

Stilleben 1600-1900

Hauptseminar mit Exkursion

Zusammenfassung

Die Bildgattung des Stillebens hat in der Geschichte der Kunstgeschichte zu heftigen methodologischen Debatten geführt. Grundsätzlich ging es um den Wirklichkeitsgehalt von Bildern, die augenscheinlich Naturobjekte und Alltagsgegenstände darstellen, aber auch symbolische, moralphilosophische Bedeutungen haben und nicht zuletzt in spezifischen historischen Kontexten Erkenntnisweisen über die Natur und Erfahrungswirklichkeit selbst herausbilden und transportieren. Entlang einer weitestgehend chronologischen Betrachtung künstlerischer Verbildlichungen von Naturobjekten und Alltagsgegenständen, werden wir uns in diesem Seminar einen Überblick über das Bildphänomen des Stillebens erarbeiten. Dabei werden neben der Malerei weitere Techniken und Medien der Künste wie Zeichnung, Aquarell und Fotografie sowie angrenzende Bereiche wie naturkundliche Illustrationen und Sammlungen von Naturalien zur Sprache kommen.

Inhalt der Lehrveranstaltung

Neben Vorläufern der Gattung in antiken Fußbodenmosaiken und Fresken sowie in Zeichnung der italienischen und deutschen Renaissance, werden Bildtypen des Stillebens und ihre historischen Funktionen in verschiedenen geographischen Räumen untersucht, wie etwa das Stilleben in Italien und die Blütezeit dieser Gattung im holländischen 17. Jahrhundert, das Stilleben des 18. und frühen 19. Jahrhunderts in Frankreich und Spanien in seinen wahrnehmungshistorischen, religiösen und politischen Kontexten, bis hin zu Weiterentwicklungen der Gattung in der europäischen und amerikanischen Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zu den Themenbereichen des Seminars wird auch die Sammlungsgeschichte von Stilleben, beispielsweise ihre Funktion in Kunstkammern des 17. Jahrhunderts und Kunstsammlungen des 18. Jahrhunderts gehören. An ausgewählten Bildbeispielen und Texten werden darüber hinaus verschiedene methodische Ansätze und Deutungen der Stilgeschichte, Ikonologie, Sozialgeschichte der Künste, der Kontextforschung, des Strukturalismus und der Bildwissenschaft in gemeinsamen Lektüren untersucht. Nicht zuletzt werden wir uns anhand ausgewählter Primärtexte den vom Stilleben angeregten kunsttheoretischen und kunstphilosophischen Reflektionen über die Naturnachahmung der Künste und über das Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit widmen.

Lernziele

Überblick zur Geschichte einer Bildgattung, ihrer Vorläufer in der Antike sowie ihrer Entwicklungen und Funktionen in der Frühen Neuzeit und Moderne. Vorstellen herausragender Vertreter der Kunst des Stillebens in der europäischen und außereuropäischen Kunst. Kunsttheorie sowie Methodenreflektion.

Programm

Ein Programm mit Referatsvorschlägen wird zu Beginn des Jahres 2007 zugänglich sein. Themenvorschläge von Studierenden sind bis dahin willkommen (bgockel@ias.edu)

Literatur (Auswahl):

- Svetlana Alpers: Kunst als Beschreibung, Köln: DuMont, 1985.
- Kenneth Bendiner: Food in Painting. From the Renaissance to the Present., London: Reaktion Books, 2004.
- Jan Bialostocki, Einfache Nachahmung der Natur oder symbolische Weltschau. Zu den Deutungsproblemen der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 47. Band, 1984, Heft 4, S. 421 – S.438.
- Gottfried Boehm u.a. (Hg.): Carl Schuch, 1846-1903, Ausst.Kat. Städtische Kunsthalle Mannheim, 1986.
- Norman Bryson: Looking at the Overlooked. Four Essays on Still Life Painting, London 1990.
- Cézanne. Picasso. Braque. Der Beginn des kubistischen Stillebens, Ostfildern-Ruit 1998, mit Beiträgen u.a. von Gottfried Boehm, William Rubin und Christian Geelhaar.

- Lorrain Daston, Neugierde als Empfindung und Epistemologie in der frühmodernen Wissenschaft, in: *Macrocosmos in microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800*, edited by Andreas Grote, Opladen: Leske and Budrich, 1994, pp. 35 -59.
- Sybille Ebert-Schifferer: *Die Geschichte des Stillebens*, München 1998.
- David Freedberg, David u. Enrico Baldini: *Citrus Fruit*, London: Harvey Miller, 1997
- Hanneke Grootenboer: *The Rhetoric of Perspective. Realism and Illusionism in Seventeenth-Century Dutch Still-Life Painting*, Chicago u. London, 2005.
- Katharina Schmidt (Hg.): Eberhard König u. Christiane Schön (Hg.): *Stilleben (=Geschichte der klassischen Bildgattungen in Quellentexten und Kommentaren, Bd.5)*, Berlin 1996.
- Schneider, Norbert: *Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge. Die Stillebenmalerei der frühen Neuzeit*, Köln, London u.a., 2003 (1. Aufl. 1989).
- Anette Geiger: *Urbild und fotografischer Blick. Diderot, Chardin und die Vorgeschichte der Fotografie in der Malerei des 18. Jahrhunderts*, München 2004.
- Ernst Gombrich, *Tradition and Expression in Western Still Life*, in: *Meditations on a Hobby Horse and other Essays on the Theory of Art*, London, 1963, S.95 – S.105.
- Jan de Jong, Dulcia Meijers u.a.: *Virtue. Virtuoso, Virtuosity in Netherlandisch Art 1500-1700 (= Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 2003, Deel 54)*, Waanders Uitgevers, Zwolle 2003.
- Georg Klusmann: *Vincent van Gogh. Still Life with Peonies*, Mainburg 1996.
- Claude Lévi-Strauss: *L'origine des manières de table*, Paris: Librairie Plon, 1968.
- Charles Sterling: *Still Life Painting: From Antiquity to the Twentieth Century*, 2. rev. Aufl.: Harper and Row, Cambridge, 1981.
- Claudia Swan, *From blowfish to flower still life paintings: classification and its images, circa 1600*, in: *Merchants & Marvels. Commerce, Science and Art in early modern Europe*, hrsg. v. Pamela H. Smith u. Paula Findlen, New York u.a.: Routledge, 2002.
- Bodo Vischer: *Goyas Stilleben. das Auge der Natur*, Petersberg 2005.

Zielgruppen / Vorkenntnisse

Das Seminar richtet sich an Studierende der Kunstgeschichte im Hauptstudium sowie an Studierende benachbarter Fächer. Auch interessierte Studierende aus dem Grundstudium sind willkommen. Es sind keine besonderen Kenntnisse notwendig, außer dass die Bereitschaft zu gemeinsamen Lektüren erwünscht ist. Die Primär- und Sekundärliteratur umfasst auch Literatur in französischer und englischer Sprache.

Weitere Hinweise und Bemerkungen:

Die Veranstaltung wird von Übungen vor Originalen in Kunstsammlungen in Zürich und Umgebung ergänzt (Terminabsprachen finden in der ersten einführenden Sminarsitzung statt). Zudem ist eine Exkursion nach Amsterdam direkt im Anschluss an das Semester in Planung.

Leistungsnachweise:

Es können kleine und grosse Beiträge erbracht werden.

Referatsthemen und gemeinsame Lektüren für das Seminar „Stilleben 1600 – 1900“ (PD Dr. Bettina Gockel)

13. 4. Einführung

Gem. Lektüre:

- Norman Bryson: *Looking at the Overlooked. Four Essays on Still Life Painting*, London 1990, Kapitel 1 "Xenia".
- Lowenthal, Anne W. (Hg.): *The Object as Subject. Studies in the Interpretation of Still Life*, Princeton 1996, Einleitung.
- Ernst Gombrich, *Tradition and Expression in Western Still Life*, in: *Meditations on a Hobby Horse and other Essays on the Theory of Art*, London, 1963, S.95 – S.105.
- Sterling, Charles: *Still Life Painting. From Antiquity to the Twentieth Century* (frz. Ausgabe 1952; überarb. engl. 1959), New York u. Toronto 1981, Kapitel 1 und 2.

20. 4. 2007 Stilleben und Sammelwesen

- Giuseppe Arcimboldo: *Stilleben und Kompositporträt*
- Jan Brueghel d.Ä.: *Blumenstücke*
- *Kunstkammerschrank und Stilleben*

27.4. 2007 Stilleben in Italien

Gem. Lektüre:

- Sybille Ebert-Schifferer, Caravaggios ‚Früchtekorb‘ und sein Kontext, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 65, 2002, S.1 - S.23.
- Caravaggio
- Stillleben in Neapel (z. B. Giuseppe Recco, G.B. Ruoppolo)
- Stillleben in Florenz (z.B. Bartolomeo Bimbi)

4.5. 2007 Stillleben in Spanien

Gem. Lektüre:

- Jordan, William B. u. Peter Cherry: Spanish Still Life from Velázquez to Goya, London 1995 (= Ausst.Kat. The National Gallery, London), S.13 – S.26 “The Still Life in Spain. Origins and Themes)
- Scheffler, Felix: Das spanische Stillleben des 17. Jhds. Theorie, Genese und Entfaltung einer neuen Bildgattung, Frankfurt a.M., 2000, S.50 – S.108.
- Juan Sanchez-Cotán
- Francisco de Zubarán
- Luis Meléndez (z.B. Meléndez’ Serie von Stillleben für das Naturalienkabinett des Prinzen von Asturien)

11. 5. 2007 Stillleben und naturwissenschaftliche Illustrationen

Gem. Lektüre:

- Langemeyer, Gerhard, Die Nähe und die Ferne, in: Ausst.Kat. Stilleben in Europa, Münster 1980, S.20 – S.42.
- Conigliello, Lucilla, Die naturwissenschaftliche Illustration in Italien im 16. und 17. Jahrhundert, in: Ausst. Kat. Stille Welt. Italienische Stillleben. Arcimboldo, Caravaggio, Strozzi, hrsg. v. Mina Gregori u. Johann Georg Prinz von Hohenzollern, Hypo-Kulturstiftung, München 2002, S.66 – S.69.
- Georg und Jacob Hoefnagel
- Giacomo Ligozzi
- Maria Sybilla Merian

18. 5. 2007 Stillleben in Flandern und Holland I.

Gem. Lektüre:

- Schneider, Norbert: Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge. Die Stillebenmalerei der frühen Neuzeit, Köln, London u.a., 2003 (1. Aufl. 1989), S.25 – S.47.
- Bendiner, Kenneth: Food in Painting. From the Renaissance to the Present, London 2004, Kap.4 “Decorative and Symbolic Food”, S.205 – S.224.
- Massimo Montanari: Der Hunger und der Überfluss, München 1993, Kap. 25 bis Kap. 27, S.132 – S.159.

- Pieter Aertsen und Joachim Beuckelaer
- Stillleben und „Tulpomanie“ in Holland
- Pieter Claesz

25. 5. 2007 Stillleben in Flandern und Holland II.

Gem. Lektüre:

- Svetlana Alpers: Kunst als Beschreibung. Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts, Köln 1985, Kapitel 3 „Mit getreulicher Hand und ehrlichem Auge“. Das Handwerk der Darstellung, S.147ff.
- Jan Bialostocki, Einfache Nachahmung der Natur oder symbolische Weltschau. Zu den Deutungsproblemen der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 47. Band, 1984, Heft 4, S. 421 – S.438.
- Hanneke Grootenboer: The Rhetoric of Perspective. Realism and Illusionism in Seventeenth-Century Dutch Still –Life Painting, Chicago u. London 2005, Kapitel 2.
- Leopoldine von Hogendorp Prosperetti, “Conchas Legere”. Shells as trophies of repose in Northern European humanism, in: Art History, Bd.29, Nr.3, Juni 2006, S.387 – S.413.
- Gedeckte Tische
- Trompe l’oeil: Cornelius Gijsbrechts
- Muschelstillleben (z.B. Willem Kalfs „Stillleben mit Meerschnecken“, um 1678, Kunsthaus Zürich)

1. 6. 2007 Stilleben im Zeitalter der Aufklärung

Gem. Lektüre:

- Hubertus Kohle: Ut pictura poesis non erit. Denis Diderots Kunstbegriff. Mit einem Exkurs zu J.B.S. Chardin, Hildesheim u.a 1989, S.148 – S.162.
- Anette Geiger: Urbild und fotografischer Blick. Diderot, Chardin und die Vorgeschichte der Fotografie in der Malerei des 18. Jahrhunderts, München 2004, S.95 – S.106.

- Jean Baptiste Siméon Chardin
- Anne Vallayer-Coster
- Francisco de Goya

8.6. 2007 Stilleben zwischen Romantik und Realismus I.

Gem. Lektüre:

- Schmidt, Katharina (Hg.): Cézanne. Picasso. Braque. Der Beginn des kubistischen Stillebens, Ostfildern-Ruit 1998, (Beitrag von Gottfried Boehm über Cézanne).
- Eberhard König u. Christiane Schön (Hg.): Stilleben (= Geschichte der klassischen Bildgattungen in Quellentexten und Kommentaren, Bd.5), Berlin 1996, S.197 – S.217.
- Courbets „La truite (Die Forelle)“, 1873 (Kunsthhaus Zürich)
- Manets Stilleben und Interieurs
- Cézannes Stilleben

15.6. 2007 Stilleben zwischen Romantik und Realismus II.

- Blumenstilleben im Biedermeier
- Carl Schuch
- Wilhelm Trübner

22. 6. 2007 Trompe l'oeil und Fotografie im 19. Jhd.

Gem. Lektüre:

- Das Leben der Dinge. Die Idee vom Stilleben in der Fotografie 1840-1985 (= Ausst.Kat. Galerie der Stadt Prag 2005), hrsg. v. Dorothee Ritter u.a., Heidelberg 2006, S.13 – S.19.
- Timm Starl, Nach den Dingen. Die Erfindung des Stillebens durch die Fotografie, in: Fotogeschichte 2004, H.91, S.3 – S.14.
- Anette Geiger: Urbild und fotografischer Blick. Diderot, Chardin und die Vorgeschichte der Fotografie in der Malerei des 18. Jahrhunderts, München 2004, S.167 – S.195.
- Trompe l'oeil: William Michael Harnett, John Frederick Peto, John Haberle
- „Gedechte Tische“ in der frühen Fotografie (u.a. William Henry Fox Talbot)
- Stilleben in Fotografien von Roger Fenton
- Fotografie und Naturobjekt: Joseph Maria Eders Röntgenbilder

Weitere mögliche Themen:

- Stilleben in der Kunsttheorie und Anekdotenliteratur
- Roelant Savery
- Rembrandt und das Stilleben
- Frans Snyders
- Jean Etienne-Liotard
- Jean-Baptiste Oudry
- Eugène Delacroix' „Stilleben mit Lobster“ (Musée du Louvre, Paris)
- Blumenstilleben Fantin-Latours
- Van Goghs Stilleben
- Martin Johnson Heade
- Blumenstilleben von John La Farge

Literatur (Auswahl):

- Ausst. Kat. Das Leben der Dinge. Die Idee vom Stilleben in der Fotografie 1840-1985, Galerie der Stadt Prag 2005, hrsg. v. Dorothee Ritter u.a., Heidelberg 2006, S.13 – S.19.
- Ausst. Kat. Cornelius Gijssbrechts. The Eye deceived. Painted Illusions, The Hague 2005.
- Ausst. Kat. Fiori dei Medici, Milano 2005.
- Ausst.Kat. Das flämische Stilleben 1550-1680, Kunsthistorisches Museum Wien, Lingen 2002.
- Ausst.Kat. Roger Fenton. Photographer of the 1850s, Hayward Gallery, London 1988.
- Alpers, Svetlana: Kunst als Beschreibung, Köln: DuMont, 1985.
- Bendiner, Kenneth: Food in Painting. From the Renaissance to the Present., London: Reaktion Books, 2004.
- Bialostocki, Jan, Einfache Nachahmung der Natur oder symbolische Weltschau. Zu den Deutungsproblemen der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 47. Band, 1984, Heft 4, S. 421 – S.438.

- Biesboer, P.: Pieter Claesz. Master of Haarlem Still Life, Zwolle 2004.
- Bocchi, Gianluca: Pittori di natura morta a Roma. Artisti stranieri 1630 – 1750, Viadana 2004.
- Boehm, Gottfried u.a. (Hg.): Carl Schuch, 1846-1903, Ausst.Kat. Städtische Kunsthalle Mannheim, 1986.
- Brunner-Bulst, Martina: Pieter Claesz. Der Hauptmeister des Haarlemer Stilllebens im 17. Jahrhundert. Kritischer Oeuvrekatalog, Lingen 2004.
- Bryson, Norman: Looking at the Overlooked. Four Essays on Still Life Painting, London 1990.
- Cherry, Peter: Luis Meléndez, Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006.
- Conigliello, Lucilla, Die naturwissenschaftliche Illustration in Italien im 16. und 17. Jahrhundert, in: Ausst. Kat. Stille Welt. Italienische Stillleben. Arcimboldo, Caravaggio, Strozzi, hrsg. v. Mina Gregori u. Johann Georg Prinz von Hohenzollern, Hypo-Kulturstiftung, München 2002, S.66 – S.69.
- Daston, Lorraine, Neugierde als Empfindung und Epistemologie in der frühmodernen Wissenschaft, in: *Macrococosmos in microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800*, edited by Andreas Grote, Opladen: Leske and Budrich, 1994, S.35 – S.59.
- Ebert-Schifferer, Sybille: Die Geschichte des Stillebens, München 1998. *Mit weiterführender Bibliographie!*
- Ebert-Schifferer, Sybille, Trompe l'oeil. The underestimated Trick, in: Ausst. Kat. Deceptions and Illusions. Five Centuries of Trompe l'Oeil Painting, hg. v. S. Ebert-Schifferer, National Gallery of Art, Washington, 2002, S.5 – S.23.
- Freedberg, David, David u. Enrico Baldini: *Citrus Fruit*, London: Harvey Miller, 1997
- Geiger, Anette: Urbild und fotografischer Blick. Diderot, Chardin und die Vorgeschichte der Fotografie in der Malerei des 18. Jahrhunderts, München 2004.
- Goldgar, Anne: *Tulipmania. Money, Honor and Knowledge in the Dutch Golden Age*, Chicago: UP, 2007.
- Gombrich, Ernst, *Tradition and Expression in Western Still Life*, in: *Meditations on a Hobby Horse and other Essays on the Theory of Art*, London, 1963, S.95 – S.105.
- Grootenboer, Hanneke: *The Rhetoric of Perspective. Realism and Illusionism in Seventeenth-Century Dutch Still-Life Painting*, Chicago u. London, 2005.
- Helmus, Liesbeth M. (Hg.): *Fish Still lifes by Dutch and Flemish masters, 1550-1700*, Utrecht 2004.
- Hochstrasser, Julie: *Still Life and Trade in the Dutch Golden Age*, New Haven: Yale UP, 2004.
- Jong de, Jan, Dulcia Meijers u.a.: *Virtue. Virtuoso, Virtuosity in Netherlandisch Art 1500-1700* (= *Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 2003, Deel 54*), Waanders Uitgevers, Zwolle 2003.
- Jordan, William B. u. Peter Cherry: *Spanish Still Life from Velázquez to Goya*, London 1995 (= *Ausst.Kat. The National Gallery, London*), S.13 – S.26 "The Still Life in Spain. Origins and Themes)
- Klusman, Georg: *Vincent van Gogh. Still Life with Peonies*, Mainz 1996.
- Kohle, Hubertus: *Ut pictura poesis non erit. Denis Diderots Kunstbegriff. Mit einem Exkurs zu J.B.S. Chardin*, Hildesheim u.a 1989.
- König, Eberhard u. Christiane Schön (Hg.): *Stilleben* (= *Geschichte der klassischen Bildgattungen in Quellentexten und Kommentaren, Bd.5*), Berlin 1996.
- Langemeyer, Gerhard, *Die Nähe und die Ferne*, in: *Ausst.Kat. Stilleben in Europa*, Münster 1980, S.20 – S.42.
- Lévi-Strauss, Claude: *L'origine des manières de table*, Paris: Librairie Plon, 1968.
- Schmidt, Katharina (Hg.): Eberhard König u. Christiane Schön (Hg.): *Stilleben* (= *Geschichte der klassischen Bildgattungen in Quellentexten und Kommentaren, Bd.5*), Berlin 1996.
- Lowenthal, Anne W. (Hg.): *The Object as Subject. Studies in the Interpretation of Still Life*, Princeton 1996, Einleitung.
- Montanari, Massimo: *Der Hunger und der Überfluss*, München 1993, Kap. 25 bis Kap. 27, S.132 – S.159.
- Scheffler, Felix: *Das spanische Stilleben des 17. Jhds. Theorie, Genese und Entfaltung einer neuen Bildgattung*, Frankfurt a.M., 2000, S.50 – S.108.
- Schmidt, Katharina (Hg.): *Cézanne. Picasso. Braque. Der Beginn des kubistischen Stillebens*, Ostfildern-Ruit 1998, mit Beiträgen u.a. von Gottfried Boehm, William Rubin und Christian Geelhaar.
- Schneider, Norbert: *Stilleben. Realität und Symbolik der Dinge. Die Stillebenmalerei der frühen Neuzeit*, Köln, London u.a., 2003 (1. Aufl. 1989).
- Schwenger, Peter: *The tears of things. Melancholy and physical objects*, Minneapolis: Univ. of Minnesota Press, 2006.
- Prosperetti, Leopoldine von Hogendorp, "Conchas Legere". *Shells as tropes of repose in Northern European humanism*, in: *Art History*, Bd.29, Nr.3, Juni 2006, S.387 – S.413.
- Starl, Timm, *Nach den Dingen. Die Erfindung des Stillebens durch die Fotografie*, in: *Fotogeschichte 2004*, H.91, S.3 – S.14.
- Sterling, Charles: *Still Life Painting: From Antiquity to the Twentieth Century*, 2. rev. Aufl.: Harper and Row, Cambridge, 1981.

- Swan, Claudia, From blowfish to flower still life paintings: classification and its images, circa 1600, in: Merchants & Marvels. Commerce, Science and Art in early modern Europe, hrsg. v. Pamela H. Smith u. Paula Findlen, New York u.a.: Routledge, 2002, S.109 – S.139.
- Vischer, Bodo: Goyas Stilleben. das Auge der Natur, Petersberg 2005.
- Weiermaier, Peter (Hg. u.a.): Das Maß der Dinge. Über die Beziehung zwischen Photographie und Gegenstand, Salzburg 1998.