

Inhaltsverzeichnis

8 Einführung: Von den Wegbereitern der Moderne zu aktuellen Tendenzen

10 Auf dem Weg von der Vormoderne zur Moderne

10 Die Vormoderne – ein blinder Fleck der Kunstgeschichte?

12 Der Weg in die Moderne

- 12 Künstlerische Vielfalt im Vorfeld des 20. Jahrhunderts
- 14 Paul Cézanne: Der Künstler als einsamer Erneuerer
- 16 Vincent Van Gogh: Der Künstler als gequälte Seele
- 19 Paul Gauguin: Der Künstler als verkannter Aussteiger
- 22 Edvard Munch: Der Künstler als Therapeut seiner Ängste
- 24 Aristide Maillol und Constantin Brancusi: Bildhauer auf der Suche nach der perfekten Form

26 Ein Jahrhundert erfindet sich neu: Die klassische Moderne

26 Ständiges Beginnen zu Anfang des 20. Jahrhunderts

28 Das Innere nach außen kehren: Der Expressionismus

- 28 Jenseits der Abbildung der Welt: Was die Kunst sichtbar macht
- 30 Les Fauves – „Die wilden Tiere“
- 33 Auf zu neuen Ufern: Die Brücke
- 37 Sehnsucht nach geistiger Erneuerung: Der Blaue Reiter
- 44 Jenseits der Künstlergruppen: Unabhängige Expressionisten
- 49 Vom Leid des Menschen: Expressionistische Plastik
- 52 Das Bauen neu erfinden: Expressionistische Architektur
- 56 Das Kino der Übersteigerung: Der expressionistische Film

58 Kubismus – Zersplitterung des Bildmotivs

- 58 Abkehr vom Abbild
- 60 Formvereinfachung im Frühkubismus: Picassos „Les Femmes d'Alger“
- 62 Analytischer Kubismus: Ein geistiger Akt

65 Inspiration durch Großstadt und Technik: Delaunay und Léger

68 „Aus einem Zylinder mache ich eine Flasche“: Synthetischer Kubismus

70 Laurens und Archipenko: Rhythmische Energien im Raum

72 Picassos „Guernica“ – ein Monument der Menschlichkeit

74 Architektur und Design: Tschechischer Kubismus

76 Futurismus – ein neues Tempo in der Kunst

76 Die Verschmelzung von Leben, Aktion und Werk

78 Der Rausch von Zeit und Raum – futuristische Malerei und Plastik

84 Das Haus als Maschine: Futuristische Bauvorstellungen

86 Der russische Konstruktivismus: Eine Suche nach Identität

86 Befreiung von den Fesseln der Despoten?

88 Pioniergeist aus Tradition und Moderne: Die Maler der Revolution

90 Konstruktionen und Architektur im Rhythmus von Raum und Zeit

93 Im Dienste der bolschewistischen Revolution: Film und Produktionskunst

96 De Stijl – eine universale Kunstsprache?

96 Kunst als Ordnungsfaktor und Weltanschauung

98 Piet Mondrian und der Neoplastizismus

101 Leben im rechten Winkel? Architektur und Design in „De Stijl“

104 Neues Bauen: Einheit aus Technik und Kunst

104 Neue Anforderungen, neue Formen: Die Abkehr vom Dekorativen

106 Zwischen organischer Architektur und geometrischer Klarheit

111 Die Zukunft neu gestalten: Das Staatliche Bauhaus

118 Gestaltung zwischen Kunst und Technik: Das Bauhausdesign

122 Dada: Ist Antikunst möglich?

122 „Heiliger Unsinn“ gegen den Irrsinn des Krieges

124 Provokation und Readymade: Marcel Duchamp

126 Das Prinzip Montage – aus der Wirklichkeit Neues schaffen

132 Von der Assemblage zur Raum-Installation:
Kurt Schwitters

134 Surrealismus: „Eine Reise ins Ungewisse“

- 134 Zwischen Schock und Verzauberung: Erkundungen
des Unbewussten
- 136 Maler doppelbödiger Welten: Giorgio de Chirico
und die Pittura metafisica
- 139 Ein „Erzhexenmeister“? Max Ernst und die
halbautomatischen Verfahren
- 141 Ein verrückter Selbstdarsteller? Salvador Dalí und
die paranoisch-kritische Methode
- 144 Ein Philosoph als Maler? René Magritte und das
Rätsel der Dinge
- 146 Zwischen poetischen Bildlandschaften und kalten
Traumwelten: Joan Miró und Yves Tanguy
- 148 Besessen von den Dingen: Das surrealistische
Objekt
- 150 Brüche der Bildlogik: Fotografie und Film im
Surrealismus

152 Kunst in der Jahrhundertmitte

152 Eine „Zwischenzeit“ der Kunst: 1925–1955

154 Neue Sachlichkeit: Rückkehr der Kunst zur Wirklichkeit

- 154 Bilder aus dem Hier und Jetzt
- 156 Das Menschenbild im Verismus: Was meint
Wahrheit in der Kunst?
- 163 Magischer Realismus: Das Rätsel der Dinge
- 166 Neoklassizistische versus progressive Grafik: Heil
durch Ordnung?
- 168 Reine Fotografie: Die Welt durch das Auge der
Kamera gesehen

170 Art Déco – Zwischen Eleganz und Dekadenz

- 170 Zickzacklinie und Stromlinienform: Stilelemente
des Art Déco
- 172 Zwischen Unikat und Massenware: Formgestaltung
in den 1920er- und 1930er-Jahren
- 175 Architektur im Wandel: Der Wolkenkratzer als
Symbol der Zeit
- 177 Malerei, Grafik und Mode – Oberflächenerotik und
kühle Eleganz
- 181 Laufende Bilder – Film und Comic

184 Totalitäre Kunst – Manifestation der Macht

- 184 Kunst als Instrument in Diktaturen
- 186 Bildhauer im Dienste der Diktatur: Heldentum in
Stein gehauen
- 188 Herrschaftsarchitektur: Repräsentative
Staatsbauten in Deutschland, Italien und der
Sowjetunion
- 192 Zwischen heiler Welt und Rassenwahn: Malerei
und Grafik des Faschismus

195 Produkte einer „Volksgemeinschaft“: NS-Design für
die Massen?

196 Nationalsozialistischer Film – zwischen
Unterhaltung und Propaganda

198 Anglo-amerikanischer Realismus: Bloße Beschreibung der Wirklichkeit?

- 198 Erscheinungsbild und soziale Realität: Kunst und
Fotografie als politische Instrumente
- 200 Der sezierende Blick amerikanischer Maler auf
Großstadt und Natur
- 204 Die Chronisten amerikanischen Lebens – sozial
engagierte Fotografie
- 208 Die Liebe zum Land: Amerikanischer
Regionalismus in der Malerei
- 211 Alfred Hitchcock – der Meister des Suspense-Films
- 213 Muralistenbewegung – politische Wandbilder in
Mexiko
- 216 Mit der Kunst die Wahrheit sagen: Britische
Malerei um die „School of London“

220 Die Moderne wird global: Kunst nach 1945

220 Von der Nachkriegsmoderne zur Zweiten Moderne:
Ein „Sprung ins Leere“?

222 Wege der Abstraktion nach 1945

- 222 Werke ohne Gegenstand: Realitätsverlust oder
Kunstgewinn?
- 224 Gestische Malerei in Europa: Vom Informel zur Op
Art
- 230 Neues aus Amerika: Vom Abstrakten
Expressionismus zum Colour Field Painting
- 236 Plastik der Nachkriegsmoderne: Zwischen
Figuration und Abstraktion

240 Spätmodernismus: Funktion und Formstrenge

- 240 Versachlichung von Architektur und Design:
Vom Brutalismus zur organischen Form
- 242 Architektur des Spätmodernismus:
„Beseelte Geometrie“
- 245 Organisches Bauen von Alvar Aalto bis Jørn Utzon
- 249 Mode eleganter Sachlichkeit: Dior und Saint
Laurent
- 251 1950er-Jahre-Design: Zwischen Klarheit und
organischem Schwung

256 Erweiterung des Kunstbegriffs

- 256 Material und Konzept: Die Kunst sprengt ihre
Grenzen
- 258 Alles bewegt sich: Kinetische Kunst
- 261 Licht und Raum – die Gruppe Zero

- 264 Nouveau Réalisme – Kunst aus Teilen der Wirklichkeit?
- 272 Minimal Art und Concept Art: Der Gedanke als Kunst
- 278 Hinter das Material blicken: Arte Povera und Spurensicherung
- 282 Land Art – raus aus dem Museum
- 288 Individuelle Mythologien – Joseph Beuys und Anselm Kiefer
- 292 „Kunst = Leben“: Aktionskünstler der 1960er-Jahre

298 Pop Art: Wiederkehr des Alltags

- 298 Stars aus der Warenwelt
- 300 Die Impulsgeber: Jasper Johns und Robert Rauschenberg
- 302 „This is Tomorrow“: Die frühe Pop Art in England
- 307 Das ist Amerika: Malerei der Pop Art
- 311 Andy Warhol Superstar
- 313 Normalerweise alltäglich: Skulptur der Pop Art
- 317 Fernsehen, Film, Comics: Siegeszug der Unterhaltungsbranche
- 319 Pop Art-Design: Entwurf einer besseren Zukunft?
- 322 Architektur der 1960er- und 1970er-Jahre: Raum für die Zukunft

326 Fotorealismus – Illusion jenseits des Moments

- 326 Die Kulisse: Der ‚american way of life‘
- 328 Anatomie des Moments – die Malerei des Fotorealismus
- 331 Chuck Close und Franz Gertsch: Illusion als Malereiexperiment
- 334 Sezierende Blicke – hyperrealistische Skulptur und subjektive Fotografie
- 336 Realismus in Deutschland – Innenschau und Kritik

340 Die Gegenmoderne: Kunst nach 1980

- 340 Kunst auf dem Weg ins Heute

342 Die Postmoderne: Zwischen allen Stilen

- 342 Nach den Avantgarden – Kunst zwischen 1980 und 1995
- 344 Zitat als Konzept: Postmoderne Architektur
- 350 Alles ist möglich: Postmodernes Design
- 352 Gebrauchsgrafik und Comic nach 1980
- 356 Wiederauferstehung einer Totgesagten: Malerei in der Postmoderne
- 364 Zwischen Dokumentation und Inszenierung – Fotografie der Postmoderne

- 370 Video, Film und Installationen 1980–1995
- 374 Kindheitserinnerungen, Kitsch und kunstgeschichtliche Zitate – Objektkunst der Postmoderne
- 380 Aus den Hinterhöfen in die heiligen Hallen der Museen: Graffiti und Streetart

382 Das 21. Jahrhundert: Globalisierung der Kunst

- 382 Vernetzung von Kunst, Medien und Leben
- 384 Figurative Malerei: Ein neuer Blick auf den Menschen
- 392 Grafik in neuen Kontexten: Animation, Graphic Novel, Vernetzungen
- 395 Das Spiel mit dem Vor-Bild: Plastik zwischen Realität und Idee
- 401 Räume gestalten, verändern, erleben: Ortskonzepte und Installationen
- 406 Video- und Performancekunst: Menschenbilder – Rollenbilder
- 411 Wahrhaftig? Fotografie als Inszenierung
- 415 Dekonstruktives Bauen – Kreationen für die Zukunft
- 421 Funktion und Emotion: Zwischen technischer Raffinesse und „Bionic Design“
- 424 Animationsfilm und Computergrafik

426 Methodenkompetenz: Gattungen und Werkzeuggänge

- 426 Von der Checkliste über den Bilddialog zur Analyse und Deutung

428 Aspekte der Fotografie

430 Aspekte des Films

432 Aspekte des Comics

434 Aspekte des Designs

436 Aspekte der Installation

438 Aspekte der Prozesskunst

440 Themenfelder des Bandes

442 Namen- und Sachregister

444 Textquellenverzeichnis

447 Bildquellenverzeichnis