Dank 11

Ach! wer ist das schöne Bild? 13

Einleitung 15
Literaturbericht 15
Zielsetzung 17
Herangehensweise 18
Zur Struktur 20
Exkurs: Illustrationspraxis im 19. und frühen 20. Jahrhundert 21
Der Künstler 22
Der Verlag 24
Der Auftrag 24

Teil 1: 1812/19–1893 31

1 • Geschichte und Kontext der »Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm« 33
Märchensammlungen vor Grimm 33
Märchen als Lachgeschichten über die Popularkultur: Basile 33
Märchen zum Amusement der weiblichen Salonelite: Perrault 34
Märchen im Zeitalter der Aufklärung: Musäus 35
Märchen und Kind vor Grimm 36
Die Inszenierung des Kindermilieus und das ›Ammenmärchen‹ 36
»Und die Moral von der Geschicht …« – Märchen für Kinder 37
Natur, Volk, Nation: Poesiekonzepte vor Grimm 38
Herder und die Poesie der Menschenkindheit 38
Naturpoesie zwischen Kulturkritik und Nationalgefühl 38
Die »Kinder- und Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm« 40
Die Kindermärchen: Kinderwahrheit und Naturpoesie 40
Die Poesieauffassungen von Jacob und Wilhelm Grimm 41
Die Hausmärchen 43
Die Märchensammlung: Wissenschaftlichkeit vs. Inszenierung 43
Der Wandel der »Kinder- und Hausmärchen« zum Kinderbuch 45
Die Rezeption der Grimmschen Märchen als Kinderbuch 45
Die Bearbeitung der Märchentexte 46
Die Veränderung des Layouts 47

2 • Entwicklung der Grimmschen Märchenillustration 1819–1893 49
Die von den Brüdern Grimm veranstalteten Ausgaben 1812–1825 49
Die Anfänge der Grimmschen Märchenillustration 50
Die ersten Illustrationsprojekte der Brüder Grimm 50
Märchenillustrationen vor Grimm 51
Die Frontispize Ludwig Emil Grimms zur zweiten Auflage der »Großen Ausgabe« 55
Das Frontispiz zu »Brüderchen und Schwesterchen« 55
Das Frontispiz mit dem Porträt Dorothea Viehmanns 56

Die »Kleine Ausgabe« und ihre bildliche Ausstattung 58
George Cruikshank: Das Märchen als Lachgeschichte 58
Ludwig Emil und Wilhelm Grimm: Die Ausstattung der »Kleinen Ausgabe« 62
Zum Charakter der Märchenbilder: Die elegische Idylle 66

Märchenbuchillustrationen 1825–1893 69
Exkurs: Facetten der Buchpiraterie 69
Die Vignette 71
Franz von Pocci: Die ungetrübt-idyllische Märchenvignette für Kinder 71
Unter Poccis Einfluss: Illustrationsprojekte Wilhelm und
Ludwig Emil Grimms 74
Pocci-Nachfolge: Völlinger und die beginnende Emanzipation des Bildes 75
Ludwig Richter zu Bechsteins Märchen:
Die Perfektion der ungetrübten Idylle 78
Die Einschubtafeln der autorisierten Neuauflagen der »Kleinen Ausgabe« 82
Anknüpfen an Ludwig Emil Grimm: Ludwig Pietsch 82
Loslösung von den ›offiziellen‹ Vorbildern: Paul Meyerheim 85
Die zyklische Märchenillustration 87
Otto Speckter und die zyklische Illustration 88
Der Bilderzyklus im Märchenbilderbuch der zweiten Jahrhunderthälfte 90
Josef Aigner und der Märchenzyklus im Mappenwerk 94
Die Summe aller Bildformen: Mohns »Märchenstrauß« 98

Künstlerische Bilderbogen: Märchen und sequenzielle Kunst 103

Zur Geschichte des Bilderbogens 103
Erzählstrategien 106
Zum Umgang mit dem Text 106
Zur Erzählweise der sequenziellen Bilderbogen 106
Das Grausame im Märchen: Die Demontage der Idylle 113

Das Simultanbild und die Arabeske 126

Die Arabeske als Titelblatt 126
Eugen Napoleon Neureuthers Märchenblätter 130
Simultanbild und Arabeske im Bilderbogen 141
Die Arabeske im Bilderbuch 150

Die Imaginierung der Märchenwelt: Bildlösungen
und Interpretationen 1819–1893 152

Zur Ikonographie: Die Schlüsselszenen der bevorzugt illustrierten Märchen 152
»Dornröschen«: Die Erweckung durch den Prinzen 153
»Aschenputtel«: Die Linsenlese 158
»Schneewittchen«: Die Aufbahrung im Glassarg 159
»Rotkäppchen«: Die Begegnung mit dem Wolf 163
»Hänsel und Gretel«: Die Hexe ertappt die Kinder am Lebkuchenhaus 165
Idylle und Volkstümlichkeit: Das Märchenreich und seine Handlungsräume .. 168
Die Idyllisierung: Zur allgemeinen Gestimmtheit der Märchenwelt 169
Volkstümlichkeit und Mittelalter: Die Visualisierung der Handlungsräume . 170
Die Imaginierung der Märchenwelt als eskapistisches Wunschreich 178
Rückgriff auf alte Bildtraditionen: Das Märchenpersonal 179
Die in magischen Künsten Bewanderten: Hexen, Zauberer
und weise Frauen 180
Zwerge und Riesen 189
Fabelwesen, Helfer in Tiergestalt und in Tiere verwandelten Menschen 194
Die belebte Welt: Kannibalische Gestirne und wispernde Bächlein 198
Geschöpfe der Nacht und der Zwischenwelten 200
Gestalten der christlichen Welt 203
Menschen: Einige Aspekte zu ihrer unterschiedlichen Erscheinung 207
Tiere: Zwischen zoologischer Genauigkeit und Vermenschlichung 209

3 • Grimmsche Märchen in freier und darstellender Kunst des 19. Jahrhunderts ... 213
Grimmsche Märchen in der Malerei ... 214
Der Märchenzyklus: Märchen und Historienmalerei ... 216
Moritz von Schwinds »Aschenbrödel«: Arabeske ... 217
Moritz von Schwinds »Märchen von den sieben Raben«: Bildsequenz ... 230
Märchenzyklen nach Schwind ... 244
Die monoszenischen Einzelgemälde: Zur Problematik der Gattungszuordnung ... 252
»Aschenputtel« ... 254
»Dornröschen« ... 255
»Schneewittchen« ... 257
»Rotkäppchen« ... 261
Zur Rezeption ... 262
Märchenausstattungen: Zwischen Eskapismus und Nationalismus ... 263
Märchenausstattungen von Villen: Medium der Unterhaltung und des Eskapismus ... 263
Märchenausstattungen in öffentlichen Räumen: Märchen als politische Metapher ... 273
Grimmsche Märchen inszeniert ... 281
Märchen auf der Opernbühne: Märchen-Illusion ... 281
Zwischen Illustration und Inszenierung: Lebende Bilder ... 283

Teil 2: 1893–1945 ... 287

1 • Die Rezeption der »Kinder- und Hausmärchen« 1893–1945: Entwicklungslinien ... 289
Entwicklungslinie 1: Märchen und Volk ... 289
Der Traum der Nation: Das ›Volk‹ als Heilmittel der Kulturkrise ... 289
Märchen und die Nationalerziehung des Volkes ... 290
Der Einfluss der Volks-Ideologie auf die Märchenillustration ... 293
Entwicklungslinie 2: Vom ›Ammenmärchen‹ zur ›Weltliteratur‹ ... 296
Märchen und klassische Literatur: Prachtwerk und Bibliophilie für Erwachsene ... 296
Märchen und Kulturreformbewegung: Wolgast und die künstlerische Illustration ... 302
Entwicklungslinie 3: Märchen und Kind ... 306
Zwischen Kulturstufentheorie und Psychologie ... 306
Die Idee der ›kindertümlichen‹ Illustration ... 307
›Kindertümliche‹ Illustrationen für Märchen ... 308

2 • Entwicklung der Grimmschen Märchenillustration 1893–1945 ... 315
Überblick: Stilpluralismus in der Märchenillustration ... 315
Die spätromantisch-historisierende Märchenillustration ... 315
›Moderne Alternativen‹ 1: Märchenillustration des Jugendstil ... 318
Zur Problematik der Klassifizierung ›Jugendstil‹ ... 318
Buchreihen ... 324
Einzelbücher und das Phänomen der Künstlernachfolge ... 331
Das Bilderbuch des ›kleinen Mannes‹: Sammelalben ... 337

›Moderne Alternativen‹ 2: Verschiedene Tendenzen ... 339
Der Primat der Typographie und die Initiale ... 339
Das Märchenbuch des Impressionismus ... 341
Einzelne Tendenzen: Art Déco, Expressionismus und anderes ... 344
Anregungen aus dem Ausland: Crane, Rackham, Dulac, Disney ... 344
Das Märchenbild zwischen 1930 und 1945 ... 353

Zum Umgang mit den Bildlösungen des 19. Jahrhunderts:
Zwischen Tradition und Neuerung ... 357

Das Erzählen nach altem Vorbild ... 365
Spätromantisches Erzählen: Die Erzähltradition der Bilderbogen ... 365
Die Wiederkehr des Holzschnitts ... 380
Scherenschnitt und Silhouette ... 383
Volkstümliches im Märchenbild:
Das Märchen als Volks- und Nationalliteratur ... 387
Der Wandel des volkstümlichen Märchenbilds:
Die Entdeckung der Volkskunst ... 390
Volkstümliche Ornamente und naive Malerei im Märchenbild ... 392
Vom Nationalen zum Nostalgischen: Die Imaginierung der Märchenwelt ... 396
Märchen und Idylle ... 406
Das Fortwirken Ludwig Richters als Idylliker ... 406
Neuformulierungen des Idyllischen ... 412
Die Antithese zur Idylle: Grausame Märchen ... 418
Die Landschaft im Märchen: Zwischen Phantasie und Naturalismus ... 429
Die Entdeckung des Lachens: Vom Märchen als Unterhaltungsliteratur ... 437
Märchen als heitere Lachgeschichte oder ironische Parodie ... 437
Das tapfere Schneiderlein: Von Helden und Bösewichtern, die keine sind ... 444

3 • Grimmsche Märchen in der freien Kunst 1893–1945 ... 453

Märchenmalerei des fin-de-siècle ... 453
Märchenausstattungen: Eskapismus, Politik, Pädagogik ... 459
Ausstattungen von Räumen: Bildteppiche ... 459
Märchenmotive im öffentlichen Raum: Zwischen Pädagogik und Politik ... 461

… so leben sie noch heute… 469

Anhang 471

Farbbildungen ... 473
Anmerkungen ... 505
Register ... 555
Literaturverzeichnis ... 567
Bildnachweis ... 585

Bio-Bibliographischer Katalog 587