

18./19.03.2024

Malerei und Improvisation

Markus Klammer, Prof.Dr.

Zusammenfassung

Nicht erst seit dem Aufkommen des Abstrakten Expressionismus in der amerikanischen Malerei der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stellt die malerische Improvisation ein bedeutendes kunsthistorisches Thema dar. Die scheinbar spontane Ausführung von Gemälden, die damit zusammenhängenden Erscheinungsformen der Werke, etwa ihr prononciert gestisches visuelles Vokabular, sowie die damit verbundenen kunsttheoretischen Diskurse haben eine lange Geschichte, die über das 18. und 19. Jahrhundert bis in die Neuzeit zurückreicht. Die Vorlesung befasst sich mit dieser Tradition sowohl in historischer als auch in kunsttheoretischer Perspektive. Die Spannung zwischen geplanter kompositorischer Ausführung einerseits und spontaner Improvisation andererseits wird im Dialog von historischen und zeitgenössischen Texten mit konkreten Werkbeispielen erkundet.

Literatur und Internetlinks

Elise Archias: »Concretions. Carolee Schneemann«, in: dies.: The Concrete Body. Yvonne Rainer, Carolee Schneemann, Vito Acconci, New Haven/London 2016, S. 77–121, bes. 101–121.^[11. SEP]

Daniel Belgrad: The Culture of Spontaneity: Improvisation and the Arts in Postwar America, Chicago 1999

^[11. SEP]Doris A. Birmingham: »André Masson's Trance/Formations«, in: Art on Paper 3/4, März-April 1999, S. 46–51.

Sabine Breitwieser: »Kinetische Malerei. Carolee Schneemanns Medien«, in: dies. (Hg.): Carolee Schneemann. Kinetische Malerei, Ausst.-Kat. Museum der Moderne Salzburg, München/London/New York 2015, S. 13–25.

^[11. SEP]André Breton: »Erstes Manifest des Surrealismus (1924)«, in: ders.: Die Manifeste des Surrealismus, Reinbek bei Hamburg, S. 11–43.

Stanley Cavell: The World Viewed, Cambridge, MA/London 1979, S. 101–126.

Michel de Certeau: Kunst des Handelns, Berlin 1988, S. 77–97.

William Day: »Knowing as Instancing: Jazz Improvisation and Moral Perfectionism«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 58/2, Frühjahr 2000, S. 99–111.

Thierry de Duve: »The Readymade and the Tube of Paint«, in: Artforum, Mai 1986, S. 110–121. &

Thierry de Duve: »The Readymade and Abstraction«, in: ders.: Pictorial Nominalism. On Marcel Duchamp's Passage from Painting to the Readymade, Minneapolis, MN 1991, S. 143–163.

Marcel Duchamp: »Interview mit Katharine Kuh [29. März 1961]«, in: Serge Stauffer (Hg.): Marcel Duchamp. Interviews und Statements, Ostfildern-Ruit 1992, S. 117–121.

^[11. SEP]Marcel Duchamp: »Interview mit Otto Hahn (1964)«, in: Serge Stauffer (Hg.): Marcel Duchamp. Interviews und Statements, Ostfildern-Ruit 1992, S. 174–177.

Angela Esterhammer: Romanticism and Improvisation, 1750-1850, Cambridge 2008, S. 1-13 & S. 129–160.

Jennifer Gibson: »Surrealism before Freud. Dynamic Psychiatry's ›Simple Recording Instrument‹«, in: Art Journal 46/1, Frühjahr 1987, S. 56–60.

John C. Gilmour: »Improvisation in Cézanne's Late Landscapes«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 58/2, Frühjahr 2000, S. 191–204, bes. S. 199–203 (Abschnitt III & IV).

Lydia Goehr, »Improvising Impromptu, Or, What to Do with a Broken String«, in: George E. Lewis und Benjamin Piekut (Hg.): The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies, Bd. 1, New York/Oxford 2016, S. 458–480, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195370935.013.010> [11. März 2024]

Universität
Basel

Tim Ingold und Elizabeth Hallam: »Creativity and Cultural Improvisation. An Introduction«, in: dies.: Creativity and Cultural Improvisation, Oxford/New York 2007, S. 1–19.

Laurent Jenny: »From Breton to Dali. The Adventures of Automatism«, in: October 51, Winter 1989, S. 105–114.

Caroline A. Jones: Eyesight Alone. Clements Greenberg's Modernism and the Bureaucratization of the Senses, Chicago 2005, S. 222–250.

Caroline A. Jones: Machine in the Studio. Constructing the Postwar American Artist, Chicago 1996, S. 60–80.

Caroline A. Jones: »Making the Artist Talk«, in: Jasenka Gudelj und Paola Nicolini (Hg.): Costruire il dispositivo storico. Tra fonti e strumenti, Mailand 2006, S. 297–308.

Branden W. Joseph: »Unklare Tendenzen. Carolee Schneemanns Ästhetik der Mehrdeutigkeit«, in: Sabine Breitwieser (Hg.): Carolee Schneemann. Kinetische Malerei, Ausst.-Kat. Museum der Moderne Salzburg, München/London/New York 2015, S. 26–43.

Allan Kaprow: »The Legacy of Jackson Pollock«, in: ders.: Essays on the Blurring of Art and Life, Berkeley/Los Angeles/London 1993, S. 1–9.

Allan Kaprow: »The Happenings are Dead. Long Live the Happenings«, in: ders.: Essays on the Blurring of Art and Life, Berkeley/Los Angeles/London 1993, S. 59–65.

Allan Kaprow: »Pinpointing Happenings«, in: ders. Essays on the Blurring of Art and Life, Berkeley/Los Angeles/London 1993, S. 84–89.

Gary Peters: »Improvisation and Time-Consciousness«, in: George E. Lewis und Benjamin Piekut (Hg.): The Oxford Handbook of Critical Improvisation Studies, Bd. 1, New York/Oxford 2016, S. 439–457, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195370935.013.002> [11. März 2024]

Gary Peters: The Philosophy of Improvisation, Chicago/London 2009.

Harold Rosenberg: »The American Action Painters«, in: ders.: The Tradition of the New, New York 1959, S. 23–39.

Gilbert Ryle: »Improvisation«, in: Mind, Januar 1976, S. 69–78.

Matthew Sansom: »Abstract Expressionism and Free Improvisation«, in: Leonardo Music Journal 11, 2001, S. 29–34.

Keith Sawyer: »Improvisation and the Creative Process. Dewey, Collingwood, and the Aesthetics of Spontaneity«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 58/2, Frühjahr 2000, S. 149–161.

Richard Shiff: »Cézanne in the Wild«, in: The Burlington Magazine 148/1242, September 2006, S. 605–611.

Richard Shiff: »Ingemination«, in: Art History 37/4, 2014, S. 765–783.

Richard Shiff: »Performing an Appearance. On the Surface of Abstract Expressionism«, in: Michael Auping (Hg.): Abstract Expressionism. The Critical Developments, Ausst.-Kat. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York 1987, S. 94–123.

Kristine Styles: »The Painter as an Instrument of Real Time«, in: Carolee Schneemann. Imaging Her Erotics. Essays, Interviews, Projects, Cambridge, MA/London 2003, S. 2–17.

Nicola Suthor: »Kunst der Praxis«, in: dies.: Bravura. Virtuosität und Mutwilligkeit in der Malerei der Frühen Neuzeit, München 2010, S. 235–276.

Ralph Ubl: »Delacroix' *parade*«, in: RES. Anthropology and Aesthetics 73/74, 2020, S. 155–169.

Sandro Zanetti (Hg.): Improvisation und Invention Momente, Modelle, Medien, Zürich 2014.

Kontakt

Prof. Dr. Markus Klammer

markus.klammer@unibas.ch