

Der Künstler als 'Magier' und 'Alchemist'
im Spannungsfeld von Produktion und Rezeption
Aspekte der Auseinandersetzung mit okkulten Traditionen
in der europäischen Kunstgeschichte nach 1945
Eine vergleichende Fokusstudie – ausgehend von Joseph Beuys

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung des akademischen Grades
eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.)
dem
Fachbereich Germanistik und Kunstwissenschaften
der Philipps-Universität Marburg

vorgelegt von
Verena Kuni
aus Marburg an der Lahn
Marburg 2004

Elektronische Publikation: Marburg 2006

Vom Fachbereich Germanistik und Kunstwissenschaften der Philipps-Universität
Marburg als Dissertation angenommen am: 15. 07. 2005

Tag der mündlichen Prüfung/Disputation am: 05. 08. 2005

Gutachter: Prof. Dr. Christa Lichtenstern

Prof. Dr. Barbara Paul

"Kunst ist Geheimnisverrat" *

* Postkarte aus der Edition Staeck, 1992

Inhalt

Vorwort zur elektronischen Publikation 2006

Dank

Vorbemerkung

Schreibweisen und Notationen
Technische Hinweise

BAND I

Einleitung	1
I. Vor dem Vorhang. Eine erweiterte Einführung	9
I.1. Zugänge und Positionen der Kunstwissenschaft	9
– Die Bilder vom Künstler –	9
– Die Bilder der Künstler –	16
– Kunstgeschichte und okkulte Traditionen –	23
I.2. Auf der Suche nach einem verlorenen Strang. Standpunkte des zwanzigsten Jahrhunderts	29
– Blick zurück nach vorn: Der Surrealismus –	29
– '(R)Entrée des Magiciens'. Ein Zwischenspiel –	32
– 'Europa nach dem Regen' –	36
– Magie – eine 'Weltsprache der modernen Kunst'? –	39
– Zwischen dem 'Großen Realen' und dem 'Großen Abstrakten' –	45
– 'Der Aberglaube der Anderen' –	49
– 'Magische Zeichen' und Zeichen des 'Magischen' –	51
– 'Individuelle Mythologien' –	52
– Wiederaufnahmen – ohne Revisionen? –	57
– 'Arte e Alchimia' –	59
– 'Magiciens de la Terre' –	62
– 'Wiederverzauberung der Kunst(geschichte)' –	65
I.3. Zum Forschungsstand	73
– Okkulte Traditionen in der Kunst der Moderne –	73
– Zur Figur des Künstlers –	80

I.4.	Offene Fragen und 'Blinde Flecke'	91
	– Quellen –	91
	– 'Dunkle Geheimnisse' –	95
II.	Radius und Fokus. Sondierung des Terrains	99
II.1.	Zugänge	99
	– Der Künstler als 'Magier und 'Alchemist' –	99
	– Künstler als Bilder –	100
	– Im Spannungsfeld von Produktion und Rezeption –	105
	– Orientierung –	105
II.2.	Gegenstände und Begriffe	109
	– Kunst und/als Alchemie –	109
	– Erlösungsvorstellungen und Transzendenz –	110
	– Korrespondenzlehren, Kosmologien und Kosmogonien –	113
	– 'Alte Mythen' und 'neue Mythologien' –	115
	– Kunst und/als 'parallele Wissenschaft' –	118
	– Radius und Rhetorik der Hermetik –	120
	– Kunst und/als Magie –	124
	– Grenzfälle –	132
II.3.	Setzungen. Schwerpunkte und Verfahren	137
	– Im Fokus: Joseph Beuys –	138
	– Überblick über die Hauptpunkte der Untersuchung –	138
	– Methode und Programm –	142
III.	Ein Exemplum. Joseph Beuys	149
III.1.	Was geschrieben steht. Das 'Bild vom Künstler' im Spiegel der Sekundärliteratur	149
	– Über Beuys oder ÜberBeuys –	154
	– 'Just B.?' Leben wird Werk –	158
	– Ein Deutscher in New York: Die amerikanische Rezeption –	161
	– Die (Wieder)Entdeckung der 'Geheimnisse' –	176
	– Joseph Beuys und Rudolf Steiner –	185
	– Das 'exemplum' Joseph Beuys –	197
III.2.	Künstler-Anekdoten? Kommentare von Kolleginnen und Kollegen	205
	– Norbert Kricke: 'Demagogie' und 'Heilsgesänge' –	206
	– Wolf Vostell: Kritik am 'Chef' –	207
	– Lili Fischer: 'Künstler Schamanen' –	212
	– Erwin Heerich: Im Laboratorium –	216
	– Hermann Nitsch: Ausstellung von Ausstrahlung –	217
	– Bernhard Johannes Blume: Der 'Alchemiker' –	220

III.3.	Bilder in Bildern. Das 'Bild vom Künstler' im Spiegel der Kunst	225
	– Das Kaninchen als Lehrling: Vettor Pisani und sein 'R. C. Theatrum' –	231
	– Ulrike Rosenbach: Die andere Seite der anderen Seite –	234
	– Beuyskatalysator! B. J. Blume: 'St. Joseph' und die 'Heilpflanze' –	238
	– Konstellationen. Jiří Georg Dokoupil: Das Horoskop des Künstlers –	245
	– Jörg Immendorf (I): Ein 'Beuysritter von der (un)kritischen Gestalt' –	250
	– Marcel Broodthaers: Magie, Kunst und Politik –	255
	– Jörg Immendorff (II): Von der 'Lehmbrucksaga' zum 'Sonnentor' –	260
	– Nam June Paik: 'Beuys/Voice'. Der mit dem Coyoten sprach –	271
III.4.	Vita und Legenda. Von der Autobiographie zur 'Automythographie'	281
	– 'Biographische Notizen' –	281
	– 'Lebenslauf Werklauf' –	284
	– Eine Beuys (Auto-)Biographie –	287
	– 'Schlüsselfiguren' –	288
	– 'Die Legende vom Künstler' –	293
	– 'Schlüsselerlebnisse' –	295
	– 'Erscheinungen' und 'Visionen' –	298
III.5.	Reden und/als Schweigen? Sprechen über Kunst	301
	– Der universale Genius –	302
	– Hermetik –	306
	– Die Provokation der Evokation –	309
	– Wie man den Kritikern die Bilder erklärt –	313
	– Realität / Beuys / Realität –	317
	– Vehicle Art(ist) –	321
	– Die Verortung des 'Magischen' –	323
	– Der 'Schamane' als 'Aktionsfigur' –	326
	– 'Alchemistische Dinge' –	330
	– Mysterien –	333
III.6.	Vom 'Umgang mit der Aura'. Bild gebende Medien	339
	– Ikonische Präsenz –	339
	– Kamera-Arbeit –	344
	– Die 'Aura' des Mediums –	350
	– 'Medien zu Monumenten' –	362
	– 'Eine Art Ikonographie im Bilde' –	370
	– Die 'zwei Körper' des Künstlers –	378
III.7.	'Bergarbeiter' und 'Laborant'. Die Selbstdarstellung im Werk	389
	– Ins Erdinnere –	391
	– Mikrokosmos und Makrokosmos –	397
	– Der Künstler bei der Arbeit –	406
	– Die Werkstatt des Künstlers –	419

III.8. 'Magie' und 'Heilkunst'	435
– Remedien: Die 'Magie des Materials' –	435
– 'Similia similibus': Von der Magie zur Alchemie –	453
– 'How to explain the iodine bottle to the hares' –	470
– Die Potenzen der Kunst –	482
III.9. Zeichen der Wandlung und Wandlung der Zeichen. Alchemie	491
– Salamander –	491
– Transformation, Transmutation, Transsubstantiation –	496
– An der 'Feuerstelle des Alchemisten' –	503
– 'Alchymie und Heilkunst' –	509
– 'Wahre' und 'falsche Alchymisten' –	515
III.10. 'Ohne die Rose tun wir's nicht...'. 'Die Geheimnisse' und ihre Transformation	523
– Sub Rosa –	523
– Angewandte Geheimwissenschaft –	529
– Esoterik und Exoterik –	538
III.11. Grundlagen. Was Beuys studiert hat	543
– Bausteine –	544
– Die Philosophie der Bauhütte –	547
– Lehrer und Lehren –	553
– Maß und Zahl –	560
III.12. Parallelprozesse. Orientierung und Positionierung	571
– Zur Substanz von Beuys' 'Fluxusbegriff' –	572
– (Eine) Neue Musik. 'Lehrer' und 'Schüler' –	577
– Zum Zusammentreffen zweier 'Künstler-Schamanen' –	586
– missa (non) solemnis –	592
– 'Besondere Säfte' –	595
– Die Kulte der Künstler –	598
– 'alchimie du verbe' –	603
III.13. 'Aemulatio'. Distanz und Nähe	609
– 'Magisches' in der 'Formabsicht' –	611
– Der Realismus der 'Réalistes', revisited –	614
– Arte e Alchimia Povera –	619
– Zinnober –	626
– Brüder im Geiste? Beuys und Klein –	634
– Kaskade –	651

BAND II

IV.	'Vom Saulus zum Paulus'? Anselm Kiefer	1
IV.1.	Besetzungen	2
	– '...ein Schwert gab mir der Vater' –	7
	– Bühnenweihe –	9
	– Zeichen der Wandlung? –	13
	– Ambivalenz und Alchemie –	18
IV.2.	Resurrexit. Die (Wieder-)Auferstehung des 'Künstler-Alchemisten'	23
	– Einschreibung in die Tradition –	23
	– Religio –	27
	– 'Arbeit am Mythos': Der Dialog mit der Rezeption –	37
	– '...zu Monumenten': 'imagines agentes' –	43
V.	Baldanders? Sigmar Polke	53
V.1.	Der Künstler als 'Medium'	54
	– Höhere Wesen –	54
	– Konstellationen –	61
	– Medien in Medien –	69
	– 'Musée d'Art Moderne, Departement für Kuckuckseier' –	85
	– Bilder der Wandlung –	90
V.2.	Vom 'Großen Trivialen' zum 'Großen Werk'	105
	– 'Alchemistische Betekenissen' –	105
	– 'Baldanders' –	115
	– Maskeraden –	118
	– Bühnen-Bilder –	122
	– Die Politik der Alchemie –	123
	– Kunstkammern und Schauräume –	130
	– Das 'Enigma' und seine 'Aura' –	134
	– Laterna Magica –	138
	– 'Polke Trismegistos' –	143

VI.	Coniunctio Oppositorum? Rebecca Horn	155
VI.1.	Positionierungen in einem 'Männerbund von Eingeweihten' Niki de Saint Phalle, Ulrike Rosenbach, Marina Abramović, Rebecca Horn	156
	– Auftritt der 'Magier-Alchemistinnen'? –	156
	– Separatio(nen) –	168
	– Coniunctio(nen) –	176
VI.2.	Mit Magie und Alchemie. Im Fokus: Rebecca Horn	181
	– 'Warum hat die es geschafft?' –	181
	– Chymische Hoch-Zeiten –	182
	– Kunst-Geschichten –	190
	– Nicht 'irgendein Strang': Die 'Alchemistin' und ihre Rezeption –	199
	– 'Die absolute Künstlerin' –	208
	– 'Die sexualisierte Welt' –	212
	– 'Psychologie und Alchemie' –	215
	– 'Schlüsselfiguren' –	220
	– 'Weibliche Meisterschaft': Die Quadratur des Kreises? –	229
VII.	Quadraturen des Kreises? Synopsis und Resümee	239
VII.1.	Ausgangspunkte – Zum Beispiel Joseph Beuys	239
	– Beuys als 'Magier' und 'Alchemist' –	241
	– Der Umgang mit den 'Geheimnissen' –	243
	– Autobiographie und 'Automythographie' –	244
	– Die Rolle der Medien –	245
	– Bilder in Bildern –	247
	– 'Magie' und 'Heilkunst' –	248
	– "Der wahre Alchymist" –	249
	– Im Namen der Rose –	251
	– Ad Fontes –	252
	– Relationen –	254
VII.2.	Anknüpfungspunkte. Anselm Kiefer, Sigmar Polke, Rebecca Horn	259
	– 'Resurrexit': Anselm Kiefer –	259
	– 'Baldanders': Sigmar Polke –	261
	– 'Weibliche' Variationen auf den 'Magier-Alchemisten'?: Rebecca Horn –	263

VII.3. 'Modulation und Patina'. Variationen auf den 'Magier-Alchemisten' – zwischen Tradition und Innovation?	267
– Oszillationen –	267
– Die Magie des Namens –	269
– Zeiten und Räume –	271
– 'Wer schreibt meine Lebensgeschichte?' –	273
– 'Reden und Schweigen' –	275
– Bildgebende Medien –	278
– Ästhetik und Semantik der Hermetik –	280
– Demonstrationen –	285
– Aszensionen –	287
– Bilder in Kaskaden –	289
– 'In Persona' –	296
– Gleichungen und Unterschiede –	300
– Tiefe Oberflächen –	303
VIII. 'Ewige Bilder und Sinnbilder'? Perspektiven	307
VIII.1. Ausblicke	307
– 'Wer Kunst hat, der hat auch Religion?' –	307
– 'Magische Kanäle' –	310
– '...im Zeitalter ihrer technischen (Re-)Produzierbarkeit?' –	315
VIII.2. Anschlüsse. Von Jonathan Meese bis Sylvie Fleury	319
– 'Abfall für Alle': Jonathan Meese –	319
– Markus Huemer: 'Starring with Polke into the Moon' –	326
– Christian Jankowski: Bezauberung nach allen Regeln der Kunst –	330
– Matthew Barney: Der Aufstieg des 'Entered Apprentice' –	335
– Mariko Mori: Kunstreiche Levitationen –	350
– Sylvie Fleury: 'Pereat Ars – Fiat Modes'? –	361
Schlussbild	375
– 'L'or du temps' –	375
– Kunst und/als Kapital –	382
– Simulakren –	385
– Logik und Magie, Alchemie und Kunst –	389

APPENDIX

Vorbemerkung zum Abbildungsverzeichnis	1
Abbildungsverzeichnis	3
Vorbemerkung und Erläuterungen zur Bibliographie	77
Bibliographie	79
Filmographie / Videographie	243
Liste der Netzressourcen	249
Erklärung zu Publikationen der Autorin, die mit der Dissertation in Zusammenhang stehen	257
Eidesstattliche Erklärung	261
Kurzbiographie	263
Abstract (deutsch / english)	265