

Expression: Processes of Form and Mediation in Art (Basel, 23–25 Mar 23)

eikones – Center for the Theory and History of the Image, University of Basel,
23.–25.03.2023
Eingabeschluss : 15.10.2022

David Misteli

Expression: Processes of Form and Mediation in Art.

International Symposium organized by Dr. des. David Misteli (SNSF/UdK Berlin) and Jun.-Prof. Dr. Markus Rath (University of Trier).

[German below]

“Expression” counts among the key aesthetic concepts of modernity. Tensioned between intentional acts and accidental creation, the idea that expression mediates between the individual and the world in art has been widely discussed, defended, and disputed since the late eighteenth century. Yet even in early modern art, numerous visual phenomena can be observed that can be described as expressive processes of form creation, including subiconographic pictorial structures such as gestural, or informal applications of color as deliberate means of expression. Against this background, the international conference “Expression: Processes of Form and Mediation in Art” aims to investigate artistic processes of form making from the early modern period to the present day that either specify or reflect particular modes of expression in art.

Whereas structuralist approaches initiated in the mid-20th century increasingly questioned the interpretive guiding concept of subject-centered expression, the societal acknowledgment of diversified subjectivities in recent decades, and the relevance of marginalized identities in today’s methodologies of art history, call for a reassessment of expression as an aesthetic concept. In contrast with the common neuroaesthetic conflation of expression and emotion, the conference seeks to consider expression as a way to conceptualize art as a site of intermediation between notions of “interior” and “exterior” reality as well as between self-determination and the determination of others. We aim to expand the aesthetic concept of expression to consider its social and ethical dimensions and to explore its art-historical and art-critical value in times of increasing diversification and heterogeneity.

The conference seeks to address this concern by exploring three thematic strands in particular:

1) Gesture, Blot, Trace - on the Subiconography of Expression

This section is dedicated to the pre-iconographic repertoire of pictorial means of expression. Before a figuration becomes recognizable as a vehicle of expression, the elements underlying or preceding it are themselves already subject to artistically individual modes of expression. In addition to

questions about individual style, i.e., about the personal repertoire of expression, this focus concerns in particular painterly processes that include randomness, free gesture, and the intrinsic qualities of painterly means as consciously adopted means of expression.

2) Figurations of Expression

This section focuses on depicted figures as agents of expression. Since artistic expression in modernism is primarily discussed as an issue of formal means of representation, the significance of the figure as a conveyor of models of subjectivity in art is relegated to the background. Contributions reconsider this aspect of expression by focusing on continuities, ruptures, specific artistic claims, and critical reactions to figural expression throughout the history of art.

3) Expression and Intention

Expression and intention are two fundamental and highly controversial concepts in art theory. They have been perceived historically as synonymous or complementary terms, as undermining each other, or as altogether untimely concepts. The section addresses their complex intertwining. Contributions will provide concrete case studies, art historiographical reflections, and new methodological approaches that foreground this interweaving.

Conference papers are invited to focus on one of these strands and to pursue two interlinked lines of question: what is gained, on the one hand, when expression is loosened from the firm grip of modernity and questioned for its significance for both early modern and contemporary art contexts? And, on the other hand, when we attend to various conceptions, conjunctures, revisions of, and claims to “expression” in art? The starting point for the contributions can be pictorial means (as mark, line, figure, surface, composition, gesture, etc.), specific works of art and groups of works as well as artistic procedures (of serialization, imprinting, appropriation) and theoretical reflections on the interrelation and interaction between work of art and subject.

Contributions for a 20 minute conference paper from all disciplines of the humanities are welcome, and junior scholars (PhD candidates, Postdocs) are particularly encouraged to submit a proposal; a publication of the papers in the form of an edited volume is planned. Depending on third-party funding, travel and accommodation will be covered.

Please submit an abstract of 250 words in English or German and a short CV with the subject line “Ausdruck” by October 15, 2022 via e-mail to david.misteli@unibas.ch and rath@uni-trier.de. If you have any questions regarding the conference and your submission, don't hesitate to contact us.

[Deutsche Version]

Ausdruck als Form- und Vermittlungsprozess in der Kunst

Internationale Tagung, 23.-25. März 2023

eikones – Zentrum für die Theorie und Geschichte des Bildes, Universität Basel

Organisation: Dr. des. David Misteli (SNF/UdK Berlin) und Jun.-Prof. Dr. Markus Rath (Universität Trier)

„Ausdruck“ zählt zu den zentralen ästhetischen Begriffen der Moderne. Im Spannungsfeld von intentionalen Handlungen und akzidenteller Erzeugung ist die Vorstellung, dass Ausdruck in der

Kunst zwischen Individuum und Welt vermittelt, seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert diskutiert, verfochten und relativiert worden. Dabei können bereits in der Kunst der Vormoderne zahlreiche visuelle Phänomene beobachtet werden, die sich als expressive Formprozesse beschreiben lassen. Subikonografische Bildstrukturen wie gestische, formatente oder informelle Farbeinsätze werden als bewusst eingesetzte Ausdrucksmittel bereits in der Vormoderne anschaulich. Vor diesem Hintergrund verfolgt die internationale Tagung „Ausdruck als Form- und Vermittlungsprozess in der Kunst“ das Ziel, künstlerische Formprozesse von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart zu untersuchen, die als Bestimmung oder als Reflexion von Ausdruck in der Kunst fruchtbar gemacht werden können.

Während strukturalistische Ansätze ab der Mitte des 20. Jahrhunderts das interpretatorische Leitkonzept des subjektzentrierten Ausdrucks zunehmend infrage stellten, verlangt die gesellschaftliche Multiplikation von Subjektivitäten in den letzten Jahrzehnten sowie die Bedeutung marginalisierter Identitäten für die Kunstproduktion und -rezeption nach einem erneuten Aufgreifen von Ausdrucksbestimmungen. Alternativ zur geläufigen neuroästhetischen Engführung von Ausdruck und Emotion strebt die Tagung an, Ausdruck als breit angelegten Begriff zu situieren, mit dem Kunst als wesentlicher Ort von Vermittlungsprozessen zwischen Vorstellungen von „innerer“ und „äußerer Wirklichkeit“ sowie zwischen Selbst- und Fremdbestimmung gefasst werden kann. Ausdruck als ästhetischer Begriff wird so um soziale und ethische Dimensionen erweitert und auf seinen kunsthistorischen und kunstkritischen Nutzen in einer historischen Phase der Diversifizierung und Heterogenität befragt.

Die Konferenz verfolgt dieses Ziel, indem sie sich insbesondere mit drei Themenbereichen befasst:

1) Geste, Fleck, Spur – zur Subikonographie des Ausdrucks

Die Sektion ist dem vorikonographischen Arsenal bildnerischer Ausdrucksmittel gewidmet. Bevor eine Figuration als Ausdrucksträgerin erkennbar wird, sind die ihr zugrundeliegenden oder vorge-schalteten Elemente bereits selbst künstlerisch-individuellen Gestaltungsweisen unterworfen. Neben Fragen nach dem Individualstil, also nach dem persönlichen Ausdrucksarsenal, betrifft dieser Fokus insbesondere malerische Prozesse, die Zufälligkeit, freien Gestus sowie Eigentätigkeit der Malmittel als bewusst eingesetzte Ausdrucksmittel einbeziehen.

2) Figurationen des Ausdrucks

Die Sektion nimmt Figuren als Vermittler*innen von Ausdruck in den Blick. Indem künstlerischer Ausdruck in der Moderne vorrangig als eine Frage der Darstellungsmittel diskutiert wird, rückt die Bedeutung in den Hintergrund, die der Figur als Vermittlerin von Subjektivitätsmodellen in der Kunst zukommt. Um diesen Aspekt von Ausdruck neu zu beleuchten, werden Beiträge versammelt, die Kontinuitäten, Brüche, spezifische künstlerische Ansprüche und kritische Reaktionen auf die Figur als Ausdrucksträgerin scharfstellen und ggfs. einer kritischen Verortung unterziehen.

3) Ausdruck und Intention

Ausdruck und Intention sind zwei wesentliche und ebenso umstrittene Begriffe der Kunsttheorie. Sie wurden als synonyme oder komplementäre Instanzen, als sich jeweils unterlaufend oder gänzlich unzeitgemäße Begriffe wahrgenommen. Die Sektion beschäftigt sich mit ihrer komplexen Verflechtung. Dafür kommen konkrete Fallbeispiele infrage, die der Verflechtung Form geben, kunsthistoriographische Beiträge, die das Verhältnis der beiden Begriffe nachzeichnen, sowie methodi-

sche Beiträge, die ihre jeweilige Aktualität in den Blick nehmen.

Beitragsvorschläge für die Tagung sind dazu eingeladen, sich auf einen der drei Themenbereiche zu fokussieren und eines oder beide folgenden zwei Anliegen zu berücksichtigen: Zum einen soll Ausdruck in historischer Perspektive aus dem festen Griff der Moderne gelöst werden und auf sein Potenzial sowohl für vormoderne als auch für zeitgenössische Interpretationszusammenhänge befragt werden. Zum anderen werden Forschungsprojekte und Forschungsansätze gesucht, die verschiedene Vorstellungen, Konjunkturen, Revisionen von und Ansprüche an „Ausdruck“ in der Kunst erforschen. Als Ausgangspunkt für die Beiträge können ebenso anschauliche Bildmittel (als Fleck, Linie, Figur, Fläche, Komposition, Gestus etc.) dienen, spezifische Werke und Werkkomplexe, künstlerische Verfahren (der Serialisierung, des Abdrucks, der Aneignung) sowie kunsttheoretische Reflexionen des Verhältnisses von Werk und Subjekt.

Vorschläge für einen 20-minütigen Konferenzbeitrag sind aus allen geisteswissenschaftlichen Disziplinen willkommen; Nachwuchswissenschaftler*innen (Doktorierende, Postdocs) werden besonders ermutigt, einen Vorschlag einzureichen. Eine Veröffentlichung der Beiträge als Sammelband ist geplant. In Abhängigkeit der eingeworbenen Drittmittel werden die Kosten für Reise und Unterkunft übernommen.

Bitte reichen Sie ein Abstract von 250 Wörtern auf Deutsch oder Englisch und einen kurzen Lebenslauf mit dem Betreff „Ausdruck“ bis zum 15. Oktober 2022 per E-Mail an david.misteli@unibas.ch und rath@uni-trier.de ein. Für Fragen zur Konferenz und Einreichung stehen wir gerne zur Verfügung.

Quellennachweis:

CFP: Expression: Processes of Form and Mediation in Art (Basel, 23-25 Mar 23). In: ArtHist.net, 16.09.2022. Letzter Zugriff 13.06.2025. <<https://arthist.net/archive/37397>>.