

© Alessandro Frigerio

Ralph Ubl, Dr. phil.

Professor für Neuere Kunstgeschichte

University of Basel

Geboren 1969 in Wien
Studium der Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität Wien

PROJECT

Bild und Orientierung in der Moderne

Wenn von der Orientierung eines Bildes die Rede ist, kann Verschiedenes gemeint sein: seine Platzierung im Raum; seine internen räumlichen Eigenschaften, die unabhängig von seiner Lage ein Oben und ein Unten, eine Vorder- und eine Rückseite erkennen lassen; und nicht zuletzt die doppelte Ausrichtung der dargestellten Objekte, die sowohl aufeinander wie auch auf die Blickachse des Betrachters bezogen sind. Bereits diese ersten Unterscheidungen lassen erahnen, dass die Frage, was es heißt, sich in einem Bild zu orientieren, weitreichende bildtheoretische und -historische Fragen aufwirft, denen sich die kunsthistorische Forschung in jüngster Zeit auch verstärkt zugewandt hat. In meinem Projekt werde ich untersuchen, worin die Bedeutung dieser Frage für die Kunst der Moderne bestand. Dass sie als dringlich angesehen wurde, belegt die von der Romantik bis zur Nachkriegskunst immer wieder aktuelle Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper als Grund der Orientierung. Mein besonderes Interesse gilt in diesem Zusammenhang der Lateralität, insofern sich im Richtungsgegensatz von links und rechts Symmetrien und Differenzen überlagern, die den künstlerischen Arbeitsprozess betreffen: die Inkongruenz der beiden Hände, ihr ungleiches Geschick, ihre verschiedenen Funktionen und Werkzeuge, aber auch die Lateralität des Bildfeldes, wie sie in der Verkehrung von Druckplatte und Abzug, Bildwerk und Spiegelbild auffällig wird.

Lektüreempfehlung

- Ubl, Ralph (mit Wolfram Pichler). Bildtheorie zur Einführung. Hamburg: Junius, 2014.
- . Prähistorische Zukunft: Max Ernst und die Ungleichzeitigkeit des Bildes. München: Fink, 2004. (Englisch: Prehistoric Future: Max Ernst and the Return of Painting Between the Wars. Chicago, 2013.)
  - . "Eugène Delacroix's Jewish Wedding and the Medium of Painting." In Judaism and Christian Art: Aesthetic Anxieties from the Catacombs to Colonialism, herausgegeben von Herbert L. Kessler und David Nirenberg, 359-386. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2011.

Observations on Left and Right in Modern Art

My talk will present excerpts from three chapters of a book manuscript on left and right in nineteenth- and twentieth-century European art. Each chapter focuses on a single work. The following reflections on the significance of left and right in the visual arts form the background of the exemplary explications in the chapters.

Production: The meaning of an artwork is dependent on the way in which the artwork is produced. The production of most artworks requires using both hands, which can work together in different ways depending on the tools employed. Brush and palette, chalk, etching needle, chisel, or camera all demand different forms of manual coordination. When printing plates and mirrors are included among the technical instruments, then the mirror-image inversion of their traces also has to be taken into account in the process of production.

Reception: The meaning of an artwork is also dependent on where it places the viewer. The distribution of left and right must be established in the orientation of the picture toward its audience. This can proceed from the viewer or from the picture. In the first case, what is on the left in the image is on the viewer's left, and what is on the right is on the viewer's right; in the second case, right and left are determined by an element of the pictorial content, usually the primary figure. Establishing right and left one way does not exclude establishing it the other way. The two refer to one another in images constructed using one-point perspective: their orientation ensues from the viewer, but in some circumstances it can be important to determine what is to the left or right of a figure or a viewpoint that is internal to the image.

Form: The bilaterally symmetric form of the human body has been an influential metaphor for the form of the artwork, and it is presumably more than a metaphor. Before any artist makes a first mark and draws a definite form, the pictorial field is already divided into differently classified positions: center and periphery, top and bottom, left and right. Whether the orientation with regard to the human body is a universal condition of pictoriality remains an open question of image theory. From a historical perspective, the critical engagement with this condition is a particular characteristic of European art since romanticism.

Ubl, Ralph (Paderborn,2019)

Formbildung und Formbegriff : das Formdenken der Moderne

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=859562085>

Eikones

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=859562085>

Ubl, Ralph (Paderborn,2018)

Michael Frieds "Shape as Form" und die Kritik der Form von 1800 bis zur Gegenwart

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=887646174>

"Shape as Form" und die Kritik der Form von 1800 bis zur Gegenwart

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=887646174>

Ubl, Ralph (Hamburg,2014)

Bildtheorie zur Einführung

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1603743790>

Zur Einführung

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1603743790>

Ubl, Ralph (Chicago,2013)

Prehistoric future : Max Ernst and the return of painting between the wars

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=736061118>

Prähistorische Zukunft. <engl.>

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=736061118>

Ubl, Ralph (2012)

Eugène Delacroix' Jüdische Hochzeit und das medium der Malerei

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=832632708>

Ubl, Ralph (2012)

Eugène Delacroix' Jewish wedding and the medium of painting

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=832274674>

Ubl, Ralph (2010)

Entzweiung der Malerei : Géricault um 1820

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=832273848>

Ubl, Ralph (Wien,2009)

Topologie : Falten, Knoten, Netze, Stülpungen in Kunst und Theorie ; [Tagung ; Oktober 2005 am Museum Moderner Kunst in Wien]

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=590979477>

Ubl, Ralph (2008)

Signature works : Ralph Ubl on George Baker's The artwork caught by the tail

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=832275867>

Ubl, Ralph (Paderborn,2007)

Was aus dem Bild fällt : Figuren des Details in Kunst und Literatur ; Friedrich Teja Bach zum 60. Geburtstag ; [... aus einer Tagung hervorgegangen, ...im Juni 2004 am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien ...]

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=511618123>

Wissenschaftskolleg zu Berlin