

© Wissenschaftskolleg

Marianne Koos, Dr. phil. habil.

Art History

Universität de Fribourg (Switzerland)

Geboren in Wien

Studium der Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität Wien und an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

PROJECT

Metaphors of the Surface in Art and Art Theory, 1500-1900

Mein Forschungsprojekt untersucht die Metaphorisierung von materialen Bildoberflächen in der historischen Kunstliteratur und Kunstkritik mit Begriffen wie "Haut" (pelle / buccia / cutis / peau / épiderme), "Fleisch" ([in]carnazione / carne / chair), "Leibfarbe" (lyffverwe, auch "lebendfarb"), "tote Farbe" (doot-verwe / dead colour), "Schminke" (empiastrare / tingere bene / farder / teindre) etc.; Metaphern, die nicht nur mimetische Bildkonzepte eines Mehr oder Weniger an Farbe beschreiben, sondern auf eine Konzeption des Bildes als eines gleichsam atmenden, organischen, lebendigen und vergänglichen Körpers verweisen. Zur Frage steht, welche künstlerischen Phänomene diese Metaphern jeweils bezeichnen sollten, in welcher Relation die ausgeführten Bildoberflächen und im Bild illusionierten Körper zu diesen sprachlichen Metaphern stehen und welche Bildkonzepte und ästhetischen Problemstellungen entlang dieser Metaphern verhandelt und reflektiert worden sind.

Den Ausgangspunkt meiner Untersuchung bilden eingehende Studien zur Begrifflichkeit, Funktion und Bedeutung anthropomorpher, "somatischer" (den Körper betreffender) Oberflächenmetaphern in den historischen Quellenschriften der wichtigsten europäischen Sprachkulturen im Vergleich sowie zum Wandel dieser Begrifflichkeit zwischen Renaissance und anhebender Moderne. Im Zentrum jedoch stehen konkrete Analysen zur künstlerischen Semantisierung von Werkoberflächen und der damit verbundenen Konzeption von Bildlichkeit als medialer Verkörperung. Um die Vielfalt der möglichen Untersuchungen einzugrenzen, konzentrieren sich die Werkanalysen auf ausgewählte Beispiele der europäischen Malerei im Zeitraum zwischen 1500 und 1900, die in exemplarischer Form eine programmatische Reflexion von Bildlichkeit erkennen lassen. In Fortsetzung meiner Studien zu Caravaggio und Liotard soll das Projekt am Wissenschaftskolleg zu Berlin mit Analysen zum Werk von Rembrandt, Chardin und Manet weiterentwickelt und methodologisch verdichtet werden.

Lektüreempfehlung

Marianne Koos. "'Malerei ohne Pockenspuren': Oberfläche im Werk von Jean-Étienne Liotard." Zeitschrift für Kunstgeschichte 70 (2007): 545-572.

- "Haut als mediale Metapher in der Malerei von Caravaggio." In Weder Haut noch Fleisch: Das Inkarnat in der Kunstgeschichte, herausgegeben von Daniela Bohde und Mechthild Fend, 65-85. Berlin: Mann, 2007.

- Bildnisse des Begehrens: Das lyrische Männerporträt in der venezianischen Malerei des frühen 16. Jahrhunderts - Giorgione, Tizian und ihr Umkreis. Berlin und Emsdetten: Ed. Imorde, 2006.

Among the metaphors for "surface" that have been employed in art literature and art theory since the Early Modern period, "skin" (pelle / buccia / cutis / peau / épiderme / Haut etc.) and "flesh" ([in]carnazione / carne / chair / Fleisch / Inkarnat etc.) are surely the most frequent. Skin and flesh have been considered the privileged objects against which the liveliness of what is mimetically depicted can be measured and tested. What interests me in my project, however, is not only the respective depiction of skin and flesh or their praising mention in art literature. Rather, I want to analyze how artists have taken up these linguistic metaphors and used them in connection with the depicted subject for a fundamental reflection on their concept of the image.

The objects of my investigation are selected works of painting from 1500-1900 that display a programmatic thinking about how pictoriality is situated in the tension between surface and illusion. My project seeks, first, to explore the impact of additional metaphors in the art literature of (European) pre-modern times. Among these are, for example, the term "dead colouring" (doot-verwe), which was used in Dutch and English to designate the priming layer - the underlying, undifferentiated, and often openly exposed stratum of paint - the ground from which the living illusion is built up. Various artists used this "dead colour" explicitly to reflect on processes of media embodiment in painting, about the giving and taking of life by means of color. Here, I focus on Rembrandt and his late "Anatomy", seeking to build a bridge to pictures by Titian and Chardin that also address the body between life and death, pictures that also reflect on painting as a processual technique of incarnation in color and of material decay. Second, however, my project pursues the goal of analyzing how, via these "somatic" metaphors (metaphors that refer directly or indirectly to the human body), the mimetic picture is not only conceived as a living, organic, transient being, but is also simultaneously reflected upon as a dead, flat thing of bodily resistance.

In my lecture on Tuesday, I will present a close reading of a central case study. Specifically, I will focus on Édouard Manet and his way of thinking through the (traditional) concept of the mimetic image by referring with his painting to the female practice of make-up, the modern consumer culture of Paris, and the commodity fetishism of the Rococo. A first part will trace "make-up" as a metaphor for painting (empiestrare / tingere bene / farder / teindre) since the Early Modern period and illuminate its changing charge in art-theory and in works of art. The second part, however, will carry out a thorough analysis of a particular painting that I consider especially programmatic, in terms of both Manet's oeuvre and the topic opened up here - in an attempt to present the implications of the "make-up" metaphor for (artistic) thinking about the preconditions of painting at the threshold to modernity (and beyond).

PUBLICATIONS FROM THE FELLOW LIBRARY

Koos, Marianne (München, 2017)

Verkörperung - Entkörperung bei Rembrandt

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=168002229>

Koos, Marianne (Berlin, 2016)

Zur Handlungsmacht der Dinge : das Miniaturenporträt als körpernahes und wandelbares Artefakt

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1680023454>

Koos, Marianne (München, 2015)

Sur/face : Manet malt Mlle E.G.

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1680022881>

Koos, Marianne (2014)

Wandering things : agency and embodiment in late sixteenth-century English miniature portraits

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=809017776>

Koos, Marianne (Paderborn, 2014)

Haut, Farbe und Medialität : Oberfläche im Werk von Jean-Étienne Liotard ; (1702 - 1789)

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=774852097>

Koos, Marianne (Berlin, 2008)

"Quasi la fan toccar con mano" : Berührung im Ärmelporträt des Cinquecento

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1933209828>

Koos, Marianne (Berlin,2007)

Haut als mediale Metapher in der Malerei von Caravaggio

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1933268093>

Koos, Marianne (München,2007)

'Malerei ohne Pockenspuren'. Oberfläche im Werk von Jean-Étienne Liotard

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=172677130X>

Koos, Marianne (Marburg, Lahn,2006)

Amore dolce-amaro : Giorgione und das ideale Knabenbildnis der venezianischen Renaissancemalerei

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=1726757900>

Koos, Marianne (2006)

Amore dolce-amaro : Giorgione und das ideale Knabenbildnis der venezianischen Renaissancemalerei

<https://kxp.k10plus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=72121469X>