

Inhalt

Einleitung	13
I Grundlagen und Arbeitsmethode	19
I.1 Beckmann und Farbe	19
1 Stand der Forschung zum Thema Farbe bei Beckmann	19
2 Die Bedeutung der Farbe bei Beckmann	20
3 Einflüsse anderer auf die Bildgestaltung Beckmanns.	24
4 Max Beckmann: Farbe und Weltbild	26
I.2 Grundlagen – Farbe	34
1 Licht, Farben und Beleuchtung.	35
2 Kontraste.	40
3 Farbphysiologie.	42
4 Farbtheorien	45
5 Farbpsychologie	52
6 Farbtheorie und Farbpsychologie in der Studie	56
I.3 Einführung in die Methode der farbanalytischen Ikonographie	58
1 Farbbeschreibung – Farbprotokoll	58
2 Verwendung von Farbtheorien und Farbpsychologie	64
3 Spezielle Aspekte im Umgang mit Farben	66
4 Erstellen der Form-Farbe-Analyse	68
5 Interpretationsmodelle und zusammenfassende Interpretation	69
6 Übergreifende Erkenntnisse	71
II Mutter mit spielendem Kind – 1946	73
II.1 Angaben zum Bild.	73
1 Bilddaten.	73
2 Zur Entstehung des Bildes	74
3 Äußere Umstände bei der Bildbetrachtung.	74
4 Die Oberfläche	74

II.2	Erste Untersuchungen	75
	1 Bildbeschreibung	76
	2 Komposition	76
II.3	Protokoll über Farbgestaltung und Maltechniken	79
	1 Grundierung	80
	2 Konturen	82
	3 Personen und Gegenstände des Bildes	83
	4 Hinter- und Vordergründe	91
	5 Ergänzung: Übermalungen	92
	6 Zusammenfassung	96
II.4	Farbwirkungen	97
	1 Farbwirkungen durch Kontraste	97
	2 Plastische und flächenhafte Gestaltung durch Farbe	99
II.5	Form-Farbe-Analyse der einzelnen Bildobjekte	100
	1 Die Farbe der Haut	101
	2 Haar der Mutter: Schwarzbraun	103
	3 Kleid der Mutter: Hellgelb	104
	4 Kinderkleidchen: Hellblau	113
	5 Tute: reines Gelb	115
	6 Unterlagen für das Kind: Braun	118
	7 Haar des Kindes: Rotbraun	120
	8 Bälle: dunkler Inkarnatton und dunkles Lachsrosa	120
	9 Bettlaken und Kopfbedeckung der Mutter: Weiß	122
	10 Kopf- und Fußteil des Bettes, Fingernägel der Mutter: Violett	125
	11 Hintergrund: kaltes Rosa, Blaugrün, kaltes Rosa; Übermalung: Schwarz: rechts anschließend kaltes Rosa	128
	12 Hintergrund hinter der Hüfte: Türkis mit schwarzen Blüten	130
	13 Hintergrund hinter dem Fuß: Türkis, schwarz lasiert	131
	14 Vordergrund: Siena gebrannt und Blaugrün, schwarz übermalt	131
	15 Konturen: Schwarz, teils Braun	132
II.6	Hinführung zur Interpretation	133
	1 Beckmanns Raumvorstellung	133
	2 Transzendenz und transzendenter Raum	136
	3 Übersicht über die Interpretationsmodelle	139
II.7	Interpretationsmodelle	140
	1 Im Bannkreis der Großen Mutter	140
	2 Mutter Schlange	147
	3 Ennoias Schöpfung	149
II.8	Zusammenfassung der Ergebnisse	153

III	Ruhende Frau mit Nelken – 1940/42.	157
III.1	Angaben zum Bild.	157
	1 Bilddaten.	157
	2 Entstehung des Bildes.	157
	3 Änderung des Titels.	158
	4 Äußere Umstände bei der Bildbetrachtung.	159
	5 Die Oberfläche.	160
III.2	Erste Untersuchungen.	160
	1 Bildbeschreibung.	160
	2 Komposition.	162
III.3	Protokoll über Farbgestaltung und Maltechniken.	164
	1 Grundierung.	165
	2 Konturen.	166
	3 Person und Gegenstände des Bildes.	167
	4 Hintergründe.	171
	5 Ergänzung: Übermalungen.	172
	6 Zusammenfassung.	174
III.4	Farbwirkungen.	175
	1 Farbwirkungen durch Kontraste.	175
	2 Plastische und flächenhafte Gestaltung durch Farbe.	176
III.5	Form-Farbe-Analyse der Bildobjekte.	177
	1 Schuhe: Schwarz.	177
	2 Die Farbe der Haut.	179
	3 Kleid: Anthrazit.	181
	4 Kette: Gelb und Gold.	186
	5 Blüten: Weiß und wenig Gelb.	187
	6 Blätter des Blumenstraußes und Laub hinter der Schulter: Grün.	189
	7 Haar: Schwarz mit Farbvarianten.	191
	8 Sofa: Gelb.	192
	9 Kissen: Orange.	195
	10 Leuchtfläche: Orange.	197
	11 Kopfteil des Sofas oder Kissen: Cremefarbiges Weiß.	198
	12 Hintergrund hinter dem Kopf: Lachsfarbe.	199
	13 Senkrechter Streifen: Gelb.	200
	14 Rahmen rechts: Schwarz.	200
	15 Links hinter den Schuhen und unter dem Arm: Schwarz.	202
	16 Rechts unter dem Arm und rechter Randstreifen: Schwarz.	202

III.6	Hinführung zur Interpretation.	203
	1 Transzendenz	203
	2 Aussagen einiger Interpreten	207
	3 Übersicht über die Interpretationsmodelle	210
III.7	Interpretationsmodelle.	212
	1 Wünsche und Hoffnungen	213
	2 Verführerische Geliebte	220
	3 Werden und Vergehen	226
	4 Magie der Realität.	233
	5 Licht des Geistes – Dunkelheit und reiner Geist	237
III.8	Zusammenfassung der Ergebnisse	245
IV	Quappi in Blau und Grau – 1944	249
IV.1	Angaben zum Bild	249
	1 Bilddaten	249
	2 Zur Entstehung des Bildes	249
	3 Äußere Umstände bei der Bildbetrachtung	250
	4 Oberflächenbehandlung	251
IV.2	Erste Untersuchungen	251
	1 Bildbeschreibung	252
	2 Komposition	253
IV.3	Protokoll über Farbgestaltung und Maltechniken	258
	1 Untermalung	260
	2 Konturen	260
	3 Person und Gegenstände des Bildes	261
	4 Hinter- und Vordergründe.	265
	5 Übermalungen – Hat es zwei Quappi-Portraits im Herbst 1944 gegeben?	266
	6 Zusammenfassung	274
IV.4	Farbwirkungen	276
	1 Farbwirkungen durch Kontraste	276
	2 Plastische und flächenhafte Gestaltung durch Farbe	277
IV.5	Form-Farbe-Analyse der Bildobjekte	278
	1 Inkarnat	278
	2 Kleid: Blau	279
	3 Kopfbedeckung, Spitze und Ärmelfransen: Weiß	282
	4 Schmuck: Weiß.	284

5	Blatt: Weiß	286
6	Haar: Warmes Braun	287
7	Vase: Grün	288
8	Blätter	289
9	Blüten: Blau – Karmin – Violett	292
10	Übermalungen und Hintergründe – Bildideen der Zwischenstadien	292
IV.6	Hinführung zur Interpretation	297
1	Max Beckmann als Porträtmaler	297
2	Transzendenz	300
3	Aussagen einiger Interpreten	303
4	Überblick über die Interpretationsmodelle	305
IV.7	Interpretationsmodelle	307
1	Urquell des Lebens – Blühende Weiblichkeit	307
2	Himmliche Weisheit – Schöpferische Muse	313
3	Gegenbild seines Weltbildes – Quappi in der Aura	323
IV.8	Zusammenfassung der Ergebnisse	334
V	Vergleichende Studie zur Bildgestaltung	339
V.1	Auswahl und Zielsetzung	339
V.2	Vergleichende Zusammenstellung	341
1	Unter- und Übermalungen	341
2	Vorzeichnung, Konturen, Berandungen	343
3	Hinter- und Vordergründe	345
4	Personen und Bildgegenstände	347
5	Kontraste	361
6	Symmetrie in Form und Farbe	363
V.3	Schlussfolgerungen aus den Vergleichen	366
1	Entwicklungen	367
2	Bewahrte und wechselnde Parameter	369
3	Farbgestaltung und Bildideen	372
1	Reine Farben und Farbvarianz	372
2	Übermalungen	374
3	Archetypen	376
4	Farbe als Spiegel der Persönlichkeit	378
4	Bildgestaltung nach mittelalterlichem Vorbild	379
5	Beckmanns Äußerungen über Farbe	381
VI	Anhang zur vergleichenden Studie	383

VII	Resümee	413
VIII	Anhang	419
	Glossar	421
	Literaturverzeichnis	425
	Abbildungsverzeichnis	439
IX	Bildteil	445
	Anmerkungen zu den Farbabbildungen	447
	Farbabbildungen	449