

EINLEITUNG

Universale Kommunikation als utopisches Projekt der Avantgarden

KAPITEL 1

Universale Zeichensysteme

Modelle universaler Kommunikation	21
Drei Grundmodelle universalsprachlicher Kommunikation	21
Plansprachen und Pasigrafien im 19. Jahrhundert	24
Technische Zeichensysteme in Eisenbahn und Seefahrt	27
Pragmatische Bilderschriften im 20. Jahrhundert am Beispiel <i>Bliss</i>	31
Anknüpfungspunkte für die Avantgarden	33
Entwicklung neuer Zeichen- und Bildbegriffe im frühen 20. Jahrhundert	34
Gegen Positivismus und Relativismus des 19. Jahrhunderts	34
Zwei Gegenpositionen zum symbolistischen Zeichenverständnis	36
Schklowskis Kritik an Potebnja und der Weg des Formalismus	37
Florenskis Symbolismus-Kritik und sein ganzheitlicher Zeichenbegriff	39
Formale Elementarisierung als avantgardistische Zeichen- und Bildpraxis	41
Elementarisierung in Linguistik, Naturwissenschaften und Kunst	42
Isolierung des Worts in Analogie zur Isolierung des Bilds	45
Montage als kreatives Verfahren	50
Buchstaben als abstrakte Zeichen	53
Holistische Zeichenkonzeptionen der Avantgarden	56
Mythisches Zeichenverständnis bei Chlebnikow und seinem Umkreis	58
Rückgriff auf archaische Zeichenkonzepte	68
Exkurs: Florenskis Symbolarium	75
Rückbindungen an den Körper durch Anthropomorphisierung	78
Sprach- und Schrifterneuerung zwischen Pragmatismus und Expressionismus	88
Bedeutungsgewinn des Bilds in den Avantgarden	93

TAFELN 1–20

KAPITEL 2

Zeichensysteme der Kunst

Stil als System. Der Wandel des Werkbegriffs mit der Entstehung der Abstraktion	106
Die Idee von Kunst als universelle Sprache	107
»Der Wille zum Stil« und die Suche nach einem »Generalbass« der Künste	111
Das abstrakte Bild als elementares Zeichensystem	114
Mondrian und De Stijl	115
Malewitsch und der Suprematismus	119
Kandinsky	133
Versuche einer Überwindung des Stils	138
Der abstrakte Film als universelles Zeichensystem	143
Das System als neuer Bildbegriff	149

Von der Kunst zur Gestaltung. Funktionalisierung abstrakter Bildmittel	150
Die Selbstaufhebung der Kunst	150
Aufgehen im Zweck: Konstruktivismus und Produktionismus in der Sowjetunion	153
»Angewandter Suprematismus« bei Lissitzky	156
Internationaler Konstruktivismus	159
Kunst als wissenschaftlicher Laborversuch am Beispiel verschiedener Farbtheorien	162
Kritik an der Selbsterliminierung der Kunst	165
Die Avantgarden und der öffentliche Raum	166
Synthese und Expansion der Künste	166
Der öffentliche Raum als Ort künstlerischer Gestaltung	168
Gestaltungen des öffentlichen Raums in der Sowjetunion 1918 bis 1920	174
Debatten um die Verständlichkeit der gegenstandslosen Kunst in der Sowjetunion	181
Formen des öffentlichen Bildgebrauchs in Russland	184
Die Avantgarden und der öffentliche Raum im übrigen Europa	189
Kritik am Totalen	191
Vom Abstrakten zum Ikonischen	193
Bilderverbot der Moderne	193
Wiederannäherung an das Ikonische	195
Ikonizität als Synthese	197
De Stijl und das Figürliche: Vilmos Huszár und Bart van der Leck	199
Figürlicher Konstruktivismus bei den Kölner Progressiven	204
OST und Oktjabr als figurative Strömungen der Sowjetunion: Aleksandr Dejneka	209
Der Purismus: Amedée Ozenfant und Charles Edouard Jeanneret	211
Internationaler Konstruktivismus: Walter Dexels Köpfe	213
Die Rückgewinnung des Ikonischen für die Avantgarden	215
TAFELN 21–64	217
KAPITEL 3	
Zeichensysteme der visuellen Kommunikation	241
Verkehrszeichen	242
Die Entwicklung der offiziellen Straßenverkehrszeichen	242
Das Verkehrszeichen als Gegenstand künstlerischer Gestaltung	248
Werner Graeffs <i>Entwurf für eine internationale Verkehrszeichensprache</i> , 1923	249
Karl Peter Röhls <i>Zeichensprache für alle Gebiete des öffentlichen Lebens</i> , 1926	254
Funktionalisierung und Ästhetisierung des Stadtraums	258
Wegweiser und Reklameschilder bei Walter Dexel und anderen ab 1923	258
El Lissitzkys <i>Wolkenbügel</i> -Projekt, 1923–1926	265
Farbleitsysteme	269
Orientierung durch Farbe	269
Zur Rolle der Wandmalerei in der Avantgarde	273
Das Bauhaus und die Wandmalerei	276
Realisierte Farbleitsysteme	279
Hinnerk Scheper – erste Farbleitsysteme ab 1925	279
Exkurs: Farbgestaltungen des urbanen Raums am Beispiel El Lissitzkys in Moskau	288
Max Burchartz' Leitsystem im Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen, 1927	296
Besucher- und Blickführung in Ausstellungen der 1920er Jahre	302

Printleitsysteme	310
Lissitzky und die Neuorganisation des Buchs	310
Der Katalog der Polygrafischen Allunionsausstellung, 1927	310
Lissitzkys Gestaltung des Majakowski-Gedichtbands <i>Dlja golosa</i> , 1923	311
Lissitzkys Vision vom Buch der Zukunft und Rückgriffe auf die Kartothek	314
Herbert Bayers Katalog der <i>section allemande</i> , 1930	320
Joost Schmidts Werbeprospekt <i>dessau</i> , 1931	322
System-Design am Bauhaus	323
Ladislav Sutnar als Informationsdesigner	325
Die Avantgarden und das Konzept der Kartografie	327
TAFELN 65–145	329
Kartografie als Organisation räumlicher Erfahrung	369
Der kartografische Blick: Der Planzeichner als neues künstlerisches Leitbild	370
Orientierungspläne und Karten im Design der Avantgarden	379
Pläne im Kontext der Bauhaus-Ausstellung in Weimar 1923	380
Exkurs: Der Pfeil	382
Kartografie der Avantgarden am Beispiel der Zeitschrift <i>USSR im Bau</i>	383
Vom Plan zum Schema: Harry Becks Linienplan der Londoner Underground, 1933	389
Orientierung als Leitbegriff des avantgardistischen Informations- und Grafikdesigns	390
Piktogrammsysteme	390
Das Piktogramm als ikonisches Systemzeichen	390
Exkurs: Signet und Marke	392
Ikonische und abstrakte Zeichensysteme	398
Die Wiener Methode der Bildstatistik als piktografisches Zeichensystem	402
Zum Systemcharakter der Bildstatistik	405
Verbreitung und Auswirkungen der Bildstatistik innerhalb der Avantgarden	408
Das Moskauer Institut Isostat 1931–1934 und die Bildstatistik in der Sowjetunion	415
Lissitzky und das Piktogramm als Ordnungszeichen	418
Der Bildband <i>Sowjetskie Subtropiki</i> , 1934	419
Der Bildband <i>Pischtschewaja Industrija</i> , 1936	421
Kartengestaltungen der 1930er Jahre in <i>USSR im Bau</i> von Soja Dejneka	422
Herbert Bayers <i>World Geo-Graphic Atlas</i> , 1953	424
Erste Piktogramme im architektonischen Kontext bei Ladislav Sutnar	427
Ikonische Zeichensysteme als Erben abstrakter Elementar-Systeme	430
TAFELN 146–200	433
AUSBLICK	
›Die Moderne‹ und ihr problematisches Zeichenverständnis	465
ANHANG	
Literatur- und Quellenverzeichnis	474
Nachweis der Bildquellen	486
Personenregister	491
Impressum	496