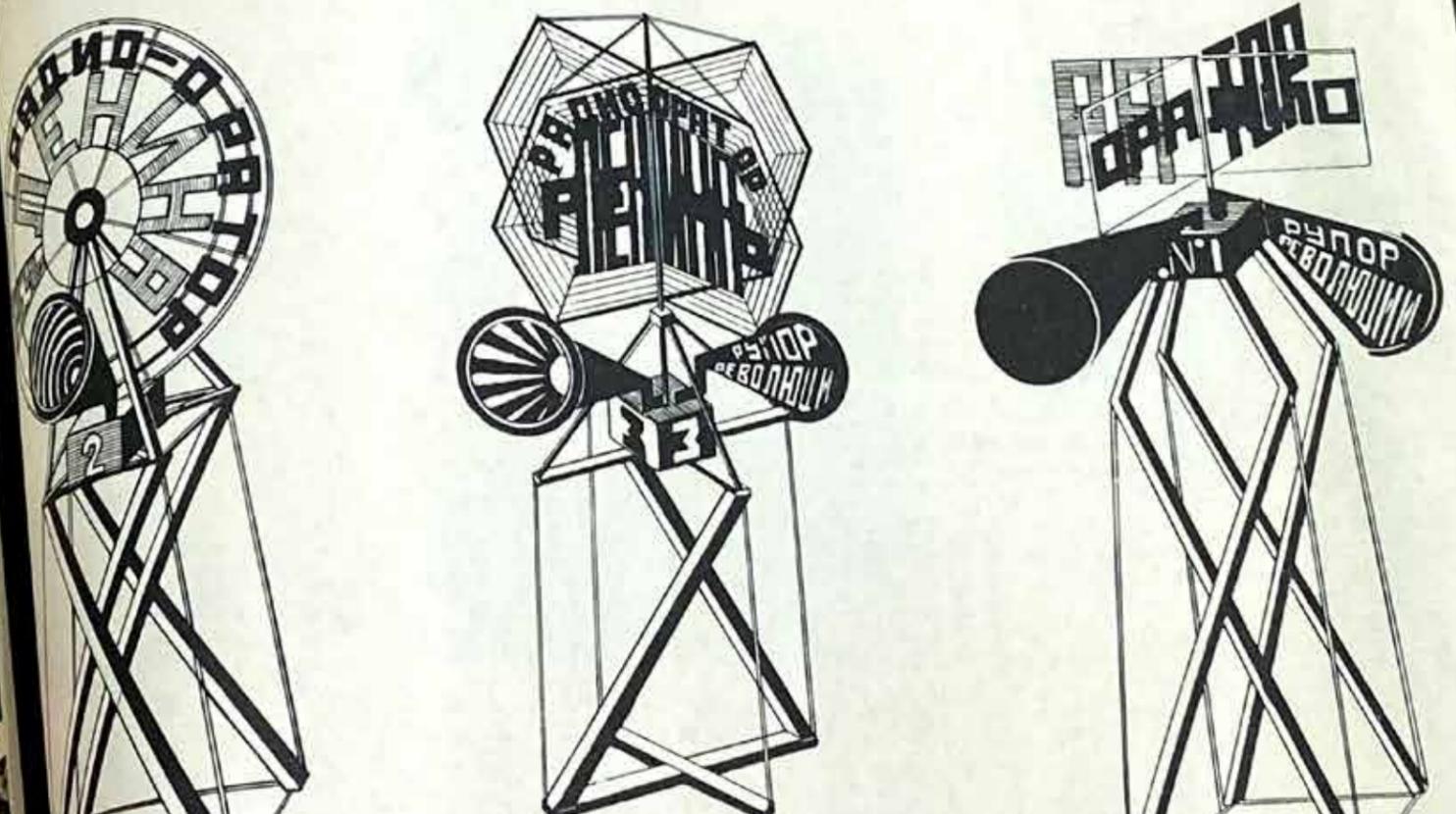

Fig. 4.76

Клутис. Дизайн

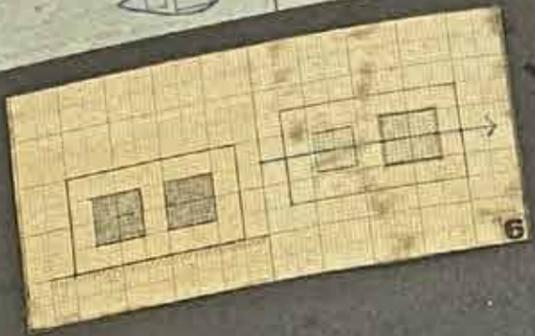
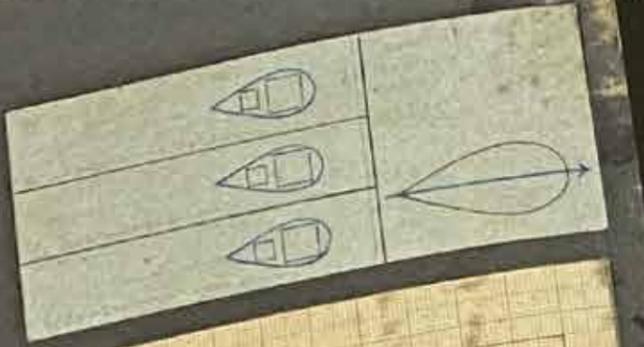
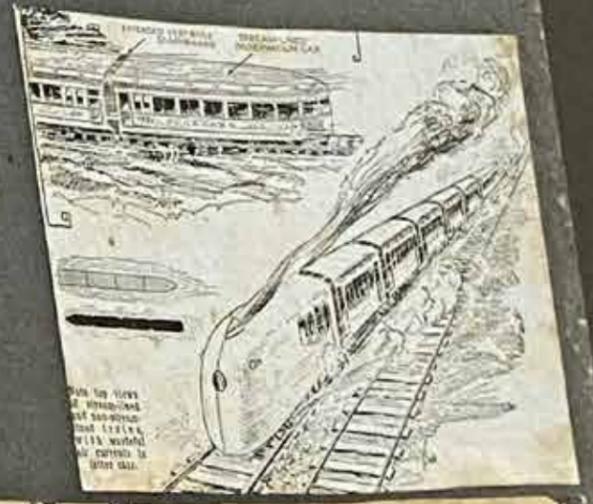
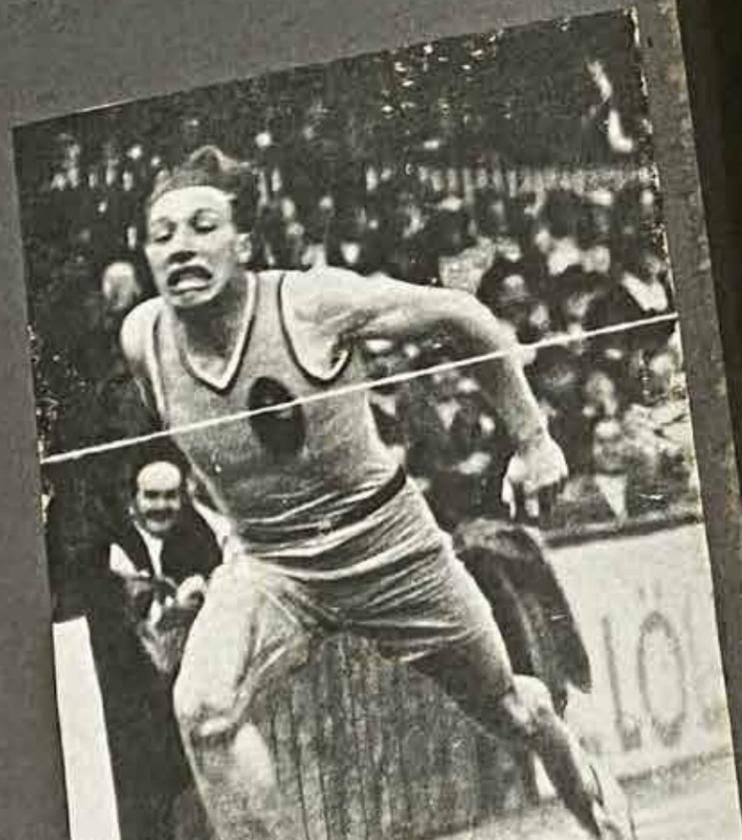
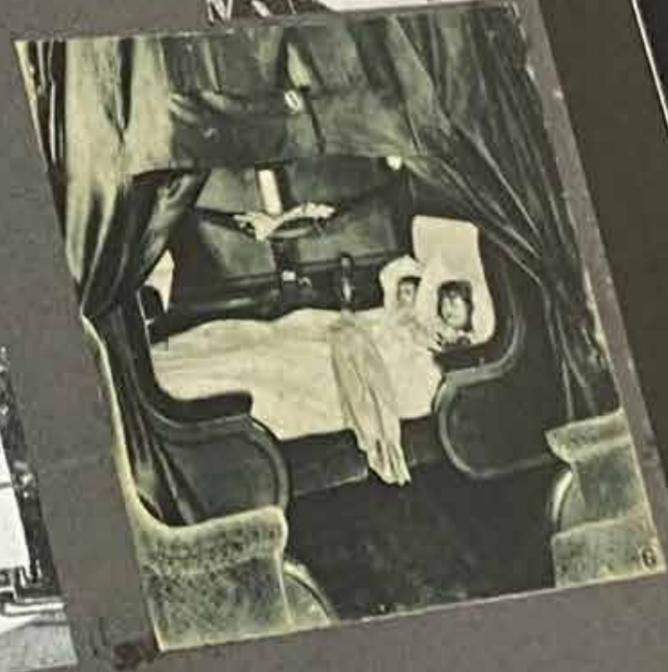
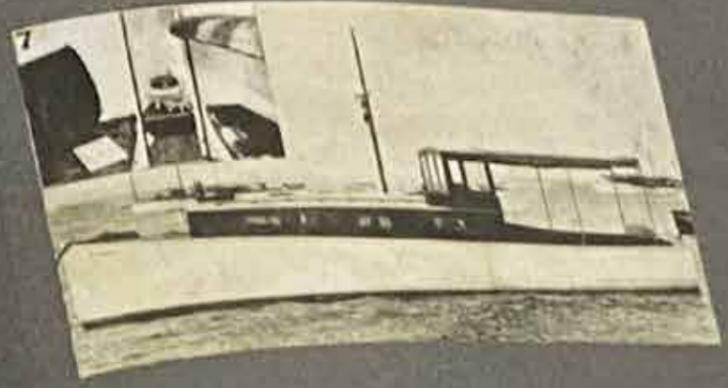
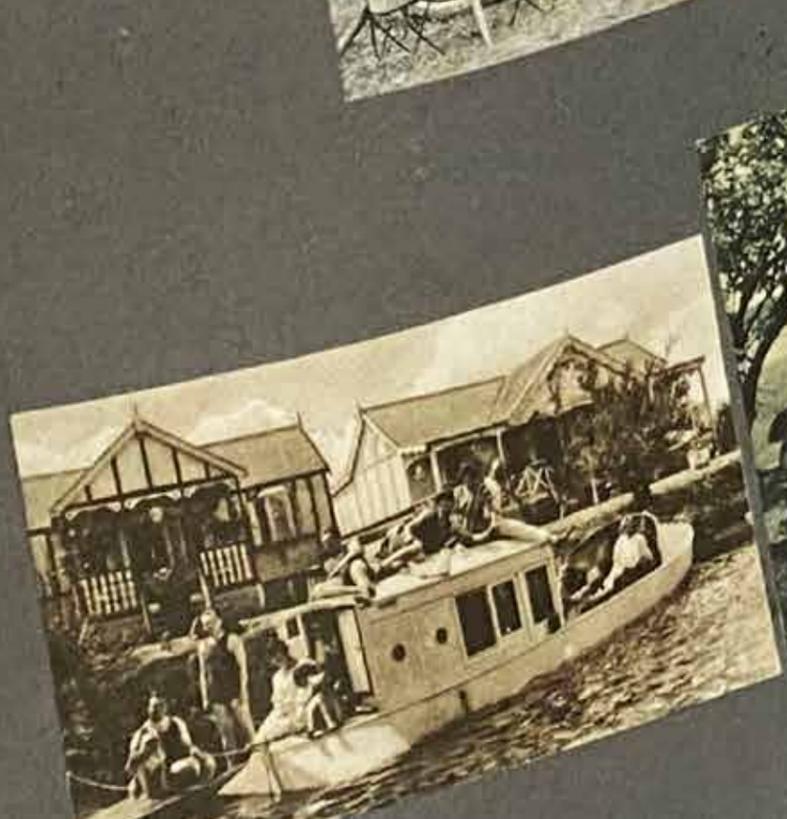
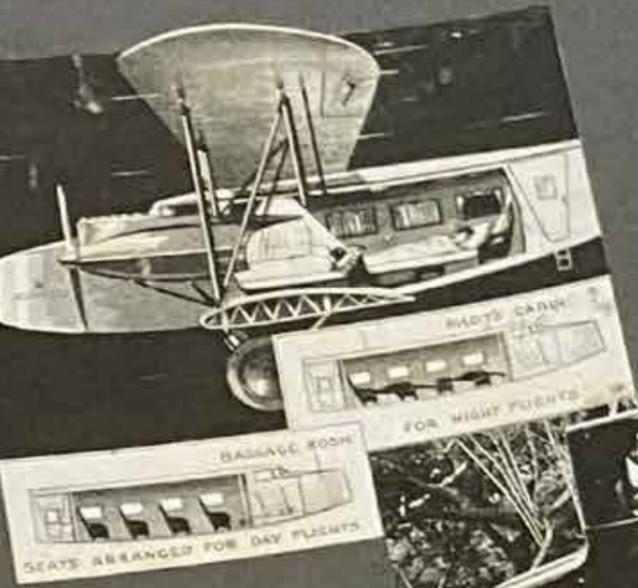

Fig. op. 72 ↑

2

8

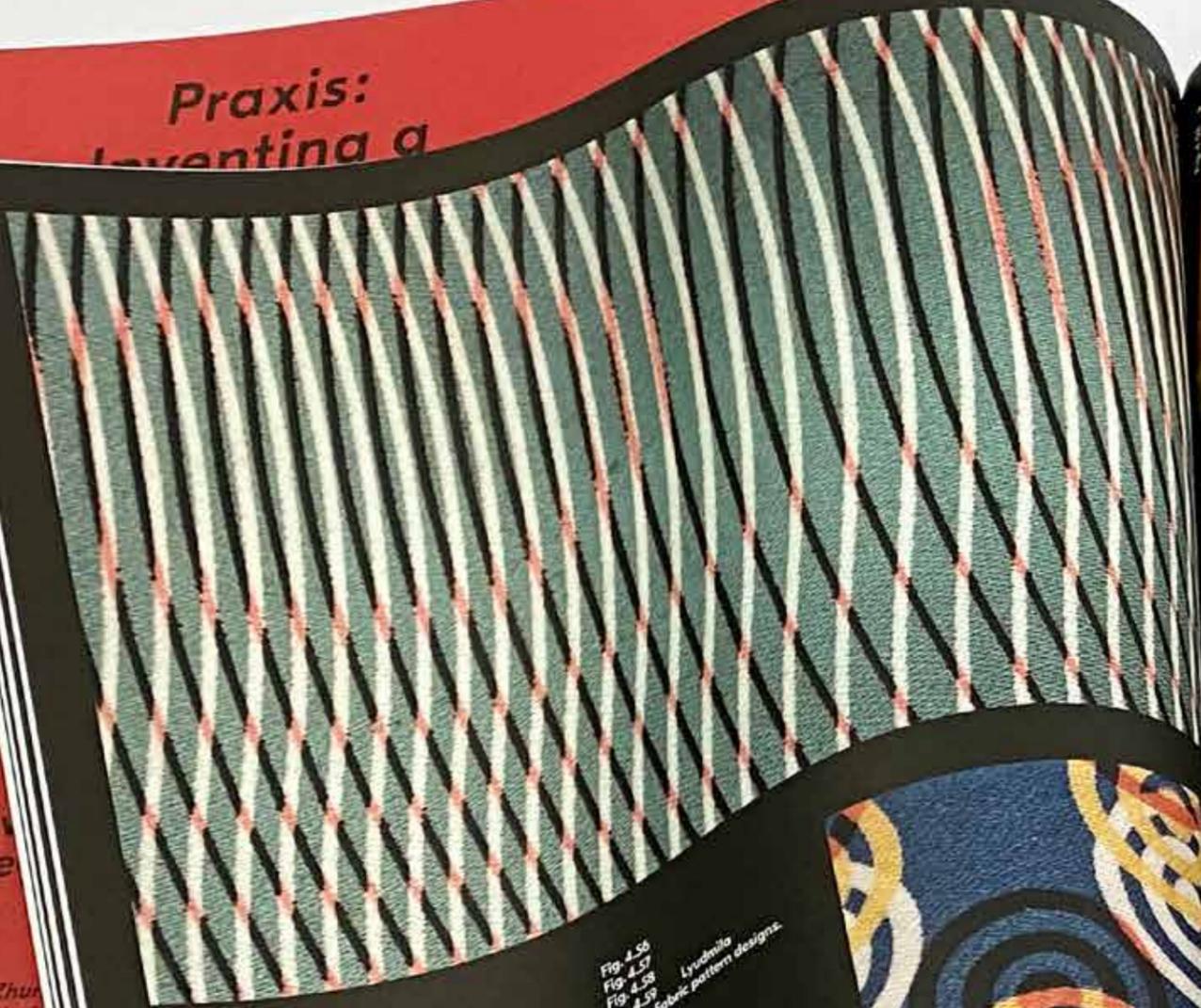

Fig. 4.49 Lyudmila Mayakovskaya. Fabric pattern sample (silk). Trekhgornaya manufaktura (factory). Moscow, 1920s.

Fig. 4.50 Lyudmila Mayakovskaya. Fabric pattern samples (satin) with a geometric pattern obtained by superimposing circular stencils. Prokhorovskaya Trekhgornaya manufaktura (factory). Moscow, 1910s.

Fig. 4.52 Lyudmila Mayakovskaya. Fabric pattern samples (velvet), using the airbrush technique with a geometric pattern obtained by superimposing triangular stencils. Trekhgornaya manufaktura (factory). Moscow, 1920s.

Fig. 4.55 Lyudmila Mayakovskaya. Fabric pattern sample (velvet), using the airbrush technique. Trekhgornaya manufaktura (factory). Moscow, 1920s.

Fig. 4.56 Lyudmila Mayakovskaya. Fabric pattern designs. Moscow, 1920s.

Fig. 4.60 Lyudmila Mayakovskaya. Fabric pattern samples (velvet), using the airbrush technique. Trekhgornaya manufaktura (factory). Moscow, 1920s.

ni
re
Zhu
nal of

at
ures:

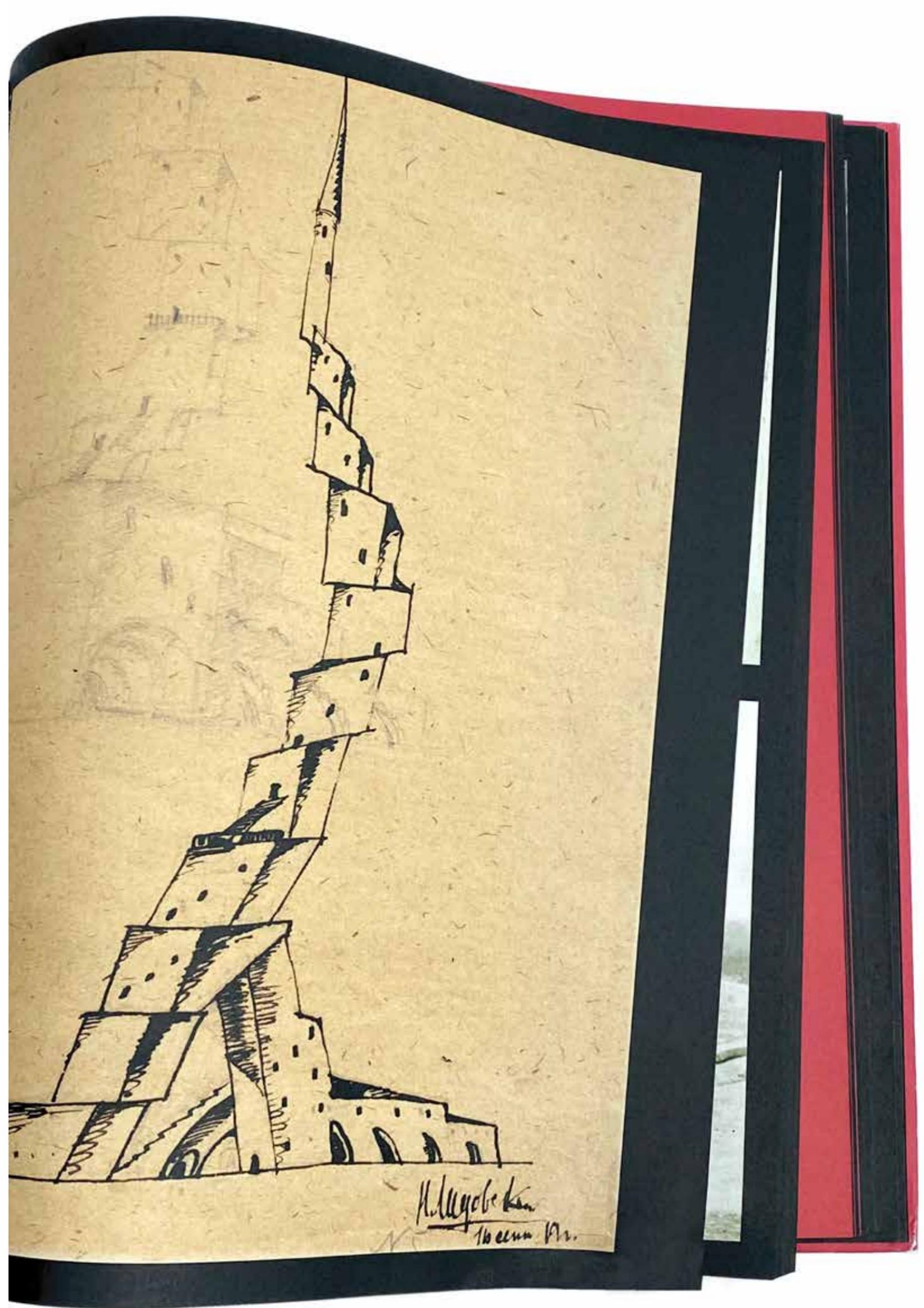
478

ic
ns:

498

Raboty arkhite
khutemasa, 1920
Works of the Arch
khutemas, 1920-1

512

РОДЕН / АРП

Рафаэль Бувье

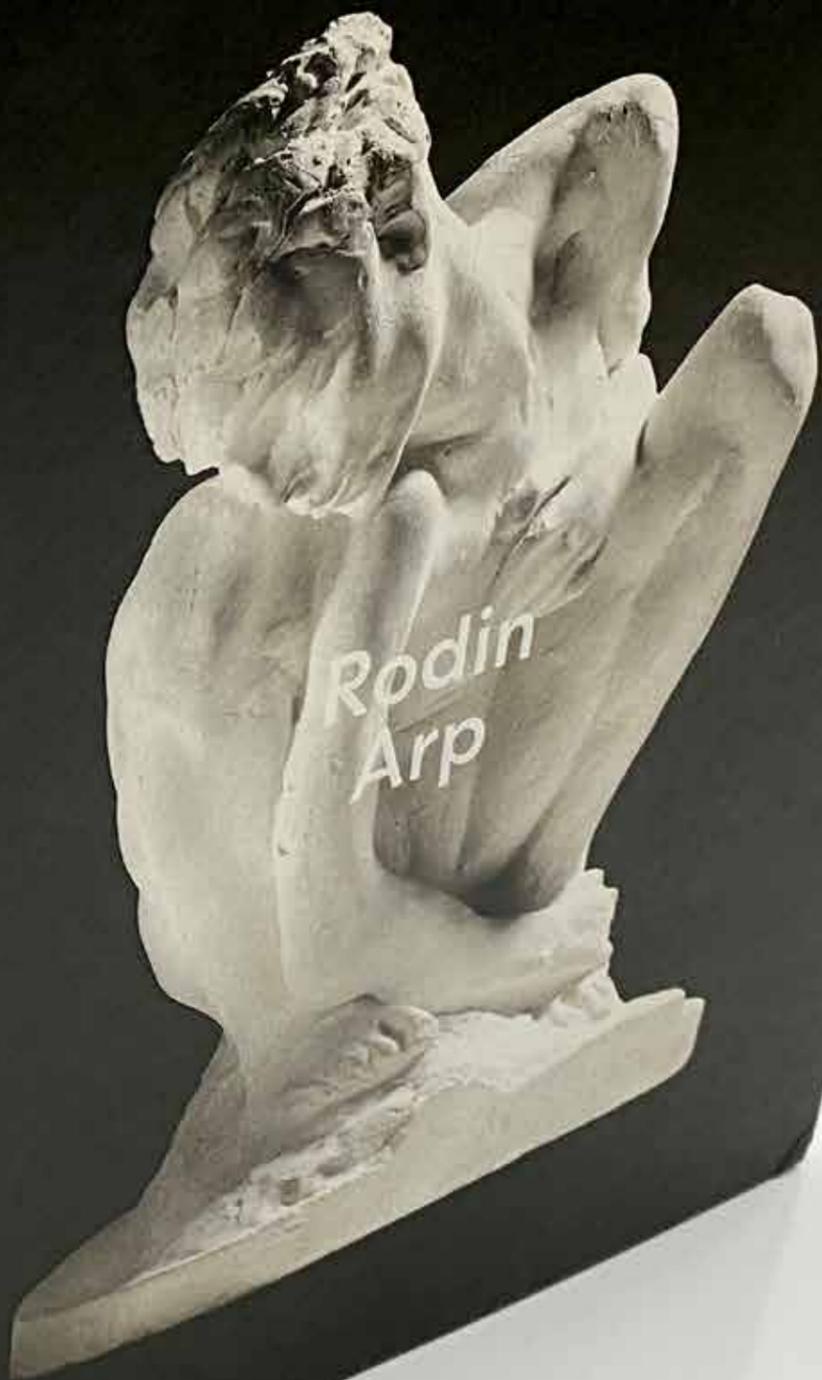

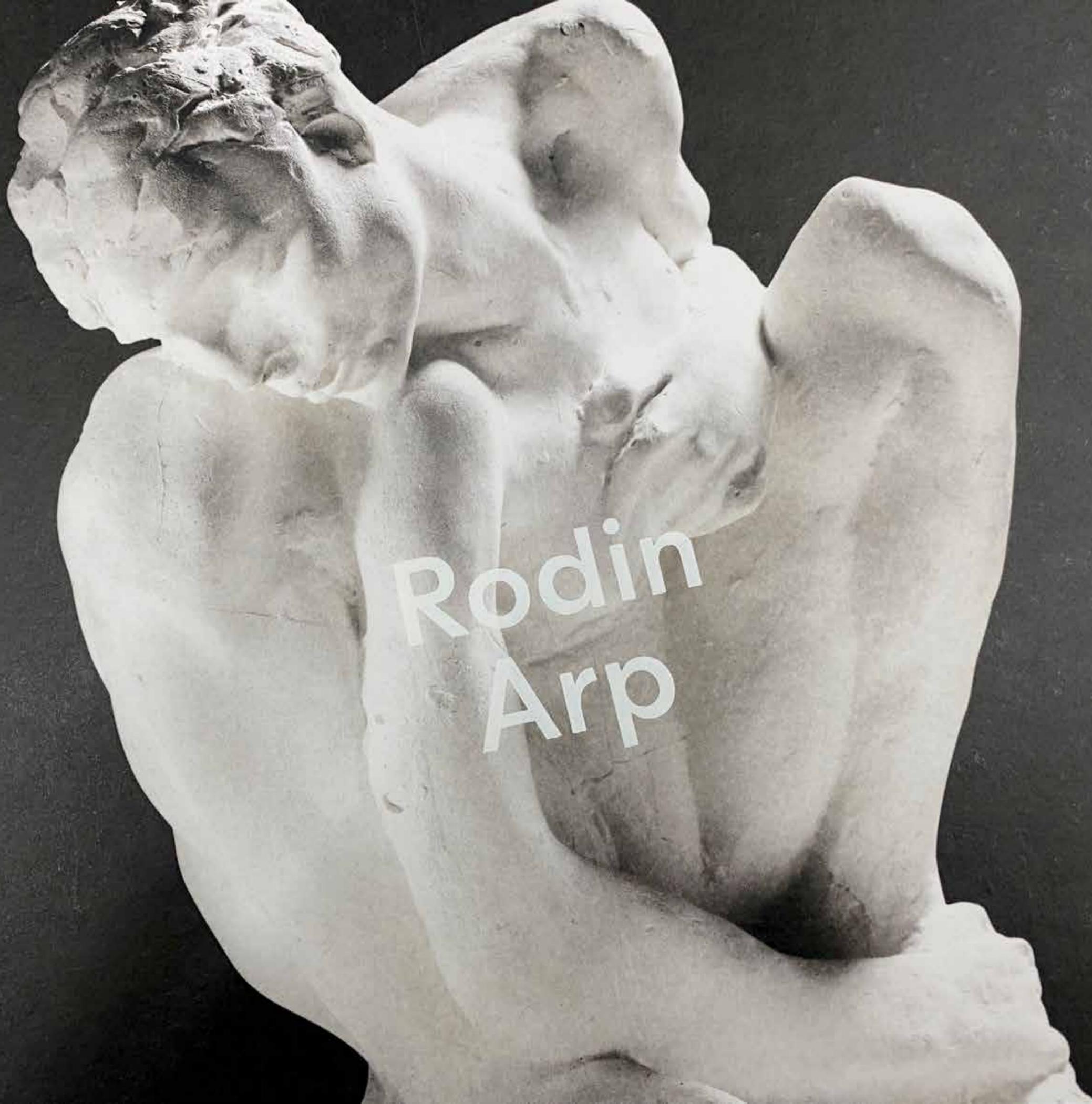
Rodin

Arp

Fondation Beyeler
Arp Museum Bahnhof Rolandseck

HATJE
CAMP

Rodin
Arp

...arde gedruckt
...ess-Cohn Stiftung
...rosser Dankbarkeit
...rp Museums B
...pfundener Dank
...sszügige Hilfe
...sowie die Gesell
...des Museums
...nützlich, was un
...setzt. Nun gib
...cklicher mach
...erklärte Rod
...stellung fand
...schrieb: »Des
...n genannt
...auch eher
...en wir Ihnen
...he M

...den Einblick in sein
 ...Vielleicht war es auch
 1905 und 1911 den Künst-
 ...haben und von diesem
 ...geführt worden sein mag.
 ...s heute grosse Unklarhei-
 ...hinsichtlich einer mögli-
 ...es genauen Zeitpunkts.⁹
 ...Rodin zeigt sich schliesslich
 ...Bibliotheksbeständen,
 ...skataloge zu Rodin ent-
 ...ia Rilkes frühen, bedeu-
 ...Rodin in einer Ausgabe
 ...ar es Rilke, in den Jahren
 ...retär, der eine Begeg-
 ...Arp vermittelte.

...ommagen
 ...Dichtung
 ...schäftigung mit Rodin
 ...atigen, in verschiede-
 ...ung gelangten Auto-
 ...gewidmet) fassbar
 ...ur liess der Künstler
 ...ommage à Rodin für
 ...in Granit monumen-
 ...zeichnung als »Auto-
 ...uf eine im Surrealis-
 ...urückgegriffen, die
 ...vom Zufall geleite-
 ...zielt. In seiner Auto-
 ...widmet) suggeriert
 ...e, unkontrollierte
 ...s Figuration erin-
 ...deren Titel er erst
 ...ann.¹¹ Als anschau-
 ...sich hierfür etwa
 ...enen Materialien

...slage bezüglich
 ...Rodin und Arp
 ...stellten Biografien
 ...-189.
 ...den sich heute
 ...Locarno.

...ulpting in Air,
 ...with Aspley,
 ...From Rodin to
 ...nce 1880–1950,

Abb. 1
 Hans Arp, Automatische Skulptur (Rodin)
 1967 aufgestellt, Granit, 100 × 100 × 100 cm
 Esplanade, Avenue du Général-de-Gaulle

...und Grössen realisierte Kauernde
 (Kat. S. 29 und 31). In der kompakten
 ...perhaltung und im Verlauf und Rhythmus
 ...Gliedmassen korrespondiert sie mit der ge-
 ...fliessenden Gestaltung von Arps Figur. Sie
 ...lisiert sich schon hier eine Verbindung
 ...Arps charakteristischer biomorpher Formensprache
 ...und Rodins suggestiver Formensprache
 ...die bereits Anklänge an die organische Abstraktion
 ...tion zu erkennen gibt.¹² In dieser Perspektive
 ...statiert Stefanie Poley, dass Arp »das Expre-
 ...Gequälte, Bedeutungsvolle bei Rodin in die
 ...mentare und damit in ihrem Ausdruck trotz
 ...plastischen Bewegung zustandsmäßige, un-

12
 Zum Organik-Begriff bei Rodin vgl. etwa Josef Adolf Schmal-
 gen, Eisenwerth, Rodin-Studien. Persönlichkeit,
 Werke, Wirkung, Bibliographie, München 1983, S. 91.

13
 Stefanie Poley, Hans Arp. Die Formensprache im plastischen
 Werk. Mit einem Anhang unveröffentlichter Pläne,
 Stuttgart 1978, S. 150 f., hier S. 151. Poley verweist explizit auf
 die Verwandtschaft zwischen beiden genannten Werken
 sowie auch bei anderen. Vgl. ferner dazu auch: Greta Steinhilber,
 »Arp et Rodin«, in: Les amis de Meudon. Bulletins, Sonderheft
 1980, S. 11.

Formulierung transponiert.¹³ Gerade in der
 Gegenüberstellung von Rodins Kauernder und
 Arps Automatischer Skulptur (Rodin gewidmet)
 lässt sich exemplarisch eine grundsätzliche Ent-
 sprechung in der experimentellen und prozess-
 orientierten Arbeitspraxis beider Künstler aufzei-
 gen, bei der dem Gips als Material eine zentrale
 Rolle zukam. So erfolgte bei zahlreichen Werken
 beider Künstler eine systematische Transposition
 in verschiedene Materialien und Massstäbe, für
 die Spezialisten herangezogen wurden, welche
 verschiedene Grössen übertrugen.¹⁴

Als sich Arp in den frühen 1930er-Jahren
 intensiv der vollplastischen Skulptur zu widmen
 begann, stand Rodin allerdings keineswegs mehr
 in der Gunst der jungen modernen Bildhauer.
 Vielmehr galt seine symbolgeladene, emotionale
 Bildsprache, nach Jahren der Bewunderung und
 Beeinflussung, mittlerweile als unzeitgemäss.¹⁵
 Rodins Werk gewann erst in den 1950er-Jahren –
 wohl nicht zuletzt im Kontext neuer expressiver
 Bildsprachen – wieder an Wertschätzung.¹⁶ In
 dieser Zeit entstand auch Arps 1952 anlässlich
 des Pariser Quatrième Salon de la jeune sculp-
 ture veröffentlichtes Gedicht Des échos de pé-
 ennité, das zwei Jahre darauf, nun unter dem
 Titel Rodin, als Vorwort für den Katalog zu einer
 Rodin-Ausstellung in der Curt Valentin Gallery
 in New York erneute Verwendung fand. Das
 Gedicht, in dem sprachlich und inhaltlich die
 dekadente Ästhetik des Fin de Siècle aufscheint,
 apostrophiert in besonderem Masse den eroti-
 schen Aspekt bei Rodin und liest sich gleicher-
 massen als humorvoller Kommentar zu dessen
 epochalem Schaffen wie auch als bewundernde
 Ehrerbietung.¹⁷

14
 Zur aufschlussreichen Arbeitspraxis und zum Umgang
 mit Gips bei Rodin und Arp siehe den Beitrag
 von Jana Teuscher im vorliegenden Band, S. 104–108.

15
 Vgl. Christian Derouet, »Arp et Rodin«, in: Rodin et la sculpture
 contemporaine. Compte-rendu du colloque organisé
 par le musée Rodin du 11 au 15 octobre 1982
 au musée Rodin, Paris 1983, S. 139–146, hier S. 140.

16
 Vgl. ebd., S. 146; vgl. auch: Leo Steinberg, »Rodin«,
 in: ders., Other Criteria. Confrontations with Twentieth-Century
 Art, New York 1972, S. 322–403, hier S. 331.

17
 Andreotti 1989 (wie Anm. 8), S. 12. Zu Arps skulpturalen wie
 auch literarischen »Hommagen« siehe den Beitrag
 von Astrid von Asten im vorliegenden Band, S. 56–63.

In diesen Themenkreis gehören auch Arps zwi-
 schen 1918 und 1926 entstandene Reliefs mit dem
 Titel Paolo und Francesca (Kat. S. 43), die inhalt-
 lich auf Dante Alighieris Göttliche Komödie rekur-
 rieren. Diesen literarischen Figuren kommt auch
 in Rodins Werk eine besondere Bedeutung zu,
 etwa im Höllentor (Abb. 2), in Paolo und Fran-
 cesca in den Wolken (Kat. S. 42) und in Der Kuss
 (Kat. S. 44 und 45). Wie als Reaktion auf Rodins
 emotionsgeladene Behandlung des Themas
 hat Arp in seinen Reliefs das Motiv kontrastiv in
 einer auf Verdichtung ausgerichteten, neuartigen
 Weise bearbeitet, die zwischen Ironie und Huld-
 gung oszilliert und damit den Bruch mit der Tradi-
 tion ebenso wie deren Weiterführung offenbart.

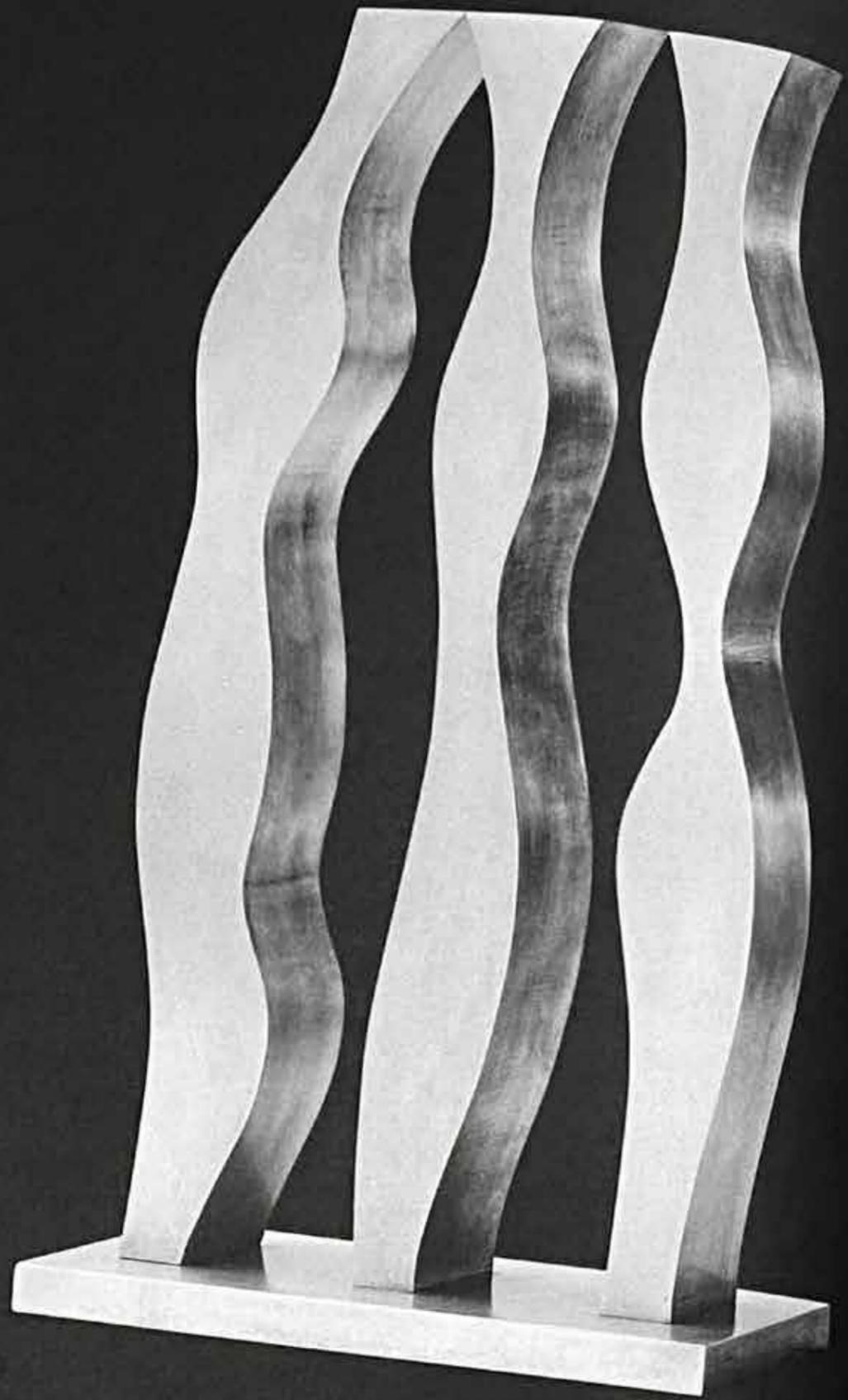
Zwischen Fragment und Ganzheit:
 Der Torso

Die Entwicklung der modernen Kunst ab dem
 späten 19. Jahrhundert ging einher mit einer ver-
 änderten Auffassung des menschlichen Kör-
 pers. Dessen meist idealisierte, unversehrte

Abb. 2
 Auguste Rodin, Das Höllentor, 1880–um 1890
 Bronze, 635 × 400 × 85 cm.
 Musée Rodin, Paris

34

35

28
Hans Arp
Automatische Skulptur
(Rodin gewidmet)
1938, Gips
22 x 14 cm
Kunsthaus Zürich, Berlin/
Kunstmuseum Basel

29
Auguste Rodin
Kauernde
1888, Gips
21,2 cm
Musée Rodin, Paris

30
Hans Arp
Automatische Skulptur
(Rodin gewidmet)
1938, Granit
26 x 22 x 11,5 cm
Privatsammlung, London

31
Auguste Rodin
Kauernde
1906–1908, Bronze
98 x 73 x 60 cm
Kunsthhaus Zürich, Sammlung
Werner und Nelly Bär, 1968

40
Hans Arp
Ptolemäus III
1961, Bronze
201 x 113 x 76,5 cm
Kunstmuseum Basel, Ankauf 1963

41
Auguste Rodin
Der Denker
1903, Bronze
180 x 98 x 145 cm
Kunsthalle Bielefeld

32
Hans Arp
Automatische Skulptur
(Chinesische
Schattenspielfigur)
1938, Granit
19 x 14,5 x 9 cm
Privatsammlung

33
Auguste Rodin
Der Schatten
vor 1886, Bronze
97 x 53 x 32 cm
Stiftung im Obersteg, Depositum
im Kunstmuseum Basel 2004

42
Auguste Rodin
Paolo und Francesca
in den Wolken
1903/04, Marmor
65,5 x 70 x 55 cm
Musée Rodin, Paris

43
Hans Arp
Paolo und Francesca
1918, Holz
17 x 24 cm
Privatsammlung

34
Hans Arp
Die drei Grossen
1939, Granit
27,5 x 28 cm
Arp Museum Basel

35
Auguste Rodin
Die drei Schwestern
vor 1906, Bronze
97,5 x 92,5 x 45 cm
The Museum of Modern Art,
York, Mary S. Berman

36
Hans Arp
Schattenspielfigur
1950, Bronze
71 x 35 cm
Stiftung Insel, Insel
Kunstmuseum

44
Auguste Rodin
Der Kuss
um 1882, Bronze
85,5 x 51 x 34 cm
Musée des Beaux-Arts,
Jacqueline Desbarats

45
Auguste Rodin
Der Kuss
1889–1898, Bronze
101,5 x 102,3 x 51 cm
Sammlung Fondazione
Giannotta, Mailand

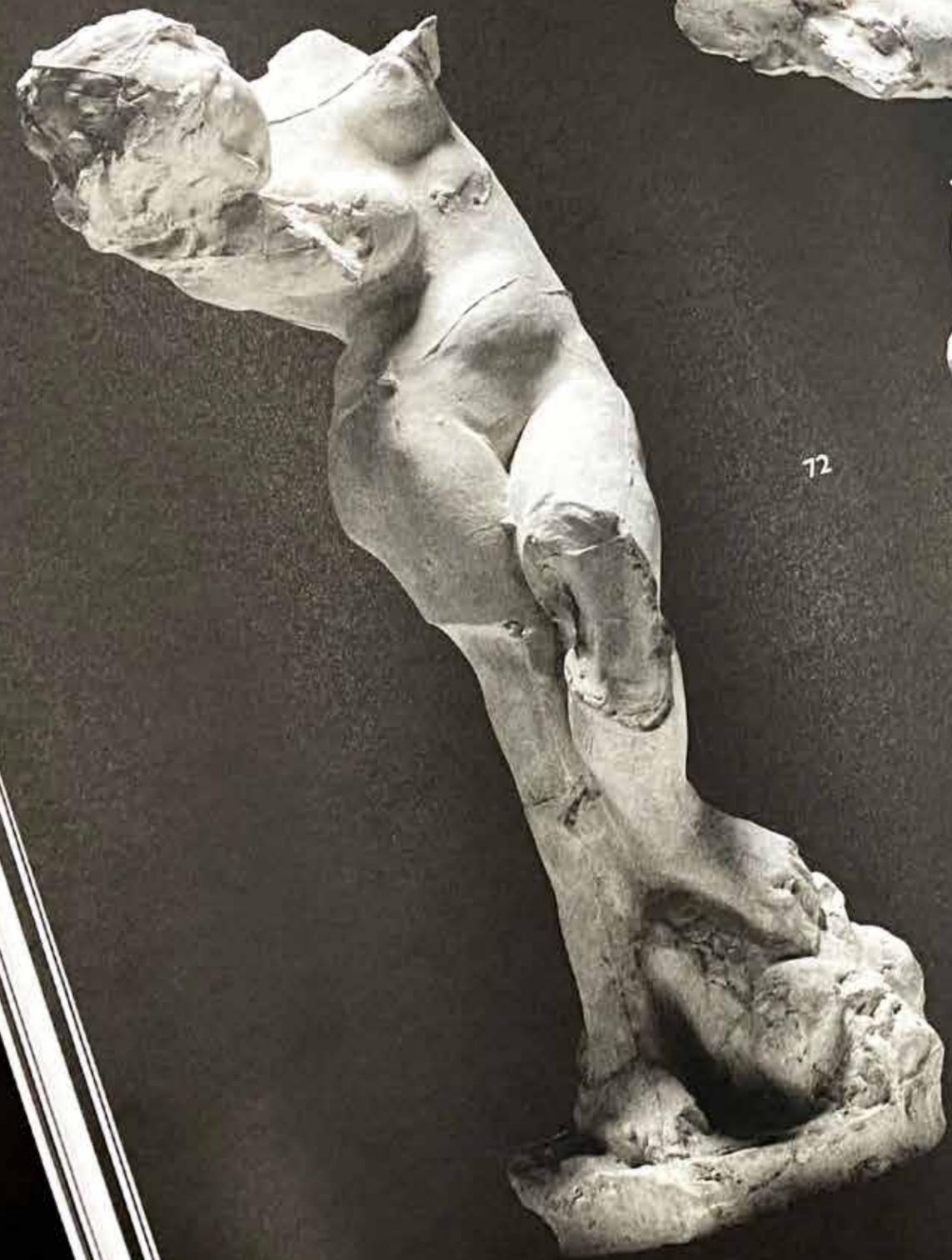

70

71

72

78
Hans Arp
Daphne
1955, Bronze
119,8 x 33 x 29,5 cm
Stiftung Arp e.V., Berlin/Reckow

79
Auguste Rodin
Iris, Götterbotin
1894/95, Bronze
83,3 x 87 x 36 cm
Fondation Beyeler, Riehen/Genève
Sammlung Beyeler

82
Hans Arp
Torso-Profil
1959, Bronze
29 x 20 x 21 cm
Arp Museum Bahnhof Rothenburg

76

Rodin
alte Mann

1875
x 11,7 cm
Paris

77

140
Auguste Rodin
Psyche mit Lampe
1899, Gips
70 × 68 × 39 cm
Musée Rodin, Paris

141 und 142
Hans Arp
**Menschlich mondhaft
geisterhaft**
1950, Gips
83 × 65 × 50 cm
Musée national d'art moderne,
Centre Georges Pompidou, Paris.
Saisie de l'Administration des Douanes en 1996.
Depositum in der Fondation Arp,
Frankreich

Auguste Rodin
Die Kentaurin
1901-1904, Marmor
71 × 104 × 31 cm
Musée Rodin, Paris

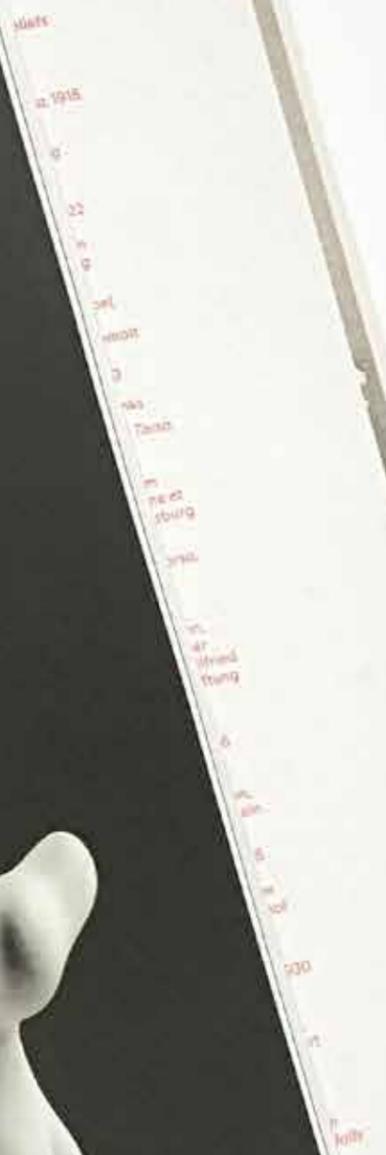
145
Hans Arp
Kobra-Kentaur
1957, Marmor
76 × 39 × 24 cm
Kunst Museum Winterthur
Ankauf, 1956

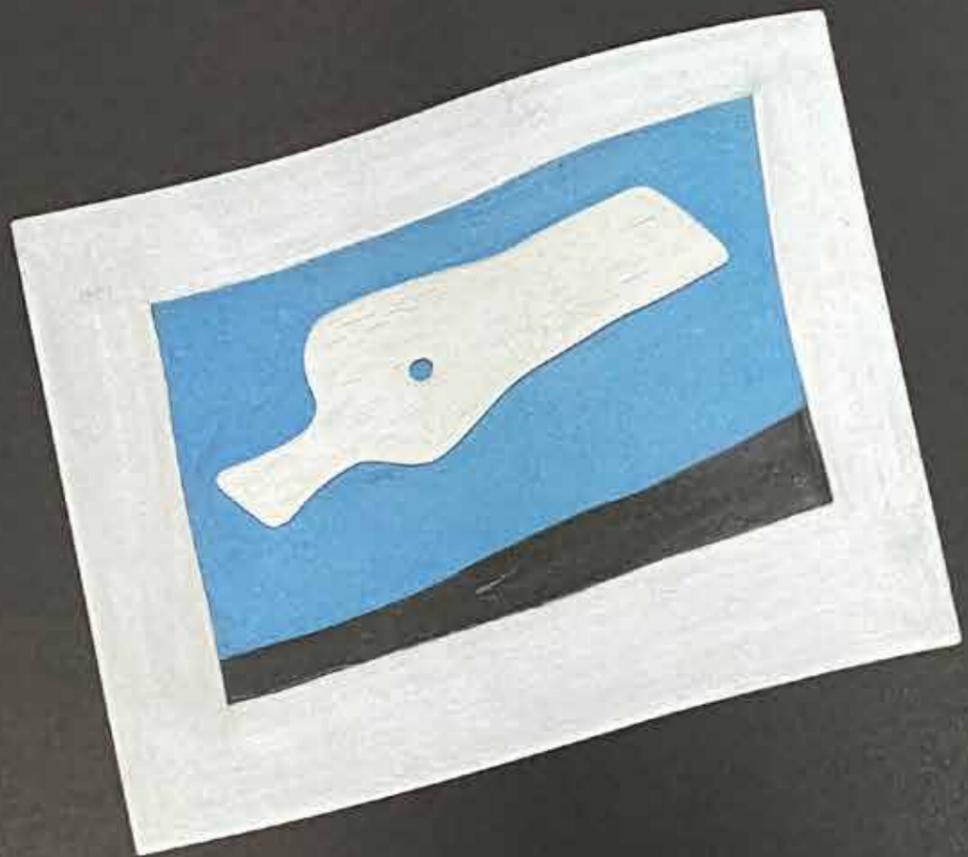
149

146
Auguste Rodin
Die Segenswünsche
vor 1894, Marmor
92 × 79 × 58 cm
Calouste Gulbenkian Museum,
Lissabon

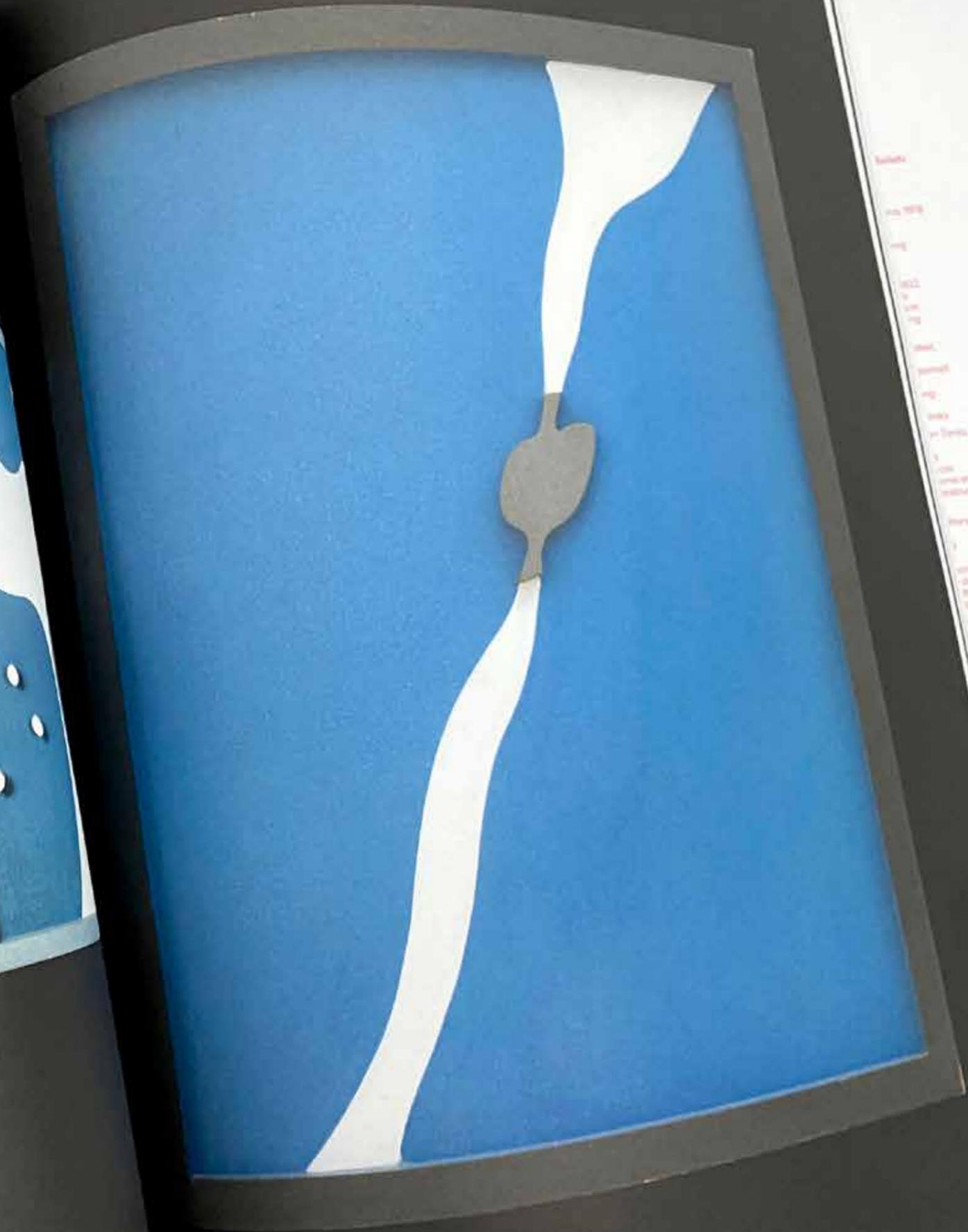
147
Hans Arp
Blütenblätterwolken
1958, Holz, bemalt
122 × 88 cm
Privatsammlung

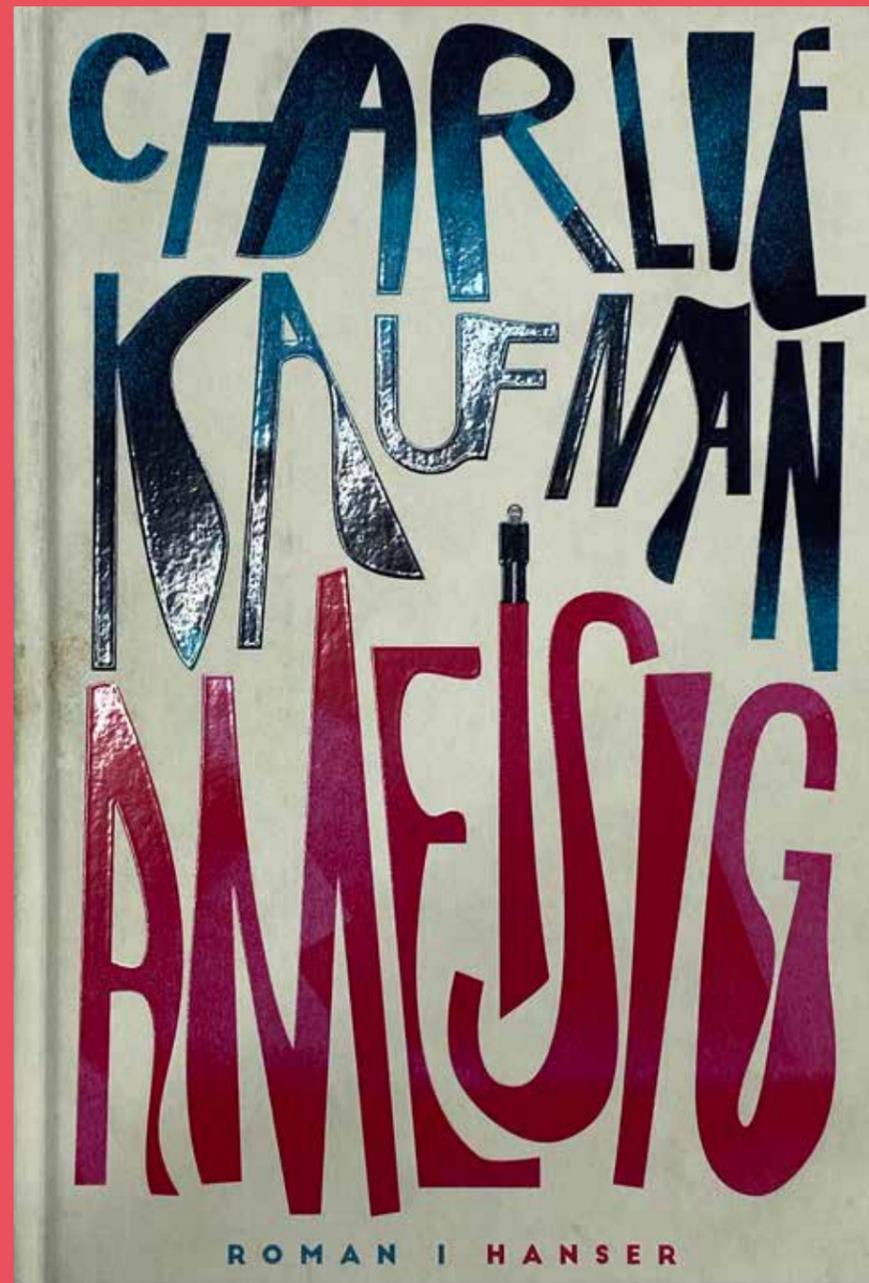
162

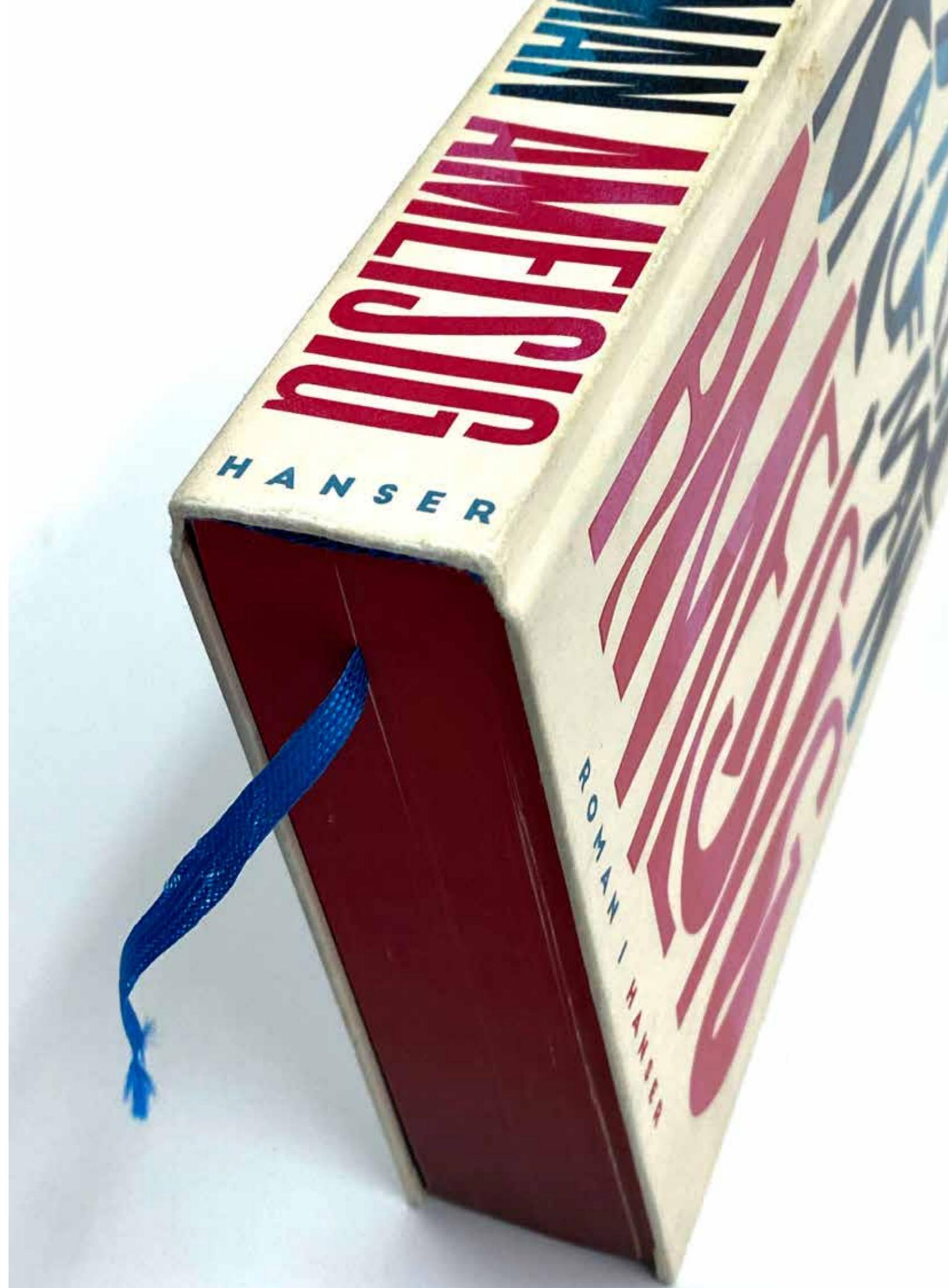

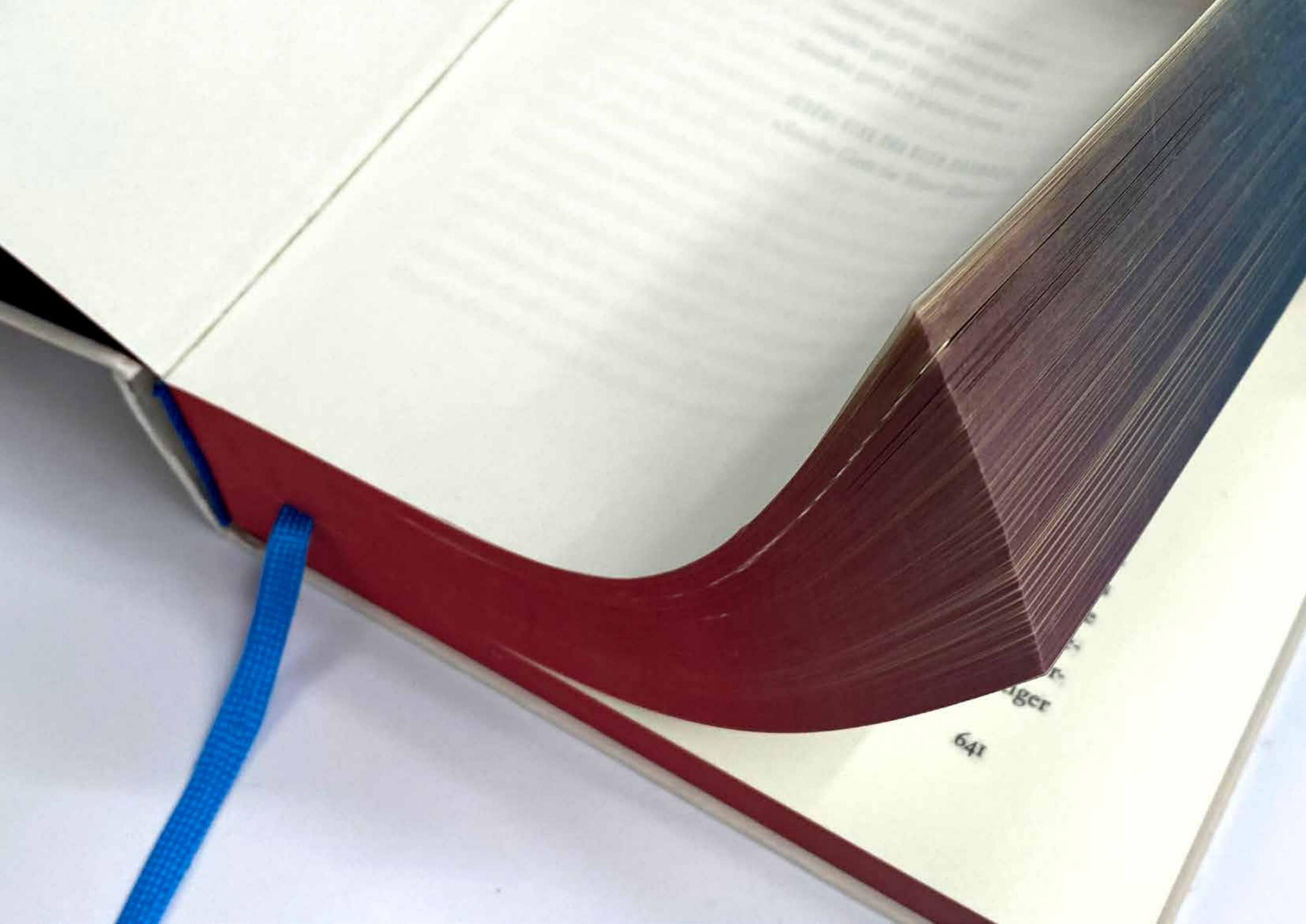
МУРАВЕЧЕСТВО

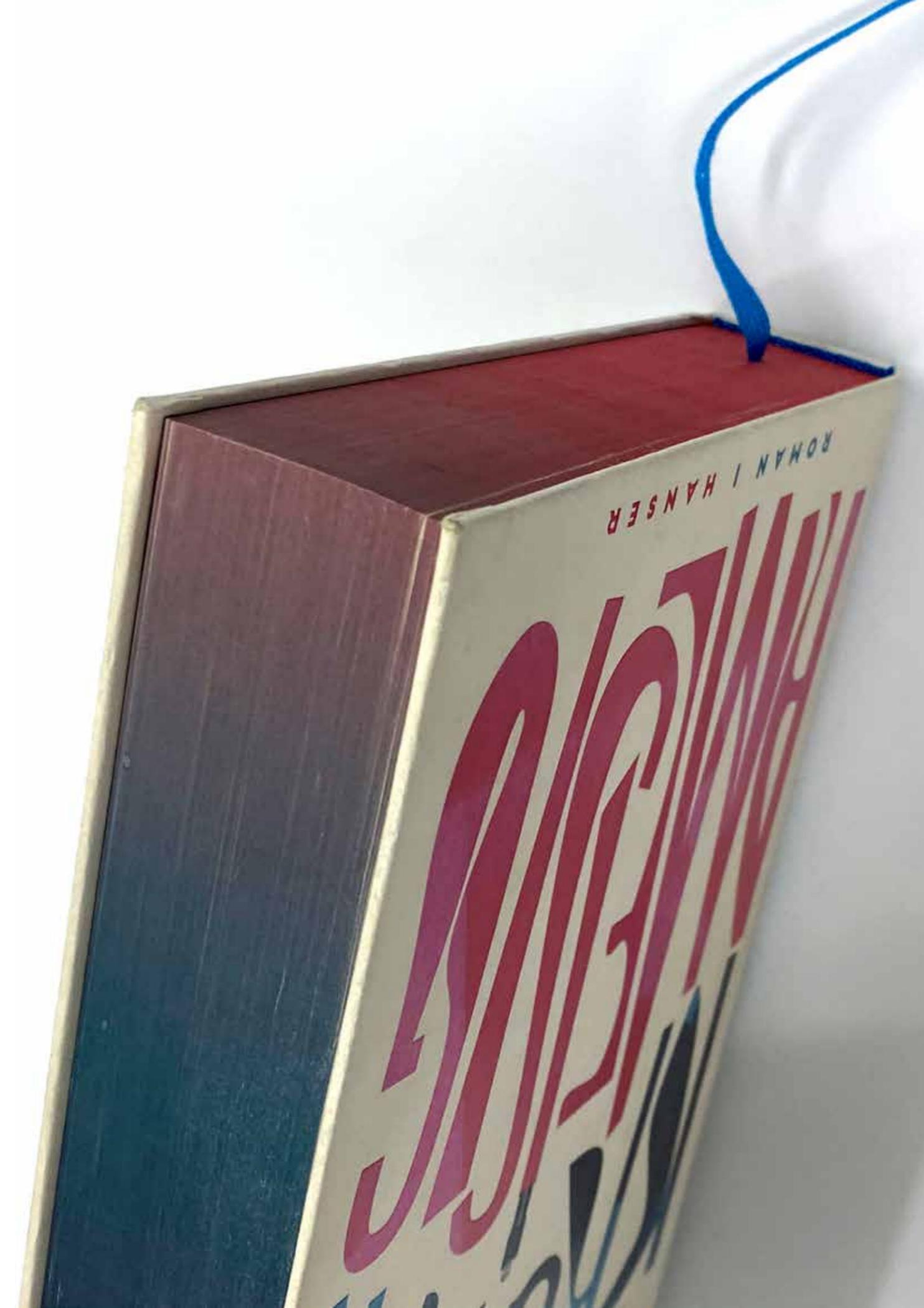
Чарли Кауфман

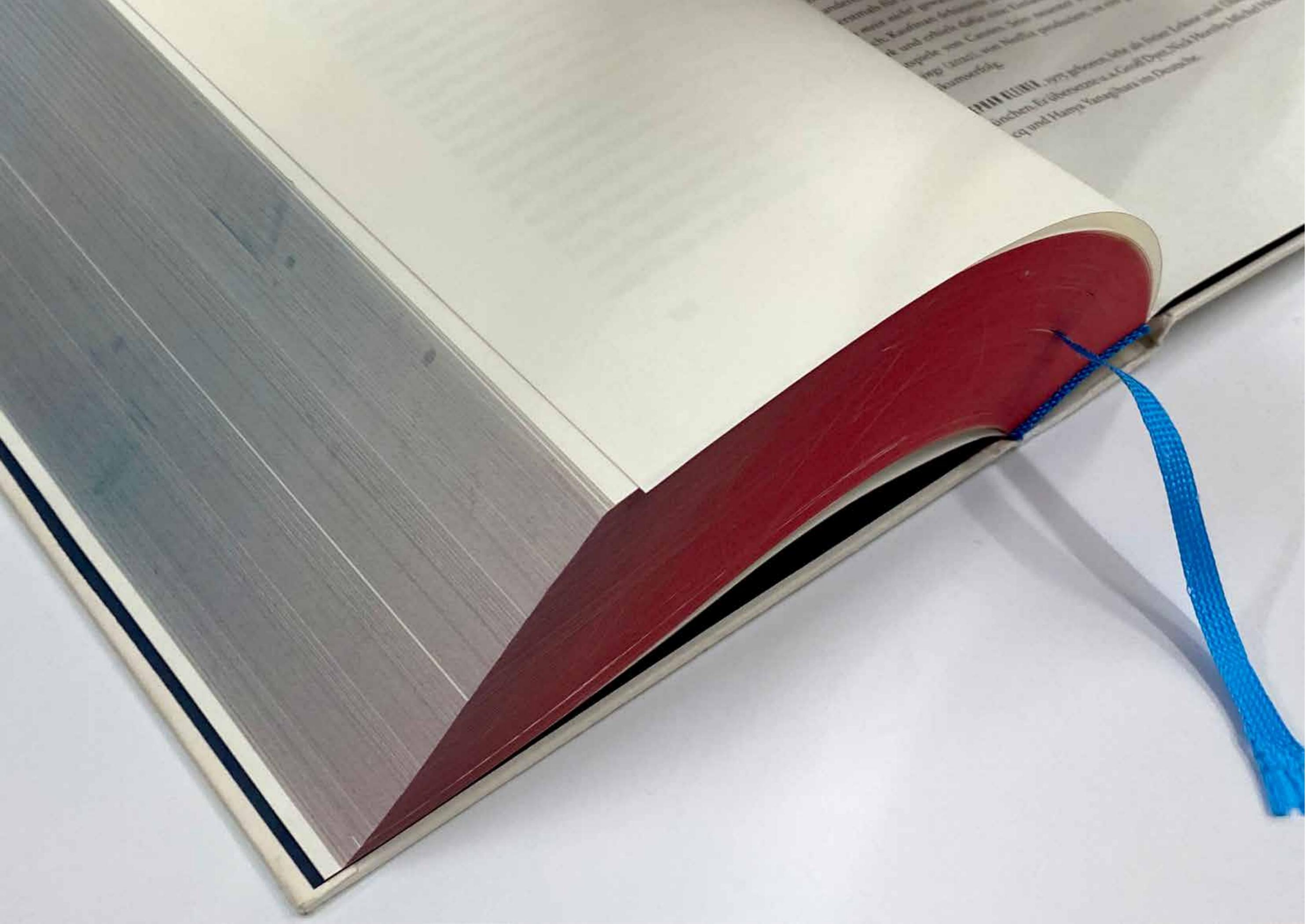

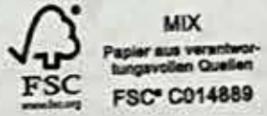

ander...
nicht...
Kardinal...
und...
Haupt...
Kamer...
1973...
linchen...
und...
in...
1973...
linchen...
und...
in...

Die amerikani
bei Random Hou
Handlung und Pers
der beschriebenen Figu
mit historisch

L.A.
ISBN 978-
© 2020 by Chi
Alle Rechte der det
© 2021 Carl Hanser Verlag Gr
Motti: »My Story in a Late Style of Fire« aus
Reprinted by permission of the Univ
»Smoke Gets In Your Eyes« by Otto
© T.B.Harms, Warner Chappell Mus
mit freundlicher Genehmigung/courtesy of C
Umschlag: Peter-Andreas Hassiepen, Münch
von Harper Collins Publishers | Motiv:
Satz: Satz für Satz, Wangen im A
Druck und Bindung: Friedrich Pustet, R
Printed in Germany

ben Block entfernt bin, höre ich das Kind schreien
Spaß!« Aber was macht Spaß, frage ich mich.
ein Kind? Woher kommt die Erwartung, Spaß zu
Zigarette, die ich in meiner Hand entdecke.
Beim Warten auf den Bus mühe ich mich, den
Kopf zu lichten. Der Rauch des Films durchdringt
Glibber und die Tricks und die Albernheiten zu
sind. Ich denke dumme Gedanken. Dann erregt
Ich bin eine auf automatischen Betriebsarten aus
cherlichkeit generiert. Wenn ich wüsste, wie ich
dämpfen; ich würde einen Raum schaffen, in dem
möglich zu sein; ich existiere nicht, ich lebe
diere heimlich die anderen hier, diese Menschen
nossen in diesem Augenblick, in dem ich mich
in dem der Gestank der Menschheit überwiegt,
Menschen auf der Welt, und die meisten von ihnen
scheint es, in diesem Raum und unter diesen
pergerüchen, diabetischem Urin, Fäkalien, als
standener Zigarettenrauch hängt in der Luft. Als
schaue auf und sehe, dass mich ein Blick noch
gegenen sich, und er sieht nicht weg. Soweit ich
messen, und ich werde verlieren. Feiertage
ich sehe mich durch sie hindurch, ich erinnere
weichlichter Städter, ein Homosexueller. Es ist
bohrt sich in mich hinein. Ich sehe T-Shirts. Manche
und ich schäme mich, dass es mir egal ist, etwas,
ist er nicht. Sein auf mir lastend, was man Shirtveralls
zusätzlich. Mir kommt in den Sinn, dass es ein
womöglich psychotisch, dass ich Shirtveralls nennt.
womöglich zu spät merken

СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ

Дебора Леви

The image shows the front cover of a book. The cover is white with a repeating pattern of red and blue polka dots. A black rectangular label is affixed to the cover, containing the author's name and the title in white, uppercase letters. The book is positioned diagonally on a light-colored surface, with its pages visible on the right side.

DEBORAH LEVY
THE COST OF LIVING

DEBORAH LEVY
THE COST OF LIVING

trum
ной ярмарки
спект, 95а
6 49
biz.moskau

The Cost of Living
by Hamish Hamilton
This edition published
All rights reserved
Published by an imprint
an imprint of Penguin
and with Bloomsbury
© Deborah Levy 2020
Edited by Birgit Schmitz

Design and typesetting by
Production: Daniel Kurz, Berlin

Color printed offset: Schöner
Letterpress printing: Die Litze
on a 1954 Heidelberg Cylinder
Book jacket printed on Germany
by hand at p98a Berlin on a Koenig
Binding and finishing at Buchschmuck

Paper: 90g Schleipen Werkdruck
Endpapers: Peyer Surballin Linen
Cover linen: Schabert Brillianta

Set in William Text by Maria Dorak
and FF Real by Erik Spiekermann
Illustrations by Erik Spiekermann

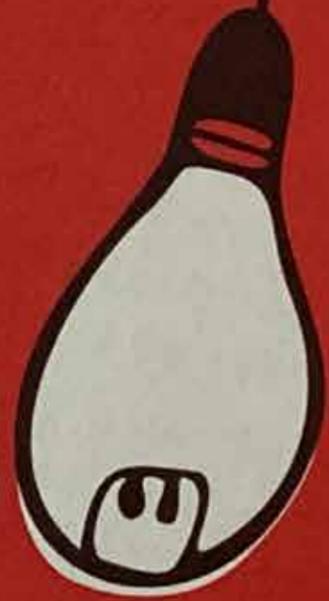
Printed in Germany
ISBN 978-3-949164-00-2
www.toc.berlin

A book
beauti
a deli
and
to r

EVY
IVING

Then I went off to tackle the
moths in the kitchen.

14
Good Tidings

...the father of my children to discuss Christmas
...second Christmas since we had separated,
...and walked side by side, together but apart, for
... We talked about the menu and who would cook
... and shared ideas for our daughters' presents.
... chain coffee bar, sitting on brown leather arm-
... each other. A Joni Mitchell song was playing
... speakers. It was about hating and loving someone,
... not to notice.

... the news and talked about the weather. Not
... we mention the tempest that had sunk the boat. We
... still angry with each other, but we were calm and
... bewildered by how I never found him boring.
... we had made a pact, from the moment we met, to
... about each other rather than more. I accepted this
... flaw that tore us apart, and hoped that we would
... in this respect with other people.

... regrets about not

She thought of the needle
as an object of psychological repair ...

THE BEST MALE friend was the
he had insisted on buying the yellow ja
wedding and I now referred to it as his Yellow Wallpaper
the book of the same title by Charlotte Perkins Gilman,
tries to escape from her husband and from her life th
the yellow wallpaper of the family home.
One night my best male friend arrived, uninvited, a
at eleven in the evening wearing this jacket, which p
still had the safety pin that had attached the wedding
of blue cornflowers to its lapel. He did not seem to v
home. At around midnight we were standing on the
my crumbling apartment block on the hill when w
thing flying towards us through the sky. At first w
work out what it was, but then we saw it was not o
three things. They were birds. When they land
ings of the balcony, he started to cough, quite a h
but it did not seem to frighten them. The bir
their heads to the side, as if they were looking
we knew they were gazing at us. When we lea
look at their crest feathers, we thought they r
They did not like being stared at so bluntly, i
to disturb them more than the sound of h
The thinnest bird began to tug and pull at
uneasy, so we decided to go ba

This book is number

228

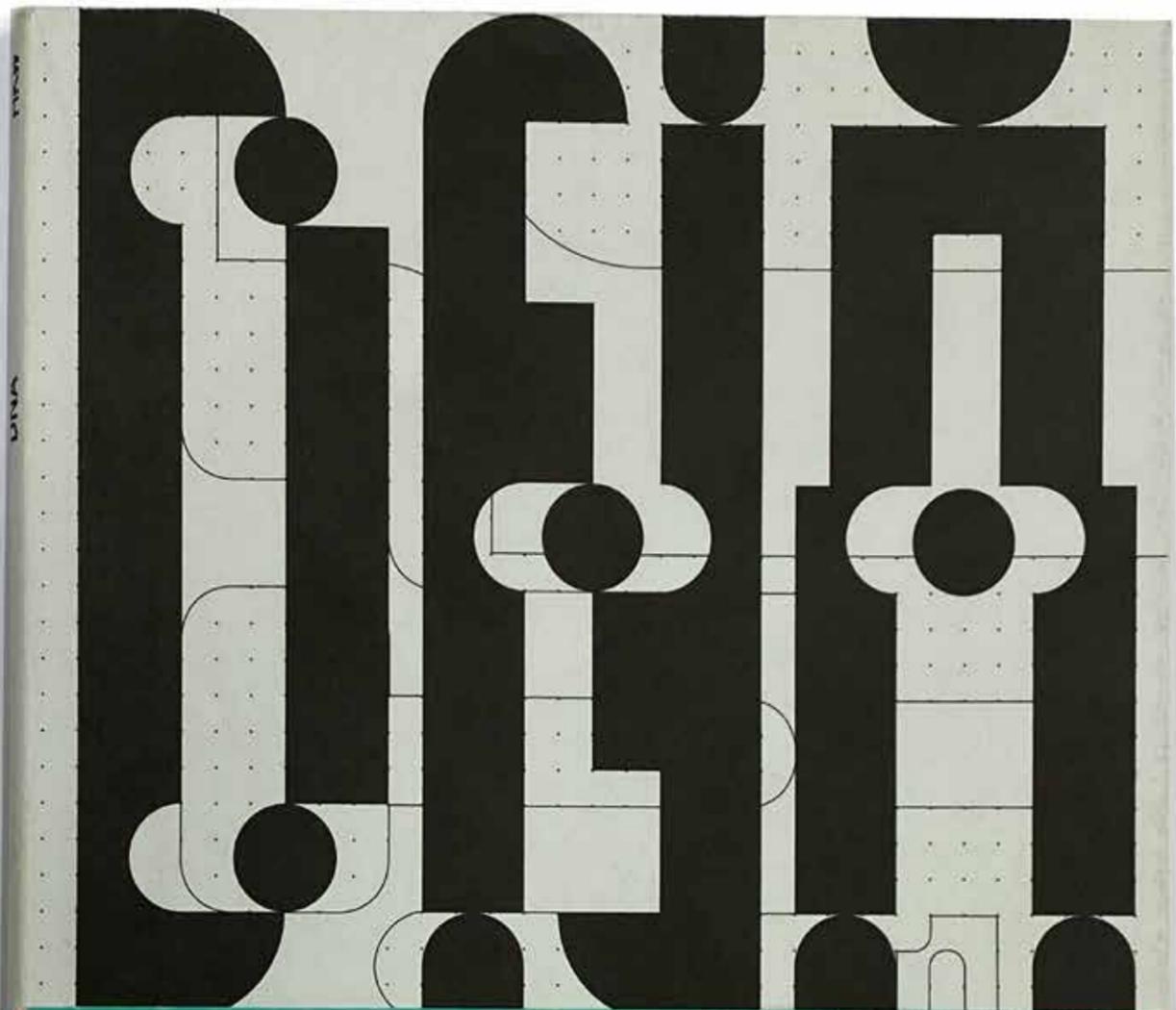
of 998 copies printed.

Deborah Levy

DEBORAH LEVY

НОВЫЙ АЛФАВИТ

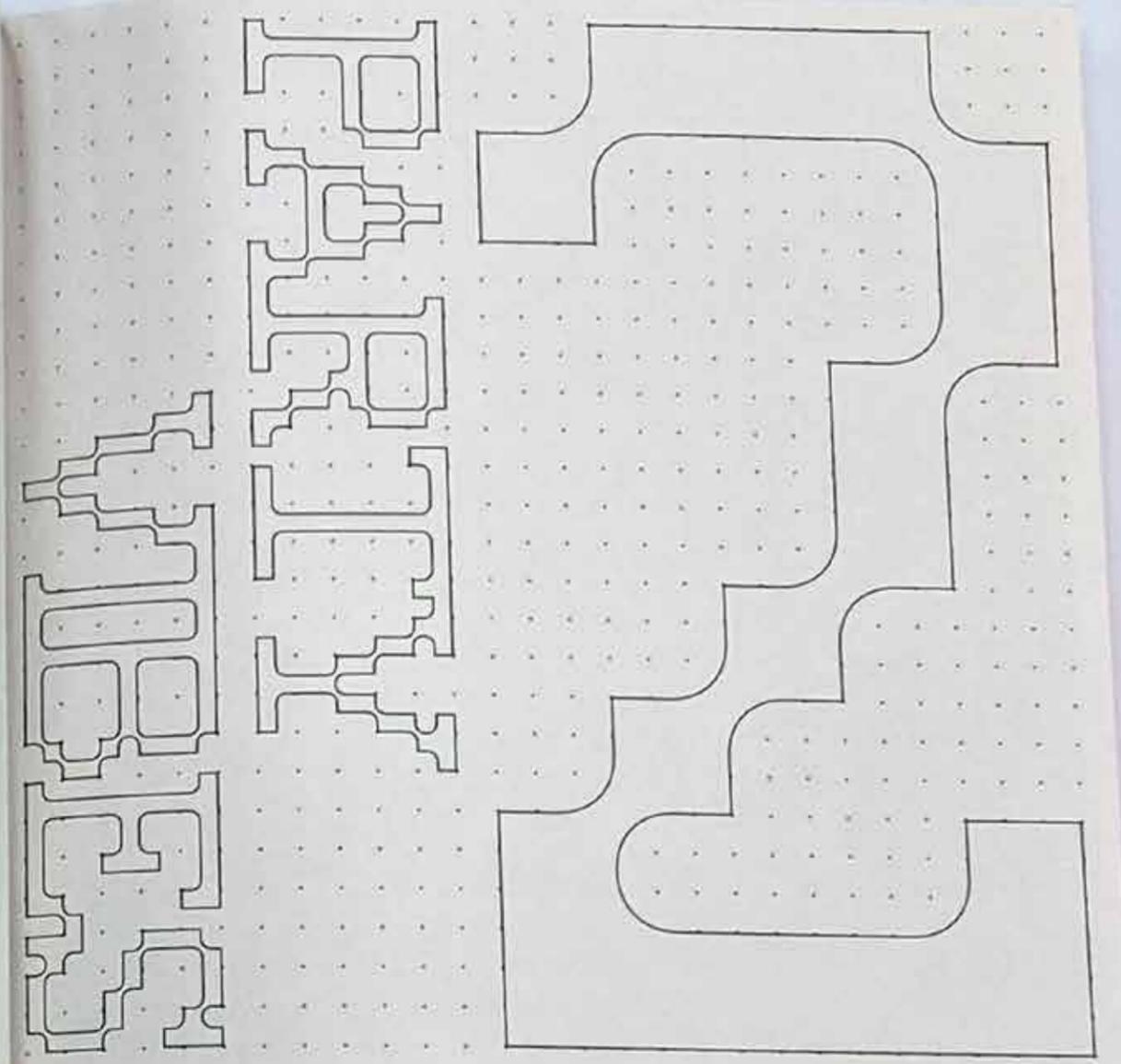
//серия

LISTEN! Herausgegeben von Lina Brion und Detlef Diederichsen, mit Beiträgen von Kristoffer Cornils, Maria Eriksson, Jasmine Guffond, Liz Pelly und Robert Prey

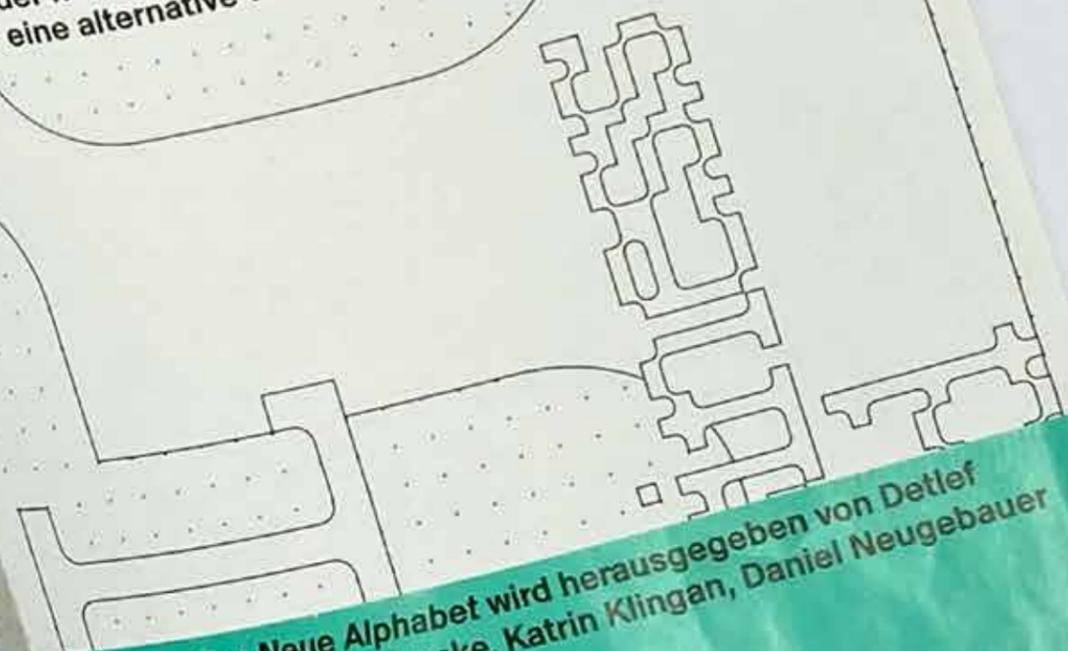
© Listen!

LISTEN! Herausgegeben von Lina Brion und Detlef Diederichsen, mit Beiträgen von Kristoffer Cornils, Maria Eriksson, Jasmine Guffond, Liz Prey und Robert Prey

Alphabete, Binärcode, DNA – die gegenwärtige Wissen-
beruht auf der Zerlegung der Welt in aller kleinste Einheiten,
wird berechenbar und manipulierbar. Sprachen, Codes und andere
zeichenbasierte Repräsentationsformen stehen damit auch im
Dienst von politischer Herrschaft, Kontrolltechnologien und öko-
nomischer Verwertung. Dieser Funktionalisierung setzt die Reihe
Das Neue Alphabet poetische Irritationen, sinnliche Recodierungen
und Kreolisierungen entgegen. Leitend ist dabei das formale
Prinzip der Konstellation: Unterschiedlichste Themen, Darstellungs-
weisen, künstlerische Positionen und grafische Elemente werden
immer wieder neu kombiniert. Ziel der Reihe ist es, neue Zeichen-
welten für eine alternative Wissensproduktion zu formulieren.

LISTEN! Herausgegeben von Lina Brion und Detlef Diederichsen, mit
Beiträgen von Kristoffer Cornils, Maria Eriksson, Jasmine Guffond, Liz Pelly
und Robert Prey

Die Reihe Das Neue Alphabet wird herausgegeben von Detlef
Diederichsen, Anselm Franke, Katrin Klingan, Daniel Neugebauer
und Bernd Scherer.

Listen!

Songs to Sing
in the Car

Kalte,
naechte Zahlen

ISBN: 978-3-95905-454-6

DNA

TKM

...er Kulturjournalist und ehemaliger Redakteur
... und Spex. Maria Eriksson untersucht an
... (Schweden) alltägliche digitale Technologien.
... et als Künstlerin an der Schnittstelle sozialer
... trukturen. Liz Pelly, Autorin und Kritikerin,
... nd Kolumnistin bei *The Baffler*, New York.
... n der Universität Groningen (Niederlande)
... us und Kultur.

Seit Langem bieten Listen in der Welt der Musik Orientierung. Mit dem Triumph
der Streaming-Technologie wurde aus dem unverbindlichen Angebot ein neues
hegemoniales Format zur Aufbereitung von Musik für den Konsum. Doch die
Playlist formatiert nicht nur Musik, sondern auch das Musikhören; sie strukturiert
die Datenerfassung der Streamingdienste. Mit dieser Umwälzung gehen neue
Ordnungskategorien, ästhetische Tendenzen und Verhaltensweisen einher,
aber auch Techniken kritischer Beobachtung der digitalen Unternehmen selbst.
Listen! führt in die Auseinandersetzungen damit ein.

kalte,
zuckte Zahlen

Songs to Sing
in the Car

Listen!

HKW

DNA

Alphabete, Binärcode, DNA – die gegenwärtige Wissensexplosion
beruht auf der Zerlegung der Welt in aller kleinste Einheiten, sie
wird berechenbar und manipulierbar. Sprachen, Codes und
zeichenbasierte Repräsentationsformen stehen dem
Dienst von politischer Herrschaft, Kontrolle
nomischer Verwertung. Dieser Funkti
Das Neue Alphabet poetische
und Kreolisierungen
Prinzip der Kon
weisen

on demand we live

ohne Listen
kein Pop

Listen!

HKW

DNA

Collaborative
Filtering

ISBN: 978-3-95905-454-6

Spector Book

die der eine unter der Dusche singen möchte, sind für alle anderen womöglich völlig unpassend“.²⁶ Und das ist wahrscheinlich erst der Anfang, da in der Spitzenforschung bereits mit Technologien künstlicher Intelligenz gearbeitet wird, die Echtzeitlernen und Anpassung an sequenzielle Musikvorlieben ermöglichen.²⁷ Möglich geworden ist das durch die Verbreitung mobiler Endgeräte, die es gestatten, Daten zu Ort, Bewegung, Tageszeit und Kontakten in der Nähe einzuholen. Immer häufiger widmen sich die Hörer*innen weniger der Musik, als dass die Musik sich ihnen widmet und sich an sie wendet.

Konsequenzen für Musiker*innen

Die Forschung hat die entscheidende Bedeutung von redaktionellen Spotify-Playlists für die Karriere von Musiker*innen bestätigt. Eine Studie der Europäischen Kommission stellte fest, dass eine Platzierung in Spotifys *Today's Top Hits* bis zu \$136.000 zusätzlicher Einkünfte erzeugt. Andere populäre redaktionelle Spotify-Playlists bringen sogar noch mehr Gewinn: *Viva Latino!* bescherte jedem Track zwischen \$303.047 und \$424.265 mehr Umsatz.²⁸ So erstaunt es wenig, dass Musiker*innen – und mit ihnen die Plattenfirmen und Manager*innen die sie vertreten – sich in den letzten Jahren vor allem darauf konzentriert haben, ihre Tracks in die populärsten Playlists zu bekommen.

Doch obwohl eine solche Platzierung einen ordentlichen Verdienst mit sich bringen kann, sorgen sich die Künstler*innen allmählich wegen der mangelnden Verbindlichkeit, mit der die meisten Nutzer*innen Playlists hören.²⁹ Die Branchenanalytikerin Cherie Hu weist

²⁶ Spotify for Artists, „Our Playlist Ecosystem Is Evolving: Here's What Means for Artists & Their Teams“, *Spotify* (26.3.2019); online: <https://artists.spotify.com/blog/our-playlist-ecosystem-is-evolving>, abgerufen am 18.7.2020.

Elad Liebman, Maytal Saar-Tschansky und Peter Stone, „The Right at the Right Time: Adaptive Personalized Playlists Based on Sequence Modeling“, *MIS Quarterly* 43/3 (2019), S. 765–786.

Luis Aguiar und Joel Waldfogel, *Platforms, Promotion, and Product Discovery: Evidence from Spotify Playlists*, Nr. w24713. National Bureau of Economic Research (2018).

Cherie Hu, „Millions of Followers? Yes, But Some Top Spotify Playlists Short on Engagement“, *Billboard*; online: <https://www.billboard.com/articles/business/8463174/spotify-playlists-engagement-study>, abgerufen am 18. Juli 2020.

НЕФТЬ

Атлас

петромодерна

Erdöl

Ein Atlas

der
Petro-
moderne

BOH
80
bo
Be
W

→016

FRON
die
sen

Gesang

Der 13-minütige
Gesang des
handelt von
tel verweist auf
der Sirenen in
1960er Jahren
schen Filme
hen sollte
Damit ist
anderer

→040

Film
rück

TERMINATOR

pricht aber dafür, dass es die uns be-
laren bis planetarischen Ebenen be-
her nicht gegeben hätte. [→ Molekulare

→049

ehen eines Terminators – wie eines
s – erscheint in einer niedrigenergeti-
le Brennstoffe nahezu ausgeschlossen.
rhergesehene Krieg zwischen Maschi-
ird in der Science-Fiction-Vision von
etromodernen Auseinandersetzung mit
maschinen und Kanonen geführt.

ere Hollywood in seiner Nähe zum Öl-
werden kann (oder muss, wenn man be-
ngeles seine wirtschaftliche Kraft nicht
tigen Ölfunden gründete), hat Schwarzen-
neastischer Vorgänger Ronald Reagan in
als steuerkritischer Gewerkschaftsführer
ren beschrieben. Hier wie dort seien lange
stig, bis irgendwann der Reichtum sprude-
ke der Marktwert rasch ab. »We feel we are
ved as an oil well and twice as pretty« so der
von Körner

Rakete

Eine Kind
geschweif
statt weiß
Meter üb
wie auf de

→ 242

Die so
ist legen
und mar
in Moska
schen E

WELT

eröff

Auft

de f

tisc

tior

Mu

Prä

Ze

19

St

di

tr

Z

J

u

u

tion

lung

lage

→ 028

Gesang von

stellers Raymo
1? Und was erk
weitere Seque

e des Alltags z
ären, Schnabel
zierendes elek
adium der Dir
lfte des 20. J
en ein Groß

der Sirenen in der
ik nachgesch
sam als Su

1960er-Jahren als ein
einfachen
nschen ihr

hen sollte, drehte ihn
zweite »K
s noch ein

Damit ist er kein Einmal
anderer berühmter Fil
no und Ho

→ 040

standen Auftragsarbeit
n-Episode

...rückter
...egen: Aufbewahrungs-
...en: Schrankkasten, Tennisschläger,
...des elektrisches Küchen- oder
... der Dinge des Lebens seit dem
... des 20. Jahrhunderts, als in den
... ein Großteil der Gegenstände und
... hergestellt wurde.

... als Summe aller Gegenstände:
... Behältern nahm die Kul-

... ihren Anfang. Dies gilt auch,
... »Kultur-Natur« der modernen

... und von Neuem ge-
... berühmter Inter-

... aus den Homerischen Epen

... das moderne bürgerli-

... (des Gesangs) zum
... an den Mast gefesselt

... hingeben) und
... gehaltenen

...? Der

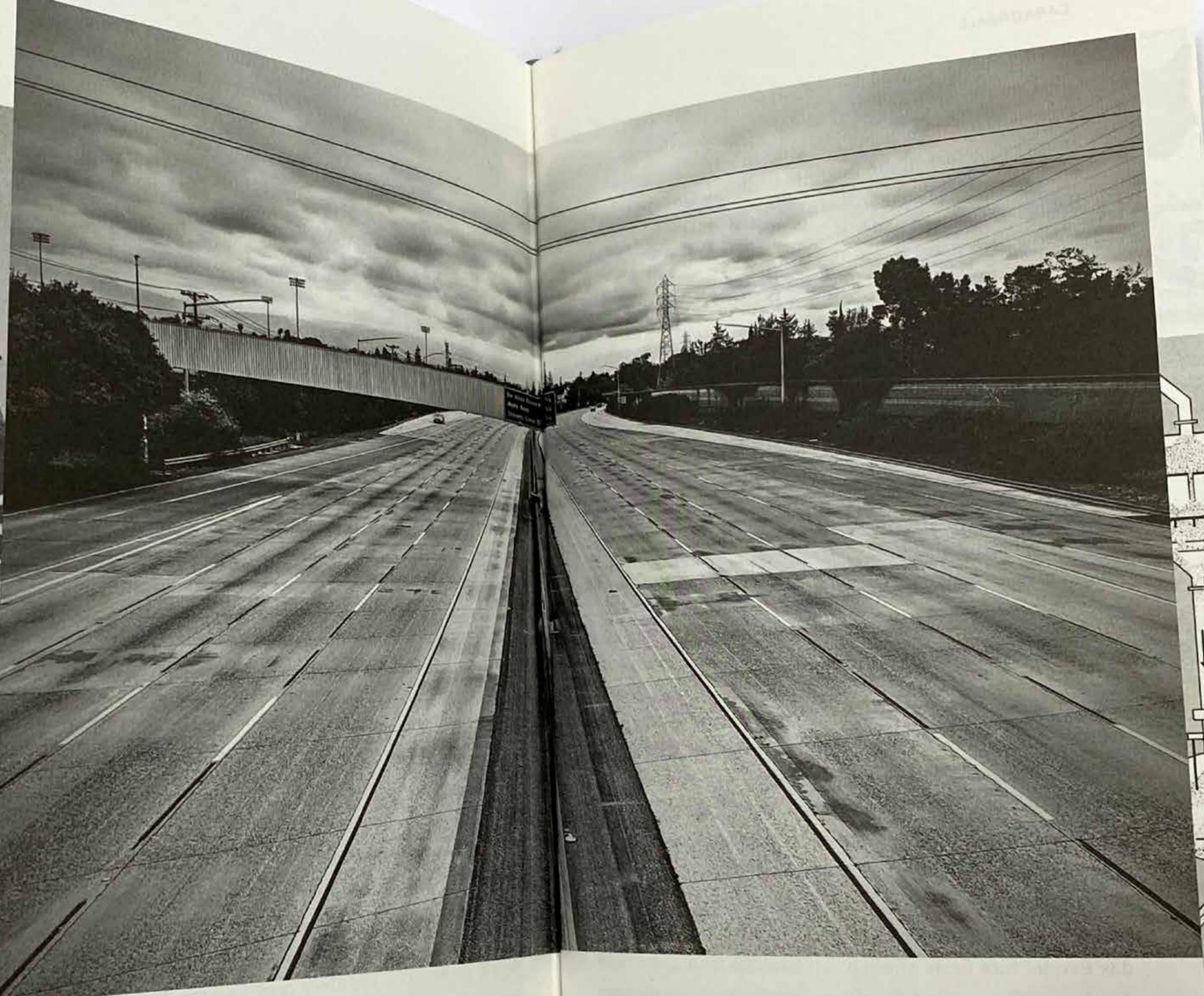

... an, Geschichte und die uns dabei Bezüge zur ...
... auch die bürgerliche Moral. An dieser Stelle möchte
... Ihnen einen kurzen Einblick in diese Entwicklungen verschaffen
... um die Geschichten, die dieses Buch erzählt, besser einzuordnen

Männliche Arbeit – weibliche Arbeit?
Rollenzuschreibungen für eine moderne Gesellschaft
Die europäische Moderne, die ungefähr am Ende des
18. Jahrhunderts begann und bis ins 20. Jahrhundert
andauerte, war eine Zeit der Veränderungen. Sie hatte

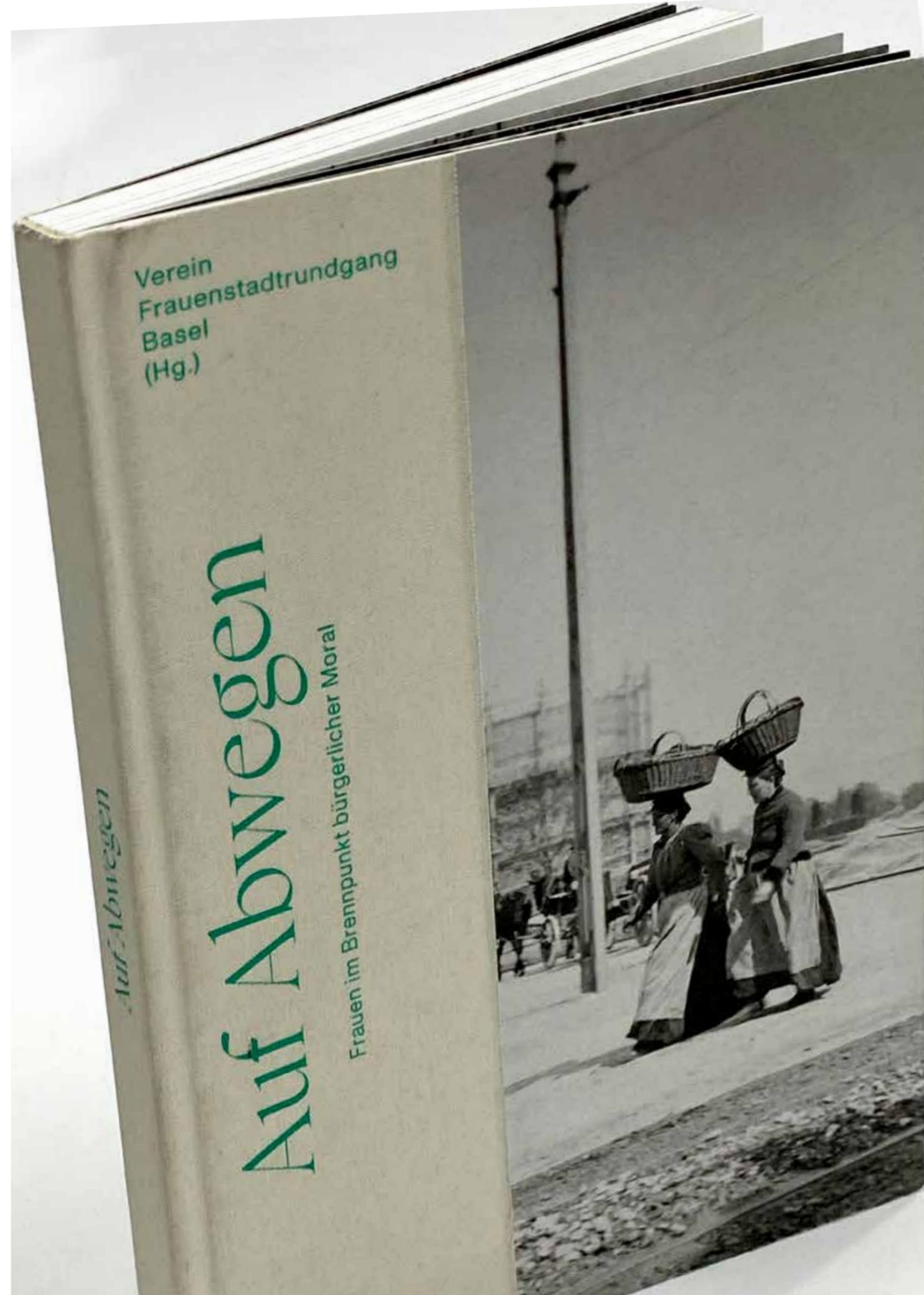
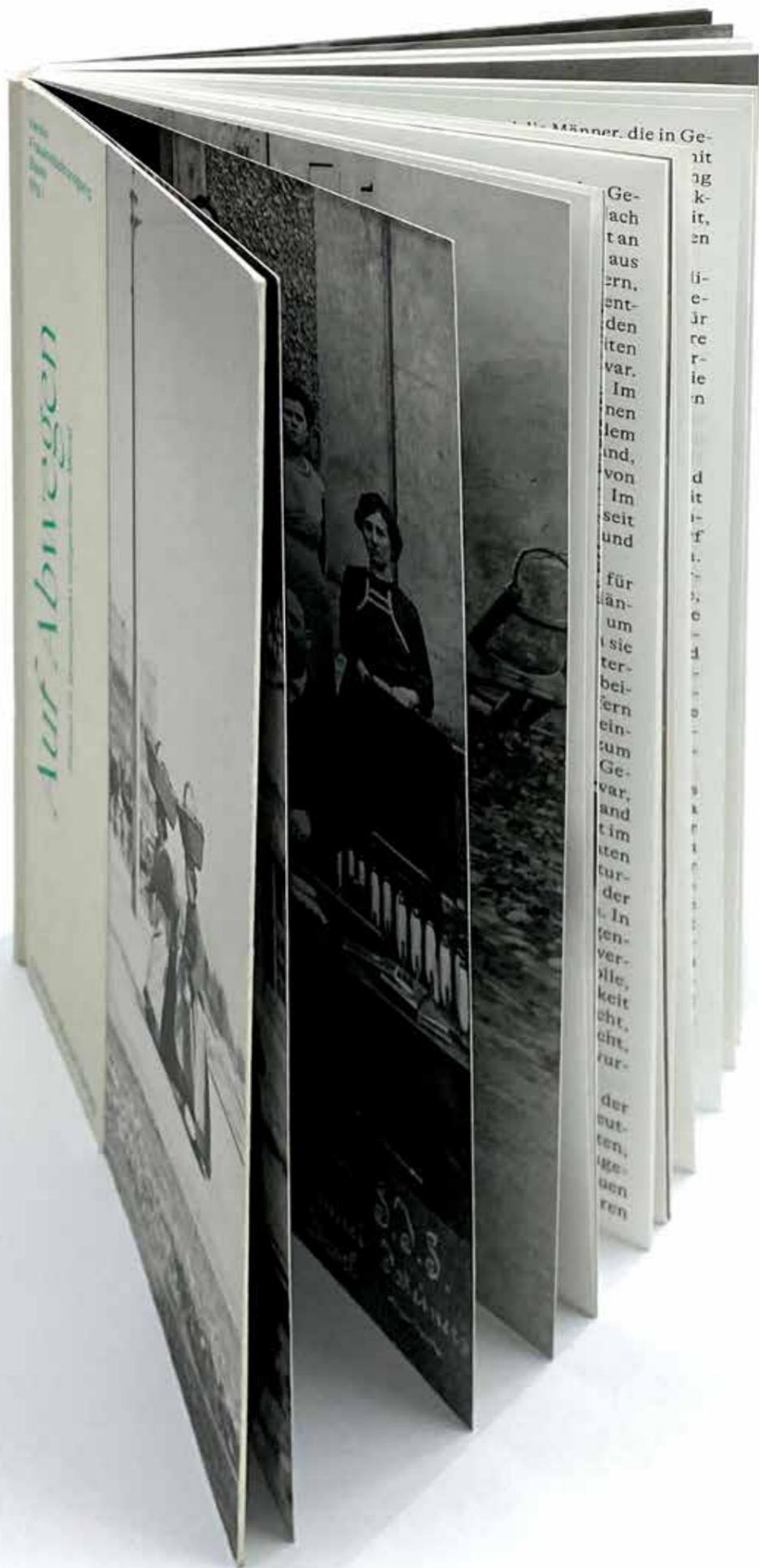
Abbildung auf Seite 4/5

Neudörferinnen aus dem Elsass auf dem Weg nach Basel, um 1900. Men-
schen zogen an Orte, wo es (bezahlte) Arbeit gab. Als Industriestadt war Basel gerade
im 19. und frühen 20. Jahrhundert ein Magnet für Migration. Die Menschen kamen,
um in Basel zu leben, manche pendelten auch für die Arbeit in die Stadt und kehrten
jeden Abend wieder nach Hause zurück.

НА СКОЛЬЗКОЙ ДОРОЖКЕ

Женщины под
прицелом буржуазной
морали

Rigide Moralvorstellungen prägten das 19. und das frühe 20. Jahrhundert. Die Gesellschaft sollte nach den Normen des aufstrebenden Bürgertums geformt werden. Im Fokus standen dabei vor allem die in Fabriken und Privathaushalten tätigen Frauen.

Wer durfte sich fortpflanzen und wer wurde Opfer der damals aufkommenden eugenischen Massnahmen? Was war die «natürliche» Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern? Wie sah die Erziehung zur Sauberkeit in den Schulen aus? Und wer bestimmte, was als hygienisch und sittlich galt?

Dieser packende Erkundungsgang durch die blühende Industriestadt Basel eröffnet neue Blicke auf die Geschlechtergeschichte in der Schweiz. Dabei treffen bürgerliche Vorstellungen von Sauberkeit, Moral und Sittsamkeit auf die Realität von Armut, Prostitution im Hinterzimmer und illegalen Abtreibungen. Und es zeigt sich: Um-erziehung ist auch eine Frage des Geschlechts.

Heroin
Famuluschulungsgang
Basel
1917

Auf Abwegen
Zurück Abwegen
Heroin
Famuluschulungsgang
Basel
1917

— 57.5.
— 2.1.

Auf Abwegen

Frauen im Brennpunkt bürgerlicher Moral

Die neue Moral war die Grundlage für die Erziehung
von Kindern und Frauen. Sowohl die Arbeit als auch die
Hausarbeit wurde als Pflicht angesehen. Die Frauen
sollten sich für die Erziehung ihrer Kinder einsetzen
und die Hausarbeit als ihre Hauptaufgabe betrachten.
Die bürgerliche Moral forderte die Frauen dazu auf,
sich für die Erziehung ihrer Kinder zu interessieren
und die Hausarbeit als ihre Hauptaufgabe zu betrachten.
Die neue Moral war die Grundlage für die Erziehung
von Kindern und Frauen. Sowohl die Arbeit als auch die
Hausarbeit wurde als Pflicht angesehen. Die Frauen
sollten sich für die Erziehung ihrer Kinder einsetzen
und die Hausarbeit als ihre Hauptaufgabe betrachten.

über die Gefahren
ipitel «Wohltätigkeit
Vonseiten
tungen, neu angeko
unmoralisches Lebe
nach Basel kamen, t
jungen, unerfahrene
Wohltäter*innen aus
wir, dass das Alter der
handelte es sich um s
Die meisten waren alle
sig Jahren. Einige wa
Basel kamen, um als M

Aus der gleich
dass fast ausschliesslich
wurden. Bei Verheirateten
angegeben, dadurch lässt
ziehen. Es waren also t
Frauen, die in Basel die
schwieriger, herauszufin
nicht. Wir wissen aber, d
Knechte. Schliesslich erhi
enthaltsrecht des Ehemar

Im Dienst besch
rekt im Haus. Ihre Aufga
bürgerlichen Vorstellungen
zeitig waren Kutscher, Gä
Gesetzen unterworfen wie
dem gleichen Machtverhäll
Gesetz, das ihr Leben tiefgr
te reglementierte. Auch Kne
fig zu sein und mussten sich
ten verhalten.⁶²

Schon Kinder trate
in denen wir Kindern oder Ju
richter begegnen, wird der An
deutlich. Da gab es beispielsw
Kegelaufsteller, der aus Sicht
botenrichters unverschämt he
einem anderen Fall klagte im Ne
den Lohn ein. Der Junge arbeit
Bäckerei betrieb. Seine Aufgab
chen und das Einkassieren des G
der zu wenig Geld abgegeben, w
beschloss die Herrschaft, ihn zu
von seinem Lohn abzuziehen. De
ne Angaben jedoch nicht mit sein
weil er dieses verloren hatte. Der
die ihrerseits ein Rechnungsbuc

Seite 96). Solche Ansichten finden sich aber auch bei Carl Brugger,
der die These aufstellte, dass es «zwischen erblicher Begabung
und Fruchtbarkeit eine negative Korrelation» gebe. Brugger
stützte sich dabei auf mehrere Studien, die genau dies bestätigten
wollten. So würden «normal begabte» Menschen für die Erzeugung
des Bevölkerungsstandes zu wenige Kinder zeugen. «Schwachbegabte»
nige» und «Schwachbegabte» dagegen würden weitaus mehr Kinder
zeugen, als es für den Bestand der Bevölkerung notwendig wäre.
Brugger selbst führte in den Basler Schulen eine Untersuchung durch,
die genau zum selben Resultat kam: Bemerkenswert war
dass die Unfruchtbarkeit der «normalen» und die grosse Frucht
barkeit der als «minderwertig» angesehenen Menschen nicht mit
den sozialen Umständen in Verbindung gebracht wurden, in denen
die untersuchten Personen lebten. Stattdessen ging man davon aus,
aus, dass die erbbedingten Anlagen ausschlaggebend dafür waren,
dass die «Schwachbegabten» fruchtbarer seien als die «normalen
begabten».¹⁰

Wie Fürsorge und Hygiene die Evolution untergraben
Ferner war man der Überzeugung, die menschliche
lution würde durch sozialpolitische Bestrebungen
wohltätige Einrichtungen verhindert. In Basel ergriff
sierte zum Beispiel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
Maria De Bary solche wohltätigen Einrichtungen (siehe Kap.
«Wohltätigkeit ist Frauenarbeit», Seite 46). Der Ausbau über
sorgerischen Institutionen, welche die Armen, Kranken
Schwachen und demnach «Minderwertigen» unterstützten,
gemäss Kritiker*innen dafür sorgen, dass diese überhaupt in
Lage versetzt würden, eine Familie gründen und so ihr Erb
Erbgut verbreiten zu können.¹¹

Und schliesslich würden auch die Fortschritte
Medizin und Hygiene dazu beitragen, dass sich die Erbk
fortpflanzten. So polemisierte zum Beispiel Bleuler gegen
rein kurative, das heisst nur auf Heilung ausgerichtete
da diese dazu führe, dass auch die «wenig Lebensfähigen»
ten blieben (siehe Kapitel «Hygiene oder Rassenhygiene»
Forderungen von Eugen Bleuler, S. 96). Eugeniker*innen
mentierten hierbei ganz im Sinne der Evolutionstheorie
besserung der Medizin heble den natürlichen Evolution
aus und Sorge dafür – wie bei der Züchtung von Tieren
zen –, dass Anlagen künstlich erhalten blieben. Beispi
waren es die «entarteten» Anlagen, die so erhalten und
erbt würden.¹² Brugger zog daraus die Schlussfolgerung,
ein Trugschluss sei, «durch ärztliche, hygienische, pädagogische
und erzieherische Massnahmen die zukünftigen Ge
verbessern zu können».¹³

zum
1934
stetig
wurde

27 w
Heil-
chiat
admi

Eheverbote und Sterilisationen zur Abhilfe

Die Ausgrenzung und Stigmatisierung, welche die eugenische Bewegung vornahm, erfolgte in Form von Eheverboten und Sterilisationen. Eheverbote wurden in den meisten Fällen den unteren Bevölkerungsschichten auferlegt. So stammten alle betroffenen Personen, gegen die von 1930 bis 1945 ein Eheverbot ausgesprochen wurde, aus der Unterschicht. Sie hatten keine gute Schulbildung und zum grössten Teil finanzielle Schwierigkeiten. Argumente waren aber auch «Geisteskrankheit» oder sonstige «Minderintelligenz».

«Dass die Ehe nicht das Übel vermehre»: Eheverbote und Eheberatungen

Mit Artikel 97 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches wurden «Geisteskranke» auch dann von der Ehe ausgeschlossen, wenn sie urteilsfähig waren: «Um eine Ehe eingehen zu können, müssen die Verlobten urteilsfähig sein. Geisteskranke sind in keinem Falle ehfähig.»¹⁴ Die Schweiz war das erste Land, welches das Eheverbot bei «Geisteskrankheit» unabhängig von der Urteilsfähigkeit einführt. Im Kommentar von 1914 wird dieses Gesetz damit erklärt, dass dies geschehe, «um die Ehe gesund zu erhalten und darauf bedacht zu sein, dass die Ehe bei einmal gestörtem Geiste nicht das Übel vermehre und fortpflanze».¹⁵ Diese Gesetzeserneuerung spiegelte die Vorstellung wider, dass «Geisteskrankheit» vererbbar sei.

Dabei ist interessant, dass das Eheverbot, das ja immer für Frau und Mann galt, sehr häufig gegenüber dem Mann ausgesprochen wurde. Von 1930 bis 1945 wurden in Basel 18 Eheverbote ausgesprochen, wovon 17 Männer betrafen. Dies verdeutlicht die unterschiedlichen Ansprüche, die an die beiden Geschlechter gestellt wurden: Geistige Gesundheit und Urteilsvermögen wurden in diesem Zusammenhang offenbar vor allem vom Mann und nicht von der Frau verlangt. Zudem zeigt diese Praxis auch, dass der Mann in der traditionellen Rolle als Oberhaupt und Ernährer der Familie wahrgenommen wurde.¹⁶

Eine andere Möglichkeit, Nachkommen von «minderwertigen» Menschen zu verhindern, wurde in der Eheberatung gesehen. Bei einer solchen Beratung ging es darum, «unerwünschte» Eheschliessungen zu verhindern, sodass das Paar keine Kinder zeugen würde. Allerdings war man sich dessen bewusst, dass Kinder auch ohne Eheschein gezeugt werden können.¹⁷

EHEBERATUNG Die Eheberatungsstelle wurde in Basel 1933 eingerichtet und befand sich bis 1944 am Petersgraben 1a. Obwohl an erster Stelle des Aufgabenkatalogs die «Beratung von Eheandidaten hinsichtlich körperlicher und eugenischer Eignung» stand, wurde die offerierte eugenische Beratung von der Mehrheit, die diese Beratungsstelle in Anspruch nahm, nicht gewünscht.¹⁸

МИР

РЕНЕССАНСА

Тобиас Рот

TOBIAS ROTH

WELT DER RENAISSANCE

Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet von Tobias Roth

Francesco Petrarca – Giovanni Boccaccio – Coluccio Salutati – Leonardo Bruni – Poggio Bracciolini
– Leon Battista Alberti – Enea Silvio Piccolomini – Lorenzo Valla – Giovanni Pontano
Marsilio Ficino – Lorenzo de' Medici – Aldus Manutius

Aus dem In

Francesco Petrarca – Br
Coluccio Salutati – W
Baldassarre Bonaiuti –
Leonardo Bruni – Rede
Poggio Bracciolini – Brief
Enea Silvio

Callani
Berlin

GB

empfindet. Ebenso können Badende in Baden Epikureer werden, ohne zu lesen, da das Buch auch in der Welt, ja die Welt selbst ein Buch ist. In diesem Lernen von der Welt, also in der Erfahrung, prägt sich ein Verhalten von der Welt, also in und unverrückbare Regeln hinausgeht und vielmehr auf ein kultiviertes Reaktionsvermögen zielt. Auf die Welt zu reagieren, sich mit dem ganzen Selbst prompt auf eine bestimmte Situation und Herausforderung einzulassen, zu antworten, das ist die Kunst. Sprachspiele erzeugen eine eigene Realität, im Witz wird erprobt, ob und wie sich die außersprachliche Wirklichkeit dazu verhält.

Sammlungen von kurzen Geschichtchen bieten in diesem Sinne eine möglichst große Vielfalt möglicher Szenarien und Umstände, in denen sich die Figuren verhalten und bewähren müssen, in denen aber auch der Leser eine je neue Position beziehen und halten muss. In diesem Sinne sind Faceziensammlungen (als Ganzes und in der Masse) ein Messinstrument für die *studia humanitatis*, die Wissenschaften vom Menschen. Sie sind die heitere Seite jener Sammlungen von *exempla*, guten Beispielen für Tugenden und richtiges Verhalten, die in der Renaissance ebenfalls ausgesprochen beliebt sind. Antike, mittelalterliche, zeitgenössische und neu erfundene Fundstücke vermischen sich. Immer steht der Mensch im Zentrum, mit seinen Stärken und Schwächen, seinem Genie und Schwachsinn. Poggio zitiert in seinem Brief aus und über Baden den geflügelten Vers des römischen Komödiendichters Terenz:

Homo sum, humani nihil a me alienum puto.
Ich bin ein Mensch und glaube, dass mir nichts Menschliches fremd ist.

WENN du das Buch...
 falls gehen...
 habe ich dir am...
 weil ich glaube...
 bringen müsste...
 lich ziemlich lang...
 Ich sprach viel...
 beschäftigte, und...
 eingenommen...
 leichtsinniger...
 ten und Meinungen...
 sind, wollte ich...
 leichthin streifen...
 Brief, und ein...
 euch nicht erreicht...
 ben ist eigentlich...
 jedem zügig zurück...
 Glückwünsche...
 senschaft zugewandt...
 mich schon so oft...
 kein Nutzen für...
 so trägt sie doch...
 und zwar am...
 der Art des heiligen...

Diesen Brief...
 wohin ich mich...
 zu behandeln...
 und die Lieblichen...
 die Gepflogenheiten...
 Schriftsteller haben...
 gehabt, wo fast...
 ich gut gehen...
 nmt man in das...
 rundum von hoch...
 on einem einigermaßen...
 Fluss durchlaufen...
 man auf der anderen...
 großes Dorflein...
 roßer Platz, um...
 tser stehen. Jedes...
 von den jeweiligen...
 r von den jeweiligen...
 mit Stein eingefasste...
 der Pöbel waschen...
 Knaben und unverheiratete...
 dort auf einmal...
 Friedfertigen...
 der Seite geschlützt...
 Im Wasser speisen...
 von hübschen...
 zahlt seinen...
 dem ich badete...
 im Wasser...
 aber nicht...
 ich ausdrücklich...
 man hier für...
 begreift, blieb...
 nicht sprech...
 der ihre...
 und den...
 Schluß...
 aller...

Berordentlichem Reiz, dass man oft genug meint, den Privathäusern und auch diese werden von Männern und Frauen gemeinsam genutzt. Auch hier sind die Bereiche zwar durch holzerne Wände getrennt, aber in diese Wände und viele Fenster eingelassen, durch die man sich auch sehen und sich unterhalten kann, durch die man sich auch sehen und berühren kann, was ein eifrig gepflegter Brauch ist. Überhalb dieser Bäder sind ringsum Wandelgänge angebracht, wo die Männer treffen, um hinunterzuschauen und miteinander zu plaudern. Es ist jedem gestattet, in die Bäder zu gehen und sich zu unterhalten, zu scherzen und Frauen zu betrachten, wie sie ins Wasser steigen und herauskommen. Keine Aufpasser wachen hierüber, steht verschlossen. Keiner vermutet etwas Unrechtes, das zwar bis an die Waden reicht, das die Arme noch die Schultern verdeckt. Im Wasser speisen Männer von hübschen Tischen, zahlt seinen Teil davon, dem ich badete, das es im Wasser eingeladen aber nicht hingehen, ich ausdrücklich man hier für Fei begreift, blieb nicht sprech der ihre S und den Schluß aller

wird **1396** in Florenz geboren. Er ist der Sohn eines
ntars, der in den *Stinche*, dem kommunalen Kerker der Stadt,
kundig ist, und einer unbekanntten Frau. Mit achtund-
Jahren empfängt er die Weihen und wird Pfarrer in
San Cresci a Macioli in der Ortschaft Pratolino,
Florenz. Auf diesem Posten bleibt er achtundfünf-
zig Jahre. Bis 1482. Aber das heißt nicht, dass er vor Ort
regenteil. Als Kaplan der Florentiner Han-
den Vierziger- und Fünfzigerjahren den
in Valencia sowie Flandern den
in Florenz, wo er nach Rom. Haupt-
Grab liegt im Oratorio di

er aber nicht berühmt
zur und Protagonist
des titelgebenden
n und kleinen
ento zusam-
Hauptff-
ingen
mein

lung Angelo Polizianos oder in Werken Lorenzo de'
Medicis und Luigi Pulcis.
Zahlreiche Einflüsse der humoristischen Literatur las-
sen sich ausmachen, sodass die Geschichten wohl kaum als
biographisch genommen werden können. Aber das macht
auch nichts. Der Piovano Arlotto ist der Prototyp des witzig-
gen, abenteuerlichen, sympathisch irdischen, etwas derben,
bauernschlauen und lasterhaften Pfarrers, der in Fi-
guren wie Don Camillo weiterlebt. Über die
ursprüngliche Sammlung hinaus lebt die
Piovano als literarische Figur fort und
wird immer wieder als Haupt-
figur in neue Variationen
und Situationen ge-
schickt.

Sprüche und Streiche des Piovano Arlotto
(Auszüge)

ZUR Zeit, als er noch jung und heißblütig war, ging der
Piovano Arlotto eines Abends, in Versuchung gefül-
t von fleischlichen Begierden, zum Fondaco Maggiore
hell. Er konnte im Dunkeln nicht sehen.

Einheit, als Ge...
Diese Umrisse wird er sp...
landeskundlichen Werken *Asia* und...
stirbt Piccolomini in Ancona, auf dem Weg...
Mächte des beschworenen Europa lassen sich nicht zum...
gegen die Osmanen begeistern, der Papst aber, durch glühend...
des Sendungsbewusstseins immer verschrobener geworden,
will sich einfach ohne Armee einschiffen und selbst loslegen.

Im Amt des Papstes kann Enea auch ästhetisch all die grö...
Benwahnsinnigen Aktionen der Selbstinszenierung ausleben,
die bei den meisten seiner Dichterkollegen nur auf dem Papier
stattfinden können. Er lässt etwa sein Geburtsdorf umbauen
und mit einer Piazza, die einer Stadt würdig ist, ausstatten.
Der kleine Ort bekommt sogar einen eigenen Bischof. Bei die...
ser Gelegenheit benennt er sie auch nach sich selbst um und
aus Corsignano wird *Pienza*, wie es noch heute heißt. Die
Piazza, ein künstliches Zentrum, ist ein Denkmal, statisch,
aber großartig, obwohl der Ort nie zur Stadt anwächst. Von
selbst versteht sich, dass Enea als Papst unzählige Stellen für
Humanisten am Vatikan ausschreibt – die sein Nachfolger
zum großen Unmut der Literaten wieder streicht.

Die drei hier folgenden Briefe aus den 1440er-Jahren zeigen
Enea, bevor er sich nach Rom und über die Wolken verab...
schiedet. Er steht noch im Dienste des Kaisers, im Dienste des
Humanismus, im Dienste des Diesseits. Er erzählt darin seinem
Vater von einem groben Liebesabenteuer und einem uneheli...
chen Sohn – der Vater wird so irritiert gewesen sein wie wir.
Sein Brief an Wilhelm von Stein wirft ein Licht darauf, wie
die halb öffentliche Kommunikation des Briefes in der Renais...
sance funktionieren kann. In erster Linie ist der Text an Wil...
helm von Stein gerichtet, aber der eigentliche Ansprechpartner
im Text ist eine imaginäre Figur: der juristische Popanz. Die
Rede, die Enea gegen ihn loslässt, ist nicht nur unterhaltsam
und ermutigend zu lesen. Sie zeigt auch allen humanistischen
Kampfgenossen Argumentationswege, Strategien, Kniffe und
Finten, wie so einem Popanz (jeglicher Provenienz) begegnet
werden kann. *Polemik* bedeutet sprachlich geführter Krieg:
Dafür braucht es Training, Sparring und Schat...
tenboxen, Manöver und Manöverkritik,
nicht zuletzt Rüstung

kann ein so idyllisches Bild vom Landleben entwerfen...
war schon immer so. Dass das schon immer so war...
man vor allem daran, dass Piccolominis Lobpreis den...
lebens ein einziges großes Zitat ist. Nur leichte An...
gen und individuelle Eingriffe unterscheiden diese...
des Briefes von der zweiten Epode des Horaz, die fast...
zehn Jahrhunderte vor Enea verfasst wurde. Die Ver...
Horaz (*Beatus ille qui proci negotiis*) bieten eine über...
tigend schöne Schilderung des Landlebens – aus dem...
Munde eines Geldverleihers, der seiner Sehnsucht nach...
folgen und sich aus dem Morast seiner urbanen Exi...
tenz nicht losreißen kann. Indem Piccolomini diesen...
Text zitiert, lobt er das Landleben und die Lite...
ratur zugleich, beides gehört zusammen, und die...
beidem läßt er Johannes Lauterbach ein. Hinter...
der literarischen Fingerübung, hinter der Fiktion...
und Anspielung verbirgt sich die tatsächliche...
Naturbewunderung und -zuneigung Eneas.
Es ist kein Widerspruch. Noch als Papst
wird er im Freien, auf blühenden Wiesen
und im Baumschatten, seiner Arbeit
nachgehen, Sitzungen abhalten und
dergleichen – zur großen Irritation
seiner Mitarbeiter, Höflinge und
Gäste. Durch Horaz hin...
durch spricht Enea Silvio
Piccolomini sich selbst
aus. Auch das ist
eine Form der
Wiederge...
burt.

nicht zum Schmerz. Was nämlich könnte im menschlichen...
Leben süßer sein, als sein Ebenbild hervorbringen, sein...
Leben süßer sein, als sein Ebenbild hervorbringen, sein...
Gebüt zu verbreiten und jemanden zu haben, der nach einem...
bleibt? Was ist seliger auf Erden, als die Kinder der Kinder zu...
sehen? Mir nämlich bereitet es eine ungeheure Lust, dass mein...
Samen Frucht getragen hat, dass nach meinem Tod etwas von...
mir übrig bleibt, und ich danke Gott, dass er im Leib der Frau...
ein Kind bildete, sodass nun bei dir, Vater, und bei meiner...
Mutter ein kleiner Eneas spielen und der Großvater den Trost...
erfahren wird, den er als Vater entbehren musste. Wenn dir,
mein Vater, meine Geburt eine Freude war, wieso kann dich
die Geburt meines Sohnes nicht fröhlich machen? Wird dich
denn das Gesicht des Kleinkindes nicht aufheitern, wenn du
darin meine Züge erkennst? Wirst du nicht auch dein Vergnü...
gen haben, wenn der Kleine an deinem Hals hängt und dich
mit kindlichen Schmeicheleien umgarnet?

Aber vielleicht sagst du auch, dass dich mein Verbrechen...
schmerzt, da ich diesen Sohn in Sünde zeugte. Ich weiß nicht,
welche Meinung von mir du dir zugelegt hast. Gewiss hast
du keinen Sohn aus Stein und Eisen gezeugt, denn du selbst
bist aus Fleisch. Du weißt, was für ein Hahn auch du gewe...
sen bist. Ich für meinen Teil bin weder ein Kastrat noch ein...
Eisklotz noch ein Heuchler, der lieber gut scheinen als gut sein...
möchte. Ich gestehe freimütig meinen Fehler, denn ich bin
nicht heiliger als der König David und nicht weiser als Salo...
mon. Alt und uralte ist dieses Vergehen, und ich weiß nicht,
wem es nicht untergekommen wäre. Weit verbreitet ist diese
Pest, wenn es denn eine Pest ist, sich natürlicher Vermögen zu...
bedienen. Ich sehe nicht ein, warum der Beischlaf so verdam...
menwert sein soll, wo doch die Natur, die nichts vergeben...
tut, allen beseelten Wesen diesen Trieb eingegeben hat, damit
das Menschengeschlecht fortbesteht.

Aber ich glaube, du würdest einwenden, dass es bestimm...
Grenzen gibt, innerhalb derer es erlaubt ist, außerhalb d...
aber, also ohne legitime Eheschließung, diesem Trieb n...
nachgegeben werden darf. Das ist ganz richtig und oft ko...
es in Ehen zum Betrug. Auch beim Trinken, beim...
beim Reden gibt es gewisse Grenzen. Aber wer hält...

1 Zima ist eine Figur aus Giovanni Boccaccios *Decamerone* (No...

Triumph der Galatea, einer Meeresnymphen versorgt hat, wie aus dem Anfang des 1. Jahrhunderts, der ihn auch eine ähnliche Funktion nahm Angelo...
...denen Raffael sich ins Bildgedächtnis unserer Zeit...
...in vier Teilen die geistigen...
...Bildungsprogramm, das in vier Teilen die geistigen...
...mit denen Raffael sich ins Bildgedächtnis unserer Zeit...
...Da ist die Schule von Athen, das...
...Tugenden und...
...Kardinaltugenden (Tapferkeit...
...dann der Muse...
...Gerechtigkeit) und der christlichen...
...Poesie und Dichtung...
...die Theologie...
...zwischen...
...Abgleich zw...
...bei einem solchen Adressaten obligat ausufernde Flos...
...am Ende des Briefes fehlt. Dafür bietet diese Fassung...
...mittelbarsten Beleg für die enge Zusammenarbeit des...
...Antike deutlich: Respekt und Selbstbewusstsein, Er...
...Antike, aber auch ein Bewusstsein für die Fragilität...
...Bedürftigkeit der Überreste, der Originale. Es geht...
...Philosophie, Kunst und Schönheit der Antike, es geht...
...ihre Ethik, ihren handfesten Alltag, ihre Inge...
...alles, Geist und Körper. Die Gebäude Roms...
...Gerippe des Körpers ohne Fleisch. Das...
...man kann die Antike stofflich fin...
...verarzten, wiederaufbauen, im...
...Geist und im Fleisch.

Die Vollendung aller vier Stanze...
Papst Julius II. nicht mehr erleben...
seinem Nachfolger, Leo X. de' Medici...
verleiht Raffael zudem ein wichtiger...
uns Nachgeborene wohl wichtiger...
und ernennt ihn zum praefectus...
Damit ist Raffael für alles zuständig...
Raffaels Aufgabe besteht in der...
was wieder verbaut und was...
besonderem Augenmerk auf...
An diesen Medici-Papst...
Ruinen Roms, der aus...
tiolione hervorgeg...
lungsakten...

Wenn diese hohe Seele sich zu mir senket,
dann gilt es nicht mir, sondern der großen Glut,
die heißer als bei andern aufwärtsdrängt.

Bedenke, dass meinen Körper kurz und gut
der Lebensgeist verlässt, wenn nicht dein Geschenk
gleich zu seiner Hilfe zu eilen geruht.

Brief an Baldassarre Castiglione. Über ideale Schönheit

HERR Graf,
Ich habe mehrere Zeichnungen in verschiedenen Ausführungen zu den Bilderfindungen von Euer Hochwohlgebornen angefertigt. Sie befriedigen alle, wenn nicht alle um mich herum Schmeichler sind, allerdings befriedigen sie mich selbst und mein eigenes Urteil nicht, weil ich befürchte, dass sie das Ihre nicht befriedigen. Ich schicke sie Ihnen. Euer Hochwohlgebornen kann sich eine davon aussuchen, wenn Sie denn eine für würdig erachten.

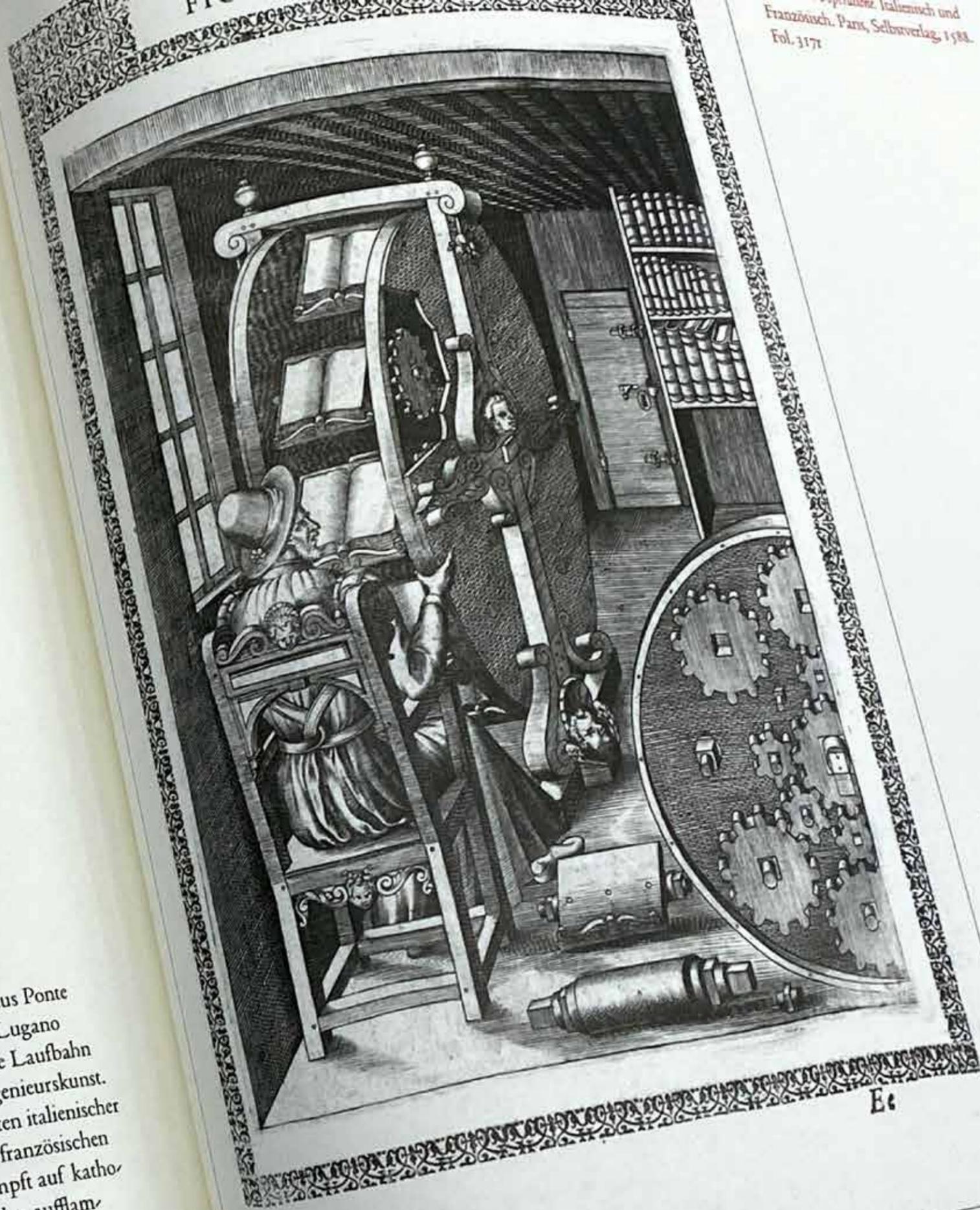
Der Papst, unser Herr, hat mir die Ehre gegeben und mir eine große Bürde auf den Buckel geladen. Es ist die Leitung der Dombauhütte von Sankt Peter. Ich hoffe sehr, dass ich unter der Last nicht zusammenbreche, umso mehr, als das Modell, das ich angefertigt habe, seiner Heiligkeit gefällt und von vielen schönen Geistern gelobt worden ist. Ich aber hebe mich empor zu höheren Gedanken. Ich will die schönen Formen der antiken Gebäude finden und weiß nicht, ob der Flug dem des Ikarus gleichen wird. Ein helles Licht auf diese Angelegenheit wirft mir Vitruv, aber noch nicht ausreichend.

In Bezug auf die Galatea könnte ich mir wie ein großer Meister vorkommen, wenn da nur die Hälfte der Dinge wäre, die Euer Hochwohlgebornen mir schreiben. In Ihren Worten erkenne ich Ihre Zuneigung zu mir. Ich sage Ihnen, dass ich um eine schöne Frau zu malen, mehr schöne Frauen vor mir sehe und zwar unter der Bedingung, dass Euer Hochwohlgebornen die Aus...

Agostino Ramelli: *Le diverse et artificiose machine nelle quali si contengono varii et industriosi Movimenti, degni di grandissima Speculatione, per cavarne beneficio infinito in ogni sorte d'operatione.* Italienisch und Französisch. Paris, Selbstverlag, 1588. Fol. 44r, 191r, 277v und 335v

Agostino Ramelli aus Ponte Tresa am Lago di Lugano kommt durch seine Laufbahn als Militär zur Ingenieurskunst. Er steht in Diensten italienischer Fürsten und des französischen Königs und kämpft auf katholischer Seite in den aufflammenden Religionskriegen. Die *Diverse et artificiose machine*, sein einziges Buch, erscheint im Selbstverlag, »im Haus des ...«

КОСМОС

ЭММЫ КУНЦ

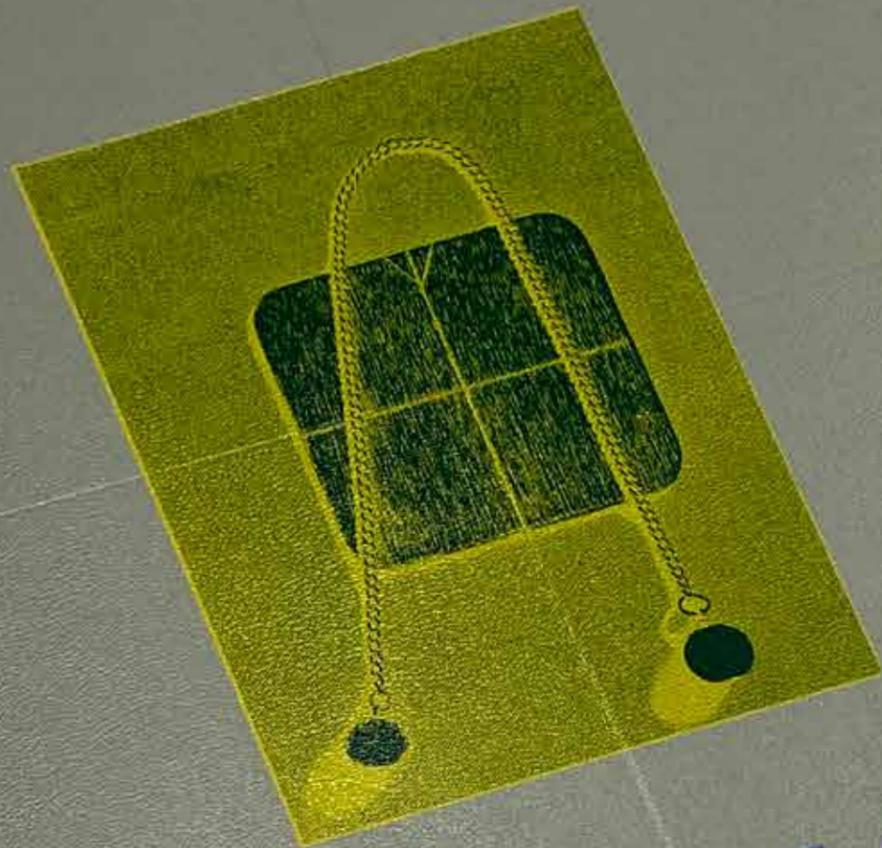
Визионерка

в диалоге

с современным

искусством

Kosmos
Emma Kunz

Emma Kunz
Cosmos

Kosmos Emma Kunz

Emma Kunz Cosmos

Foreword	<i>Katharina Ammann</i>
Visionary in Dialogue with Contemporary Art	<i>Yasmin Afschar</i>
Continued Unrest: Aesthetic Art and Contemporary Culture	<i>Lars Bang Larsen</i>
Kunz: From Case Study to Menon. Stages of a Revolution	<i>Yasmin Afschar</i>
Portrait of Azem	<i>Elise Lammer</i>

Shana 156

Wander Rivane 162

Arret Mai-Thu 168

Wager Lea 172

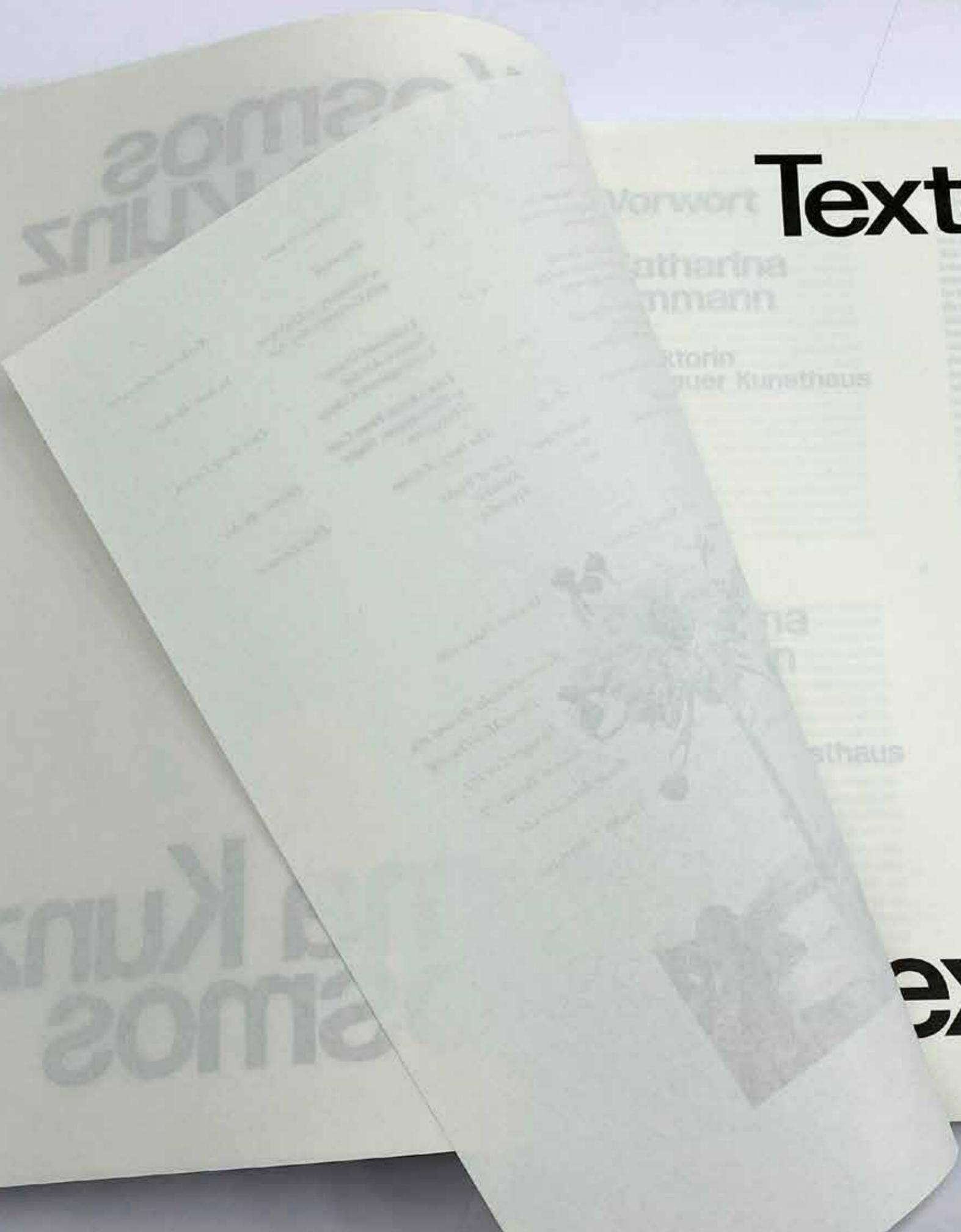
Tabita 178

Alde 186

Yn 192

Emma Kunz Cosmos

Texte

exts

Marco Pasi merkt an, dass das sehen wird, das heißt, entweder voraus oder hinkt ihr hinterher. Tatsächlich nicht leicht, sich von Ansichten zu lösen. Aber man darf dafür verstellen lassen, dass man Versäumnisse der Aufklärung vertreten, einer drögen Wissenschaft vertrat nicht-menschliche Perso- nierten die Autorität der Religion

Das gegenwärtige Interesse eine Reaktion auf den gesellschaft Kunst sein. In den letzten Jahren zweifellos zu einer Industrie gewachsen. Im sozialen Raum ist zuvor. Sie zeigt sich dort als die aufsehenerregende künstlerische Statements setzt, die ähnlich rakter haben können wie das ein Bedürfnis, das ebenso intuitiv Kunst wieder als einer unmittelbaren

Form anzunähern – oder zumindest als einer Art der Kommunikation, die ihre eigene hermetische Abgeschlossenheit und Unnachgiebigkeit offenlegt. Esoterische Kunst ist Ausdruck einer Sehnsucht nach dem Unergründbaren und der Intimität von Kunst. Die Disanz zwischen esoterischer Kunst und gesellschaftlich legitimierter Kunst wird immer darin bestehen, was ein einzelnes Subjekt mittels einfacher bildlicher und sprachlicher Vermittlung imstande ist, hervorzubringen. Natürlich trägt eine esoterische Kunst mit ihrer nicht-institutionalisierten Spiritualität ihren eigenen Exotismus bereits in sich – ein weiterer Aspekt, mit dem die Kunstschaffenden der Gegenwart fertigwerden müssen.)

Mit der Globalisierung sind soziale Kontrolle und politische Macht ortlos geworden. Sie operieren seither entlang abstrakter Informationsflüsse und der Spektralität von Datenübertragungen. Die digital vernetzte Welt wirkt auf das Nervensystem ein und strukturiert rückhaltlos die Seele neu. Das verlangt nach Antworten, die – ohne in humanistische Klischees von der Einheit der Psyche zurückzufallen – auf die Quantifizierung des Selbst und andere Instrumentalisierungen von psychomotorischen Zuständen verzichten. Hier kehrt die Esoterik wieder an den Ursprung zurück und verbindet sich mit der Ware, wie sie Marx als «sinnlich-über-nlich» definiert hat: eine schlüpfrige Mischung aus

Materialität und Abstraktion, fassbar und unfassbar zugleich. Anders ausgedrückt: Alles am Leben kann nun zur Ware werden, und das auf Kosten der Zukunft von Individuen und Kollektiven durch die Plünderung der Ressourcen unseres Planeten. Dies ist die fragmentierte, biopolitische Realitätsebene, die so dringend neue Bilder und Diagramme benötigt. Wir sind schon längst Medien und Relais für Kapital- und Kontrollströme, jedoch schulden wir es unseren Mirwesen – seien sie menschlich oder nicht –, uns über unseren unwillkürlichen Status als Medium bewusst zu werden, bevor wir vollends ausgehöhlt sind.²²

Die Esoterik führt uns zur Kunst zurück – wie in einem Kreisverkehr, der alles gleichwertig miteinander verbindet: Ehrfurcht und Wiederverzauberung mit kritischem Bewusstsein und Gegenstimmen, unmittelbares Handeln mit Kontemplation, und Kunst mit allem, was nicht als Kunst gilt. Diese Synthesen von Gegensätzen, die in der Moderne als voneinander getrennt zementiert wurden, stiften gleichermassen ein Gefühl der Befriedigung wie der Verwirrung. Und wir begegnen ihnen aus der Perspektive eines gegenwärtigen zunehmend entmodernisierten Lebens. Vielleicht sind wir jetzt an einem Punkt, an dem es möglich ist, neue Bedeutungsbande ans Spirituelle zu knüpfen – als einen Begriff, der es vermag, alle Beziehungen aus ihren Ketten zu lösen.

new images and diagrams. We act diums and relays for flows of mic but we owe it to our fellow be not—to become conscious of our diumship, before we are hollowed

The esoteric returns us to about of connectivity where aware ment coexist with criticality and action with contemplation, art with These syntheses between opposit ern institutionalized as separate a dizzying at the same time, and from the point of view of our incre ernized contemporary lives. Marc we can begin to think about hich ing to the spiritual as a term that relations free of bondage.

6 Polke created his famous painting *Höhere Wesen Befehlen* in 1968. It has been suggested variously that the higher powers in question could be a nod to cultural politics of Germany's fascist past, or to the art world's arbiters of taste. See also Sigmar Polke: *Die drei Lügen der Malerei*, Ostfildern-Ruit 1998.

7 Sixten Ringbom in his catalog essay "Transcending the Visible: The Generation of Abstract Painters" in Maurice Tuchman (ed.), *The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985*, exhib. cat. Los Angeles County Museum, New York, 1986, pp. 131-155. The *Spiritual in Art* 1986 was probably the first major attempt at acknowledging the esoteric influence on the modern artistic canon. At the time it was criticized for its conservative focus on painting, and even if it gave due credit to Hilma af Klint in the first showing of her work outside of the Nordic region, its focus appears to have been on the already canonized artists, not on lesser-known esoteric artists. (Emma Kunz, for instance, was passed by in silence.)

8 Standard works here are Ann Braude, *Radical Spirits: Spiritualism and Women's Rights in Nineteenth-Century America*, Bloomington and Indianapolis: 1989, and Alex Owen, *The Darkened Room: Women, Power, and Spiritualism in Late Victorian England*, Chicago and London: 1989.

9 Georges Didi-Hubermann published his seminal work on hysteria, *Invention of Hysteria*, in 1982, a work that makes explicit the patriarchal terror and contractual nature of the diagnosis of hysteria, in the way that hysteria was "annexed" to "a means of expression." Georges Didi-Hubermann, *Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Iconography of the Salpêtrière*, Cambridge, MA: 2003, p. 148.

10 Jacques Derrida, *Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International* (1993), London: 2006.

11 Avery F. Gordon, *Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination* (1997), Minneapolis: 2008, p. 72. These lines are a quote from my essay "Infinite Redress: Politics in Spiritualism and Medium Art" for the exhibition catalog of *Not Without My Ghosts*, Drawing Room and Hayward Traveling Exhibitions, London: 2020.

12 Gordon, *op.cit.*, p. 183.

13 A "new world order" was proclaimed by the US President George Bush in 1990. See also my article "The Other Side," in Frieze, 106 (2007).

14 The editor Stephen Crook talks about the "para-material 'spirit-world'" in his comments on Adorno's essay "The Spirit Against Occultism," in Stephen Crook (ed.): *Theodor Adorno: The Stars Down to Earth and other essays on the irrational in culture*, London: 1994, pp. 172-180, here p. 180.

15 "Spiritual activism" is Gloria Anzaldúa's concept. See Anzaldúa: *Light in the Dark/Luz en lo oscuro*, Durham and London: 2015.

16 I am paraphrasing Jean-François Lyotard and his notion of the *Differend* as "something [that] asks to be put into phrases, and suffers from the wrong of not being able to be put into phrases right away. [Humans] must be allowed to institute idioms which do not yet exist." Jean-François Lyotard, *The Differend: Phrases in Dispute*, Minneapolis: 1988, p. 13.

17 I have taken part in the reception of the work of Georgiana Houghton through the exhibitions *Don't Believe Every Spirit, but Try the Spirits* (MUMA, Melbourne 2014, co-curator with Marco Pasi) and *Georgiana Houghton: Spirit Drawings* (Courtauld Gallery, London 2016, co-curator with Simon Grant, Marco Pasi, and Barnaby Wright).

18 This characterization of modern art is T. J. Clark's in his *Farewell to an Idea: Episodes from a History of Modernism*, New Haven: 1999, p. 299.

19 Catherine Jones notes how Szeemann in his career would "deploy tropes of

obsession, marginalization, and individualism to mask artists' imbrication into academies, markets, industries, politics, and nations." Jones, *The Global Work of Art: World's Fairs, Biennials, and the Aesthetics of Experience*, Chicago: 2017, p. 172.

20 As quoted from the cover of Lea Porstager's artist book *Ablaze with the Fires of Matter*, Copenhagen: 2013.

21 T. W. Adorno: "The Stars Down to Earth: The Los Angeles Times Astrology Column" (1957), in Adorno, *op. cit.*, pp. 46-171, here p. 164.

22 Marco Pasi, "Coming Forth by Night," in Alexis Vaillant (ed.), *Options with Nostrils*, Berlin/Rotterdam: 2010, p. 108.

23 I am paraphrasing Arnaldo Ginna: "Evolution leads to the acquisition of awareness of this state, and we must try to help evolution along, without losing the forces of unconscious mediation. We must be conscious mediums." Arnaldo Ginna, *Arte dell'avvenire* (The Art of the Future, Bologna, 1911). Quoted from Germano Celant, "Futurism and the Occult," in *Artforum International* (January 1981), <https://www.artforum.com/print/198101/futurism-and-the-occult-35750>, accessed Aug. 25, 2020.

Emma Kunz

Statistik der R

Yasmin Afschar

Yasmin Afschar

Emma Kunz: From Case to Phenomenon

heraus. Es sei um Ausbruch sagt er heute, um Ausdehn Ausbruch aus der vermeint als Charakteristikum d beschrieb." Kunz' "nait der von Fritz Billeter he Widmers gleichnamig Publikation *Outside* (zeichnet Kunz in seine ihrer Britnauer Herl durch Sekten bestimm baren, pantheistische Szeemann charakter der Titel seiner Auss durch ihre «Kontinui

Die Geschichte von Azem

Elise Lammer

Für Emma, Sophie, Mathilde, Adrian und Maya

Elise Lammer

The Story of Azem

Niklaus v Mediano

de Zegher's ods of Dre York. Final Drawings, Serpentine by Pro Hel

f den langen r Genesung

nach ihrem brem alko- bener Luft rollständig Mit 19 ent- s dortigen nach New n Händen nd rief sie itante nur turbulen- en an das t hatten, gonnen, . In der te Dame gemein- besteht jenenig manche eignisse

62

he es- woted ind In- J fully nine- mind- ft her ie re- and itate. Azem rther sited from vere her hile. wo- n in ails na- s in igh s a se- im.

Die Geschichte von Azem

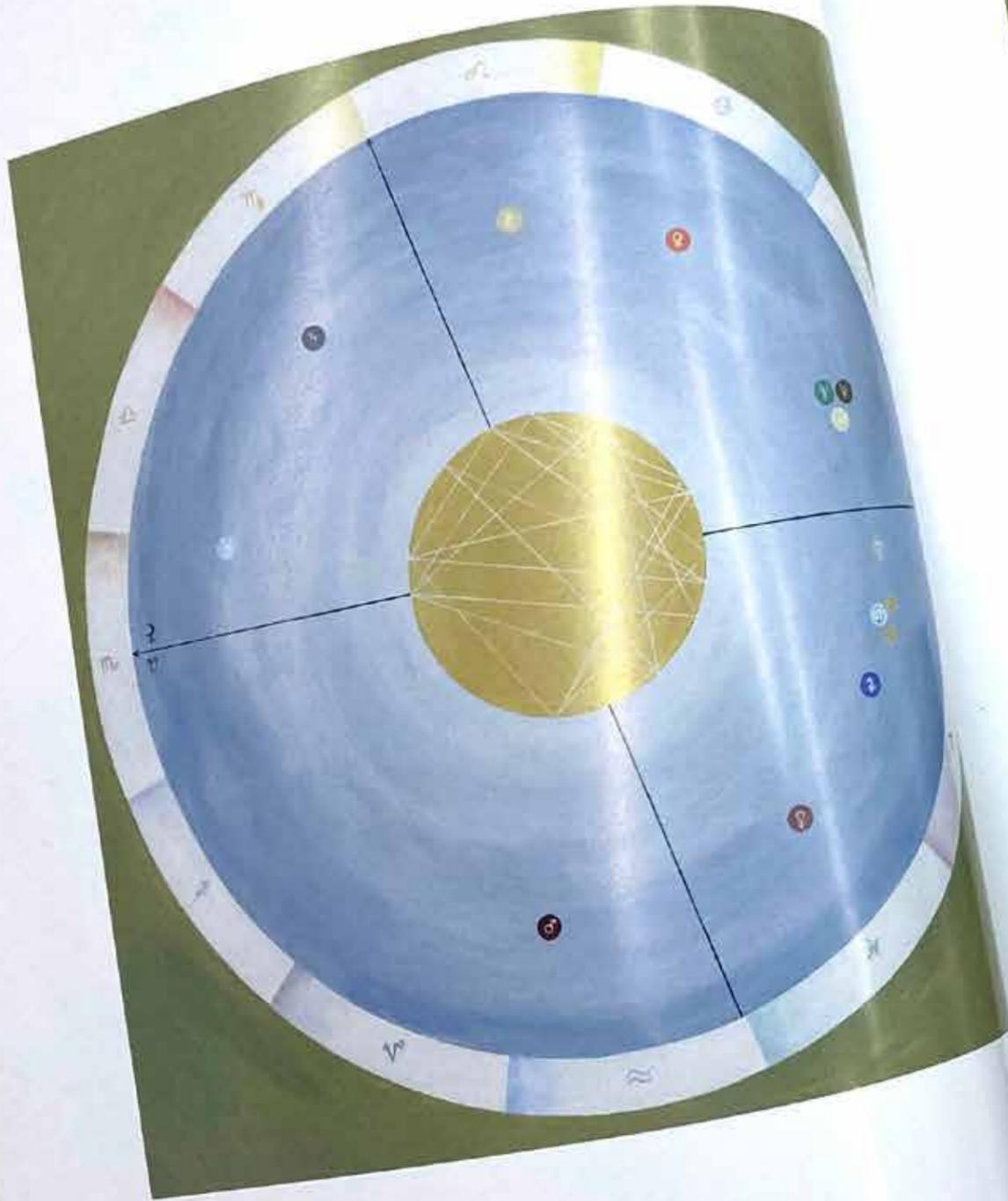
vorhersagen können. Auch wenn die medizinische Pro- fession «das Geheimnis» als Ergänzung zur Schulme- dizin akzeptiert, begegnet sie ihm doch vorwiegend mit Skepsis, unter anderem deswegen, weil seine Funktions- weise wissenschaftlich nicht erklärt werden kann. Da Azems Verwandtschaft von traditionellen Geschlechter- rollen geprägt war, hatte sie eine entsprechende Auffas- sung davon, was sich in sozialen Beziehungen gehörte und wer Care-Arbeit zu verrichten hatte. Als Folge davon wurde die Begabung der Tante als eine Kompen- sation des Umstandes angesehen, dass diese keinen Ehemann und keine Kinder hatte. Für die Familie war es unvorstellbar, dass eine Frau sich gegen die Ehe und für ihre Karriere entscheidet. Dennoch sahen auch sie die Wirksamkeit ihrer Heilkünste und riefen sie regel- mässig bei allen möglichen Wehwehchen herbei, wäh- rend sie aber ansonsten um Distanz zu ihr bemüht waren. Als religiös angehauchte Grosstante besuchte, waren ihre Vorbehalte sofort wie weggeblasen, denn sie verstand, dass diese im Begriff war, «das Geheimnis» an sie weiterzugeben. Die Tradition besagte, dass man «das Geheimnis» an eine Person weitergeben musste, die jünger war und es zum Nutzen aller einsetzen würde. Obwohl sich Azem geehrt fühlte und Neugier verspürte,

partly because it is inexplicable from a scientific point of view. In Azem's family, the concept of gender ruled over the social relations shaping the organization of care, and naturally, her aunt's gift was seen as a way of compensating for her frustration at not having a husband and children. For them, it was inconceivable that a woman would choose to remain single and focus on her career. However, since they couldn't deny the effective- ness of her healing work, they would call her on a regular basis for all sorts of ailments, while oth- erwise keeping her at distance. Being mildly reli- gious, it was better to stay away from matters of the occult.

When Azem visited her dying aunt, all her neg- ative thoughts immediately fell away, as she real- ized she was about to receive "the secret" from her. As tradition has it, the only rule of "the se- cret" is that it is transferred to a person of younger age who might make good use of it. A didn't think of herself as a good successor, though she felt honored and curious, her self-confidence and pragmatism hampe- enthusiasm. Upon returning home, unle- wave of unspoken hostility, she broke and decided to move away from her

Brzeżańska

Agnieszka

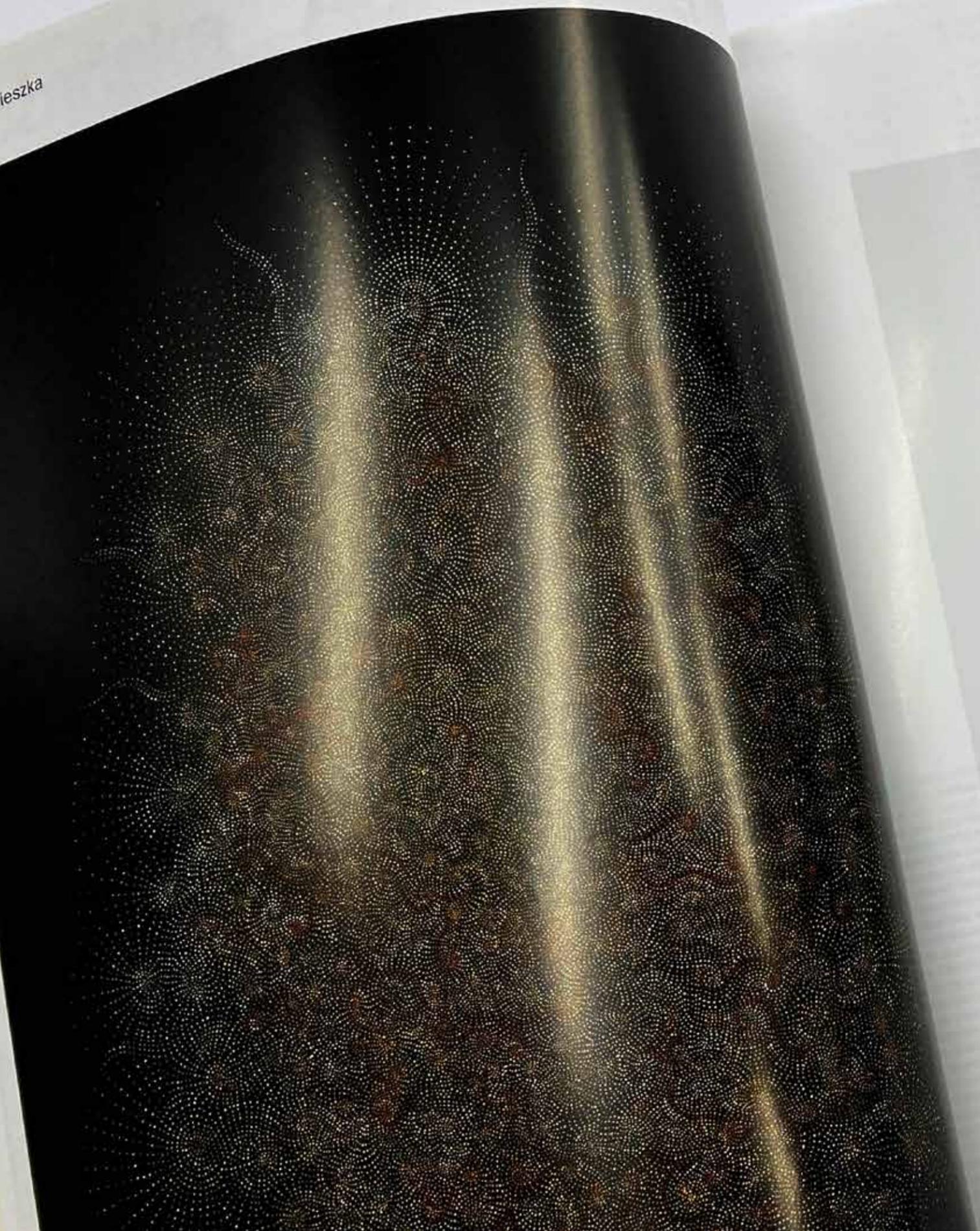
Emily Carr, 2020

67

Georgia O'Keeffe, 2020

ieszka

Gala, 1020

...Machst du dir keine Sorgen, ...
...deinen ursprüngl...
...kennt, muss es dir
...mit deinen Siegeln
...unsere gemein-
...man mit ihnen

2015

hat
des
ers
te
ne
r-

Agriestka Brezaniška (*1972 in Dattig, ...
...in Berlin und Warschau) studierte in ihrer
...Geburtsstadt und in Warschau an den jewei-
...ligen Kunstakademien Malerei, wobei sie auch
...zeichnet, schneidet, modelliert, druckt, filmt,

genzen zu...
die Geschichte hindurch...
hinein ergeben. Das macht es möglich...
Schritt zurückzutreten und die Perspektive
auf das Leben zu erweitern.

Dora Budor (*1984 in Zagreb, lebt in New York City) studierte Architektur in Zagreb, bevor sie für einen MFA an der Columbia University nach New York zog. Seitdem schafft Budor Werke an den Schnittstellen zwischen Architektur und Kunst: Installationen, Skulpturen und Environments, die von Narrativen und Atmosphären durchdrungen sind, die gleichermaßen auf Kinoinstanzierungen, Science-Fiction und wissenschaftlicher Recherche aufbauen. Budors Arbeiten nehmen die Gestalt von Maschinen an, die die durchdringende Hybridisierung von Natur, Mensch und Technik spiegeln und zwischen Dys- und Utopien schwanken. Die Künstlerin knüpft oft an vergessene Geschichten und infrastrukturelle Bedingungen an, um im

Foighel Efrat Eitan

exist in a moment before they deconstruct and change into something else, an opposite tendency to the static and preserved work kept in museum collections ... J.M.W. Turner's work, which I used as reference, stems from his initial proclivity to include the weather, chance, and even the possibility for things to be destroyed. Some of Turner's paintings were stacked in his studio under the gaping hole of a broken skylight, through which the rain and smog would enter and "finish" them, before he would go back, paint over, and let them soak again ...

"My works are made for the twenty-first century," Emma Kunz allegedly said—a quote that invites reflections on history, if not more speculation about the present and future. *Origin II (Burning of the Houses)* also casts a wide and tangled web in time, simultaneously invoking ancient

and ex
bodies,
portant
well as its
The m
of the
been transfo
yellow, and p
falling from th
ravaging wildfir
fects of the ash
the sky with sam
the ones that wer
time in three paintin
and a half ago. My w
transversal connect
things have continge
and into the future. In
take a step back and re
ture of life.

arten – Energie so visualisieren und über-
setzen, wie Kunz sie wahrnahm.
Zur Vorbereitung auf seinen Film *The
Magic Mountain* (2020, mit Daniel Mann)
besuchte Eitan 2019 die Kunz-Ausstellung
in der Serpentine Gallery in London. Das
war die erste wirkliche Berührung mit ihren
Zeichnungen. Als er dann während der Film-
aufnahmen über Stunden hinweg von ihren
Werken umgeben war, bemerkte er, dass
einige der Zeichnungen bei ihm eine tiefe
Wirkung entfalteten, während andere ihn
quasi kaldiessen. Manche Motivwiederho-
lungen und Symmetrien berührten ihn auf
eine Art und Weise, die er sich nicht erklären
konnte. Er war müde und ausgezehrt, als hät-
te er gerade eine Therapiesitzung hinter sich.
IN Was steckt hinter eurem Interesse für
Spiritualität? Wie sehr glaubt ihr an die
Wunder, von denen die Menschen im Film
The Magic Mountain berichten?

82

It is also a fascination with that which is
not seen, or that which is impossible for
us to capture because it is hidden or we
don't have the right tools to capture it. As
practitioners of the moving image we are
very aware of the role of the frame, which
also means considering everything that is
deliberately left out. So, for us, spirituality
is also a realm where things don't neces-
sarily appear visually but still produce an
effect that is entangled in cultural, environ-
mental, and political dynamics.
The question in *The Magic Mountain*
is less about believing or disbelieving than
it is about a culture that is created around
invisible substances. This culture, whether
based on conventional science or on sto-
ries, is undeniably present and effective
in the minds and lives of the communities
that surround it. This undeniable presence
produces practices that in turn influence
nature itself in the forms of extraction,
for example, which directly alters the land-
scape.
IN Could you describe your piece for the
exhibition?
FE It will probably be a video installation
projected on a circular screen. We
constructed a maquette of a
mountain, the one Emma Kunz
designed.

according to our understanding, to be
able to polarize you have to work with
waves that produce highs and lows that
can be altered. Experimenting with the
superimposition of different images of
color and with filters that block and iso-
late waves, we create a sequence that,
even though it might not arrive at an under-
standing we can prove, is effective. We
imagine this video output as a sort of
treatment, an effective light sequence on
the retina and the body within the space.
IN You mentioned Karen Barad. A key
term in her methodology is diffrac-
tion. Rather than establishing hierarchies
of knowledge, she proposes placing dif-
ferent theories and thoughts against one
another. "diffractively" engaging with them
and unexpected outcomes. Does this play
into your work with superimpositions?
FE Yes, we understand diffraction as an
alternative tool for examining natural
phenomena. We think through the relations be-
tween waves of light, sound, energy, etc.
It enables an understanding of movement,
interference, or enhancement, which never
takes place in isolation and is always
relational. Alongside that, the concept of
diffraction invites us to reconsider the
politics of the tools we use for im-
aging. Tools that are traditionally
cut, split, isolate, and shut.
The reports that Emma
made about flowers but
there are

83

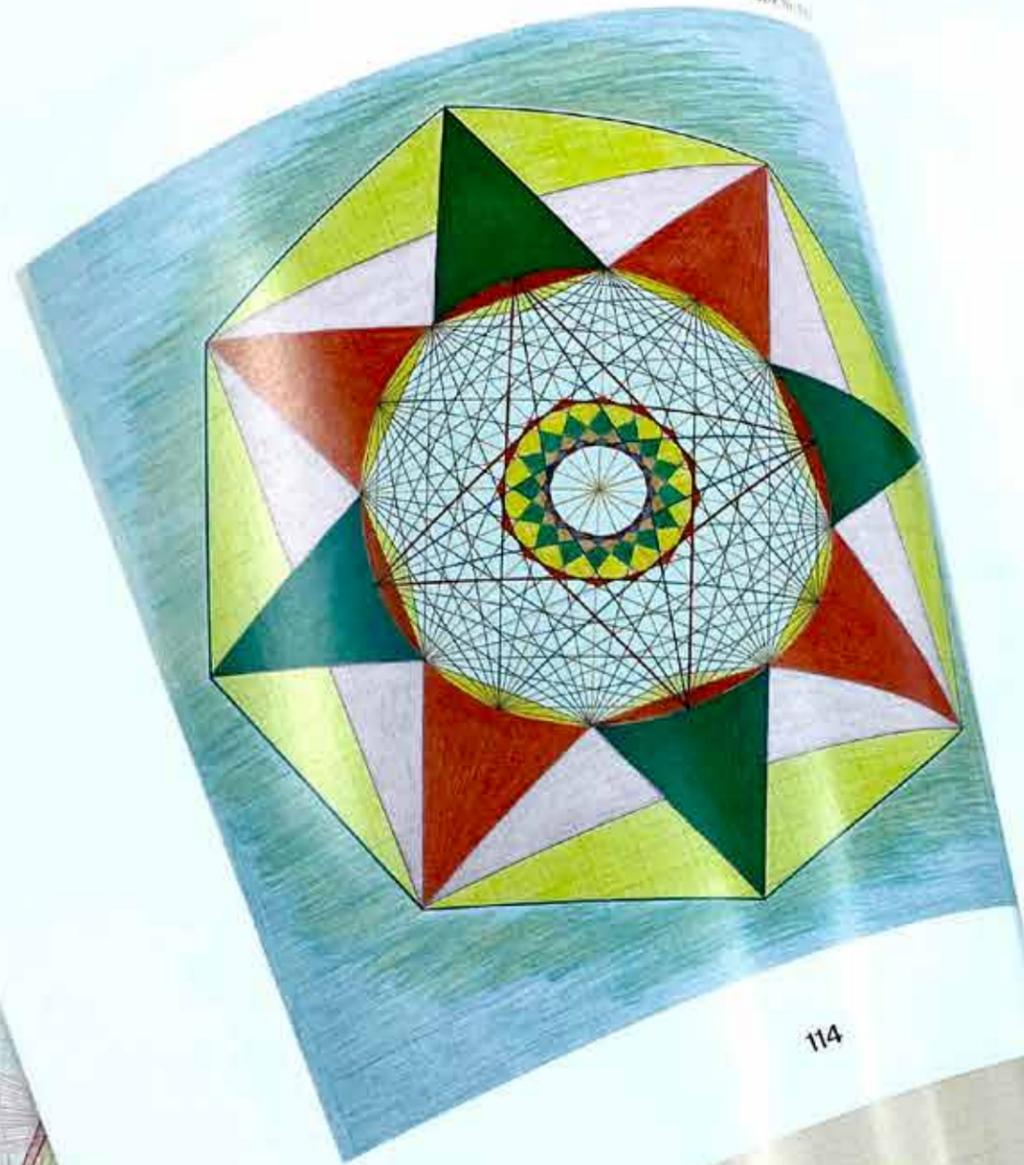
Koester Joachim

100

Kunz Emma

114

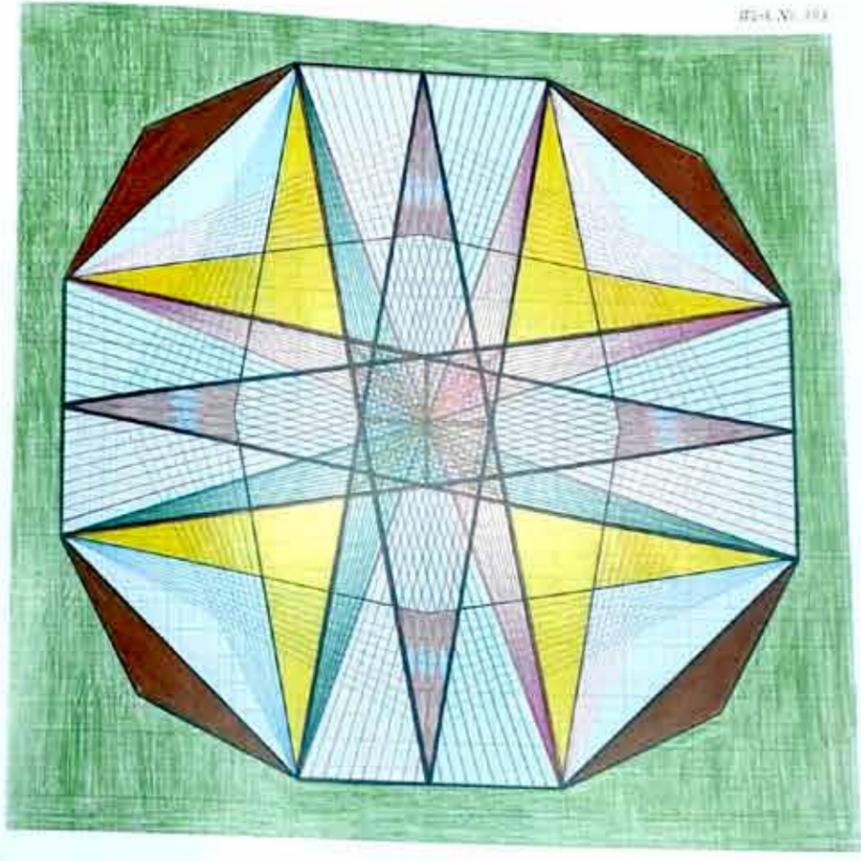
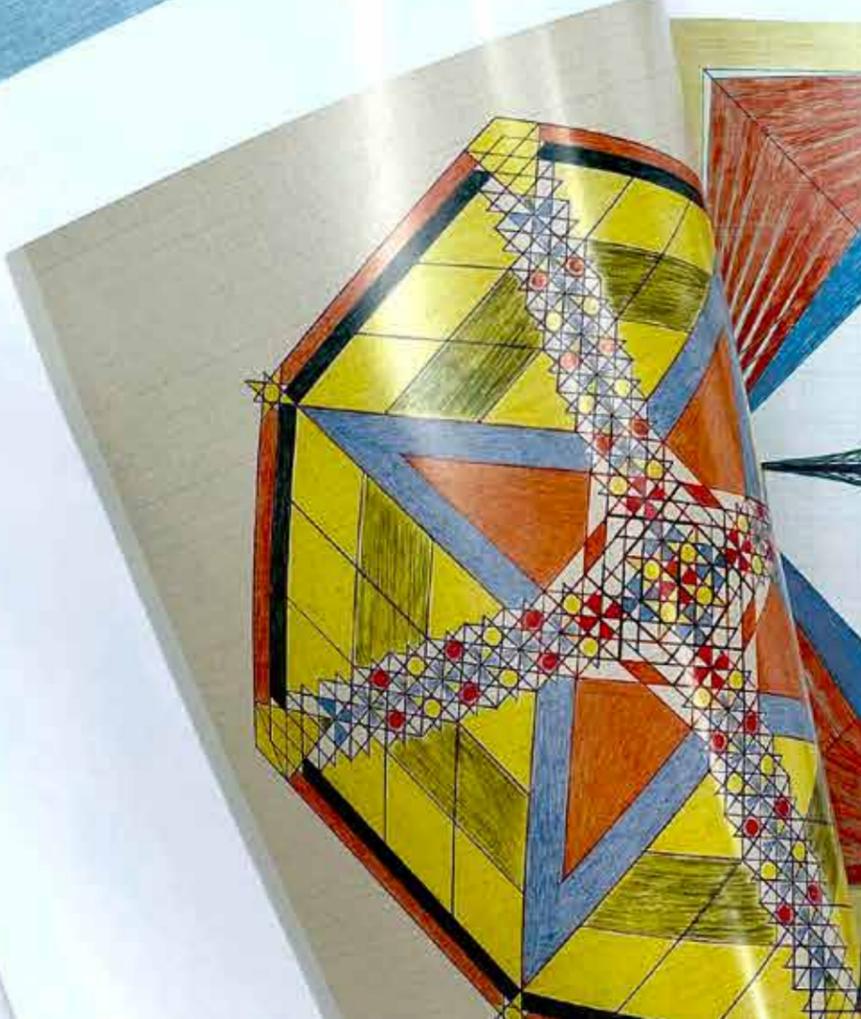
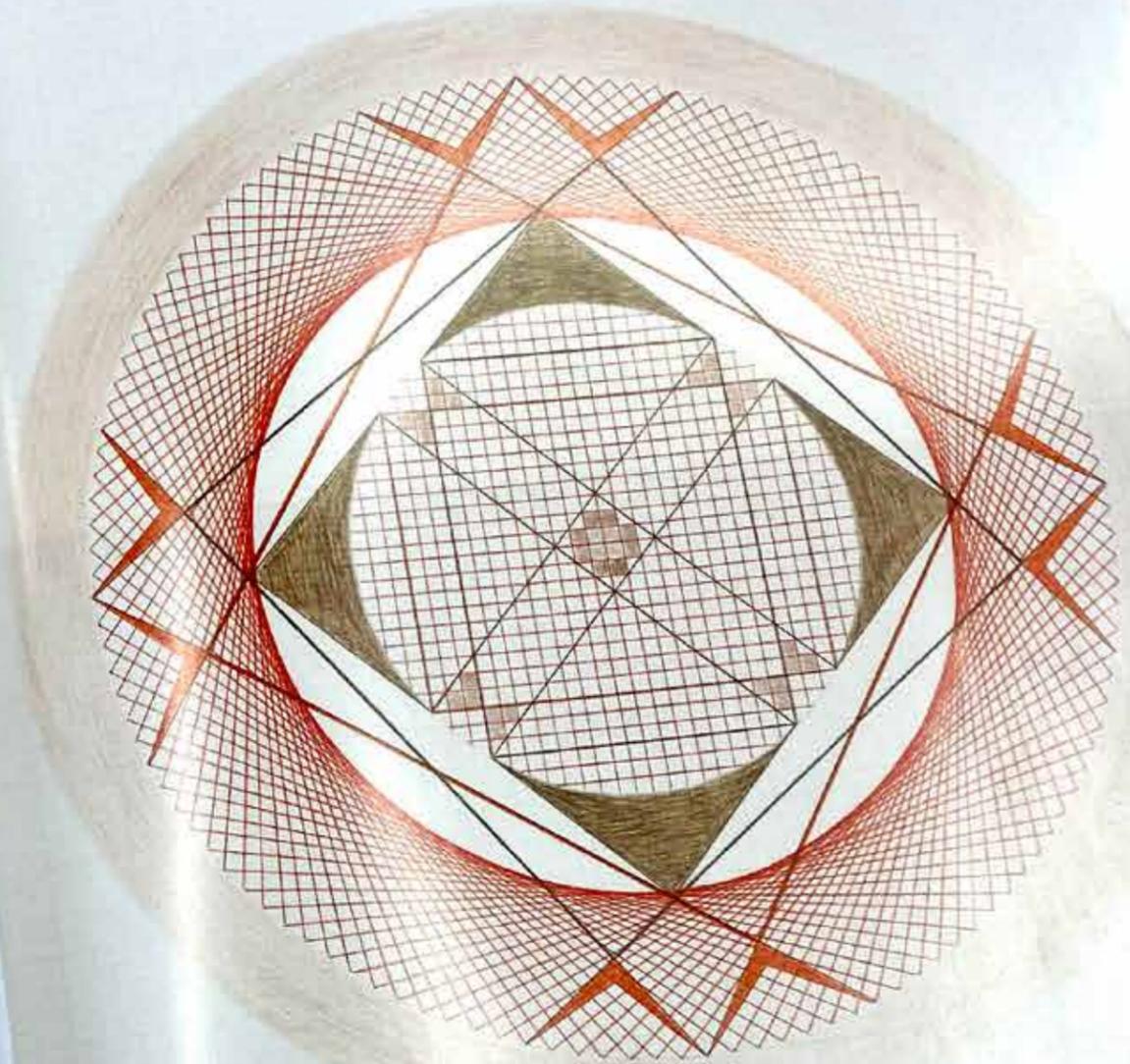
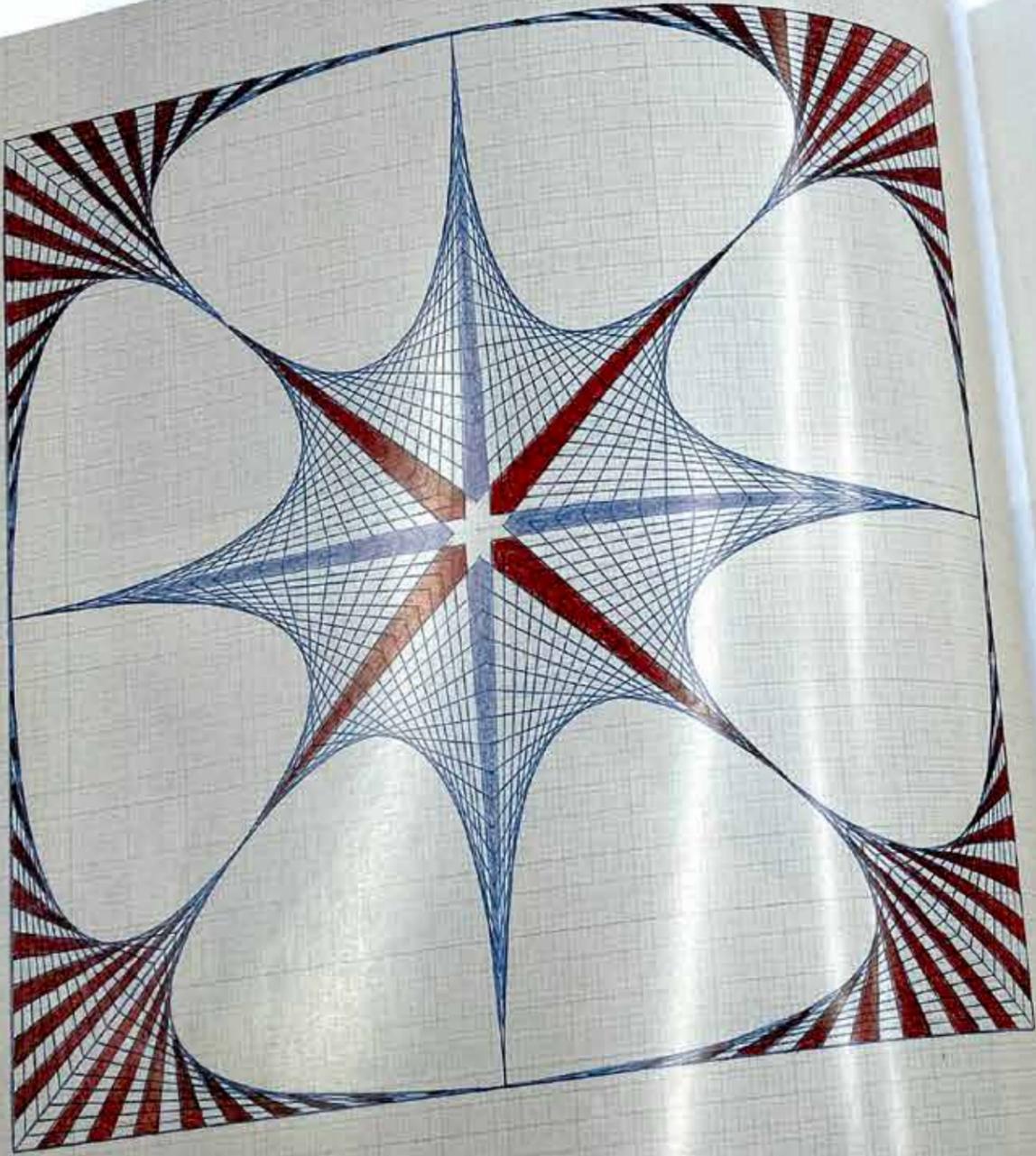

Fig. No. 104

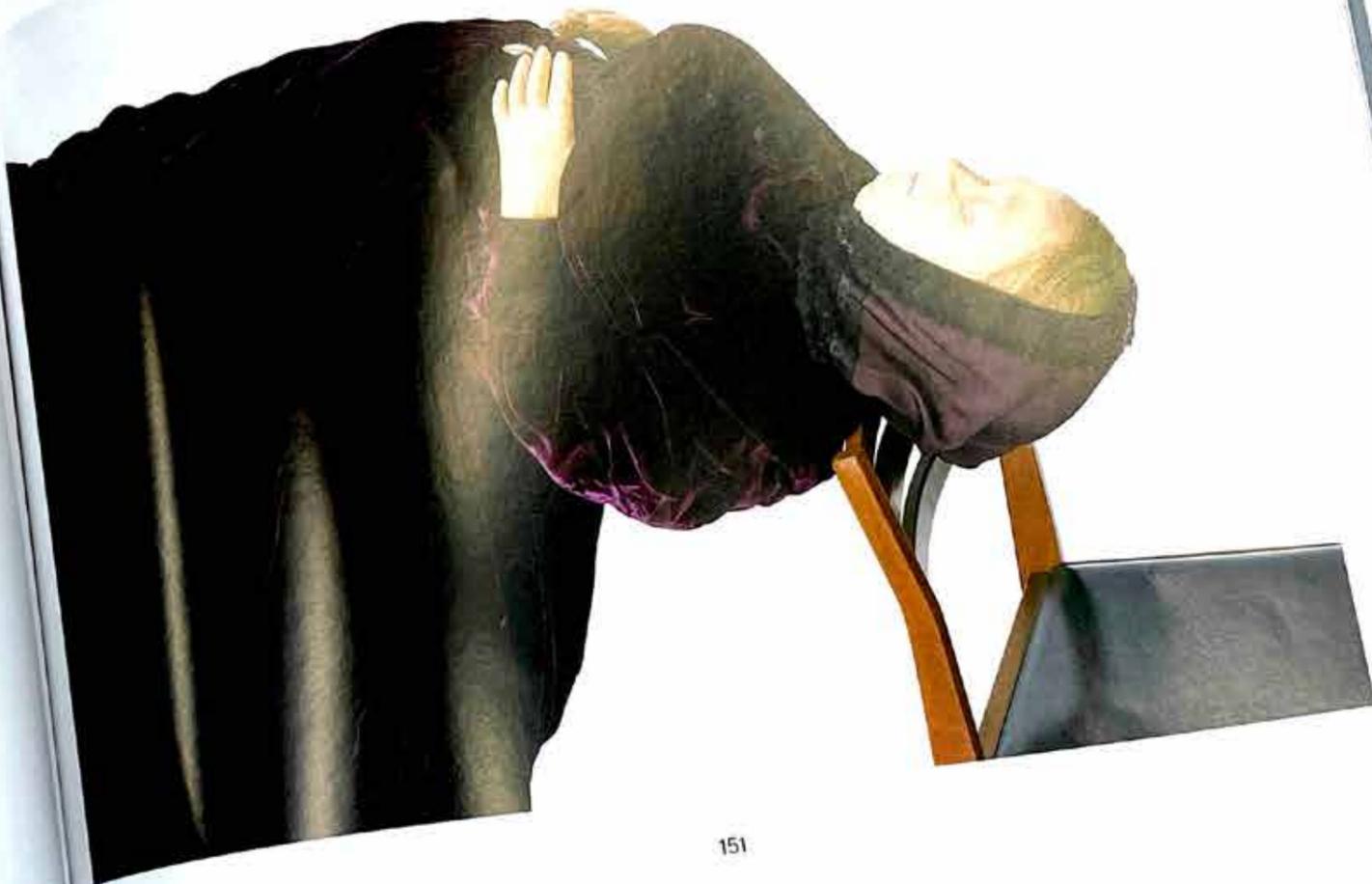
115

Fig. No. 108

ga Goshk

151

150

be
are
ra-
spe

di-
cit-
ion
lid-
ive
gar
ing
jnt
zli
n's
re
un-
ra-
sar-
he
sis
id-
os
an

tel
on
ict
in-
ei-
on
is
a
int
he
m-
ie-
ue
g-
en
u-
ne

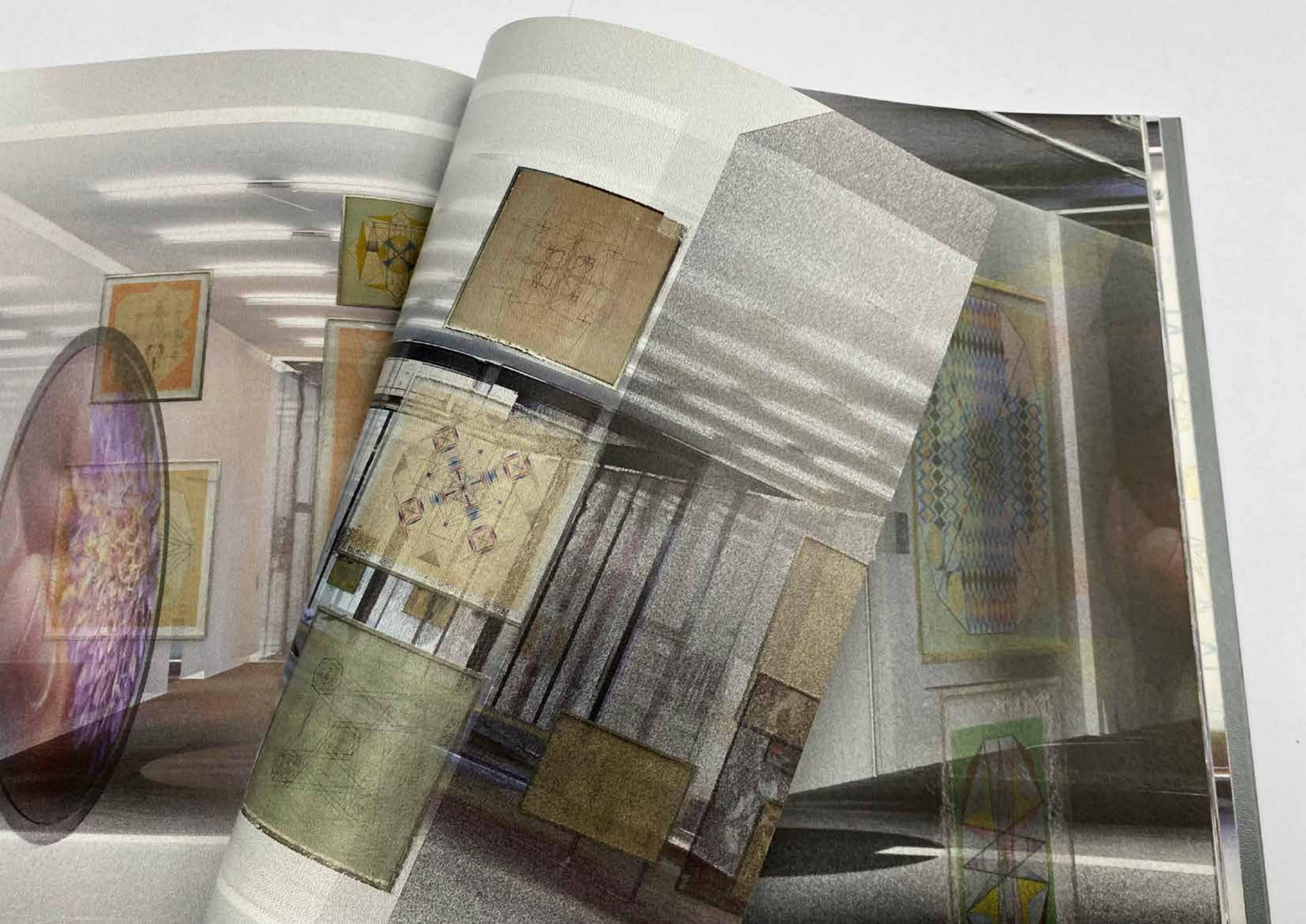
Peering through a Half-Open

Peering through a Half-Open Door, 2021

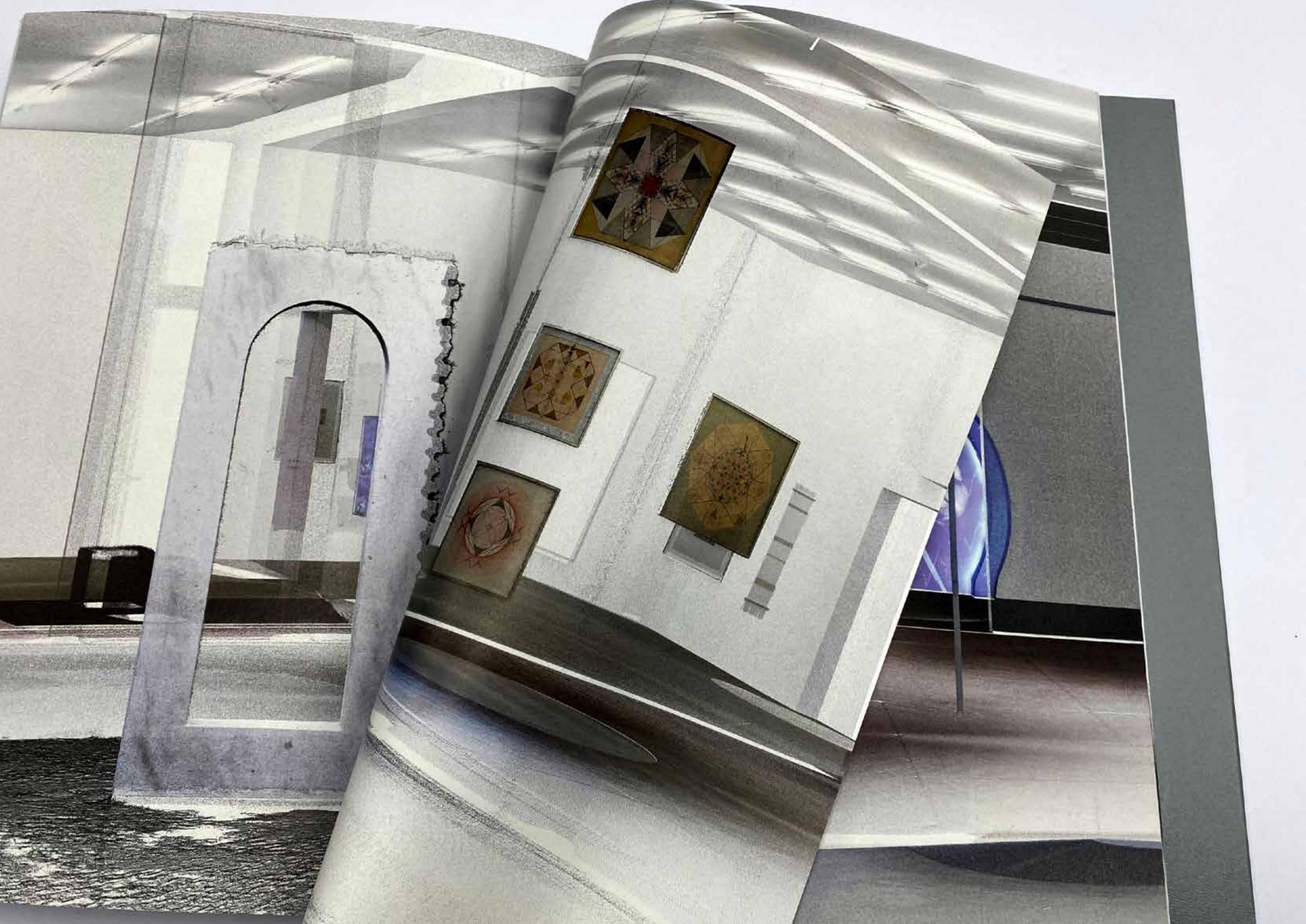

Peering through a Half-Open Door, 2021

Die Aargauer Forscherin, Naturheilpraktikerin und Künstlerin Emma Kunz (1892-1963) schuf Zeichnungen auf der Grundlage von Fragen und Visionen, die sie durch Pendeln auf Millimeterpapier kartografierte. Das Werk der Autodidaktin ist ein frühes Beispiel eines erweiterten Kunstbegriffs, dessen Interdisziplinarität und Ganzheitlichkeit bei einer jüngeren Generation inzwischen zur Ort praktizierten Selbstverständlichkeit geworden ist.

In diesem Buch tritt das Wirken von Emma Kunz deshalb in einen Dialog mit Positionen von 14 zeitgenössischen Kunstschaaffenden. Agnieszka Brzeźna, Joachim Koester, Gosika Macuga, Shana Moulton, Rivane Neuenschwander, Mai-Thu Perret und andere greifen bestimmende Aspekte von Kunz' Schaffen auf - als Echo, wie auch als direkte Inspirationsquelle - und widmen sich Essays den Künstlerinnen und Visionären in der Aktualität der Arbeit.

Ein innovatives Werk in der Kunstgeschichte.

Brzeźna
 Budd
 Foight
 Lefrat
 Gair
 Gre
 Koe

Shoshka
 Shana
 Neuenschwander
 Rivane
 Rosier
 Youden
 Aargauer
 Sthaus

Scheidegger &
 Spiess

НАСА
АПОЛЛОН-11 –
ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ

Визуальный
архив

Dedicated to
Margaret Hamilton, Mary Jackson, Katherine Johnson, JoAnn H. Morgan, Dorothy Vaughan,
and all the other NASA scientists who helped to put humans on the moon.

AMERICAN
MUSEUM OF
NATURAL HISTORY

Spector Books
Discovered

NASA
APOLLO 11
Man
on the
MOON

Preface
To boldly
go where
no man
has gone
before..."
007-016

II Astronauts
in Training
017-042

III Indoor Tests
at the Manned
Spacecraft Center
043-110

IV Saturn V and
Landing Module
111-118

V Houston:
We Have Landed
119-128

Map

VI Journey
through Space
129-158

VII The
Moon's
Surface
159-166

VIII One Giant Leap
for Mankind
167-182

Research
and Experiments
183-198

Rendezvous
in Space
199-222

XI Colophon
223-224

President
John F. Kennedy
US Congress
May 25, 1961 &
Rice Stadium
Moon Speech
September 12, 1962

I Preface
"To boldly
go where
no man
has gone
before..."
007-016

A technician holds the Apollo 11 plaque prior to attaching to the Lunar Module (not landing)

To boldly
go where
no man
has gone
before..."

- I
- II
- III
- IV MI
Un.
hty
- L
- V SP-4
Chap
https
- VI SpuIn
https
- VII Explore
http://y
- VIII PresIder
https://w
address-
- Last ret
- IX John F. Ke
https://er.j
- X Jordan, Joh
Exploration
https://mus
- XI Holborn, Mar
- XII Holborn, Mark
- XIII Grahn, Sven. "Jadrell Bank. U.
http://www.jb.j
- Last retrieved
- XIV Siddiqi, Aali A (2t
Washington, DC.
https://history.na
- XV Burgess, Colin; Ho
Impact (Online-Au
https://books.got
- Retrieved Octobe
- XVI Gemini 4 report from
https://www.hq.nasa
- Last retrieved Octo
- XVII See XVI
- XVIII NASA History Collectio
https://historycollectio
- Last retrieved Octobe
- XIX See XIX.
- XX NASA History Collection I
https://historycollection.j
- Last retrieved October 1,
- XXI Ertel, Ivan D.; Newkirk, Rola
Investigation: March 25 - A
LCCN 89060008. OCLC 238
https://www.hq.nasa.gov/a
- Last retrieved October 12,
- XXII "The Apollo 8 Christmas Eve B.
Archived from the original on
https://web.archive.org/web/
apollo8_xmas.html - Last retr
- XXIII "Chasing the Moon: Transcript, F
https://www.pbs.org/wgbh/am
- Last retrieved October 12, 202
- XXIV Mindell, David A. (2008). *Digital A*
Cambridge, Massachusetts: MIT I
- XXV NASA "Apollo 11 - First Footprint o
https://www.nasa.gov/audience/1
- Last retrieved October 12, 2020.
- XXVI Timothy H. O'Sullivan, Desert Sand
https://artsandculture.google.com/c
desert-sand-hills-near-sink-of-cars
- Last retrieved October 12, 2020.
- XXVII Holborn, Mark (2019). *Sun and Moon.*

II

tronauts in raining

op11-569-25891

Neil and Buzz on the Sierra Blanca geology field trip at the Manned Spacecraft Center's Geology Branch.

op11-569-25894

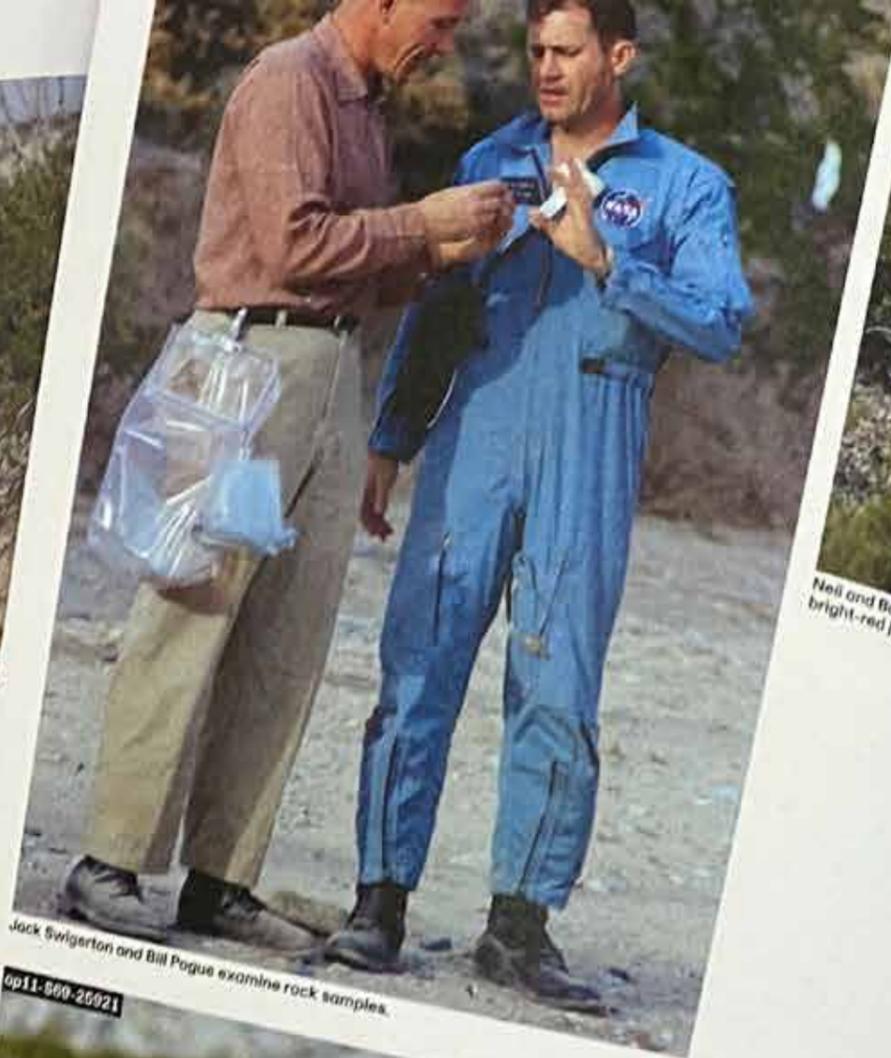

Apollo 11 support team Bill Pogue and Jack Swigerton examine rock samples during training in West Texas, Sierra Blanca.

op11-569-25902

Astronauts in blue jumpsuits during field training.

Neil and Buzz document a sample using a bright-red jacket with a distinctive black stripe.

Jack Swigerton and Bill Pogue examine rock samples.

op11-569-25921

Neil and Buzz at Sierra Blanca. The jackets and Neil's gloves are visible.

op11-569-25928

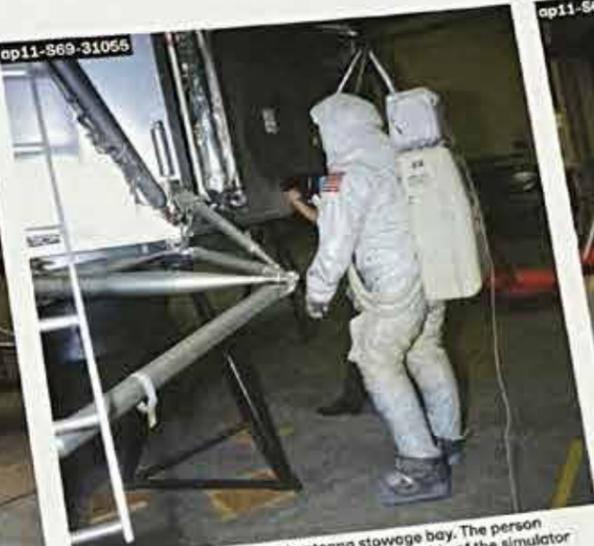
Indoor Tests at the Manned Spacecraft Center

op11-569-31047

op11-569-31054

op11-569-31055

op11-569-31056

Neil Armstrong carries S-band antenna during extravehicular activity training (EVA).

op11-569-31049

Neil Armstrong prepares to remove the sample bag from the contingency sampler during training.

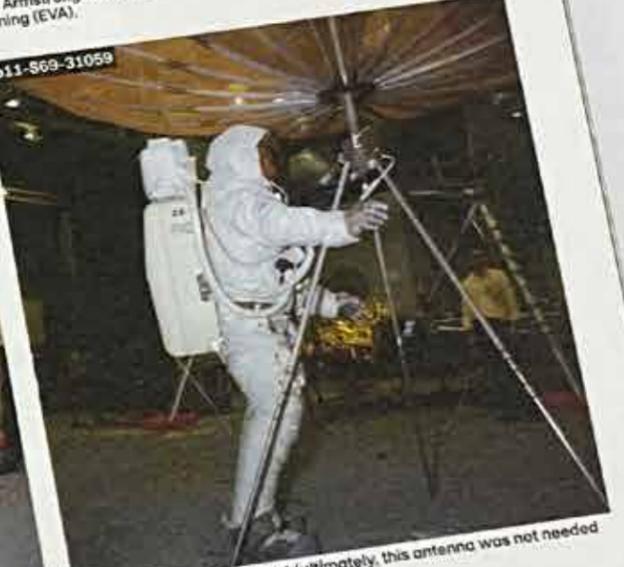
569-31057

Neil Armstrong with the antenna package. The other components of the antenna are being moved by the ground crew.

op11-569-31058

S-band antenna deployment rehearsal.

op11-569-31059

S-band antenna deployment (ultimately, this antenna was not needed on Apollo 11 and not deployed).

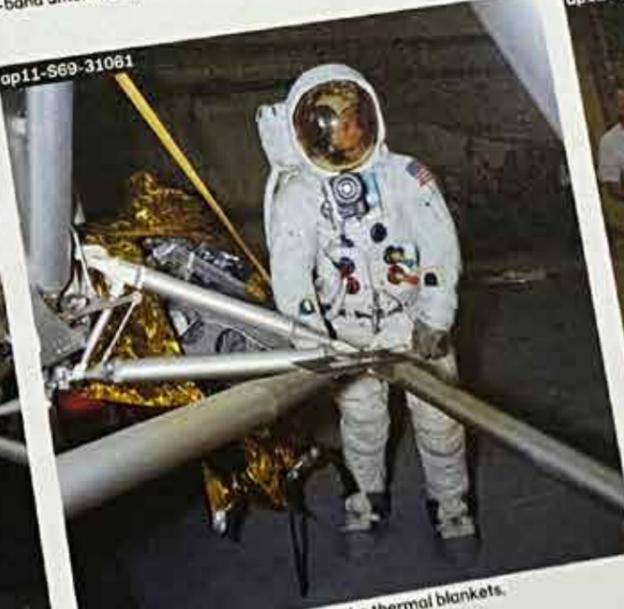

op11-569-31052

op11-569-31053

Camera lens peeking out from the thermal blankets on the ladder.

op11-569-31061

Neil at the MESA. He has opened the thermal blankets.

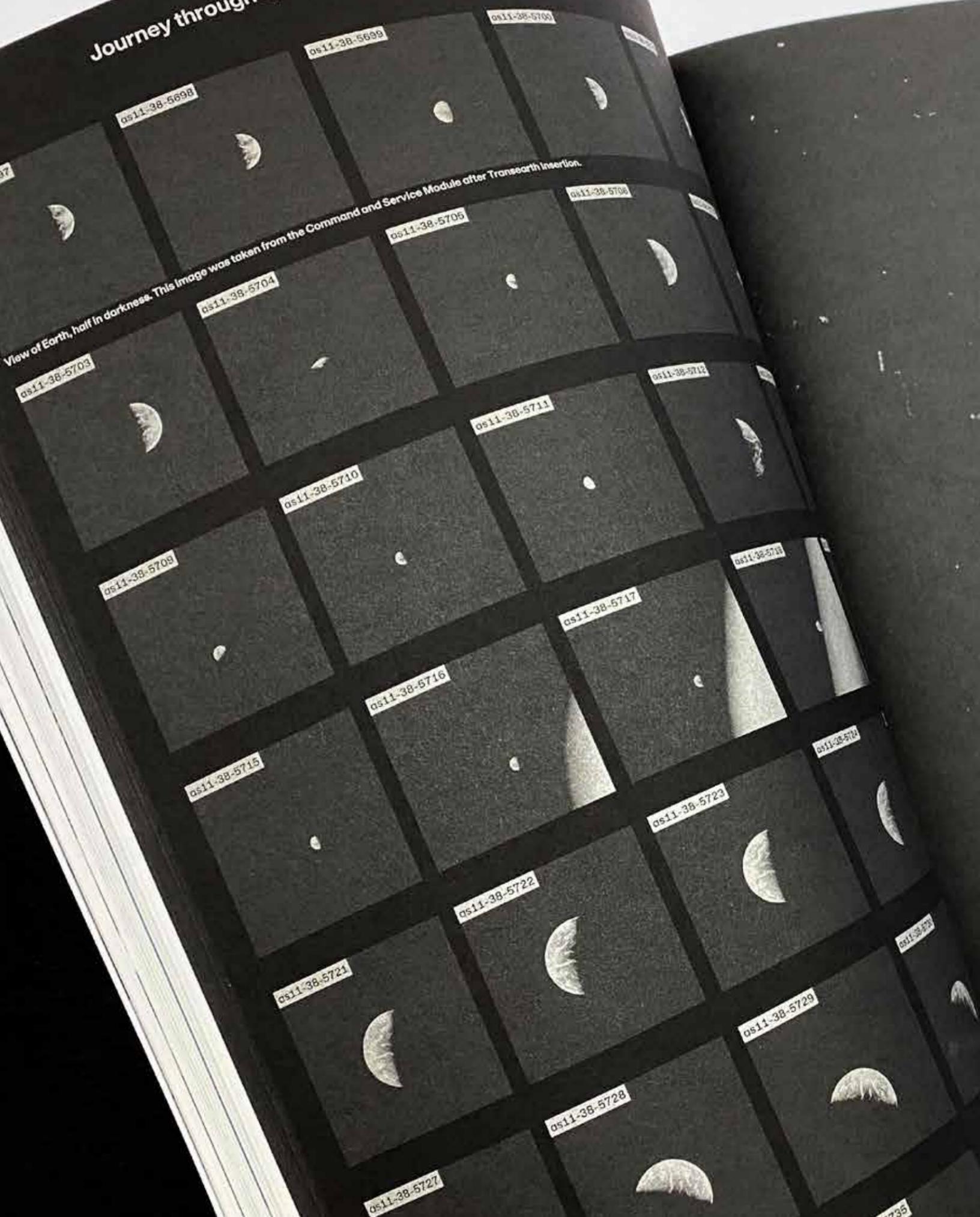

op11-569-31062

Buzz Aldrin joins Neil Armstrong for the training session. Buzz does not have a camera bracket on his RCU.

Journey through Space

View of Earth, half in darkness. This image was taken from the Command and Service Module after Transearth Insertion.

Journey through Space

os11-38-5613

os11-38-5614

os11-38-5615

os11-38-5616

This image was taken from the Command and Service Module after Transearth Insertion.

os11-38-5619

os11-38-5620

os11-38-5621

os11-38-5622

os11-38-5625

os11-38-5626

os11-38-5627

os11-38-5628

os11-38-5631

os11-38-5632

os11-38-5633

os11-38-5634

os11-38-5637

os11-38-5638

os11-38-5639

os11-38-5640

os11-38-5645

os11-38-5644

os11-38-5643

os11-38-5654

os11-38-5667

os11-38-5668

os11-38-5669

os11-38-5670

os11-38-5672

os11-38-5685

os11-38-5686

os11-38-5687

os11-38-5688

os11-38-5689

os11-38-5690

os11-38-5691

os11-38-5692

os11-38-5693

os11-38-5694

os11-38-5695

os11-38-5696

os11-38-5697

os11-38-5698

os11-38-5699

os11-38-5700

os11-38-5701

os11-38-5702

os11-38-5703

os11-38-5704

os11-38-5705

os11-38-5706

os11-38-5707

os11-38-5708

os11-38-5709

os11-38-5710

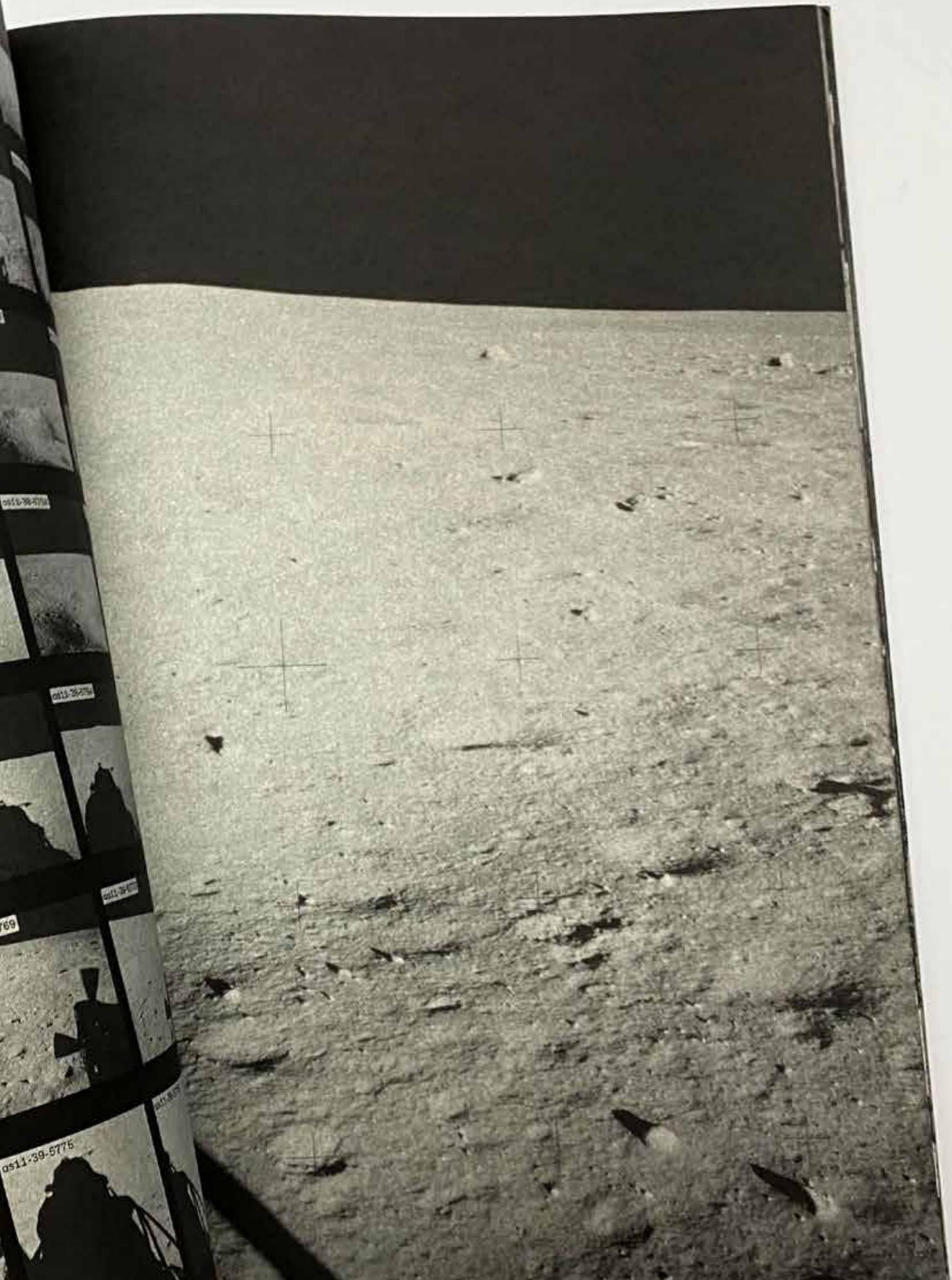
os11-38-5711

os11-38-5712

os11-38-5713

Shadow of Lunar Module on lunar surface. Image taken from inside the LM after landing at Tranquility Base.

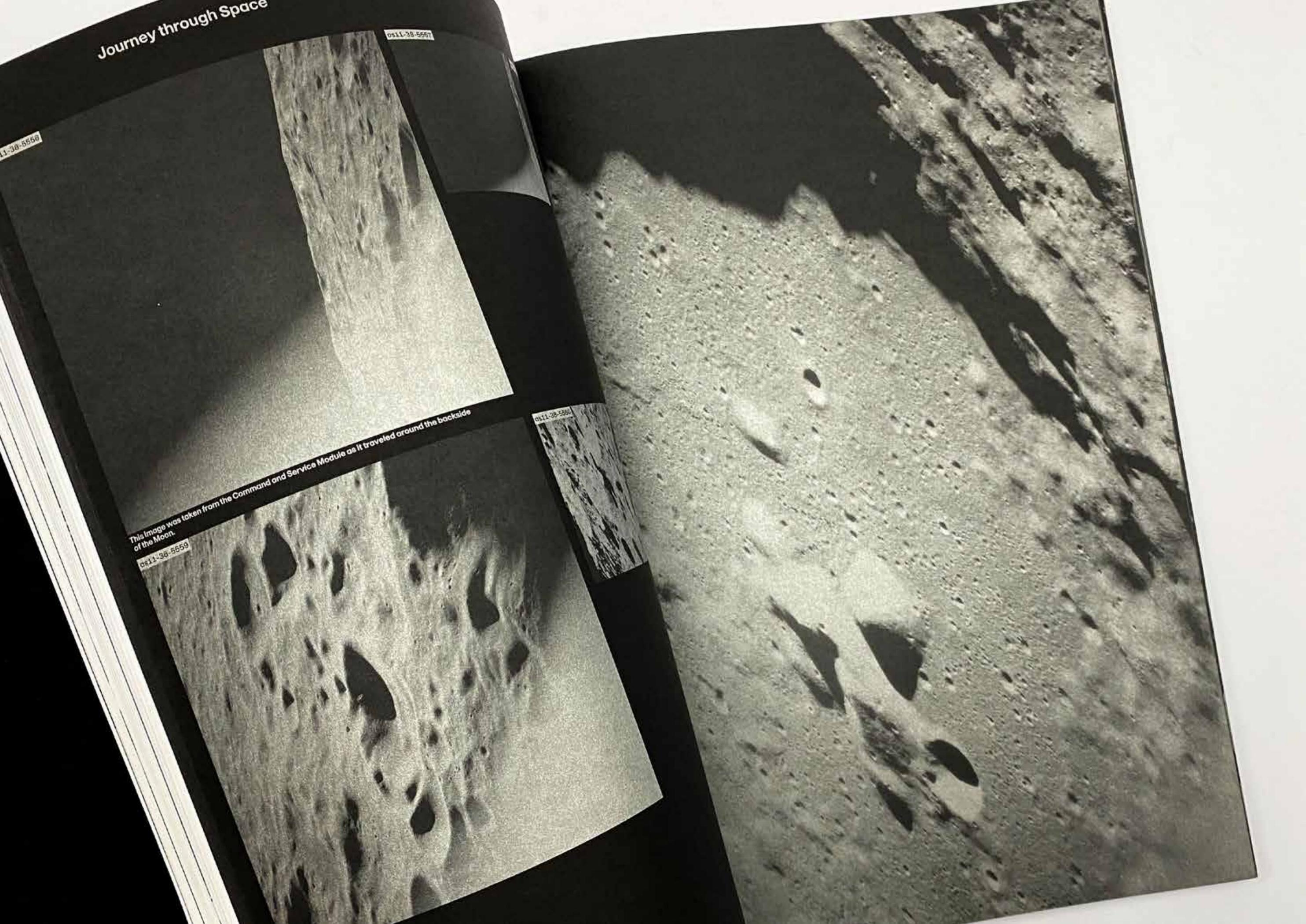
AS11-38-5558

AS11-38-5557

This image was taken from the Command and Service Module as it traveled around the backside of the Moon.

AS11-38-5559

AS11-38-5560

AS11-37-5529

Astronaut Neil A. Armstrong, Apollo 11 Commander, inside the Lunar Module as it rests on the lunar surface after completion of the Extravehicular Activities (EVA).

AS11-37-5532

AS11-37-5533

AS11-37-5530

Buzz Aldrin inside the Lunar Module as it rests on the lunar surface after completion of the Extravehicular Activities (EVA).

ing

p. 44 op11-KSC-09PC-377

p. 45 op11-69-H-661

p. 46 op11-69-H-663

p. 47 op11-69-H-667
op11-69-H-668
op11-69-H-669
op11-69-H-675
op11-69-H-688
op11-69-H-705
op11-69-H-708
op11-69-H-710

p. 48 op11-69-H-978|JLP

p. 49 op11-69-H-975

p. 50 op11-69-H-1089|EH
op11-69-H-1127|EH
op11-69-H-1129|EH
op11-69-H-1131|EH

p. 51 op11-S69-17210
op11-S69-17211
op11-S69-18994|EH

p. 52 op11-S69-31043

p. 53 op11-S69-31044

p. 54 op11-S69-31045
op11-S69-31046
op11-S69-31047
op11-S69-31048
op11-S69-31049
op11-S69-31050
op11-S69-31051
op11-S69-31052
op11-S69-31053

p. 55 op11-S69-31054
op11-S69-31055
op11-S69-31056
op11-S69-31057
op11-S69-31058
op11-S69-31059
op11-S69-31060
op11-S69-31061
op11-S69-31062

p. 56 op11-S69-31084

p. 57 op11-S69-31065
op11-S69-31066
op11-S69-31067
op11-S69-31068
op11-S69-31069
op11-S69-31070

p. 59 op11-S69-31072

p. 60 op11-S69-31063
op11-S69-31073
op11-S69-31074
op11-S69-31075
op11-S69-31076
op11-S69-31077
op11-S69-31078
op11-S69-31079
op11-S69-31080|PD

p. 61 op11-S69-31081
op11-S69-31082
op11-S69-31083

p. 65 op11-S69-31110
op11-S69-31111
op11-S69-31112
op11-S69-31113
op11-S69-31114
op11-S69-31115
op11-S69-31116
op11-S69-31117
op11-S69-31118
op11-S69-31119

p. 66 op11-S69-31120
op11-S69-31121
op11-S69-31130
op11-S69-31131
op11-S69-31132
op11-S69-31136

p. 67 op11-S69-31122
op11-S69-31123
op11-S69-31124
op11-S69-31125
op11-S69-31126
op11-S69-31127
op11-S69-31128
op11-S69-31129
op11-S69-31133
op11-S69-31134
op11-S69-31135
op11-S69-31137

p. 68 op11-S69-31138

p. 69 op11-S69-31139

p. 70 op11-S69-31140
op11-S69-31141
op11-S69-31142
op11-S69-31143

p. 71 op11-S69-31144
op11-S69-31145

p. 72 op11-S69-31146
op11-S69-31147|JLP
op11-S69-31148
op11-S69-31149
op11-S69-31150
op11-S69-31151
op11-S69-31152|JLP
op11-S69-31153
op11-S69-31154

p. 73 op11-S69-31155

p. 74 op11-S69-31156
op11-S69-31157
op11-S69-31158
op11-S69-31159
op11-S69-31160
op11-S69-31161
op11-S69-31162
op11-S69-31166
op11-S69-31167
op11-S69-31171
op11-S69-31173
op11-S69-31174

p. 75 op11-S69-31163
op11-S69-31164
op11-S69-31165
op11-S69-31168
op11-S69-31169
op11-S69-31170
op11-S69-31172
op11-S69-31176
op11-S69-31179
op11-S69-31183
op11-S69-31184
op11-S69-31193
op11-S69-31195
op11-S69-31197
op11-S69-31199

p. 76 op11-S69-31175
op11-S69-31177
op11-S69-31180
op11-S69-31181
op11-S69-31182
op11-S69-31185

p. 78 op11-S69-31200
op11-S69-31202
op11-S69-31203

p. 79 op11-S69-31201

p. 80 op11-S69-31204
op11-S69-31205
op11-S69-31206|JLP
op11-S69-31209
op11-S69-31210
op11-S69-31214
op11-S69-31216
op11-S69-31229
op11-S69-31237
op11-S69-31238
op11-S69-31239
op11-S69-31247
op11-S69-32231
op11-S69-32232
op11-S69-32234

p. 81 op11-S69-31207
op11-S69-31208
op11-S69-31211
op11-S69-31212
op11-S69-31215
op11-S69-31230|JLP
op11-S69-31231
op11-S69-31232|JLP
op11-S69-31233
op11-S69-31234
op11-S69-31235|JLP
op11-S69-31238

p. 82 op11-S69-31240
op11-S69-31241
op11-S69-31242
op11-S69-31243
op11-S69-31244
op11-S69-31245
op11-S69-31246
op11-S69-32233

p. 83 op11-S69-32235

p. 84 op11-S69-32237
op11-S69-32238
op11-S69-32239
op11-S69-32240
op11-S69-32241
op11-S69-32242
op11-S69-32243
op11-S69-32244
op11-S69-32245

p. 85 op11-S69-32236

p. 86 op11-S69-32246
op11-S69-32247
op11-S69-32248
op11-S69-32249
op11-S69-32250
op11-S69-32251
op11-S69-32252
op11-S69-32253
op11-S69-32254
op11-S69-32255

p. 87 op11-S69-32256

p. 88 op11-S69-32257

p. 89 op11-S69-32258

p. 90 op11-S69-32259
op11-S69-32260
op11-S69-32261
op11-S69-32262
op11-S69-32263
op11-S69-32264
op11-S69-32265

p. 91 op11-S69-32266
op11-S69-32267
op11-S69-32268

p. 92 op11-S69-32269
op11-S69-32270
op11-S69-32271
op11-S69-32272
op11-S69-32273
op11-S69-32274
op11-S69-32275

Saturn V and Lunar Landing Module

Aldrin sets up the Solar-Wind Composition (SWC) Experiment, facing it toward the Sun. The LM sits to the right and slightly behind Aldrin. Linear trails (lines) in the foreground going towards the LM were formed by the cable of the surface television camera. The cable is partially visible.

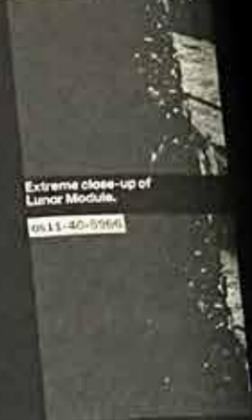
The Solar-Wind Composition Experiment (SWC) was the only foreign experiment deployed on the Moon during the Apollo 11 mission. The aim was to measure and sample the solar wind outside the Earth's magnetosphere. It was the first definitive isotopic measurements of solar material. The SWC was proposed and designed by a Swiss team headed by Johannes Geiss and Peter Eberhardt of the University of Bern and Peter Signer of the Swiss Institute of Technology. It was partially funded by the Swiss National Science Foundation and the University of Bern. The experiment was partially funded by the Swiss Government. The SWC experiment consisted of a 1x4.6-foot sheet of ultra-pure aluminum foils erected on the Moon's surface with a telescopic pole. The sheet was to be exposed to the Sun as to measure the ion types and energies of the solar wind on the lunar surface. The time exposure was 77 minutes on Apollo 11. At the end of the exposure the foil was detached from the telescopic pole, placed in a Teflon bag, and brought back to Earth for analysis. The experiment was successful and provided accurate He, Ne and Ar isotopic compositions of the solar wind.

IX Research and Experiments

0811-40-5965

Extreme close-up of Lunar Module.

0811-40-5966

0811-40-5967

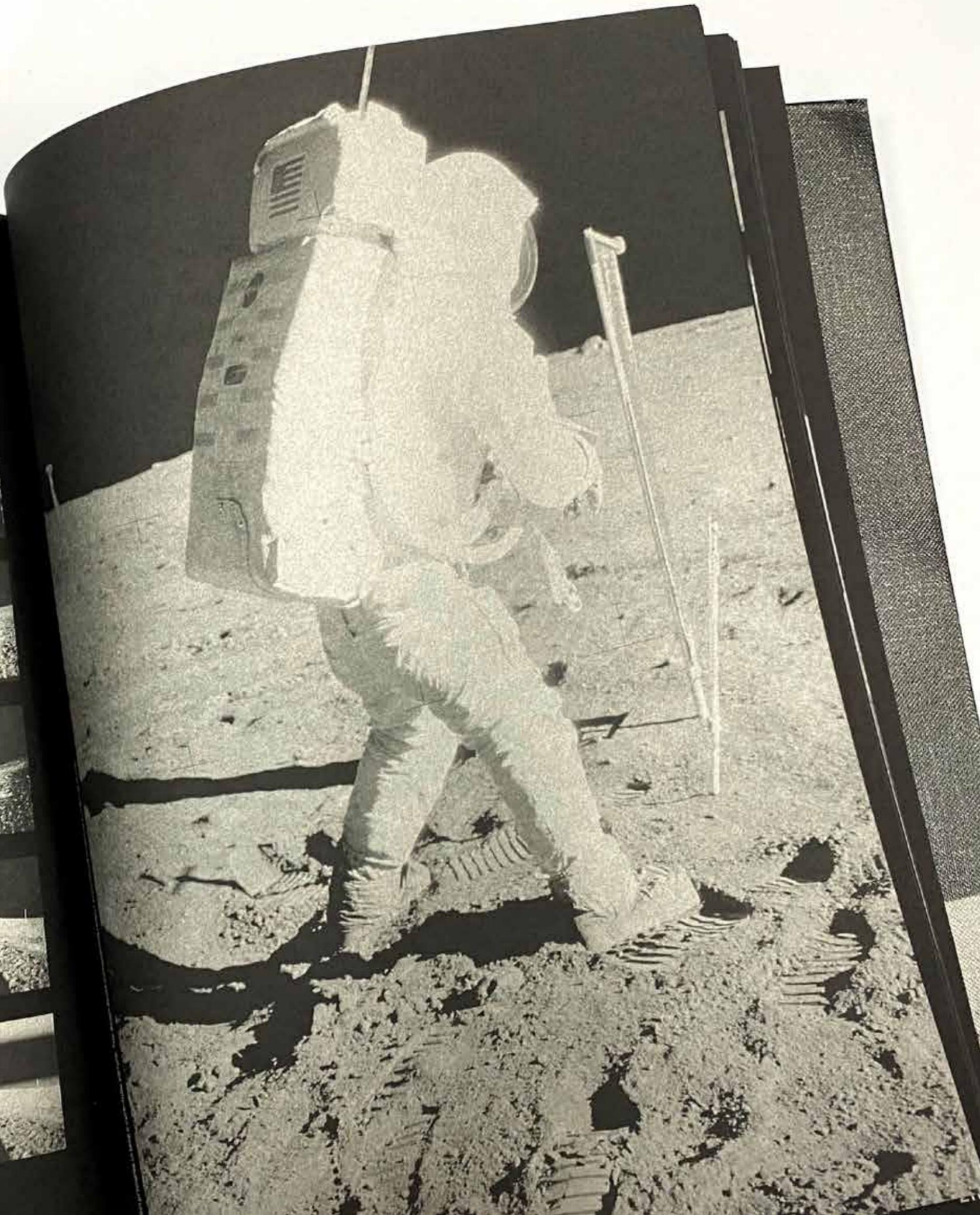
0811-40-5968

0811-40-5969

0811-40-5970

Published by
Spector Books
Harkortstraße 10
04107 Leipzig
www.spectorbooks.com

Distribution

Germany, Austria
GVA – Gemeinsame
Verlagsauslieferung
Göttingen GmbH & Co. KG
www.gva-verlage.de

Switzerland
AVA Verlagsauslieferung AG
www.ava.ch

France, Belgium
Interart Paris
www.interart.fr

United Kingdom
Central Books Ltd
www.centralbooks.com

USA, Canada, Central and South America, Africa
ARTBOOK I.D.A.P.
www.artbook.com

Japan
twelvebooks
www.twelve-books.com

South Korea
The Book Society
www.tbksociety.org

Australia, New Zealand
Perimeter Distribution
www.perimeterdistribution.com

Publisher
Arne König, Jan Wenzel & Markus Dresen

Editor and Concept
Steffen Knöbl

Design and Lithography
Studio Tillock Knöbl – Visual Communication
Steffen Knöbl & Sven Tillock with
Vincent Harbet, Niklas Berlec & Marius Rother
www.studiotillockknobell.com

Translation
Sara Hoss

Copyediting
Mike Pilewski & Hanne Mächler

Proofreading
Arne König, Mike Pilewski, Hanne Mächler,
Sven Tillock & Sara Hoss

Printing and Binding
— supported by Offizin Scheufele Druck und Medien GmbH & Co. KG
Offizin Scheufele Druck und Medien GmbH & Co. KG
Tränkestraße 17, 70567 Stuttgart

S
Offizin Scheufele
Druck & Medien seit 1808

Typography
Studio Pro Bold & Bold Italic by Alberto Morasu & Piero di Bona, TWO
FK Screamer Upright by Florian Karsten

Paper
— supported by Gebr. Schöberr
1 color glatt 400 tief-schwarz 120 g/m²
1 color Neuleinen 400 schwarz 120 g/m²
Carbic schwarz 360 g/m²
MultiOffset 120 g/m²

Photography Credits:
Image Science and Analysis Laboratory
NASA–Johnson Space Center

No copyright is asserted for NASA photographs. The photographs in this publication are courtesy of the National Aeronautics and Space Administration, specifically the NASA History Office, Kennedy Space Center and Johnson Space Center, all scans by Klipp Teague except the ones marked with "JLP" for J.L. Pickering, "EH" for Ed Hengeveld, "DC" for Danny Coes and "PD" for Paolo Dangelò.

This publication does not state or imply endorsement by the National Aeronautics and Space Administration or by any NASA employee.

Figure Captions by Eric M. Jones and Ken Glover of the Apollo 11 Image Library and by the Apollo 11 records in the National Archives Catalog.

About Discovered

NASA APOLLO 11 – Man on the Moon appears in the first year of the Discovered series, a cooperation between the Stuttgart State Academy of Art and Design, the HFBK University of Fine Arts Hamburg, and the HGB Academy of Fine Arts Leipzig, which honors a selection of student projects with the opportunity to publish their work with Spector Books.

Discovered is a competition for editorial projects developed by students at the Stuttgart State Academy of Art and Design, the HFBK University of Fine Arts Hamburg, and the HGB Academy of Fine Arts Leipzig. The winning entries will then be supported through the production and editing process by the staff at Spector Books, under the supervision of Professors Uli Chuss, Ludovic Balland, and Ingo Offermanns.

Copyright

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the author.

Every effort has been made to trace and contact copyright holders but this has not been possible in every case. If notified, the publisher will undertake to rectify any errors or omissions at the earliest opportunity and will be at the disposal of any rights-holder.

© 2020 the authors; Spector Books, Leipzig
First edition

ПЕРЕРЫВ

ПАУЗА

ПРОБЕЛ...