

Hartmut Böhme (Berlin)

Die andere Seite des Portraits: Zur Ästhetik von Rückenansichten

---

Jahrestagung 2019 „Contrast and Complementary Figures for Portraiture and Biography“
Vortrag Montag, 1. Juli, 18 Uhr

Abstract

Die semantischen und lexikographischen Felder des ‚Raums a tergo‘ sind aufschlussreich für die Unterscheidung von Frontalität und Rückenraum. Hiervon werden unsere Raumorientierungen mindestens ebenso nachhaltig geprägt wie durch die Unterscheidungen von rechts und links, oben und unten. Keine dieser Richtungsräumlichkeiten, durch die wir uns in der Welt positionieren, ist so empfindlich und vulnerabel wie der Raum in unserem Rücken. Dies wird nur angedeutet, denn der Vortrag zielt sogleich auf solche Figuren in der Malerei, die uns – den Betrachtern – den Rücken zukehren und damit negieren, was eine ehrwürdige Gattung der Kunstgeschichte ist: das Porträt.

Der Vortrag geht zwei historischen Linien nach, in denen das Porträt gleichsam verweigert wird: die eine ist die Rückenfigur, die eine spezifische Reflexivität ins Bild bringt. Darum dürfen wir von ‚reflexiven Bildern‘ oder, mit Victor Stoichita, vom ‚selbstbewussten Bild‘ reden. Dafür entwickelt die Kunst ein besonderes, gleichsam paradoxes Vermögen, nämlich bildimmanente Metapositionen zu etablieren, in denen die Kunst sich selbst zum Thema macht. Und das heißt auch: weniger ‚etwas‘ darzustellen als ‚sich selbst zu zeigen‘. Sich selbst zu zeigen, das meint, dass die Kunst ihre δύναμις, /dynamis (ihre Vermögen, potentia), ihre ἐνέργεια / energeia, (ihre Verwirklichung, actus) und ihre ἐνάργεια / enargeia (ihre evidentia, Evidenz) reflektiert, erkundet und austellt – ohne theoretisch zu werden. Der Vortrag wird indessen nicht Kunst-Traktate bemühen sondern alle diese theoretischen Fragen an Beispielen behandeln. Mein Ziel ist nicht, Bild-Theorien zu diskutieren, sondern die Bilder selbst zum Sprechen zu bringen.

Auf der Linie der reflexiven Bilder werden nicht nur Rückenfiguren, sondern auch Rückseiten (von Gemälden), menschenleere Räume, die dennoch Porträts sind, Spiegelungen und Zitate von ‚Ansichten‘ und ‚Gesichtern‘, trompe l’œils und visuelle Tricks behandelt, welche die Idealität und Authentizität von Bildern irritieren, reflektieren oder sogar auflösen und zerstören. Damit wird auch die ‚Wahrheit‘ des Porträts instabil. – Künstler sind: C. D. Friedrich, Joris Hoefnagel, Cornelis Gijsbrechts, Samuel van Hoogstraten, Gerard ter Borsch, Diego Verlasquez, Francisco de Goya, Lucio Fontana.

Zu dieser Linie gehören auch solche Kunstwerke, die radikal darauf verzichten, Gesichter zu zeigen, um Ausdruckswerte oder Charakteristika evident zu machen. Im Gegenteil: indem der Ausdruck, etwa von Trauer, um so stärker ist, als das Gesicht gerade nicht gezeigt wird, tritt – in diesem Fall – die verhüllende Skulptur (im Paragone) selbstbewusst gegen Malerei und Porträtkunst an. – Künstler sind: Jean de Cambrai, Claus Sluter, Stefano Matern, Antonio Corradini, Giuseppe Sanmartino, Igor Mitoraj, Maurizio Cattelan, Kader Attia.

Dem folgt ein Abschnitt, in welchem die Vielfalt der gesichtslosen Rückenfigur bei C. D. Friedrich vorgestellt und auf ihre ästhetischen Formationen, Expressionen und Semantiken hin untersucht werden. Generell geht es dabei um die ‚vermittelte Unmittelbarkeit‘, die hier nicht als anthropologische Struktur wie bei H. Plessner, sondern als künstlerisches Verfahren, besonders hinsichtlich von Wahrnehmung (Aisthesis), angesprochen wird.

The other side of the portrait. On the aesthetics of figures in reverse and denied portraits

The semantic and lexicographical fields of ‘*a tergo* space’ are informative about the distinction between frontality and the space behind. Our orientation in space is shaped by this distinction just as firmly as by the distinctions between left and right, or up and down. None of these directional spatialities, by means of which we position ourselves in the world, is so sensitive and vulnerable as the space behind our backs. This point will merely be touched on, since the lecture will then focus straightforwardly on the figures in painting that turn their backs to us, the beholders, and so deny what is a revered genre of art history: the portrait.

The lecture will pursue two historical lines in which the portrait is, as it were, refused: the first is the figure in reverse, which introduces a specific reflexivity into the picture. For that reason we may speak of “reflexive images” or, with Victor Stoichita, of the “self-aware image.” For this, art developed a special and, as it were, paradoxical capacity, namely to establish *image-immanent metapositions*, in which art makes itself the theme. That also means: not so much representing ‘something,’ as ‘showing itself.’ To show itself: that is to say that art reflects, explores, and displays its δύναμις / *dynamis* (its

capacity, *potentia*), its ἐνέργεια / *energeia*, (its realization, *actus*), and its ἐνάργεια / *enargeia* (its *evidentia*, apparentness) – without getting theoretical. However, the lecture will not trouble the art treatises, but will treat all these theoretical questions through examples. My goal is not to discuss theories of the image, but to get the images themselves to speak.

In this historical line of reflexive images, not only figures in reverse will be treated, but also the backs (of paintings), spaces without people that are nonetheless portraits, reflections and citations of ‘views’ and ‘visages’, *trompes l’œil* and visual tricks that irritate, reflect upon, or even dissolve and destroy the ideality and authenticity of images. Through this the ‘truth,’ too, of the portrait becomes unstable. – The artists are: C. D. Friedrich, Joris Hoefnagel, Cornelis Gijsbrechts, Samuel van Hoogstraten, Gerard ter Borsch, Diego Verlasquez, Francisco de Goya, Lucio Fontana.

This historical line also includes art works that radically refrain from showing faces in order to make characteristics or expressive values evident. To the contrary: where the expression, for example of grief, is all the stronger for the very fact that the face is not shown, in this case the veiling sculpture (in a *paragone*) self-confidently competes against painting and portrait art. – The artists are: Jean de Cambrai, Claus Sluter, Stefano Matern, Antonio Corradini, Giuseppe Sanmartino, Igor Mitoraj, Maurizio Cattelan, Kader Attia.

This is followed by a section which presents the variety in the faceless reverse figures of C. D. Friedrich and investigates their aesthetic formations, expressions, and semantics. In general this concerns ‘mediated immediacy,’ which here is discussed not as an anthropological structure, as in H. Plessner, but as an artistic process, especially with respect to perception (*aisthesis*).

The final section will pursue the question of whether in modernity the human face and visage is destroyed, fragmented, injured, distorted, torn apart. Is the visage still secured in a *humanum* that guarantees protection and inviolability? Dignity and status? Personhood and identity? The arts are increasingly filled by horror and outrage at the defencelessness of the face (and so also at the impossibility of the portrait). Along with personal identity, beauty of expression also breaks up, and the possibility of whole and facial form. War and violence, distortion and injury, alienation and anonymity are reflected upon in destroyed faces and so also in the impossibility of taking up a portrait art of the kind that had long existed and been found valid. – The artists are: Otto Dix, Richard Oelze, Kader Attia, Marcel Duchamp, Picasso, Brassai, Arnulf Rainer, A. und B.J. Blume, Annegret Soltau, Danica Dakic, Pipilotti Rist, Franz Gertsch, Gerhard Richter.

