

A woman with long dark hair, wearing a light blue long-sleeved sweater, is shown from the chest up. She has her eyes closed and is holding a small, light-colored object (possibly a flower or a piece of fabric) to her lips. The background is a plain, light-colored wall. The overall mood is serene and contemplative.

ATMOSPHÄREN DER VERÄNDERUNG
VISIONS. AN ATMOSPHERE OF CHANGE
MARTA Herford

HATJE
CANTZ

Hrsg. / Ed.

Marta Herford

Texte von / Texts by

Katrinette Bordarwé, David Ganz,

Michael Kröger, Christoph Laue,

Roland Nachtigäller,

Wolfgang Ullrich, Robert Wilson,

Jutta Zaremba, Oliver Zybok

VISIONEN

ATMOSPHEREN DER VERÄNDERUNG

VISIONS. AN ATMOSPHERE OF CHANGE

MARTA Herford

HATJE
CANTZ

Abb. / fig. 1: © dpa –Fotoreport; Abb. / fig. 2: © Kunsthistorisches Museum Wien / Abb. / fig. 3: Courtesy Andrea Rosen Gallery, New York; Robert Wilson: Abb. / fig. 1: Raimund Zakowski, © Kunstverein Hannover; Abb. / fig. 2: Michael Franke; Abb. / fig. 3: © Staatsgalerie Stuttgart; Abb. / fig. 4: © Wenzel-Hablik-Stiftung, Itzehoe; Abb. / fig. 5: Paul Koslowski; Abb. / fig. 6: © FLC / BILDKUNST, 2013; Abb. / fig. 7: Courtesy Laura Bartlett Gallery, London

© 2013 Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, und Autoren / and authors

© 2013 der abgebildeten Werke von / for Benjamin Bergmann, Le Corbusier / FLC, Christoph Dettmeier, Felix Droese, Jana Gunstheimer, Josephine Meckseper, Ingrid Mwangi / Robert Hutter, Werner Reiterer, Thomas Ruff, Jorinde Voigt und / and Lawrence Weiner: VG Bild-Kunst, Bonn; von / by Walter Dahn: Copyright Walter Dahn; Christian Jankowski: © Studio Christian Jankowski; sowie bei den Künstlern und ihren Rechtsnachfolgern / as well as the artists and their legal successors

Erschienen im / Published by

Hatje Cantz Verlag
 Zeppelinstrasse 32
 73760 Ostfildern
 Deutschland / Germany
 Tel. +49 711 4405-200
 Fax +49 711 4405-220
 www.hatjecantz.de

Informationen zu dieser oder zu anderen Ausstellungen finden Sie unter www.kq-daily.de / You can find information on this exhibition and many others at www.kq-daily.de

Hatje Cantz books are available internationally at selected bookstores. For more information about our distribution partners please visit our homepage at www.hatjecantz.com

Inhalt

5	Roland Nachtigäller Nach dem Ende der Utopien ...
43	Oliver Zybok Kopfreisen. Visionen im Zeitalter der Überforderung
61	Michael Kröger Ideenfunkenflug. Wie aus dem Nichts Neues entstehen kann
119	Wolfgang Ullrich »Das Brausen, von welchem ich sprach ...«
159	Robert Wilson Am Horizont, im Kopf. Gedanken über das Visionäre in der Architektur

Contents

5	Roland Nachtigäller After the End of Utopias ...
43	Oliver Zybok Mental Journeys: Visions in the Age of Excessive Demands
61	Michael Kröger Brainstorms: Innovation Out of the Blue
119	Wolfgang Ullrich "The roaring of which I spoke ..."

179	Jutta Zaremba Jugendszenen und Visionen. Jesus Freaks, Steampunks und Endzeit-Liverollenspieler
245	David Ganz Jenseitsmedien. Vision und Bild in der Vormoderne
289	Katrinette Bodarwé Die Herforder Marienvision
301	Christoph Laue Herforder Visionen von der Marienvision bis in die Gegenwart
321	Autoren- und Künstlerbiografien

159
Robert Wilson
On the Horizon, In the Head:
Some Thoughts on the Visionary in Architecture

179
Jutta Zaremba
Youth Scenes and Visions:
Jesus Freaks, Steampunks,
and Post-Apocalypse Live Role-Players

245
David Ganz
Media from the Other Side:
Visions and Pictures in Pre-Modern Times

289
Katrinette Bodarwé
The Herford Marian Apparition

301
Christoph Laue
Herford Visions from the Marian Apparition
to the Present

321
Authors' and Artists' Biographies

Visionen

Visions

Hrsg. / Ed.

Marta Herford

Texte von / Texts by

Katrinette Bordarwé, David Ganz,

Michael Kröger, Christoph Laue,

Roland Nachtigäller,

Wolfgang Ullrich, Robert Wilson,

Jutta Zaremba, Oliver Zybok

VISIONEN

ATMOSPHEREN DER VERÄNDERUNG

VISIONS. AN ATMOSPHERE OF CHANGE

MARTA Herford

Roland Nachtigäller

Nach dem Ende der Utopien ...

After the End of Utopias ...

»Utopie ist ein historischer Begriff; er bezieht sich auf Projekte gesellschaftlicher Umgestaltung, die für unmöglich gehalten werden. Unmöglich aus welchen Gründen? In der gewöhnlichen Diskussion der Utopie besteht die Unmöglichkeit der Verwirklichung des Projektes einer neuen Gesellschaft dann, wenn die subjektiven und objektiven Faktoren einer gegebenen gesellschaftlichen Situation der Umwandlung entgegenstehen [...].«¹

Kurz nach der Erschießung Benno Ohnesorgs durch einen Polizisten während der Anti-Schah-Demonstrationen 1967 in Berlin hielt Herbert Marcuse im Rahmen einer viertägigen Diskussionsveranstaltung im überfüllten Audimax der Freien Universität Berlin einen Vortrag mit dem Titel »Das Ende der Utopie«. Dabei wird deutlich, dass er zu jener Zeit die Idee der Utopie weniger als handlungsleitendes Fernziel, als Orientierungspunkt eines unendlichen Weges sah, sondern als Begriff für die bewusste Verunmöglichung realer gesellschaftspolitischer Ziele. »Wir können heute die Welt zur Hölle machen, wir sind auf dem besten Wege dazu, wie Sie wissen. Wir können sie auch in das Gegenteil verwandeln. Dieses Ende der Utopie, das heißt die Widerlegung jener Ideen und Theorien, denen der Begriff der Utopie zur Denunziation von geschichtlich-gesellschaftlichen Möglichkeiten gedient hat, kann nun auch in einem sehr bestimmten Sinn als »Ende der Geschichte« gefaßt werden, nämlich in dem Sinne, daß die neuen Möglichkeiten einer menschlichen Gesellschaft und ihrer Umwelt, daß diese neuen Möglichkeiten nicht mehr als Fortsetzung der alten, nicht mehr im selben historischen Kontinuum vorgestellt werden können, daß sie vielmehr einen Bruch mit dem geschichtlichen

“Utopia is a historical concept. It refers to projects for social change that are considered impossible. Impossible for what reasons? In the usual discussion of utopia the impossibility of realizing the project of a new society exists when the subjective and objective factors of a given social situation stand in the way of the transformation . . .”¹ __ Shortly after Benno Ohnesorg was shot by a policeman during the 1967 anti-Shah demonstrations in Berlin, Herbert Marcuse held a lecture with the title “Das Ende der Utopie” (The End of Utopia) at a four-day round of discussions in the crowded auditorium of the Freie Universität Berlin. During this time he evidently believed that the idea of utopia was not so much a deterministic long-term objective, a landmark on an infinite road, but rather a perception of the con-

scious impossibility of actual socio-political aims.

“Today we have the capacity to turn the world into hell, and we are well on the way to doing so. We also have the capacity to turn it into the opposite of hell. This would mean the end of utopia, that is, the refutation of those ideas and theories that use the concept of utopia to denounce certain socio-historical possibilities. It can also be understood as the ‘end of history’ in the very precise sense that the new possibilities for a human society and its environment can no longer be thought of as continuations of the old, nor even as existing in the same historical continuum with them. Rather, they presuppose a break with the historical continuum; they presuppose the qualitative difference between a free society and societies that are still unfree, which, according to Marx, makes all previous history only the prehistory of

Kontinuum voraussetzen, jene qualitative Differenzen zwischen einer freien Gesellschaft und den noch unfreien Gesellschaften, die nach Marx in der Tat alle bisherige Geschichte zur Vorgeschichte der Menschheit macht.«²

Vor dem Hintergrund dieser Argumentation musste Marcuse fast zwangsläufig an den Punkt kommen, ein Ende aller utopischen Vorstellungen zu proklamieren, das Ende einer Geschichte, die fiktive Gesellschaftsentwürfe als Telos einer historischen Entwicklungslinie begreift. Es war eine fundamentalistische Ermächtigung, eine Wende vom fernen Versprechen hin zu einer nahen Möglichkeit. Und doch – diese Umkehrung, die letztlich in den Studentenunruhen, der sexuellen Revolution, der 68er-Bewegung, im Deutschen Herbst, oder wie man jene erste deutsche Nachkriegsrevolte auch immer beschreiben mag, aus den sozialphilosophisch aufgeladenen Hörsälen in die gesellschaftliche Praxis überführt wurde –, verlor schließlich das Projekt einer ganzheitlichen Idee vom allumfassend gestalteten, ja glücklichen Leben aus den Augen, wie es die Avantgarden zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch mit großer revolutionärer Verve proklamiert hatten.

So war es keine große Überraschung, als spätestens zu Beginn der 1990er-Jahre »das utopisch angelegte Maximalprogramm der Konstruktivisten im *Bauhaus*, in der *De Stijl*-Gruppe und in Osteuropa, durch die funktionale Gestaltung der Dinge des täglichen Lebens [...] die Lebenseinstellung und den Lebensvollzug der Benutzer bewußter und kommunikativer zu machen [...],«³ neue, nun retrospektiv motivierte Faszinationskraft entfaltete. Die Utopie wurde

mankind.»² __ In view of this line of argument, Marcuse was almost obliged to arrive at a proclamation of the end of all utopian ideas, the end of a history that perceives fictitious societal models as the telos of a historical line of development. His proposition was a fundamental empowerment, a transition from a distant promise to a close option. And yet—this reversal, which was ultimately transferred from the socio-politically charged lecture halls to social practice during the student unrests, the sexual revolution, the '68 movement, the German Autumn, or any of the other phenomena used to describe the first German post-war revolt—eventually lost sight of the plan to create a holistic concept for an all-encompassing, indeed, happy life in accordance with the avant-garde movements which proclaimed this

ideal with great revolutionary verve at the beginning of the twentieth century. __ It was therefore not surprising that a new retrospectively motivated fascination with “the all-encompassing utopian program which had been developed by the Constructivists of the Bauhaus movement, the De Stijl group, as well as in Eastern Europe, and was aimed at instilling a more conscious and communicative attitude toward life and living in its users with the aid of functionally designed commodity items”³ started to manifest itself at the very latest by the early 1990s. During these years the utopian idea was no longer actively projected onto dreams of the future. Instead it was sought for in the past and processed, sometimes with an idealized view, and sometimes with an assessment that deplored its loss. __ Exhibitions and publications such as *bauhaus utopien* (Cologne,

in diesen Jahren nicht mehr aktiv nach vorn geträumt, sondern mit teils verklärtem, teil den Verlust bedauernd konstatierendem Blick zurück gesucht und aufgearbeitet. Ausstellungen und Publikationen wie *bauhaus utopien* (Köln 1988), *Die große Utopie* (Frankfurt am Main 1992), *Die Konstruktion der Utopie* (Marburg 1992), *The Struggle for Utopia* (Chicago 1997) oder *Utopie der Säuberung* (Berlin 1998) widmeten sich in ebenso begeisterter wie ernüchterter Weise den utopischen Weltentwürfen einer »lebensbauenden Kunst« auf ihrem Weg von der Revolution in die Katastrophe des Totalitarismus.

Dann wurde es wieder stiller um die Utopie, poststrukturalistisches Denken widmete sich eher den historischen Diskontinuitäten und den Mechanismen der Sinnkonstruktion, während die gesellschaftliche Praxis sich stärker der Frage nach der subversiven Veränderung fester Herrschaftsordnungen zuwandte. Die Cultural Studies rückten vor allem die Massenmedien, Alltagskulturen und Gender-Fragen in den Fokus des Interesses und warfen einen ernüchterten, bisweilen auch radikal sezierenden Blick auf die großen Ideen des ausklingenden 20. Jahrhunderts.

Wenn sich eine Ausstellung im Jahr 2013 nun dem Thema der Vision widmet, wie sie von zahlreichen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern in den vergangenen Jahren wieder verstärkt thematisiert wird, so ist das auch ein Signal für den Umgang mit der Zukunft, die uns wieder näher rückt. Vielleicht ist der Glaube an die großen Welt- und Glücksentwürfe unwiederbringlich verloren gegangen, vielleicht auch steht unsere heutige komplexe und

1988), *Die große Utopie* (Frankfurt am Main, 1992), *Die Konstruktion der Utopie* (Marburg, 1992), *The Struggle for Utopia* (Chicago, 1997) and *Utopie der Säuberung* (Berlin, 1998) provided both enthusiastic and disillusioning insights into designs for a utopian world that were developed by a "life-building art" on its way from revolution to the catastrophe of Totalitarianism. _ Then interest in utopias began to dwindle. Poststructuralist thought was more concerned with historical discontinuities and the mechanism of the construction of meaning, while social practice reflected an increasing interest in the question of the subversive transformation of established forms of systems of rule. Cultural Studies directed the focus of general interest onto mass media, everyday cultures, and gender issues, and provided a

disillusioning, sometimes radically dissecting view of the great ideas of the declining twentieth century. An exhibition in the year 2013 concerned with visions—a topic which, over the past years, has been rediscovered by an increasing number of artists—is also an indication of the present view of the future and its renewed immediacy. Maybe our faith in all-encompassing designs for the world and the attainment of happiness have become irretrievably lost, or maybe today's complex and globally oriented perspective on trans-national relations and dependencies has become an uncompromising obstacle on the path to these utopias of a perfect social order. Therefore it is all the more surprising to witness a renaissance of projections onto the immediate future that demand to be measured according to their attainability. While utopias, like

global orientierte Perspektive auf die transnationalen Beziehungen und Abhängigkeiten solchen Utopien einer perfekten Gesellschaftsordnung unverrückbar im Wege. Umso auffälliger aber ist es dann, wenn Projektionen in gegenwärtig Kommendes dennoch neue Nahrung finden und sich an ihrer Erreichbarkeit messen lassen wollen. Während die Utopie als ferne Stadt am Horizont die große Reise, den langen Weg thematisiert, richten sich Visionen auf eine zunehmend widersprüchlicher werdende Gegenwart und projizieren konkrete Veränderungen und Neuorientierungen in eine naheliegende Zukunft. Im Angesicht zahlloser offener Fragestellungen und scheinbar ins Unbewältigbare ansteigender Problemlagen sind neue Strategien und Denkanstöße gefragt. Hier manifestiert sich der Glaube an den Geistesblitz, das Vermögen des Menschen, mit intuitiver, intellektueller oder emotionaler Kraft neue Perspektiven zu entwickeln, der – wie Harald Szeemann es formulierte – »Wunsch nach der Visionssekunde, dem Flash, der Erleuchtung: wie kann man Uferloses in einen Raum bringen?«⁴

Dass es gerade Künstler sind, die wieder die Zukunft träumen, ist sicherlich nichts Ungewöhnliches. Wie sie es aber tun, voller Leidenschaft, Zweifel, Bildkraft, Ironie oder schlicht Hoffnung, das verdient in diesen Tagen gesteigerte Aufmerksamkeit. Räume öffnen, den Geist weiten, aus den Fesseln pragmatischer Beschränkungen treten, das können nur Visionen. Charles Baudelaire hat dies 1861 angesichts einer Aufführung von Wagners *Tannhäuser* einmal anschaulich in Worte gefasst: »Dann malte ich mir unwillkürlich den köstlichen Zustand eines Menschen aus, der in völliger Einsamkeit sich an große Träume verliert [...]. Bald

distant cities on the horizon, deal with the big journey, the long way, visions focus on an increasingly contradictory present and project concrete changes and new orientations onto an imminent future. In the face of countless unanswered questions and seemingly insurmountable problems, new strategies and intellectual impulses are in demand. The faith in a flash of inspiration, the human ability to develop new perspectives with intuitive, intellectual, or emotional strength is manifested in this conundrum. Or as Harald Szeemann put it: "The wish for a visionary moment, a flash, enlightenment: how to capture boundlessness in a space?"⁴ — It is not surprising that once again artists are those who visualize a future. However, the way in which they are doing this—with passion, doubt, visual power,

irony, or simply hope—deserves special attention in these times. Only visions can unlock new spheres, broaden minds, and break out of the shackles of pragmatic constraints. In 1861 Charles Baudelaire expressed this vividly in reference to a performance of Wagner's *Tannhäuser*: "Then, involuntarily, I evoked the delectable state of a man possessed by a profound reverie in total solitude . . . Soon I became aware of a heightened *brightness*, of a *light growing in intensity* so quickly that the shades of meaning provided by a dictionary would not suffice to express this *constant increase of burning whiteness*. Then I achieved a full apprehension of a soul floating in light, of an ecstasy *compounded of joy and insight*, hovering above and far removed from the natural world."⁵ — *Visionen – Atmosphären der Veränderung* (Visions – An Atmosphere of Change)

hatte ich die Empfindung einer zunehmenden *Helle*, einer mit solcher Schnelligkeit wachsenden *Intensität des Lichts*, dass die Abstufungen, für welche das Wörterbuch uns Ausdrücke liefert, nicht hinreichen würden, diesen beständig sich erneuernden Zuwachs von *Glanz und Weiße* auszudrücken. Ich war nun völlig eingenommen von der Vorstellung einer Seele, die sich in einem leuchtenden Raum bewegt, einer Ekstase aus *Wollust und Erkenntnis*, hoch hinschwebend und der Welt entrückt.«⁵

Visionen – Atmosphären der Veränderung

ist eine ebenso ungewöhnliche wie erhellende Ausstellung geworden, eine wichtige für uns, für deren Zusammenstellung ich an erster Stelle Michael Kröger vom kuratorischen Team im Marta Herford und dem Hamburger Kunsthistoriker Oliver Zybok danke. Sie haben mit großer Hingabe und Begeisterung für das Thema Werke und Künstlernamen zusammengetragen, die wir mit viel Engagement hier im Hause diskutiert und in neue konzeptionelle Zusammenhänge gebracht haben. Allen beteiligten Künstlerinnen und Künstlern sowie den Autorinnen und Autoren der klugen Katalogbeiträge gilt ebenso ein herzlicher Dank für ihre Texte, Anregungen und kritischen Fragen. Auch sei den Leihgebern für die stets großzügige Bereitschaft gedankt, ihre wertvollen und geschätzten Besitztümer für dieses Projekt nach Herford zu senden. Für die einfühlsame Gestaltung des Katalogs danke ich herzlich Jenna Gesse in Bielefeld, und für die wie immer hoch motivierte Realisierung des gesamten Ausstellungsvorhabens bin ich meinem Museumsteam weit über dieses einzelne Projekt hinaus dankbar verbunden. Das komplexe Unterfangen wäre aber auch nicht möglich gewesen ohne die vertrauensvolle Förderung durch die

has turned out to be both unusual and enlightening. First and foremost, I should like to thank Michael Kröger and Marta Herford's curatorial team as well as Hamburg-based art historian Oliver Zybok for putting together this exhibition, which is so very important for us. With great commitment and enthusiasm for the subject they compiled works and artist names which we discussed very eagerly here in the museum and brought into new conceptual contexts. I am therefore not only very grateful to all the participating artists, but also to the authors for contributing such insightful texts, suggestions, and critical questions. The lenders who readily sent their valuable and treasured possessions to Herford for this project must also be thanked for their ongoing generosity. I cordially thank Jenna Gesse in Bielefeld

for her sensitive catalog design, and my gratitude toward my museum team for the high level of motivation they showed throughout the realization of the entire exhibition plan goes well beyond this one project. However, this complex endeavor would not have been possible without the trusting support of the Kunststiftung NRW which is why, above all, I should like to sincerely thank Barbara Köches, head of the department of visual arts, and Ursula Sinnreich, the foundation's general secretary.

Kunststiftung NRW, weshalb ich vor allem Barbara Könches, der Leiterin des Fachbereiches Bildende Kunst, und Ursula Sinnreich, der Generalsekretärin der Stiftung, zu großem Dank verpflichtet bin.

¹ Herbert Marcuse, *Das Ende der Utopie. Vorträge und Diskussionen in Berlin 1967*, Frankfurt am Main 1980, S. 10. Der Text ist auch online abrufbar unter <http://www.marcuse.org/herbert/pubs/60spubs/67endutopia/67EndeUtopieProbGewalt.htm> [letzter Zugriff: 21.4.2013]. ² Ebd., S. 9. ³ Hubertus Gaßner, Karlheinz Kopanski und Karin Stengel, »Die Konstruktion des Unkonstruierbaren«, in: Hubertus Gaßner (Hrsg.), *Die Konstruktion der Utopie*, Marburg 1992, S. 8. ⁴ Harald Szeemann, »Zur Ausstellung und Dank«, in: *Weltuntergang & Prinzip Hoffnung*, Ausst.-Kat. Kunsthaus Zürich, Zürich 1999, S. 5. ⁵ Charles Baudelaire, »Richard Wagner und der »Tannhäuser« in Paris« [1861], in: ders.: *Sämtliche Briefe. Werke in acht Bänden*, Bd. 7, hrsg. v. Friedhelm Kemp und Charles Pichois, München und Wien 1992, S. 97/98.

¹ Herbert Marcuse, "The End of Utopia" [1967] in *Five Lectures: Psychoanalysis, Politics, and Utopia*, trans. Jeremy Shapiro and Shierry M. Weber (London, 1970), p. 63. This text can also be accessed online at <http://www.marxists.org/reference/archive/marcuse/works/1967/end-utopia.htm> (accessed April 23, 2013). ² Ibid., p. 62. ³ Hubertus Gaßner, Karlheinz Kopanski, and Karin Stengel, "Die Konstruktion des Unkonstruierbaren," in Hubertus Gaßner, ed., *Die Konstruktion der Utopie* (Marburg, 1992), p. 8. ⁴ Harald Szeemann, "Zur Ausstellung und Dank," in *Weltuntergang & Prinzip Hoffnung*, exh. cat. Kunsthaus Zürich (Zurich, 1999), p. 5. ⁵ Charles Baudelaire, "Richard Wagner and *Tannhäuser* in Paris" [1861], in *Selected Writings on Art and Literature*, trans. P.E. Charvet (London, 2006), p. 331.

Inhalt

5	Roland Nachtigäller Nach dem Ende der Utopien ...
43	Oliver Zybok Kopfreisen. Visionen im Zeitalter der Überforderung
61	Michael Kröger Ideenfunkenflug. Wie aus dem Nichts Neues entstehen kann
119	Wolfgang Ullrich »Das Brausen, von welchem ich sprach ...«
159	Robert Wilson Am Horizont, im Kopf. Gedanken über das Visionäre in der Architektur

Contents

5	Roland Nachtigäller After the End of Utopias ...
43	Oliver Zybok Mental Journeys: Visions in the Age of Excessive Demands
61	Michael Kröger Brainstorms: Innovation Out of the Blue
119	Wolfgang Ullrich “The roaring of which I spoke ...”