

Inhalt

Malerei

von Karl Ruhrberg

1 Auftakt zur Moderne 7

Zauber des Lichts

Das Doppelgesicht des Impressionismus

Malerei der reinen Vernunft

Seurat und die Neoimpressionisten

Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies

Werk und Legende des Malers Paul Gauguin

Wahrheit statt Schönheit

Van Gogh: Malerei als dramatische Aktion

Weltkunst aus der Provinz

Paul Cézanne – der Primitive einer neuen Kunst

2 Die Welt als Symbol 22

Die Kunst der Eingeweihten

Der Symbolismus und seine Folgen

Geschlossene Gesellschaft

Der Graf Henri de Toulouse-Lautrec und die Welt des Montmartre

Kunst als Weltanschauung

Ferdinand Hodler, Symbolist aus der Schweiz

3 Bruch mit der Geschichte 30

Jugend macht Tabula rasa

Das Ende der historischen Kunstauffassung

Maskenzüge

Die gespenstische Welt des Malers James Ensor

Das Leben als Reigen zum Tode

Die Krise des modernen Bewußtseins im Werk Edvard Munchs

4 Ausdruck und Form 37

Die »Wilden« und ihr Klassiker

Matisse und sein Kreis

Empfindung und Ekstase

Der norddeutsche Expressionismus

Im Kampf um eine neue Welt

Die Utopie der Dresdner »Brücke«-Maler

Ein später Erbe des Barocks

Oskar Kokoschka, Expressionist aus Wien

Weltangst und neues Einverständnis

Meidner, Morgner, Schiele und expressionistische Nachfolge

5 Klassik und Phantastik 67

Die Ruhe nach dem Farbsturm

Kubismus oder Die klassische Kunst des 20. Jahrhunderts

Sturmangriff auf die Tradition

Das kurze, aber heftige Erdbeben des Futurismus

»Paris, du mein zweites Witebsk!«

Marc Chagall und die jüdischen Außenseiter

Träume von großer Magie

Der Zöllner Rousseau, seine Zeitgenossen und Epigonen

6 Das Ende der Illusion 101

Malerei als innere Notwendigkeit

Der »Blaue Reiter«, Kandinsky und das Geistige in der Kunst

Entwurf einer möglichen Welt

Die exemplarische Kunst und das exemplarische Leben des Malers Paul Klee

7 Revolte und Poesie 119

»Vogelscheuchen gegen den Verstand«

Über den Aufstand der Dadaisten

Grenzüberschreitungen – Zwischenbericht

Marcel Duchamp, Verweigerer und Prophet

Melancholie und Einsamkeit

Giorgio De Chirico und die metaphysische Malerei

Von der Allmacht des Traums

Der Surrealismus – von André Breton bis heute

8 Abstraktion und Wirklichkeit 161

Russische Revolutionäre und niederländische Bilderstürmer

Suprematismus, Konstruktivismus und »De Stijl«

Kunst als sozialer Auftrag

Die Maler am »Bauhaus« unter Walter Gropius

Rückkehr zur sichtbaren Welt

Die realistische Welle nach dem Ersten Weltkrieg

9 Das Gesicht des Jahrhunderts 211

Malerei als dramatische Aktion

Pablo Picasso – ein Maler und seine Legende

10 Zwischen Aufstand und Einverständnis 219

Das Unbekannte in der Kunst

Die Neuen Wirklichkeiten der abstrakten Malerei

Abschied vom Gegenstand

Abstrakte Kunst in Deutschland

Die abstrakte Internationale

Gegenstandslose Malerei in anderen Ländern

Der sanfte Anarchist

Wolfgang Schulze – ein deutscher Maler in Paris

Malerei als Abenteuer

Tachismus – Informel – Art autre

11 New York statt Paris 269

Amerika überwindet Europa

Malerei der Jahrhundertmitte in den USA

Meditation und Bewegung

Die Reaktion auf den Abstrakten Expressionismus in Europa

Die Faszination des Trivialen

Pop Art und Nouveau Réalisme

Das beschädigte Leben

Der Realismus des Francis Bacon

Befragung der Wirklichkeit

Aspekte des Neorealismus

12 Malerei als Denkspiel 344

Provokation des Auges

Grenzüberschreitungen der Op Art

Ein Bild ist ein Bild ist ein Bild

Minimalistische und konzeptuelle Malerei

Puristen und Propheten

Malerei von Bildhauern und Objektmachern

13 Jenseits von Utopia 365

Zwischen Avantgardismus und Reaktion

Malerei an der Jahrtausendwende

14 Momentaufnahme 390

Künstlerische Probleme um die Jahrtausendwende

Malerei im Zeitalter der Medien

Inhalt

Skulpturen und Objekte

von Manfred Schneckenburger

Die Metamorphosen der modernen Plastik 407

1 Zwischen Tradition und Moderne 409

Rodin: Vollendung und Experiment
Maillol: Vitalität des Klassischen
Barlach: Expressive Gewandfiguren
Lehmbruck: Beseelte Gliederarchitektur
Menschenbildner: Von Hildebrand zu Marini

2 Abstraktion und kubistische Lautverschiebung 419

Raumdurchdringung
Primitivismus, ein neues Ideal
Brançusi: Wesenssumme und reine Form
Matisse: Modellierter Raum
Bahnbrecher Picasso
Archipenko: Emanzipation der Hohlform
Boccioni und der futuristische Rundumschlag
Duchamp-Villon und die Mechanisierung des Menschen
Der neue Mensch zwischen Mannechino und Maschine
Vom Kubismus zum Mythos der Natur: Lipchitz, Laurens, Zadkine

3 Die Konstruktion der Welt 445

Rußland: Materialkultur und Konstruktion
Tatlin: Konterreliefs, Monument und Flugapparat
Rodschenko und die »INCHUK«-Konstruktivisten
»Umsteigestationen von der Malerei zur Architektur«
Die konstruktivistische Internationale
Gabo und Pevsner: Kristalline Entfaltung
»Bauhaus« und »De Stijl«: Neue Medien und Grundlagenforschung
»Abstraction–Creation« und die Konkrete Kunst

4 Vom »Readymade« zum surrealistischen Objekt 457

Duchamp: Der Verweigerer als Gründer
Dada-Schock: Man Ray und Schwitters
Das surrealistische Objekt
Giacometti: Inszenierter Psychoterror
Surreale Geister

5 Neue Materialenergien: Eisen- und Stahl 469

Picassos Erfindung der Metallmontage
González, Gründervater der Eisenplastik
Calder: Poesie der Mobiles
Mit Schmiedehammer und Schneidbrenner

6 Biomorphe Skulpturen – Eine vitalistische Gegenposition 477

»Wie die Natur«
Picassos Massenplastik in Boisgeloup
Arp: »Dadakopf« und »Pflanzengriffel«
Moore: Körperlandschaften
Wachstum und Konstruktion

7 Nachkriegspositionen: Existenzfigur und Abstraktion 487

Nachbeben oder neue Freiheit?
Giacometti und die Gefährdung des Menschen
Informelle Plastik – Prozeß und Struktur
Abstrakter Expressionismus – die Konstruktion der Geste
David Smith und die gestische Abstraktion

8 Die kinetische Expansion 499

Die Absage an Komposition und Psychologie
Natur, Licht, Bewegung, Technologie
Gruppenimpulse: GRAV, ZERO, E. A. T., CAVS
Krise und Differenzierung der bewegten Kunst
Jean Tinguely: Der Maschinenpark als Welttheater

9 Die direkte Sprache der Realität 509

Readymade total
Rauschenberg und die Lücke zwischen Leben und Kunst
Kienholz und die Inszenierung des »American Way of Life«
Oldenburgs doppelte Ironie
Die englische Pop Art und Paolozzis Maschinencollagen
»Nouveau Réalisme«: Die Soziologie des Objekts
Intermedia, Fluxus: Objekt und Konzept
Happening: Objekt und Aktion
Strategien der Objektkunst

10 Amerikanische und europäische Minimalisten 524

Minimal Art: Wahrnehmung pur
Europa: System, Komposition und Caros Strategie der Diskontinuität

11 Post Minimal: Intensivierung der Sinne, Expansion der Kunst 533

Korrektur der sechziger Jahre
Materialprozesse und Physikalität
Serra: Vom Materialismus zur urbanen Skulptur
Land Art: Mit Bergen malen
Bruce Naumann und der Körper als Medium
Beuys: Aura und plastisches Werk
Arte povera: »Ein Alphabet für die Materie«

12 Delta Gegenwart 560

Ende der Avantgarde?
Architektur – Skulptur – Handlungsform
Möbel und Modelle
Spuren der Erinnerung
Recycling und Readymade
»Junge britische Bildhauer«
Intimität und Öffentlichkeit

Neue Medien

Künstlerische Ausdrucksformen jenseits der traditionellen Gattungen
von *Christiane Fricke*

- 1 **Aktivierung der Sinne** 577
  - »Alles verschwindet«
  - »Verbrennt die Museen!«
  - Demonstrative Gesten, wütende Proteste und konstruktive Entwürfe
  - Vorstöße in die dritte und vierte Dimension
  - Das künstlerische Tun: ein fulminantes Spektakel
  - Proto-Aktionen, -Installationen und die ersten Multiples
- 2 **Intermedia: Happening, Aktionismus und Fluxus** 582
  - John Cage und die Zusammenführung der Einzelkünste
  - Allan Kaprows Happenings
  - Wolf Vostell und das therapeutische Desaster
  - Wiener Aktionismus
  - Das Phänomen Fluxus
  - Variationen für Schmetterlinge und Kontrabaß
  - Infektionen mit dem Fluxus-Virus
  - Vom Prinzip der »andauernden Schöpfung«
  - Die Botschaft des Filz-TV
- 3 **Im Kreuzungspunkt von Kunst und Medienindustrie** 591
  - »Das reale Land als Medium«
  - Laboratorien für eine Kunst der Zukunft
  - Forscher am bewegten Bild
  - »Black Gate Cologne«
  - Fernsehgalerie Gerry Schum
- 4 **Video-Software, Hardware und Performance** 596
  - Pixel-Theater auf dem Schirm
  - Mißhandelte Objekte, Skulpturen und »kurz«-geschlossene Kreisläufe
  - Transformationen der Live-Kunst
- 5 **Die siebziger Jahre: Reservoir der Entwürfe** 604
  - Akteure in Raum und Zeit
  - Mitteilungen in der Ich-Form
  - Video, Politik und die Medien
- 6 **Die achtziger Jahre: »Wir schalten um!«** 611
  - Die Beschleunigung der Bilder
  - Verschiebungen zwischen E- und U-Kunst
  - Der Videograf als Seher
- 7 **Die neunziger Jahre: Interaktion im virtuellen Raum** 616
  - Begegnungen auf der Benutzeroberfläche
  - Gesamtkunstwerke im öffentlichen Raum
  - »Man wirft einen Konzertflügel nicht weg, weil es einen Synthesizer gibt«

Fotografie

von *Klaus Honnef*

- 1 **Fotografie zwischen Kunst und Ware** 621
- 2 **Die Kunst kommt aus der Maschine: Das »Neue Sehen«** 627
- 3 **Im Blickpunkt die Dingwelt – »Neue Sachlichkeit«** 634
- 4 **Ein beziehungsreiches Verhältnis: Mode und Fotografie** 648
- 5 **Der Krieg – Vater aller Fotografien** 658
- 6 **Die Herausforderung des Fernsehens** 664
- 7 **Die Fotografie erobert die Kunst und verliert ihren Charakter** 674

Künstlerlexikon

681
von *Ingo F. Walther*