

Norbert Schneider

ATELIERBILDER

Visuelle Reflexionen zum Status der Malerei
vom Spätmittelalter bis zum Beginn der Moderne

LIT

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort 9

Einleitung

Atelierbilder als Reflexionsmedien der sozialen Rolle der Malerei – Keine Systemstelle für Malerei in der mittelalterlichen Gliederung der Artes – Zum Aufkommen der Lukasgilden – Organisation und Ausbildung in den Lukasgilden – Aufnahme von Frauen in die Gilde – Malerei in klösterlichen Gemeinschaften – Anfänge des Hofkünstleramtes – Malerinnen an Höfen (Beispiel Sofonisba Anguissola) – Streben der Maler nach Aufnahme in den Kreis der Artes liberales – Statuslegitimierende Funktion der frühen Kunsttheorien – Konkurrenz der Malerei mit anderen Künsten: der Paragone – Leonardos Anatomiestudium und das Prinzip der Autopsie (Übertretung des curiositas-Verbots) – Gründung der Accademia Vinciana – Weitere Akademiegründungen: von Baccio Bandinelli über Vasaris Accademia del Disegno bis zur Académie Royale de Peinture et de Sculpture – Das Ideal des ‚noble peintre‘ – Aufkommen der Kunstkritik im frühen 18. Jahrhundert – Salonausstellungen – Der Salon und die Refusés: Vorgeschichte des Sezessionismus – Die frühen Lukasbilder als Demonstrationen des sozialen Status: Werkstattgebäude und Kleidung – Leonardos wunschbildhafte Beschreibung von Situation und Verhalten des Malers – Darstellungen der künstlerischen Geschicklichkeit – Befolgung des isomorphiegeleiteten Grundsatzes der imitatio – Darstellung des Raums auf Atelierbildern: von Fürstensuiten bis zu baufälligen Katen oder Dachstuben – Thematisierung des sozialen Niedergangs von Malern (Scheitern auf dem Kunstmarkt) – Dunkelheit der Räume – Der Maler und seine Familie auf Atelierbildern – Atelierbilder als Medien der ästhetischen Selbstreflexion – Offenlegung der kompositorischen Praxis, Einblicke in das Verfahren der Sujetfügung – Darstellungen der Ausbildung von Malern an Akademien und in Ateliers – Intellektueller Austausch in Akademiesitzungen und bei Vorstellungen neuer Bilder im Atelier – Das Motiv des melancholischen Malers – Das Aufgreifen von Künstlerlegenden im historischen Genre – Erotik im Atelier: Bedienung von Stereotypen – Zusammenhang des Erotik-Clichés mit den furor-Theorien – Die Künstlerboheme – Verlagerung des Ateliers in die freie Natur: Zur Darstellung von Atelierbooten im Impressionismus 10

Werkbeispiele in chronologischer Anordnung 41

Unbekannter Miniaturist: Thamyris malt die Madonna. 1402..... 43
Rogier van der Weyden: Der hl. Lukas zeichnet die Madonna. 1435 45
Derick Baegert: Der hl. Lukas malt die Madonna. Um 1480-1485 47
Nikias Manuel: Der hl. Lukas. 1515 49

Jan Gossaert gen. Mabuse: Der hl. Lukas malt die Madonna. 1522	51
Agostino dei Musi (Agostino Veneziano): Die Akademie des Baccio Bandinelli in Rom. 1531. Enea Vico: Die Akademie des Baccio Bandinelli. Um 1544.....	53
Maerten van Heemskerck: Der hl. Lukas malt die Madonna. 1532	55
Catharina van Hemessen: Selbstbildnis. 1548.....	57
Maerten van Heemskerck: Der hl. Lukas malt die Madonna. 1550-53	59
Sofonisba Anguissola: Selbstporträt. Um 1556.....	61
Giorgio Vasari: Das Atelier des Malers. Um 1563.....	63
Otto van Veen: Selbstbildnis des Künstlers an der Staffelei im Kreise seiner Familie. 1584	65
Paul Bril: Selbstporträt mit Laute. 1595-1600.....	67
Stradanus (Johannes van der Straet): Color olivi. Um 1590.....	69
Annibale Carracci: Selbstbildnis. Um 1604	71
Nicolas Régnier: Selbstbildnis mit einem Porträt auf der Staffelei. 1623-24	73
Rembrandt: Ein Maler in seinem Atelier. Um 1626	75
Artemisia Gentileschi: Selbstbildnis als Allegorie der Malerei. 1630er Jahre	77
Jan Miense Molenaer: Ein Maler in seinem Atelier, eine Gruppe von Musikanten malend. 1631	79
Nicolas Viennot nach Andries Both: Der arme Maler in seinem Atelier. Um 1635	81
Judith Leyster: Selbstbildnis an der Staffelei. Um 1635/36.....	83
David Ryckaert d. J.: Das Atelier eines Malers. 1638.....	85
Salvator Rosa: Selbstbildnis mit Totenkopf. Um 1647.....	87
Gerrit Dou: Ein Maler in seinem Atelier. 1647	89
Giovanni Do: Ein Maleratelier. 1630er Jahre (?)	91
Hendrick Gerritsz Pot: Ein Maler in seinem Atelier. Um 1650	93
Nicolas Poussin: Selbstbildnis. 1650	95
Carlo Francesco Nuvolone: Der Künstler im Kreise seiner Familie	97
David Bailly: Selbstbildnis mit Vanitas-Symbolen. 1651	99
Michiel Sweerts: Die Zeichenklasse. 1656-58.....	101
Diego Rodriguez de Silva y Velázquez: Las Meninas. 1656/57	103
Barent Fabritius: Ein junger Maler in seinem Atelier. 1655-60.....	105
Adriaen Jansz. van Ostade: Ein Maler in seinem Atelier. 1663	107
Jacob van Oost d. Ä.: Maleratelier. 1666	109
Bartolomé Esteban Murillo: Selbstbildnis. 1670-72	111
Jan Vermeer van Delft: „Die Malkunst“. 1673 (?)	113
Cornelis Norbertus Gijsbrechts: Ateliersituation. 1670-71	115

Aert de Gelder: Ein Künstler an der Staffelei, eine alte Frau malend. 1685.....	117
Arnold Houbraken: Maler und Modell. 1690.....	119
Adriaen van der Werff: Selbstporträt. 1699.....	121
Balthasar van den Bossche: Maleratelier. Nach 1700.....	123
Giovanna Fratellini: Selbstbildnis. Um 1720.....	125
Giovanni Battista Tiepolo: Alexander der Große und Campaspe im Atelier des Apelles. 1725/26.....	127
Giuseppe Ghislandi: Junger Maler. Um 1730.....	129
François Boucher: Ein Maler in seinem Atelier, 1750er Jahre.....	131
Pietro Longhi: Atelierszene. 1750-45.....	133
Johann Georg Platzer: Künstleratelier. 1740-50.....	135
Luis Egidio Meléndez: Selbstbildnis. 1746.....	137
Pierre Subleyras: Selbstbildnis vor der Staffelei. 1746.....	139
Jan Jozef Horemans II: Atelierszene. 1750er Jahre.....	141
Daniel Chodowiecki: „Cabinet d'un peintre“. 1771.....	143
Adélaïde Labille-Guiard: Selbstbildnis der Künstlerin mit zwei ihrer Schülerinnen. 1785.....	145
Martin Ferdinand Quadal: Aktsaal der Wiener Akademie der bildenden Künste. 1787.....	147
Luis Paret y Alcázar: Selbstbildnis im Atelier. 1786.....	149
Élisabeth Vigée-Lebrun: Selbstbildnis an der Staffelei. 1790.....	151
Francisco de Goya: Selbstbildnis im Atelier. 1790-95.....	153
Louis-Léopold Boilly: Treffen von Künstlern im Atelier von Isabey. 1798.....	155
Marie-Gabrielle Capet: Atelierszene. 1808.....	157
Pierre-Nolasque Bergeret: Karl V., Tizians Pinsel aufhebend. 1808.....	159
Georg Friedrich Kersting: Caspar David Friedrich in seinem Atelier. 1811.....	161
Tommaso Minardi: Selbstbildnis. 1813.....	163
Théodore Géricault: Bildnis eines Malers in seinem Atelier. Um 1820.....	165
Horace Vernet: Das Atelier des Künstlers. Um 1820.....	167
Alexandre Menjaud: Girodet, sich von seinem Atelier verabschiedend. 1826.....	169
Octave Tassaert: Junger Künstler in seinem Atelier. 1845.....	171
Eugène Delacroix: Michelangelo in seinem Atelier. 1849-50.....	173
Adolph von Menzel: Atelierwand. 1852.....	175
Gustave Courbet: Das Atelier des Künstlers. 1855.....	177
Édouard Manet: Das Frühstück im Atelier. 1868.....	179
Jean-Frédéric Bazille: „Un atelier aux Batignolles“. 1870.....	181

Henri Fantin-Latour: L'Atelier aux Batignolles. 1870	183
Arnold Böcklin: Selbstbildnis mit fiedelndem Tod. 1872	185
Camille Corot: Das Atelier des Künstlers. Um 1873	187
Claude Monet: Das Atelierboot. 1874	189
Paul Cézanne: Selbstbildnis an der Staffelei. 1885-87.....	191
Vincent van Gogh: Selbstbildnis mit Palette. August 1889.....	193

Literaturverzeichnis	194
Allgemeines zur Geschichte des Atelierbildes	194
Zu Arbeits- und Lebensbedingungen von Künstlern und Künstlerinnen	195
Zur Geschichte der Akademien	196
Zur Kunsttheorie der Frühen Neuzeit bis zum Impressionismus	196
Literaturhinweise zu den Künstlerinnen und Künstlern	198

Abbildungsnachweise	215
----------------------------------	-----