

Art in architecture

Peter Jellitsch in conversation
with Andreas Maurer

AM: Elegant, expressive, contemplative, and agile as the law firm's own philosophy, broad blue brushstrokes wind their way over the new headquarters' walls. You once confided in me that you applied the first paints to the fifth floor end wall, didn't you?

PJ: That's right! The Freshfields building site was particularly challenging because, thanks to the tight construction schedule, I could mostly work only on weekends. But I can well remember those first brushstrokes: there were some carpenters working in the room with me, and after I'd applied just a few strokes of blue paint they wanted to know whether I'd finished, or whether there was more to come. Of course they weren't being completely serious, and afterwards we talked at length about the influence of modern art.

AM: Your art also connects the building optically. The wavelike ribbons of seemingly endless broad brushstrokes meander through all the floors. For the headquarters you've created a mural of some 150 square meters, that stretches over six floors and subtly connects the building's architecture from ground floor to top floor.

PJ: This was possible only because I was involved in the building's overall design concept from the start [note: the project lasted from 04/2022 to 04/2023]. To rehearse my artistic vision in advance, I executed a few test patterns in my studio and even built a scale model of the building. Then it was almost nine months before I actually set to work with a broad brush and real paint.

AM: Art in architecture enriches a building and leaves its mark for the long term. Your concept therefore rejects simply presenting works of art in corridors and offices. Instead your large-scale intra-architectural work establishes a "relationship" between the different floors.

PJ: That was my guiding principle from the very start. Empty rooms and building sites always immediately inspire me to create pictures. Of course, in some projects the client—for instance a collector or a gallery—also makes requests. But for me a room emanates a certain artistic potential of its own accord. I certainly have to thank my architecture studies for this way of looking at things. Even as I enter a room, I can visualize an artwork being created there. And so it was with this project.

A year before the building opened, in the spring of 2022, I got to visit the shell construction in the Peregringasse. Everywhere people were already busy at work, and you couldn't really have guessed what the finished building would look like. So first of all I got a sense of the situation on site and studied the plans. Then in my studio I absorbed all the impressions I'd collected in peace. Finally the plans were so to speak "cleaned up" in the computer and those structures I found artistically relevant separated out. I could thus more easily get an overview of the architectonic relationships and orient myself in my virtual model. Even back then I had the idea of creating an artwork spanning all the building's floors.

AM: You have, metaphorically speaking, placed one of your works in the building's background. The work permeates the building on each floor's wall paneling. Whereas on one side of the building the work presents itself in all its blue splendor, on the opposite side it appears as a soft, light-grey mirror image, almost as if sunlight were casting delicate shadows of foliage onto the walls.

PJ: That was also the idea. I ended up transposing the virtual computer outlines onto a tailor-made analog 3D model. This allowed me to firm up my artistic design concept more and orient myself within the building's complex structure—whereby it also immediately occurred to me that all the walls I wanted to paint faced in the same direction. They

10

thus formed a total surface area that, while not contiguous, nevertheless formed a superordinate background. Since I like working with image surfaces, I decided to “project” an image onto the building from behind, so to speak. In my analog 3D model, this of course worked out particularly well because I could really place an image behind the model and see what effect this had. This approach also unconsciously reflects Freshfield’s solidarity as a team and with its clients.

AM: Just like the blue wall paint, that resembles the one used in Freshfield’s corporate identity.

PJ: Yes, although the law firm itself provided no instructions in this respect! Back then I experimented in my studio with red and orange. But I somehow liked this sapphire blue best of all.

AM: I had the privilege of seeing the model in your studio back in 2023. I found it particularly interesting that you didn’t simply transpose the “background image” in its entirety continuously from top to bottom onto the building’s actual architecture. On the walls of the six floors you only get a glimpse of the work. Floor partitions and stairwells hide some parts and create empty spaces within the overall picture. But when you walk through the building, the relationship between the various artistic elements nevertheless becomes apparent.

PJ: That makes me very happy since that’s precisely what I was aiming for! It’s my firm belief that when you look at, or when you use, a building like this one you don’t perhaps recognize all these relationships at first sight, but you can sense them. Although all the artistically designed wall areas are only parts of this one huge picture, the fragments join all the floors together without creating an unbroken sequence. So you can feel the harmony without being able to pace it out.

To make this basic controlling idea clear, I’ve exhibited the model from my studio in the office building. Anybody who’s interested can thus look at the work, understand how its parts are related, and recognize how they go to create a whole.

AM: Apropos “creating a whole”: despite the all-embracing, generously proportioned design of the wall areas, the building also contains paintings and other of your artworks. Aren’t you afraid this is a bit too much “Jellitsch”?

PJ: (laughs) I hope not! This second phase of my artistic design is based rather on my usual mode of operation. When I work on such big projects, in my studio I naturally play with scaling factors. So whereas the broad brushstrokes on the walls lead you deep into a work, you also need finer lines on paper or canvas as a counterbalance, so to speak. It’s a bit like using Google Earth, where you can zoom in and out again using the cursor. With a building this isn’t of course possible. But the drawings and canvases on display are intended to at least simulate such an analogy—also because they are all related to the original work or arose while creating it.

AM: For instance some drawings—together with other drafts—are exhibited in the waiting area on the first floor. Six canvases and 18 works on paper or sketches, distributed over the whole building, elucidate the individual steps in the planning and work processes through to the final design.

PJ: Whereby the aim was to reveal my work’s making-off. Hanging other works on the walls that had nothing to do with my overall concept would have made no sense. As it is, everything harmonizes, as if cast from the same mold.

AM: But even before the law firm moved in, people were saying it would be a good idea to put up works by you in the 170 staff members’ offices. You have subsequently

created an exclusive edition of 85 works to this end. Fascinating: these works with their broad brushstrokes also fit seamlessly into the overall artistic concept.

PJ: At Freshfields a new work ethos is practiced and lived out, whereby the motto is always “togetherness”. Solutions and new ventures are thus pursued together. So it was only logical that this work series should harmonize visually with the overall concept and that copies in different colors be distributed among staff members’ offices.

AM: Your artistic concept indeed dominates the building from ground floor to top floor, but of course in the work and reception rooms filing cabinets also stand, don’t they?

PJ: This is an issue that all artists must inevitably face when they create art in architecture. But I believe that office furniture per se need not stand in opposition to my work. At Freshfields this also never bothered me because while working on the project I could see at once that a certain sensitivity towards art in general exists there, which of course I find very welcome. I was included in the planning of the interior and asked for my opinion from the beginning. Then, when the building was finished and the firm had moved in, I saw that the rooms included, for example, furniture by Jugendstil artist Josef Hoffmann and seating by the Austrian family firm of Wittmann. If a chair by German star designer Mies van der Rohe stands for instance before one of my murals, thus creating an interesting artistic contrast—I have no problem with that (grins).

AM: It’s almost a year since Freshfields moved into their new offices featuring your artistic design in the Peregrin-gasse. And you still receive a surprising amount of positive feedback!

PJ: Above all from the law firm’s own staff, which pleases me particularly since after all they are the ones who spend

the most time in the building and are daily surrounded by my art. I’ve also been told that passers-by who observe my blue murals through the windows from the sidewalk often go into the building because they want to see more. Since people are at work in the offices, however, outsiders can only see the paintings in the entrance hall on the ground floor. So we are currently considering offering guided tours of the building—without disturbing the law firm’s private sphere. I would be delighted if that were to work out. For then my art in architecture could have an impact beyond the building itself.

DE

AM: Elegant, expressiv, gedankenverloren und ebenso agil wie die Unternehmensphilosophie winden sich breite blaue Pinselstriche über die Wandflächen des neuen Headquarters. Du hast mir einmal verraten, dass du die ersten Farben an der Stirnwand im fünften Stock auftragen hast?

PJ: Das stimmt! Die Großbaustelle bei Freshfields war insofern eine besondere Herausforderung, da ich aufgrund des eng getakteten Bauplans meine Arbeiten meist nur an den Wochenenden ausführen konnte. An die ersten Pinselstriche kann ich mich aber noch gut erinnern: Einige Tischler arbeiteten damals mit mir im Raum, und sie wollten dann wissen, ob meine Arbeit nach wenigen blauen Strichen schon fertig sei oder ob da noch was komme. Natürlich meinten sie es nicht ganz so ernst. Wir haben dann zusammen noch lange über moderne Kunst und ihre Wirkung gesprochen.

AM: Auch optisch verbindet deine Kunst. Wie wellenhafte Bänder schlängeln sich scheinbar endlose breite Pinselstriche über alle Stockwerke hinweg. Rund 150 Quadratmeter Wandmalerei, die sich über sechs Stockwerke erstreckt, hast du für dieses Headquarter ausgeführt. Subtil bindet sie die Architektur des Gebäudes vom Erd- bis ins Dachgeschoß zusammen.

PJ: Das war nur möglich, weil ich von Anfang an in das Gesamtkonzept der Gestaltung involviert war [Anm.: Projektzeitraum 04/2022 – 04/2023)]. Um meine künstlerische Vision vorab zu simulieren, habe ich im Atelier einige Probe-Muster angelegt und sogar ein maßstabgetreues Modell des Gebäudes entworfen. Bis es dann tatsächlich mit dem dicken Pinsel und echter Farbe an die Arbeit ging, waren knapp neun Monate vergangen.

AM: Kunst am Bau bereichert und prägt ein Gebäude nachhaltig. Du hast dich bei deinem Konzept daher gegen eine reine Präsentation von künstlerischen Arbeiten in den

Gängen und Büros entschieden. Stattdessen stellt deine großflächige Arbeit innerhalb der Architektur einen „Zusammenhang“ zwischen den verschiedenen Geschoßen her.

PJ: Das war von Anfang an mein Grundkonzept. Leere Räume und Baustellen inspirieren mich immer unmittelbar zu Bildern. Natürlich gibt es bei einigen Projekten auch Wünsche vonseiten der Auftraggeber, etwa von Sammlern oder Galerien. Aber für mich entfaltet der Raum bereits von sich aus ein künstlerisches Potenzial. Den Blick dafür habe ich sicher meinem Architekturstudium zu verdanken. Beim Betreten eines Raumes entsteht in mir bereits das Bild einer künstlerischen Ausführung. So war es auch bei diesem Projekt. Ein Jahr vor der Eröffnung, also im Frühling 2022 durfte ich den Rohbau in der Peregringasse besichtigen. Überall wurde bereits eifrig gearbeitet, und man konnte eigentlich gar nicht erahnen, wie das Gebäude einmal aussehen wird. Ich habe mir also erst mal vor Ort einen Überblick verschafft und die Pläne studiert. Im Atelier habe ich dann alle gesammelten Eindrücke in Ruhe auf mich wirken lassen. Schließlich wurden die Pläne am Computer sozusagen „gesäubert“ und jene Strukturen herausgeschält, die für mich künstlerisch relevant waren. So konnte ich die architektonischen Zusammenhänge einfacher überblicken und mich im virtuellen Modell orientieren. Schon damals dachte ich daran, ein Kunstwerk zu schaffen, das alle Stockwerke überspannt.

AM: Metaphorisch hast du dann eines deiner Werke in den Hintergrund des Gebäudes gelegt. Dieses dringt auf den Wandscheiben der einzelnen Stockwerke durch. Während es sich auf der einen Gebäudeseite in seiner ganzen blauen Pracht zeigt, tritt es auf der gegenüberliegenden Seite als zartes hellgraues Spiegelbild auf, fast so, als würde das Sonnenlicht zarte Schatten von Blätterwerk an die Wände werfen.

PJ: So war es auch gedacht. Ich habe die virtuellen Com-

putergrundrisse schließlich in ein maßgeschneidertes analoges 3D-Modell übersetzt. Dieses hat es mir ermöglicht, meine Ideen zur künstlerischen Gestaltung noch einmal zu festigen und mir innerhalb der komplexen Gebäudestruktur Klarheit zu verschaffen. Dabei war mir auch sofort aufgefallen, dass alle Wände, die ich bearbeiten wollte, in dieselbe Himmelsrichtung weisen. Zusammen bildeten sie also eine Gesamtfläche, die zwar nicht zusammenhängend ist, aber einen übergeordneten Hintergrund ergab. Da ich gerne mit Bildoberflächen arbeite, habe ich mich also dafür entschieden, sozusagen von hinten eine „Projektion“ auf das Gebäude zu werfen. In meinem analogen 3D-Modell ging das natürlich besonders gut, denn ich konnte wirklich ein Bild dahinterstellen und die Eindrücke auf mich wirken lassen. Unbewusst spiegelt sich in diesem Zugang auch Freshfields Verbundenheit im Team und zu den Mandatar:innen wider.

AM: Ebenso die blaue Wandfarbe, die jener von Freshfields Corporate Identity ähnelt.

PJ: Ja, obwohl es diesbezüglich gar keine Vorgaben vonseiten der Anwaltssozietät gab! Ich habe damals im Atelier auch mit Rot und Orange experimentiert. Aber irgendwie hat mir dieses Saphirblau dann doch am besten gefallen.

AM: Ich durfte das Modell ja schon 2023 in deinem Atelier bewundern. Besonders interessant fand ich, dass du das „Hintergrundbild“ nicht 1:1 durchlaufend von oben nach unten auf die reale Architektur übertragen hast. Auf den Wänden der sechs Stockwerke lässt sich lediglich ein Blick auf das Werk erhaschen. Stockwerktrennungen und Stiegenhäuser verdecken manche Teile und sorgen für Leerstellen innerhalb des Gesamtbildes. Bei der Begehung des Gebäudes war dann der Zusammenhang zwischen den künstlerischen Elementen aber trotzdem spürbar.

PJ: Das freut mich sehr, denn genau das wollte ich damit

erreichen! Ich bin der festen Überzeugung, dass die Betrachter:innen oder Nutzer:innen solcher Gebäude die Zusammenhänge vielleicht auf den ersten Blick nicht nahtlos erkennen können, man diese aber spüren kann. Obwohl alle künstlerisch gestalteten Wandflächen lediglich Ausschnitte dieses einen großen Bildes sind, binden die Fragmente alle Stockwerke zusammen, ohne ein durchlaufendes Band zu bilden. Der Zusammenklang ist also fühlbar, aber nicht abschreibbar. Um dieses alles dominierende Grundbild zu erklären, habe ich daher das Modell aus meinem Atelier im Bürogebäude ausgestellt. So können Interessierte auf das Werk schauen, die Zusammenhänge nachvollziehen und das große Ganze erkennen.

AM: Apropos „das große Ganze“: Trotz der umfassenden und breit angelegten Gestaltung der Wandflächen finden sich auch Gemälde und andere Kunstwerke von dir im Gebäude. Keine Angst, dass es zu viel „Jellitsch“ wird?

PJ: (lacht) Ich hoffe nicht! Die zweite Phase der künstlerischen Gestaltung orientiert sich viel mehr an meiner Arbeitsweise. Wenn ich an solchen Großprojekten arbeite, dann spiele ich im Atelier natürlich mit Skalierungsfaktoren. Während also breite Pinselstriche an den Wänden tief in ein Werk hineinführen, braucht es auch feinere Linien auf Papier oder Leinwand, sozusagen als Gegengewicht. Es ist ähnlich wie bei der Benutzung von Google Earth, wo man mit dem Cursor hinein- und wieder hinauszoomen kann. Bei einem Gebäude ist das natürlich nicht möglich. Die ausgestellten Zeichnungen und Leinwände sollen diese Analogie aber zumindest simulieren, auch weil sie alle mit dem Ursprungswerk verwandt oder aus der Arbeit dazu entstanden sind.

AM: Einige Zeichnungen kann man etwa – zusammen mit anderen Entwürfen – im Wartebereich des ersten Stocks bestaunen. Sechs Leinwände und 18 Papierarbeiten oder Skizzen, die auf das ganze Gebäude verteilt sind, machen

die einzelnen Arbeitsschritte und Denkprozesse bis hin zum finalen Entwurf nachvollziehbar.

PJ: Ziel dabei war es, das Making-of meiner Arbeit offenzulegen. Andere Werke an die Wände zu hängen, die mit dem Gesamtkonzept nichts zu tun haben, hätte für mich keinen Sinn ergeben. So ist alles stimmig und wirkt wie aus einem Guss.

AM: Bereits vor dem Einzug der Kanzlei kam dann aber der Wunsch auf, auch in den Büros der 170 Mitarbeiter:innen Werke von dir zu installieren. Nachträglich hast du dazu eine exklusive Edition in einer Auflage von 85 Exemplaren gestaltet. Spannend: Auch diese Arbeiten fügen sich mit ihrem breit angelegten Pinselduktus nahtlos ins Gesamtgefüge der künstlerischen Gestaltung ein.

PJ: Es ist ein „neues Arbeiten“, das bei Freshfields praktiziert und gelebt wird, stets geht es dabei ums „Miteinander“. Lösungen und neue Wege werden daher auch gemeinsam gefunden. Es war also nur logisch, dass sich diese Werkserie in ihrer Optik an dem Gesamtkonzept orientiert und die Exemplare in unterschiedlichen Farben auf die verschiedenen Büros der Mitarbeitenden aufgeteilt sind.

AM: Zwar beherrscht deine künstlerische Gestaltung das Gebäude vom Erd- bis zum Dachgeschoß, in den Arbeits- und Empfangsräumen finden sich aber natürlich auch Aktenschränke?

PJ: Das ist ein Thema, mit dem alle Künstlerinnen und Künstler unweigerlich leben müssen, wenn sie ein Gebäude gestalten. Aber ich finde, dass Möbel nicht per se die Feinde meiner Werke sein müssen. Darüber habe ich mir bei Freshfields auch nie Sorgen gemacht, denn im Zuge der Zusammenarbeit bei diesem Projekt konnte ich bereits erkennen, dass hier ein gewisser Feinsinn gegenüber Kunst im Allgemeinen herrscht, was ich natürlich sehr begrüße.

Schon in der Planungsphase der Innenausstattung wurde ich mit einbezogen und nach meiner Meinung gefragt. Als das Haus dann fertig und bezogen war, konnte ich sehen, dass die Räumlichkeiten unter anderem mit Möbeln des Jugendstilkünstlers Josef Hoffmann ausgestattet wurden, ebenso auch mit Sitzgarnituren des österreichischen Familienunternehmens Wittmann. Dass ein Stuhl des deutschen Stardesigners Mies van der Rohe vielleicht vor meiner Wandarbeit steht und somit einen künstlerischen Kontrapunkt bildet – damit kann ich gut leben (schmunzelt).

AM: Knapp ein Jahr ist seit dem Einzug von Freshfields in die neuen, künstlerisch gestalteten Büroräumlichkeiten in der Peregringasse vergangen. Und nach wie vor erreichen dich überraschend viele positive Rückmeldungen!

PJ: Vor allem von den Mitarbeitenden der Kanzlei, was mich besonders freut, da diese ja die meiste Zeit im Gebäude und somit tagtäglich mit meiner Kunst verbringen. Man hat mir auch erzählt, dass sogar Passant:innen, die meine blaue Wandgestaltung durch die Fenster vom Gehsteig aus betrachtet haben, oft das Gebäude betreten und mehr davon sehen wollen. Da in den Büros gearbeitet wird, können Außenstehende aber nur die Arbeiten im Erdgeschoß im Eingangsbereich sehen. Aktuell überlegen wir daher, Führungen durch das Gebäude anzubieten, ohne die Privatsphäre der Kanzlei zu stören. Es würde mich sehr freuen, wenn das gelingt. Denn dann würde meine Kunst am Bau sogar über das Gebäude hinaus ihre Wirkung entfalten können.

*Andreas Maurer (*1983) is an art historian and curator. He is a radio presenter for Ö1 and writes for the art magazine PARNASS, among others.*

*Andreas Maurer (*1983) ist Kunsthistoriker und Kurator. Er ist Radiomoderator bei Ö1 und schreibt unter anderem für das Kunstmagazin PARNASS.*