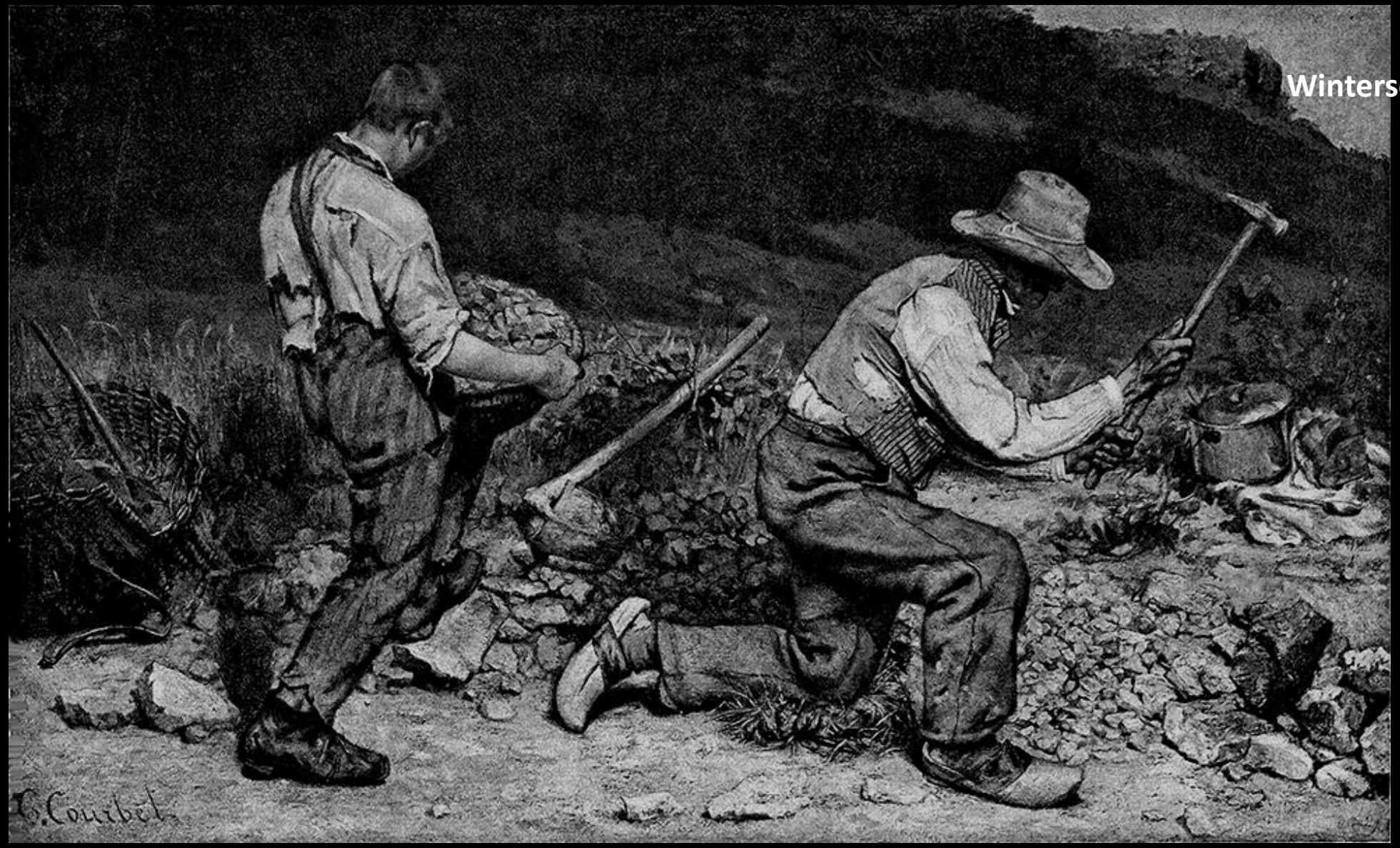
Realismus – Impressionismus – Symbolismus



Wintersemester 2018/2019
2. Vorlesung

15.11.2018

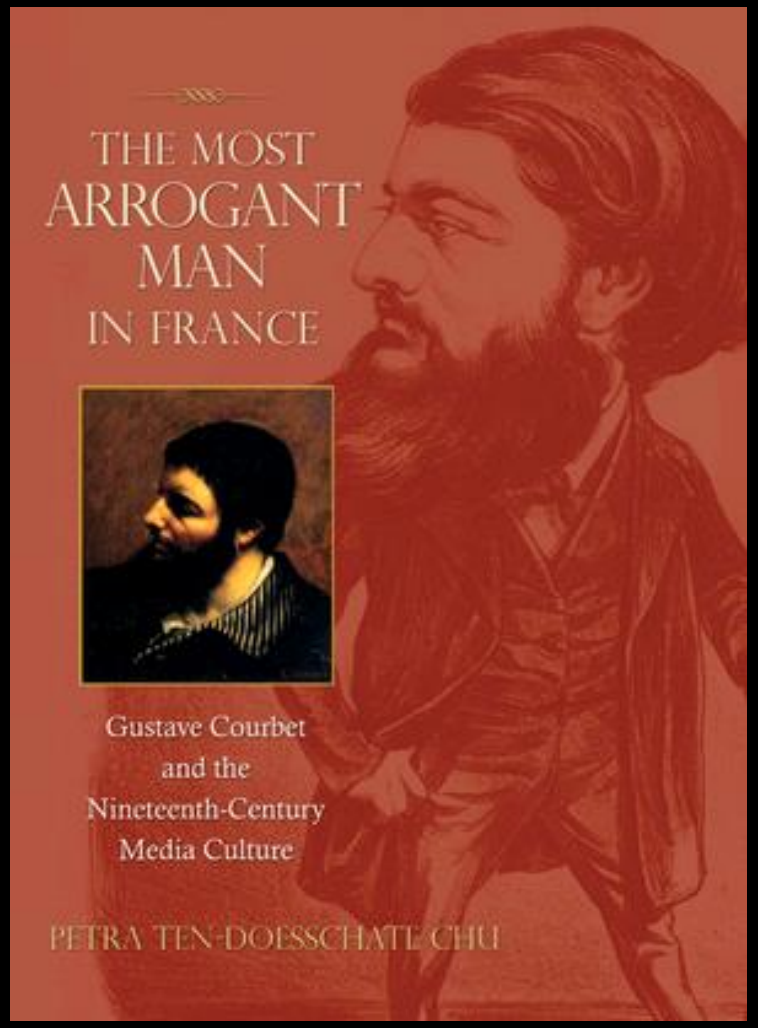
STAATLICHE KUNSTHALLE KARLSRUHE

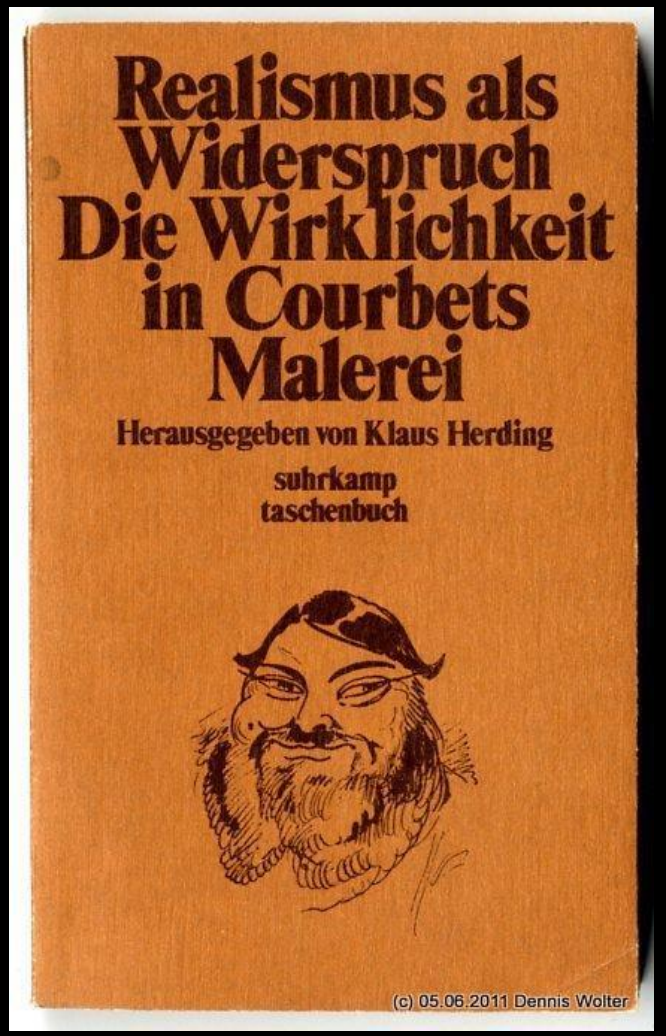
Vortragsreihe Kunstgeschichte am Donnerstag
150 Jahre Kunstgeschichte KIT. 1868 – 2018

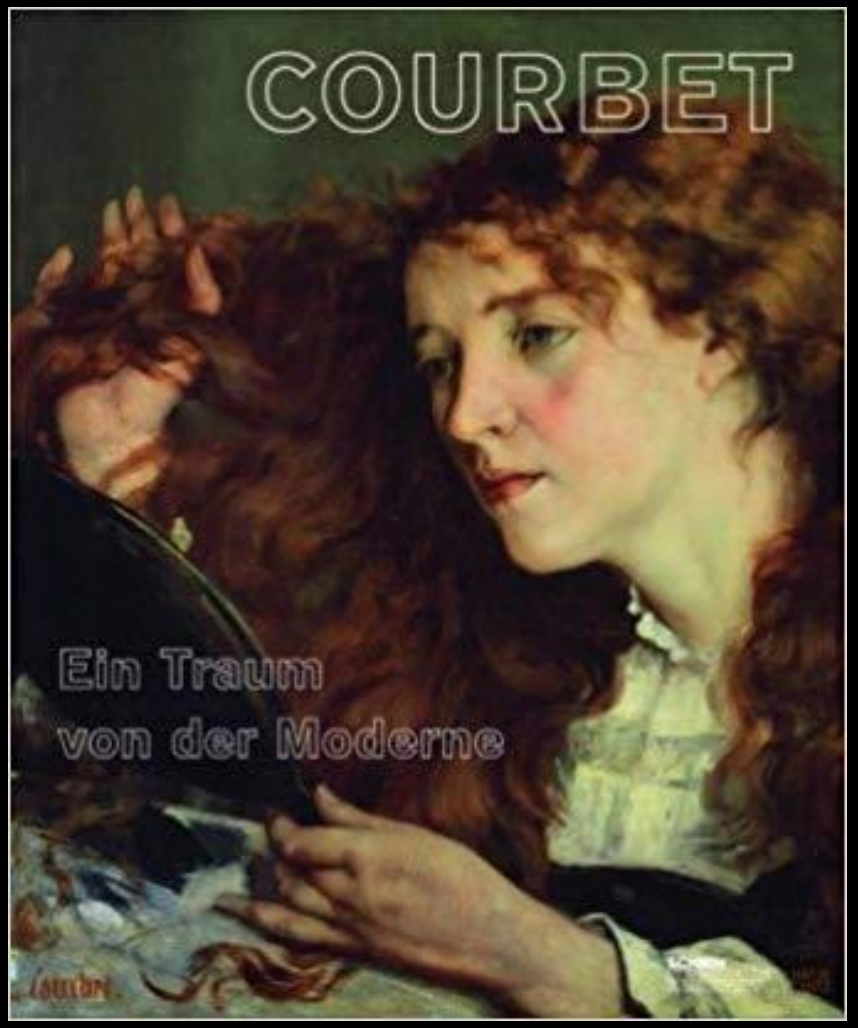
Die Vorträge finden im Feuerbachsaal der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe statt, der Eintritt ist frei.

Donnerstag, 15.11., um 19 Uhr
Victor Hugo als Zeichner
Prof. Dr. Friedrich Weltzien, Hannover

Benutzername: KunstVI
Passwort: Naturalismus

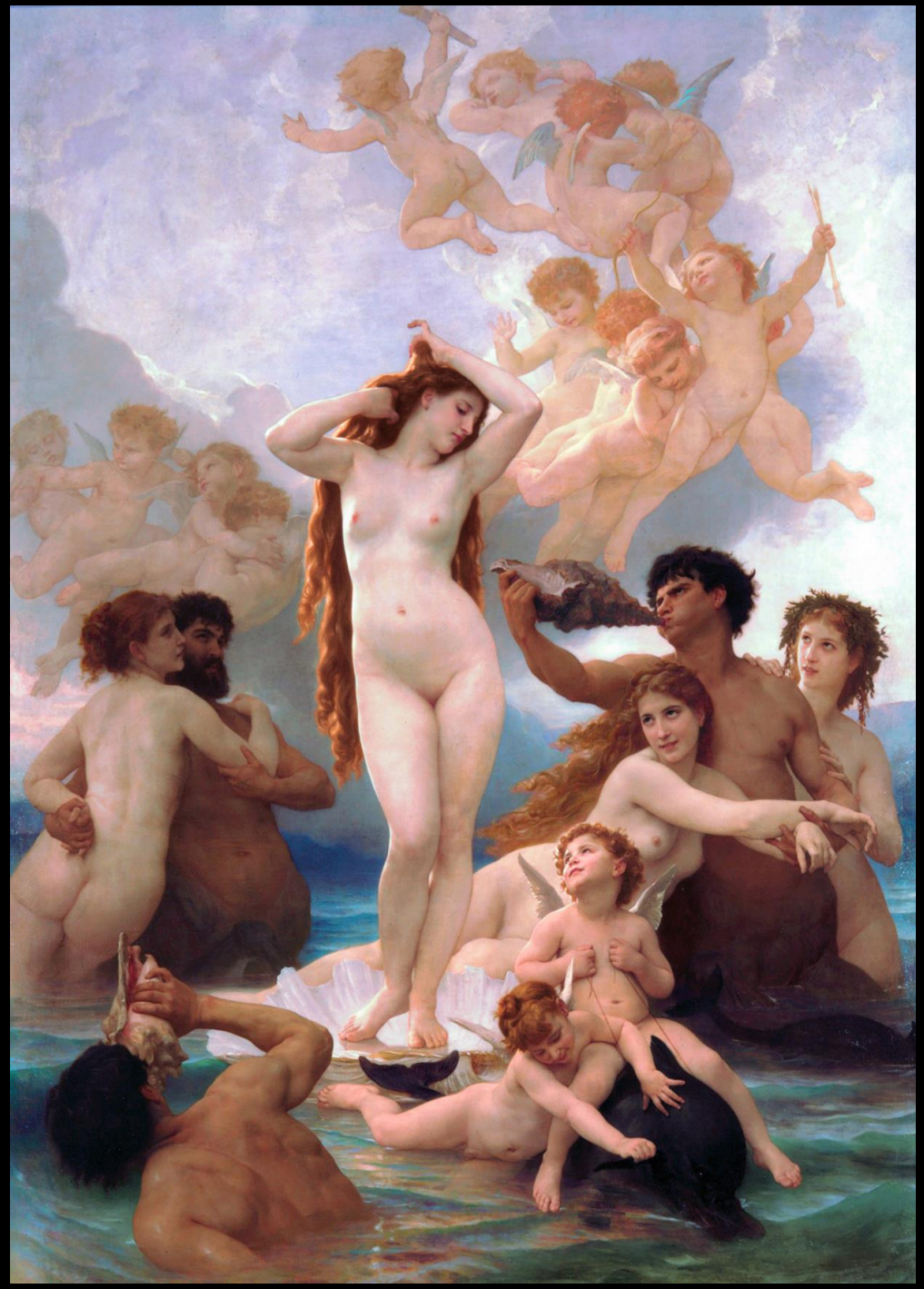

THE MOST
ARROGANT
MAN
IN FRANCE
Gustave Courbet
and the
Nineteenth-Century
Media Culture
PETRA TEN-DOESSCHATE CHU


Realismus als
Widerspruch
Die Wirklichkeit
in Courbets
Malerei
Herausgegeben von Klaus Herding
suhrkamp
taschenbuch
(c) 05.06.2011 Dennis Wolter


COURBET
Ein Traum
von der Moderne

Akademische Kunst

Nicht Courbet oder Manet, Degas und Monet, Seurat und van Gogh, Gauguin und Cézanne dominierten den Zeitgeschmack und damit den Kunstbetrieb ihrer Zeit. Es waren vielmehr Maler wie Jean-Auguste-Dominique Ingres und Jean-Léon Gérôme, William Bouguereau und Alexandre Cabanel in Paris, Hans Makart in Wien und Frederic Leighton in London.

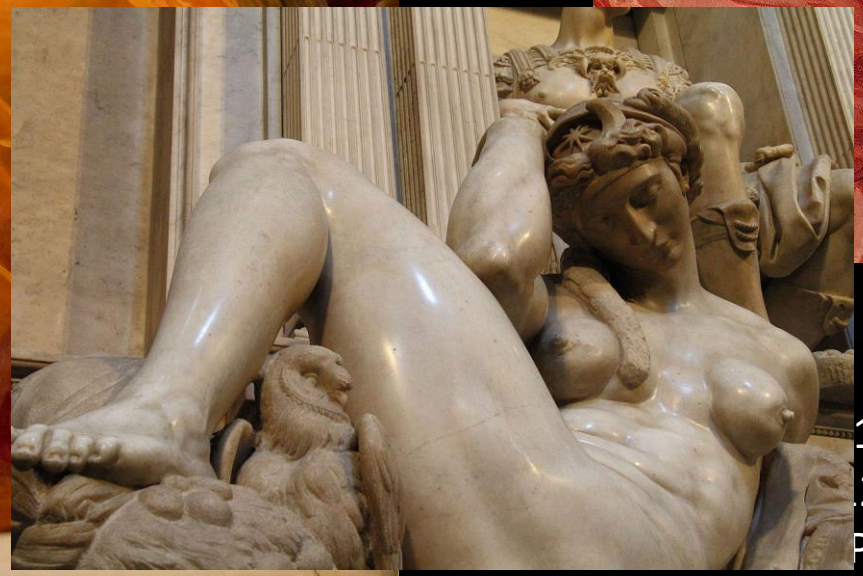


William-Adolphe Bouguereau, Die Geburt der Venus, 1879, Öl auf Leinwand, 300 x 218 cm, Paris: Musée d'Orsay.

Alexandre Cabanel, Die Geburt der Venus, 1863, Öl auf Leinwand, 130 x 225 cm, Paris: Musée d'Orsay

Atelier des österreichischen Malers Hans Makart (1840-1884) in Wien, um 1875.

Hans Makart, Bildnis Gräfin Palffy (Die Betende), 1880, Öl auf Leinwand, 127.5 x 90 cm, Verbleib unbekannt.

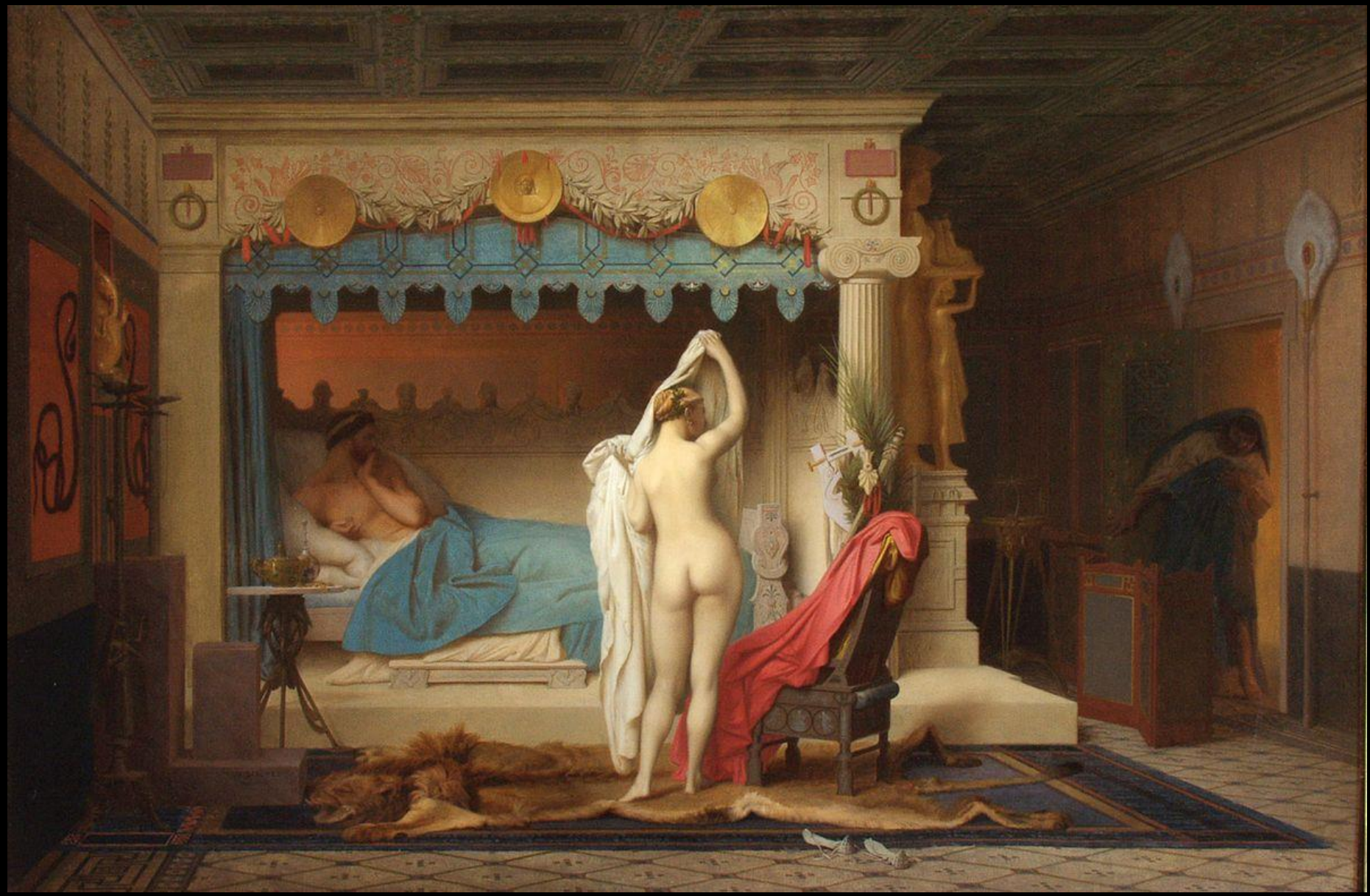


1st Baron Leighton, Flaming June,
20 x 120 cm, Puerto Rico, Ponce:
Ponce

Jean-Léon Gérôme, Phryne vor dem Areopag/Phryne vor den Richtern, 1861,
Öl auf Leinwand, 80 x 128 cm, Hamburg: Kunsthalle.

Zahnputzreiseset aus Silber, Birmingham 1793, Hersteller: Samuel Pemberton. Es wurde „Morocco cased“ genannt.

Jean-Léon Gérôme, The Slave Market, 1866, Öl auf Leinwand, 84.8 x 63.5 cm, Massachusetts: Sterling and Francine Clark Art Institute.



Jean-Léon Gérôme, *Le roi Candaules, 1859, Öl auf Leinwand,* 67 x 100,1 cm Puerto Rico, Ponce: Museo de Arte de Ponce.

Jean-Léon Gérôme, Hahnenkampf, 1846, Öl auf Leinwand, 143 x 204 cm, Paris: Musée d‘Orsay

Jean-Léon Gérôme, Pollice Verso, 1872, Öl auf Leinwand, Höhe: 96.5 cm, Phoenix Art Museum.

„Ridley Scott [fand] in *Gladiator* […] brillante visuelle Lösungen für die mörderische Degeneration des römischen Imperiums […].“

Andrew James Johnston, 2013.

GLADIATOR

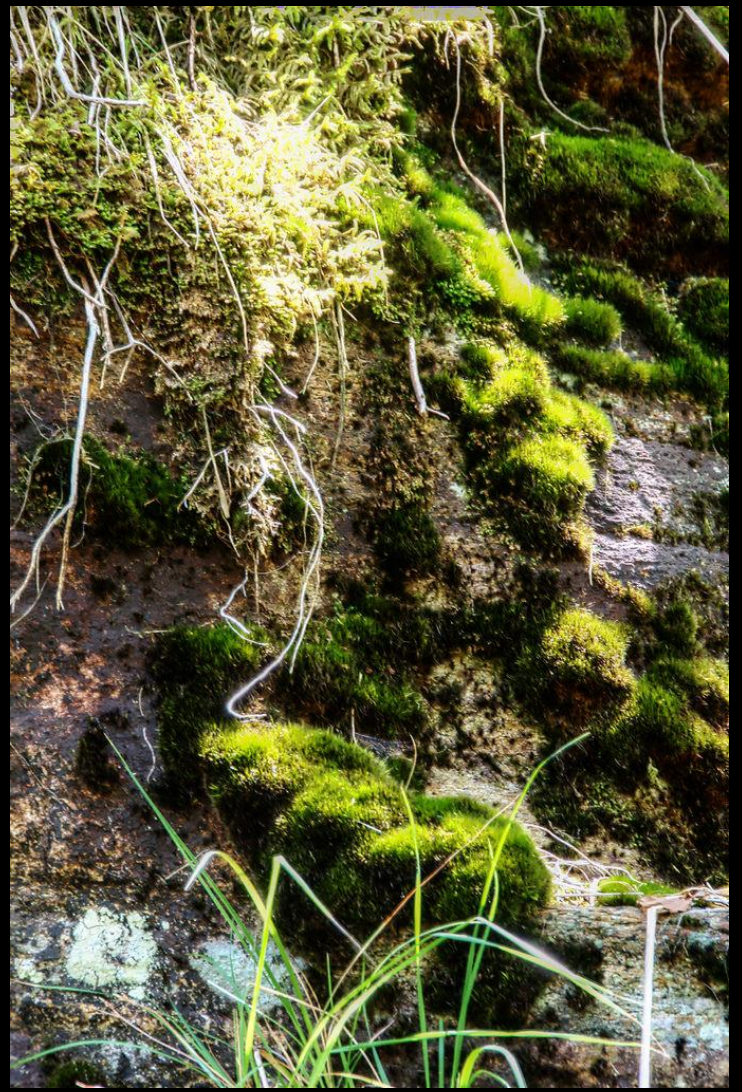
Der Spottname „art pompier“ und der Kitsch

Sapeurs-pompiers du temps de la Monarchie de Juillet (1830-1848). Gravure (colorisée) publiée dans *Les Français peints par eux-mêmes* paru en 1842.

Vorläufer des Impressionismus: Realismus und Naturalismus

Die Maler von Barbizon

Jean-François Millet, ‘Self Portrait’, Musée du Louvre, Paris (fonds Orsay)© RMN, Paris (Musée d'Orsay) / Michèle Bellot



Jean-François Millet, Die Ährenleserinnen, 1857, Öl auf Leinwand, 83x111cm, Paris: Musée d‘Orsay

Jean-François Millet, Bild eines Kornschüttlers, 1847/48, Öl auf Leinwand, 100.5 x 71 cm, London: National Gallery.

Die bürgerlich-demokratische **Februarrevolution** von 1848 in Frankreich beendete am 24. Februar 1848 die Herrschaft des ursprünglich eher liberalen ‚Bürgerkönigs' Louis-Philippe von Orléans und führte zur Ausrufung der Zweiten Französischen Republik. An deren Spitze wurde im weiteren Verlauf der Revolution, nach dem niedergeschlagenen sozialrevolutionären Juniaufstand, der Neffe des ehemaligen Kaisers Napoleon Bonarparte, Louis Napoléon Bonarparte, am 10. Dezember 1848 zum Staatspräsidenten gewählt.

Jean-François Millet, Die Ährenleserinnen, 1857, Öl auf Leinwand, 83x111cm, Paris: Musée d‘Orsay

Als Naturalisten galten die Maler, die erst seit dem Jahr 1890 unter dem Label der „Schule von Barbizon“ zusammengefasst wurden.

Jean-François Millet, Bild eines Kornschüttlers, 1847/48, Öl auf Leinwand, 100.5 x 71 cm, London: National Gallery.

Courbet, der Realist

Gustave Courbet: Die Steineklopfer (1849)

Courbets »Enterrement à Ornans«/Bestattung in Ornans

Gustave Courbet: Begräbnis in Omans, 1849,
Öl auf Leinwand, 3,13 x 6,64 m, Paris, Musée d'Orsay.

Helst, Bartholomeus van der, Die Bürgerkompanie des Kapitäns Roelof Bicker und des Leutnants Jan Michielsz. Blaeuw, 1639, Amsterdam: Rijksmuseum, Malerei auf Leinwand, 235 x 750 cm.

Frans Hals (Antwerpen c. 1583 - Haarlem 1666), Pieter Codde (Amsterdam c. 1599 - Amsterdam 1678), Militia Company of District XI under the Command of Captain Reynier Reael, Known as „The Meagre Company“, 1637, Rijksmuseum, Amsterdam, Canvas and oil paint, h: 209cm.

Keyser, de Thomas, Die Kompanie des Hauptmanns Allaert Cloeck, 1632, Amsterdam, Rijksmuseum, Öl auf Leinwand, 220 x 351 cm.

Gustave Courbet: Begräbnis in Omans, 1849,
Öl auf Leinwand, 3,13 x 6,64 m, Paris, Musée d'Orsay.

Ein Skandal?

»Ein Bild von wenigen Fuß hätte dem Gegenstand Genüge getan, nicht jedoch dem Ehrgeiz des Malers, der mit Historienbildern wetteifern und im »Salon Carré« seinen aus dem Leben gegriffenen Personen Seite an Seite mit Propheten, Göttern und Helden Einlass verschaffen wollte.«

Théophile Gautier

Delaroche, Paul (1797 bis 1856), Tod der Königin Elisabeth, 1828, Öl auf Leinwand, Paris, Musée National du Louvre.

Piloty, Karl Theodor von, Seni an der Leiche Wallensteins, 1858, München: Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Neue Pinakothek, Öl, Leinwand, 312 x 365 cm.

Gustave Courbet: Begräbnis in Omans, 1849,
Öl auf Leinwand, 3,13 x 6,64 m, Paris, Musée d'Orsay.

Courbet, Gustave, Die Bauern von Flagey bei der Rückkehr vom Markt, 1850, Besancon: Musée des Beaux-Arts et d'Archeologie, 208,5 x 275,5 cm, Öl auf Leinwand.

Gustave Courbet: Die Steineklopfer (1849)

Gustave Courbet: Begräbnis in Omans, 1849,
Öl auf Leinwand, 3,13 x 6,64 m, Paris, Musée d'Orsay.

Courbet, Gustave, Die Bauern von Flagey bei der Rückkehr vom Markt, 1850, Besancon, Musée des Beaux-Arts et d'Archeologie, Tafelmalerei, 208,5 x 275,5 cm, Öl auf Leinwand.

»In den alten Totentänzen von einst war es der Tod persönlich, der Könige, Päpste, Kaiser, alle Großen der Erde, alle Unterdrücker der armen Welt — ob sie wollten oder nicht — zum Tanzen brachte. Courbet scheint mit seinem Totengräber eine ebenso starke wie bedeutungsvolle Wirkung erzielt zu haben [...] Im Grunde liegt in der kräftigen Gestalt dieses Mannes, dieses Totengräbers, nichts Böses. Er ist sogar der einzige, der in dieser riesigen Versammlung kniet, und doch wirft nur er sich in die Brust, nur er befiehlt. Morgen wird dieser Mann, der in den besten Jahren steht, ruhig in seine Winzerhütte zurückkehren, die er gestern verlassen hat; nur heute fühlt er sich als letzte Instanz aller irdischen Dinge, als Torhüter der anderen Welt. Und trotzdem — muss ich es aussprechen? — werden wir durch die dunkle Beklommenheit, die uns bei seiner Betrachtung überkommt, unwillkürlich an unseren armen Steinklopfer erinnert, dessen psychologisches Gegenstück und Gegengewicht dieser Totengräber in der Vorstellung des Künstlers sein könnte: fast möchte ich sagen, er ist sein Rächer.«

Max Buchon

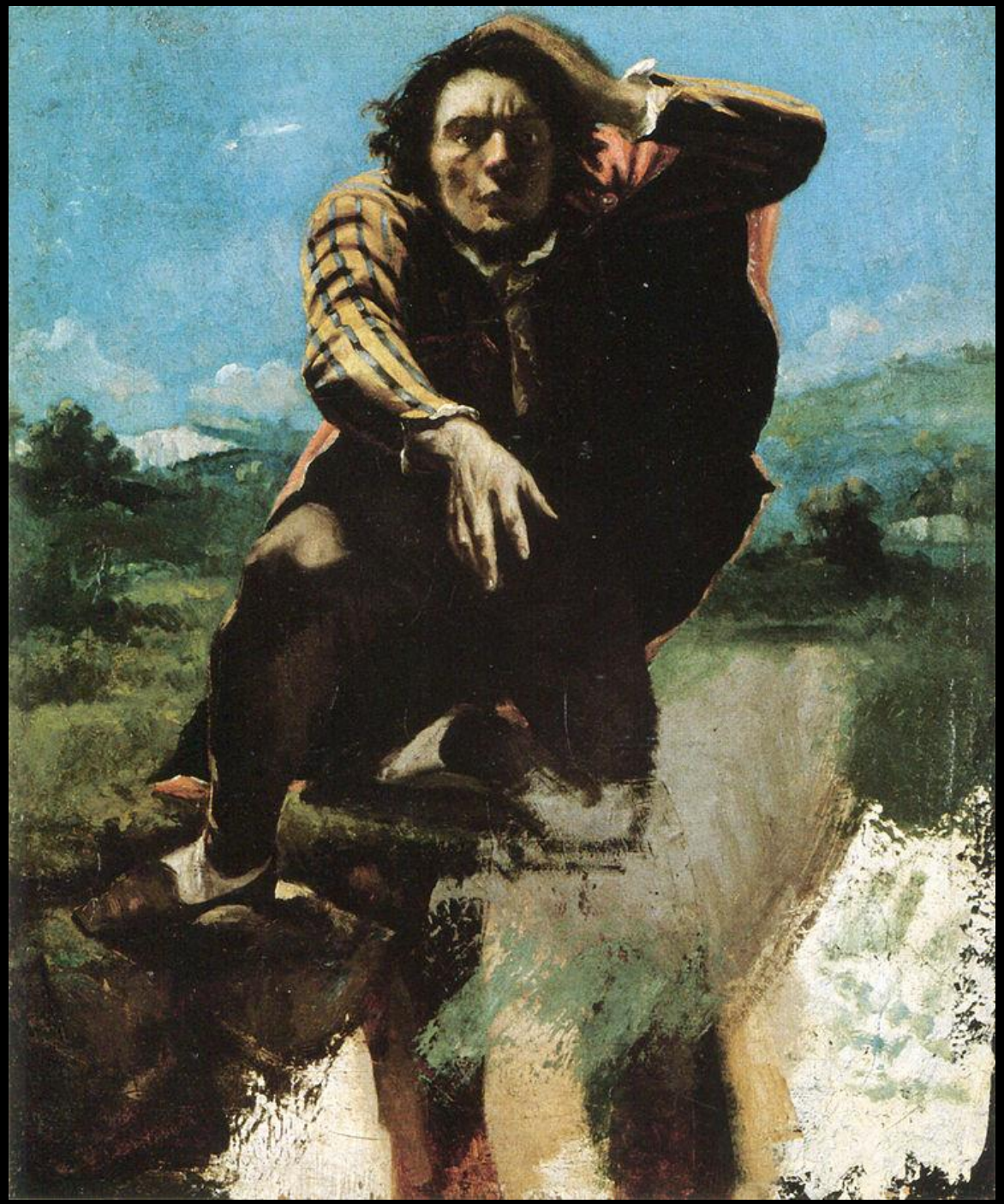
Gustave Courbet: Begräbnis in Omans, 1849,
Öl auf Leinwand, 3,13 x 6,64 m, Paris, Musée d'Orsay.

»Das Begräbnis in Omans« ist in Wahrheit das Begräbnis der Romantik gewesen und hat von dieser Richtung der Malerei nur das übriggelassen, was eine Errungenschaft des menschlichen Geistes war, also eine Existenzberechtigung besaß, das heißt die Bilder von Delacroix und Rousseau [...] Die romantische Kunst war, wie die klassizistische Richtung, Kunst um ihrer selbst willen [...] Indem ich das Ideal sowie alles ablehne, was darauf folgt, gelange ich zur vollen Selbstbefriedigung des Individuums bis hin zur Verwirklichung der Demokratie. Der Realismus ist seinem Wesen nach die demokratische Kunst.«

Gustave Courbet

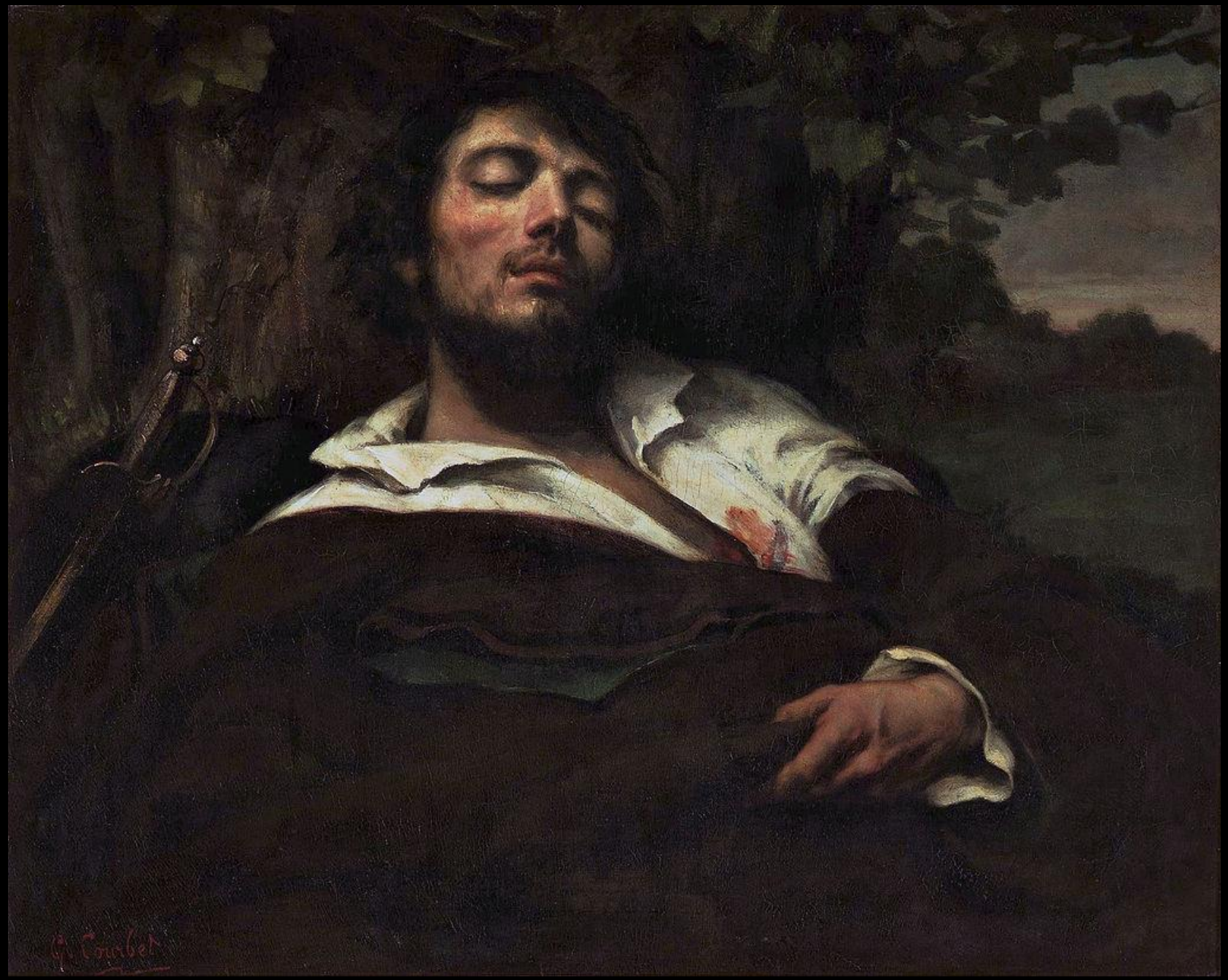
Courbet und die christomorphe Verfremdung

Gustave Courbet - Le Désespéré, 1843, Öl auf Leinwand, 45 x 54 cm, Privatsammlung.



Gustave Courbet, Fou de peur, vers 1843-1844, Öl auf Papier auf Holz, 61 × 91,4 cm, Oslo : Nasjonalgalleriet.

Gustave Courbet, Selbstbildnis mit schwarzem Hund, 1842, Öl auf Leinwand, 46.3 x 55.5 cm, Paris: Petit Palais.



Gustave Courbet, L'homme blessé, 1840er Jahre, Öl auf Leinwand, 81.5 x 97.5 cm, Paris: Musée d'Orsay.

Gustave Courbet: Begräbnis in Omans, 1849,
Öl auf Leinwand, 3,13 x 6,64 m, Paris, Musée d'Orsay.

»Le sauveur du monde« / Der Retter der Welt

EXHUMATION DES CENDRES DE NAPOLÉON.

Les cendres de NAPOLÉON ne reposeront plus sur une terre étrangère, son dernier vœu est accompli. S. A. R. le prince de Joinville (1) s'est rendu, d'après l'ordre du Roi, avec sa frégate la *Belle-Poule*, à l'île Sainte-Hélène, pour y recueillir ces précieux restes. Le 15 octobre 1840, à minuit, l'exhumation a été commencée en présence des commissaires français et anglais, M. de Chabot (3) et le capitaine Alexander R. E. (15). Avec eux sont entrés dans l'enceinte réservée autour du tombeau : M. de Las Cases (12); le général Gourgaud (5); M. Marchand (7), ancien valet-de-chambre de l'Empereur; le maréchal Bertrand (2); M. l'abbé Coquereau (6) et deux enfans de chœur (20); MM. Guyet (10), Charner (11) et Doret (16), capitaines de corvettes; M. Hernoux (8), capitaine de vaisseau; M. Guillard (4), chirurgien-major de la frégate la Belle-Poule; M. l'enseigne Touchard (9); MM. Archambaud (13) et Saint-Denis (14), anciens serviteurs de l'Empereur, et plusieurs officiers anglais (17, 18, 19). Le caveau ayant été ouvert, on a procédé à l'ouverture du cercueil. Après que la soudure fut coupée et le couvercle enlevé avec précaution, le corps de Napoléon fut mis à découvert et reconnu aussitôt, tant il était bien conservé, tant sa tête avait de vérité dans son expression.

Quelque chose de blanc qui semblait détaché de la garniture couvrait, comme d'une gaze légère, tout ce que renfermait le cercueil. Le crâne et le front en étaient surtout enduits; on en voyait peu sur le bas de la figure, sur les mains, sur les orteils. Le corps de l'Empereur avait une position aisée; c'était celle qu'on lui avait donnée en le plaçant dans le cercueil : les membres supérieurs étaient allongés, l'avant-bras et la main gauche appuyant sur la cuisse correspondante, les membres inférieurs légèrement fléchis. La tête, un peu élevée, reposait sur un coussin; le crâne volumineux, le front haut et large, se présentaient couverts de tégumens jaunâtres, durs et très-adhérens. Les paupières, complétement fermées, adhéraient aux parties sous-jacentes; quelques cils se voyaient encore à leur bord libre. Les os propres du nez et les tégumens qui les couvrent étaient bien conservés. Les joues étaient bouffies; les tégumens de cette partie de la face se faisaient remarquer par leur toucher doux, souple et leur couleur blanche; ceux du menton étaient légèrement bleuâtres : ils empruntaient cette teinte à la barbe qui semblait avoir poussé après la mort. Quant au menton lui-même, il n'offrait point d'altération et conservait encore ce type propre à la figure de Napoléon. Les lèvres étaient écartées; trois dents incisives extrêmement blanches se voyaient sous la lèvre supérieure. Les mains ne laissaient rien à désirer; nulle part la plus légère altération. Les doigts portaient les ongles longs et très-blancs. Les jambes étaient renfermées dans les bottes, mais, par suite de la rupture des fils, les quatre derniers orteils dépassaient de chaque côté. Les membres paraissaient avoir conservé leurs formes sous les vêtemens qui les couvraient; le bras gauche était dur et avait diminué de volume. Quant aux vêtemens, ils se présentaient avec leurs couleurs : ainsi on reconnaissait parfaitement l'uniforme des chasseurs à cheval de la vieille garde au vert foncé de l'habit, au rouge vif des paremens; le grand cordon de la Légion d'honneur se dessinant sur le gilet, et la culotte blanche cachée en partie par le petit chapeau qui reposait sur les cuisses. Les épaulettes, la plaque et les deux décorations attachées sur la poitrine, n'avaient plus leur brillant : elles étaient noircies; la couronne d'or de la croix d'officier de la Légion d'honneur seule avait conservé son éclat. Des vases d'argent apparaissaient entre les jambes; un d'eux, surmonté d'une aigle, s'élevait entre les genoux.

Le satin ouaté a été remis à sa place après l'avoir enduit de créosote; les caisses en bois ont été fermées hermétiquement, et les caisses en métal soudées avec le plus grand soin. Les restes de Napoléon sont aujourd'hui dans six cercueils : 1° un cercueil en ferblanc; 2° un cercueil en bois d'acajou; 3° un cercueil en plomb; 4° un second cercueil en plomb, séparé du premier par de la sciure et des coins de bois; 5° un cercueil en bois d'ébène; 6° un cercueil en bois de chêne, qui protége le cercueil en ébène.

Le cercueil a été placé ensuite sur un char funèbre, recouvert d'un manteau impérial; les coins du drap mortuaire portés par MM. le comte Bertrand, le baron Gourgaud, le baron de Las Cases et M. Marchand. M. Rohan-Chabot conduisait le deuil, ayant à ses côtés MM. les capitaines Guyet et Charner. Marchaient ensuite les autorités civiles, militaires et maritimes de l'île, ainsi que les principaux habitans en grand deuil.

Pendant toute la marche, les forts ont tiré le canon de minute en minute. Parvenu à James-Town, le char a défilé lentement entre deux haies de soldats de la garnison. A cinq heures et demie le cortége est arrivé à l'extrémité du quai. Là, S. A. R. le prince de Joinville, accompagné de son aide de camp, et entouré des états-majors des trois bâtimens de guerre français, *la Belle-Poule*, *la Favorite* et *l'Oreste*, a reçu de S. E. le gouverneur le cercueil impérial, qui a été embarqué dans une chaloupe disposée à l'avance pour cette cérémonie, et conduit solennellement à bord de *la Belle-Poule*, par le prince, avec tous les honneurs dus aux souverains; et là, le vœu de l'Empereur mourant commençait à s'accomplir : ses cendres reposaient sous le pavillon national.

Propriété de l'éditeur. (Déposé.)

Fabrique de PELLERIN, Imprimeur-Libraire, à ÉPINAL.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Gustave Courbet: Begräbnis in Omans, 1849,
Öl auf Leinwand, 3,13 x 6,64 m, Paris, Musée d'Orsay.