

Norbert Schneider

THEORIEN MODERNER KUNST

Vom Klassizismus
bis zur Concept Art

2014

BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN

Inhalt

Vorbemerkungen	9
Dimensionen der Moderne	9
Avantgarde und Moderne	11
Eine Geschichte der Kunsttheorie, nicht der Ästhetik	12
Gehlens Begriff der Kommentarbedürftigkeit der modernen Kunst	14
Die Genesis der modernen Kunst und die Rolle der Kunsttheorie	15
Zu Intention und Anlage dieses Buches	16
Kunsttheoretische Positionen des Klassizismus	19
Klassizismus und Klassik – eine Begriffsunterscheidung	19
Ein neuer Blick auf die Antike	21
Klassizismus und Aufklärung	25
Ein Antiquar als Vorreiter des Klassizismus: Anne Claude de Caylus	29
Johann Joachim Winckelmann und die „Geschichte des Alterthums“	34
Anton Raphael Mengs und die Akademisierung des klassizistischen Schönheitsbegriffs	44
Jacques-Louis David und der revolutionäre Klassizismus	50
Akademiekritik im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert	54
Kunsttheorie der Romantik	63
Von der Zustimmung zur Ablehnung der Französischen Revolution	64
Das Konzept der „Universalpoesie“	67
Romantische Ironie	69
Neue Mythologie und neue Religion	74
Die Kritik an der Aufklärung	76
Traumbildersprache	78
Mittelaltersehnsucht	79
Die Kunstanschauung der Nazarener	85
Philipp Otto Runges Kunsttheorie	91
Synthese von Natur und Geist. Zu Schellings Kunstanschauung	98
Die Bedeutung von Schleiermachers „Reden über Religion“ für die romantische Kunsttheorie	101
Caspar David Friedrichs politisch-religiöse Theorie der Landschaftsmalerei	104
Chateaubriand und das „Genie des Christentums“	113
Jean-Auguste-Dominique Ingres und Eugène Delacroix als Repräsentanten der „französischen Romantik“	116
Charles Baudelaire über „romantische Kunst“	121

Die Kunsttheorie des Realismus und Naturalismus	127
Der vormoderne Realismus-Begriff	128
Realismus und Materialismus	129
Realismus und anarchistische Kapitalismuskritik	132
Die Realismuskonzeptionen von Courbet, Champfleury und Proudhon	136
Champfleury über den Realismus Courbets	142
Proudhons theoretische Äußerungen zur Kunst	144
Jules Antoine Castagnary als Verteidiger von Courbets Kunst	150
Zur Theorie des Naturalismus (Émile Zola und Hippolyte Taine)	152
Edouard Manet und der Impressionismus	159
Zola über Manet	160
Die Farbe Schwarz	162
Dandyismus	166
Refusé-Haltung	168
Themen und ästhetische Konzeptionen der Impressionisten	172
Die Rolle der Farbphotographie	174
Michel E. Chevreul und die anwendungsbezogenen Farbtheorien des 19. Jahrhunderts	175
Physiologische Psychologie der Farben	177
„Impression“ als erkenntnistheoretischer Begriff	178
Die implizite Ästhetik von Monets Kathedralbildern	181
Die Theorie des Symbolismus	185
Symbolismus – Begriff und Programmatik	188
Der Urtext des Symbolismus: Edgar Allan Poes Schrift „The Poetic Principle“ ...	191
Der Dichter als „Seher“ („poète voyant“): Arthur Rimbauds poetologisches Konzept	196
Extravaganz und Schönheitskult: Joris-Karl Huysmans' Schrift „À rebours“ ...	199
Odilon Redons Journal „À soi-même“	202
G. Albert Aurier als „Theoretiker“ des Symbolismus	206
Übergänge zur abstrahierenden Formkunst: Maurice Denis als Theoretiker	208
Auf dem Wege zur Formabstraktion	211
Ökonomie und Psychophysik seit den 1860er Jahren	211
Gustav Theodor Fechners „Vorschule der Ästhetik“	214
Die Anfänge des Formalismus in der Mitte des 19. Jahrhunderts: Zeising, Herbart und Zimmermann	218
Die Favorisierung der Form durch den Neukantianismus	222
Wundts Theorie der ästhetischen Elementargefühle	224
Ernst von Brücke und die Kunstgewerbebewegung	225
Die Theorie des „optischen Formgefühls“ (Robert Vischer)	226

Hans Cornelius' „Elementargesetze der bildenden Kunst“	228
Adolf von Hildebrands „Problem der Form in der bildenden Kunst“	232
Theorien des Postimpressionismus	239
Georges Seurat und der Neo-Impressionismus	240
Paul Cézanne und das Verfahren der Réalisation	246
Paul Gauguin und der Synthetismus	256
Vincent van Gogh als Vorläufer der expressionistischen Bewegung	263
Die expressionistische Bewegung	271
Die Fauves	271
Emil Nolde zwischen Südseeutopie und germanophiler Heimatverbundenheit ..	276
Die Theorie des „primitiven Menschen“ bei Wilhelm Worringer	279
Ernst Ludwig Kirchner und das Programm der „Brücke“-Künstler	280
Die Wendung zur Abstraktion: ästhetische Theorien des „Blauen Reiters“	285
Worringers Buch „Abstraktion und Einfühlung“	290
Die große Abstraktion und die große Realistik (Kandinsky)	293
Paul Klees „Wege des Naturstudiums“	297
Theorien des Kubismus und Orphismus	305
Entstehungslegenden des Kubismus	306
Analytischer Kubismus	307
Metaphorik des Kristallinen	310
Synthetischer Kubismus und Orphismus	311
Ästhetik und Politik des Futurismus	319
Die Ideologie des Futurismus	319
Die Bildästhetik des Futurismus	325
L'Arte dei rumori (Bruitismus)	332
Futurismus und Proletkult	333
Theorien der abstrakten Kunst im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ...	337
Suprematismus (Kasimir Malewitsch)	337
Konstruktivismus (El Lissitzky)	344
Neoplastizismus (Piet Mondrian und De Stijl)	352
Exkurs: Walter Gropius und das Bauhaus	358
Zufall und Unbewusstes:	
Theorien von Dadaismus, Pittura metafisica und Surrealismus	363
Zürich-Dada (Cabaret Voltaire)	363
Die Politisierung des Dadaismus: Berlin-Dada	369
Marcel Duchamp	373

Giorgio de Chirico und die Theorie der Pittura metafisica	381
Die Anfänge des Surrealismus	389
Die Methode des „humour noir“	391
Proklamation des Autor-Todes	392
André Bretons Manifest des Surrealismus (1924)	393
Die Politisierung des Surrealismus	397
Exkurs: Zur Realismustheorie der mexikanischen Muralisten	401
Theorien des Abstrakten Expressionismus und des Informel	405
Zum Promoting des Abstrakten Expressionismus	405
Die Theorie des „Action Painting“ (Jackson Pollock)	407
Barnett Newman und Mark Rothko	414
Die Kunstkritiker Clement Greenberg und Harold Rosenberg	421
Die neue École de Paris und der Tachismus	425
Zwei Paradigmen der abstrakten Kunst in Frankreich:	
Georges Mathieu und Jean Bazaine	432
Ausblick: Das Ende der klassischen Moderne	439
Nach dem Abstrakten Expressionismus: Post-Painterly Abstraction,	
Op Art, Combine Painting, Performance	439
Conceptual Art und die These vom „Ende der Kunst“	443
Zur Rolle des Kunstmarkts	448
Rationalisierungsprozesse seit 1960	452
Auswirkungen der Rationalisierungsmodelle auf Konzeptionen der Kunst	455
Postfordismus und aktuelle Kunst	458
Metaphysikfreie Offenheit des Banalen in der sog. Postmoderne	460
Glossar	463
Bibliographie	511
Siglen	511
Quellen und Anthologien (Auswahl)	511
Übersichtsdarstellungen zur Kunsttheorie und Ästhetik	514
Literatur zur Kunst- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts	515
Abbildungsverzeichnis und -nachweis	537
Sachregister	541
Danksagung	553