

Andrew Simon Gilbert | La Trobe University (Australia), a.gilbert@latrobe.edu.au

Christine Magerski | Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, cmagerski@ffzg.hr

Aesthetics of Form as Social Philosophy: Re-reading Lukács

Introduction to the Issue

This volume is dedicated to Georg Lukács' concept of form. The concept itself is understood in the broadest sense as the result of drawing boundaries, which open a framework for communication and social mediation. Form, as Judith Butler aptly remarked with regard to the scope of the term in the work of the early Lukács, is nothing that is added to the expression, but rather it becomes a condition, a sign and the possibility of its subjective and objective truth (Butler 2011). Even more: As Form, according to Lukács, can never be understood outside of its own genesis, the concept becomes the presupposition of a practice of literary and cultural studies which sees itself as the critical reading of the genealogy of forms (Menke 2018). To such a reading, the volume shows, Lukács not only subjected the forms of literature, life and the social, but did so with a degree of lucidity unmatched in literary and cultural studies to this day. If the possibilities of the form-genealogical approach remained largely unfollowed, it was because the problem of form highlighted by Lukács was overshadowed by the dogmatism with which he later tried to solve it.

In order to make the formal problem recognizable in its own relevance, the contributions in this volume deal with the work of the Hungarian cultural scientist both systematically and historically. In the interlinking of both perspectives, it becomes clear that Lukács' social philosophy is the almost inevitable consequence of a formal aesthetic, which in turn feeds on the overarching interest in sociocultural order. It is shown that Lukács, triggered by the dwindling of a sociocultural self-evident world, transformed the aesthetic concept of form into an ethically charged problem of form that pervades his entire work – starting with the discussion of literary forms and possible forms of life to the attempt to transcend form by the turn to revolutionary practice.

Andrew Simon Gilbert starts off with a contribution on Lukács as a crisis thinker. He argues that the work of young Lukács can be understood as a far-reaching examination of the ›crisis of subjectivism‹. Read in this way, important continuities between his pre-Marxist and Marxist times can be recognized. Furthermore, it becomes understandable how the positioning of the proletariat as the ›subject-object‹ of history and the development of a crisis diagnosis of bourgeois society enabled Lukács to bring the fruits of his earlier intellectual work under conceptual control. Jiayang Qin's contribution is also devoted to the conceptual mastering of modernism, which Lukács sees as a crisis, revolving around the concept of form. But she is focusing on literature and the question of the possibility of order through genres. Qin takes the concept of ›possibility‹ as the starting point for a detailed examination of Lukács' theory of genres and shows that Lukács added the concept of ›possibility‹ to his studies of aesthetics and genres, especially in his early works; a possibility that is related to the relationship between people, society, works of art and the lost whole. She concentrates on the context of the development of various genres and uses the example of drama to illustrate the role that genres or literary forms played in restoring the lost totality.

Christa Karpenstein-Eßbach starts here and pursues further the existential charge of the literary concept of form. With the decision between a drama or a novel, it is shown in detail that for Lukács literature moves into the focus of intellectual existence. According to Karpenstein-Eßbach, the importance of literature in Lukács' thinking is due to the insistence on the concept of form, on the one hand as a realized formal design in the work of art and on the other hand as a transcendental quality in the sense that it is the form in which the condition for experience and a point of view as well as for their communicability are encapsulated. The ethical and rational duty centered by Lukács is also the subject of the contribution by Daniel Lopez. But unlike Karpenstein-Eßbach, Lopez holds the focus on the history of ideas by exploring the concepts of the absolute and the relative. In order to do so, he builds a conceptual dialogue between Lukács and his one-time mentor Georg Simmel arguing that Lukács' philosophy of the 1920s was partly shaped as a metacritique of Simmel's absolute relativism, as expressed in his philosophy of money. Lukács' alternative, however, creates a conceptual mythology that can be diagnosed in Simmel's terms and revoked by his philosophy of life. Going further, Lopez transfers Lukács' concept of practice into the present, de-reifies it and tries to show to what extent the concept of practice can fulfill its ethical and rational duty.

Christine Magerski and Aida Alagić approach the interface between symbolic forms and forms of life more closely and ask whether and if to what extent a canonical life in the sense of the early romantics is possible. By read-

ing Lukács' *Soul and Form* as an intellectual confrontation with the romantic imperative that the life of a canonical person must be symbolic, that is, a novel made by us, they highlight a subgenre rarely discussed by Lukács: the artist's novel. While Lukács saw the link between art and life primarily in the form of essays, the authors point to the special role not only of the novel, but of a special kind of novel which has promoted the dissolution of the boundaries between art and life. The delimitation of art as observed and fostered by Lukács is scrutinized also in the paper of Mario Domenichelli. He goes a major step further and follows Lukács' turn towards a Marxist ›lived art‹. The paper draws a line of continuity that connects Lukács' early work with his later ›official‹ role as a communist intellectual. *Soul and Form* is explicitly not understood as an expression of Lukács' early idealism, but as the first surprising movement in the imminent conversion to a peculiar materialism. Domenichelli argues that although it is true that literature and art fought incessantly for freedom and autonomy from any religious or political function, there is nevertheless a philosophical awareness that forms can be created and, explicitly or implicitly, used as cultural tools to shape individual and collective life.

Raffael Hiden explores the ways in which this shaping may occur. His contribution illustrates the intervention of literary forms in the shaping of individual and social life today by presenting a ›sociology of theatrical forms‹. Such a sociology points to the specific achievement of drama and the stage in being able to visualize the social. Understood in this way, the theater becomes a living sociological space of experience and resonance that expands and further explores the sociology of literary forms designed by Lukács with the momentum of theatrical practice. In terms of the sociology of life, the essay is accentuated insofar as it turns the mostly assumed concept of life into a sociological problem. The theatrical space, as the article shows, becomes an experimental reference point to an as-if world. While Hiden concentrates entirely on the drama, Jan Behrs examines the scope of Lukács' concept of form taking the contemporary novel as an example. *Descent into Form* is the title under which contemporary German literature is examined by Behrs from the perspective of damaged life with theoretical reference to Lukács' early work. He emphasizes that every attempt to update Lukács' concept of form has to face the question of the extent to which souls and forms of the present are embedded in a comparable historical-philosophical situation. To find an answer, the paper refers to the novels by Hubert Fichtes and Heinz Strunk and focuses on two concepts highlighted by Lukács in *Soul and Form*: the concept of bourgeoisie and the concept of sentimentality.

Ivana Perica turns to Lukács' aesthetics in all its breadth and argues that there is a continuity from Lukács' early work right up to his aesthetic magnum

opus – *The Peculiarity of the Aesthetic*. Her paper argues as follows: Lukács' basic assumption is that art is not to be understood as a substitute for individual ethics, but as a vehicle for politics. After the failure of the revolutions that were tried and tested in Central Europe, aesthetics was the form in which Lukács was most often politically active. Yet Lukács opted not for a liberal aesthetic that uses art as a ›placeholder‹ or even a substitute for politics, but for an indissoluble antagonism between a political, activating and an apolitical, passive understanding of art. Konstantinos Kavoulakos follows a similar direction. His contribution is a tailor-made summary of the core ideas of his relevant monograph on Lukács to the topic of the volume. It focuses entirely on that moment of transgression with which the aesthetic opens up to a revolutionary practice. Under the telling title *Beyond Form. Lukács' Turn to Revolutionary Practice* he shows that Lukács was aware of the limits of form in his confrontation with everyday life and revealed them in relation to aesthetic and ethical form. But since neither of the two forms can penetrate into the ordinary life of people and thus lock the individual into a solipsistic relationship to the world, Lukács was already looking for an alternative in a kind of practical mysticism in his pre-Marxist times. The result of this search was the turning point which enabled Lukács to discover a way beyond formalism in revolutionary, transformative practice.

The volume closes with a contribution by David Roberts, which is entirely dedicated to one of Lukács' most eminent pupils: György Markus (1934–2016). Roberts presents Markus' key writings on cultural modernity in detail and reconstructs his theory in such a way that new dimensions of his theory in relation to the tradition of modern cultural criticism become recognizable. What turns out to be new is Markus' rethinking of high culture and of the paradoxical unity of art and science. As the paper makes clear in its in-depth appreciation of his writings, Markus goes beyond Lukács by replacing the totalizing narratives of the cultural crisis with the self-regulating constitution of a cultural society that owes its vitality to the recurring disputes between the Enlightenment and Romanticism.

The editors of the volume thank all contributors for their interest in Georg Lukács. In assembling this volume, we were particularly concerned to show that this interest extends far beyond the German-speaking area, and even beyond the borders of Europe. Hence the whole should be more than the sum of its parts – a volume that tries to prove the topicality of one of the most brilliant intellectuals of the 20th century by means of the struggle for form.

Christine Magerski
Zagreb, 24th of November 2020

Andrew Simon Gilbert
Melbourne, 24th of November 2020

Formästhetik als Sozialphilosophie: Re-Reading Lukács

Einleitung zum Themenschwerpunkt

Der vorliegende Band widmet sich dem Begriff der Form bei Georg Lukács. Verstanden wird dieser im weitesten Sinne als das Resultat von Grenzziehungen, welche den Rahmen für Kommunikation und soziale Vermittlung eröffnen. »Form«, so bemerkte Judith Butler bezüglich der Reichweite des Begriffs beim frühen Lukács, »ist nichts, was zum Ausdruck hinzutritt, sondern sie wird zur Bedingung, zum Zeichen und zur Möglichkeit von dessen subjektiver und objektiver Wahrheit« (Butler 2011). Mehr noch: Form, wie sie nach Lukács nie außerhalb ihrer eigenen Genese verstanden werden kann, ermöglicht überhaupt erst eine literatur- und kulturwissenschaftliche Praxis als kritische Lektüre der Genealogie von Formen (Menke 2018). Einer solchen Lektüre, so zeigt der Band, hat Lukács die Formen der Literatur, des Lebens und des Sozialen unterzogen, und dies mit einer bis heute in den Literatur- und Kulturwissenschaften unerreichten Luzidität. Wenn die Möglichkeiten des formgenealogischen Ansatzes trotzdem in der Folge weitgehend unausgeschöpft blieben, so dies auch und nicht zuletzt, weil das von Lukács herausgestellte Formproblem durch den Dogmatismus überschattet wird, mit dem er es zu lösen versuchte.

Um das Formproblem und mit ihm das Potential des Lukács'schen Formbegriffs in der ihnen eigenen Relevanz kenntlich zu machen, setzen sich die Beiträge des vorliegenden Bandes sowohl systematisch wie auch ideengeschichtlich mit dem Werk des ungarischen Kulturwissenschaftlers auseinander. In der Verschränkung beider Perspektiven wird deutlich, dass Lukács' Sozialphilosophie die nahezu zwingende Folge einer Formästhetik ist, welche sich ihrerseits aus dem übergreifenden Interesse an soziokultureller Ordnung speist. Gezeigt wird, dass Lukács, angestoßen durch das Schwinden soziokultureller Selbstverständlichkeiten, den ästhetischen Formbegriff zu einem ethisch aufgeladenen Formproblem transformierte, das sein gesamtes Werk durchzieht – angefangen bei der Diskussion literarischer Formen über mögliche Formen des Lebens bis hin zum Versuch einer Überschreitung der Form in Gestalt revolutionärer Praxis.

Andrew Simon Gilbert macht den Auftakt mit einem Beitrag zu Lukács als Krisendenker. Argumentiert wird, dass die Arbeit des jungen Lukács

als weitreichende Auseinandersetzung mit der ›Krise des Subjektivismus‹ verstanden werden kann. So gelesen, werden wichtige Kontinuitäten zwischen seiner vormarxistischen und marxistischen Zeit erkennbar. Am wichtigsten sei dabei, verständlich zu machen, wie die Positionierung des Proletariats als ›Subjekt-Objekt‹ der Geschichte und die Entwicklung einer Krisendiagnose der bürgerlichen Gesellschaft es Lukács ermöglichen, die Früchte seiner früheren intellektuellen Arbeit unter konzeptionelle Kontrolle zu bringen. Der konzeptionellen, um den Begriff der Form kreisenden Bewältigung der von Lukács als Krise verstandenen Moderne widmet sich auch der Beitrag von Jiayang Qin. Ihr aber geht es um die Literatur und die Frage der Möglichkeit von Ordnung durch Gattungen. Der Beitrag nimmt den Möglichkeitsbegriff zum Ausgangspunkt einer ausführlichen Auseinandersetzung mit Lukács' Gattungstheorie und zeigt, dass Lukács seinen Studien über Ästhetik und Gattungen, insbesondere in seinen frühen Werken, den Begriff der ›Möglichkeit‹ hinzufügte; einer Möglichkeit, die sich auf das Verhältnis zwischen Menschen, Gesellschaft, Kunstwerken und der verlorenen Gesamtheit bezog. Dabei konzentriert sich der Beitrag auf den Kontext der Entwicklung verschiedener Gattungen und illustriert am Beispiel des Dramas die Rolle, welche die Gattungen beziehungsweise literarischen Formen für die Wiederherstellung der verlorenen Totalität spielten.

Christa Karpenstein-Eßbach setzt hier an und verfolgt die existentielle Aufladung des literarischen Formbegriffs weiter. Mit der Entscheidung zwischen Drama oder Roman, so wird detailliert gezeigt, rückt die Literatur bei Georg Lukács in den Brennpunkt intellektueller Existenz. Die ausgezeichnete Bedeutung der Literatur im Denken Lukács' verdankt sich laut Karpenstein-Eßbach der Insistenz auf dem Begriff der Form, und dies zum einen als realisierte formale Gestaltung im Kunstwerk und zum anderen als transzendente Qualität in dem Sinne, als in ihr die Bedingung für ein Erleben und einen Standpunkt sowie deren Mitteilbarkeit verkapselt ist. Entfaltet wird die Relevanz der Literatur für intellektuelle Tätigkeit in dreierlei Hinsicht: zunächst im Hinblick auf den »Essayismus« als Antwort auf eine Problematik der Moderne, deren Selbstvergewisserungen durch Philosophie oder Theorie als brüchig erfahren werden; zweitens in der Spannung zwischen Drama und Roman als Ausdruck formgewordenen Lebens und, drittens, in den Resonanzen mit und Differenzen zum Denken der Postmoderne. Der von Lukács zentrierten ethischen und rationalen Pflicht widmet sich auch der Beitrag von Daniel Lopez, dies jedoch nicht mit literarischem, sondern ideengeschichtlichem Schwerpunkt. Lopez geht den Begriffen des Absoluten und Relativen nach, indem er einen konzep-

tuellen Dialog zwischen Lukács und seinem einmaligen Mentor Georg Simmel aufbaut. Argumentiert wird, dass Lukács' Philosophie der 1920er Jahre teilweise als Metakritik von Simmels absolutem Relativismus geformt wurde, wie er sich in dessen *Philosophie des Geldes* ausgedrückt. Lukács' Alternative erzeugt jedoch eine konzeptuelle Mythologie, die in Simmel'schen Begriffen diagnostiziert und durch dessen Lebensphilosophie aufgehoben werden kann. Lopez versetzt dagegen das Lukács'sche Konzept der Praxis in die Gegenwart, de-reifiziert es und versucht zu zeigen, inwiefern das Konzept der Praxis seine ethische und rationale Pflicht zu erfüllen vermag.

Christine Magerski und Aida Alagić gehen dichter an die Schnittstelle von symbolischen Formen und Lebensformen heran. Ihr Beitrag liest Lukács' *Die Seele und die Formen* als intellektuelle Auseinandersetzung mit dem romantischen Imperativ, dass das Leben eines kanonischen Menschen symbolisch, das heißt ein von uns gemachter Roman sein müsse. Während Lukács das Bindeglied zwischen Kunst und Leben aber in der Form des Essays sah, verweisen die Autorinnen auf die besondere Rolle des Romans, und hier wiederum des Künstlerromans bei der Entgrenzung der Kunst ins Leben und illustrieren dessen Bedeutung für die Gegenwart am Beispiel von Michel Houellebecq's *Karte und Gebiet*. Die von Lukács mit dem Frühwerk fokussierte Entgrenzung der Kunst verfolgt auch Mario Domenichelli. Doch geht es ihm um deren weitere Entwicklung in Richtung auf eine marxistische ›gelebte Kunst‹. Der Beitrag zeichnet eine Linie der Kontinuität, die Lukács' frühes Werk mit seiner späteren ›offiziellen‹ Rolle als kommunistischer Intellektueller verbindet. *Die Seele und die Formen* wird dabei ausdrücklich nicht als Ausdruck des frühen Idealismus von Lukács verstanden, sondern als erste überraschende Bewegung in der bevorstehenden Bekehrung zu einem eigentümlichen Materialismus. Zwar kämpften Literatur und Kunst unablässig um Freiheit und Autonomie von jeder religiösen oder politischen Funktion. Gleichwohl aber bestehe ein philosophisches Bewusstsein dafür, dass Formen geschaffen und, explizit oder implizit, als kulturelle Werkzeuge zur Gestaltung des individuellen und kollektiven Lebens genutzt werden können.

Wie man sich eine solche Intervention literarischer Formen in die Gestaltung des individuellen und sozialen Lebens heute vorzustellen hat, illustriert der Beitrag von Raffael Hiden. Vorgestellt wird eine »Soziologie der theatralen Formen«, welche die spezifische Leistung des Dramas und der Bühne darin sieht, das Soziale versinnlichen zu können. So verstanden, wird das Theater zu einem lebenssoziologischen Erfahrungs- und Resonanzraum, der die von Lukács entworfene Soziologie der literarischen Formen um das Momentum der theatralen Praxis erweitert und weiterdenkt. Lebens-

soziologisch ist der Aufsatz dabei insofern akzentuiert, als er die zumeist vorausgesetzte Begrifflichkeit des Lebens zum soziologischen Problem macht. Der theatrale Raum, so zeigt der Beitrag, wird zumindest anhand von drei Dimensionen zum experimentellen Als-Ob-Weltbezugspunkt, in dem sich das Leben-Form-Prinzip (Simmel) beschauen, erproben und auch gestalten lässt: erstens die unproduktive Verausgabung (Bataille) als ästhetische Umkehr der Perspektiven, zweitens die Bühne des Sozialen als Ausdrucksform des Lebens im Sinne einer Halbverfügbarkeit und, drittens, das Sich-Fortdenken von der unmittelbaren Lebenswelt als Gegenprogramm zur Steigerungs- und Optimierungslogik spätmoderner Gesellschaften. Illustriert werden die theoretischen Annahmen am Beispiel des Diskurstheaters von René Pollesch. Während sich Hiden ganz auf das Drama konzentriert, untersucht Jan Behrs die Reichweite des Lukács'schen Formbegriffs mit Sicht auf den Gegenwartsroman. *Abstieg in die Form* lautet der Titel, unter dem die deutsche Gegenwartsliteratur unter dem Aspekt des beschädigten Lebens mit theoretischem Bezug auf Lukács' Frühwerk untersucht wird. Dabei betont Behrs, dass sich jeder Versuch der Aktualisierung von Lukács' Formbegriff der Frage stellen muss, inwieweit die Seelen und die Formen der Gegenwart in eine vergleichbare geschichtsphilosophische Situation eingebettet sind. Diese Frage will der Beitrag anhand der Literatur über die extrem Marginalisierten der Gesellschaft beantworten und untersucht die Form der Romane von Hubert Fichtes und Heinz Strunk. Im Mittelpunkt stehen zwei von Lukács in *Die Seele und die Formen* hervorgehobene Begriffe: der Begriff der Bürgerlichkeit und der Begriff der Sentimentalität.

Der Beitrag von Ivana Perica wendet sich der Ästhetik Lukács' in ihrer ganzen Breite zu und argumentiert, dass es eine Kontinuität in Lukács' Werk von den vermeintlich ›dogmatischen‹, revolutionär-marxistischen Schriften der 1920er und 1930er Jahre bis zum in den 1950ern entstandenen und 1963 veröffentlichten ästhetischen Opus magnum – *Die Eigenart des Ästhetischen* – gibt. Festgemacht wird diese an der Grundannahme, dass die Kunst nicht als individualethischer Ersatz, sondern als Vehikel der Politik zu verstehen ist. Nach dem Scheitern der in Mitteleuropa erprobten Revolutionen sei die Ästhetik zwar häufig die Form, in der Lukács sich politisch betätigte. Doch optierte Lukács, so zeigt der Beitrag, nicht für eine liberale Ästhetik, die die Kunst als ›Platzhalter‹ oder gar Ersatz für Politik verwendet, sondern für einen unauflösbaren Antagonismus zwischen einem politischen, aktivierenden und einem apolitischen, passiven Kunstverständnis. In eine vergleichbare Richtung zielt auch Konstantinos Kavoulakos, dessen Beitrag eine auf die Themenstellung des Bandes zugeschnittene Zusammenfassung der Kerngedanken seiner einschlägigen Monographie über Lukács ist. Ka-

voulakos fokussiert ganz auf jenes Moment der Überschreitung fokussiert, mit der sich das Ästhetische einer revolutionären Praxis öffnet. Unter dem sprechenden Titel *Jenseits der Form. Lukács's Wende zur revolutionären Praxis* wird gezeigt, dass sich Lukács der Grenzen der Form in seiner Konfrontation mit dem Alltag bewusst war und diese in Bezug auf die ästhetische und ethische Form enthüllte. Keine der beiden Formen vermag in das gewöhnliche Leben der Menschen einzudringen und so das Individuum in eine solipsistische Beziehung zur Welt einzuschließen. Deshalb suchte Lukács bereits in seiner vormarxistischen Zeit nach einer Alternative in einer Art praktischer Mystik. Das Resultat dieser Suche war die Wende, welche es Lukács ermöglichte, einen Weg jenseits des Formalismus in der revolutionären, transformativen Praxis zu entdecken. Genau dieser Weg ist es laut Kavoulakos auch, der Lukács schließlich zu seinem dialektisch-praktischen Verständnis des Marxismus führte.

Abgeschlossen wird der Band mit einem Beitrag von David Roberts, der sich ganz einem der bedeutendsten Schüler von Lukács widmet: György Markus (1934–2016). Roberts stellt die Schlüsselschriften von Markus zur kulturellen Moderne ausführlich vor und rekonstruiert dessen Theorie derart, dass die neuen Dimensionen seiner Theorie in Bezug auf die Tradition der modernen Kulturkritik kenntlich werden. Als eigentlich Neues erweist sich dabei das Um- oder Neudenken von Markus bezüglich der Hochkultur und wiederum insbesondere bezüglich der paradoxen Einheit von Kunst und Wissenschaft. Markus, so macht Roberts in seiner eingehenden Würdigung des Weiterdenkens der Lukács'schen Kulturkritik deutlich, geht über den Meister hinaus, indem er die totalisierenden Erzählungen der Kulturkrise durch die selbstregulierende Verfassung einer Kulturgesellschaft ersetzt, die ihre Vitalität den wiederkehrenden Streitigkeiten zwischen Aufklärung und Romantik verdankt.

Die Herausgeber des Bandes danken allen Beiträgern für ihr Interesse an Georg Lukács. Zu zeigen, dass dieses heute weit über den deutschen Sprachraum, ja über die Grenzen Europas hinausreicht, war uns ein besonderes Anliegen. Auch deshalb sollte das Ganze mehr sein als die Summe seiner Teile – ein Band, der anhand des Ringens um die Form die Aktualität eines der brilliantesten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts unter Beweis zu stellen sucht.

Christine Magerski
Zagreb, 24. November 2020

Andrew Simon Gilbert
Melbourne, 24. November 2020