

The background of the entire cover is a reproduction of Vincent van Gogh's 'The Starry Night'. In the foreground, a stylized illustration of Vincent van Gogh is shown from the chest up, in profile, facing right. He has his characteristic wild, reddish-brown hair and a beard. He is wearing a light blue-grey shirt. He is holding a paintbrush with a red handle and is in the process of painting a canvas on an easel. The canvas shows a portion of the 'Starry Night' painting, with swirling blue and white clouds and yellow stars. The overall style is painterly and artistic, matching the subject of the book.

Michael Bird

Kate Evans

Vincent's Starry Night und andere Geschichten

EINE KUNSTGESCHICHTE FÜR KINDER

© 2016
Midas Collection

4. Auflage 2023
ISBN 978-3-03876-270-6

Übersetzung: Claudia Koch
Lektorat/Korrektur: Kathrin Lichtenberg, Ramona Steckermeier
Layout: Ulrich Borstelmann
Projektleitung: Gregory C. Zäch

www.midas.ch

Midas Verlag AG
Dunantstrasse 3, CH-8044 Zürich
E-Mail: kontakt@midas.ch

Englische Originalausgabe:
Laurence King Publishing Ltd, London
Text © 2016 Michael Bird
Illustrations © 2016 Kate Evans of Folio Art

Die deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; Detaillierte bibliografische Daten sind im
Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Bilder, auch auszugsweise, ist ohne
schriftliche Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere
für die Erstellung und Verbreitung von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet.

Vincent's Starmenacht

und andere Geschichten

EINE KUNSTGESCHICHTE FÜR KINDER

Michael Bird

Illustrationen: Kate Evans

Midas Collection

Inhalt

Vorwort	8

Aus Höhlen in die Zivilisation (40.000–20 v. Chr.)

1	Löwenmensch: Das erste Kunstwerk	13
2	Tierträume: Die Maler der Chauvet-Höhle	17
3	Bildgeschichten: Antike Maler, Bildschnitzer und Schreiber	21
4	So sehe ich das: Echnatons Künstler	25
5	Das Leben geht weiter: Tutanchamuns Grab	29
6	Reisegeschichten: Griechische Vasenmaler	33
7	Große Ideen: Der Parthenon <i>Athen, Griechenland (um 432 v. Chr.)</i>	37
8	Die Soldatenfabrik: Das Grab des Qin Shihuangdi	43
9	Eine große Bestellung: Das Standbild des Augustus	47
10	Schöner Ausblick: Ein Tag im Leben eines römischen Malers	51

Heilige Orte (800–1425)

11	Auge in Auge: Die Mosaiken der Hagia Sophia	57
12	Der Traum des Kalligrafen: Ibn al-Bawwab	61
13	Der Mann der Berge: Fan Kuan	65
14	Die schwimmende Stadt: Angkor Wat <i>Angkor Wat, Kambodscha (um 1100)</i>	69
15	Fantasien aus Licht: Bleiglas	75
16	Geschichten aus dem wahren Leben: Giotto	79
17	Alle Seiten des Lebens: Mittelalterliche Schreiber u. Buchmaler	83
18	Kopf-Menschen: Die Bronzegießer von Ife	87
19	Schneeengel: Andrej Rubljow	91

Große Ambitionen (1425–1550)

20	Die Zukunft entdecken: Donatello <i>Florenz, Italien (15. Jahrhundert)</i>	97
21	Das kleinste Detail: Jan van Eyck	103
22	Flieg zur Sonne: Die Azteken	107
23	Unter der Haut: Leonardo da Vinci	111
24	Sei fleißig, werde berühmt: Albrecht Dürer	115
25	Stein zu Statue: Michelangelo	119
26	Die Kunst der Philosophie: Raffael	123
27	Die Nacht ist jung: Tizian	127

Geschichten über das Leben (1550–1750)

28	Kalter Trost: Pieter Bruegel	133
29	König der Geparden: Basawan und Dharm Das	137
30	Leichtes Essen: Caravaggio	141
31	Das Blumenmädchen: Rembrandt <i>Amsterdam, Die Niederlande (17. Jahrhundert)</i>	145
32	»Die Malerei bin ich«: Artemisia Gentileschi	151
33	»Guten Morgen«: Diego Velázquez	155
34	Stell dir vor, du wärst dabei: Claude Lorrain	159
35	Je länger du hinschaust: Jan Vermeer	163
36	Das Kartenhaus: Jean-Siméon Chardin	167

Revolution! (1750–1860)

37	Der Sturm und die Ruhe: Jacques-Louis David	173
38	Keine Helden: Francisco de Goya	177
39	Felsen und Steine und Bäume: Caspar David Friedrich	181
40	Unter der Welle: Katsushika Hokusai	185
41	Künstlerische Chemie: William Henry Fox Talbot	189
42	Euch zeige ich's!: Joseph Mallord William Turner <i>London, England (frühes 19. Jahrhundert)</i>	193
43	Der Plan: Gustave Courbet	199
44	Jeden Cent wert: Frederic Edwin Church	203

Mit anderen Augen sehen (1860–1900)

45	Die Wiege der Kunst: Berthe Morisot	209
46	Die freie Natur: Claude Monet <i>Paris, Frankreich (spätes 19. Jahrhundert)</i>	213
47	Sekundenbruchteile: Eadweard Muybridge	219
48	Woraus besteht Farbe?: Georges Seurat	223
49	Vincent's Sternennacht: Vincent van Gogh	227
50	In ihren Händen: Camille Claudel	231
51	In der Hitze des Tages: Paul Cézanne	235

Krieg und Frieden (1900–1950)

52	Ausschneiden und Einfügen: Georges Braque	241
53	Happy Birthday!: Marc Chagall	245
54	Eine Geschichte spinnen: Marcel Duchamp	249
55	Genossen!: Warwara Stepanowa <i>Moskau, Russland (1930er Jahre)</i>	253

56	Kreise des Lebens: Wassily Kandinsky	259
57	Mädchen zwischen den Welten: Frida Kahlo	263
58	Meer der Träume: Joan Miró	267
59	Eine Lüge sagt die Wahrheit: Pablo Picasso	271
60	Kieselsteine und Bomben: Henry Moore	275
61	Alles Müll!: Kurt Schwitters	279

Wohin die Reise geht (1950–2014)

62	Direkt aus der Dose: Jackson Pollock <i>New York, USA (1950er Jahre)</i>	285
63	Ein blauer Morgen: Henri Matisse	291
64	Was ist hier passiert?: Anselm Kiefer	295
65	Mein Traum: Emily Kame Kngwarreye	299
66	Komm herein: Louise Bourgeois	303
67	Deckelzauberei: El Anatsui	307
68	Saat auslegen: Ai Weiwei	311

	Weltkarte	314
	Zeitleiste	316
	Glossar	322
	Liste der Kunstwerke	326
	Index	330
	Nachweise	335
	Danksagungen	336

Teil des Zaubers

Diese Kunstgeschichte beginnt vor 40.000 Jahren in einer Höhle in Deutschland und endet auf einem Fußweg in Peking im Jahr 2014. In der Zwischenzeit treffen wir Künstler an allen möglichen Orten: an einem Berg, in einem Steinbruch und mitten in der Wüste, in Hütten und Dampfbooten, Palästen und Gräbern – und natürlich in Ateliers und Werkstätten. Wir beobachten sie beim Malen und Zeichnen auf Felsen und Wände, Holz, Leinwand und Papier. Sie stellen Skulpturen aus Stein, Metall, Lehm, Draht und sogar Haferbrei her. Geduldig setzen sie winzig kleine Mosaiksteine in Gips, fügen Fragmente bunter Glasscherben oder Flaschenverschlüsse zusammen, zerreißen Zeitungen und fotografieren. Warum verbringen Künstler ihre Zeit mit so etwas? Jeder Künstler in diesem Buch könnte dir darauf eine andere Antwort geben.

Die Antwort hängt davon ab, wo und wie er gelebt hat. Was würden die Schnitzer und Maler der Eiszeit in Europa sagen? Vielleicht gab es bei ihnen nicht einmal das Wort »Kunst«, um ihre Tätigkeit zu beschreiben, aber das spielt keine Rolle. Diese frühen Menschen beherrschten Dinge, die für sie wie ein Zauber gewirkt haben müssen. Es ist immer zauberhaft, wenn sich Ideen und Träume in Objekte und Bilder verwandeln, die jeder berühren, anschauen und mit denen jeder leben kann. Heute jagen wir keine Mammuts mehr, dennoch besteht noch immer eine starke Bindung zwischen dem unsichtbaren Leben in unseren Gedanken und Gefühlen und der Welt da draußen. Für vieles, was wir mit Worten nicht (oder nicht gut) ausdrücken können, ist Kunst unsere Sprache.

Kunstwerke bringen uns mit ihren Schöpfern in Verbindung, selbst wenn diese in fernen Zeiten und an fernen Orten gelebt haben. Da sich aber das Leben der Künstler und die Ansichten der Menschen über Kunst im Laufe der Zeit geändert haben, bleibt immer etwas Mystisches zurück. Wie war es wirklich als römischer Freskenmaler, als islamischer Schreiber im Mittelalter oder als viktorianischer Fotograf? In die Geschichten in diesem Buch sind viele Fakten über Kunst eingeflochten – Namen, Daten und historische Ereignisse –, aber die sagen ja

nicht alles. Die Geschichte ist voller unerforschter Lücken, die wir mit unserer Fantasie füllen.

Das Wort Historie klingt immer so, als wäre die Geschichte abgeschlossen – wir haben uns eine Meinung über das Geschehen und dessen Bedeutung gebildet. Bei Kunst geht es mir jedoch anders, ob sie auf einen Tempel gemalt oder einfach ins Internet gestellt wurde – darum möchte ich die Geschichte der Kunst mit einer Reihe von Geschichten erzählen. Eine Geschichte, auch wenn du sie vielleicht bereits gehört hast, spielt sich im Hier und Jetzt der Fantasie ab. Vielleicht weißt du schon genau, was als Nächstes passiert, dennoch fühlt es sich wie das erste Mal an. Künstler sagen häufig, egal, wie viel Erfahrung du bereits hast, wenn du eine neue Arbeit beginnst, ist das wieder eine Reise ins Unbekannte.

Manche Künstler in diesem Buch schufen Bilder oder Skulpturen wie niemand je zuvor. Andere lassen uns alltägliche Dinge mit völlig neuen Augen sehen. Alle jedoch haben Kunstwerke geschaffen, die eine ganz eigene Präsenz haben. Wenn ich sie sehe oder über sie nachdenke, ist es, als ginge ich aus der Tür und atmete eine völlig neue Luft.

Für Künstler und für uns alle, die wir Kunst anschauen und verstehen wollen, kann sich Kunst ganz nah und gleichzeitig weit entfernt anfühlen – bekannt und gleichzeitig fremd. »Wenn ich dieses Kunstwerk nur richtig verstehen würde, käme es mir normaler vor«, ist ein verlockender Gedanke. Aber ich möchte das Fremde an der Kunst niemals missen. Es ist ein Teil des Zaubers.

– Michael Bird

Aus Höhlen in die Zivilisation

40.000–20 v. Chr.

Seit ungefähr 200.000 Jahren leben auf der Erde Menschen wie du und ich. Aber bis vor 50.000 Jahren gab es keine Kunst. Kunst zu schaffen – also aus Rohmaterial ein Bild zu schnitzen, zu modellieren oder zu malen – schien ein großer Schritt in der Entwicklung des Menschen zu sein. Dazu mussten wir Menschen lernen, uns etwas vorzustellen, zu erfinden und diese Ideen in die Tat umzusetzen – ein Objekt oder ein Bild schaffen, das es zuvor nicht gegeben hat. Die erste Kunst, die wir etwas genauer kennen, stammt von Menschen aus Nordeuropa aus der letzten Eiszeit.

Einige der weitreichendsten Veränderungen der Lebensweise der Menschen ereigneten sich zwischen der Eiszeit und dem Aufstieg des Römischen Reiches. Zwar führte die Entdeckung, wie man Getreide anpflanzt und Tiere züchtet, nicht direkt zu großen Kunstwerken, aber immerhin entwickelten sich Orte und schließlich Städte, in denen es für Maler und Bildhauer viel zu tun gab. Das Wort »Zivilisation« stammt vom lateinischen *civitas* und bedeutet »Stadt«.

Kunstwerke – vom geschnitzten Rentierknochen über Höhlenmalereien von Tieren bis hin zu Statuen aus Stein und geschmückten Grabmalen – sind einzigartige Zeugen ihrer Zeit und erzählen uns, wie die Menschen vor Tausenden von Jahren lebten. Wir verdanken es also den Künstlern, dass wir uns die frühen Zivilisationen in Ägypten, Griechenland, dem Römischen Reich und China so lebhaft vorstellen können, obgleich diese alten Kulturen längst nicht mehr da sind.

— *Löwenmensch*
vom Hohlenstein-Stadel, Deutschland
ca. 40.000–35.000 v. Chr.

1 Löwenmensch

Das erste Kunstwerk

Gestatten, der Löwenmensch. Das flackernde Feuer spiegelt sich auf seinem glänzenden Löwenkopf. Er scheint die Augen aufzureißen, ein Lächeln auf den Lippen. Wird er sich mit einem lauten Knurren auf dich stürzen, mit gefletschten, riesigen Zähnen? Oder öffnet sich sein Mund zu einem breiten Grinsen und er lacht mit zuckenden Schultern ganz laut mit dir, seinem Freund?

Das lässt sich unmöglich sagen. Wir wissen nicht, ob da draußen ein echter Löwe lauert, im tiefen Dunkel, in den Schatten hinter dem Feuer. Die Dunkelheit scheint kein Ende zu nehmen, als segele man nachts auf einem endlosen Ozean. Darüber funkelt ein Schneesturm am kalten Himmel.

Einiges wissen wir jedoch genau. Alles, was du zum Leben brauchst, musst du selbst herstellen. Was du essen willst, musst du suchen oder fangen.

Löwenmensch

In diesem kalten Land überlebt niemand ohne wärmende Kleidung aus Tierfellen, zusammengenäht mit Nadeln aus Knochen, die stundenlang geschnitzt und geschärft werden müssen. Rentier- und Fuchshäute

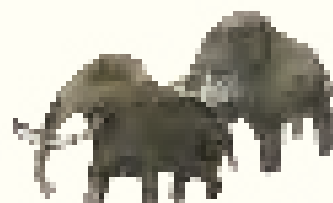
mit dem Fell nach innen halten

dich warm und am Leben. Hasenfelle sind noch weicher und gut als Kleidung für Kinder geeignet. Jeder packt mit an – jagen, nähen, kochen. Feuersteine werden beschlagen, um daraus Pfeilspitzen, Äxte, Klingen und Werkzeuge für alle Alltagsarbeiten herzustellen. Außerdem muss jemand darauf achten, dass das Feuer niemals erlischt. Denn wie sollte man es wieder anzünden – an einem kalten Winterabend wie diesem?

Das ist Europa vor 40.000 Jahren. Skandinavien, selbst der Norden Deutschlands liegen unter einer meterdicken Eisschicht. Weiter südlich herrschen sibirische Temperaturen. Im Frühling taut der Boden auf und Pflanzen wachsen schnell. Wenn du weißt wo, findest du Früchte und kannst essbare Wurzeln ausgraben.

Es leben nicht viele Menschen auf der Erde. Kleine Gruppen errichten Lagerstätten und Schutzhütten. Sie bleiben so lange am selben Ort, wie sie dort Essbares finden. Dann ziehen sie weiter. Es gibt grimmige Höhlenlöwen, die Bärenkinder und Rentiere jagen. Mammutherden durchziehen die kahlen Ebenen und Täler wie haarige Hügel auf Beinen. Ihren starken, gebogenen Stoßzähnen solltest du besser nicht zu nahe kommen. Eine Gruppe von Jägern kann jedoch gemeinsam eines dieser riesigen Tiere stellen und erlegen. Aber Löwen und Mammuts brauchen den Menschen kaum zu fürchten – denn das ist ihr Reich.

So schnell der Sommer gekommen ist, so schnell wird es auch wieder kalt. In der tiefen Dunkelheit der Winternächte müssen sich die Menschen gegen Wölfe, Bären und Löwen zur Wehr setzen. Das Leben hier ist kurz und lodert hell wie das Feuer. Mit etwas Glück erlebst du gerade so deinen 30. Geburtstag, aber ohne Uhren und Kalender weißt du nicht sicher, wann dein Geburtstag ist! Es gibt keine Länder, keine Grenzen. Niemand kann schreiben, es gibt also auch keine Aufzeichnungen, wie das Leben damals war.

Manchmal pausiert der Kampf ums Überleben. Es gibt genug zu essen. Die Menschen können sich anderen Dingen widmen. Sie musizieren auf winzigen Flöten, geschnitzt aus den Röhrenknochen der Raubvögel. Sie tanzen und unterhalten sich – und erzählen sich bestimmt auch Geschichten. Heute kennt diese Geschichten keiner mehr. Aber vielleicht drehten sie sich um unsichtbare Geister, die die Sonne aufgehen ließen und für die Jahreszeiten sorgten. Oder sie berichteten, was die Jäger gesehen und auf ihren gefährlichen Expeditionen erfahren hatten.

In dem Moment, wenn der Jäger einem Löwen von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, weiß er, dass er ihn töten muss ... sonst tötet der Löwe ihn. Er schaut in seine Augen und erkennt dieselben Gefühle wie bei sich selbst – Mut, Angst, Entschlossenheit – alles auf einmal. Für den Bruchteil einer Sekunde fliegt der Speer, der Löwe springt – der Mensch und der Löwe sind gleich. Sie verstehen einander.

Ein sehr merkwürdiges Gefühl. Wer kann das in Worte fassen? Vielleicht hat deshalb in der Stadel-Höhle in Deutschland jemand vor 40.000 Jahren den Löwenmenschen aus einem Mammutzahn geschnitzt. Dieser Mann oder diese Frau hat 400 Stunden lang mit scharfen Steinen viele Feinheiten ins Elfenbein geschnitten. Sie haben ihrer Familie zwar nicht bei der Arbeit geholfen, aber auch sie haben etwas Wichtiges getan. Sie haben ein unsichtbares Gefühl in etwas verwandelt, was du mit eigenen Augen sehen und vielleicht in die Hand nehmen kannst. Du kannst von einer Kreatur träumen, halb Mensch, halb Löwe, aber wo findest du sie?

»Hier«, sagt der Schnitzer. »Berühre ihn. Sprich mit ihm. Gestatten, der Löwenmensch.«

