

Inhalt

Einführung 8

1

Herausforderung Bild 10

Unsere Welt – ein Kaleidoskop von Bildern 12

Die Sprache der Bilder – eine Geheimsprache? 13

Schwierigkeiten im Umgang
mit moderner Kunst 17

2

Unsichtbares sichtbar machen 18

Kunst – was ist das? 20

Was wir sehen, wenn wir Bilder sehen 22

Dies ist keine Pfeife 24

Kunst und Wahrheit – Kunst und Moral 26

Kunst und Funktion 28

Was die Leute von der Kunst erwarten 29

Wie Formen und Farben sprechen 30

Max Bill: Vier quantengleiche Farben

in acht gleichen Feldern 34

Wassily Kandinsky: Der rote Fleck 35

Wolfgang Mattheuer: Kain 36

Duane Hanson: Frau mit Einkaufswagen 38

Günther Uecker: Aufwischen 39

Malerei, Grafik, Plastik – und was noch? 40

Von der Fläche zum Körper 42

Vom Raum zum Prozess 44

Von der Idee zum Umfeld 46

Freie und angewandte Kunst 48

Ein Stuhl ist kein Stuhl 50

Das offene System der bildenden Künste 52

Vom Bildermachen 53

Veränderungen im Bildermachen 54

Die Entstehung von Pablo Picassos „Guernica“ 56

Vom Bilderverstehen 60

Mühen des Künstlers – Mühen des Betrachters 61

Im Bilde sein 62

Vom Betrachten zum Mitmachen

und „Weiterspinnen“ 63

3 Weltenwende – Kunstwende 64

ÜBERBLICK

An der Wurzel einer Tradition 66

Vom Mittelalter zur Neuzeit –

Wiedergeburt der Tradition 68

Mittelalter – „Abendmahl“ im

Evangelium Heinrichs des Löwen 69

Neuzeit – Leonardo da Vinci: Das Abendmahl 70

Ausbruchsversuche aus der Tradition 72

El Greco: Laokoon 73

Caspar David Friedrich: Mönch am Meer 74

William Turner: Schneesturm auf dem Meer 75

Kunst vor dem Umbruch zur Moderne 76

Adolph von Menzel: Eisenwalzwerk

(Moderne Cyklopen) 78

Die Tradition am Ende? 80

Die Welt gerät außer Rand und Band –

Bedingungen der Kunstwende 83

Kunst und Relativität 86

Faszination des Ursprünglichen 88

Impressionismus – Brücke zur Moderne 90

Väter der Moderne 92

Georges Seurat 93

Paul Gauguin 94

Vincent van Gogh 95

Paul Cézanne 96

Die Kunstwende im Urteil der Zeitgenossen 97

4 Klassische Moderne – Konzepte und Tendenzen bis 1945 98

ÜBERBLICK

Die chaotische Situation in der Kunst um 1900 100

Steigerung des Ausdrucks –

Fauvismus und Expressionismus 104

Henri Matisse: Der Tanz 105

Karl Schmidt-Rottluff: Deichdurchbruch 106

Franz Marc: Zwei Katzen 107

Emil Nolde: Verspottung 108

Max Beckmann: Die Nacht 110

Der verformte Gegenstand 112

Gegenstand und Deformation – Kubismus 113

Gegenstand und Bewegung – Futurismus 116

Gegenstand und Abstraktion –

Pablo Picassos Stierserie 118

Bilder ohne Gegenstand? – Abstrakte Kunst 120

Wassily Kandinsky und das Geistige in der Kunst 121

Piet Mondrian und die Suche nach

der absoluten Realität 122

Kasimir Malewitschs Demonstration von Ende

und Neubeginn 124

Der Gegenstand als Bild – Objektkunst

im Dadaismus 125

Ready-mades von Marcel Duchamp:

Fahrrad-Rad und Fontäne 126

Materialbilder – Kurt Schwitters: Merzbild 25 A 128

Objektmontagen – Raoul Hausmann:

Der Geist unserer Zeit 130

Ver-rückte Wirklichkeit – Surrealismus 132

Kunst und Traum – Salvador Dalí:

... Vorahnung des Bürgerkrieges 134

Zufall als Prinzip – Max Ernst: Der große Wald 136

Neue Wege in der Plastik 138

Wilhelm Lehmbruck: Der Gestürzte 140

Henry Moore: Ruhende 141

Neue Kunst und neues Bauen – De Stijl und

Bauhaus 142

Neue Kunst für eine neue Zeit –

Russische Avantgarde 146

Verismus 148

Otto Dix: Großstadt 149

Kunst und politisches Engagement 150

Exkurs: Kunst im Dienste des Dritten Reiches 152

Feldzug gegen die Moderne 154

Erste und zweite Revolution der Moderne 155

5 Spätmoderne und Postmoderne – Aspekte und Perspektiven nach 1945 156

ÜBERBLICK

**Neuerliche Kunstwende? – Bedingungen
der Kunstentwicklung nach 1945 158**

Anschluss an die Moderne 162

Abstrakter Expressionismus und Art informel 163

Op Art und Kinetik 166

Neue Formen des Realismus 168

Pop Art 169

Andy Warhol: Campbell's Suspendosen 171

Fotorealismus 172

Nouveau Réalisme 173

Realismus zwischen Wirklichkeit und Fantasie 174

Grenzüberschreitender Ausdruck 176

Environment – Edward Kienholz: Tag der Geburt 178

Kollektives Happening – Allan Kaprow: Gas 179

**Verknappter Ausdruck – Minimal Art und
Concept Art 180**

**Herausforderung Joseph Beuys –
erweiterter Kunstbegriff 182**

Individuelle Mythologien 184

Neo-Expressionismus 186

Vorbild – Nachbild 188

Rebellion gegen die Moderne 190

Funktion und Fiktion in der Architektur 191

Postmodernes Design 192

Ettore Sottsass: Carlton 193

Kitsch Art 194

Jeff Koons: Die Banalität wird eingeführt 195

Kunst im öffentlichen Raum 196

Denkmäler – Steine des Anstoßes? 198

Graffiti – anstößige Bilder? 200

**Exkurs: Kunst in der DDR – Alternative
zur Moderne? 202**

Sozialistischer Realismus anstelle

„modernistischer“ bürgerlicher Kunst 204

Kunst in der DDR im Aufbruch 205

DDR gescheitert – und die Kunst? 209

Kunstabetrieb und Kulturindustrie 210

**Weltausstellungen der Kunst – documenta
in Kassel 212**

Kunst zwischen Extremen 214

Die Kunst am Ende? 216

Der „Jahrhundertschritt“ 219

6 Wege in die Zweite Moderne – ein fortgesetzter Versuch nach 1990 220

ÜBERBLICK

Zweite Moderne – Erneuerung der Moderne 222

Malerei und Grafik als zeitgenössische Medien 224

Kunstraum – Reflexionsraum – Lebensraum 226

Kunst und Lebensraum in einem 227

Kunstraum – Raum für Identitäten 228

Kunstraum als Handlungsort –

Bühne für Interventionen 230

Kunstraum als Handlungsort –

Stätte von Provokationen 232

Kunstraum als Handlungsort –

Basis für Reaktionen 233

Denkfeld Kunst – Neudefinition von Realität 234

Ayşe Erkmen: Am Haus 235

Kontextkunst – Kunst als Dienstleistung 236

Haha-Group: FLOOD 237

Im Fokus: Wirklichkeit und ihr Modell 238

Im Fokus: Wirklichkeit und ihre Inszenierung 240

Kunst und digitale Medien 242

Video und Videoinstallation 243

Interaktive Installation und Internet-Kunst 244

JODI: GEO GOO 245

Kunst ergänzt um wissenschaftliche Strategien 246

Gail Wight: Kings Play Cards 247

Internationale Wanderbewegungen
in der Kunst 248

Qin Yufen: Wu Yan de Feng 249

Interaktives Design 250

Gebaute Kunst 251

Mit der Kunst leben 252

7 Kunst heute – die oszillierende Moderne 254

ÜBERBLICK

„Oh! This is so contemporary!“ 256

Tradition und erweiterte Kunstformen
als Schwingungen der Moderne 258

Alltagsmedien als Quellen figurativer Malerei 259

Foto und Video als Wahrnehmungsirritation 260

Multimedia als Inszenierung von Sinnlichkeit 262

Jenseits des Visuellen 263

Den Alltag aufstöbern 264

Aktion und Interaktion zwischen Geschichte
und Gegenwart 266

Und immer wieder:

Kunst als politisches Eingreifen 268

Anhang 270

Künstlerregister 270

Sachregister 273

Verzeichnis der Textquellen 275

Verzeichnis der Bildquellen und -rechte 279

Blick in den Schülerband

MODERNE KUNST

hinterer Buchdeckel