

Kunst der Moderne (Zyklus III)

Univ.-Prof. Dr. Eva Kernbauer

Wintersemester 2018/19

Dieser dritte Teil der Überblicksvorlesung behandelt die Epoche der Moderne, also das 19. und frühe 20. Jahrhundert. Die Vorlesung setzt bei der Epochenschwelle um 1800 an und schließt mit einem ersten Blick auf die Kunst der internationalen Nachkriegsavantgarden der 1940er und 1950er Jahre ab.

Der Schwerpunkt der Vorlesung liegt auf der europäischen Kunstgeschichte im globalen Kontext, ist doch das Zeitalter der Moderne mit einer Expansion und Intensivierung des Kolonialismus verbunden. Die bildende Kunst hat darauf mit der Aneignung nichtwestlicher Kunst reagiert, so dass Orientalismus, Exotismus und Primitivismus ausführlich behandelt werden.

Das diesjährige Hauptthema der Vorlesung ist „**Körperbilder und Körperpolitiken**“. Weitere Schwerpunkte liegen in der Berücksichtigung medien- und werkübergreifender Ansätze, etwa in Bezug auf die Konzeption des Gesamtkunstwerks. Ebenso wird der Frage nach den Auswirkungen der neuen Medien Fotografie und Film auf die traditionellen Gattungen Malerei, Skulptur und Grafik nachgegangen.

Kapitel:

- 1 EUROPA UND DIE GLOBALE MODERNE: Der Begriff der Moderne. Die Erfindung Europas. Griechenlandbegeisterung und Klassizismus.
- 2 AUF DER SUCHE NACH WIRKLICHKEIT: Romantik, Realismus, Naturalismus, Symbolismus.
- 3 IMPRESSIONISMUS: Privilegierung des Sehens, Stadt und Land, Natur und Technik
- 4 HISTORISMUS, INDUSTRIALISIERUNG UND HANDWERK: Kunst und Industrie, Kunstgewerbeschule, Secession
- 5 FORMFRAGEN (IN DER MALEREI): Seurat, Gauguin, Symbolismus, Van Gogh, Cezanne, Les Fauves
- 6 AUSDRUCK Expressionismus, Primitivismus, Kubismus
- 7 FUTURISMUS, DADA: Antikunst und neue künstlerische Praktiken
- 8 RUSSISCHE AVANTGARDE: Neupositionierung der Kunst
- 9 KUNST UND/ALS DESIGN: De Stijl, Bauhaus
- 10 NEUE BILDFORMEN, FOTOGRAFIE, INTERMEDIALITÄT
- 11 SURREALISMUS
- 12 NULLPUNKTE DER MODERNE: Vertreibung, Historisierung, Neubeginn

VORLESUNGSTERMINE:

08/15/22 Oktober, 05/12/19/26 November, 03/10/17 Dezember, 07/14 Januar (Ersatztermin: 21. Januar)
jeweils HS 1, 13:30-15:00 (pünktlicher Beginn)

PRÜFUNG

Zu Semesterende wird eine schriftliche Prüfung (wahlweise in englischer und deutscher Sprache) abgehalten. Es gibt insgesamt drei Prüfungstermine (einer zu Semesterende, die anderen beiden zu Beginn bzw. zur Mitte des Folgesemesters). Danach wird die Vorlesung nicht mehr geprüft, da sich die Lehrinhalte jedes Jahr ändern.

1. Termin: Montag, 28. Januar 2019, HS 1, 13:30-15:00
2. Termin: Montag, 4. März 2019, HS 1, 17:00-18:30
3. Termin: Montag, 29. April 2019, HS 1, 10:00-11:30

Im Zweifelsfall: bitte auf Base Angewandte und angewandtekunstgeschichte.net überprüfen.

TUTORIUM:

Die Vorlesung wird von einem **Tutorium** unter der Leitung von Ramona Hirt (ramona.hirt@uni-ak.ac.at) begleitet. Sie hilft bei Fragen zu den Lehrinhalten, zu den Bildskripten, zur Prüfung etc. und bietet gemeinsame Ausstellungsbesuche an. Informationen auf www.angewandtekunstgeschichte.net bzw. in der Vorlesung.

Programm (Änderungen zu den Inhalten der jeweiligen Termine sind möglich):

- Dienstag, **23. Oktober 2018**, 14:00-15:30 Uhr, VZA7, Seminarraum 26
- Dienstag, **20. November 2018**, 14:00-15:30 Uhr, voraussichtlich Ausstellungsbesuch Albertina – Teilnahme nur nach Anmeldung in der VL am 19. November 2018 (begrenzte Teilnehmer_innenzahl)!
- Dienstag, **4. Dezember 2018**, 14:00-15:30 Uhr, VZA7, Seminarraum 26
- Dienstag, **18. Dezember 2018**, 14:00-15:30 Uhr, Seminarraum 26, voraussichtlich Ansicht surrealistische Sammlung – Teilnahme nur nach Anmeldung in der VL am 17. Dezember 2018 (begrenzte Teilnehmer_innenzahl)!
- Dienstag, **22. Jänner 2019**, 14:00-15:30 Uhr, Prüfungsvorbereitung, VZA 7, Seminarraum 26

LEHRUNTERLAGEN / ANMELDUNG NOTWENDIG

Das in der Vorlesung gezeigte Bildskriptum wird, gemeinsam mit hilfreichen Texten und anderen Unterlagen zur Vorlesung, jeweils wöchentlich im **OwnCloud**-Ordner hinterlegt. Bitte in der **Base Angewandte** zur Vorlesung anmelden, der Zugriff auf den OwnCloud-Ordner wird dann automatisch freigeschaltet.

LITERATUREMPFEHLUNGEN

Alle unten genannten Bücher sind im Freihand-Leseapparat in der Bibliothek aufgestellt.

Englischsprachige Buchreihen: *Pelican History of Art* (Bd. 8, 11 und 16: Fritz Novotny: *Painting and Sculpture in Europe 1780-1880*; George Hamilton: *Painting and Sculpture in Europe 1880-1940*; Henry Russell Hitchcock: *Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries*) und die 4teilige Serie *Modern Art: Practices and Debates*, Open University (*Modernity and Modernism: French Painting in the Nineteenth Century*; *Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early Twentieth Century*; *Realism, Rationalism, Surrealism: Art Between the Wars*; *Modernism in Dispute: Art since the Forties*).

Monika Wagner (Hg.), *Moderne Kunst. Das Funkkolleg zum Verständnis der Gegenwartskunst*, Hamburg 1991, darin bes. dies., „Das Problem der Moderne“, S. 15-29 und Kathrin Hoffmann-Curtius, „Die Kampagne ‚Entartete Kunst‘. Die Nationalsozialisten und die moderne Kunst“, S. 467-490.

Oskar Bätschmann, *Ausstellungskünstler. Kult und Karriere im modernen Kunstsystem*, Köln 1997.

Viktoria Schmidt-Linsenhoff, *Ästhetik der Differenz. Postkoloniale Perspektiven vom 16. bis 21. Jahrhundert*, Marburg 2010.

Darcy Grimaldo Grigsby, *Extremities. Painting Empire in Post-Revolutionary France*, London 2002.

Silke Förschler, *Bilder des Harem. Medienwandel und kultureller Austausch*, Berlin 2010.

Maraike Bückling (Hg.), *Schönheit und Revolution: Klassizismus 1770-1820*, Kat. Städel-Museum, Liebieghaus Skulpturensammlung, Frankfurt, 2013.

Gregor Wedekind (Hg.), Kat. Géricault: *Bilder auf Leben und Tod*, Kat. Frankfurt und Gent, München 2013.

Klaus Herding, „Realismus“, in: Werner Busch (Hg.), *Funkkolleg Kunst. Eine Geschichte der Kunst im Wandel ihrer Funktionen*, München 1987.

Hermann Arnold (Hg.), *Orte der Sehnsucht. Mit Künstlern auf Reisen*, Regensburg 2008.

T. J. Clark, *Farewell to an Idea. Episodes from the History of Modernism*, New Haven 1999.

Robert L. Herbert, *Impressionism. Art, Leisure and Parisian Society*, New Haven/London 1988.

Beaumont Newhall, *Geschichte der Fotografie*, München 1989.

Michel Frizot (Hg.): *Neue Geschichte der Fotografie*. Köln 2001.

Herbert Molderings, *Die Moderne der Fotografie*, Hamburg 2008.

Bernd Stiegler, *Randgänge der Fotografie*, München 2012.

Gottfried Fliedl, *Kunst und Lehre am Beginn der Moderne. Die Wiener Kunstgewerbeschule 1867-1918*, Salzburg 1986.

Walter Benjamin, *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (= Werke und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe, Bd. 16)*, Frankfurt/Main 2013.

Leah Dickerman (Hg.), Kat. *Inventing Abstraction 1910-25*, Museum of Modern Art, New York, 2012.

Manfred Reuther (Hg.), *Emil Nolde. Die Südseereise 1913-1914*, Köln 2008.

William Rubin (Hg.), *Primitivismus in der Kunst des 20. Jahrhunderts*, München 1984.

Bénédicte Savoy/Felwine Sarr, *The Restitution of African Cultural Heritage. Toward a New Relational Ethics*, November 2018 (Bericht an den Französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Frage der Restituierung der im Zuge der kolonialen Expansion nach Frankreich gelangten Kunstwerke und Objekte aus der Sub-Sahara), http://restitutionreport2018.com/sarr_savoy_en.pdf.

Sarah Maupeu, Senghor, Picasso und die afrikanische Kunst, http://www.uni-koeln.de/phil-fak/khi/senghor-projekt/download/Maupeu_Senghor_Picasso_und_die_afrikanische_Kunst.pdf [Zugriff am 02.10.2018].

Victor Margolin, *The Struggle for Utopia: Rodchenko, Lissitzky, Moholy-Nagy, 1917-1946*, Chicago 1997.

Inke Arns, Igor Chubarov, Sylvia Sasse (Hg.), *Nikolai Evreinov und andere: „Sturm auf den Winterpalast“*, Zürich/Berlin 2017.

Harrison, Charles/Paul Wood, Paul (Hg.), *Kunsttheorie im 20. Jahrhundert. Künstlerschriften, Kunstkritik, Kunstphilosophie, Manifeste, Statements, Interviews. Bd. I: 1895-1941*, Ostfildern-Ruit 1998.

Meyer Schapiro, *Moderne Kunst, 19. und 20. Jahrhundert*, Köln 1982.

Leo Steinberg, *Other Criteria. Confrontations With Twentieth-Century Art*, London/Oxford/New York 1972.

Sigmund Freud, *Das Unbehagen in der Kultur*, Wien 1930.

Ausst. Kat. *Dada Afrika. Dialog mit dem Fremden*, Museum Rietberg, Berlinische Galerie, Berlin, Zürich 2016.

Ausst. Kat. *Surrealismus und primitive Kunst. Eine Wahlverwandtschaft*, Fondation Pierre Arnaud, Lens, Ostfildern 2014.

James Clifford, *The Predicament of Culture*, London und New Haven 1994.

Rosalind E. Krauss, *Die Originalität der Avantgarde und andere Mythen der Moderne*, Amsterdam 1997.