

Kunst der Moderne (Zyklus III)
Univ.-Prof. Dr. Eva Kernbauer

Wintersemester 2019/20

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 im Sinne einer „verflochtenen Geschichte“ („entangled history“), 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. 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, Klassizismus und der Beginn globaler Großprojekte.
- 2 AUF DER SUCHE NACH WIRKLICHKEIT: Romantik, Realismus, Naturalismus, Symbolismus.
- 3 IMPRESSIONISMUS UND DIE PRIVILEGIERUNG DES SEHENS Stadt und Land, Natur und Technik
- 4 HISTORISMUS: INDUSTRIALISIERUNG VS HANDWERK: Kunst und Industrie, Kunstgewerbeschule, Secession
- 5 FORMFRAGEN (IN DER MALEREI): Seurat, Gauguin, Symbolismus, Van Gogh, Cezanne, Les Fauves
- 6 AUSDRUCK IM ZEITALTER DES KOLONIALISMUS Expressionismus, Primitivismus
- 7 KUBISMUS, FUTURISMUS, DADA: Antikunst, neue Kunst
- 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:

07/14/21/28 Oktober, 04/11/18/25 November, 02/09/16 Dezember, 13. Januar (Ersatztermin: 20. 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).

1. Termin: **Mo, 20.01.2020, 13:30-15:00** / 2. Termin: **Mo, 27.01.2020, 17:30-19:00** / 3. Termin: **Mo, 27.04.2020, 10:15-11:45**, alle Prüfungen im **HS 1**. Danach wird der Stoff nicht mehr geprüft, da sich die Lehrinhalte jedes Jahr ändern. Die nächste VL Zyklus III findet im WS 2020/21 in englischer Sprache statt.

Termine bitte im Zweifelsfall auf Base Angewandte und angewandtekunstgeschichte.net überprüfen.

TUTORIUM:

Die Vorlesung wird von einem **Tutorium** unter der Leitung von Lucie Pia (lucie.pia@gmail.com) 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.

Mittwoch, **13.11.2019** – 17:15-18:45 – Seminarraum 25, Bildanalyse

Donnerstag, **12.12.2019** – Ausstellungsbesuch mumok (begrenzte Teilnehmer*innenzahl)

Mittwoch, **15.1.2020** – 15:30-17:00 – Sonderlesesaal Bibliothek, Surrealismussammlung (begr. Teiln.-zahl)

Mittwoch, **15.1.2020** – 17:15-18:45 Uhr – Seminarraum 22, VZA7 (Prüfungsvorbereitung)

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.

Alle Bilder sind auch in der Bilddatenbank **Image** zum Download und mit zusätzlichen Informationen verfügbar (Zugang über Base Angewandte).

LITERATUREMPFEHLUNGEN:

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

- 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.
- Jürgen Osterhammel, *Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts*. München 2009.
- Darcy Grimaldo Grigsby, *Colossal. Engineering the Suez Canal, Statue of Liberty, Eiffel Tower and Panama Canal*, New York 2012.
- Darcy Grimaldo Grigsby, *Painting Empire in Post-Revolutionary France*, London 2002.
- Darcy Grimaldo Grigsby, *Extremities. Painting Empire in Post-Revolutionary France*, London 2002.
- Silke Förschler, *Bilder des Harem. Medienwandel und kultureller Austausch*, Berlin 2010.
- Maraïke 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.
- Christian Kravagna, *Transmoderne. Eine Kunstgeschichte des Kontakts*, Berlin 2017.
- 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.
- Anna Deuze und Julia Kelley (Hg.), *Found Sculpture and Photography from Surrealism to Contemporary Art*, Farnham 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].
- Simon Gikandi, *Picasso, Africa, and the Schemata of Difference*, in: *Modernism/modernity*, Bd. 10, #3, September 2003, S. 455-480.
- 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.
- Charles Harrison/Paul Wood (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.
- Paul Gilroy, *The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness*. London 1993.
- 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.