

Kunst und Material II: Arbeitsteilung im Schaffensprozess (Zürich, 14–15 Nov 19)

SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, 8032 Zürich, 14.–15.11.2019

Eingabeschluss : 15.06.2019

Regula Krähenbühl

Interdisziplinäres Symposium:

Kunst und Material II: Arbeitsteilung im Schaffensprozess

Eine Kooperation des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) mit der Hochschule der Künste Bern HKB

Konzept und Organisation:

SIK-ISEA

PD Dr. Roger Fayet, Direktor

Karoline Beltinger, Dipl.-Rest., Abteilungsleiterin Kunsttechnologie

lic. phil. Regula Krähenbühl, Leiterin Wissenschaftsforum

HKB

Prof. Dr. Stefan Wulfert, Leiter Fachbereich Konservierung und Restaurierung und Vizedirektor

Prof. Dr. Anne Krauter, Dozentin für Kunstgeschichte im Studiengang Konservierung und Restaurierung / Forschungsdozentin am Schwerpunkt «Materialität in Kunst und Kultur»

Finanzielle Unterstützung:

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW

Im November 2018 veranstaltete SIK-ISEA in Kooperation mit der Hochschule der Künste Bern HKB ein interdisziplinäres Symposium zum Thema «Kunst und Material: Repräsentation, Stofflichkeit, Prozesse». Im Zentrum standen Fragen zum Material in der modernen und der zeitgenössischen Kunst, insbesondere zu seiner Wertigkeit und zu materiellen Veränderungen – ob als Bestandteil künstlerischer Strategien oder als Folge natürlicher Alterung –, die den Erhalt und die Wahrnehmung eines Artefakts mitbestimmen. Die für Herbst 2019 geplante Folgetagung setzt einen neuen Schwerpunkt, der noch stärker auf das aktuelle Kunstschaffen fokussiert und das Phänomen der zunehmenden Arbeitsteilung in der Werkentstehung diskutieren will.

Seit einigen Jahren lässt sich im Verhältnis von künstlerischer Invention und deren Ausführung ein markanter Wandel beobachten: Kunstschaffende konzentrieren sich mehr und mehr auf die Herstellung eines Entwurfs oder die Entwicklung eines Projekts und übertragen die Ausführung an spezialisierte Unternehmen. Gelegentlich vollzieht sich der Austausch zwischen den Beteiligten – durchaus auch im Falle historischer Techniken wie Sgraffito oder die Herstellung von

Glasfenstern – schon auf der Ebene des Entwurfs, indem das Wissen um Materialien und Techniken, das bei den Fachleuten vorhanden ist, die Kunstschaffenden zu neuen Entwürfen anregt und zu Produktionsgemeinschaften führt, die auch inhaltlich-konzeptuell wirksam sind. Die Gründe für diese Tendenzen in der Kunstproduktion sind vielfältig: Neue Technologien und Maschinen wie 3-D-Print, CNC oder Hochgeschwindigkeits-Fräsen sind äusserst kostspielig. Zwar stehen solche Apparaturen an Kunsthochschulen oder künstlerischen Produktionszentren in aller Regel Studierenden und auch freien Künstler_innen zur Verfügung. Doch sind die dafür erforderlichen technischen Spezialkenntnisse Teil eines kontinuierlich anwachsenden Wissensspektrums, das vollumfänglich zu beherrschen für Kunstschaffende nicht attraktiv zu sein scheint. Viele unter ihnen dürften die künstlerische Auseinandersetzung mit einer spezialisierten Fachkraft für stimulierender halten anstatt aufwendige Techniken zu erlernen, um die Maschinen eigenhändig zu bedienen. Ausserdem führte die seit Beginn des 20. Jahrhunderts zu beobachtende Infragestellung der traditionellen Rolle des Künstlers zur Betonung konzeptueller und unternehmerischer Aspekte in der Kunstproduktion. Heutzutage sind Kunstschaffende mehr denn je aufgefordert, sich eigene Wege zu suchen in Bezug auf Konzeption, gesellschaftliche Verankerung und Materialisierung ihrer Kunstproduktion.

Am geplanten Symposium soll das Phänomen der Aufteilung von Entwurfs- und Produktionstätigkeit im aktuellen Kunstschaffen reflektiert und daraufhin befragt werden, welche Rolle hierbei Aspekte wie die Ausbildung der Kunstschaffenden, technische Innovationen, das teilweise Verschwinden traditioneller Techniken oder die Mechanismen des Kunstmarkts spielen. Im Besonderen interessieren überdies die Folgen der Trennung von Entwurf und Ausführung für die Werkerhaltung sowie für das Konzept der Autorschaft und die Idee des Authentischen. Dieser Call richtet sich an Interessierte aus den Bereichen Kunst, Kunstwissenschaft und Konservierung / Restaurierung.

Vorgesehen sind die folgenden vier Sektionen mit möglichen Themenfeldern:

- Historische Aspekte

- Perspektiven auf die Geschichte der Teilung von Invention und Produktion (Mosaik, Guss, Druckverfahren, Glasmalerei u. a.)

- Material und Technik in der Ausbildung von Künstlerinnen und Künstlern vor 1900

- Künstlerwerkstätten als Orte arbeitsteiliger Produktion

- Werkstattberichte

- Trennung von Entwurf und Ausführung: Fallbeispiele

- Konservierung/Restaurierung von Werken, die von Dritten ausgeführt wurden

- Fallbeispiele von Produktionsgemeinschaften

- Ausbildung

- Spezialisiertes Materialwissen: Cutting-edge-Technologien und historische Techniken

- Material und Technik in der Ausbildung von Künstlerinnen und Künstlern heute

- Kunstbetrieb: Soziologische und ökonomische Aspekte

- Inhaltlich-konzeptuelle Produktionsgemeinschaften versus Auftragsverhältnisse

- Die Folgen der Trennung von Entwurf und Ausführung für die Idee der Authentizität

- Vermarkten, Ausstellen, Sammeln von Werken, die von Dritten ausgeführt wurden

Für die Referate sind je 30 Minuten vorgesehen. Tagungssprachen sind Deutsch, Französisch und Englisch. Aufenthaltskosten und Reisespesen (2. Kl. / economy) werden gegen Vorlage der Belege von den Veranstaltern übernommen. SIK-ISEA erbittet Exposés für Referate (max. 1 Seite) in Deutsch, Französisch oder Englisch mit kurzem Lebenslauf bis zum 15. Juni 2019 per E-Mail an Regula Krähenbühl (regula.kraehenbuehl@sik-isea.ch).

Eine Selektion von Tagungsreferaten soll gemeinsam mit ausgewählten Beiträgen der Vorgängertagung vom November 2018 in der institutseigenen Schriftenreihe «outlines» publiziert werden.

Kunst und Material II: le partage des tâches au sein du processus créatif

Symposium interdisciplinaire à Zurich, jeudi et vendredi, 14 et 15 novembre 2019

Lieu de la manifestation: SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, 8032 Zurich

Issu de la collaboration entre l'Institut suisse pour l'étude de l'art (SIK-ISEA) et la Haute école des arts de Berne (HKB)

Concept et organisation:

SIK-ISEA

PD Dr Roger Fayet, Directeur

Karoline Beltinger, rest. dipl., cheffe de la section Technologie de l'art

Regula Krähenbühl, lic. ès lettres, responsable du Forum scientifique

HKB

Prof. Dr Stefan Wulfert, responsable de la section Conservation et restauration et vice-directeur

Prof. Dr Anne Krauter, chargée d'enseignement en histoire de l'art au sein du cursus Conservation et restauration; chargée de recherche pour le pôle «Matérialité dans l'art et la culture»

Soutien financier:

Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)

En novembre 2018, SIK-ISEA a organisé, en coopération avec la Haute école des arts de Berne (HKB), un symposium interdisciplinaire dédié au thème «Kunst und Material: Représentation, matérialité, processus». L'accent a été mis sur des questions relatives à la matérialité dans l'art moderne et contemporain, en particulier sur sa valeur et sur ses transformations – qu'elles soient dues au choix de stratégies artistiques ou à des phénomènes de vieillissement – qui influent sur la conservation et la perception d'une œuvre. Le colloque, qui y fera suite en automne 2019, focalise cette fois-ci sur une nouvelle thématique d'autant plus liée à la création artistique actuelle et qui touche au phénomène de la division croissante du travail lors de la genèse de l'œuvre.

Depuis quelques années, on observe un changement notable dans l'invention artistique et son exécution: les artistes se concentrent de plus en plus sur la conception ou le développement d'un projet et en confient leur réalisation à des entreprises spécialisées. Parfois, l'échange entre les deux parties intervient dès le stade du concept, ce qui est le cas en particulier dans des techniques anciennes telles que le sgraffite ou la création de vitraux. Les connaissances des matériaux et des techniques, dont disposent les spécialistes, encouragent dès lors les artistes à

esquisser de nouveaux éléments et à se regrouper en collectivités de production qui ont un impact sur le contenu et le concept de l'œuvre.

Les raisons de ces tendances de la production artistique sont multiples: les nouvelles technologies et machines telles que CNC, impression 3D ou fraises à grande vitesse sont extrêmement onéreuses. Les hautes écoles d'art et les centres de production artistiques mettent généralement ces équipements à disposition des étudiants et des artistes indépendants. Les connaissances spécialisées qu'ils requièrent font toutefois partie d'un savoir-faire en pleine croissance dont l'acquisition complète ne semble pas attirer les artistes. Nombre d'entre eux préfèrent, à l'apprentissage de techniques complexes permettant de manier seul les machines, la confrontation artistique avec un professionnel spécialisé, qu'ils trouvent plus stimulante. Par ailleurs, la remise en question du rôle traditionnel de l'artiste – en cours depuis le début du XXe siècle – a fait ressortir des aspects conceptuels et entrepreneuriaux dans la production artistique. De nos jours, les artistes sont plus que jamais engagés à trouver de nouvelles voies dans la conception, l'ancrage social et la matérialisation de leur production.

Dans le cadre du symposium, il est prévu de réfléchir au phénomène du partage des tâches de conception et de production au sein de la création actuelle; sur cette base, on s'interrogera sur le rôle que jouent dans ce cadre des aspects tels que la formation des artistes, les innovations techniques, la disparition partielle des techniques traditionnelles ou les mécanismes du marché de l'art. Un intérêt particulier sera porté en outre aux conséquences de la séparation entre la conception et la réalisation sur la conservation de l'œuvre ainsi que sur le concept d'auteur et l'idée d'authentique. Cet appel à contributions se destine à toute personne intéressée par les domaines de l'art, de l'histoire de l'art et de la conservation-restauration.

Les quatre sections ci-dessous ont été élaborées, accompagnées de possibles thématiques:

• Aspects historiques:

- perspectives sur l'histoire de la séparation entre l'invention et la production (mosaïque, sculpture en fonte, procédés de gravure, vitrail, etc.);
- matériaux et techniques dans la formation des artistes avant 1900;
- ateliers d'artistes en tant que lieux d'une division de la production artistique.

• Comptes rendus d'atelier:

- séparation de la conception et de la réalisation: exemples;
- conservation-restauration d'œuvres réalisées par des tiers;
- exemples de collectivités de production.

• Formation:

- connaissances spécialisées sur les matériaux: technologies de pointe et techniques historiques;
- matériaux et techniques dans la formation des artistes d'aujourd'hui.

• Activité artistique: aspects sociologiques et économiques:

- production collective de contenus et de concepts versus rapports de commande;
- conséquences de la séparation entre la conception et la réalisation sur l'idée d'authenticité;
- commercialiser, exposer, collectionner les œuvres réalisées par des tiers.

Chaque exposé ne doit pas excéder 30 minutes et peut être prononcé en allemand, en français ou en anglais. Les organisateurs prennent en charge les frais de séjour et de déplacement (2ème classe/classe économique) sur présentation des pièces justificatives. SIK-ISEA se réjouit de recevoir les résumés de contribution (max. 1 page) en allemand, en français ou en anglais, accompagnés d'un court curriculum vitae. Merci de les faire parvenir d'ici le 15 juin 2019, par courriel, à Regula Krähenbühl (regula.kraehenbuehl@sik-isea.ch).

Une sélection de contributions sera publiée, accompagnée de quelques exposés du symposium de novembre 2018, dans la série de l'Institut «outlines».

Art and Material II: The division of labour in the creative process

Interdisciplinary symposium in Zurich, Thursday / Friday, 14 / 15 November 2019

Venue: SIK-ISEA, Zollikerstrasse 32, 8032 Zurich

A partnership between the Swiss Institute for Art Research (SIK-ISEA) and Bern University of the Arts (HKB)

Idea and organisation:

SIK-ISEA

Dr Roger Fayet, PD, director

Karoline Beltinger, Dipl.-Rest., head of the Art Technology department

Regula Krähenbühl, lic. phil., head of the Academic Forum

HKB

Prof. Stefan Wülfert, head of the Conservation & Restoration division and HKB vice-president

Prof. Anne Krauter, art history lecturer in the Conservation & Restoration division / research fellow on the project "Materiality in Art and Culture"

Funding:

Swiss Academy of Humanities and Social Sciences (SAHS)

In November 2018 SIK-ISEA and Bern University of the Arts (HKB) jointly ran an interdisciplinary symposium on "Art and Material: Representation, Materiality, Processes". It centred on issues around materials in modern and contemporary art, notably implications for value and alterations that affect the preservation and perception of an artefact, be it as part of an artistic strategy or as a natural consequence of ageing. The follow-up conference planned for autumn 2019 will shift the focus towards artistic production today and the increasingly common division of labour during the genesis of a work.

For some years now, a striking change has been observed in the relationship between artistic invention and implementation: artists concentrate increasingly on devising an idea or a project and then task specialised companies with carrying it out. Occasionally (and historical techniques like sgraffito or stained glass making are no exception), this exchange between the participants begins at the design stage, with the knowledge of materials and techniques contributed by experts stimulating artists to produce new designs and the emergence of production communities which already play a part in creating content and concepts.

There are many reasons for these trends in art production: new technologies and machines such

as 3-D printers, CNC tools and high-speed milling are extremely expensive. Although apparatus of this kind is usually available to students and even free-lance artists at art schools and workshops, the specialist skills they require are part of a constantly expanding spectrum of knowledge that artists do not seem motivated to master in full. Many apparently find artistic interaction with a specialist more stimulating than learning the sophisticated techniques required to operate the equipment for themselves. Moreover, challenges to the artist's traditional role since the early 20th century have led to a greater emphasis being placed on the conceptual and entrepreneurial aspects of art production. Today's artists are expected more than ever before to define their own approach to the conceptualisation, social anchoring and materialisation of their output.

The proposed symposium will reflect upon the phenomenon whereby design and production are becoming increasingly discrete processes in art making today and will examine the role played by aspects such as training for artists, technical innovations, the partial disappearance of traditional techniques and the mechanisms informing the art market. Particular space will be devoted to how this separation of design and implementation is influencing not only the preservation of works but also concepts of authorship and authenticity. This call for papers is addressed to interested parties in the fields of art, art studies and conservation / restoration.

Four sections have been proposed along with the following potential themes:

- Historical aspects

- Spotlights on the history of segregating invention from production (mosaics, casting, printing techniques, stained glass et al.)

- Materials and techniques encountered in the training of artists before 1900

- Artists' workshops as production sites applying a division of labour

- Workshop reports

- The segregation of design and implementation: case studies

- Conservation/restoration of works manufactured by third parties

- Case studies about production communities

- Training

- Specialist knowledge of materials: cutting-edge technologies and historical techniques

- Materials and techniques encountered in the training of artists today

- The art sector: sociological and economic aspects

- Conceptual production communities versus commissioned art

- How separating design from implementation affects the idea of authenticity

- Marketing, exhibition and collection of works manufactured by third parties

30 minutes will be allowed for each presentation. The conference languages are German, French and English. Accommodation and travel costs (2nd class / economy) will be reimbursed by the organisers upon submission of receipts. Please e-mail a summary of your presentation (max. 1 page) in German, French or English, accompanied by a short CV, to Regula Krähenbühl (regula.kraehenbuehl@sik-isea.ch) at SIK-ISEA by 15 June 2019.

A selection of conference presentations will be published along with selected contributions to the previous conference in November 2018 in the SIK-ISEA series "outlines".

Quellennachweis:

CFP: Kunst und Material II: Arbeitsteilung im Schaffensprozess (Zurich, 14-15 Nov 19). In: ArtHist.net, 23.04.2019. Letzter Zugriff 14.05.2026. <<https://arthist.net/archive/20702>>.