

Henry van de Velde and the Total Work of Art (Weimar, 4-7 Apr 13)

Weimar, 04.-07.04.2013

Eingabeschluss : 15.01.2013

Rixt Hoekstra

Call for papers

for young scholars and Ph.D.-candidates

Henry van de Velde and the Total Work of Art

12th International Bauhauskolloquium

Call for papers

für Nachwuchswissenschaftler

Henry van de Velde und die Idee des Gesamtkunstwerks

12. Internationales Bauhaus-Kolloquium

Even though "the tendency towards the total work of art" (Szeeman) is still a constant presence in architectural as well as artistic concepts, the term itself plays only a minor role in current architectural discourse. The traumatic experiences with totalitarian regimes in the early twentieth century raised scepticism towards attempts at an all-encompassing design of our Lebenswelt (lived world). However, the total work of art cannot be identified exclusively with certain traditional form of political representation. Generally speaking, it manifests much less a specific aesthetic style than a twofold strategy of removing boundaries: since the 19th century, it has maintained the idea of a unity of art and life within society. Within the horizon of aesthetic modernism, it blurs the boundaries of traditional disciplines. The total work of art is thus regarded as spatial design as well as an intermedial configuration. Architecture is of central importance to this association. As an art form that is unwittingly confronted with the requirement to frame opposing codes into a creative unity (Eco), it is at the same time the prerequisite as well as the stage for the Gesamtkunstwerk. Architecture is, in the words of Henry van de Velde, "the heart of a true unity of the arts."

Wenngleich der "Hang zum Gesamtkunstwerk" (Szeemann) bis heute ein

ständiger Begleiter architektonischer und künstlerischer Konzepte ist, scheint der Begriff selbst im aktuellen Architekturdiskurs kaum mehr eine größere Rolle zu spielen. Seit den traumatischen Erfahrungen mit den totalitären Regimen des frühen 20. Jahrhunderts besteht eine begründete Skepsis gegenüber dem Streben nach einer umfassenden oder gar monumentalen Gestaltung der Lebenswelt. Indessen lässt sich das Gesamtkunstwerk nicht ausschließlich auf bestimmte, tradierte Formen der politischen Repräsentation festlegen. Allgemein gesprochen, manifestiert sich darin weniger eine spezifische Ästhetik denn eine doppelte Strategie der Entgrenzung: Gegenüber der Gesellschaft behauptet es seit dem 19. Jahrhundert die Einheit von Kunst und Leben. Im Horizont der ästhetischen Moderne strebt es die Auflösung traditioneller Gattungsgrenzen an. Das Gesamtkunstwerk versteht sich damit einerseits als räumliche Gestaltung und andererseits als intermediale Konfiguration. Die Architektur ist für diesen Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Als eine Kunst, die sich nolens volens mit dem Anspruch konfrontiert sieht, widersprüchliche Codes in eine gestalterische Einheit zu fassen (Eco), ist sie Bedingung und Form des Gesamtkunstwerks zugleich. Sie ist, mit Henry van de Velde gesprochen, "das Herz der wahren Einheitlichkeit der Künste."

The conference will feature about twenty invited speakers and, as a platform to create a lively debate engaging emerging scholars and distinguished experts, a number of workshops with four to six peer reviewed paper presentations each. The topics of the workshop can be briefly described as follows:

Neben etwa 20 geladenen Vorträgen werden im Rahmen der Workshops, einer Plattform zur lebhaften Diskussion zwischen Nachwuchswissenschaftlern und etablierten Experten, jeweils vier bis sechs Kurzvorträge diskutiert. Die Themenschwerpunkte der Workshops sind im Folgenden beschrieben:

1. Totality / Fragment

This section questions the legitimization and the possibilities of the total work of art in architecture and the design of the environment. The architectural total work of art which is connected to the ideal image of an autonomous design of space. In the early 20th century this has led to several visionary architectural concepts. In this process the architect was given the role of the demiurgic creator. He designed monuments of a new time that were beyond social polity and political ideology and in favour of a "religion of the collective." Simultaneously the pursuit of totality is always inseparably connected with the experience of fragmentation. The knowledge prevailed that an aesthetical culture understood as a designed totality of life could only be realized through the abolishment of art as an institution.

However, seemingly objective notions such as function, construction, purpose, nature, technology, which are meant to organise modern total work of art, loose their meaning in this process of aesthetisation. As metaphors, they can be used for the legitimisation of different design strategies – that is, its translation in architectural terms is purely subjective. How can the relationship between environmental total works of art and the production in the realm of Fine Art be defined today? Are the de-aesthetisation of art and the aesthetisation of the environment two sides of the same medal?

1. Totalität / Fragment

Die Sektion fragt nach der Legitimation und nach den Möglichkeiten des Gesamtkunstwerkes in der Architektur und Umweltgestaltung, das mit der Idealvorstellung einer autonomen Gestaltung des Raumes verbunden ist. Im frühen 20. Jahrhundert führte dies zu zahlreichen visionären Architekturkonzepten. Dem Architekten kam dabei die Rolle eines demiurgischen Schöpfers zu: Er entwarf Monumente einer neuen Zeit jenseits gesellschaftlicher Ordnungsvorstellungen und bestimmter politischer Ideologien zugunsten einer "Religion des Kollektiven." Zugleich ist das Streben nach Totalität untrennbar mit der Erfahrung des Fragmentarischen verbunden. Die Erkenntnis hat sich durchgesetzt, dass ästhetische Kultur als gestaltete Lebenstotalität nur durch die Aufhebung der Institution "Kunst" möglich sei. Die scheinbar objektiven Begriffe wie Funktion, Konstruktion, Zweck, Natur, Technik, die das moderne Gesamtkunstwerk organisieren sollten, verlieren allerdings im Prozess der Ästhetisierung ihre konkreten Bedeutungen. Zu Metaphern geworden, können sie zur Legitimierung verschiedener Gestaltungsstrategien verwendet werden - ihre architektonische Umsetzung ist rein subjektiv. Wie ist heute das Verhältnis zwischen umweltästhetischen Gesamtkunstwerken und Werken der bildenden Kunst? Sind die Entästhetisierung der Kunst und die Ästhetisierung der Umwelt zwei Seiten derselben Medaille?

2. Utopia / Critique

This section is dedicated to the utopian character of the total work of art. It questions how far the concept of the total work of art can illuminate the potentials of architecture and urbanism as a medium of political and cultural critique. Just like the arts, architecture proves itself a humane and non-identical counter design with respect to reality when it, as Adorno indicated, refuses duty. We would like to receive contributions with which to understand urban, architectural and artistic interventions beyond the professional and epistemic boundaries of architecture. How can we think the relationship between ideology, politics and the built environment? If political relations are reproduced spatially – through the very organization of the city, its infrastructure, streets and houses as well as through the 'rituals' and

behaviours they induce – how could architecture act against power? In a contemporary context in which the 'idyll of consensus' has to a degree de-politicised society, the possibility of dissent, articulated as a spatial practice, could make political conflicts (and thus politics) not only possible, but as well visible and effective. The session analyses theoretical and historical research as well as contemporary design proposals that aim to engage architecture as a way of voicing critique in matter.

2. Utopie / Kritik

Die Sektion widmet sich dem utopischen Gehalt des Gesamtkunstwerks. Inwiefern kann das Konzept des Gesamtkunstwerkes als Medium politischer und kultureller Kritik dienen, um die Potenziale von Architektur und Städtebau zu beschreiben. Erweist sich die Architektur ebenso wie die Kunst als ein humaner und nicht identischer Gegenentwurf zur Realität, wenn sie, mit Adorno gesprochen, den Dienst verweigert. Gefragt wird in diesem Workshop nach Beiträgen, die urbane, architektonische und künstlerische Interventionen außerhalb der fachlichen und erkenntnistheoretischen Grenzen von Architektur verstehen. Wie können wir die Beziehung zwischen Ideologie, Politik und gebauter Umwelt denken? Wenn politische Beziehungen räumlich reproduziert sind, durch die Organisation der Stadt, deren Infrastrukturen, Straßen und Häuser als auch durch 'Rituale' und Verhalten die sie hervorrufen, wie kann Architektur gegen diese Macht agieren? In einem gegenwärtigen Kontext, in dem die 'Idylle der Einigkeit' zum Ausmaß einer entpolitisierten Gesellschaft gehört, kann die Möglichkeit der Dissidenz als räumliche Praktik benutzt werden, um politische Konflikte nicht nur möglich, sondern auch sichtbar und effektiv werden zu lassen. Dieser Workshop beabsichtigt sowohl theoretische und historische Forschungen als auch zeitgenössische Entwurfsvorschläge zu analysieren, um Architektur eine kritische Stimme zu verleihen.

3. Medium / Aura

Connected to the architectural total work of art is the idea of a direct participation of the observer and the synesthetic experience of space. Notions such as immersion, presence, authenticity and materiality thus shape the debate of such concepts. From this perspective the total work of art is often connected with an empirical veracity or an auratic effect which stands in opposition to the primacy of viewing, of the image or of new media. Its medial evocation however appears to sometimes be more effective. "Therefore, the origin of the total work of art in architecture lies not only in a new self-conception of the modern architect. Just as significant is the paradoxical conclusion that the utopian tendency of the total work of art appears feasible only after the substitution of built reality by pictorial representation, which thus vitally determines the perception

of architecture. The image therefore becomes the proper place of the aspired ideal. Approaching the subject from this point of view, the question is raised whether the concept of the total work of art in architecture becomes more radical in the age of digital design tools, since they, much more than the analogue ones, serve to suggest a synthesis of space and image that allows for more complex implementations of all-encompassing concepts. This section welcomes papers reflecting the multifaceted relation of architectural form and its media representation.

3. Medium / Aura

Mit dem architektonischen Gesamtkunstwerk ist die Vorstellung einer direkten Einbeziehung des Betrachters sowie seiner synästhetischen Erfahrung des Raumes verbunden. Begriffe wie Immersion, Präsenz, Authentizität und Materialität prägen die Diskussion derartiger Konzepte. Aus dieser Perspektive wird das Gesamtkunstwerk nicht selten mit einer empirischen Wahrhaftigkeit oder auratischen Wirkung in Verbindung gebracht, die in Opposition zum Primat des Sehens, des Bildes und der neuen Medien steht. Allerdings scheint ihre mediale Präsentation manchmal wirksamer zu sein. Aus diesem Grund ist der Ursprung des Gesamtkunstwerkes nicht nur in einer neuen Selbstdarstellung des modernen Architekten zu finden. Genau so bedeutsam ist die paradoxe Schlussforderung, dass die utopische Tendenz im Gesamtkunstwerk nur sichtbar wird, nachdem die gebaute Realität durch dessen bildliche Repräsentation ersetzt worden ist. Sie bestimmt die Wahrnehmung von Architektur wesentlich. Das Bild wird zum eigentlichen Ort des angestrebten Ideals. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob das Konzept des Gesamtkunstwerks im Zeitalter der digitalen Entwurfswerkzeuge spürbarer geworden ist. Denn viel stärker als die analogen Werkzeuge suggerieren sie eine Synthese von Raum und Bild, die komplexe Implementierungen von allumfassenden Konzepten ermöglichen.

Diese Sektion fragt nach der vielseitigen Beziehung zwischen architektonischer Form und dessen medialer Repräsentation.

4. System / Theory

An essential strategy of the total work of art consists of the connection of heterogeneous elements in such a way that the impression of a synthetic unity is created. This is especially so when the concept is used in a radical way to represent not only the arts but also the whole of reality. The total work of art now becomes a point of transfer for a total conception of reality: the system becomes a work of art and a work of art becomes the system. At this point, at least two challenges can be formulated: first, the theoretical challenge to consider the realized total work of art after the age of deconstruction and the postmodern criticism of grand narratives as an open system. The

second challenge follows from the first one and is political of nature: how can the present concept of the total work of art avoid the political consequences of a systematical closure after a century of totalitarianism; how can it become compatible with an "open society" (Popper) marked by a liberal, market-driven economy? This second challenge should be viewed in the context of the question after the place of the arts in modern society. It leads to the question after the aesthetic regime of global capitalism as the most powerful realization of the idea of the total work of art today. This section looks for answers to these challenges that can be deduced from contemporary architectural theory and philosophy.

4. System/ Theorie

Eine der wesentlichen Strategien des Gesamtkunstwerks besteht darin, heterogene Elemente so miteinander zu verbinden, dass am Ende der Eindruck einer synthetischen Einheit entsteht. Dies gilt insbesondere dann, wenn mit diesem Konzept der radikale Anspruch vertreten wird, die gesamte Wirklichkeit und nicht nur die Kunst zu umfassen. Das Gesamtkunstwerk schlägt darin in eine Gesamtwirklichkeit um, das System wird zum Kunstwerk und das Kunstwerk zum System. Daraus ergeben sich zwei Herausforderungen: Erstens die theoretische Herausforderung, das zur Wirklichkeit gewordene Gesamtkunstwerk nach der Dekonstruktion und der postmodernen Kritik der theoretischen Metaerzählungen als relativ offenes System zu denken. Die zweite Herausforderung folgt aus der ersten und ist eine politische: Wie kann eine aktuelle Konzeption des Gesamtkunstwerks die politischen Folgen einer systematischen Schließung vermeiden und anschlussfähig für die "offene Gesellschaft" (Popper) der liberalen, marktwirtschaftlichen Demokratie sein? Diese zweite Herausforderung steht im Kontext der Frage nach dem Ort der Künste in den modernen Gesellschaften. Sie mündet in der Frage nach dem globalen Kapitalismus und seiner ästhetischen Regime als bis heute womöglich mächtigster Verwirklichung der Idee des Gesamtkunstwerks. Die Sektion sucht Antworten auf diese Herausforderungen, die sich aus der jüngeren und zeitgenössischen Architekturtheorie und Philosophie entwickeln lassen.

More information regarding the lectures and presentations is available on www.bauhaus-kolloquium.de.

To apply for a presentation, please submit your abstract of max. 300 words, with a brief c.v. to bauhaus-kolloquium@uni-weimar.de by January 15, 2013.

Mehr Information über Vorträge und Präsentationen finden Sie auf www.bauhaus-kolloquium.de.

Um sich für eine Präsentation zu bewerben, senden Sie bitte eine Kurzfassung von max. 300 Worten, zusammen mit einem kurzen Lebenslauf, bis zum 15. Januar 2013 an bauhaus-kolloquium@uni-weimar.de.

Quellennachweis:

CFP: Henry van de Velde and the Total Work of Art (Weimar, 4-7 Apr 13). In: ArtHist.net, 18.12.2012.

Letzter Zugriff 22.12.2025. <<https://arthist.net/archive/4394>>.