

Jutta Held · Norbert Schneider

Grundzüge der Kunstwissenschaft

Gegenstandsbereiche – Institutionen –
Problemfelder

BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN · 2007

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	13
Die Restrukturierung der Kunstgeschichte	13
Zu Ziel und Konzeption dieses Buches	14
Kunstgeschichte im Übergang zwischen Moderne und Postmoderne.	15
Noch einmal: Zum Ziel dieses Buches.....	18
Welche LeserInnen wir uns wünschen.....	19
I. Was ist Kunst?	21
1. Der vormoderne Begriff der Kunst im Spiegel ihrer Klassifikationen und Wesensbestimmungen	21
1.1. Kunst als bildende Kunst	21
1.2. Kunst vor der Kunst: Kunstauffassungen in Antike und Mittelalter	23
1.3. Der Kunstbegriff der Frühen Neuzeit	27
1.4. Schönheit als Definitionsmerkmal von Kunst	32
1.5. Der akademische Kunstbegriff des 17. Jahrhunderts	33
1.6. Das System der Künste und die Formierung des modernen Kunstbegriffs im 18. Jahrhundert	37
1.7. Kunst als Manifestation des absoluten Geistes bei Hegel	41
1.8. Schopenhauers kontemplativistischer Kunstbegriff	43
2. Revisionen des Kunstbegriffs im 20. Jahrhundert	44
2.1. Modernität und Avantgarde	44
2.2. Der Begriff der Avantgarde	46
2.3. Abgrenzung vom idealistischen Kunstbegriff	47
2.4. Die Entgrenzung des Kunstwerks und die Aktivierung der Rezipienten	49
2.5. Vom Kunstwerk zur ästhetischen Gestaltung	51
2.6. Die Einebnung von <i>high</i> und <i>low</i>	52
2.7. Kunst, Kultur, Ideologie	54
2.8. Kunst und Politik	56
2.9. Avantgarde und Postmoderne.....	58
2.10. Die Aktualität der Bilder	59

II. Gegenstandsbereiche und Ordnungsprinzipien

der Kunstgeschichte	61
1. Vorbemerkungen	61
2. Architektur	64
2.1. Funktionen	64
2.2. Techniken und Materialien	69
2.3. Bauformen	71
3. Die bildenden Künste (Vorbemerkungen)	75
4. Skulptur/Plastik	76
4.1. Techniken und Materialien	77
4.2. Funktionen und ikonographische Typen	78
4.3. Orte der Skulptur bzw. Plastik	81
4.4. Formtypen	83
5. Die Malerei	88
5.1. Techniken und Materialien	88
5.2. Orte und Funktionen der Gemälde	89
5.3. Formtypen	91
5.4. Ikonographische Typen: die Gattungen der Malerei	94
5.5. Die einzelnen Gattungen	96
<i>Historie 96 · Genremalerei 99 · Porträtmalerei 101 · Landschafts-</i>	
<i>malerei 104 · Stilleben 109</i>	
6. Graphik	111
6.1. Zeichnung	112
<i>Techniken 112 · Funktionen der Zeichnung 112 · Inhaltliche Berei-</i>	
<i>che der Zeichnung 114</i>	
6.2. Druckgraphik	115
<i>Techniken und Funktionen 115 · Inhaltliche Bereiche der Druckgra-</i>	
<i>phik 117 · Institutionen und Diskurse 118</i>	
7. Neue Medien	122
7.1. Photographie	122
7.2. Videokunst und digitale Medien	125

III. Die räumliche und zeitliche Dimension der Kunstgeschichte. 129

1. Kunstgeographie	130
1.1. Probleme räumlicher Grenzziehungen	130
<i>Herrschaftsräume 131 · Wirtschaftsräume 132 · Überschreitungen</i>	
<i>kunstgeographischer Räume 132 · Zentrumsferne Kulturräume 133</i>	
<i>Nationale Räume 134 · Kulturelle Enklaven 135 · Räume des „Kal-</i>	
<i>ten Krieges“ 136 · Globalisierungen 136</i>	

1.2. Tendenzen und Fragestellungen der Kunstgeographie im Wandel	138
<i>Kunstgeographie im Nationalsozialismus 140 · Die Nachkriegszeit 143 · Die Ökologisierung der Kunstgeographie 143 · Mikro- und Makroräume und der „Spatial Turn“ in der Kunstgeschichte 145</i>	
2. Probleme der Periodisierung und Epochengliederung	147
2.1. Zur Vorgeschichte moderner Periodisierungsversuche: Antike und mittelalterliche Zeitalterlehren	147
2.2. Perspektiven der Periodisierungsmodelle	150
2.3. Epochengliederungen in der Kunstgeschichte bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts	153
2.4. Epochenkonzeptionen der Kunstgeschichte auf der Grundlage des Historismus	156
2.5. Konkurrierende Periodisierungsmodelle in der Nachkriegszeit	159
<i>Die stilistische Bestimmung einer Epoche 159 · Geistesgeschichtliche Epochenbegriffe 160 · Politik- und ökonomiehistorische Definitionen 161</i>	
2.6. Aktuelle Probleme des Epochenbegriffs	162
IV. Das soziale System der Kunst	165
1. Vorbemerkung	165
2. Die Sphäre der künstlerischen Produktion	166
2.1. Institutionelle Aspekte der künstlerischen Produktion	168
<i>Klösterliches Kunsthandwerk im Früh- und Hochmittelalter 168 Bauhütte und Zunft 171 · Das Amt des Hofkünstlers 176 · Aka- demiegründungen 177 · Antiakademischer Protest und Avant- garde 181 · Neue Formen künstlerischer Professionalität 182 · Zur Geschichte der Arbeitsbedingungen und des sozialen Status von Künstlerinnen 184</i>	
2.2. Ideelle und handlungstheoretische Aspekte der künstlerischen Produktion	191
<i>Ikongraphische Vorgaben durch geistliche Auftraggeber 192 · Hu- manistische Berater 194 · Knechtung der Künstler durch die ideellen Vorgaben? 195 · Zur Abhängigkeit der künstlerischen Produktion von sozialen und kulturellen Semantiken 196 · Bourdieus handlungs- theoretischer Ansatz 201</i>	
3. Die Sphäre der Distribution	203
3.1. Die ökonomische Distribution der Kunst: Kunsthandel und Kunstmarkt	203

	<i>Vorbemerkungen</i>	203
	<i>Anfänge des Kunsthandels</i>	204
	<i>In höfischem Auftrag handelnde Kunstagenten</i>	205
	<i>Der niederländische Kunstmarkt des 17. Jahrhunderts</i>	208
	<i>Zur Entwicklung des Kunstmarkts vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart</i>	210
	<i>Neueste Trends</i>	212
	<i>Der Kunstmarkt als Skandalon</i>	213
3.2.	Die ideologische Distribution der Kunst: Kunstkritik.	215
	<i>Zu Genese und ursprünglicher Funktion der Kunstkritik</i>	215
	<i>Anfänge der Kunstkritik: Sensualismus und Gefühlsästhetik bei Bouhours und Dubos</i>	217
	<i>Die Pariser Salonausstellungen des 18. Jahrhunderts und ihr Publikum</i>	218
	<i>Diderots Salonberichte als Paradigma der frühen Kunstkritik</i>	220
	<i>Kunstkritik und Kennerschaft</i>	221
	<i>Zur Kunstkritik der Moderne (19. und 20. Jahrhundert)</i>	224
	<i>Kunstkritik und Kunstwissenschaft</i>	228
4.	Die Sphäre der Rezeption	230
4.1.	Kunstkritik und reales Rezeptionsniveau	230
4.2.	Zur ästhetischen Sozialisation von Laien	231
4.3.	Probleme der Wirkungsforschung	232
4.4.	Probleme einer Geschichte der realen Kunstrezeption	234
4.5.	Unterschiede zwischen Rezeptionsforschung und Rezeptionsästhetik	239
5.	Probleme der Wertung und Kanonbildung	241
5.1.	Zu Genese und Funktion ästhetischer Wertungen	241
5.2.	Zur institutionellen Determinierung des Kanons	243
	<i>Definition und Vorgeschichte des Kanonbegriffs</i>	243
	<i>Kulturelle Leitbildfunktion des Kanons</i>	246
	<i>Der Anteil der Kunstinstitutionen an der Kanonbildung</i>	246
	<i>Konkurrierende Kanones</i>	248
V.	Vermittlung und Erhaltung von Kunst	251
1.	Das Kunstmuseum	251
1.1.	Historische Voraussetzungen	251
1.2.	Die Museumsbauten	256
1.3.	Die Ausstellungspraxis und die Wandlungen des Kunstbegriffs	259
1.4.	Die BesucherInnen der Kunstmuseen	262
1.5.	Die wissenschaftliche Arbeit in den Museen	263
2.	Denkmalpflege	266
2.1.	Vorbemerkungen	266
2.2.	Definitionen	267
2.3.	Zur Geschichte der Denkmalpflege	268

	<i>Die Anfänge</i> 268 · <i>Nach 1871</i> 269 · <i>Der Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik</i> 271 · <i>Vom Nationalsozialismus bis zur Gegenwart</i> 272
2.4.	Denkmalpflegerische Konzeptionen. 273

VI.	Das Kunstwerk	279
1.	Der materielle Charakter des Kunstwerks.	279
1.1.	Vorbemerkungen.	279
1.2.	Arbeit und Materialien.	280
1.3.	Die sukzessive Abwertung des Materials der Künste.	282
1.4.	Die „Wiederkehr“ des Materials in die Künste.	284
1.5.	Neue Wertungen in der Ästhetik und Kunstgeschichte.	286
2.	Die ideellen Aspekte des Kunstwerks I: Das Problem des Inhalts.	288
2.1.	Vorbemerkungen.	288
2.2.	Die Ikonographie und ihre Gegenstandsbereiche.	289
2.3.	Die kirchliche Ikonographie: Bildprogramme der christlichen Kunst und ihre literarischen Quellen.	291
	<i>Bibelkommentare und exegetische Schriften</i> 292 · <i>Kontakte zwischen Theologen und Künstlern?</i> 293 · <i>Weitere ikonographisch relevante Textquellen und Handbücher des Mittelalters und der Frühen Neuzeit</i> 294 · <i>Zur Geschichte der christlichen Ikonographie als Forschungszweig der Kunstwissenschaft</i> 295	
2.4.	Die humanistische Ikonographie: Frühneuzeitliche Mythographie, Hieroglyphik und Emblematik.	299
	<i>Das Interesse an antiken Themen und ihrem „Nachleben“: Zu Ansätzen und Problemen der Ikonologie</i> 304	
2.5.	Forschungen zur Profanikonographie.	307
2.6.	Mentalitätsgeschichtlicher Problemgehalt ikonographischer Motive.	309
3.	Die ideellen Aspekte des Kunstwerks II: Das Problem der Form.	310
3.1.	Zur Problemgeschichte der Formtheorien.	310
3.2.	Form als immanentes Prinzip bei Aristoteles.	311
3.3.	Wandlungen des Formbegriffs in der Scholastik und der Kunsttheorie der Frührenaissance.	312
3.4.	Kant als Begründer der modernen Formästhetik.	313
3.5.	Ästhetik als Formwissenschaft (Robert Zimmermann).	316
3.6.	Elementarisierung der Form (Gustav Theodor Fechner).	317
3.7.	Isolierung der Sichtbarkeit des Bildes (Conrad Fiedler).	318
3.8.	Der Formbegriff der klassischen Avantgarde und seine Auswirkungen auf die Kompositionsanalyse.	320

3.9.	Der Begriff der „Gestalt“.....	321
3.10.	Die Übertragung der Gestalttheorie auf die Werkanalyse bei Hans Sedlmayr	322
3.11.	Die Dynamisierung der Form im russischen Formalismus sowie im tschechischen und französischen Strukturalismus	323
3.12.	Zu Niklas Luhmanns systemtheoretischem Formbegriff.	327
4.	Die ideellen Aspekte des Kunstwerks III:	
	Das Problem der Komposition.....	328
4.1	Herkunft des Begriffs aus der antiken Rhetorik	328
4.2	Der Kompositionsbegriff der italienischen Renaissance	328
4.3	Der Kompositionsbegriff der Akademien des 17. Jahrhunderts.....	330
4.4	Der Kompositionsbegriff der klassischen Avantgarde	331
4.5	Der Kompositionsbegriff in der neueren Kunstgeschichte (Wölfflin, Hetzer, Imdahl)	332
4.6.	Alternative Überlegungen	334
VII.	Das Problem des Stils	337
1.	Zur Genealogie des Stilbegriffs.....	338
1.1	Antike	338
1.2	Renaissance	339
1.3	Das 17. Jahrhundert.....	340
1.4	Der individualistische Stilbegriff seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert.....	341
1.5	Die Diskussionen um einen modernen Stilbegriff seit Semper ..	343
1.6	Stildiskussionen nach Wölfflin.....	345
1.7	Die Nachkriegszeit	347
2.	Aktuelle Problemfelder	350
VIII.	Grundlagen und Perspektiven der Bildanalyse	355
1.	Drei klassische Modelle der Analyse.....	355
1.1	Hans Sedlmayr.....	356
1.2	Kurt Bauch	359
1.3	Erwin Panofsky	361
2.	Das ästhetische Objekt als Zeichensystem.....	363
2.1	Der erste semiotische Ansatz.....	364
2.2	Der strukturalistische Ansatz.....	366
2.3	Die Destabilisierung der semiotischen Analyse.....	372

3.	Die Kontexte der Bilder oder: Das Kunstwerk als Schnittpunkt von Diskursen	380
3.1	Die empirische Realität als Kontext	380
3.2	Symbolische Systeme als Kontexte	382
3.3	Bilder als Kontexte eines Bildes	383
3.4	Kommunikationsgemeinschaften als Kontexte	385
3.5	Räumliche Kontexte	386
3.6	Der Vorrang des „Textes“ oder des Kontextes	388
3.7	Soziale und politische Kontexte	390
3.8	Intertextualität	394
3.9	<i>Longue durée</i> und Ereignis. Mentalitäten und Ideologien	395
3.10	Diskurse der Analyse	396
IX.	Beispiel einer Bildanalyse: Tizians „Schindung des Marsyas“	401
1.	Die materielle Identität des Gemäldes	403
2.	Ikonographische Probleme	404
3.	Der „Bedeutungssinn“ des Bildes: Thesen und Projektionen	408
4.	Kritik des ikonologischen Paradigmas aus sozialgeschichtlicher Sicht	410
5.	Politische Deutung im Sinne des Fürstenstaates	414
6.	Neue Ansätze der Analyse: Unaufgelöste Paradoxien der Bildsemantik	414
7.	Zusammenfassung	418
X.	Theoriemodelle in der kunstwissenschaftlichen Diskussion	421
1.	Vorbemerkung	421
2.	Kunstpsychologie und neurobiologische Kunstforschung . . . . . <i>Psychologie des künstlerischen Schaffens 424 · Psychologie des Betrachter- verhaltens 429 · Gehirnforschung und Kunstpsychologie 431</i>	422
3.	Marxistische Theorien . . . . . <i>Zu marxistischen Theorien allgemein 435 · Die Gesellschaftstheorie des historischen Materialismus 437 · Zur marxistischen Theorie der Künste 438 Das Widerspiegelungsmodell (Abbildtheorie) 438 · Das praxistische bzw. aktivistische Modell 440 · Althussers Theorie der ideologischen Apparate 441 · Das Konzept der Hegemonie 443 · Ideologie- und Kulturtheorie im postmarxistischen Denken 444 · Marxismus und Kunstgeschichte 444 · Ideo- logiekritik 445 · Realismuskonzeptionen 446 · Neue Medien 447</i>	435
4.	Frauenforschung, Feminismus und <i>Gender Studies</i> in der Kunstgeschichte	448

- Die erste Phase: Der kontributorische und integrative Ansatz* 450 · *Die zweite Phase: Der separatistische und identitätspolitische Feminismus* 453 · *Die dritte Phase: Gender Studies* 456 · *Die vierte Phase: Kritik der patriarchalischen Repräsentationssysteme* 459
5. Kulturtheorien..... 464
Historische Aspekte 464 · *Kultur und gesellschaftlicher Fortschritt* 464 · *Kulturkritik. Kultur und Zivilisation* 467 · *Zwei-Kulturen-Theorie und Multikulturalismus* 468 · *Neue Ansätze der Kulturtheorie: Cultural Studies* 469 · *Visual Culture* 472 · *Zusammenfassung: Aktuelle kulturtheoretische Positionen* 473 · *Kulturelle Symbole und Semantiken* 473 · *Die Konstituierung von Bedeutung* 474 · *Kultureller Austausch* 474 · *Lokale Kulturen und Globalisierung* 475 · *Funktionen von Kultur* 475 · *Kulturelle Gewalt – kulturelle Kohäsionsbildung* 476 · *Kultur als Konstruktion – die Nicht-Herstellbarkeit von Kultur* 476 · *Eine kulturtheoretisch reflektierte Kunstgeschichte* 477
6. Theorien des Postkolonialismus..... 477
Historische Voraussetzungen des Postkolonialismus 478 · *Hybridität* 479 · *Kritik des Postkolonialismus und Neubestimmung von Ethnizität* 481 · *Ethnizitäten in der vormodernen westlichen Kunst* 482 · *Primitivismus in der Moderne und die allmähliche Entkolonialisierung der Kunstgeschichte* 483 · *Postkoloniale Kunst und Kunstgeschichte* 484
7. Bildwissenschaft und *Visual Culture Studies*..... 486
Bildwissenschaft und Pictorial Turn 486 · *Visuelle Kommunikation. Zur Vorgeschichte der Bildwissenschaft in den frühen 1970er Jahren* 489 · *Das Thema des Bildersturms in der kritischen Kunstgeschichte der 1970er Jahre* 493 · *Das Konzept einer „Bildanthropologie“* 494 · *Das Interesse an mystischer und magischer Bilderfahrung* 496 · *Bildtheorie im Erfahrungshorizont moderner Kunst* 497 · *Bildforschung im Kontext der Wissenschaftsgeschichte* 499 · *Die angloamerikanischen Visual Culture Studies* 500 · *Resumé* 502

Anhang

- Bibliographie..... 505
Abbildungsverzeichnis..... 587
Photonachweis..... 591
Personenregister..... 592
Danksagung..... 603