

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	13
I. GENESE, STRUKTUR UND GEHALT DES BILDES	
A. Entstehungsgeschichte und Anordnung der <i>Caprichos</i> unter besonderer Berücksichtigung von <i>Capricho 43</i>	23
B. Bild und Text – Aspekte der Ekphrasis	27
1. Die <i>Caprichos</i> als Text-Bild-Formen	27
2. Das ambivalente Verhältnis von Bild und Text	29
C. Die Versionen von <i>Capricho 43</i>	31
1. Der erste Entwurf	31
2. Der zweite Entwurf	33
3. Der Probedruck	35
4. Die Endfassung	36
5. Die Genese von <i>Capricho 43</i> – der kreative Prozeß als Entwicklung von privater Selbstbespiegelung zu öffentlicher Präsentation künstlerischer Produktion	36
D. Strukturelle Aspekte des Bildes	41
1. Zentrität und Exzentrizität – die proportionale und vektorielle Gestaltung	41
2. Die Figur des Schlafenden als gebeugter <i>homo geometricus</i>	47
3. Zahlen und Zahlenverhältnisse	50
a. Der Goldene Schnitt als Strukturprinzip	51
b. Die numerische Dimension der Vektoren und geometrischen Formen	54
c. Die numerische Dimension der Bildlegende	54
4. Die Materialität von Schrift und Schrifttafel und ein geheimnisvolles Telestichon	55
5. Innen und außen – die Bildtypologie	56
6. Ruhe und Bewegung – die Gestaltung des Flugmotivs	59
7. Hell und Dunkel – die Gestaltung des Lichts	60
8. Strukturelle Dichotomien und die Konkurrenz divergierender Ordnungsmuster	64

E. Die Deutung struktureller Parameter des Bildes	65
1. Die Deutung struktureller Dichotomien	65
2. Die Lichtmetaphorik und die Symbolik des Hell-Dunkel-Kontrasts	66
3. Die Inszenierung von Körperlichkeit	69
4. Die Dimension der Zeit	70
5. Zahlen und Zahlensymbolik in <i>Capricho 43</i>	71
a. Die Deutung der numerischen Dimension	72
b. Eine Hypothese: Die Zahl 43 als Goyas persönliche Schicksalszahl	73
6. Das Telestichon <i>seno</i>	75
a. Der vieldeutige Begriff <i>seno</i> im 18. Jahrhundert	75
b. Die Deutung des Telestichons	77
F. Die Deutung der Tiere	80
1. Zoologische und begriffliche Bestimmung	80
2. Die metaphorische Bedeutung der Tierbezeichnungen	85
3. Die Bedeutung der Tierbezeichnungen in der Gaunersprache ...	89
4. Die Deutung der Tiere vor dem Hintergrund der emblematischen und literarischen Tradition	91
a. Die Nachtvögel	92
b. Die Eulen	94
c. Die Fledermäuse	98
d. Die Katze	101
e. Der Luchs	102
f. Die Löwenkopfsymbolik im ersten Entwurf	104
5. Die Eule als Sinnbild für Fleiß und Ausdauer – Goya und Hieronymus Bosch	106
6. Die Eule mit der Feder als Sinnbild für die Inspiration	109
7. Die Deutung der Tiere im Kontext von Magie und Hexenwesen ..	110
8. Die sexuell-erotische Deutung der Tiere	111
9. Die Tiere als Sinnbild einer inneren Bedrohung – die psychologische Deutung	113
10. Die Eule als Symbol für die Inquisition	114
11. Zusammenfassung – Vieldeutigkeit als Kompositionsprinzip	115
 II. KÖRPER UND GEIST – DIE ANTHROPOLOGISCHE DIMENSION VON CAPRICHIO 43	
A. Die Gesten- und Körpersprache	137
1. Die Gestik des Gesichts im ersten Entwurf	138
2. Die Haltung der Hände des Schlafenden	139

3. Die Körperhaltung des Schlafenden als Gestus der Melancholie . . .	141
4. <i>Capricho 43</i> als Darstellung des melancholischen Künstlers und der künstlerischen Melancholie	144
B. Die Darstellung der Sinne	147
1. Sehen und Blindheit	148
2. Der innere Blick	150
3. Hören und Taubheit	151
4. Der Blick aus dem Bild – die Integration des Betrachters	151
C. Sprache und Gestik – die <i>Caprichos</i> als Universalsprache (<i>Ydioma universal</i>)	153
1. Die Diskussion über die Universalsprache	153
2. <i>Ydioma universal</i> als Definition der Malerei	159
3. <i>Ydioma universal</i> als Taubstummensprache	161
4. Der Anspruch auf Universalität	164
D. Schlaf und Traum – <i>Capricho 43</i> als Traumvision	166
1. Die Physiologie und Klassifizierung des Schlafs und des Traums	167
2. <i>Capricho 43</i> als vieldeutige Traumvision	173

**III. DIE PHANTASIE ZWISCHEN VERNUNFT UND WAHNSINN –
GOYAS ÄSTHETISCHE ANSCHAUUNGEN IM KONTEXT
IHRER ZEIT**

A. Die Diskussion über die Phantasie in der Epoche der spanischen Aufklärung	185
1. Das 18. Jahrhundert als Epoche der Phantasie	187
2. Die Begriffe und Definitionen für die Phantasie im 18. Jahrhundert	190
a. Die Phantasie als Wirkkraft im Menschen	193
Die Begriffe <i>fantasía</i> , <i>imaginación</i> , <i>imaginativa</i> und die Phantasie als eine der Seelenkräfte. – Die Begriffe <i>capricho</i> und <i>fantasía</i> als Charaktereigenschaft	
b. Die Aktivität der Phantasie	198
Die Begriffe <i>fantasía</i> und <i>imaginación</i> und die Aktivität der Phantasie. – Die Begriffe <i>fantasía</i> und <i>imaginación</i> und das geistige Produkt der Phantasie. – Der Begriff <i>capricho</i> als Bezeichnung für einen spontanen Einfall. – Der Begriff <i>capricho</i> als Synonym für Idee und Konzeption in der Malerei	

c.	Die Produkte der Phantasie	205
	Die Begriffe <i>fantasía</i> und <i>imaginación</i> und das Kunstwerk als materialisiertes Produkt der Phantasie. – Der Begriff <i>capricho</i> als Gattungsbezeichnung in der Malerei. – Die Begriffe <i>fantasía</i> und <i>imaginería</i> als kunsthandwerkliche Bezeichnungen. – Die Singspiele (<i>tonadillas</i>) und der Begriff <i>capricho</i>	
3.	Die anthropologische Diskussion über die Phantasie	209
a.	Physiologisch-medizinische Erklärungsmodelle für die Phantasie	210
b.	Phantasie und Melancholie	219
c.	Phantasie und Wahnsinn	221
d.	Die Imagination der Frau und die Theorien über den Einfluß der Phantasie der Schwangeren auf den Fötus	223
4.	Die Phantasie als Mittel der Erkenntnis und kognitiven Wahrnehmung	228
a.	Die Phantasie als Erkenntnismittel	228
b.	Die universelle Phantasie und die mentale Entgrenzung des Räumlichen	232
c.	Phantasie und Herz – die Phantasie im Dienste der Sensibilität	236
5.	Die Rolle der Phantasie in der ästhetischen Diskussion und künstlerischen Produktion	237
a.	Die Phantasie als Produktionsstätte des Traums und der künstlerischen Produktion	238
b.	Die Poetologie der rational gezügelten Phantasie	240
c.	Typologien künstlerischer Phantasie	248
d.	Der Flug der Phantasie	251
e.	Der Schlaf der Phantasie	255
f.	Die Rolle der Phantasie in den bildenden Künsten	256
g.	Esteban de Arteagas Theorie der Phantasie im Rahmen seiner Konzeption der idealen Schönheit	261
h.	Die Aufwertung der autonomen, von den Regeln unabhängigen Phantasie	264
i.	Die Leidenschaften und die Phantasie in Rhetorik und Poetik	269
6.	Vom Entdecken zum Erfinden – die <i>invención</i> im Kontext der spanischen Geniediskussion des 18. Jahrhunderts	272
a.	Das Wortfeld zu <i>invención</i> in den spanischen Wörterbüchern des 18. Jahrhunderts	274
b.	Der Bedeutungswandel vom Auffinden und Entdecken zum Erfinden von etwas Neuem	278

c.	Die Funktion der <i>invención</i> in der Malerei – die Unterscheidung von <i>inventor</i> und <i>copiante</i>	281
d.	Der Begriff <i>invención</i> und die Geniediskussion	283
7.	Unmittelbarkeit, Spontaneität und Zufall – die Phantasie in der Programmatik der moralischen Wochenschriften	288
B.	Goyas neue Konzeption der künstlerischen Phantasie	291
1.	Goyas Auffassung von der künstlerischen Phantasie	292
2.	Die ästhetische Legitimation des Wahnsinns	301
3.	<i>Capricho</i> als Form und Inhalt – <i>Capricho 43</i> als Darstellung der künstlerischen Phantasie und als Initiator und Katalysator der Phantasie des Betrachters	303
C.	Themenspektrum und Programmatik der Einladung zur Subskription und der Zeitungsannoncen der <i>Caprichos</i>	305
1.	Das Textkorpus der Einladung zur Subskription und der beiden Zeitungsannoncen	306
a.	Die Einladung zur Subskription	306
b.	Die Zeitungsannonce vom 6. Februar 1799	307
c.	Die Zeitungsannonce vom 19. Februar 1799	309
2.	Die Angaben zum Herstellungsverfahren der <i>Caprichos</i>	310
3.	Kommerzielle Aspekte – der Schritt an die Öffentlichkeit	311
4.	Gesellschaftssatire und Vorurteilkritik	312
5.	Der Paragone der Dichtung und der Malerei	316
6.	Die künstlerische und ästhetische Programmatik – Goyas Naturbegriff und seine Auffassung von der Nachahmung der Natur	319
D.	Die Bildlegende <i>El sueño de la razón produce monstruos</i>	327
1.	Schlaf oder Traum der Vernunft	327
a.	Unterschiedliche Deutungen	327
b.	Ein neuer Deutungsversuch – die gemeinsame Welt und der Traum der Vernunft im Aberglauben	331
c.	Der Begriff <i>sueño</i> im 18. Jahrhundert – neue Perspektiven für die Bedeutungsvielfalt der Bildlegende	335
2.	Die Vieldeutigkeit der Ungeheuer	339
a.	Der Begriff <i>monstruo</i> in der spanischen Kultur	339
b.	Die traditionelle poetologische Lesart – die Verdammung der Ungeheuer	342
c.	Das Motiv der Ungeheuer in der poetologischen Diskussion über das spanische Theater	346

d. Der Umschlag ins Positive – die ästhetische Legitimierung der Ungeheuer	348
e. Die Ungeheuer als Folge der außer Kraft gesetzten Vernunft ..	353
f. Die Ungeheuer als politische Anspielung – politische Lesarten von <i>Capricho 43</i>	357
g. Die entfesselte, zügellose Phantasie als Produktionsstätte von Ungeheuern	362
3. Die Metapher als Denkfigur – die Bildlegende als vieldeutige kühne Metapher	369

IV. KONTEXTE

A. Inspirationsquellen von <i>Capricho 43</i> in Bildkunst und Literatur ..	403
1. Bildvorlagen	403
2. Literarische Traumbilder	406
a. Inszenierte Einschlaf- und Traumsequenzen in der spanischen Literatur	406
b. Die Traumbilder des Diego de Torres Villarroel als Inspirationsquellen	408
Die Einschlafszenen der Rahmenerzählung der <i>Visiones y visitas de Torres con Don Francisco de Quevedo por la Corte. – Titelblatt und Einschlafszenen der Rahmenerzählung von <i>Los desahuciados del mundo y de la gloria</i></i>	
c. Weitere Beispiele für Einschlaf- und Traumsequenzen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts	419
B. Kontexte im Werk Goyas	422
1. Goya und Cervantes	422
a. Goyas Porträt des Don Quijote	423
b. Obsessionen und Visionen im <i>Don Quijote – Capricho 43</i> als Katabasis oder Introspektion	430
2. Goya und Jovellanos	433
3. Die Wiederaufnahme einzelner Motive aus <i>Capricho 43</i> und deren Intensivierung und Übersteigerung in späteren Werken ..	437
a. Die Nachttiere	437
b. Das Motiv des Stuhls oder der Verlust jeglicher Sicherheit ...	438
c. Das Motiv des Blocks oder die Folgen der entfesselten Ungeheuer	439
C. Die zeitgenössischen Kommentare zu <i>Capricho 43</i>	440
1. Die Kommentare zu den <i>Caprichos</i>	440

2. Das Textkorpus der Kommentare zu <i>Capricho 43</i>	441
3. Die Deutung der Kommentare	444
4. Der Schrei der Vernunft	447
V. REZEPTION UND INTERMEDIALE TRANSFORMATION – CAPRICHIO 43 ALS INSPIRATIONSQUELLE FÜR NEUE KUNSTWERKE	
A. Die Rezeption und Transformation von <i>Capricho 43</i> im 19. Jahrhundert in Literatur, Malerei und Druckgraphik	461
1. Die zeitgenössische Rezeption der <i>Caprichos</i> in Spanien unter besonderer Berücksichtigung von <i>Capricho 43</i>	461
2. <i>Capricho 43</i> in Bildkunst und Literatur der französischen Romantik	476
a. Die frühe Rezeption in der Bildkunst der ersten Jahrhunderthälfte	476
b. Die Rezeption in literarischen und expositorischen Texten der ersten Jahrhunderthälfte	487
c. Die Rezeption in der Literatur und Bildkunst der zweiten Jahrhunderthälfte	492
3. Max Klingers künstlerische Auseinandersetzung mit <i>Capricho 43</i> in Deutschland	497
B. Die Rezeption und intermediale Transformation von <i>Capricho 43</i> im 20. Jahrhundert und in der Gegenwart	503
1. Die Rezeption von <i>Capricho 43</i> in der Bildkunst	503
a. Die Rezeption in Deutschland	503
b. Die Rezeption in Spanien	522
c. Die Rezeption in den USA	525
d. Die Rezeption in Japan	527
2. Die Rezeption von <i>Capricho 43</i> in der Literatur	529
a. <i>Capricho 43</i> im spanischen Theater	529
b. <i>Capricho 43</i> im spanischen Roman	540
c. <i>Capricho 43</i> im Roman und in der Lyrik Lateinamerikas	542
d. Phantasievolle Kurzgeschichten zu <i>Capricho 43</i> aus Mexiko, Spanien und den USA	546
e. Deutungen und kritische Standortbestimmungen in der Essayistik	552
f. <i>Capricho 43</i> in der französischen Literatur	558
g. <i>Capricho 43</i> in der amerikanischen Lyrik	559
h. <i>Capricho 43</i> in der deutschen Literatur	560

INHALTSVERZEICHNIS

3. <i>Capricho</i> 43 als Musik	573
4. Intermediale Installationen	579
5. <i>Capricho</i> 43 im Film	582
6. Die Verselbständigung der Bildlegende und des zeitgenössischen Kommentars BN	584
Verzeichnis der Abbildungen	601
Bibliographie	607
Personenverzeichnis	667