

VERSUCHE DER MÖGLICHKEITEN – DIE GESTALTUNGSLEHRE EXPERIMENTS IN THE POSSIBLE—THE THEORY OF DESIGN

Peter von Kornatzki

Lernen durch Suchen Die Welt ist voller Gestalter. Sie heißen Politiker, sehen sich als Generalisten und gestalten mit Weitblick ganze Landschaften – politische, versteht sich. Sie nennen sich Stylisten, schneiden oder legen vor allem Haare und geben Köpfen damit individuelle Form – zumindest äußerlich. Sie positionieren sich als Designer, nannten sich einst Gebrauchsgrafiker und entwerfen bis heute mit grafischen Mitteln tatsächlich mehr oder weniger gebrauchstüchtige Mitteilungen. Oder sie verstehen sich als Aktionisten, gestalten nur noch programmatische ästhetische Konzepte und überlassen ihrer Klientel den Sprung zur Kunst. Gestaltung – ein alter Begriff ist wieder aktuell, hat Fahrt aufgenommen, doch in neuen Kleidern nicht nur an Dynamik, sondern auch an Unschärfe gewonnen. Der sprachliche Gestus, Tätigkeiten und Berufe, die selbstverständlich immer schon gestaltende waren, durch Zusätze wie Gestalter oder Designer zu adeln, hat rituellen Charakter. Er macht das Selbstverständliche zu etwas Besonderem und verleiht dem beschreibenden Begriff magische Kraft. Oder umgekehrt: das Selbstverständliche gilt keineswegs mehr als selbstverständlich und soll durch begriffliche Dopplung beschworen werden.

Anton Stankowski sah Gestaltung nie als Zuckerl, das die Welt reizvoller machen und so in Form bringen soll. Die geistigen Aufrisse und visuellen Aufbrüche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten ihn vielmehr gelehrt, die Moderne selbst als beständigen Entwurfsprozess zu erkennen, in den einzugreifen sinnvoll ist. Schon deshalb sah er sich immer als ein Gestalter, der die Welt verständlicher und ihre Artefakte dafür lesbarer und anschaulicher machen sollte. Darum kannte er auch keinen prinzipiellen Unterschied zwischen freiem und angewandtem Gestalten. Der Bildraum in Kunst oder Design bot ihm vielmehr die Möglichkeit, die Welt immer wieder neu sehen, seine Weltsicht ständig neu zu formulieren, aber mit wechselndem Akzent vorzutragen. Ordnen, vereinfachen und mitteilen waren dabei zugleich Antrieb wie Herausforderung in beiden Gestaltungsbereichen. Die Grenzen des Spielraums, den er sich hier schrittweise erschloss, waren durch Handwerk, Neigung, Anliegen und Verantwortung markiert. Nicht seine Person stand dabei im Vordergrund, sondern eine tiefe Mitmenschlichkeit, in der die Erfahrungen eines Jahrhunderts sich verdichteten. Begegnungen, Beobachtungen und Erkenntnisse also, die seinen Begriff von Gestaltung weit öffnen, ihn aber zugleich durch eine klare, konzentrierte und verbindliche, weil ganz persönliche Kraft präzisieren.

Etwas zu gestalten ist eine sehr ursprüngliche menschliche Eigenschaft. Es ist die Fähigkeit, ganz verschiedene und oftmals widerstrebende Dinge oder Sachverhalte aufeinander zu beziehen und gemeinsam auf ein Ziel auszurichten. Gestaltung ist demnach die Kraft, alle für eine Problemlösung wesentlichen Faktoren zu erkennen, ihre Eigenart zu verstehen und sie kontrolliert so miteinander zu verbinden, dass sie sich – im

Learning by Seeking The world is full of designers. Some are called politicians, consider themselves generalists, and design entire landscapes—political landscapes, that is—with a far-reaching vision. Others call themselves stylists: they cut or set mainly hair and thus give heads individual shapes—externally, at least. Others, still, position themselves as designers, once called themselves commercial graphic artists, and to this day, continue to use graphics to design more or less useful messages. Or they regard themselves as activists, and only design programmatic, aesthetic concepts, leaving it to their clientele to bridge the gap to art. The old word *Gestaltung* (the German word for design before the English word “design” became part of the language) has become current again, has accelerated to cover more ground, but in its new guise it has not only gained in dynamics, but also in vagueness. There is something ritualistic involved in the linguistic gesture of ennobling activities and professions—which of course were always creative—by adding to them the word “designer.” It turns things that we take for granted into something special, endowing the descriptive term with magical power. Or vice-versa: what was previously taken for granted is no longer so and is now supposed to be invoked through conceptual doubling.

Anton Stankowski never regarded design as a kind of sugar coating meant to make the world more attractive and thereby shape it. Rather, the intellectual and spiritual flights and new visual directions of the first half of the twentieth century had taught him to recognize modernism as a constant process of design, in which it made sense to intervene. For this reason alone, Stankowski always regarded himself as a designer whose task was to make the world more comprehensible and its artifacts more legible and vivid. That is why he did not recognize any fundamental difference between free and applied design. Rather, visual space in either art or design offered him the chance to keep seeing the world in different ways, to constantly reformulate his worldview, and to express it with changing emphases. Organization, simplification, and communication were driving forces as well as challenges in both fields of creativity. The boundaries of his artistic scope, which he explored step by step, were marked by craftsmanship, preference, intention, and responsibility. Here it was not his person that was primary, but rather his deep sensitivity for his fellow human beings, in which were gathered the experiences of a century. In other words, encounters, observations, and realizations, which made his concept of design both very broad and simultaneously—through the power of clarity, focus, and personal commitment—precise

Designing things is an innate human characteristic. It is the ability to take very different, frequently opposing things or facts, relate them to each other, and then direct them toward a common goal. Design is therefore the power to recognize all of the essential factors needed to solve a problem, to understand their special characteristics, and to combine them in a controlled way, so that they form a desired harmonious, effective unit.

So design takes pieces and turns them into a whole—but not in an additive way, according to the laws of mechanics, but rather integratively, according to the scale of values afforded by intellect, spirit, and imagination. ($1+1=3$ is the name Stankowski gave in 1969 to a two-color painting with two groups of vertical lines on a rhombus-shaped surface, whose theme was a law of the psychology of perception [fig. 12.8].) Everything we call culture, everything we separate from nature’s givens, rests on this life-determining ability. Any person who has this ability and uses it in his or her life or work is therefore a designer. For in so doing he or she consciously and actively intervenes in given facts or processes, changes their existing structure, and shapes them in a particular way. He or she understands processes as such, and determines or at least organizes the extent of their influence on the basis of given values; or he or she develops—both critically and deliberately—his or her own maxims for design.

This description of the term “design,” both as a verb and a noun, is based on a modern view of all of the pre-existing conditions and social concepts associated with it. Designers of every ilk had to fight over the centuries to obtain the required skills—the ability to see independently, to recognize and understand, as well as to decide freely and to design in an imaginative way. They had to fight against the social conditions of their day and against authorities who considered (or still consider to this day) free imagination and the values of self-determination to be dangerous, simply because aesthetics—the material manifestation of things, reflecting obligatory social norms or objectifying new value systems—was considered the central determining factor in “design.” In allowing more latitude, giving designers “the privilege of fools,” there is always an