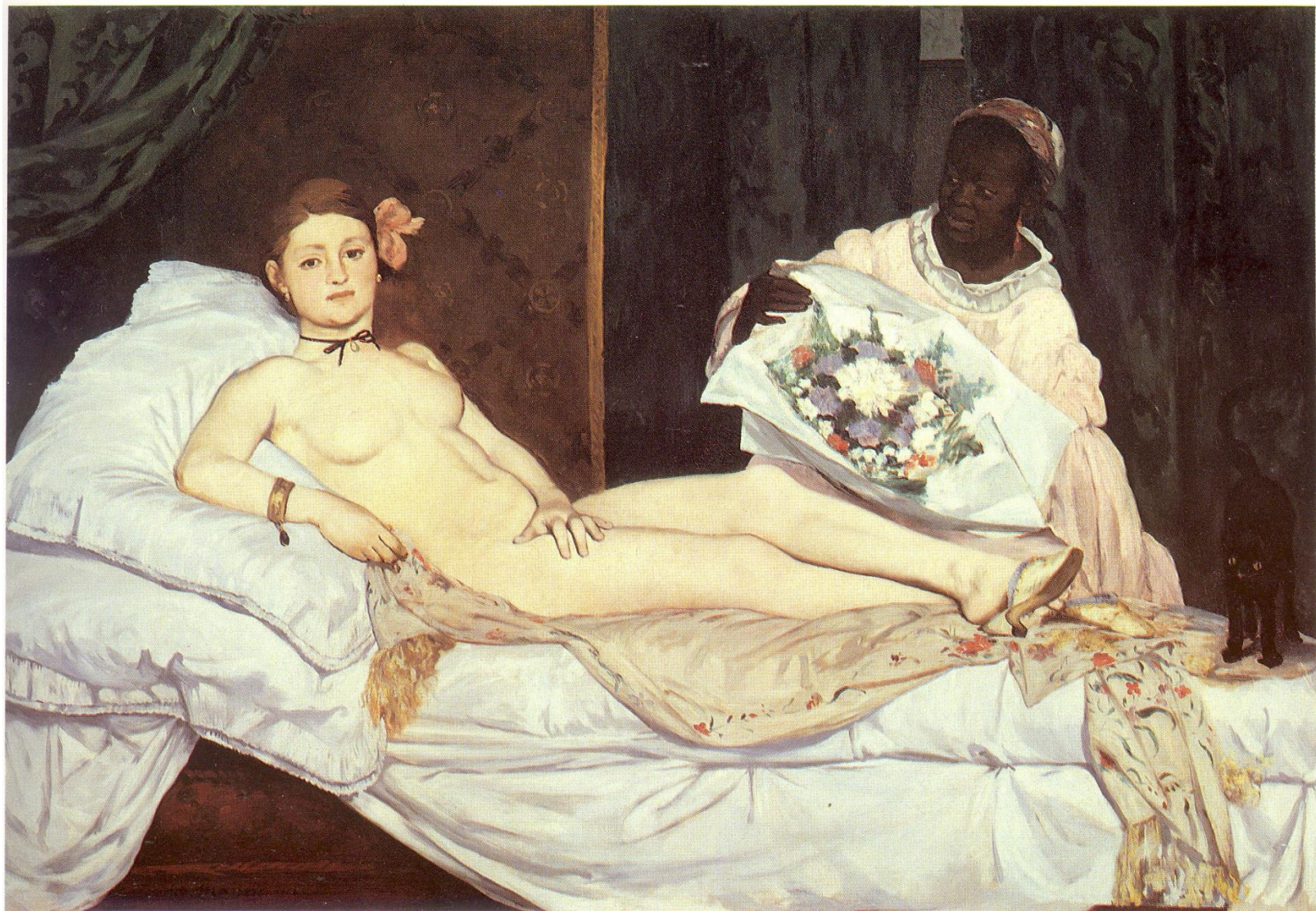

Manet – Modernität und Alterität

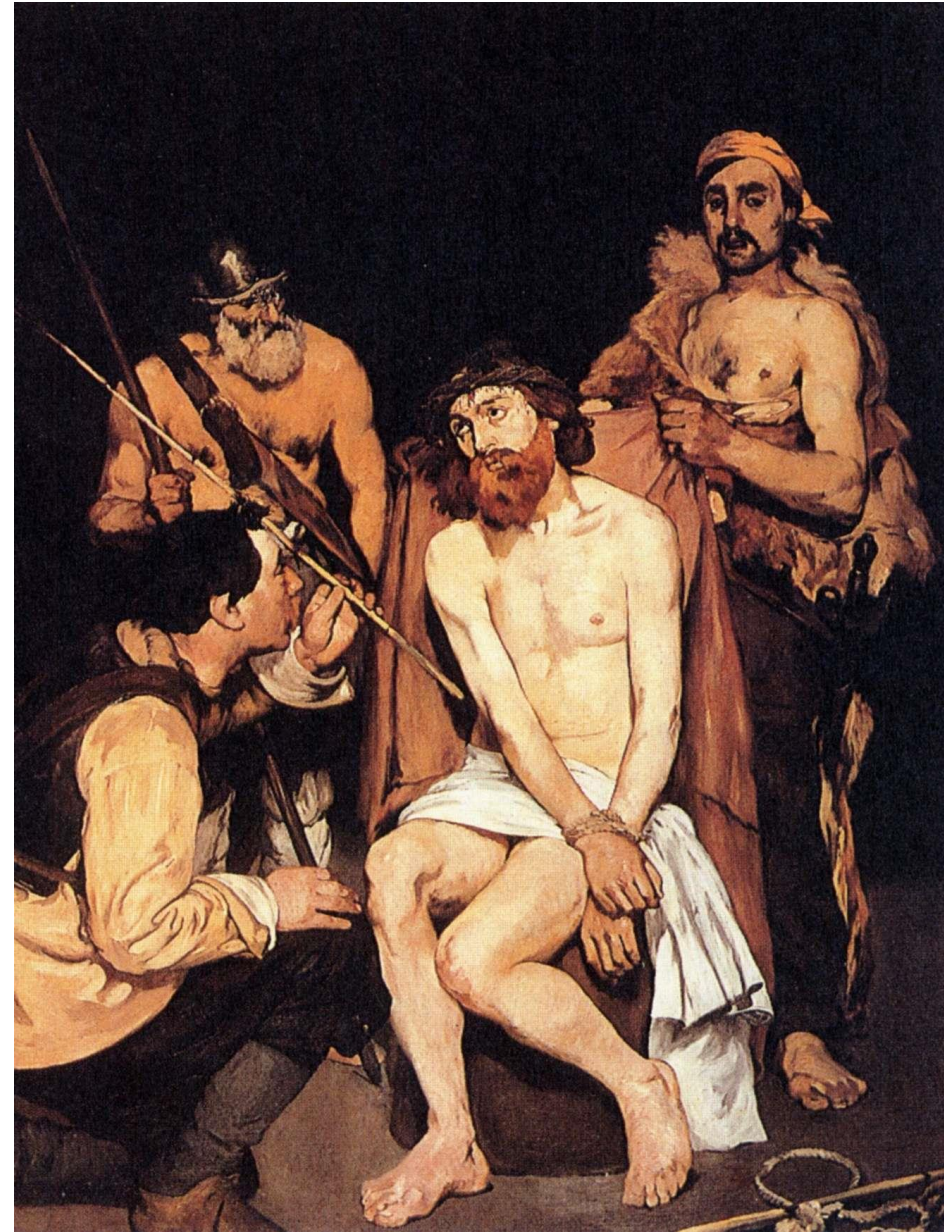
Edouard Manet (1832-1883) *Le déjeuner sur l'herbe*, 1863

H. 208 ; L. 264,5 cm

Olympia, 1863 (130,5 x 190 cm) Musée d'Orsay, Paris

Edgar Degas, *Louis Edmond Duranty*, 1879, Glasgow, Burrell Collection

Henri Fantin-Latour: Ein Künstleratelier im Stadtviertel Batignolles (Un atelier à Batignolles), 1870, 204 x 2,75 cm, Paris, Musée d'Orsay

Lola de Valence, 1862, 123 x 92 cm, Paris, Musée d'Orsay

25481

LOLA DE VALENCE,
ou l'Auvergnate espagnole.

Ni homme, ni femme ; mais qu'est-ce
que ce peut être?... je me le demande.

Karikatur von Ranson, 1867, anlässlich von Manets Teilnahme an der Weltausstellung : Mann oder Frau? Aus Spanien oder aus der Auvergne?

- « Imaginez Goya passé au Mexique, devenu sauvage au milieu des pampas et barbouillant des toiles avec de la cochenille, vous aurez M. Manet, le réaliste de la dernière heure. »
- « Stellen Sie sich vor, Goya wäre nach Mexiko ausgewandert, dort zum Wilden geworden und würde mit Saft von zerdrückten Insekten Leinwand besudeln – das ist Herr Manet, der jüngste Realist »

Innovation und soziales Kapital: Manet und Degas

- Gehören durch ihren familiären Hintergrund zur Oberschicht, brauchen keine finanziellen Einkünfte.
- Anderes Milieu als Pissarro (Arbeitermilieu, anarchistisch) und die jüngere Generation der Impressionisten (Monet, Renoir).

Manet photographiert von Nadar

- Einleitung
- 1. Familiärer und sozialer Hintergrund
- 2. Erste Schritte im akademischen Milieu
- 3. Zwei Kampfbilder *Le Guitarrero*, 1861, *Le Déjeuner sur l'herbe*, 1863
- 4. Der Held, der er eigentlich nicht sein wollte
- 5. Was macht Manet « modern » ? Zu Manets Bildererfindungen
- 6. Manet, « Brücke » zwischen Generationen?
- 7. « Er war grösser als wir dachten » (Degas): Manets europäische Kanonisierung

- Einleitung
- ▶ »Vater des Impressionismus «? Eher eine Strategie der doppelten Verneinung. Nicht akademisch, nicht realistisch
- ▶ Fähigkeit zur Adaptation, « Passivität » seines Charakters (Baudelaire)
- ▶ « Eroberung der Autonomie » (Bourdieu) für die Malerei?

Baldassare Castiglione
(1478-1529)

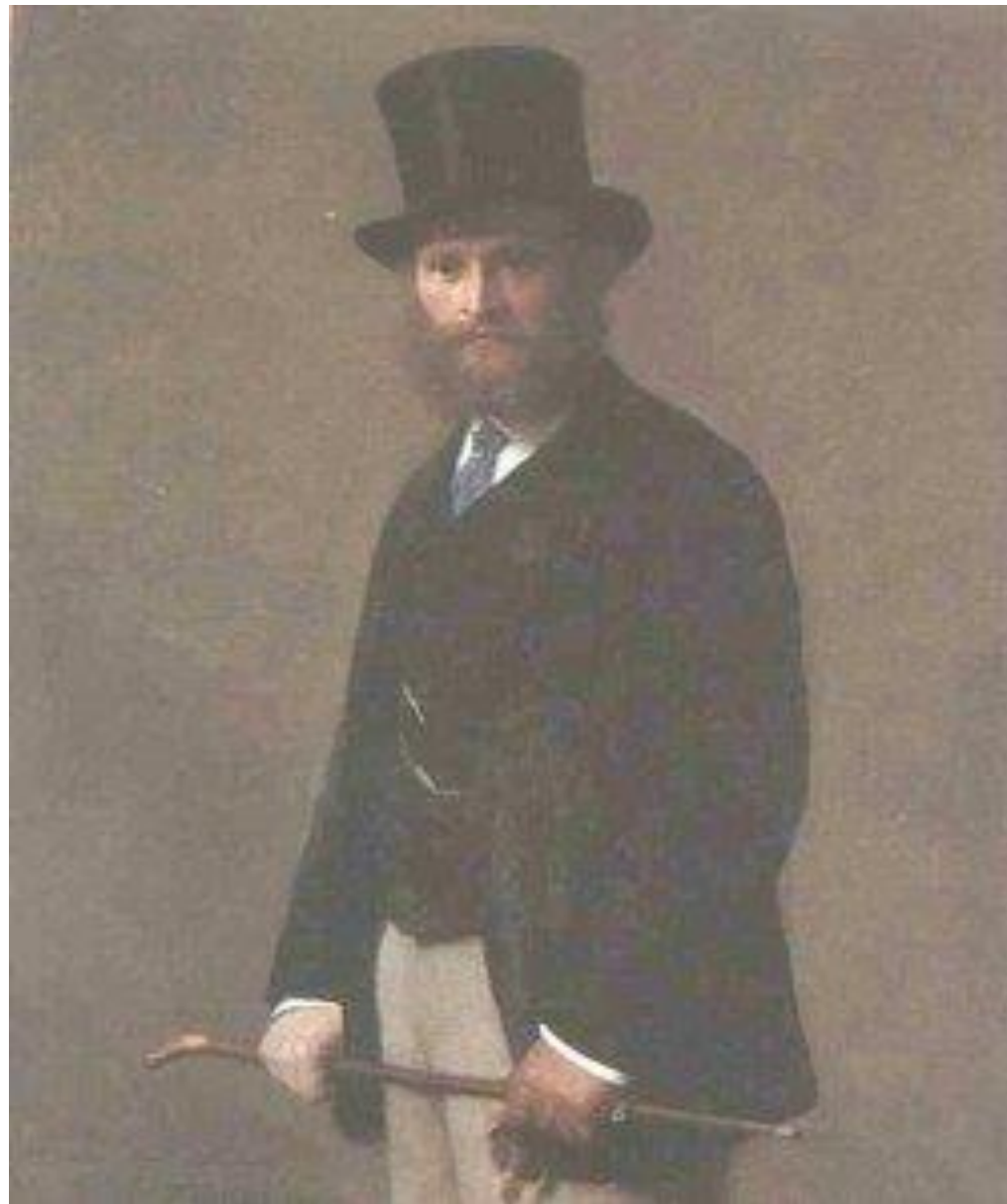
Prinzip der « sprezzatura »
Lässigkeit « coolness »

Raffael, *Bildnis Baldassare Castiglione*
Um 1514-15, Paris, Louvre

- Rat „eine gewisse Art von **Lässigkeit** anzuwenden, die die Kunst verbirgt und bezeigt, dass das was man tut oder sagt, anscheinend mühelos und fast ohne Nachdenken zustande gekommen ist“.

Henri Fantin-Latour: *Portrait d'Édouard Manet*, 1867 (117,5 x 90 cm)

- Edouard Manet (1832- 1883)

1. 1. Familiärer und sozialer Hintergrund

- Vater ranghoher Beamter im Justizministerium, liberal (républicain), Mutter Schwedin aus sehr gut gestellten Verhältnissen. Viele Auslandsaufenthalte
- Rentier, sehr mondän.
- Schlechter Schüler, Dickkopf der nur zeichnen möchte, schafft nicht die Aufnahmeprüfung in die Ecole Navale.
- „Flucht nach Brasilien“ neue Horizonte; und die Syphilis die zu seinem Tod 1883 führt.

- Mit dem linksliberalen Milieu eng befreundet, das nach 1878 die reelle Macht ausüben beginnt.

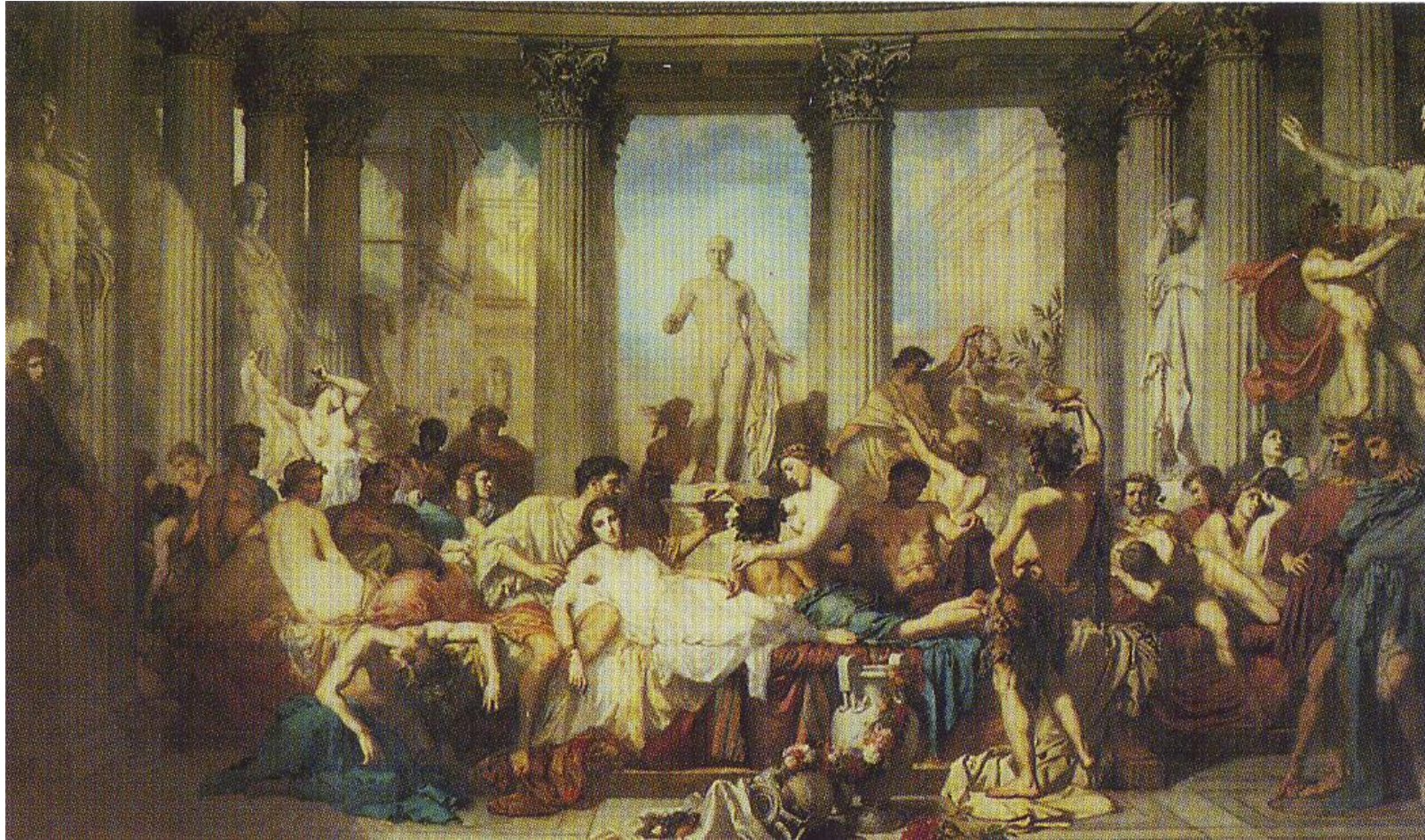

Antonin Proust, 1832 - 1905

Anders Zorn: *Bildnis des ehemaligen Kulturministers Antonin Proust*, 1888

- 2. Erste Schritte im akademischen Milieu
- Sechs Jahre im Atelier von Thomas Couture, 1850-56, dann Bruch nach der Weltausstellung 1855 und Courbets « Pavillon du réalisme ».

Thomas Couture: Les Romains de la Décadence, Die Römer der Verfallszeit, 1847, Paris, Orsay,

Thomas Couture, *Un réaliste*, 1865,
h/t, 0,46 x 0,38, Amsterdam,
Van Gogh Museum

- Thomas Couture : Lehrstätte für eine europäische Elite, die auf den Erfolg im Salon vorbereitet wird.
- Eine Petrischale der akademischen Kunst, die aber Experimente nicht ausschliesst.

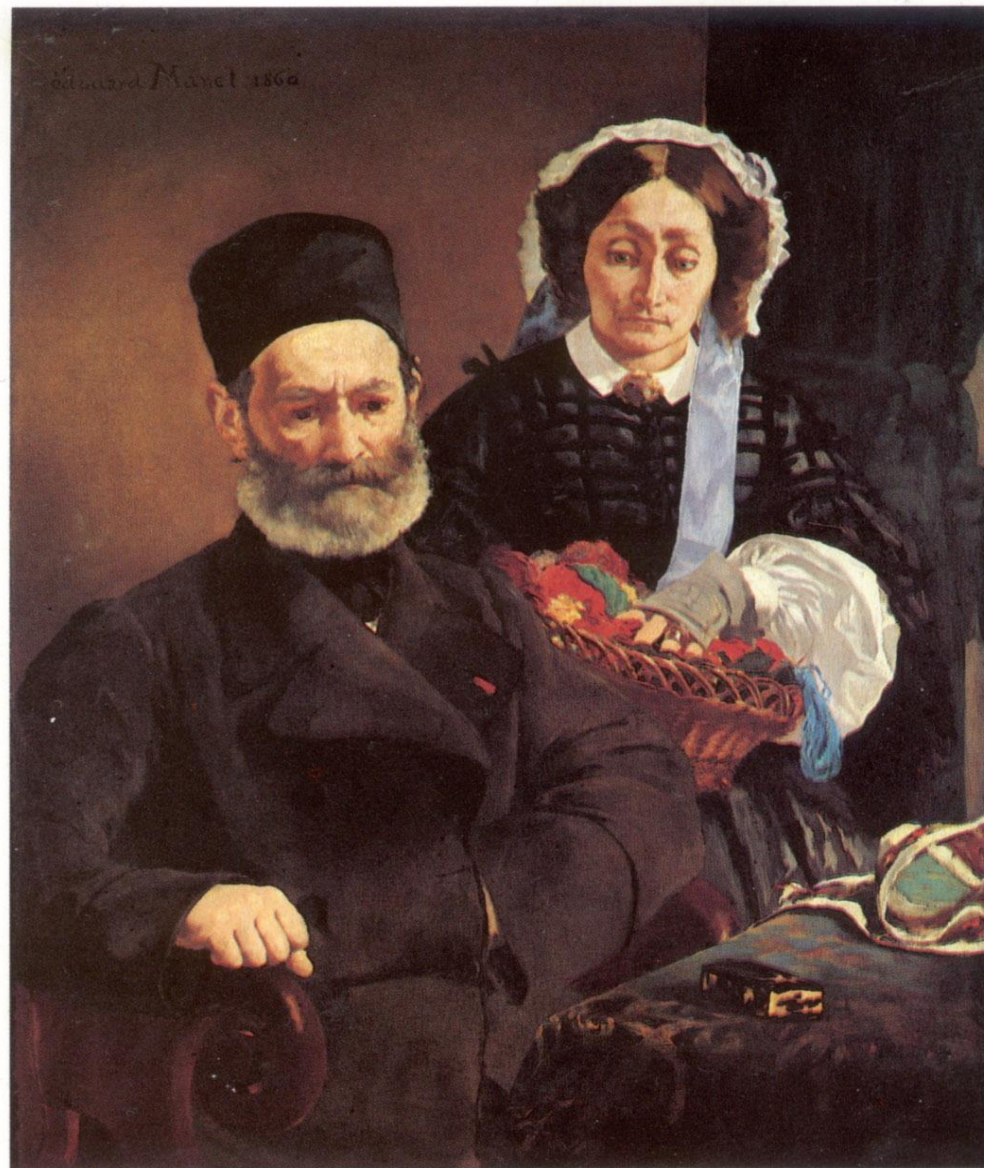
Siehe Albert Boime: *Thomas Couture and the eclectic vision*, London 1980

Rudolf Henneberg: ***"Die Jagd nach dem Glück"***, 1868, Berlin, Alte Nationalgalerie

Anselm Feuerbach: ***Das Gastmahl des Plato (erste Fassung)***, 295 x 598 cm
Karlsruhe, Kunsthalle

Portrait de M. et Mme Auguste Manet
1860 (111,5 x 91 cm)
Musée d'Orsay, Paris

- Manet braucht sehr lange, um den Schritt nach aussen zu wagen.
- Sechs Jahre im Atelier von Couture, bevor er sich zu einem « tableau-manifeste » entschliesst.

Le Buveur d'absinthe
1858-1859 (180,5 x 105,6 cm)
Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen

Couture zu Manet

- « Mon ami, il n'y a ici qu'un seul buveur d'absinthe, c'est le peintre qui a produit cette insanité ».
- « Vous ne serez jamais que le Daumier de notre temps »
- « Lieber Freund, hier gibt es nur einen der zu viel Absinth trinkt, dass ist der Maler der diesen Unrat produziert hat. »
- Sie werden es zu nichts mehr bringen als zum Daumier unserer Zeit

Manet zu Antonin Proust

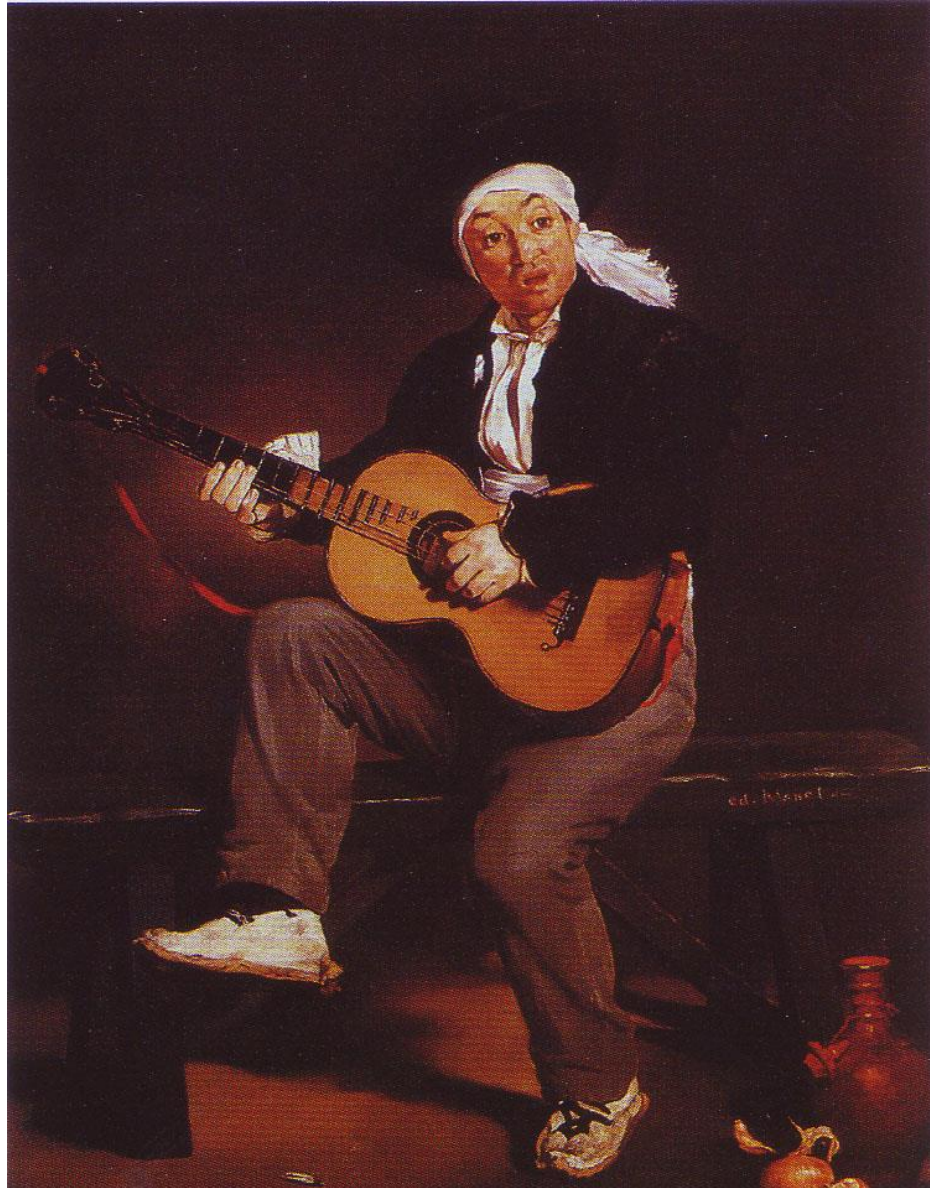
- « On ne comprend pas » ... « On comprendra peut-être mieux si je fais un type espagnol ».
- « Die Leute verstehen nicht (...) Vielleicht werden sie besser verstehen, wenn ich einen spanischen Typus nehme »

- 3. Zwei Kampfbilder : *Le Guitarrero*, 1861, und *Le Déjeuner sur l'herbe*, 1863
- « Werde, der Du bist – werde ein Anderer » (frei nach Ecce homo...)
- Spanienmode, sowie die spanischen Wandertruppen die sich in den Kabaretts produzieren.
- Ohne Courbets Beispiel nicht denkbar.

Daumier: Ein Eisenbahnwagen dritter Klasse

Le Chanteur espagnol
1860 (147,3 x 114,3 cm)
Metropolitan Museum of Art

- Einfluss der spanischen Maler (Velasquez, Goya) und Franz Hals.
- Louis-Philippe hatte eine bedeutende Sammlung spanischer Maler; dazu Spanien-mode durch die Kaiserin Eugénie.

***Manet/Velázquez: The French Taste for Spanish Painting,
Metropolitan Museum 2005***

- Bringt ihm die Achtung der romantischen Generation ein; Wortführer Théophile Gautier:
- « Caramba : voilà un guitarrero qui ne vient pas de l'Opéra Comique »

- Manet bekommt eine Auszeichnung « mention honorable » im Salon. Wird zur Integrationsfigur der jungen Generation.
- ► fühlt sich zugleich geschmeichelt und bedroht.

Henri Fantin Latour : *Hommage à Delacroix*, 1865, 160 x 250 cm, Paris, Louvre

Lola de Valence 1862 (123 x 92 cm), Paris Musée d'Orsay

*Cette Lola de Valence, peinte en 1855, est
représentée dans un costume de l'époque.
Elle est en effet une jeune fille de Valence.
L'opéra est écrit par Paul et Michel Adolphe.*

- Entre tant de beautés
que partout on peut voir,
- Je comprends bien,
amis, que le désir
balance;
- Mais on voit scintiller en
Lola de Valence
- Le charme inattendu
d'un bijou rose et noir.

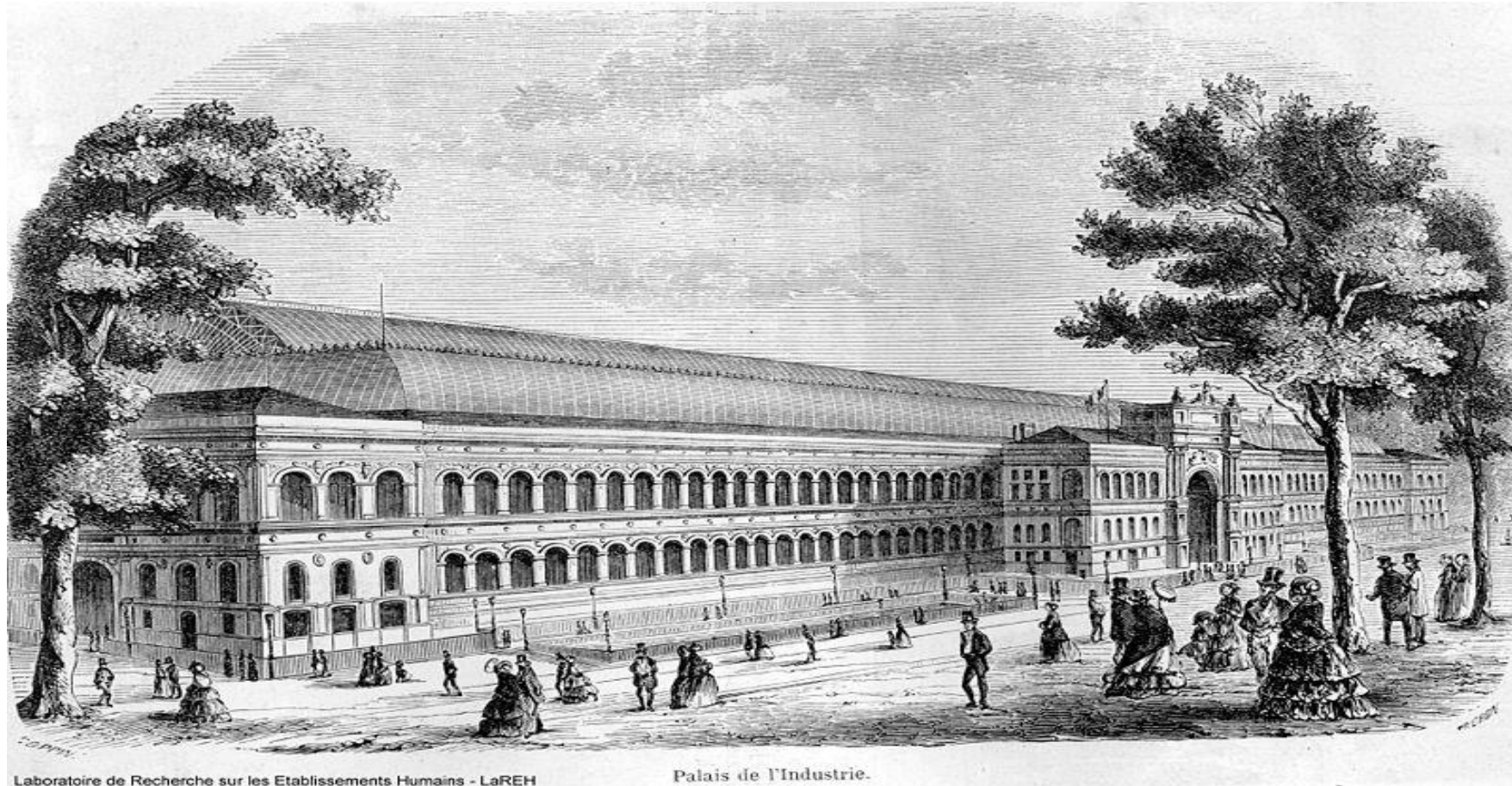
- Entre tant de beautés que partout on peut voir,
 - Je comprends bien, amis, que le désir balance;
 - Mais on voit scintiller en Lola de Valence
 - Le charme inattendu d'un bijou rose et noir.
- Bei all dem Schönen, das die Augen rings entzückt,
 - Schwankt, Freunde, wohl der Wunsch, was er zumeist sich wähle;
 - Doch Lola de Valence erstrahlt gleich dem Juwele,
 - Das schwarz und rosig blinkt, von seltnem Reiz geschmückt.

Baudelaire, Tableaux parisiens, in Les Fleurs du mal, 2te Auflage, 1861

Das Schwellenjahr 1863

- Salon des Refusés, 1863: absurd strikte Auswahl der Jury; drei Viertel des 5000 eingereichten Werke werden zurück gewiesen.

- Napoléon III erlaubt die abhaltung eines « Salon des Refusés », Teilnahme ist fakultativ.
- Courbet nimmt nicht teil – fühlt sich schon als Mitglied des Establishment
- Jury möchte Werke bloss stellen : die « lächerlichsten » kommen an die besten Plätze, u. a. die drei Werke von Manet.
- Siehe die Beschreibung von Zola in « Das Werk ».

Das Palais de l'Industrie

Fabritzius: *Karikaturansicht des "Salon des Refusés", 1863*

Mlle V en costume d'Espada, 1862, 165 x 127, New York, Metropolitan Museum

***Jeune homme en costume de majo*, 188 cm x 124,8, New York,
Metropolitan Museum**

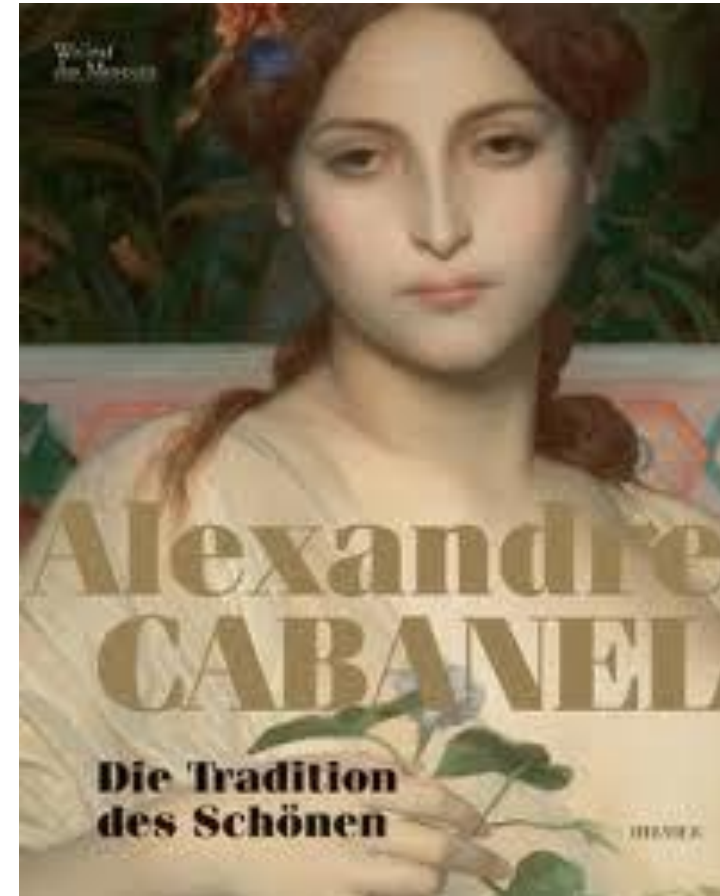
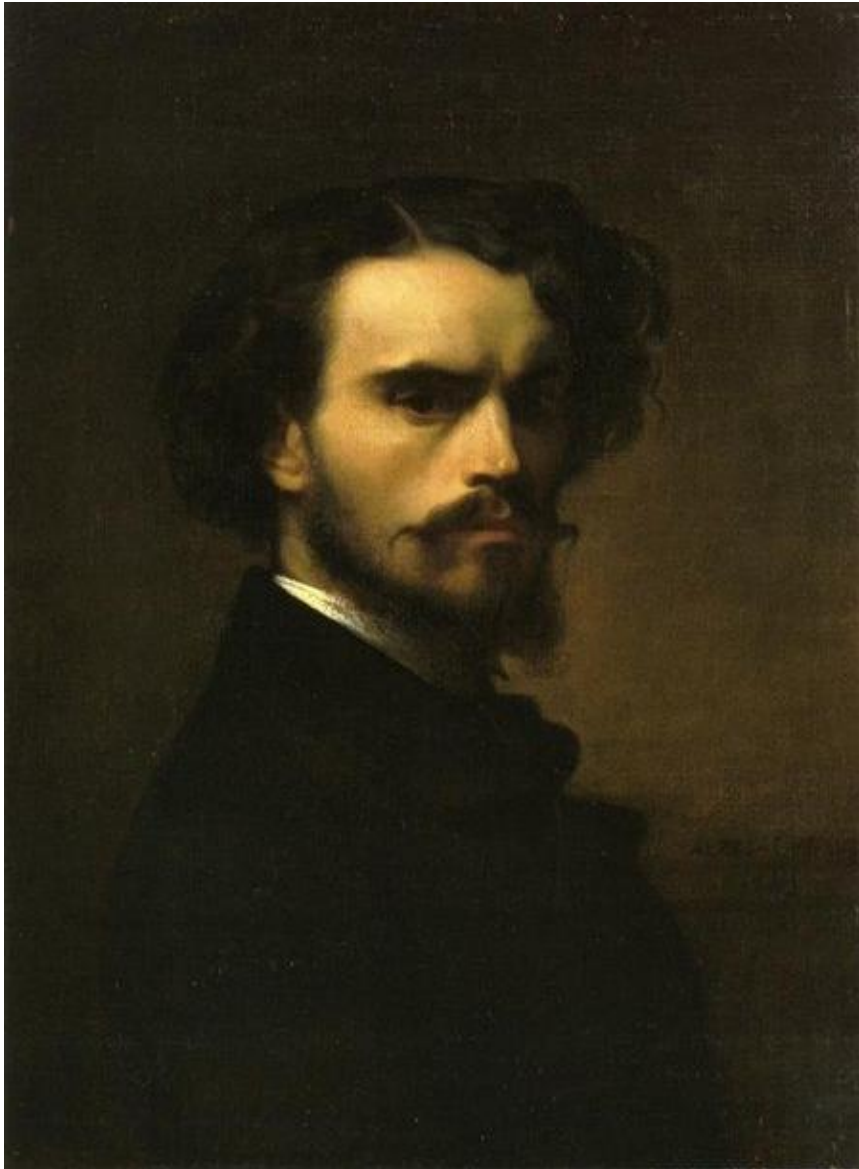
Edouard Manet (1832-1883) *Le déjeuner sur l'herbe*, 1863

H. 208 ; L. 264,5 cm

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

Ausstellung in Köln bis 19. Mai

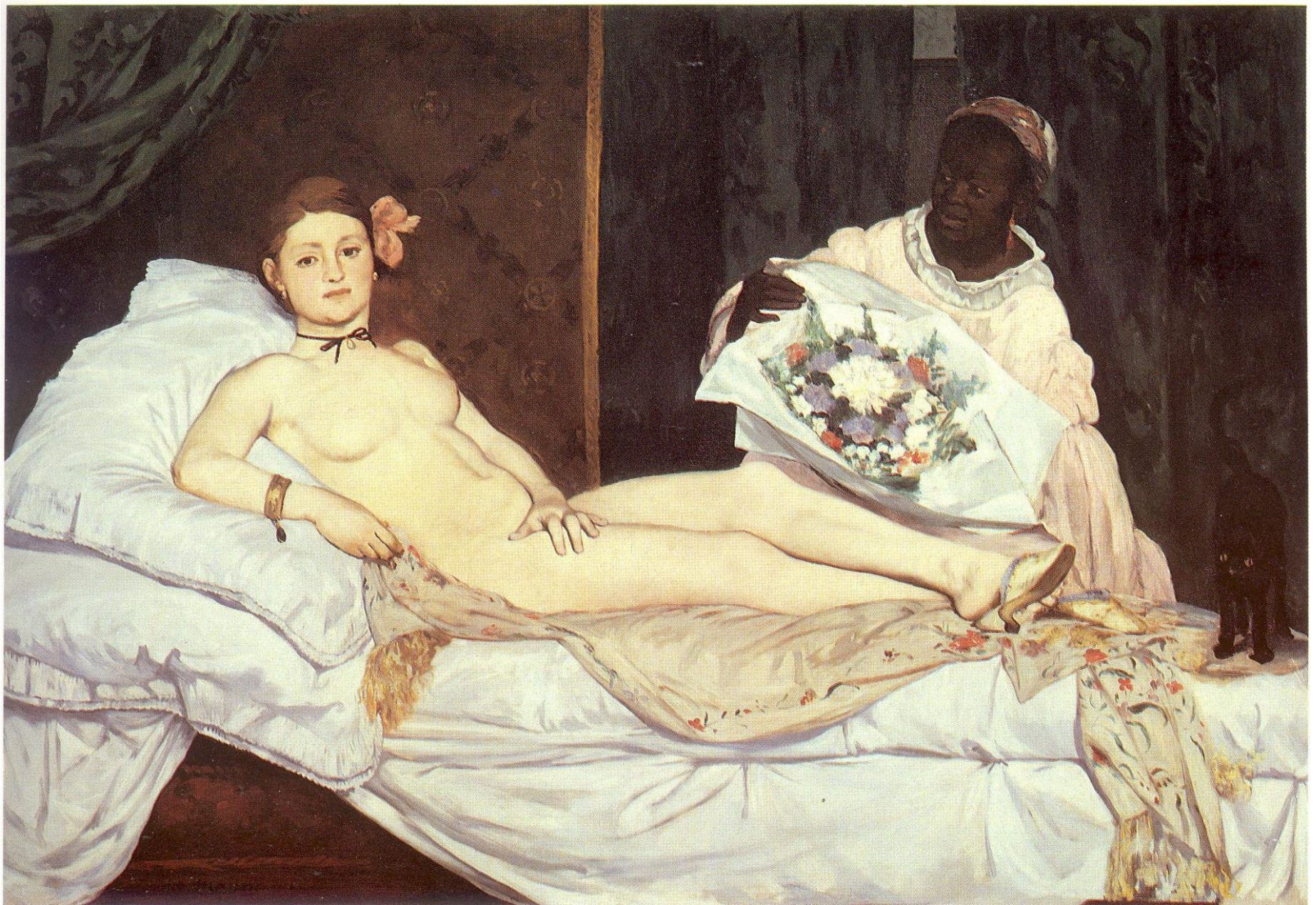
Alexandre Cabanel: Selbstbildnis, 1852, 62,4 x 47 cm, Montpellier, Musée Fabre,

1863, Schwellenjahr

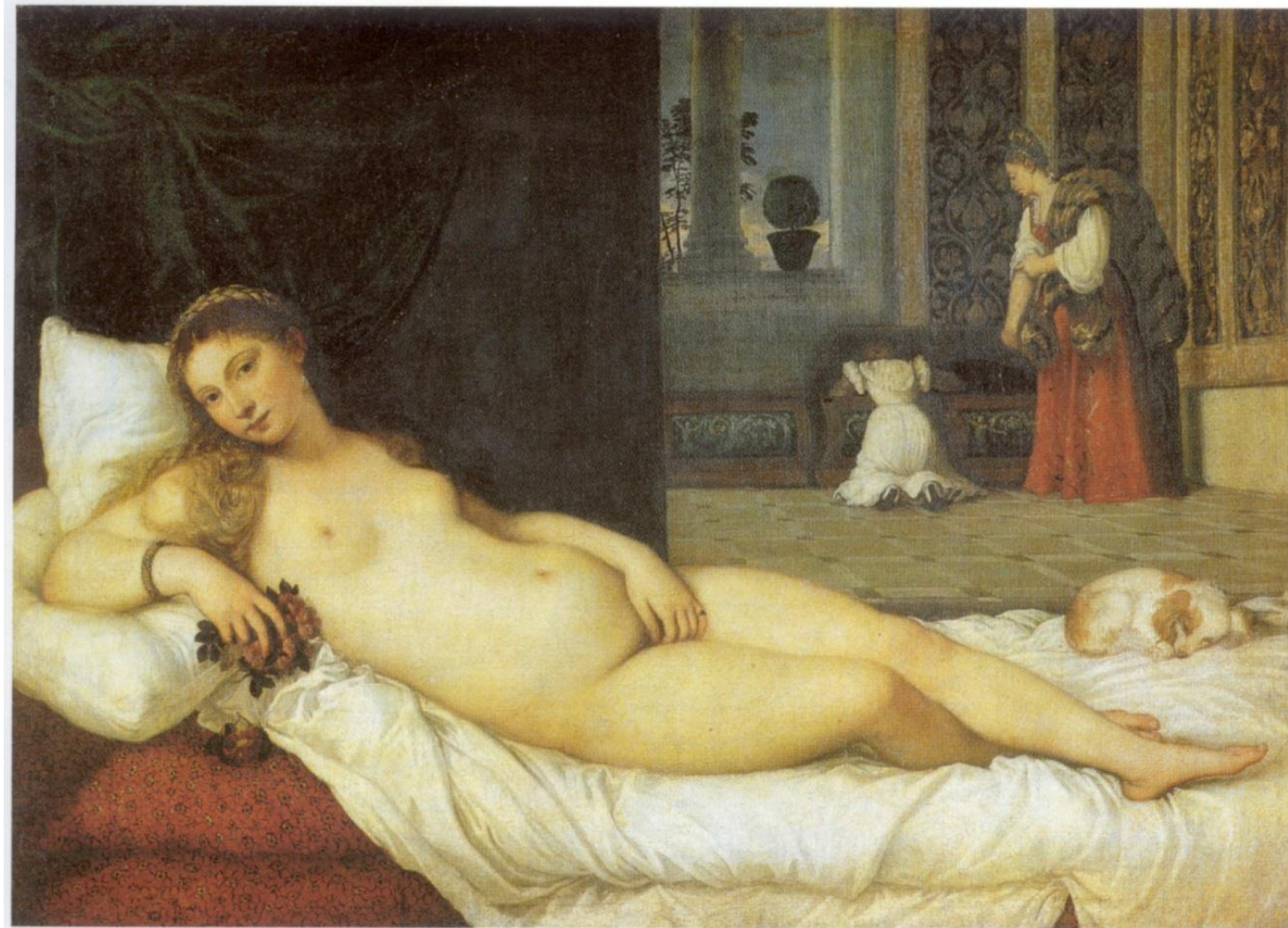
- Cabanel bekommt Ehrenlegion, wird Mitglied des Institut.
- Tod von Delacroix, dem einzigen progressiven Mitglied der Jury.
- Privatatelier von Gleyre wird geschlossen, ebenso das Privatalier von Courbet.
- = Manet wird Haupt einer Bewegung ohne Namen und ohne festes Ziel.

Henri Fantin-Latour, *Un Atelier dans le quartier des Batignolles*, 1870, h.t.,
204 x 273 cm. Paris, Musée d'Orsay

Olympia, 1863 (130,5 x 190 cm) Musée d'Orsay, Paris

Ingres, *Madame Philibert Rivière*, 1806, Paris, Louvre

- 4. Der Held, der er eigentlich nicht sein wollte
- Manet, sucht Hilfe bei Baudelaire : « Vous n'êtes que le premier dans la décrépitude de votre art ». « Sie stehen an erster Stelle bei dem Verfall Ihrer Kunst »
- Manet beschliesst, weiter auf den Salon zu setzen.

- Paul Mantz, : « L'infortuné est collé contre un mur chimérique »
- « Der arme Kerl klebt an einer unsichtbaren Mauer »

Le Fifre, 1866, 160x98, Musée d'Orsay, Paris

- Manet: Wendet sich direkt an die Öffentlichkeit, die refüsierten Bilder können in seinem Atelier besichtigt werden.
- Unterstützung durch Emile Zola
- « Je trouve dans le tableau un homme qui a la curiosité du vrai et qui tire de lui un monde vivant d'une vie particulière et puissante. »

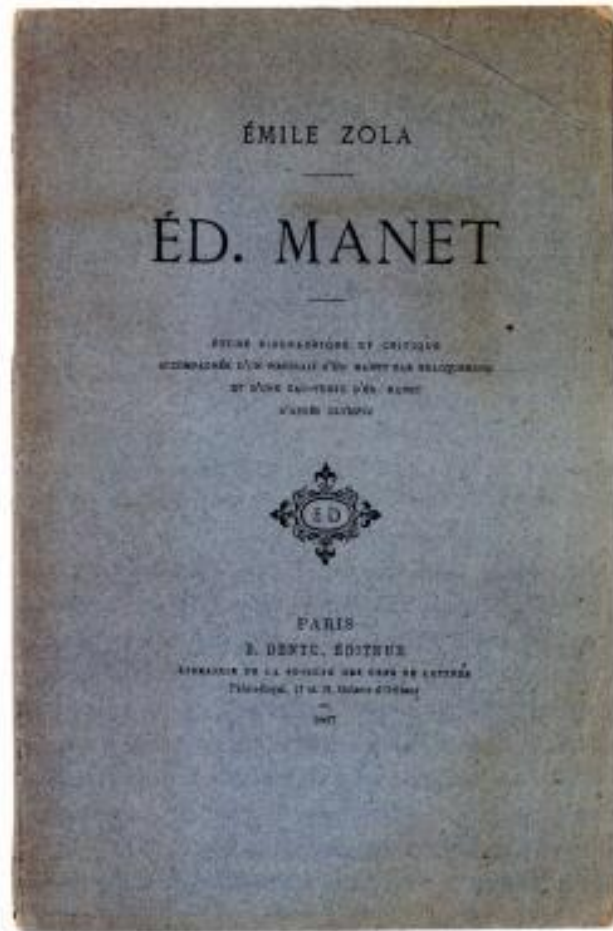
- Manet folgt der « Doppelstrategie » von Courbet, 1855,
- ▶ eigene Ausstellung 1867 : 50 Werke, die gegen eine Zahlung von 50 cts besichtigt werden können.
- ▶ Emile Zola löst Baudelaire ab, fasst seine Arbeiten zusammen :
Manet. Une nouvelle manière en peinture.
- = Allianz von Schriftsteller und Kritiker.

Edouard Manet, Portrait d' Emile Zola, 146,5
cm x 114 cm 1868, Paris, Musée d' Orsay

Pamphlet und « seriöse » Kunstgeschichte – Charles Blanc.

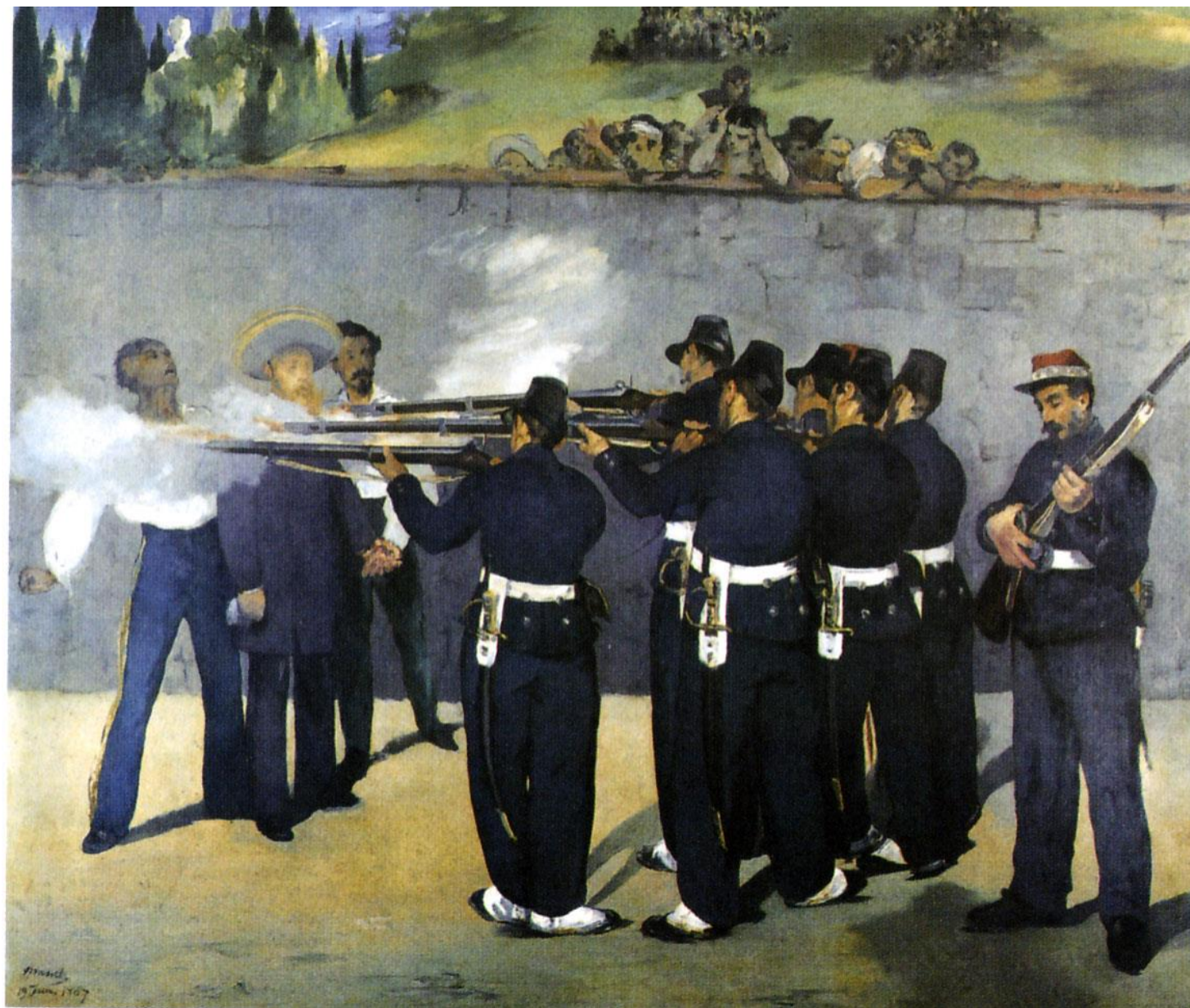

Le Chic – Manet und der Japonismus

- ▶Aber - Manet frequentiert auf seine Art die von der Akademie sanktionierten Genres.

Le Christ mort et les anges, 1864, New York,
Metropolitan Museum

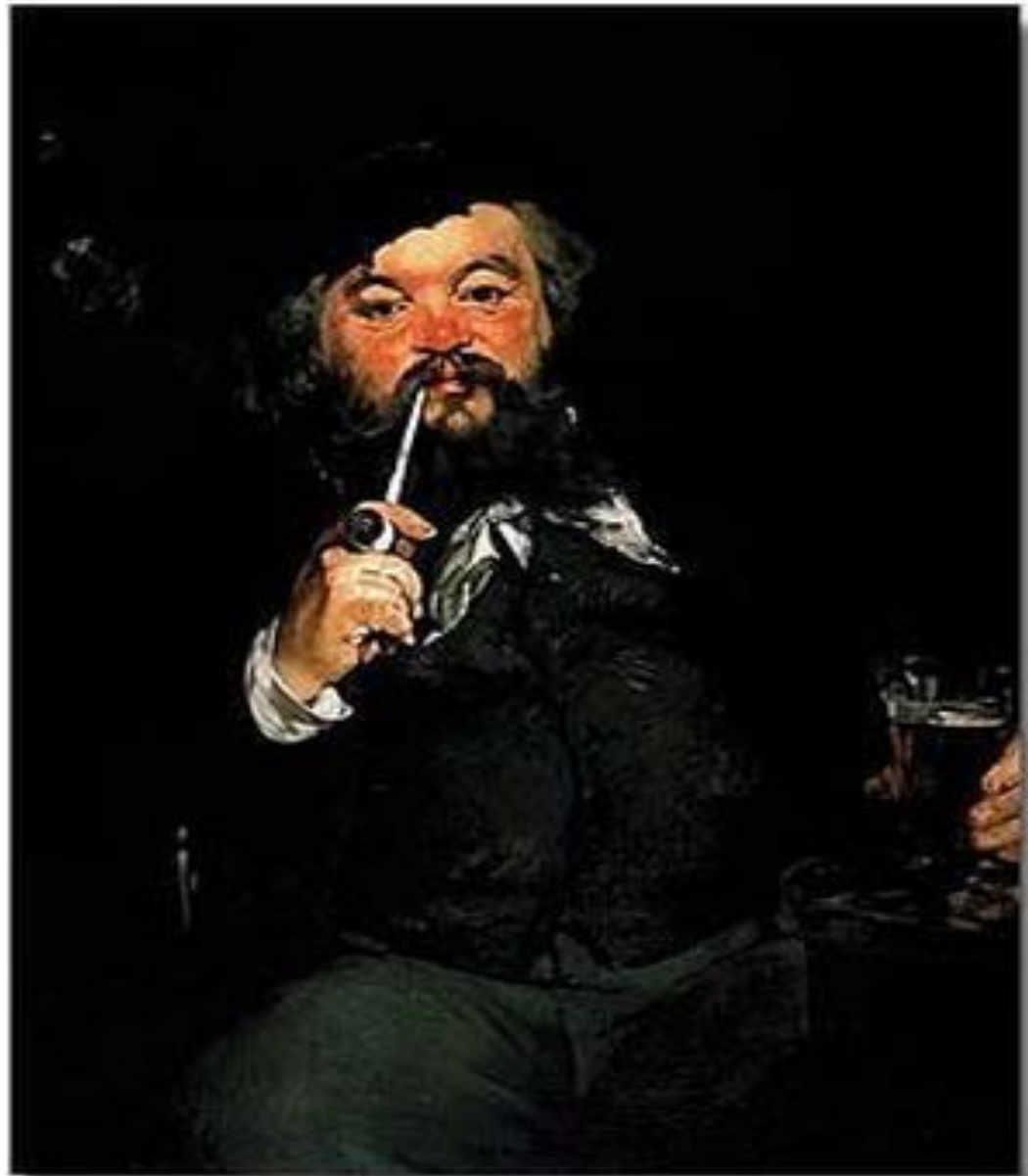
Exécution de l'empereur Maximilien, 1868, 252 x 305, Mannheim, Kunsthalle

- 1870/71 . Nimmt an der Commune nicht teil.
- Skizzen, aber kein Bild.
- Darstellung der Revolution würde ihn ausschliessen.

- 1871: Courbet im Exil, Manet wird mehr denn je das einzige mögliche « Oberhaupt » einer neuen Malerei.
- Stellt aber 1874 nicht auf der ersten Ausstellung der Impressionisten aus, versucht seine Freunde ebenfalls davon abzuhalten.

- Vorsicht
- Fehrt zurück zu Frans Hals
- Albert Wolff (*Le Figaro*) :
« Monsieur Manet a mis de l'eau dans son Bock ».

Edouard Manet, *Le Bon Bock*, 1873,
Philadelphia Museum of art

Albert Wolff, 89 x 77 cm, Zürich, Kunsthaus

- 6. Manet, « Brücke » zwischen Generationen?

Edouard Manet: *Portrait Théodore Duret*, 1868, Paris, Petit Palais

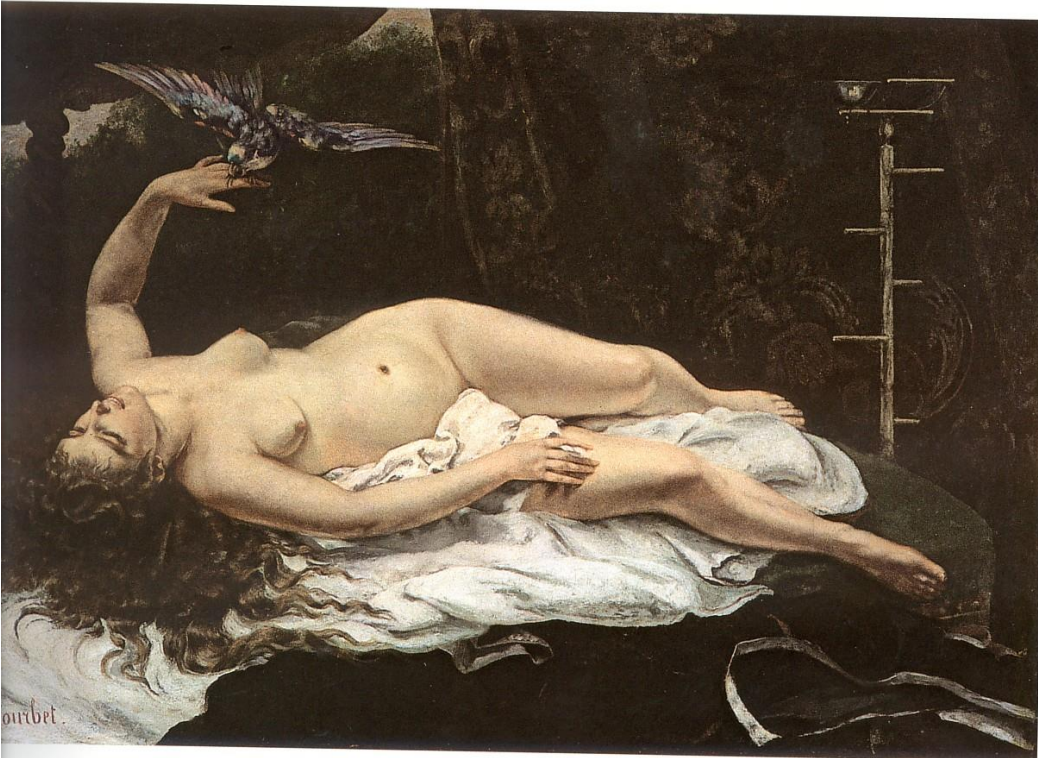
„Tout à coup Manet, en 1863, au Salon des refusés avec son *Déjeuner sur l'herbe* et en 1865 au Salon avec son *Olympia*, présenta des œuvres venant, par leur dissemblance d'avec les autres, causer une horreur générale. [...] On avait sous les yeux des nus pris directement dans la vie, qui donnaient les formes mêmes du modèle vivant, mais qui ainsi semblaient. grossières et d'un affreux réalisme, en comparaison avec les formes du nu traditionnel, soi-disant idéalisé et épuré.“

- Dann kam Manet, der 1863 auf dem Salon des Refusés mit seinem *Déjeuner sur l'herbe* und 1865 auf dem Salon mit *Olympia* Werke ausstellte, die sich so von den anderen unterscheiden, dass sie eine allgemeine Ablehnung hervorriefen (...) Man sah nun Aktbilder die direkt aus dem Leben kamen, die die Formen des Modells wiedergaben so wie sie waren, aber die deshalb auch grob und von einem schrecklichen Realismus wirkten, wenn man sie mit dem traditionellen Aktbild verglich, welches angeblich idealisiert und gereinigt war.

„Mais alors les jeunes gens d'esprit indépendant, tourmentés du besoin de se soustraire aux règles d'une tradition vieillie, **virent en ce révolté contre la banalité du temps, un initiateur et un guide et après s'être surtout portés vers Courbet et Corot, ils font un nouveau pas et se portent vers lui.** Manet va donc grouper des gens jeunes jusqu'ici séparés et inconnus les uns des autres.

THÉODORE DURET, *Histoire des peintres impressionnistes*, Paris, Floury, 1939, p. 26 et suiv. (Hervorhebung AK)

- Aber die jungen Leute mit unabhängigen Geist, die sich von einer veralteten Tradition loslösen wollten, **sahen in diesem Aufstand gegen die Banalität der Zeit einen Aufbruch und in Manet einen Führer, und nachdem sich sich zuerst um Courbet und Corot geschart hatten, machten sie nun einen Schritt weiter und wurden zu seinen Anhängern.** So wurde der Maler zum Zentrum eines Kreises in dem sich all jene sammelten die bislang vereinzelt und von einander getrennt gewesen waren.

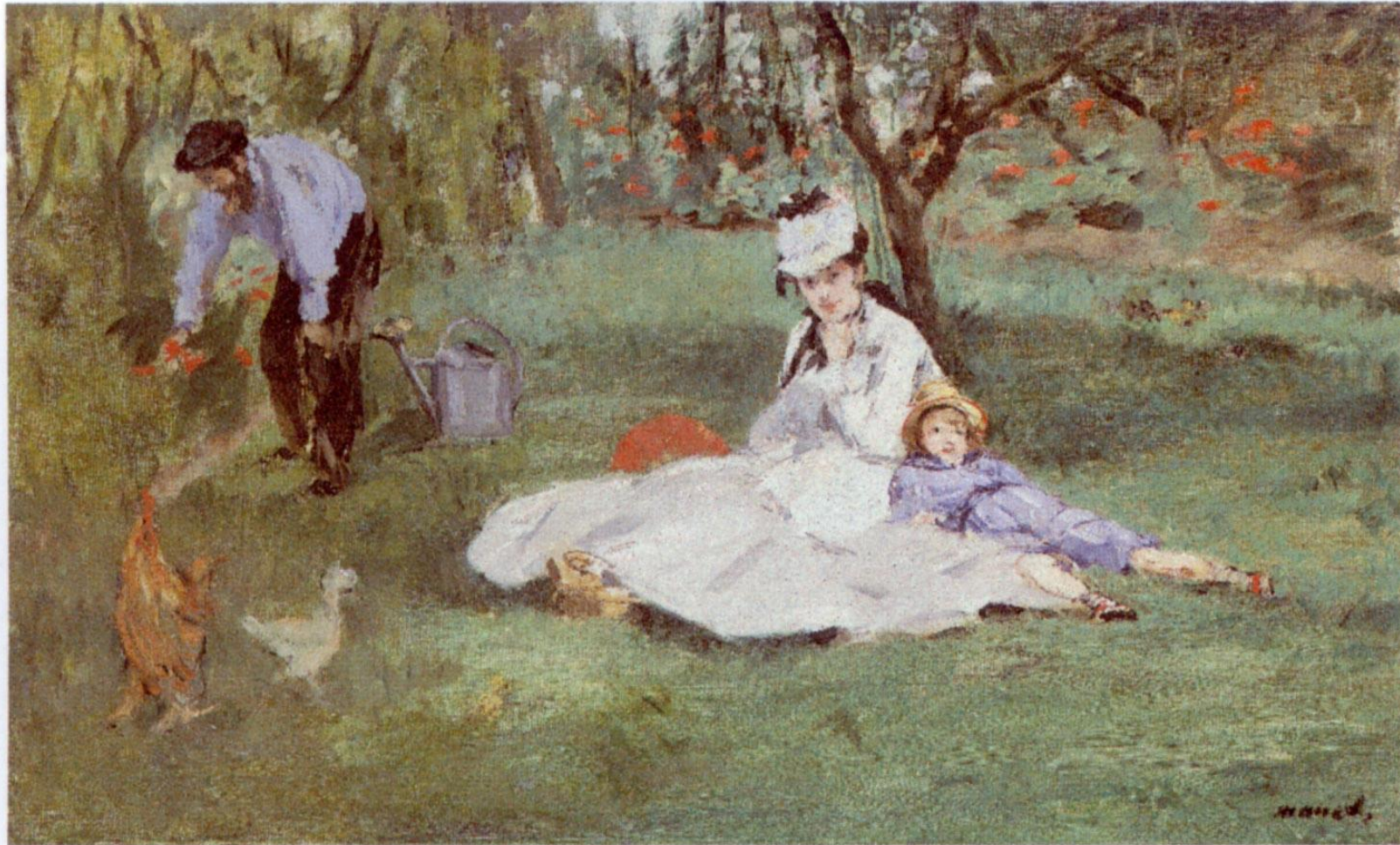
Courbet: La Femme au perroquet, 1866

Edouard Manet, La Femme au perroquet, 1866, New York, Metropolitan Museum

- Befindet sich in einer unangenehmen « Mittelposition »: zwischen Courbet und den Impressionisten.
- „Somme toute, M. Manet est aujourd'hui distancé par la plupart des peintres qui ont pu le considérer jadis, et à bon droit, comme un maître.“

- Manet ist sich der Herausforderung der « jungen » durchaus bewusst – auch mit ihnen tritt er in eine « joute amicale ».
- Er malt neben Monet, in Argenteuil, oft das gleiche Motiv.
- Siehe Ausstellung Stuttgart. *Edouard Manet und die Impressionisten*, Stuttgart, Staatgalerie, 2002-2003.

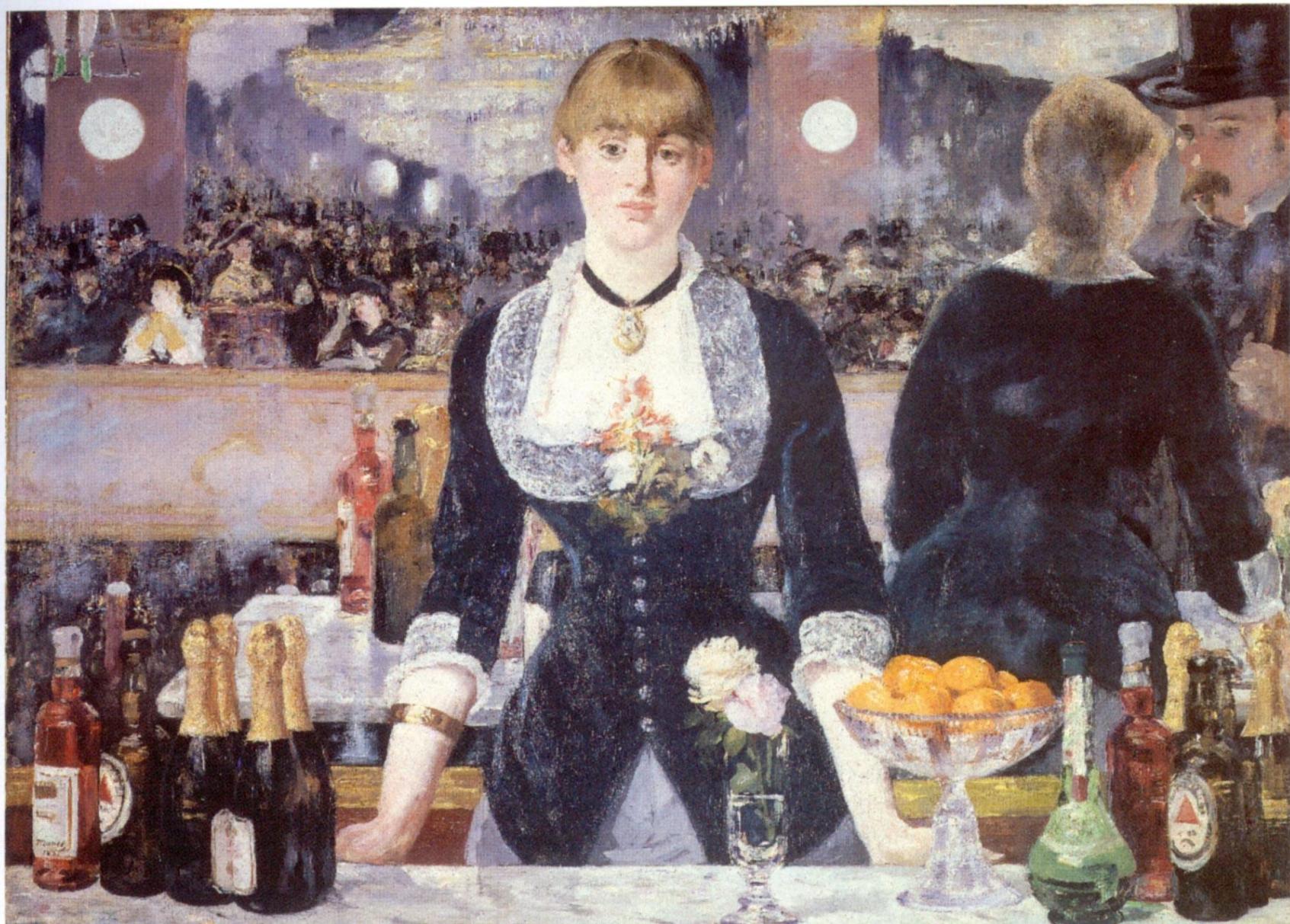
Edouard Manet, *La Famille Monet au jardin*, 1874, h.t., 61 x 99,7 cm, New York, Metropolitan Museum

Edouard Manet, *Monet peint dans son atelier flottant*, 1874, h.t.,
82,5 x 100,5 cm, München, Neue Pinakothek

***Monet peignant dans son atelier (Der Maler Monet in seinem Atelier) 1874,
Stuttgart, Staatsgalerie***

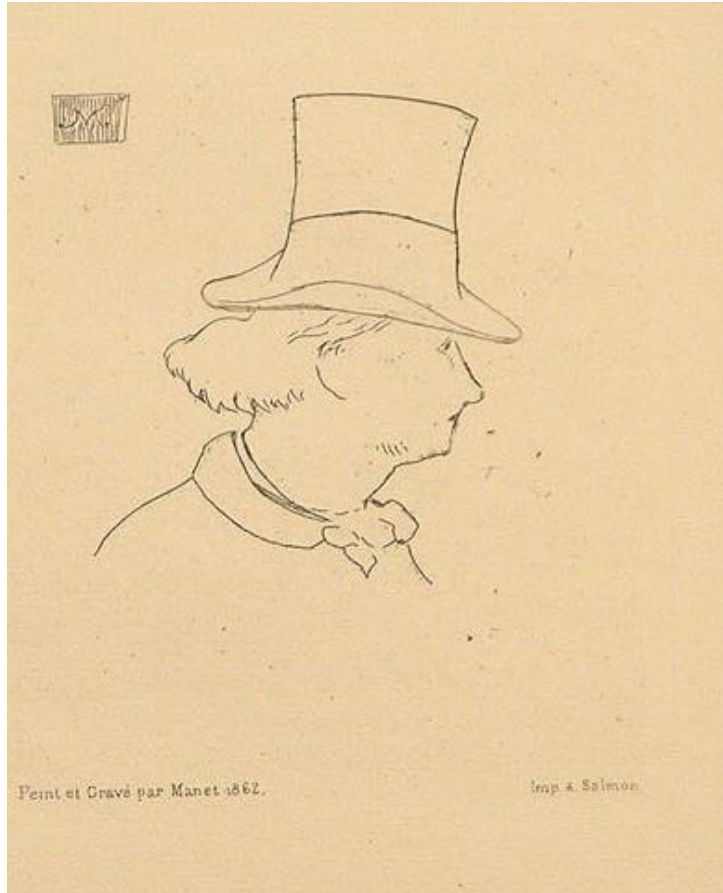

Edouard Manet, *Un bar aux Folies-Bergères*, 1881/82, h.t., 96 x 130 cm, London, Courtauld Institute.

Edouard Manet, Musique aux Tuileries, 1862, Londres National Gallery

- Musique in den Tuileries: ein Vorwand um das « Vergängliche » des gesellschaftlichen Lebens zu zeigen : « l'immense jouissance que d'élire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, ... » (Baudelaire).
- Für Manet (auch) ein Sammelportrait seines Netzwerks: Baudelaire (nur als Skizze sichtbar), Champfleury, baron Taylor, Offenbach und seine Frau...
- Auch das erste Pleinair Bild in der Stadt – wird ein bevorzugtes Motiv der « impressionistischen Generation »

Portrait Baudelaire, 1862, eau forte

Baudelaire, Portait, 1869, Stich

Constantin Guys, Tuilerien, um 1850

- 7. « Il était plus grand que nous ne pensions » (Degas) – die europäische Konstruktion von Manet im Kanon der Kunstgeschichte

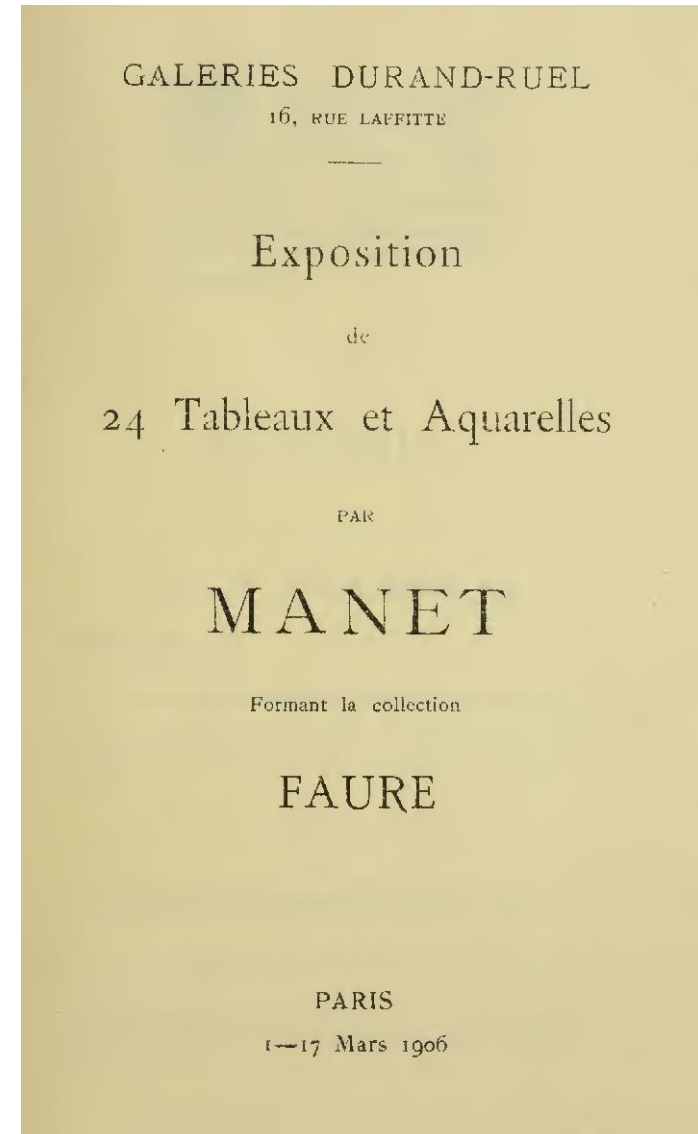
- Wenige bedeutende Sammler während seines Lebens, die meisten aus seinem direkten Umfeld – Jean Baptiste Faure (60 Werke).
- Entspricht der anfänglichen Struktur des Sammlerkreises der Impressionisten.

Le chanteur Faure dans le rôle de Hamlet, 194 cm x 131 cm,
1877, Essen, Folkwang

Renoir: Bildnis Durand Ruel, 1910

Ausstellung der Sammlung Faure bei
Durand Ruel, 1906

- 1884 organisiert Antonin Proust eine Retrospektivausstellung in der Ecole des Beaux Arts.
- Manet wird « kanonisiert »: sogar Cabanel gibt zu, sein Gegner habe besser gemalt als er dachte...

- Edouard Zola – « Au lendemain de la mort d'Edouard Manet, il y eut une brusque apothéose, toute la presse s'inclina en déclarant qu'un grand peintre venait de disparaître. Ceux qui chicanaient et qui plaisantaient encore la veille se découvrirent, rendirent publiquement hommage au maître triomphant enfin dans son cercueil. »

- Weltausstellung 1889: ein neuer republikanischer Konsens um Manet
- In den Kulissen: Antonin Proust, ehem. Kamarad von Manet bei Couture, jetzt Staatssekretär der schönen Künste und der Kritiker Roger Marx (1859-1913).

Edouard Manet: Portrait Antonin Proust,
1877, Moskau, Puschkin Museum

Eugène Carrière (1849-1906)^[SEP] *Portrait de Roger Marx*

- 1889: Monet initiiert eine Subvention um *Olympia* vor einem amerikanischen Käufer zu retten.
- Unter den Subskribenten: die gesamte Malerelite, die Kritiker, Kunstpolitiker, Galeristen...
- Albert Besnard, Henri Gervex, Pierre Puvis de Chavannes, Jacques-Emile Blanche, Georges Petit

- Schliesslich hängt das Bild neben Ingres im Louvre!
- Ausdruck eines Konsensgefühls in der französischen republikanischen Elite.

- « Travailler pour la gloire »?
- Kein Interesse and Plazierung seiner Kunst?
- Von Anfang an eine internationale Strategie: franko-englisches Netzwerk um die
- « société des aquafortistes » gegründet 1862
- Treibende Kraft: James Whistler, ein Kosmopolit par excellence.

Henri Fantin Latour : *Hommage à Delacroix*, 1865, 160 x 250 cm, Paris, Louvre

Internationalisierung der « Kampfbilder » als Stich

Stich Lola de Valence, eau-forte, 1862, 262x183mm F. 440x345mm.
(mit breitem Saum für das erotische Gedicht von Baudelaire)

- Ohne Whistler wäre Fantin Latour verhungert- öffnet den Weg zu den englischen Sammlern.
- Manet möchte seine « unverkaufbaren » Werke wenigstens als Stich verbreiten- der Ruf als entscheidendes Motiv. (Kaufpreis ist nicht das entscheidende Motiv).

England – Faszination der Avant-garde seit der Reise von Delacroix nach London, 1825.

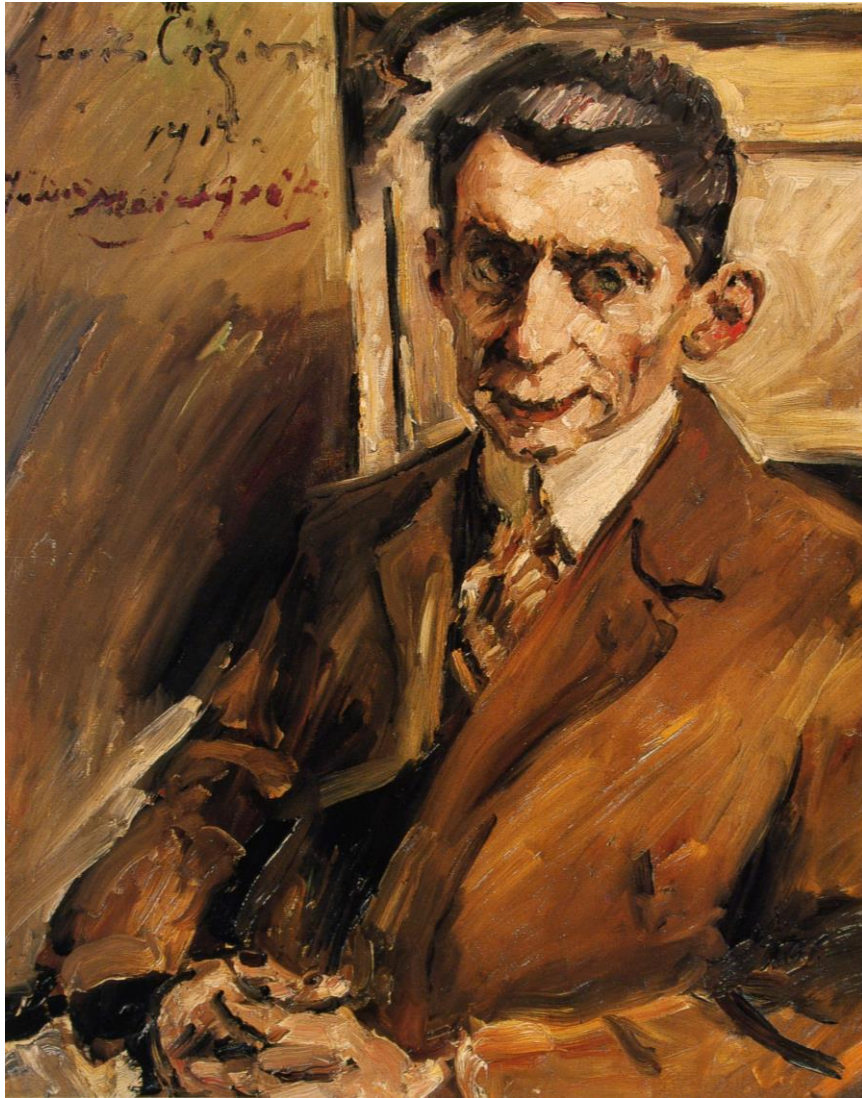
Thomas Constable : La Charrette de foin, 1821, exposé au Salon de 1824, h.t., 130,5 x 185, 5 cm, Londres, National Gallery

- Der preussisch-französische Krieg bringt (fast) die ganze zukünftige Generation der Impressionisten nach London.
- Allen voran Monet, und seinen Händler Paul Durand Ruel.

Claude Monet, *Die Themse bei Westminster*, 1872

- Besondere Lage in Deutschland

Lovis Corinth: Julius Meier-Graefe, 1917
, 90 x 70 cm, Paris, Musée d'Orsay

Hugo von Tschudi

- Logik des Kulturtransfers (siehe Espagne und Werner): verkürzte Kanonbildung – in Berlin kennt man nur den Konsens, den kleinteiligen, oft « opportunistischen » Streit muss man sich rekonstruieren.
- Neue Perspektive – im Export wird der relativ plurale französische Konsens zu einer einseitigen Heroenbildung der Moderne.

- In den 1890er Jahren hat der Impressionismus sich zu einer, aus der Sicht von Meier-Graefe, « gefährlichen » Auflösung der Bildfläche entwickelt.
- Die undankbare Mittelposition wird jetzt zum « juste Milieu ».

Siehe Meier Graefe: *Edouard Manet und sein Kreis*, 1902

La rue Mosnier aux paveurs, 1878,
Cambridge, Fitzwilliam Museum

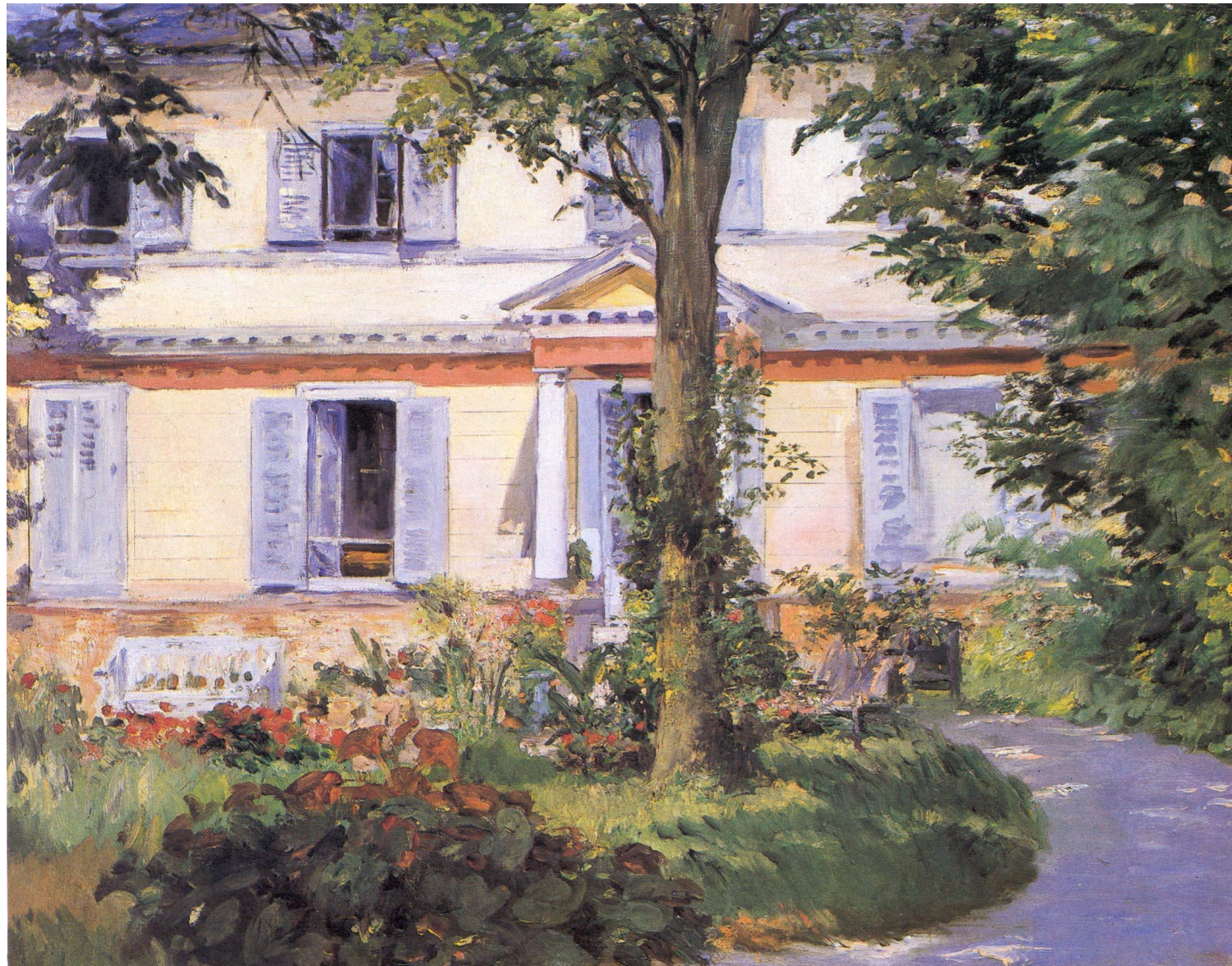
- Die Nationalgalerie in Berlin in ihrer Sammelpolitik und ihrer Hängung trägt zu dieser Radikalisierung des Kanons bei.
- Siehe Barbara Paul: Hugo von Tschudi und die moderne Kunst im deutschen Kaiserreich, Mainz, 1993

Im Wintergarten (Dans la serre), 1878, 115 cm x 150 cm, Berlin, Nationalgalerie

Un bouquet de lila (Fliederstrauss), 54 x 41 cm, 1883
Berlin, Nationalgalerie

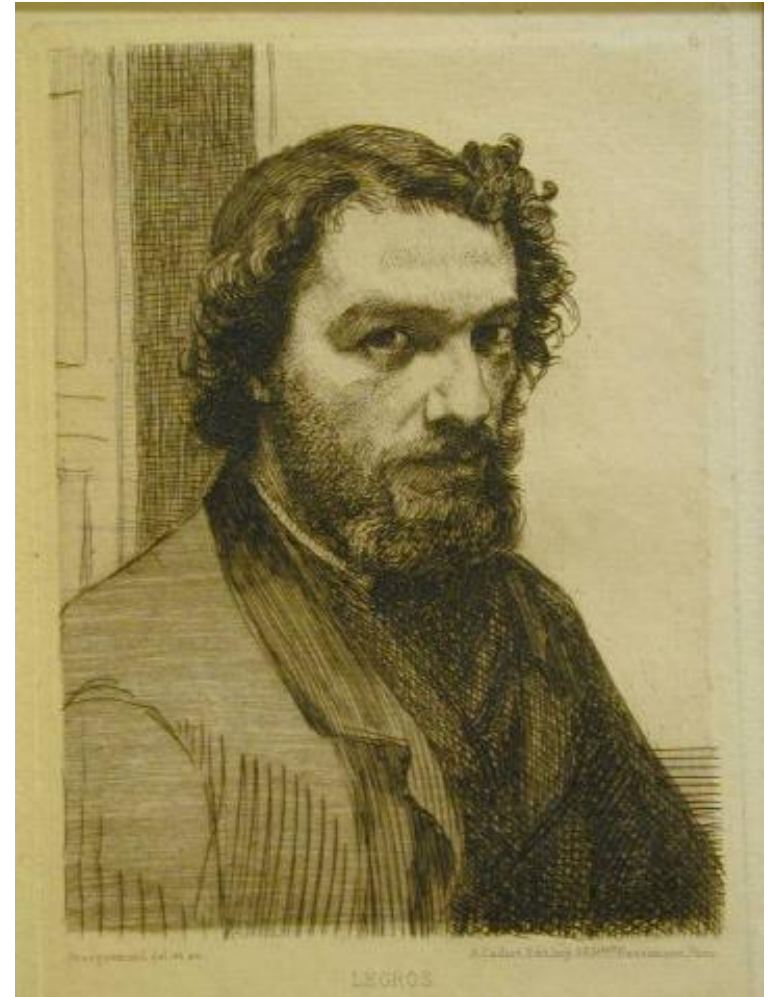
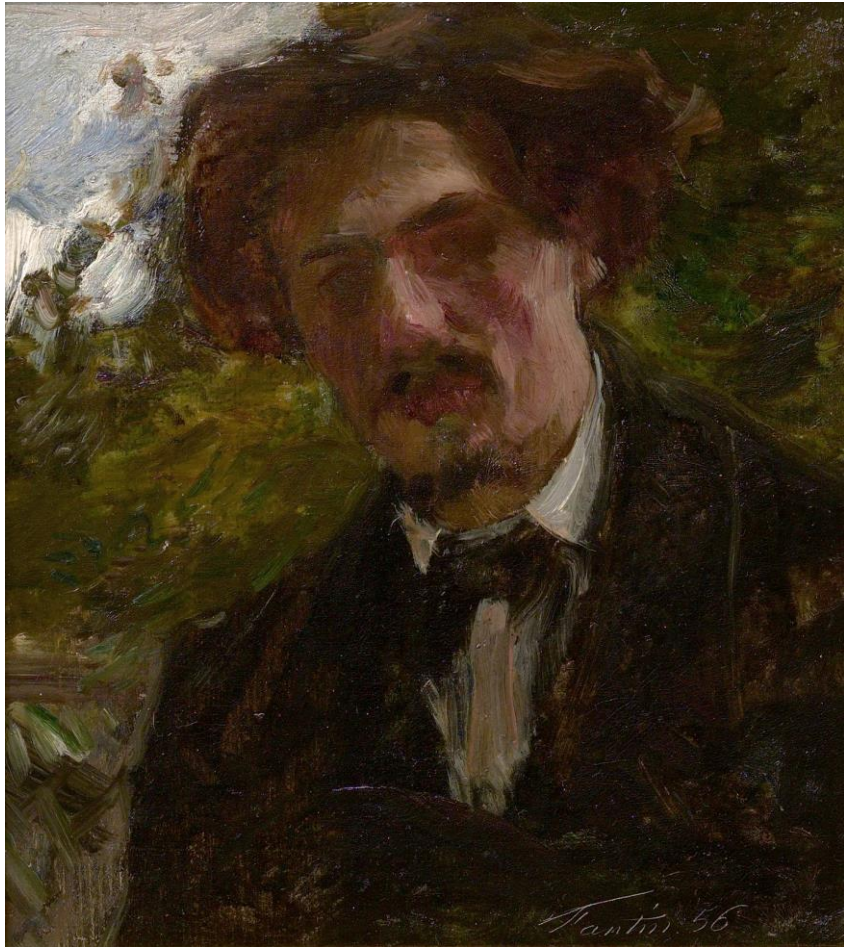

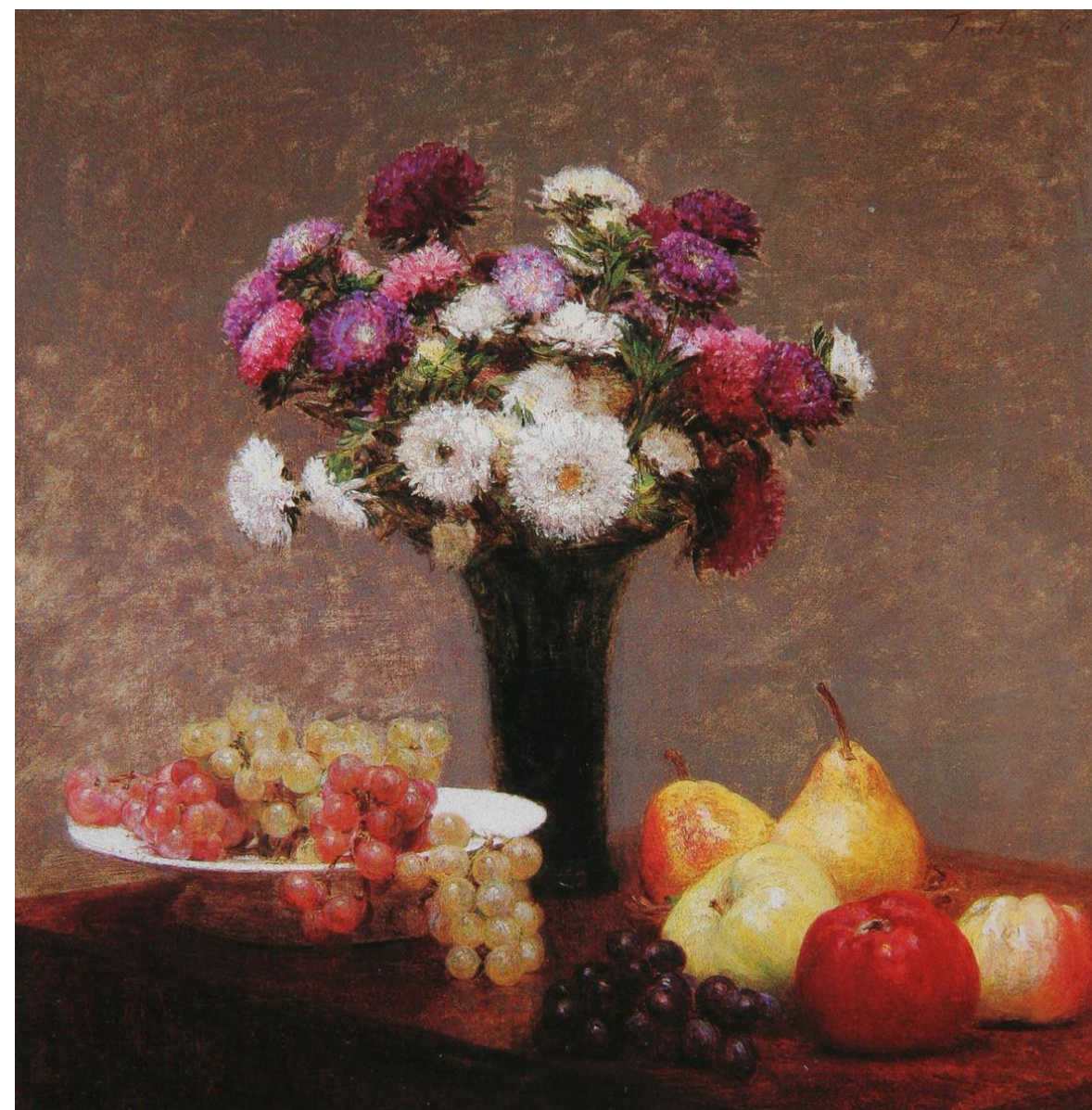
La maison de Rueil | Das Haus in Rueil, 1883, 78 x 92 cm, Berlin,
Nationalgalerie

Zusammenfassung : Manet – Innovation als Rentier :

Wie rettet man seinen sozialen Status ohne veraufen zu müssen?

Fall Fantin Latour

- *L'Exécution de Maximilien* est mal accueilli, le tableau passe pour un affront:
 - ¶ Désacralisation de Maximilien : héroïsme de la peinture d'histoire subverti
 - ¶ Tuerie machinale : allusion à Goya, *Tres de Mayo*
 - ¶ M substitue aux uniformes des juaristes (qu'il pouvait connaître d'après les photos) des uniformes français
- ► le tableau est contraint à l'exil: aux US, puis en Allemagne.

- Ein : trois personnages totalement isolés. (il s'agit comme toujours de modèles non professionnels : BM, le paysagiste Antoine Guillemet, la violoniste Fanny Claus)
- Unité par le balcon, un triangle inversé décrit par parasol, éventail et alignement des mains du personnage masculin.
- Ambiance de mélancolie, trois façons de souffrir du « spleen ».
- Omniprésence de la grille : limite du désir masculin ?

- Victorine Meurent, neuf ans après les « excès » d'Olympia, en bourgeoise rangée, regard interrogatif.
- Grille, jeune fille, vapeur : fin/absence/inaccessibilité du désir ?
- Thème de l'absence, de la fuite : une « vanité » (comme le tableau précédent, avec sa structure en miroir?)