

LINN BURCHERT

Das Bild als Lebensraum

Ökologische Wirkungskonzepte in der abstrakten Kunst, 1910-1960

[transcript]

Inhalt

- 1. Einleitung: Abstrakte Malerei und Ökologie | 9**
 - 1.1 Das Bild als Lebensraum: Revision des Organismusmodells | 11
 - 1.2 Kunst und Biologie nach 1900: Biozentrik, Bioromantik, Biomorphismus | 15
 - 1.3 Historische und neue Konzepte der Bildmacht | 19
 - 1.4 Methodik, Künstlerauswahl, Begriffe | 30

- 2. Ökologische Diskurse in Künstlerschriften | 37**
 - 2.1 Lebensräumliche Bildkonzepte | 38
 - 2.2 Ökologische Diskurse seit der Antike | 43
 - 2.3 Begriffsdiskussion: Biozönose, Umwelt, Lebensraum, Biosphäre | 48
 - 2.4 Raoul H. Francé, die Bioromantik und die Kunst | 52
 - 2.5 Diskursfelder der Klimatologie, Naturheilkunde, Architektur und Umweltpsychologie | 56

- 3. Bilder als klimatische Farbatmosphären | 67**
 - 3.1 Heilsam-vitalisierende Lichtluftbäder in der frühen Abstraktion | 68
 - 3.1.1 Das Bild als *Villeggiatur*: Paul Klee | 68
 - 3.1.2 Vitalisierende Farbatmosphären: František Kupka | 78
 - 3.2 Farbklimata bei Max Burchartz | 86
 - 3.2.1 Das Bild als (Teil des) Lebensraum(es) | 88
 - 3.2.2 »Lebenswellen«: Ludwig Klages' Ausdruckskunde | 90
 - 3.2.3 Impulse der Farbenlehre Goethes und der modernen Psychophysik | 91
 - 3.2.4 Farben in der Umweltpsychologie | 93
 - 3.2.5 Burchartz als Gestalter von Umwelten | 98
 - 3.3 Ansätze der Chromotherapie bei Wassily Kandinsky und Johannes Itten | 100
 - 3.3.1 Grundlagen und Rezeption der Chromotherapie | 102
 - 3.3.2 Farbenheilkunde als thermodiätetische Naturheilkunde | 109
 - 3.3.3 Thermodiätetische Bilder bei Kandinsky | 111
 - 3.4 Esoterische Wirkmächte bei Wassily Kandinsky | 112

- 3.5 Wärme und Lichter Italiens: Otto Nebels luftträumige Farben | 116
 - 3.5.1 Klimatische und atmosphärische Lichtfarben | 117
 - 3.5.2 Ökologische Wirkungsmodelle zwischen Physiologie und Esoterik | 124
 - 3.5.3 Nebels klimatische Bilder | 126
- 3.6 Geistige Farblichter als Lebensstoffe in der Harmonisierungslehre Gertrud Grunows | 130
- 3.7 Klimatische Wirkkräfte der Natur: Johannes Ittens Jahreszeitenbilder | 139
- 3.8 Exkurs: Farbe als Lebensquelle – Varianten und Differenzen | 151
 - 3.8.1 Farben als Lebenskräfte: Piet Mondrian | 152
 - 3.8.2 Farben als Nährstoffe: László Moholy-Nagy | 154
 - 3.8.3 Licht als vitale Energie: Otto Piene | 157
- 3.9 *Atmosphärische Energie*: Yves Kleins Blau als klimatische Farbe | 158

4. Bilder als Emanationen des Sonnenlichtes und leuchtende Lebensquellen | 167

- 4.1 Das Bild als Sonne: Robert Delaunay | 170
- 4.2 Sonnenbäder und Lichtscheiben: František Kupka | 178
- 4.3 Göttlich-geistige Sonnen: Otto Nebel, Wassily Kandinsky und František Kupka | 183
- 4.4 Ästhetische und wissenschaftliche Perspektiven auf die Sonne: Wassily Kandinsky | 188
- 4.5 Ausstieg aus dem Bild? Das Kunstwerk als leuchtende Lebensquelle | 193
 - 4.5.1 Das Kunstwerk als Höhengsonne: Nikolaus Braun | 194
 - 4.5.2 Bildkritik und die Lichtbewegung als Lebensprinzip: László Moholy-Nagy | 199
- 4.6 Energie des reinen Sonnenlichtes: Otto Piene | 206

5. Bilder als klimatische Luft- und Atemräume | 215

- 5.1 Luft und Atem im Bild | 217
 - 5.1.1 Atmende Farben und schwebende Formen | 217
 - 5.1.2 Atmosphärische Bildwirkungen | 224
- 5.2 Texte, musikalische Kompositionen und Schriftbilder als Luft- und Atemräume | 227
 - 5.2.1 In Gedichten und Texten atmen: Lebensrhythmus und klare Gedanken | 227
 - 5.2.2 Musik als Luft- und Atemraum | 231
 - 5.2.3 Tuschmalerei, Kalligraphie und Bildschrift als Atemfiguren | 234
- 5.3 Luft und Gesundheit zwischen Naturheilkunde und Esoterik | 236
 - 5.3.1 Pneuma, Prana, Qi | 236

- 5.3.2 Luft als Krankheitsauslöserin und Heilmittel | 239
- 5.3.3 Natürliche und geistige Klimata
in Künstlerselbsthistoriographien | 242
- 5.4 Lebensatem einflößen: Produktionstheorien bei Johannes Itten,
František Kupka und Yves Klein | 244
- 5.5 Vom Bild zur Luftarchitektur: Yves Klein und Werner Ruhнау | 252
 - 5.5.1 Architektur, Bioklimatologie und Technik | 252
 - 5.5.2 Kleins und Ruhnaus Rückkehr zum Paradies | 255
 - 5.5.3 Klimautopie und Rosenkreuzerlehre | 258
- 5.6 Reizklima und *Breathing Space*: Mark Rothko | 261
 - 5.6.1 Das Bild als Luft-, Atem- und Lebensraum | 262
 - 5.6.2 Dionysische Kunst: Verbindungslinien
zu Friedrich Nietzsche | 267
 - 5.6.3 *Breathing Spaces* | 270
- 6. Bio- und Naturrhythmen im Bild | 275**
 - 6.1 Natur- und Lebensrhythmen in den Künstlerkonzepten | 276
 - 6.2 Rhythmen der Natur:
Denkmodelle und Heilskonzepte seit der Antike | 283
 - 6.2.1 Die rhythmische Ordnung der Natur | 283
 - 6.2.2 Die Wiedergewinnung des natürlichen Rhythmus durch
Bewegung und Kunst | 287
 - 6.3 Einfühlungstheorie und Musik als Modelle für naturrhythmische
Bildkonzepte | 292
 - 6.3.1 Einfühlung, Psychophysik und Abstraktion | 293
 - 6.3.2 Natürliche Rhythmen in Musik und abstrakter Malerei | 298
 - 6.4 Lemniskate und *Villeggiatur*: Paul Klee im Kontext von Rhythmus-
und Musiktheorien | 305
 - 6.5 Naturrhythmischer Weltbau: Otto Nebel im Kontext von Gertrud
Grunow und Raoul H. Francé | 312
 - 6.6 Im Einklang mit den Jahreszeiten: Rhythmik bei Johannes Itten | 317
 - 6.7 Das rhythmische Bild als Biozönose: Max Burchartz | 323
 - 6.8 Biotechnische Rhythmen bei László Moholy-Nagy:
Kunstwerke als vitalisierende Systeme | 328
 - 6.8.1 Kinetische Systeme, Wahrnehmungstraining
und Zivilisationskritik | 331
 - 6.8.2 Biotechnische Energiesysteme | 335
 - 6.8.3 Rhythmische Systeme im künstlerischen Werk
Moholy-Nagys? | 337

**7. Fazit und Ausblick: Bild und Kunst als Lebensraum
und Ökosystem | 339**

7.1 Bildmodell Lebensraum | 339

7.2 Kunst und Ökologie seit den sechziger Jahren | 342

7.2.1 Erweiterter Kunstbegriff: Kunst-, Medien- und
Kulturökologie | 342

7.2.2 Kunstwerke als Energiesysteme | 346

7.2.3 Klimaräume in der zeitgenössischen Installationskunst
und Architektur | 349

7.3 Ausblick | 353

Danksagung | 355

Literatur | 357

Personenregister | 383

Abbildungsnachweise | 389