

ARCHITEKTUR ALS SYMBOLISCHE FORM

W O L F G A N G L E I D H O L D

Sie befassen sich seit einiger Zeit mit den Anfängen des Bauens, also mit den ersten Hütten, Siedlungen und Tempelanlagen, die in der Jungsteinzeit entstanden sind. Welcher Aspekt interessiert Sie daran? Was möchten Sie mit Ihren Forschungen herausfinden? Gibt es eine bestimmte Frage, auf die Sie eine Antwort suchen?

Die Frage, die mich immer bewegt hat, ist: Welche Ursachen treiben die kulturelle Dynamik der Menschheit an? Meine Forschungen erbrachten die folgende Antwort: Die fundamentalsten Innovationen sind weder materieller und technischer noch ideeller und konzeptioneller Natur. Die fundamentalen Innovationen kommen aus dem Wandel der Erfahrungsstruktur. Die Erfahrungsstruktur bestimmt die Art und Weise, wie wir in Kontakt mit der Realität treten. Es gibt viele verschiedene Strukturen, die zusammen ein Erfahrungsrepertoire bilden. Dazu gehören Sinneswahrnehmung, Imagination, Ordnungserfahrung, Selbstreflexion, Denken, Bewusstsein, Fantasie und spirituelle Erfahrung. Dieses Repertoire verändert sich im Laufe der Menschheitsgeschichte. Kulturen werden fundamental vom jeweiligen Erfahrungsrepertoire geprägt. Jede Dimension, die neu hinzukommt, findet ihren Ausdruck dann in einer eigenen und neuen Symbolwelt. Daher interessieren mich auch Entstehung und Entwicklung von Architektur.

1964 veröffentlichte der amerikanische Architekt und Kulturtheoretiker Bernard Rudofsky das Buch *Architecture Without Architects*. Darin beschreibt er die traditionellen Varianten des Bauens ohne Architekten. Worin, denken Sie, besteht der Unterschied zwischen Gebäuden, die von Architekten entworfen und gebaut wurden, und solchen, die ohne Architekten entstanden sind?

In der Altsteinzeit kommt zunächst und allmählich die Imagination materiell zum Ausdruck: Verzierungen, Kleinplastiken und Höhlenmalereien tauchen auf. Behausungen sind nur Zweckbauten, also Hütten und Zelte zum Schutz vor der Witterung und vor wilden Tieren. Daneben gibt es natürliche Orte wie Höhlen, Überhänge, Wände, an denen Symbolelemente vorkommen: Bilder, Reliefs, Ritzungen etc. Diese Elemente – etwa Tiere und Zeichen – sind stilisiert und standardisiert, über lange Zeiten und Räume hinweg. Aber: Ein regelmäßiges Arrangement, also Ordnung, unter solchen Elementen fehlt. Keine zwei der bebilderten Höhlen sind ähnlich komponiert. Eine wiederkehrende Ordnung finden wir erst an der Schwelle zur Jungsteinzeit. Zuerst in der Keramik und ihren Ornamenten, dann in der Architektur. Ganz früh in Göbekli Tepe im Südosten des heutigen Anatoliens. Denken Sie an den Turm

zu Babel und die Pyramiden. Roms Stadtplan ebenso wie das alte Peking sind insgesamt kosmologische Entwürfe. Architektur ist der symbolische Ausdruck einer neuen Erfahrung: der Erfahrung von Ordnung und Zusammenhang im Kosmos. Das ist auch das Wesen des Tempels. Seine Form ist eine epochale und weltweite Symbolordnung. Er spiegelt die kosmische Ordnung: Himmel und Erde, Innen und Außen, Götter, Tiere und Menschen, göttliches Gesetz und menschlicher Gehorsam, das kosmische Zeitgefüge. Mit der neuen Erfahrung des Logos, also des theoretischen Denkens, in der griechischen Antike entsteht eine neue Architektur: Das Ordnungszentrum wird die Agora, der Markt, als Zentrum der Kommunikation. Begegnung von Menschen auf Augenhöhe, neue Bauformen gehören dazu: das Theater, Bibliothek und Pinakothek, Säulenhalle und Versammlungsstätte, das sogenannte Buleuterion, sowie Palästra und Gymnasium, also Trainingsplatz und Unterrichtsräume. Die neue Ordnung symbolisiert und ermöglicht das Öffentliche, das Politische im Kontrast zum Sakralen wie zum Privaten. Das Gebäude ohne Architekt bleibt schlichte Behausung, gestaltet vom Bauherrn. Der Architekt hingegen, wenn er sich als Baumeister versteht, reflektiert und erschafft eine gesellschaftlich repräsentative Symbolform.

Gebaute Architektur ist immer ein Spiegel ihrer Zeit. Sie dient nicht nur einer Funktion, sondern verdeutlicht auch die Werte und Ideale einer Gesellschaft. Wirkt sich Architektur, Ihrer Meinung nach, auch gleichzeitig wieder auf die Gesellschaft aus? Wie schätzen Sie die Rolle und die Bedeutung ein, die die gebaute Umwelt für die gesellschaftliche Entwicklung hat?

Richtig. Architektur darf nicht nur Funktion reflektieren, sie kreiert auch das symbolische Habitat der Gesellschaft. Daher empfindet man rein funktionale Zweckbauten als unendlich öde. Sie sind nicht einfach „unschön“, also ästhetisch reizlos. Ihnen fehlt der Bezug zur symbolischen Form. Durch die symbolische Umwelt vermitteln wir uns die zentralen Erfahrungen unserer Kultur. Die symbolische Form der Moderne ist aber die Innovation, die dazugehörige Erfahrung ist die Kreativität. Wie alle Erfahrungsformen entfaltet sie sich nur durch bewusst geübte Praxis. Diese Praxis beginnt schon mit der Gestaltung des Habitats. Die Reduktion des Gebäudes auf das Funktionale zerstört das symbolische Habitat der Moderne. Darum muss die künstlerische Kreativität in der modernen Architektur eine zentrale Rolle spielen, neben der technologischen Innovation. Kreative Architektur ist für die gesellschaftliche Entwicklung fundamental.

ARCHITECTURE AS A SYMBOLIC FORM

For some time now, you have been concerning yourself with the beginnings of construction, that is to say, with the first huts, settlements, and temple complexes developed during the Neolithic Age. Which aspects interest you? What is the aim of your research? Are there specific questions you are trying to answer?

I have always been moved by this question: what is the driving force behind the cultural dynamics of mankind? My research led to the following answer: the most fundamental innovations are neither of a material and technical, nor of an ideational and conceptual nature. The most fundamental innovations stem from the changing structure of experience. The structure of experience determines the way in which we connect with reality. There are many different structures that together constitute a repertoire of experiences. These include sensory perception, imagination, experience of order, self-reflexion, thought, consciousness, imagination, and spiritual experience. This repertoire has changed throughout the course of the history of mankind. Cultures are fundamentally defined by their repertoire of experiences. Every additional dimension is expressed in its own new world of symbols. That is why I am also interested in the evolution and development of architecture.

In 1964 the American architect and culture theorist Bernhard Rudofsky published the book *Architecture Without Architects*. He described the traditional variants of building without architects. In your opinion, what is the difference between buildings that were designed and built by architects and ones created without architects?

It was during the Palaeolithic Age that the first material expressions of imagination started to manifest themselves gradually: embellishments, small sculptures, and cave paintings. Dwellings were purely functional, in other words, huts and tents as a means of protection from weather and wild animals. Besides these there were also natural places such as caves, overhanging rocks, and walls featuring symbolic elements: images, reliefs, incisions etc. Over a long period of time and space, these elements – such as animals and signs – appeared in stylised and standardised forms. However: there was no regular arrangement, no order among these elements. No two illustrated caves are alike. A recurring order first started becoming recognisable during the transition to the Neolithic Age. First in ceramics and their ornamentation, and then in architecture.

Very early examples can be found in Göbekli Tepe in the southeast of modern-day Anatolia. Think of the Tower of Babel and the pyramids. Both the map of Rome and ancient Peking are basically cosmological designs. Architecture is the expression of a new experience: the experience of order and connection in the cosmos. This is also the essence of the temple. Its form is an epochal and global order of symbols. It reflects cosmic order: heaven and earth, interior and exterior, gods, animals, and people, divine law and human obedience, the cosmic structure of time. In Greek antiquity, the new experience with logos, in other words, theoretical thought went hand in hand with the development of a new kind of architecture: The agora, the market, became the new centre of order as a centre of communication. Meeting people at eyelevel inspired new types of buildings: the theatre, library, and pinacotheca, the columned hall and meeting place, the so-called bouleuterion, and also the palaestra and gymnasium, in other words, training grounds and classrooms. This new order symbolised and facilitated a differentiation between the public and political, and the sacral and private sphere. The building without an architect remained a simple dwelling, designed by its owner. By contrast, the architect, if he considered himself a master builder, reflected on the task at hand and created a socially representative symbolic form.

Built architecture is always a mirror of the times. It does not only serve a particular function but also illustrates the values and ideals of a society. Would you say that architecture also effects society? How do you see the role and significance of the built environment with regard to social development?

That is right. Architecture should be more than a mere reflection of its function as it also creates the symbolic habitat of a society. That is why purely functional buildings are perceived as incredibly boring. They are not merely 'unattractive', in other words, devoid of aesthetic allure. They have no connection to the symbolic form. With our symbolic surroundings we convey the fundamental experiences of our culture. The symbolic form of modernity, however, is innovation, the related experience is creativity. Like all kinds of experience, it only develops in connection with conscious practice. This practice starts with the design of a habitat. The functional reduction of a building destroys the symbolic habitat of modernity. That is why artistic creativity must play a central role in modern architecture alongside technological innovation. Creative architecture is fundamental to social development.

An aerial photograph of a city skyline, featuring a prominent skyscraper with a perforated facade. The building has large, irregularly shaped openings in its facade, creating a complex, sculptural appearance. The sky is overcast with grey clouds. The city below is dense with various high-rise buildings, and a body of water is visible in the foreground.

KÜNSTLER ALS
ARCHITEKTEN

MÖGLICH!

MARTA Herford

(IM)POSSIBLE!
ARTISTS AS ARCHITECTS