

Prof. Dr. Hans Ulrich Reck 29. 12. 2005

Kunsthochschule für Medien Köln

Vorlesung mit Diskussion, offen für Gäste; i. V. m. d. Kunsthistorischen Institut der Universität zu Köln; WS 2005/ 06; DI 14.00-16.00; Aula (Neubau Filzengraben); Beginn 25. Oktober 2005

Kunst der Kunsttheorie - ein Denkbzusammenhang, seine Gründe und Variabilitäten

VL 9 bis 13 vom 10., 17., 24. und 31. Januar sowie vom 7. Februar 2006: Von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert, ausgewählt und in exemplarischen Motiven verdichtet; Typologie, Schwellenbilder, Demonstrations-Brennpunkte

Dia-Abfolge (das Material ist zu verwenden für die Einleitungen, Übersichten, aber auch Zus. der jeweiligen epochalen Thematisierungen der kunsttheoretischen Begründungen der künstlerischen Praktiken und Konzepte; die ersten Sequenzen als Rep., Exposition und Überleitungen im Renaissance-Thema zu Beginn Januar 2006)

Einleitung/ Exposition in Oppositionsbeispielen: Mensch, dezentriert oder zentriert, optischer Brennpunkt und Subjekt der Schöpfung; Sakralität und Säkularisation

1. Hildebrand von Bingen, Darstellung des Makrokosmos/ Vision, aus: Liber Divinorum Operum, 13. Jh.

2. Leonardo da Vinci, Vitruvianische Figur

3. Filarete, Urhütte, aus: Architekturtraktat, 15. Jh.

4. Leonardo, Chimäre, um 1480

PRIMAT DER PHANTASIE

5. Nanni di Baccio, Die vier gekrönten Heiligen, 1411-1414 (aussehend wie antike Philosophen während einer Disputation in der Stoa)

SÄKULARISATION, ANTIKENREVOKATION

6. Donatello, David, um 1430

7. ders., Der heilige Markus, 1411-12

8. ders., Moses, Kopf, Dom von Florenz, 1415-20

9. ders., Tanz der Salome, aus: Fest des Herodes, Taufbecken, 1423-27

10. Masaccio, Neophyt, aus: Taufe des Hl. Petrus, Brancacci-Kapelle, St. Maria del Carmine, Florenz, 1424-28

11. Fra Angelico, Kreuzabnahme, 1430-33

EINRÜCKEN DER HEILSGESCHICHTE IN DIE GEOMETRISCHE PERSPEKTIVE

MENSCHLICHER TECHNISCHER KONSTRUKTIVITÄT

Die Entwicklung einer neuen Bildsprache, neuer Themen, Formen, Stofflichkeiten

12. Hubert und Jan van Eyck, Josse Vydt, der Stifter und Johannes d. Täufer, von der Werktagsseite des Genter-Altars, 1432

13. Jan van Eyck, Detail: Kopf der Hl. Jungfrau, von ebda.

14. Jean Fouquet, Detail: Kopf der Hl. Jungfrau, um 1450

15. Jan van Eyck, Die Hochzeit der Arnolfini, 1434

16. ders., Der Goldschmied Jan de Leeuw, 1436

17. ders., Die Hl. Barbara, Antwerpen, 1437 (fertiges Bild, nicht Zeichnung!)

Renaissance-Topie und Klimax

18. Leone Battista Alberti, S. Andrea in Mantua, 1470

19. ders., Tempio Malatestiano in Rimini, um 1460

20. Masaccio, Dreifaltigkeitfresko in St. Maria Novella (Dominikanerkirche), Florenz (mit

einer Fassade von Alberti, die bereits 'barock' aussieht), um 1425, hier nur der obere Teil (ohne Sarkophag)

21. Piero della Francesca, Geißelung Christi, Urbino, 1455
 22. Perugino, Christus übergibt dem hl. Petrus die Schlüssel zum Himmelsreich, Vatikan, Sixtina, 1481-82
 23. Domenico Ghirlandajo, Geburt d. Maria, St. Maria Novella Florenz, 1485-90 (mit konkreten Portraits der Stifterfamilie, der Tornabuoni)
 24. Leonardo, Entwurf von Kirchenbauten, 1480-89
 25. Andrea Mantegna, Deckenfresko aus dem Palazzo Ducale in Mantua, 1465-74
 26. Raffael, Schule von Athen, Stanzen des Vatikan, Mittelteil mit Porträts von Leonardo (als Platon) und Michelangelo (als Aristoteles), 1509-1510
 27. ders. dass. Leonardo/ Platon, Detail
 28. Giorgione, Das Gewitter, 1505-1510
- HERMETISCHE, PRIVATE IKONOGRAPHIE ALS BILD GEWORDENER IKONOKLASMUS
29. Michelangelo, Die Nacht, allegorische Figur zum Grabmal des Giuliano de Medici, Kappelle der Sakristei von San Lorenzo, Florenz, 1526-1531

Architekturtopien

30. Albrecht Dürer, Idealstadtentwurf, aus dem Architekturtraktat von 1527
31. Daniel Speckle, Idealstadt, aus: Architectura und Vestungen, 1589
32. Claude-Nicolas Ledoux, Ansicht von Chaux (Arc-et-Senans), Architekturentwurf 1804

Manierismus und Barock

33. Rosso Fiorentino, Kreuzabnahme Volterra, 1521
 34. ders., Moses und die Töchter Jethros, 1532
 35. Parmigianino, Madonna mit dem langen Hals, 1535-40
 36. Jacopo Pontormo, Heimsuchung Mariä, 1530-32 (Verweis auf Bill Viola)
 37. Gian Lorenzo Bernini, Raub der Proserpina, Galleria Borghese, Rom, 1621-22
 38. ders., Kolonnaden Petersplatz, Petersdom, Rom 1656-67
 39. Peter Paul Rubens, Heinrich IV. in der Schlacht von Ivry, 1628-31
- RHETORIK DER BEGEISTERUNG UND DER LEIDENSCHAFTEN
40. Andrea Pozzo, Glorie des hl. Ignatius von Loyola, San Ignazio, Rom, Deckengemälde, 1691-94

Klassizismen und frühe Devianzen: Introspektion des Imaginären, invasive Imaginationen

41. Jean-Baptiste Siméon Chardin, Raucherutensilien, um 1760-63
42. François Blondel, Porte Saint-Denis Paris, aus: Cours d'Architecture, Frontispiz, 1676
43. ders., Entstehung der Säulenkapitelle, aus ebda.
44. Marc-Antoine Laugier, Urhütte, aus Essai sur l'Architecture, 1755, Frontispiz
45. Giovanni Battista Piranesi, Della Magnificenza, römisch-ionische Kapitelle, 1671
46. ders., Osservazioni, Titelblatt, 1765
47. ders., Parere sull' Architettura, 1765 (hier Varianten über architektonische Freiheiten)
48. ders., Vignette, aus ebda.

ad Lessing

49. Laokoon-Gruppe, 50 v. C.
50. dass. von etwas näher
51. dass. Ausschnitt s/w, der zentrale Körper
52. dass. Variante

Romantizismen, Verwerfungen, Überhöhungen und Kippfiguren des Klassizistischen

53. Etienne-Louis Boullée (1728-1799), Essai sur l'Art (erstmalig veröffentlicht 1953; wieder gefunden 1933), Kathedral-Entwurf

54. Edouard Manet, Olympia, 1863

zum Vergleich:

55. Tizian, Die Venus von Urbino, 1583

56. Edouard Manet, Das Frühstück im Freien, 1863

Ausschnittsbildungen, Cadraze, neue Sichtweisen, ästhetische Präfigurationen neuer Bilderzeugungstechnologien

57. Edouard Manet, Spargel, 1880

58. Edgar Degas, Große weiße Tänzerinnen, um 1890

59. Edouard Manet, Bahnhof Saint-Lazare, 1877

60. Georges Seurat, Der Zirkus, 1891

61. Claude Monet, Die Kathedrale in Rouen in vollem Sonnenlicht, 1894

EXKURS: SERIALISIERUNGEN

62. Edvard Munch, Rue de Rivoli, Paris, 1891

63. Paul Cézanne, Im Park des schwarzen Schlosses, um 1898

Dezidierte modernistische Aufbrüche mit Fokus Architektur, externe Ressourcen (Wildheit, Pathologie etc) und neue Materialästhetik

64. Peter Behrens, Turbinenhalle AEG, Berlin Wedding 1908-9

65. Adolf Loos, Wohn- und Geschäftshaus Goldmann & Salatsch, Wien, Michaelerplatz 1908-11

66. Otto Wagner, Idealer Projektentwurf für Stadterneuerung und -erweiterung, Wien, 20. Bezirk, 1910-11

Visuelle Expositionen und neue Paradgimen, Beginn der Metamalerei (Dali, Surrealismus)

67. Umberto Boccioni, La Città che sale, 1910

68. Antonio Sant 'Elia, Studie, 1913

69. Kurt Schwitters, (...). 1939

70. Louis Soutter, Kreuztragung, 1937

71. Picasso, Guernica, 1937

72. Salvador Dalí, Bildnis Gala 1935

73. ders., Weiches Selbstportrait mit gebratenem Speck, 1941

74. ders., Wie der Surrealist den Broadway sah, 1935

75. ders., Anthropomorpher Strand, 1928

76. René Magritte, Projekt für Parfum Mem, um 1940

77. ders., L'arbre savant, 1934

78. ders., L'Oiseau du ciel, 1965

79. ders., Ceci n'est pas une pomme, 1964

80. ders., La trahison des images, 1966

Dezidierte modernistische Aufbrüche mit Fokus Architektur - Fortsetzung/ Dynamik, Bewegung, Montagen

81. Antonio Sant 'Elia, Monumentales Gebäude, 1913

82. ders., Häuser mit Aufzügen, 1914

83. Sonia Delauney, Lichtstudie Boulevard Saint-Michel, 1913

84. Tony Garnier, Industriestadt, öffentliche Dienste, 1917

85. Mario Chiattonne, Konstruktion für eine moderne Metropole, 1914
86. Le Corbusier, Dom-ino-System, 1914
87. Georges Braque, Sacré-Cœur de Montmartre, 1910
88. Paul Citroen, Metropolis, Collage Bauhaus, 1923
89. Le Corbusier, Seite aus: Vers une Architecture, 1923/ 8
90. ders., Une Ville contemporaine avec 3 millions d'habitants, 1922
91. ders., Plan Voisin, Paris, 1925
92. ders., L'Urbanisme, 1925
93. ders., Modulor, 1940er
94. ders., Villa Savoye in Poissy, 1927-31
95. ders., Alger, Le plan Obus, Projet B., 1933
96. ders., Rio de J., 1936
97. ders., Buenos Aires, 1929, Situation
98. ders., Rio, 1936, Entwürfe
99. Kasimir Malewitsch, Suprematistisches Architekturmodell, 1927
100. Alexander Rodtschenko, Krieg der Zukunft, Fotomontage, 1930
101. Ludwig Hilbersheimer, Großstadt-Architektur, Schema, 1927
102. Albert Speer, Plan für Groß-Berlin, Achse Nord-Süd, 1939
103. Giuseppe Terragni, Casa del Fascio, Como 1936
104. Walter Gropius, Siedlung Dammerstock, Karlsruhe. 1929
105. Bidonville à Nanterre, 1968, Foto: Henri Cartier-Bresson
106. Ludwig Mies van der Rohe, Deutscher Pavillon, Weltausstellung Barcelona, 1929
107. Frank Lloyd Wright, Guggenheim Museum, NY, 1957-59
108. ders., Plan/ Entwurf einer Broadacre City, 1958, Zeichnung

Utopismen, Popularisierungen, Radikalisierungen und Kritik in Moderne und Übergang zur Postmoderne mit dem Gelenk der Pop Art

109. Richard Buckminster Fuller, Kuppelbau über Manhattan, Zentrum NY
 110. Constant (=Constant Nieuwenhuys), Projekt New Babylon, 1959-1966, Zeichnung
 111. Hans Hollein, Urbanistische Konstruktion Wiens, 1960
- HOLLEIN: ALLES IST ARCHITEKTUR
112. Hans Hollein, Air-Craft-Carrier-City, 1964
 113. Andy Warhol, Marilyn-Diptychon, 1962
 114. Roy Lichtenstein, That's the way
 115. Archigram, Plug-in-City, 1964
 116. Ron Herron/ Archigram, Instant City, 1968
 117. Wolf Vostell, Vorschlag für die Kölner Dom-Umgebung, 1967
 118. Renzo Piano und C. Rogers, Centre Beaubourg/ Georges Pompidou, Paris 1971-76
 119. Robert Venturi, Signete u. a. von Caesar's, Las Vegas, aus: Lernen von Las Vegas/ Learning from Las Vegas (Venturi/ Denise Scott-Brown, Stephen Izenour, 1972)