

Literaturliste «La peinture comme modèle», Prof. Julia Gelshorn, FS 2022

Allgemeine Lektüre: Seminarapparat

Armstrong, Carol and Edouard Manet. *Manet Manette*. New Haven, Conn: Yale University Press, 2002.

Berger, Christian, *Wiederholung und Experiment bei Edgar Degas*, Berlin: Reimer, 2014.

Bois, Yve-Alain, *Painting as model*, 1952- Cambridge Mass. London MIT Press, 1990.

Clark, Timothy J., *The painting of modern life Paris in the art of Manet and his followers*, Clark, Timothy J. 1943-; Clark, Timothy J, London Thames and Hudson, 1990.

Clark, Timothy J., *Farewell to an Idea : Episodes from a History of Modernism*. New Haven [etc: Yale University Press, 1999.

Clark, Timothy J. *The Absolute Bourgeois : Artists and Politics in France 1848-1851*. Berkeley [etc: University of California Press, 1999.

Clark, Timothy J. *Image of the People : Gustave Courbet and the 1848 Revolution*. Berkeley [etc: University of California Press, 1999.

Dombrowski, André, and Paul Cézanne. *Cézanne, Murder and Modern Life*. Berkeley: University of California Press, 2013.

Fried, Michael. *Courbet's Realism*. Chicago [etc: University of Chicago Press, 1990.

Fried, Michael, and Michel Gautier. *Le réalisme de Courbet*. Paris: Gallimard, 1993.

Fried, Michael, *Manet's Modernism* Chicago and London: University of Chicago Press, 1996. French translation awarded 2000 Prix Littéraire Etats-Unis.

Fried, Michael, and Claire Brunet. *Le modernisme de Manet ou Le visage de la peinture dans les années 1860*. Paris: Ed. Gallimard, 2000.

Greenberg, Clement, *Art and Culture : Critical Essays*. Boston: Beacon Press, 1961.

Joyeux-Prunel, Béatrice. *Les avant-gardes artistiques : 1848-1918 : une histoire transnationale*. Paris: Gallimard, 2015.

Joyeux-Prunel, Béatrice. *Les avant-gardes artistiques 1918-1945 : une histoire transnationale*. Paris: Gallimard, 2017.

Kandinsky, Wassily, Jelena Hahl-Fontaine, and Max Bill. *Über das Geistige in der Kunst : insbesondere in der Malerei*. 5. Aufl. der 2004 rev. Neuaufl. Vorw. und Kommentar von Hahl-Koch, Jelena ; Einführung von --Max Bill. Bern: Benteli Verlag, 2016.

Sagner-Düchting, Karin et al., *Claude Monet und die Moderne*. München: Prestel, 2001.

Dagen, Philippe. *Le peintre, le poète, le sauvage : les voies du primitivisme dans l'art français*. Paris: Flammarion, 1998.

Dagen, Philippe. *Primitivismes : une invention moderne*. Paris: Gallimard, 2019.

Lektüre zu den Einzelthemen

1) Linie oder Farbe: Ingres & Delacroix (Louvre)

Juilliard, Colette. 2005. *Poétique des corps: les odalisques de J.-A.-D. Ingres*. Collection Le corps en question. Paris, France: Harmattan.

Salmon, Dimitri. *Ingres : la grande odalisque*. Paris: Réunion des Musées nationaux, 2006.

Claeys, Therese, and Anthony Spiegel. *Ingres, un neoclassique français : A la recherche de l'ideal esthétique*, 2014.

Hilaire, Michel, « Malerei und sonst nichts. Die « Femmes d'Alger » von Delacroix » in : Montua & Wegenschimmel, *Picasso & Les femmes d'Alger*, 2021

Slanina, Sabine, « Vom Ereignisbild zum Bild-Ereignis. 'Die Freiheit führt das Volk auf die Barrikaden' von Eugène Delacroix », in : Uwe Fleckner, *Bilder machen Geschichte*, Berlin, 2014, S. 235-253

Tauber, Christine. *Ästhetischer Despotismus : Eugène Delacroix' >Tod des Sardanapal< als Künstlerchiffre*. Konstanz: UVK Universitätsverlag Konstanz, 2006.

2) Ausstellungsbild: Géricault (Louvre)

Bätschmann (O.), *Ausstellungskünstler. Kult und Karriere im modernen Kunstsystem*, DuMont, 1997. // *The Artist in the Modern World. The Conflict Between Market and Self-Expression*, Yale University Press, 1998.

Wedekind, Gregor, « Schiffbruch des Zuschauers. Théodore Géricaults 'Floss der Medusa' als Dekonstruktion des Historienbildes » in : Uwe Fleckner, *Bilder machen Geschichte*, Berlin, 2014, S. 235-253

Thélot, Jérôme. *Géricault : généalogie de la peinture*. Strasbourg: L'Atelier contemporain, 2021.

3) Realismus: Courbet (Orsay)

Schapiro, Meyer. 1941. «Courbet and Popular Imagery: An Essay on Realism and Naïveté». *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes* 4 (3/4): 164–91.

Fried, Michael, and Michel Gautier. *Le réalisme de Courbet*. Paris: Gallimard, 1993.
GAILLARD, FR. "Gustave Courbet et le réalisme. Anatomie de la réception critique d'une œuvre: 'Un Enterrement à Ornans.'" *Revue d'histoire littéraire de la France* 80, no. 6 (1980): 978–996.

Herding, Klaus, and Gustave Courbet. *Le réalisme comme contradiction : visions, conflits et résistances dans l'oeuvre de Courbet*. Besançon: Ed. du Sekoya, 2013.

Bajou, Valérie, "Puisque réalisme il y a": une plaisanterie?" In: Valérie Bajou, and Gustave Courbet. *Courbet: la vie à tout prix*. Paris: Cohen & Cohen, 2019.

4) Modernismus: Manet (Orsay)

Fried, Michael, *Manet's Modernism* Chicago and London: University of Chicago Press, 1996. French translation awarded 2000 Prix Littéraire Etats-Unis.

Fried, Michael, and Claire Brunet. *Le modernisme de Manet ou Le visage de la peinture dans les années 1860*. Paris: Ed. Gallimard, 2000.

Armstrong, Carol, Carol M. Armstrong, and Edouard Manet. *Manet Manette*. New Haven, Conn: Yale University Press, 2002.

Wollen, P. "Manet: Modernism and Avant-Garde." *Screen (London)* 21, no. 2 (1980): 15–26.

5) Wiederholung und Modernität: Degas (Orsay)

Christian Berger, *Wiederholung und Experiment* (BCU)

Degas, Edgar, and Richard Kendall. *Degas: Beyond Impressionism*. [Repr.]. London: National Gallery Publications, 1996.

DeVonyar, Jill, Edgar Degas, and Richard Kendall. *Degas and the Dance*. New York: Abrams, 2002.

Degas, Edgar, and Jane Munro. *Degas: a Passion for Perfection*. First published 2017. New Haven: Yale University Press, 2017.

6) Impressionismus: Monet und Pissaro (Orsay und Orangerie)

Dombrowski, André. "Impressionism and the Standardization of Time: Claude Monet at Gare Saint-Lazare." *The Art bulletin (New York, N.Y.)* 102.2 (2020): 91–120.

Sagner-Düchting, Karin et al. *Claude Monet und die Moderne*. München: Prestel, 2001.

Wildenstein, Daniel. *Monet ou le triomphe de l'impressionnisme*. Ed. remaniée. Köln: Taschen, 2014.

// Wildenstein, Daniel, and Claude Monet. *Monet, oder, Der Triumph des Impressionismus*. [Neuausg.]. Köln: Taschen, 1996.

Usener, Karl Hermann. "Claude Monets Seerosen-Wandbilder In Der Orangerie." In: *Wallraf-Richartz-Jahrbuch* 14 (1952): 216–225. (JSTOR Arts & Sciences XV)

Linares, Marina, and Claude Monet. *Claude Monet : Water Lilies = Les Nymphéas = Seerosen = Nenífares = Ninfee = Waterlilies*. Paris: Place des Victoires, 2017.

7) Post-Impressionismus: Seurat, Signac und andere (Orsay)

Denvir, Bernard. *Post-Impressionism*. London: Thames and Hudson, 1992.

Courthion, Pierre. *Georges Seurat*. Erscheinungsort nicht ermittelbar.

Foa, Michelle. *Georges Seurat : the Art of Vision*. New Haven: Yale University Press, 2015.

Le Men, Ségolène, *Seurat & [et] Chéret : le peintre, le cirque et l'affiche*. Paris: CNRS, 1994.

Rewald, John. *Post-Impressionism : from van Gogh to Gauguin*. [Rev. ed.]. London: Secker & Warburg, 1978.

Signac, Paul, Cor Blok, and Erich Franz. "Farben des Lichts : Paul Signac und der Beginn der Moderne von Matisse bis Mondrian". Ostfildern: Edition Tertium [etc.], 1996.

Signac, Paul. *Paul Signac*. New York, New York: Parkstone Press, 2013.

Signac, Paul & Marina Ferretti Bocquillon. *Paul Signac, l'air du large*. Rouen: Éditions des Falaises, 2021.

Genty, Gilles, und Mary-Dailey Desmarais (Hrsg.), *Signac et les Indépendants: exposition, Montréal, Musée des beaux-arts de Montréal, 28 mars-27 septembre 2020*. Montréal (Québec) Paris: Musée des beaux-arts Hazan, 2020.

8) Körper und Raum der Malerei: Cézanne (Orsay)

Armstrong, Carol "Cézanne's Gravity" in: Carol M. Armstrong, and Paul Cézanne. *Cézanne's Gravity*. New Haven: Yale University Press, 2018, pp.58.

Dombrowski, André, and Paul Cézanne. *Cézanne, Murder and Modern Life*. Berkeley: University of California Press, 2013.

Smith, Paul. "Cézanne's 'Primitive' Perspective, or the 'View from Everywhere.'" *The Art bulletin (New York, N.Y.)* 95, no. 1 (2013): 102–119.

Brion-Guerry, Liliane. *Cézanne et l'expression de l'espace*. [Réimpr.]. Paris: A. Michel, 1982.

Breidbach, Angela, Paul Cézanne, and Hermann <> Helmholtz. *Anschaunungsraum bei Cézanne : Cézanne und Helmholtz*. München: Fink, 2003.

9) Fauvismus/ Primitivismus: Derain, Braque (Centre Pompidou)

Freeman, Judi, and Roger Benjamin. *The Fauve Landscape*. Los Angeles, Calif: Los Angeles County Museum of Art, 1990.

Cohen, Joshua I. "Fauve Masks: Rethinking Modern 'Primitivist' Uses of African and Oceanic Art, 1905-8." *The Art bulletin (New York, N.Y.)* 99, no. 2 (2017): 136–165.

Dagen, Philippe. *Le peintre, le poète, le sauvage : les voies du primitivisme dans l'art français*. Paris: Flammarion, 1998.

Dagen, Philippe. *Primitivismes : une invention moderne*. Paris: Gallimard, 2019.

DAGEN, 1984a : Philippe Dagen, L'Exemple égyptien : Matisse, Derain et Picasso entre fauvisme et cubisme (1905-1908), dans Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français, 1984, p. 289-302.

Herbert, James D. *Fauve Painting : the Making of Cultural Politics*. New Haven (Conn.): Yale University Press, 1992.

Sutton, Denys, and André Derain. *André Derain*. London: the Phaidon Press, 1959.

Braque, Georges, Kathrin Baumstark, Brigitte Léal, and Uwe Fleckner. *Georges Braque - Tanz der Formen : die Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou, Paris*. München: Hirmer, 2020.

Charzat, Michel. *Andre Derain, le titan foudroyé*. Paris: Hazan, 2015.

Derain, André, and Cécile Debray. *André Derain : 1904-1914, la décennie radicale*. Paris: Centre Pompidou, 2017.

Derain, André, and Suzanne Pagé. "André Derain : le peintre du 'trouble moderne' : Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, 18 novembre 1994 - 19 mars 1995". Paris: Paris Musées, 1994.

10) Kubismus: Picasso, Braque (Centre Pompidou u. Musée Picasso)

Dagen, Philippe. *Le peintre, le poète, le sauvage : les voies du primitivisme dans l'art français*. Paris: Flammarion, 1998.

Dagen, Philippe. *Primitivismes : une invention moderne*. Paris: Gallimard, 2019.

Braque, Georges, Kathrin Baumstark, Brigitte Léal, and Uwe Fleckner. *Georges Braque - Tanz der Formen : die Ausstellung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou, Paris*. München: Hirmer, 2020.

Gaensheimer, Susanne, Susanne Meyer-Büser, and Georges Braque. *Braque 1906-1914 : Erfinder Des Kubismus = Inventor of Cubism*. München: Prestel, 2021.

Kazimir Malevitch, «Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural», in: Harrison (C.) & Wood (P.), *Art en théorie 1900-1990*, Paris: Hazan, 1997, pp. 201.

11) Malerei als Tapete: Matisse (Centre Pompidou)

Froissart, Rossella, and Merel van Tilburg. "De la tapisserie au Fiber Art : crises et renaissances au xxe siècle." *Perspective (Paris. 2006)*, no. 1 (2015): 127–148.

Merel van Tilburg (2014) The Figure in/on the Carpet: Félix Vallotton and Decorative Narrativity, *Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History*, 83:3, 211-227, DOI: 10.1080/00233609.2014.933250

Henry James, *The Figure in the Carpet*, Martin Secker, London, 1916, [electronic book], Project Gutenberg, 2013, n.p., <http://www.gutenberg.org/files/645/645-h/645-h.htm>

Joseph Masheck, »The Carpet Paradigm. Critical Prolegomena to a Theory of Flatness«, *Arts Magazine*, Vol 51, No 1, 1976, pp. 82–109

Tisser Matisse, 2014 : Tisser Matisse, Olivier Le Bihan, Patrice Deparpe (dir.), cat. exp. (Troyes, musée d'Art moderne, collections nationales Pierre et Denise Levy ; Cateau-Cambresis, musée départemental Matisse, 2014-2015), Courtrai, 2014.

Prange, 2015 : Regine Prange, Vom textilen Ursprung der Kunst oder: Mythologien der Fläche bei Gottfried Semper, Alois Riegl und Matisse, dans Buchmann, Frank, 2015, p. 107-144.

12) Futurismus (Centre Pompidou)

Filippo Tommaso Marinetti, *Manifest des Futurismus*, erschienen in: *Le Figaro*, Paris, 20. Februar 1909

Calvesi, Maurizio. *Futurismus : von Giacomo Balla bis Gino Severini*. Lizenzausg. Herrsching: Manfred Pawlak Verlagsgesellschaft, 1988.

Severini, Gino. *Severini : oeuvres futuristes et cubistes*. Paris: Berggruen, 1956.

Belli, Gabriella, and Gino Severini. *Gino Severini, 1883-1966 : futuriste et néoclassique*. Cinisello Balsamo (Milano): SilvanaEd., 2011.

Ottinger. (2008). *Le futurisme à Paris : une avant-garde explosive*. Editions du Centre Pompidou.

Aldington, Marinetti, F. T., & Lemaire, G.-G. (1984). *F. T. Marinetti*. Centre Georges Pompidou.

13) Das Geistige in der Malerei: Kandinsky (Centre Pompidou)

Kandinsky, Wassily. *Über das Geistige in der Kunst : insbesondere in der Malerei*. München: R. Piper, 1912.

Kienzler, Klaus. *Cézanne, Klee, Kandinsky : zur Phänomenologie der Kunst des Sehens*. Freiburg im Breisgau: Verlag Karl Alber, 2020.

Guerman, Mikhaïl. *Wassili Kandinsky, 1866-1944*. New York, New York: Parkstone International, 2015.

Short, Christopher, and Wassily Kandinsky. *The Art Theory of Wassily Kandinsky, 1909-1928 : the Quest for Synthesis*. Oxford: Peter Lang, 2010.

Kandinsky, Wassily, Tracey Bashkoff, and Megan Fontanella. *Vasily Kandinsky - Around the Circle*. New York, NY: Guggenheim Museum, 2021.

Schimpf, Simone, Walter Zahner, Alexandra Liebherr, and Benita Meißner. *Über das Geistige in der Kunst 100 Jahre nach Kandinsky und Malewitsch*. 1. Auflage. Wien: Verlag für moderne Kunst GmbH, 2018.

14) Grammatik der Malerei: Mondrian und Malewitsch (Centre Pompidou)

Stoichita, Victor I. (1979). *Mondrian*. Bucarest :

Mérigaud, & Cachon, S. (2010). *Piet Mondrian au Centre Pompidou*. Télérama.

Malevič, Haftmann, W., & Ruhrberg, K. (1989). *Suprematismus : die gegenstandslose Welt* ([Unveränderte Neuauflage] mit einem Vorwort zur Neuauflage von Karl Ruhrberg). DuMont Buchverlag.

Dümpelmann, Malevič, K., Malevitch, K. S., Dümpelmann, B., & Baier, S. (2014). *Kasimir Malewitsch - die Welt als Ungegenständlichkeit*. Hatje Cantz Verlag.

Simmen. (1999). *Kasimir Malewitsch, "Das schwarze Quadrat" : vom Anti-Bild zur Ikone der Moderne* ([2. Aufl.]). Fischer Taschenbuch Verl.

15) Informel: Jean Fautrier, Jean Dubuffet, Hans Hartung (Centre Pompidou)

Bois, Yves-Alain & Krauss, Rosalind E. (1996). *L'informe : mode d'emploi*.

Heuwinkel. (2010). *Entgrenzte Malerei : Art informel in Deutschland*. Kehrler.

Schreier, & Hartung, H. (2018). *Hans Hartung : Malerei als Experiment - Werke 1962 - 1989 = Hans Hartung : painting as an experiment - works 1962 - 1989*. Wienand Verlag.

Sainte-Marie. (2014). *Jean Fautrier, 1898-1964 : la pulsion du trait*. LienArt Editions.

Pinto. (2019). *L'informel » selon Jean Dubuffet*. Éditions de la Sorbonne.
<https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.15033>

Paulhan, Jean, (1962). *L'art informel : (éloge)*. Gallimard.