

Eva Mongi-Vollmer

Das Atelier des Malers

Die Diskurse eines Raumes
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

Lukas Verlag

Inhalt

Dank	8
Einleitung	9
Die Präsenz des Ateliers – die Materialbasis der Untersuchung	11
Fragestellung und Arbeitsmethode	17
Zur Forschung	20
Das Atelier der zweiten Jahrhunderthälfte – zeitliche Markierungen	25
Definitionsversuche	29
Der Begriff Atelier – eine semantische Annäherung	29
Das Atelier als gebauter Raum	40
Die Atelierausrüstung	47
Die Diskurse	51
Die Identifikation von Künstler, Werk und Atelier – eine Spurensuche	51
Das Atelier als Ausdruck des Charakters	54
Der »Geist« des Ateliers	61
<i>Hans Makart: Scheitern und Rettung</i>	67
Der Künstler und sein Atelier im Werk: Das Atelierbild	70
Der Kult der »Kunst- und Weltanschauung« im Atelier	77
Bis in alle Ewigkeit?	80
Das künstlerische Schaffen im Atelier	88
Die technische Seite der Arbeit	90
<i>Malgerät und Maltechnik</i>	90
<i>Das Mallicht</i>	98
Der Arbeitsprozeß	101
<i>Die Arbeit mit Vorlagen und Modellen</i>	101
<i>Gespräche im Atelier</i>	110
<i>Die Tugend des Fleißes</i>	112
Emotionale Bedingungen	113
<i>Die Stimmung im Raum</i>	113
<i>Die Möglichkeit zum Rückzug</i>	119
<i>Der emotionale Zustand des Künstlers bei der Arbeit</i>	120
Das Unerklärliche im Atelier: Die Inspiration	122

Zwischen Freiraum und Reglement	127
Die äußerliche Ordnung	127
<i>Unordnung und Schmutz im Atelier</i>	127
<i>Die Arbeitskleidung</i>	131
Die moralische Ordnung	134
<i>Die Frau im Atelier</i>	134
<i>Das Aktbild im Atelier</i>	140
Künstlerleben im Atelier	144
<i>Ateliersprache und -rituale</i>	150
Die Atelierumgebung	152
Sammlung, Museum, bürgerliche Wohnung – das Atelier als Modell	154
Die Sammlung im Atelier	154
Die Präsentation der Sammlung	159
Atelier und Museum	166
<i>Das musealisierte Atelier</i>	174
Das Atelier im bürgerlichen Haus	176
Das Atelier als Spiegel der gesellschaftlichen Position des Malers	186
Das Atelier als Arbeitsplatz des Berufstätigen	186
Das Atelier der Malerin – Zwischen Profession und Dilettantismus	198
Der gesellschaftliche Status des Malerberufs	206
<i>Die öffentliche Gunst</i>	206
<i>Die Kehrseite</i>	211
Das Atelier als Gefüge – eine Analyse	215
Der Charakter der Diskurse – die Charakterisierung des Raumes	216
Die Funktion des Raumes: Das Atelier als ›anderer Raum‹	219
Das Atelier in der zweiten Jahrhunderthälfte – ein Unikum	223
Anhang	
Literaturverzeichnis	227
Quellen	227
Literatur	236
Personenregister	249
Abbildungsnachweis	254