

M

A

K

TANZ – KUNST – DESIGN

**Internationales Symposium
17.-18.9.2026**

MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien
Vortragssaal, 17./18. September 2026
Elana Shapira & Anne-Katrin Rossberg
(Konzept und Co-Organisatorinnen)

Anlässlich der MAK Ausstellung *Vally Wieselthier. Bild und Ton* (29.4.2026–10.1.2027) und ausgehend von ihren Tänzerinnendarstellungen untersucht das Symposium die enge Beziehung zwischen Tanz, Kunst und Design vom frühen 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart.

Im ersten Teil des Symposiums widmen wir uns der Frage, wie sich die Disziplinen Tanz und Design ab 1900 gegenseitig beeinflusst haben sowie von den Bildenden Künsten inspiriert wurden. Unter dem Titel *Aus der Reihe tanzen. Der befreite Körper zwischen Kunst, Emanzipation und Politik in der Moderne* setzen sich die Vortragenden mit der Frage auseinander, welchen Einfluss Frauenemanzipation, die Rezeption des Orientalismus in Europa und die Sexualitätsforschung auf das Bewegungsvokabular des modernen Tanzes hatten. So wie der moderne Tanz die starren Strukturen des Balletts ablehnte, lehnte das moderne Design die historistische Formensprache ab. Stattdessen förderte es Bewegungsfreiheit und persönlichen Ausdruck. Gleichzeitig nutzte der moderne Tanz Designprinzipien, um kraftvolle und eindrucksvolle Bühnenauftritte zu inszenieren. Die Idee vom Gesamtkunstwerk entwickelte sich im Tanz zur treibenden Kraft der Moderne. Im Fokus stehen die Hinterfragung von Kulturstereotypen, die Darstellung fließender Geschlechterrollen und die Errichtung utopischer Kollektive als integraler Bestandteil der Avantgarde-Tanz- und Kunstbewegung.

Im zweiten Teil unseres Symposiums beleuchten die Vortragenden Kollaborationen von Choreograf:innen mit Künstler:innen und Modedesigner:innen sowie die kritische Rolle der Anthropologie bei der Neukonfiguration der kraftvollen Avantgarde und des Diskurses über den „neuen Menschen“ in Tanz und Design. Unter dem Titel *Tanz im Wandel: Der zukünftige Körper zwischen Mythologie, Anthropologie und Technologie* werden Kulturtransferprozesse und kritische soziale Fragen im Kontext der Ästhetik des Spektakels der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts thematisiert. Dieser Diskurs begann in den 1940er Jahren und dauert bis heute an. Erörtert wird, wie der Tanz unser Bewusstsein für kulturelle Spannungen, sozialen Wandel sowie die Notwendigkeit prägt, sich mit den Versprechen und Risiken der Globalisierung auseinanderzusetzen. Im Fokus stehen die treibende Kraft des Kulturwandels sowie die technologischen Innovationen, die unsere zukünftigen körperlichen und existenziellen Bedingungen beeinflussen werden.

Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für die kreative Kraft zu schärfen, die an der Schnittstelle von Tanz, Kunst und Design entsteht. Durch den Austausch über diese interdisziplinäre Herangehensweise wollen wir aufzeigen, wie sich kulturelle Stereotype und körperliche Einschränkungen überwinden lassen und wie sich ein kritisches Bewusstsein für aktuelle soziale Themen entwickeln lässt.

MAK

di:'angewandte

Universität für angewandte Kunst Wien
University of Applied Arts Vienna

 **Stadt
Wien** | Kultur

International Symposium Dance – Art – Design

MAK – Museum of Applied Arts, Vienna
Lecture Hall, 17./18. September 2026
Elana Shapira & Anne-Katrin Rossberg
(Concept and Co-Organizers)

On the occasion of the MAK exhibition *Vally Wieselthier. Ceramic Sculptor* (April 29, 2026 – January 10, 2027) and based on her depictions of dancers, the symposium examines the close relationship between dance, art, and design from the early 20th century to the present.

In the first part of our symposium, *Stepping Out of Line: The Liberated Body Between Art, Emancipation, and Politics in Modernism*, we will discuss how dance and design have influenced each other, as well as how they have been inspired by the visual arts since 1900. Speakers will address the impact of women's liberation, Orientalism in Europe, and the study of sexuality on modern dance. Specifically, they will explore how these factors have shaped the movement vocabulary of modern dance. Just as modern dance rejected ballet's rigid structures, modern design rejected the formal language of historicism. Instead, modern design promoted freedom of movement and personal expression. Concurrently, modern dance incorporated design principles to create engaging and inspiring stage performances. The concept of the Gesamtkunstwerk (total work of art) evolved in dance and became the driving force of modernism. The focus is on how this close collaboration between the arts resulted in new forms of artistic expression, challenged cultural stereotypes, depicted fluid gender roles, and integrated utopian concepts into avant-garde dance and art movements.

In the second part of our symposium, *Dance in Transition: The Future Body at the Intersection of Mythology, Anthropology, and Technology*, speakers will discuss collaborations between choreographers and artists, choreographers and fashion designers, as well as the critical role of anthropology in redefining the avant-garde and discourse surrounding the "new human" in dance and design. This section will address cultural transfer processes and critical social issues within the context of twentieth century spectacle aesthetics. This discourse began in the 1940s and continues today. Specifically, speakers will discuss how dance shapes our awareness of cultural tensions, social change, and the need to address the promises and risks of globalization. The focus is on how active dialogue between the arts evolves into the driving force of cultural change and technological innovation, influencing our future physical and existential conditions.

Our goal is to raise awareness of the creative power that emerges at the intersection of dance, art, and design. We aim to demonstrate how these disciplines can work together to overcome cultural stereotypes and physical limitations, as well as awaken critical awareness of current social issues.

MAK

di:'Angewandte

Universität für angewandte Kunst Wien
University of Applied Arts Vienna

 **Stadt
Wien** | Kultur

Cover: Melanie Mück,
Embroidery: "Dancers," before 1922
MAK, WI 1819
© MAK/Branislav Djordjevic

 Botschaft
der Bundesrepublik Deutschland
Wien

PROGRAMM

DONNERSTAG 17.9.2026

15.30 Uhr

Anne-Katrin Rossberg (MAK) und Elana Shapira
(Universität für angewandte Kunst Wien)

*Führung durch die Ausstellung Vally Wieselthier.
Bild und Ton / Ceramic Sculptor*

16.45 Uhr

Keynote: **Patricia Mears** (Curator, New York)
From a Muse to a Woman of Style: How the
Ballerina Danced Her Way into Modernity

FREITAG 18.9.2026

10.00 Uhr

Eröffnung

Lilli Hollein, Generaldirektorin und
wissenschaftliche Geschäftsführerin, MAK
Ulrike Kuch, Rektorin der Universität für
angewandte Kunst Wien

1. Sektion:

**Aus der Reihe tanzen. Der befreite Körper
zwischen Kunst, Emanzipation und Politik in
der Moderne / Stepping Out of Line: The Freed
Body Between Art, Emancipation, and Politics in
Modernism**

Moderation: Michael Hölters (MAK)

10.30 Uhr

Anne-Katrin Rossberg (MAK)
Der Tanz rund um die Wiener Werkstätte
Elana Shapira (Universität für angewandte Kunst
Wien)
The Rebel Salomes: Vally Wieselthier, Gertrud
Bodenwieser, and Hilde Holger

11.15 Uhr

Eike Wittrock (MUK – Musik und Kunst
Privatuniversität der Stadt Wien)
Materialitäten und Sexualitäten. Der moderne
Tänzer Joachim von Seewitz in Fotografien von
Franz Xaver Setzer

11.45 Uhr

Diskussion

12.00 Uhr

Nicole Haitzinger (Paris-Lodron-Universität
Salzburg)
Nyota Inyoka: Tanzkostüme als fabrizierte Träume
einer künstlichen Haut in der Moderne

12.30 Uhr

Susan Funkenstein (University of Michigan)
Art, Dance, Design, and Gender at the Bauhaus
Festivals

13.00–14.15 Uhr

Diskussion / Mittagspause

2. Sektion:

**Tanz im Wandel: Der zukünftige Körper
zwischen Mythologie, Anthropologie und
Technologie / Dance in Transition: The Future
Body at the Intersection of Mythology,
Anthropology, and Technology**
Moderation: Elana Shapira

14.30 Uhr

Natalie Ginsberg (Art historian, dancer, curator,
New York)
In and On the Mythic Stage: Martha Graham and
Isamu Noguchi's *Cave of the Heart* (1946)

15.00 Uhr

Gabriele Klein (Universität Amsterdam)
Die materiale Ästhetik im Werk von Pina Bausch

15.30 Uhr

Tamara Tomic-Vajagic (University of Roehampton,
London)
Topological Folding and Connective Affinities:
The Work of Choreographer William Forsythe and
Fashion Designer Issey Miyake

16.00 Uhr

Diskussion / Pause

16.30 Uhr

Emanuel Gollob (Kunstuniversität Linz)
Performativität in Begegnungen zwischen Mensch
und Roboter

17.00 Uhr

Schlussbemerkungen Elana Shapira

Christian Dior, Silk tulle and satin evening dress, 1947
Photo: Louise Dahl Wolfe / Courtesy of The Museum at FIT

Ballerinas had a profound impact on art and design. It is remarkable that their modern influence has been so deep and expansive because the respect they garnered throughout the twentieth century is a relatively recent phenomenon. For most of ballet's long history, female classical dancers were more often regarded as tawdry, sexually available performers with meager artistic merit. So powerful were the efforts of Russian émigré artists to ballet's revival that the ballerina's lowly reputation was banished as she helped elevate the dance into the pantheon of western culture. This talk explores the evolution and elevation of this paradigmatic performer across time and geography.

Fashion is the primary discipline through which her transformation will be discussed. Topics include: the appropriation of the ballerina's professional raiment—from tutus to leotards—by leading couturiers and ready-to-wear designers;

Patricia Mears (Curator, New York)
From a Muse to a Woman of Style: How the Ballerina Danced Her Way into Modernity

the ascension of a few star dancers as influential women of style; and their appearance in the arenas of film, fine art, and photography. Also to be discussed are the aesthetics of the ballerina's physique, ballet's surprisingly expansive racial and ethnic diversity, and how women creators and their supporters redirected their role in history.

Patricia Mears is a fashion curator with four decades of experience organizing exhibitions, writing publications, and lecturing for organizations in the United States, Asia, and Europe. Areas of specialization include twentieth century couture, American ready-to-wear, avant garde Japanese fashion, modern menswear, as well as classical ballet and interior design. Her forthcoming book, entitled *Inside the Fashionable House: Women Designers and their Interiors*, is slated to be released in late 2026.

Reni Schaschl, Illustration aus dem Mappenwerk *Mode Wien 1914/5*
MAK, BI 16569-4-8

Die Einführung zu unserem Symposium thematisiert die vielfältigen Verbindungen der 1903 gegründeten Wiener Werkstätte (WW) mit dem Tanz. Sie reichen von der Herstellung von Ballspenden und sogenannten Tanzringen bis zur Ausstattung von Performances mit Kostümen und Bühnenbildern. Spätestens mit der Eröffnung des Cabaret Fledermaus 1907 erweiterte sich das gestalterische Spektrum der WW in Richtung darstellende Künste. Koloman Moser und später Dagobert Peche sind hier als wichtige Entwerfer zu nennen, ebenso Eduard Wimmer-Wisgrill und Max Snischek. Peche entwarf den Einband zu Leopold W. Rochowanskis Buch *Der tanzende Schwerpunkt* (1923), der Autor wiederum trat unter dem Pseudonym Boris Kandinsky in Kostümen von Snischek als Tänzer auf. Ein wichtiger Aspekt ist die Dokumentation der WW-Kostüme durch bekannte Fotograf*innen wie Madame d'Ora, Franz Xaver Setzer oder Edith Glogau. Die abgebildeten Tänzer*innen fungierten dabei auch werbewirksam als WW-Models. In den späten 1920er Jahren wurde der Tanz mehr und

Anne-Katrin Rossberg (MAK) Der Tanz rund um die Wiener Werkstätte

mehr für die Künstlerinnen der WW relevant: Maria Likarz oder Vally Wieselthier thematisierten damit fließende Identitäten und persönliche Geschichte.

Anne-Katrin Rossberg ist Leiterin der MAK Sammlung Metall und Wiener Werkstätte Archiv. Forschungsschwerpunkte sind Gender-Themen im Bereich angewandte Kunst sowie Wien 1900. Sie war Kuratorin u. a. der MAK Ausstellungen *Die Frauen der Wiener Werkstätte* (2021, mit Elisabeth Schmuttermeyer), *Sterne, Federn, Quasten. Die Wiener-Werkstätte-Künstlerin Felice Rix-Ueno* (2023), *Peche Pop. Dagobert Peches Spuren in der Gegenwart* (2024, mit Claudia Cavallar) und *Vally Wieselthier. Bild und Ton* (2026, mit Rainald Franz). Rossberg ist Mitherausgeberin der Tagungsbände *Gestalterinnen. Frauen, Design und Gesellschaft im Wien der Zwischenkriegszeit* (2023) sowie *Crossing Borders: Central European Women in the Arts* (erscheint 2026).

Vally Wieselthier, *Lylith*, 1927
(Wiener Werkstätte, Modellnr.
KO 5898)
MAK, WWF 108-57-2

Elana Shapira
(Universität für angewandte Kunst Wien)
The Rebel Salomes: Vally Wieselthier, Gertrud
Bodenwieser, and Hilde Holger

The idea that dance could liberate the body while asserting artistic authority was central to Viennese modernism. Ceramicist Vally Wieselthier employed dance's performative techniques to inspire viewers to rethink restrictive gender roles within conservative Catholic society. She reworked an earlier trend in Austrian Expressionism. Around 1910, Oskar Kokoschka and Egon Schiele were inspired by free dance performances in Vienna to express their desire to reclaim their bodies through art. Wieselthier observed that avant-garde dance underwent a feminist transformation during the interwar period. Inspired by the modernist Gertrud Bodenwieser and the expressionist Hilde Holger, Wieselthier subverted the common depiction of Oriental dancers as "femme fatales." She staged dancers in erotically charged attire and expressive poses to explore female subjectivity and assert her artistic authorship. This paper examines how Wieselthier portrayed the modernist dancer and the rebellious Salome as part of her exploration of the relationship between sexuality and subjectivity in her art.

Elana Shapira is a design and cultural historian and a lecturer in the Department of Cultural Studies at the University of Applied Arts in Vienna. She is the author of *Style and Seduction: Jewish Patrons, Architecture, and Design in Fin-de-Siècle Vienna* (2016) and the editor of *Design Dialogue: Jews, Culture, and Viennese Modernism* (2018), and *Designing Transformation: Jews and Cultural Identity in Central European Modernism* (2021). She is also the co-editor, with Anne-Katrin Rossberg, of *Gestalterinnen: Frauen, Design und Gesellschaft im Wien der Zwischenkriegszeit* (2023), as well as the forthcoming *Crossing Borders: Central European Women in the Arts* (2026).

Der Tänzer Joachim von Seewitz in einem Kostüm der Wiener Werkstätte, entworfen von Max Snijschek, 1919
Foto: Franz Xaver Setzer / MAK, WWF 174-445

Joachim von Seewitz zählt zu jenen modernen Tanzschaffenden, deren Queerness – für heutige Augen – kein Geheimnis mehr ist. Die Tänze, die er u.a. gemeinsam mit seiner Bühnenpartnerin Lo Hesse aufführte, sind tänzerische Vignetten, die häufig im Bereich der Mode angesiedelt sind, und ihren Effekt aus dem Spiel mit stofflichen Materialitäten gewinnen, wie das *camp* Solo „Die Puderquaste“. Im Gegensatz zu jenen Strömungen des modernen Tanzes, die sich aus der Rhythmikbewegung entwickelt haben, wie Rudolf Laban, Mary Wigman und Rosalia Chladek, entwickeln die Tänze von Seewitz eine queere Gestik aus einem Interesse am Dekor – nicht nur in der „fiebernden Sprache“ ihrer Hände, wie eine Rezension betont, sondern auch in den elaborierten Kostümen, deren Stofflichkeit in den Fotografien von Franz Xaver Setzer effektiv in Szene gesetzt wurden, und – wie das Beispiel des Solos „Heliogabal“ zeigt – eine subversive, queere Form von Männlichkeit teils als orientalistische Fantasie entwirft. Der Vortrag betrachtet unterschiedliche Erscheinungskontexte dieser Fotografien, die in Tanzpublikationen, Modezeitschriften und der bedeutendsten sexualwissenschaftlichen Publikation dieser

Eike Wittrock (MUK – Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien)
Materialitäten und Sexualitäten. Der moderne Tänzer Joachim von Seewitz in Fotografien von Franz Xaver Setzer

Zeit, Magnus Hirschfelds *Geschlechtskunde*, abgedruckt wurden, und untersucht, wie diese im Zusammenspiel von Körper, Stoff und fotografischer Inszenierung Queerness figurieren.

Eike Wittrock ist Professor für Tanzwissenschaft an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. In seiner Forschung und pädagogischen Praxis sucht er nach (queeren) Ästhetiken in historischen Quellen der europäischen Tanzgeschichte. In einem internationalen Forschungsprojekt, erforscht er, gefördert von der Volkswagenstiftung, wie LGBTIQ*-Bewegungen in Deutschland und Österreich zur Demokratisierung in diesen Ländern beigetragen haben. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen zählen *Theater* in queerem Alltag und Aktivismus der 1970er und 1980er Jahre* (mit Jenny Schrödl), *Speculations on the Queerness of Dance Modernism* (mit Mariama Diagne und Lucia Ruprecht) und *Moderner Tanz – revisited* (mit Anja K. Arend und Miriam Althammer).

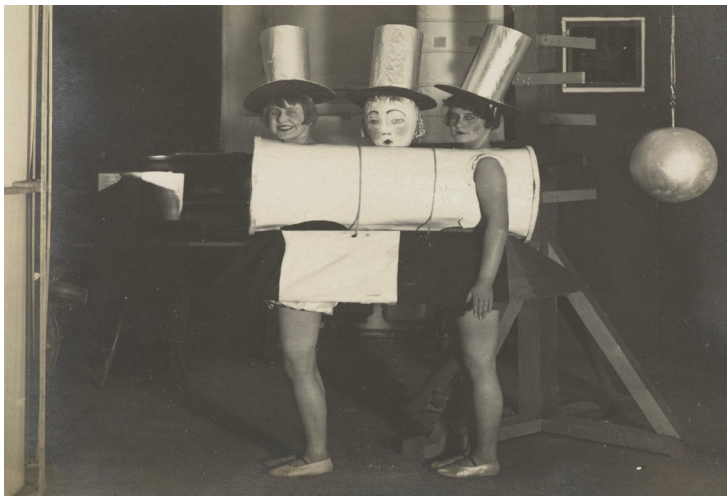

Nyota Inyoka aus: Loulou Roudanez, *Nyota Inyoka*, Paris 1947

Die französische Tänzerin Nyota Inyoka (1896–1971), Zeitgenossin von Josephine Baker und Isadora Duncan, wurde 1921 im Gartentheater Oasis des Modeschöpfers Paul Poiret mit einer Verkörperung des Gottes Vishnu zum „indischen“ Star der Pariser Revue. Ihr spektakuläres, von Poiret entworfenes Kostüm steht für seine Ästhetik des „Techno-Orientalismus“ (Minh-Ha T. Pham, 2013): ein V-Neck-Top und kurze Shorts aus metallisch glänzendem Stoff, kombiniert mit einem großen goldfarbenen Federfächer mit Metallplättchen. Durch die Lichtregie scheinen Stoff und Haut ineinander überzugehen. Nach dem Bruch mit Poiret entwarf und nähte Inyoka ab Mitte der 1920er Jahre ihre Kostüme selbst. Inspiriert von seiner Ästhetik, veränderte sie das Vishnu-Kostüm und schuf eigene „indische“ Entwürfe, etwa für den Auftritt mit ihrem Ensemble 1946 im Wiener Konzerthaus. Der Vortrag liest das Vishnu-Kostüm als zunächst fremdbestimmten, später selbst fabrizierten Traum einer künstlichen Haut der Moderne, in dem sich Projektionen des kolonialen Blicks und Nyotas Suche nach einer eigenständigen, wenn auch kompromittierten künstlerischen Identität überlagern.

Nicole Haitzinger (Paris-Lodron-Universität Salzburg)
Nyota Inyoka: Tanzkostüme als fabrizierte Träume einer künstlichen Haut in der Moderne

Nicole Haitzinger ist Professorin für Tanzwissenschaft an der Paris-Lodron-Universität Salzburg, wissenschaftliche Leiterin des transdisziplinären und interuniversitären Doktoratskollegs „Kulturen im Wandel“ an der Einrichtung Wissenschaft und Kunst (PLUS und Mozarteum, 2019–2028) und Co-Leiterin des Universitätslehrgangs „Kuratieren in den szenischen Künsten“ in Kooperation mit der RUB und der FU Berlin. Aktuell arbeitet sie an einer wissenschaftlichen Monographie in Co-Autorinnenschaft mit Sandra Chatterjee und Franz Anton Cramer zu *Choreographing Créolite*. Als Kuratorin und Dramaturgin hat sie zahlreiche Projekte realisiert, zuletzt mit Amanda Piña *Danza y frontera* (2018), *Exótica* (2023) und *To Bloom* (2024). Diese wurden u.a. beim KunstenfestivaldesArts, HAU, DeSingel, Festival d'Automne und bei der Ruhrtriennale gezeigt. Nicole Haitzinger lebt und arbeitet in Salzburg und Paris.

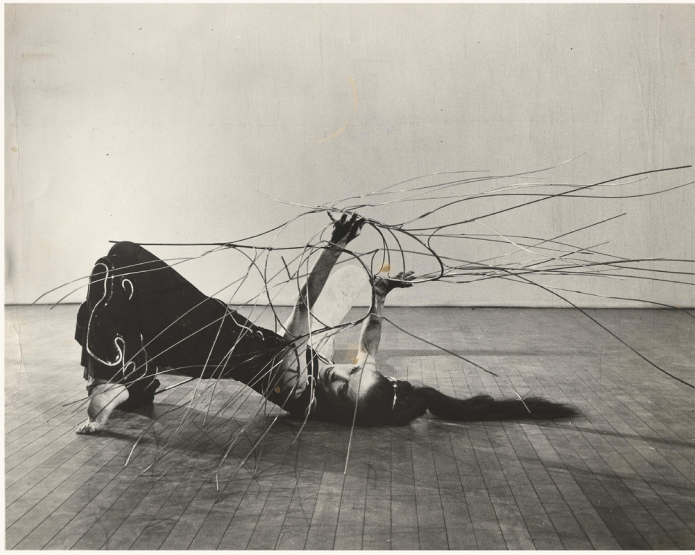
Irene Bayer-Hecht, *[Two Female Students in Cylinder Costume]*, 1925/26 © The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Susan Funkenstein (University of Michigan) Art, Dance, Design, and Gender at the Bauhaus Festivals

The Bauhaus, the innovative school of art and design of Weimar Germany, regularly held extensively planned thematic festivals that centered on the intersections of art, design, and dance. Recognized for their humorously transformed environments, these festivals drew faculty, students, and culturally prominent visitors from across Europe to view the elaborately designed room decorations and costumes, listen to the Bauhaus band, and dance. These events were more than simply fun: they fostered an artistic community and an informal way to express aesthetic ideals.

Although the Bauhaus experience outside of the festivals often prioritized normative masculinity, the festival atmosphere, facilitated by social dancing, temporarily suspended some gender norms. Festival goers inscribed gender onto their bodies through dancing, movement, and costume as they dialogued with the interior design; their dancing and movements adjusted to how other costumed dancers interacted with their shared environments. Thus, the festivals fostered far greater flux, flow, and inversion around issues of gender than was often possible in many other aspects of the Bauhaus, and created conditions that allowed for women's dancing, movement, and pleasures to temporarily thrive.

Susan Funkenstein researches the intersections of art history, dance history, design history, German studies, gender studies, and popular culture studies. Her book, *Marking Modern Movement: Dance and Gender in the Visual Imagery of the Weimar Republic*, was published in 2020 by the University of Michigan Press in its Social History, Popular Culture, and Politics in Germany Series. She has published widely on the Bauhaus, including: *Bauhaus Bodies: Gender, Sexuality, and Body Culture in Modernism's Legendary Art School*; *New German Dance Studies*; and *Modernism/Modernity*. She is a Teaching Professor in the Penny W. Stamps School of Art & Design at the University of Michigan.

Martha Graham with "Spider Dress" by Isamu Noguchi in *Cave of the Heart* (1946), 1946. The Noguchi Museum Archives, 01615. Photo: Cris Alexander
© The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York / Artists Rights Society (ARS), New York

Natalie Ginsberg (Art historian, dancer, and curator, New York)
In and On the Mythic Stage: Martha Graham and Isamu Noguchi's *Cave of the Heart* (1946)

Martha Graham and Isamu Noguchi shared a fascination with mythology that energized their three-decade artistic collaboration. *Cave of the Heart* (1946), the first work in Graham's celebrated Greek cycle, situates the myth of Medea within a sculptural environment designed by Noguchi. In their interpretation of the Greek tragedy, Graham and Noguchi draw on anthropological sources to construct a stage space in and on which myth operates as a transformative surface for modern human experience. This paper contextualizes these references within a psychoanalytic reading: Medea's killing of her children and her return to her father, the Sun, constitute a renunciation of the maternal and conjugal orders. I also position Noguchi's sculptures—his serpent, stone islands, and wire "Spider Dress"—as symbolic technologies motivating the work's psychic trajectory. Explored this way, *Cave of the Heart* both defines a precedent for future Graham-Noguchi collaborations and a paradigmatic instance of modern dance's use of mythology to reimagine the twentieth-century body.

Natalie Ginsberg is an art historian, dancer, and curator whose work focuses on performance, dance, and time-based media in the twentieth and twenty-first centuries. She holds an M.A. in the History of Art from the Williams College and Clark Art Institute Graduate Program, where she also served as Curatorial Intern of Contemporary Projects at the Clark and contributed to the exhibition *Raffaella della Olga: Typescripts*. Previously, as Curatorial Project Assistant at The Noguchi Museum, she supported the exhibitions *Toshiko Takaazu: Worlds Within* and *A Glorious Bewilderment: Marie Menken's „Visual Variations on Noguchi.“* While there, she contributed research on Noguchi's stage designs to his catalogue raisonné. Her writing has been published by *The Brooklyn Rail*, the Williams College Museum of Art, and The Noguchi Museum. A lifelong dancer, she continues to choreograph and perform, most recently with the Williams Dance Department.

„Sweet Mambo“ – Ein Stück von Pina Bausch
© Ursula Kaufmann

Gabriele Klein (Universität Amsterdam) Die materiale Ästhetik im Werk von Pina Bausch

Es steht außer Zweifel, dass die Choreografin Pina Bausch in den 1970er Jahren einen Paradigmenwechsel im Kunstdanz herbeigeführt hat. Sie steht für die Verbindung von Theater und Tanz in einer spezifischen, auf die Anthropologie der Körper konzentrierten Tanzästhetik, für eine neue Tanzdramaturgie, für collagehafte musikalische Kompositionen und choreografische Konzepte sowie für neuartige Arbeitsweisen. Zu ihren künstlerischen Innovationen zählte auch der Umgang mit Materialien in Bühnendesign, Requisiten und Kostümen.

Entlang der Materialität ihrer Stücke vertrete ich in meinem Vortrag die These, dass Pina Bauschs anthropologische Suche nach dem Menschlichen in verschiedenen Kulturen im Verhältnis stand zu einem performativen Umgang mit Naturmaterialien und alltäglichen Gegenständen, die in Bühnendesign und Requisiten ästhetisch verarbeitet wurden.

Gabriele Klein hat seit 2022 die Professur für Ballett und Tanz („Hans van Manen Chair“) an der Universität Amsterdam/Niederlande inne. Von 2002 bis 2023 war sie Professorin für Soziologie von Bewegung, Tanz und Performance Studies an der Universität Hamburg. Sie war PI des Exzellenzclusters „Understanding Written Artefacts“ an der UHH (2019-2025).

Klein war Gastprofessin und Fellow u.a. an der NYU/USA, am Smith College/USA, UCLA/USA, GLOSAS/Buenos Aires/Argentinien, Universidade de Sao Paulo/Brasilien, University of Stellenbosch/Südafrika, University of Osaka/Japan, University of the Arts Taipei/Taiwan. Ihre jüngsten Buch-Publikationen: *Performance und Praxis* (2017, mit H. Göbel), *Pina Bausch und das Tanztheater. Die Kunst des Übersetzens* (2019, übersetzt in Englisch und Russisch), *Handbuch Körpersoziologie* (2022, mit R. Gugutzer/M. Meuser); *Ferne Körper. Berührung im digitalen Alltag* (2022, mit K. Liebsch), *Materialities in Dance and Performance* (2024, mit F. A. Cramer).

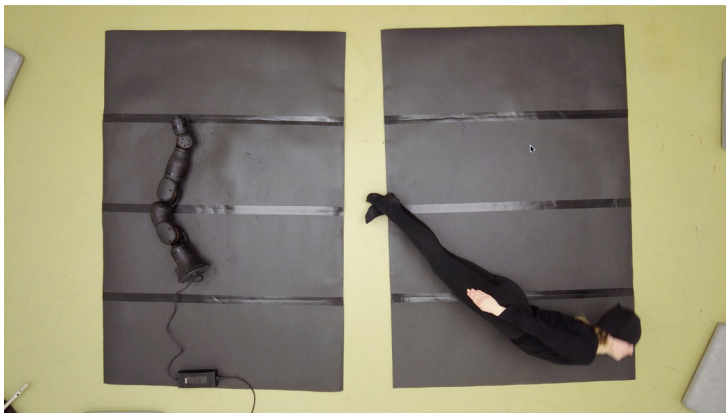

Dancers of Ballett Frankfurt in *The Loss of Small Detail*, 1991
Choreography: William Forsythe, costumes: Issey Miyake
Photo copyright/Courtesy: Dominik Mentzos

Tamara Tomic-Vajagic (University of Roehampton, London)
Topological Folding and Connective Affinities:
The Work of Choreographer William Forsythe
and Fashion Designer Issey Miyake

This paper examines creative junctions between choreography and fashion through the collaboration of choreographer William Forsythe and designer Issey Miyake in *Ballett Frankfurt's* work *The Loss of Small Detail* (1991). To unearth connective affinities within embodied artistic knowledge production in the late twentieth century, I explore Miyake's idea of "one piece of cloth" as a parallel ontological principle to Forsythe's choreographic treatment of balletic coordinative structures (*épaulement* and "disfocus"). Drawing on Gilles Deleuze's notion of "the fold" (1993), I propose that fashion design and dance may shape-shift yet still retain ontological coherence, so to refract distant points from their respective histories whilst opening them out towards contemporaneity.

Tamara Tomić-Vajagić is a Dance and Visual Culture researcher at University of Roehampton, London, where she is part of the Centre for Research in Arts and Creative Exchange (CRACE). Her background in Fine Arts is from the conservatoire training at the University of Fine Arts, Belgrade. Her recent research explores intersections between visual culture and dance, including modes of semantic abstraction in dance hybrid performances, and the social production of costume, fashion, and dancing as part of analogue and digital material cultures. Her upcoming research is a philosophical study of „awkwardness“ in the clubbing video portraits by Rineke Dijkstra, and a book about the history of Hats Theatre Belgrade, 1996-2006.

Emanuel Gollob mit Daria Bogdan und Mar Sala Romagosa,
disarming II, Wrocław 2023
 © Mira Boczniewicz

Emanuel Gollob (Kunstuniversität Linz) Performativität in Begegnungen zwischen Mensch und Roboter

Je näher uns Roboter kommen, desto drängender wird eine Frage: Wie begegnen wir einem Gegenüber, das grundlegend anders funktioniert als unser eigener Körper, und was lernen wir dabei über uns selbst? Emanuel Gollob arbeitet an dieser Frage mit Tänzer*innen in improvisatorischen Performances, in denen sie lernenden Roboterarmen auf gleicher Höhe begegnen. Durch gezielte Gestaltungseingriffe, das Lösen des Roboters aus seiner industriellen Funktion und das Verlangsamen seines Lernens, entsteht ein Raum, in dem Tanz das Fremde solcher Begegnungen nicht überwindet, sondern produktiv macht. Grenzen zwischen Mensch und Maschine werden dabei nicht aufgelöst, sondern fortlaufend neu verhandelt, zwischen Abgrenzung und Verschmelzung, zwischen verkörpertem Wissen und maschinellem Lernen. Der Vortrag fragt, wie Tanz unsere Wahrnehmung für ein zukünftiges Zusammenleben mit Robotern und lernenden Maschinen schärfen kann und wie wir an diesen Begegnungen wachsen können.

Emanuel Gollob untersucht die gegenwärtigen Beziehungen zwischen Menschen, künstlicher Intelligenz & Robotern mit dem Ziel, alternative Bezugsverhältnisse körperlich erfahrbar zu machen. Parallel dazu erkunden seine Arbeiten den Wandel der menschlichen Wahrnehmung in Verbindung mit fortschreitender Digitalisierung. Gollob studierte Design Investigations an der Universität für angewandte Kunst Wien. Seit 2020 ist er Doktorand und Forscher an der Kunstuniversität Linz. Gollobs Arbeiten wurden bereits in zahlreichen internationalen Institutionen gezeigt, darunter Smithsonian Arts + Industries Building, in Washington DC, Science Gallery Melbourne, Art Science Museum Singapore und HEK Basel.