

Valeska von Rosen, Dr. phil.

Professor of Art History

Ruhr-Universität Bochum

Geboren 1968 in Berlin

Studium der Kunstgeschichte, Klassischen Archäologie und Ägyptologie an der Freien Universität Berlin und an der Ludwig-Maximilians-Universität München

FOCUS

PROJECT

Caravaggio and the Limits of Representation: Ambiguity, Irony and Performativity in Painting Around 1600

Caravaggios Gemälde verfügen über ein hohes Maß an Irritierendem, Uneindeutigem und Provokantem. Kaum etwas an ihnen entspricht dem, was seine Zeitgenossen zu sehen gewohnt waren; die stilistische Behandlung und die Setzung der Figuren in artifiziell verdunkelte Bildräume ist ungewöhnlich. Caravaggio erzählt die biblischen Sujets anders als seine Kollegen und negiert die Bildtraditionen; er erfindet neue Gattungen und unterläuft dabei Darstellungsnormen und -konventionen - kurz: Seine Werke weichen in hohem Maße von den tradierten visuellen Mustern ab und zeichnen sich durch eine alle Ebenen der Gestaltung betreffende kalkulierte Alterität und Unkonventionalität aus. Mehrere über das Gebiet der italienischen Barockmalerei hinausgehende und auch methodisch relevante Fragen werden hierdurch aufgeworfen, hält man sich vor Augen, dass in Rom um 1600 in zuvor nicht gekannter Weise die religiöse Bildsprache normiert und auf die Ideale der katholischen Reform ausgerichtet werden sollte. Die verschiedenen Fragen - nach der Erklärbarkeit offenkundig kalkuliert und systematisch betriebener Verstöße gegen tradierte Bildkonventionen und Regeln, nach den Ursachen und Verlaufsformen des Wandels in der Kunst einschließlich der Entstehung völlig neuer Bildgattungen und -aufgaben - lassen sich miteinander verknüpfen, stellt man sie in eine epistemologische Perspektive, in der das Thema der Darstellbarkeit mit Strukturen des Wandels verknüpft ist.

Lektüreempfehlung

Rosen, Valeska von. *Mimesis und Selbstbezüglichkeit in Werken Tizians: Studien zum venezianischen Malereidiskurs*. Berlin und Emsdetten: Ed. Imorde, 2001.

Rosen, Valeska von, Klaus Krüger und Rudolf Preimesberger, Hrsg. *Der stumme Diskurs der Bilder: Reflexionsformen des Ästhetischen in der Kunst der Frühen Neuzeit*. München und Berlin: Deutscher Kunstverlag, 2003.

Rosen, Valeska von. "Bedeutungsspiele in Caravaggios Darstellungen Johannes' des Täufers." *Kunsthistorische Arbeitsblätter* 7/8 (2003): 59-72.

Caravaggio and the Limits of "Permissible Depiction"

That the works of Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571- 1610) possess a high degree of the disturbing, the intentionally ambiguous, and the provocative is hardly a new observation; contemporaneous art criticism already pointed out the *novità* and alterity of his pictorial language. It is harder to explain his working method, since the aesthetics of the genius and of expression (anchored in Romanticism's and Modernism's thought patterns of an interdependence between life and work - according to which Caravaggio worked unconventionally because that was his nature and the way he lived) have lost their methodological plausibility. This search for an explanation is the framework of my lecture and aims to lead generally to the question of explaining transgressions of norms in an artistic system based on rules, like the rhetorical system of the early modern period ("rhetoric" in the sense of a binding theory of production). Research in the past decades has already intensively interpreted almost every remark that 17th-century art theory made about Caravaggio, so that it appears that the necessary historical contextualization and discursification of the pictures no longer must be carried out primarily on the basis of texts. I would like to show that reconstructing a picture-based discourse holds greater heuristic potential for determining how contemporaries concretely perceived Caravaggio's pictures and how the pictures functioned in their respective contexts. I thereby make use of the fact that the works of the "Caravaggists" offer an extremely rich production of images and that their often very concrete and, above all, significant relation to Caravaggio's pictures has so far received far too little attention. My lecture will focus on the following phenomena and their consequences for the status of the works and for the conditions of their reception:

- The "ambiguity" (between a profane and a sacred subject) resulting from an intention reduction of the designatory factors in the paintings.
- The "performativity" of the pictures through the "participation" of the models in the picture, which thereby underscore their own "madness".
- The violations of the decorum of the figure, for example through "lasciviousness".
- The irony toward norms and rules, for example the *imitatio naturae* and the *imitatio artis*.