

Seminar im Sommersemester

040646 Verismus und Illusion

Prof. Dr. Carolin Behrmann: carolin.behrmann@rub.de

Mi. 16-18, GA 6/62

Beginn: 17.04.2024

Im 17. Jahrhundert beschäftigt die Kunsttheorie das Paradox der Illusion: einerseits hebt ihre Realitätsnähe die Distanz zum Betrachter fast auf, andererseits wird dadurch die Wahrnehmung getäuscht. Demzufolge haben sich kunsthistorische Analysen der Werke mit der „Kunst der Unmittelbarkeit“, der „Lebensnähe“, der „Wahrheit“, oder „Evidenz“, aber auch mit dem „Illusionismus“ oder der bewußten „Täuschung“ in Malerei und Skulptur auseinandergesetzt und einen Zusammenhang mit Realitäts- und Wahrheitsvorstellungen konstatiert. In seiner 2018 erschienenen Studie „Crime and Illusion. The Art of Truth“ hat z.B. Felipe Pereda der gängigen These widersprochen, dass die spanische Kunst des sogenannten „Goldenen Zeitalters“ die Natur zu „imitieren“ versuche.

Künstler würden sich vielmehr mit Fragen

der „Wahrheit“ auseinandersetzen, worin die Krise der religiösen Bildsprache auch vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Revolution des 17. Jahrhunderts zum Ausdruck komme.

Das Seminar ist als Einführung in die veristische Skulptur und Malerei der Vormoderne angelegt und setzt sich mit Fragen der Mimesis, Illusion, piktoraler Evidenz, Formen der Augentäuschung oder des Trompe l'Oeil oder der Anamorphose auseinander, und diskutiert grundlegende Texte zu.

Einführende Literatur:

- Ernst Gombrich, Art & Illusion. A study in the psychology of pictorial representation, Washington 1959
- Die große Illusion. Veristische Skulpturen und ihre Techniken, hg. Stefan Roller, Ausst.Kat. Liebighaus, Frankfurt/Main 2015
- Hiperreal - el arte del trampantojo. Ausst.Kat. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza hg. Kristen Nassif, Benito Navarrete Prieto, Javier Navarro de Zuñiga ;Madrid : Museo Thyssen-Bornemisza, 2022

- Stoichita, Victor, Das mystische Auge. Vision und Malerei im Spanien des Goldenen Zeitalters. München 1997
- Stoichita, Victor, Das selbstbewusste Bild: vom Ursprung der Metamalerei. München 1998
- The Sacred Made Real. Spanish painting and Sculpture 1600-1700, Ausst.Kat. hg. von Xavier Bray, National Gallery. London 2010.
- Pereda, Felipe, Crime and Illusion: The Art of Truth in the Spanish Golden Age. London 2018. Art & Empire: the Golden Age of Spain, hg. von Michael A. Brown. San Diego 2019.
- J.F. Moffit, Caravaggio in Context. Learned Naturalism and Renaissance Humanism, 2004
- Täuschend echt. Illusion und Wirklichkeit in der Kunst. Ausst.Kat. Bucerius Kunst Forum, Hamburg 2010
- Les choses, une histoire de la nature morte. Hg. Laurence Bertrand Dorléac, Paris : LienArt, 2022
- Exzessive Mimesis : Trompe-l'œils und andere Überschreitungen der ästhetischen Grenze hg. Helga Lutz und Bernhard Siegert. München 2020
- Deceptions and illusions : five centuries of trompe l'oeil painting. Ausst.Kat. hg. Sybille Ebert-Schifferer, Aldershot 2002
- Ludger Schwarte, Pikturale Evidenz. Zur Wahrheitsfähigkeit der Bilder, Leiden 2015

