

Theorieseminar Grundstudium Kunst/Medien/Film rev umgest VL 4 und 7 06 11 2013;
ergänzt mit Unterpunkten 17. 11. 13
Prof. Dietrich Leder/ Prof. Dr. Hans Ulrich Reck
Montags, 14.00 Uhr – 17.30 Uhr
Aula; Beginn: 21.10.
„Wirklich wahre Wirklichkeit – Über Reali(sm)en“

VL 6 – 25. 11. 13 Reck: Weltbilder zwischen Allegorie und Realismus vom späten Mittelalter über die Renaissance bis ins frühe 20. Jahrhundert (Giotto, Domenico Ghirlandajo, Andrea Mantegna, Sandro Botticelli, Piero della Francesca, Albrecht Dürer, Giorgione, Tizian, Giovanni Battista Piranesi, Étienne-Louis Boullée, Francisco de Goya, Gustave Courbet, Impressionismus, Kubismus, Klee, Mondrian)

Texte:

– Klaus Herding, *Mimesis und Innovation, Überlegungen zum Begriff des Realismus in der bildenden Kunst, in: Klaus Oehler (Hrsg.), Zeichen und Realität, Bd. 1, Tübingen 1984, S. 83 ff.*
– George Grosz/ John Heartfield, *Der Kunstlump, in (z. Bsp.): Wolfgang Asholt (Hrsg.), Manifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909-1938), Stuttgart u. a. 2005, S. 203 ff*

BILDLEGNEN/ DL, VERZEICHNIS (NACH DEF. PDF, INSGES. 199 BILDER UND BSPE)

1 bis 2 Gott als Geometer Weltschöpfung, 13. Jh.

3 bis 6 Giotto, diverses (u. a. Fresken in der Oberkirche der Basilika San Francesco, Assisi, Italien ab 1296; es handelt sich um die Grabeskirche des heiligen Franziskus von Assisi; mit dem Bau der Basilika wurde im Juli 1228 begonnen, im Jahr der Heiligsprechung von Franziskus durch Papst Gregor IX., der den Bau der Grabeskirche des Heiligen angeregt hatte und am 17. Juli 1228 selbst den Grundstein legte. Der Hl. Franziskus, der schon am 3. Oktober 1226 in Portiunkula verstorben war, wurde zunächst in der Kirche San Giorgio (an der Stelle der heutigen Grabeskirche Santa Chiara für die heilige Klara) beigesetzt.

7. aus dem Stundenbuch für den Herzog Johann von Berry der Gebrüder Limbourg, 1410-1416 ('Les Très Riches Heures du Duc de Berry')

8 bis 9 Details: Versuchung durch Satan; Fresken/ Gemälde von Simone Martini oder Ambrogio Lorenzetti (Siena, Palazzo pubblico; 14. Jh.; neue realistische Physiognomien von Landschaften u. a.

10. Giotto das Kruzifix von hinten aus San Francesco Oberkirche Assisi, Franziskuszyklus

11. Masaccio, Brancacci Kapelle, Santa Maria del Carmine, Florenz (um 1425)

12. Masaccio, Dreifaltigkeitsfresko in Santa Maria Novella, Florenz 1425)

13. Piero della Francesca, Geißelung Christi 1453

14 bis 20 Sandro Botticelli, 'Geburt der Venus' und 'La Primavera', eigentlich Venus im Reich der Liebe' (1480er Jahre)

21. Giorgione, das Gewitter, 1506

22. bis 25. Leonardo da Vinci, Vermessung des Menschen nach Vitruv

26. bis 27. Albrecht Dürer, Melencolia I, 1516

28. bis 32. Michelangelo, Gott erschafft Adam., Decke der Sixtina, Rom 1508-12

33. bis 35. Hieronymus Bosch, Garten der Lüste (1.2 Der Garten Eden; 1.3 Der Heuwagen; 1.4 Die Hölle), um 1500

36. bis 41. Diego Velázquez, Las Meninas (die Hoffräulein), 1656, 3,18 m x 2,76, Prado Madrid

42. Gustave Courbet, Die Badenden, 1853

43. ders., Die Steinklopfer (Steinbrucharbeiter), 1849, in Dresden 1945 verbrannt

44. Caspar Wolf: Schneebrücke, Gadmental, um 1778

45. Caspar Wolf, Lauteraargletscher, 1776

46. Vulkanausbruch, Radierung P. Nicollet, nach Fragonard, 1781

47. G.H. Busse, Vulkanallegorie (Pompei), um 1840
48. Michael Wutky, Vulkanausbruch, 18. Jh.
49. Caspar Wolf, Expedition in die Alpen
50. Carl Gottlieb Gutenberg Vesuvausbruch 8.8.1779 (Ill. aus: Richard de Saint Non's "Voyages Pittoresques")
51. Eugène Delacroix, Eugène Delacroix: Die Freiheit führt das Volk an, 1830 (auch: Die Freiheit kämpft auf den Barrikaden, 1830)
52. Théodore Géricault, Floss der Méduse, 1819
53. Francisco de Goya, Die bekleidete Maya
54. ders. Die Lampe des Teufels, 1797 (Blaustich!)
55. ders. Hof der Irren, 1793/4
56. ders. Saturn verschlingt eines seiner Kinder, aus der serie der 'schwarzen Bilder' aus der 'Quinta del Sordo' 1819/23
57. Goya, aus den Proverbios ('Disparates'), Was für ein Opfer
58. bis 68. ders. Desastres de la Guerra, 1810-20 (u. a. mit: Nutzloses Wehklagen, Radierung; Zum Friedhof; Du auch nicht; Folterszene; Pöbel; So viel und noch mehr; Warum?; Esto es male)

REKAPITULATION ZWISCHEN SMYBOLISMUS UND NATURALISMUS:

69. Dom von Monreale, Weltschöpfung, um 1300
70. 3 Weltkarten aus dem späten MA
71. Francisco de Zurbaran, Schweisstuch der Veronika, um 1631
72. Willem Claesz Heda, Nature morte, 17. Jh.
73. Blumenstilleben, 17. Jh.
74. Daniel Spoerri, Fallenbild 'Tuborg', 1963
75. nochmals: Willem Claesz Heda, Nature morte, 17. Jh.

KOMPLEMENTARITÄT VON BILD UND WORT ALS VERSTOFFLICHUNGEN/ INKORPORATIONEN/ MEDIALISIERUNGEN DES DENKENS: BILDKRITIK, AUFKLÄRUNG, WAHRHEIT

76. bis 78. Zeichnung von Charles-Nicolas Cochin, Allegorie der Wahrheit, 1764; wurde zum Frontispice der 2. Aufl. von Diderot/ d'Alamberts 'Encyclopédie' von 1765 (Diderot sah die Zeichnung von Cochin im Salon 1765; graviert wurde die Druckvorlage nach der Zeichnung durch B. L. Prévost);
 - Frontispice, reproduziert mit transkr. Erläuterungstext zum Zeichner Cochin (vgl. aber der sämtliche Figuren beschreibenden/ benennende Originaltext auf der dem Frontispiz der 2. Aufl. gegenüberliegenden Seite)
 - dass. nachtr. Anschreibung einiger der allegoretischen Personifikationen/ Figuren

79 bis 129: Théodore Géricault, Floss der Méduse, 1819

- inkl. Gemälde Leichenteile
- inkl. Porträt von Irren
- inkl. Les Malassis, Einkaufszentrum Grenoble, 1972

131. Illustrationen zu Jules Vernes 'Reise zum Mond' von Emile Bayard, 1872; hier: 'Der Mond=Voilà donc comment'
132. Illustrationen zu Jules Vernes 'Reise zum Mond' von de Montant, Ende 19. Jh., hier: Projekttilzüge
132. bis 136. Max Beckmann, (div. Bilder nach dem WK I)
137. 149. bis René Magritte, Variationen und Varianten zu 'ceci n'est pas une pipe'
150. bis 158. Kasimir Malewitsch
159. La Tour Eiffel, 1888 Weltausstellung Paris
160. und 161. Wladimir Tatlin, Monument für die 3. Internationale, 1919
162. Pablo Picasso, Konstruktion, 1912

163. bis 165. Naum Gabo, Jacques Pevsner
166. Gustav Kluzis, Rednertribüne für Lenin, 1926
167. Alexander Rodchenko, kinetische Skulptur

168. bis 176 Iwo Jima und Säkularisate
Die Schlacht um Iwojima ist eine der bekanntesten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Sie wurde zwischen den Streitkräften Japans und denen der USA im Rahmen des Pazifikkrieges ausgetragen. Diese äußerst blutige und verlustreiche Schlacht währte vom 19. Februar bis zum 26. März 1945. Sie gilt heute als Paradebeispiel einer klassischen Amphibienlandoperation.
– inkl. Ed Kienholz, Das tragbare Kriegerdenkmal, 1968, Museum Ludwig

177. Pop Art Warhol, im Vergleich mit:
178. Nature morte, NE, 17. Jh.
179 bis 182 Andy Warhol, diverse
ALLEGORIEN VON KRIEG, TOD UND SERIALITÄT

183 bis 199 Pablo Picasso, Guernica, 1937
– Gesamtbild 'Guernica', 1937 (3, 49 x 7, 77 m; heute im Museo del Prado, Cason del Buen Retiro Madrid, davor in NY)

Eröffnungstag der Weltausstellung 24. Mai 1937 (Bild aber erst in dem im Juli 1937 eröffneten spanischen Pavillon zu sehen)

– Ausgangslage: Picasso, Skizze zu 'Maler und Modell', 18. 4. 1937

BOMBARDIERUNG GUERNICAS: 26. April 1937 (in der Presse gemeldet 28. 4. 37)

– Skizze der neuen Entwurfsphase nach der Bombardierung Guenicas 1. Mai 1937

– Skizze vom selben Tag

EXKURS MOTIVE: LICHT DER AUFKLÄRUNG, PFERD, STIER - SPANISCHE MYTHOLOGIE (bei Picasso dialektisch, changierend)

– Skizze, 2. Mai 1937

– weitere Skizze vom selben Tag

– Skizze vom 8. Mai 1937

– Skizze vom 9. Mai 1937

– Details aus dem Endbild: Fenster, schreiende Figur, Arm/ 'Geist', Stier, Frauen-Gruppe, Mitte, Pferd, Glühbirne, Pietà-Gruppe, klagende Frau mit Kind

EXKURS ZU AUTONOMER BILDFORM VS. DARSTELLUNG UND REPRÄSENTATION; AUSSAGE/ BEDEUTUNG VS. ERFAHRUNG UND AKTIVIERTE REZEPTION

DEUTUNG ZU GUERNICA: ZEITERFAHRUNG, ÜBERTRAGUNG EINER BETEILIGUNG DES DARGESTELLTEN IN DER BILDREZEPTION

199, letztes Bild: Ill. 9. Jh. zum Kommentar zur Apokalypse des Beatus von Liebana, franz. Kopie des span. Orig., Saint-Severs 11. Jh.

Bezugsliteratur zu Welt- und Zeitbild, Historienbild, Allegorie

Bildbeispiele: Edward Kienholz (Tragbares Krieger-Denkmal, 1968, Museum Ludwig in Köln); Pablo Picasso, Guernica (1937); Théodore Géricault, Floss der Méduse (1819)

– Max Imdahl, Cézanne-Braque-Picasso. Zum Verhältnis zwischen Bildautonomie und Gegenstandssehen, in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 3, Frankfurt a. M., 1996, S. 303-380.

– Max Imdahl, Zu Picassos Bild "Guernica". Inkohärenz und Kohärenz als Aspekte moderner Bildlichkeit, Bd. 1, Frankfurt a. M., 1996, S. 398-459.

– John Berger, Glanz und Elend des Malers Pablo Picasso, Reinbek bei Hamburg, 1973.

- Max Raphael, *Wie will ein Kunstwerk gesehen sein?*, Frankfurt a. M./ Paris, 1984.
- Carlo Ginzburg, *Das Schwert und die Glühbirne. Eine neue Lektüre von Picassos 'Guernica'*, Frankfurt a. M., 1999.
- Peter Weiss, *Ästhetik des Widerstands. Roman*, 3 Bde., Frankfurt a. M., 1975.
Zum Krieg der spanischen Oligarchie gegen die demokratisch gewählte Republik und deren Verteidigung durch internationale Brigaden und spanische Anarchisten:
- Hans Magnus Enzensberger, *Der kurze Sommer der Anarchie: Buenaventura Durrutis Leben und Tod. Roman*, Frankfurt a. M., 1972.
- George Orwell, *Mein Katalonien*, Zürich, 1975.
- Barbe, Norbert-Bertrand, *Les thèmes du Radeau de la Méduse de Théodore Géricault, étudiés à travers leur recurrence dans l'œuvre du peintre, et dans l'art et la littérature du XIXème siècle*, Mouzeuil-Saint-Martin, 2001.
- Schneider, Michel, *Un rêve de pierre. 'Le Radeau de la Méduse', Géricault*, Paris, 1991.

(Picasso, Guernica, Bildlegenden, aus:

Prof. Dr. Hans Ulrich Reck 11. 04. 2006, i. V. m. d. Kunsthistorischen Institut der Universität zu Köln; Basisseminar Grundstudium: Geschichte der Künste im medialen Kontext/ Geschichte der bildenden Kunst; Vorlesung mit Diskussion, offen für Gasthörer; MI 10.30-12.45; Aula (Neubau), Filzengraben 2; Beginn: 12. April 'URSPRÜNGE VON GEGENWARTSKUNST. Fragen und eine Typologie zum Ausgang des 20. Jahrhunderts'; VL 1 vom 12. April 2006: ALDO WALKER und/ vs. PICASSOS 'GUERNICA')