

Auf einen Blick

Einleitung	31
Teil I: Erste Schritte in der Kunstgeschichte wagen	35
Kapitel 1: Kunstreise durch die Jahrhunderte.....	37
Kapitel 2: Warum Menschen Kunst machen (und was sie damit ausdrücken wollen).....	47
Kapitel 3: Die wichtigsten Kunstbewegungen.....	55
Teil II: Von Höhlenmalerei bis Kolosseum: antike Kunst	63
Kapitel 4: Kunst in der Steinzeit: von magischen Jägern und psychedelischen Höhlenkünstlern.....	65
Kapitel 5: Mesopotamische Kunst: wankelmütige Götter, kriegerische Kunst und die Geburt der Schrift.....	75
Kapitel 6: Mit einem Bein im Grab: altägyptische Kunst.....	89
Kapitel 7: Griechische Kunst, das olympische Ego und die Erfinder der modernen Welt.....	109
Kapitel 8: Etruskische und römische Kunst: Das kommt mir Griechisch vor!.....	131
Teil III: Kunst nach dem Untergang Roms: 500–1760 n. Chr.	149
Kapitel 9: Götzenbilder: christliche, byzantinische und islamische Kunst.....	151
Kapitel 10: Mystiker, Marodeure und Manuskripte: mittelalterliche Kunst.....	175
Kapitel 11: Die Wiedergeburt einer Kultur: die Früh- und Hochrenaissance.....	209
Kapitel 12: Venezianische Renaissance, Spätgotik und die Renaissance im Norden.....	243
Kapitel 13: Kunst, die Ihnen den Kopf verdreht: Manierismus.....	277
Kapitel 14: Von der Renaissance zum Barock.....	303
Kapitel 15: Rokoko: ein Kunststil zum Verlieben und Verrücktwerden.....	345
Teil IV: Die industrielle Revolution als Triebfeder für die Entwicklung der Kunst: 1760–1900	361
Kapitel 16: Alle Wege führen (zurück) nach Rom – und Griechenland: der Klassizismus.....	363
Kapitel 17: Die Romantik-Bewegung: das Innere erforschen und Gefühlen Ausdruck verleihen.....	387
Kapitel 18: Aus dem Leben gegriffen: der Realismus.....	407
Kapitel 19: Der (erste) Eindruck zählt: der Impressionismus.....	443
Kapitel 20: Einen (eigenen) Eindruck hinterlassen: der Post-Impressionismus.....	465

Teil V: Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts	489
Kapitel 21: Vom Fauvismus zum Expressionismus	491
Kapitel 22: Puzzles lösen und mit Highspeed in die Zukunft düsen: Kubismus und Futurismus.	515
Kapitel 23: Ungegenständliche Kunst: Dada, Surrealismus und abstrakter Expressionismus.	539
Kapitel 24: Erlaubt ist, was gefällt: die Kunst in den Fab Fifties und den psychedelischen Sixties	575
Kapitel 25: Fotografie: von der Wissenschaft zur Kunst.	605
Kapitel 26: Die neue Welt: postmoderne Kunst	621
Teil VI: Der Top-Ten-Teil	647
Kapitel 27: Zehn Kunstmuseen, die Sie unbedingt besuchen sollten.	649
Kapitel 28: Zehn großartige Bücher von zehn großen Künstlern	655
Abbildungsverzeichnis	659
Stichwortverzeichnis	669

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	31
Über dieses Buch	31
Törichte Annahmen über den Leser	32
In diesem Buch verwendete Icons	32
Jenseits des Buches	33
Wie es von hier aus weitergeht	33
TEIL I	
ERSTE SCHRITTE IN DER KUNSTGESCHICHTE WAGEN	35
Kapitel 1	
Kunstreise durch die Jahrhunderte	37
Wie Kunst und Kultur miteinander verwoben sind	38
Warum es sich lohnt, die Antike zu erforschen.	39
Die mesopotamische Epoche (3500 v. Chr.–500 v. Chr.) und die ägyptische Epoche (3100 v. Chr.–32 v. Chr.)	39
Die altgriechische Epoche (ca. 850 v. Chr.–323 v. Chr.) und die hellenistische Epoche (336 v. Chr.–30 v. Chr.)	39
Die römische Epoche (300 v. Chr. bis 476)	40
Was mit der Kunstwelt nach dem Untergang Roms geschah	40
Die byzantinische Epoche (395 bis 1453)	41
Islamische Epoche (ab dem siebten Jahrhundert)	41
Die mittelalterliche Epoche (500 bis 1400)	41
Die Epoche der Hochrenaissance (1495–1520) und Manierismus (1530–1580)	41
Die Epoche der Barockzeit (1600–1750) und des Rokoko (1715–1760) ...	42
Was die Kunst im Maschinenzeitalter antrieb	42
Die Epoche des Klassizismus (1770–1840)	42
Die Epoche der Romantik (Ende des 17. bis Anfang des 18. Jahrhunderts)	43
Die moderne Welt und der zerbrochene Spiegel	43
Reaktionen auf tiefgreifende Ereignisse und den Druck der Moderne ...	43
Konzeptualisierung des Handwerks	45
Ausdruck durchwachsener Zeiten	45
Kapitel 2	
Warum Menschen Kunst machen (und was sie damit ausdrücken wollen)	47
Die Absicht des Künstlers erkennen	47
Dokumentieren von Religion, Ritualen und Mythologie	48
Fördern von Politik und Propaganda	48
Auf mein Kommando: Kunst schaffen für Mäzene	49
Verfolgen einer persönlichen Vision	49

18 Inhaltsverzeichnis

Dem Design auf der Spur	49
Muster wahrnehmen.	50
Im visuellen Rhythmus mitschwingen.	50
Das visuelle Gleichgewicht abwägen.	50
Nach Kontrasten Ausschau halten	51
Die Betonung betrachten	51
Die Bedeutung entschlüsseln	52
Das ABC des visuellen Erzählens	52
Symbole erkennen und einordnen	53

Kapitel 3

Die wichtigsten Kunstbewegungen 55

Der Unterschied zwischen Kunstepoche und Kunstbewegung	55
Die wichtigsten Kunstströmungen des 19. Jahrhunderts	56
Realismus (1840er- bis 1880er-Jahre)	57
Impressionismus (1869 bis Ende der 1880er-Jahre)	57
Post-Impressionismus (1886–1892)	57
Künstlerischer Kurswechsel im 20. Jahrhundert.	58
Fauvismus und Expressionismus	58
Fauvismus (1905–1908).	58
Expressionismus (1905–1933)	59
Kubismus, Futurismus, Dadaismus und Surrealismus	59
Abstrakter Expressionismus (1946–1950er-Jahre)	60
Pop Art (1960er-Jahre).	60
Konzeptkunst, Performance-Kunst und feministische Kunst (Ende der 1960er- bis 1970er-Jahre)	61
Postmoderne (1970–)	61

TEIL II

VON HÖHLENMALEREI BIS KOLOSSEUM: ANTIKE KUNST 63

Kapitel 4

Kunst in der Steinzeit: von magischen Jägern und psychedelischen Höhlenkünstlern. 65

Coole Höhlenkunst oder Paläo-Malerei	67
Jagdszenen auf einer Wand	67
Psychedelische Schamanen mit Pinseln.	68
Flirten mit Fruchtbarkeitsgöttinnen	69
Dominosteine für Druiden: Stonehenge, Menhire und neolithische Architektur	70
Leben in der Jungsteinzeit: neolithische Siedlungen und Bauwerke	70
Dem Geheimnis der Megalithen und Menhire auf der Spur.	71
Merkmale und Beschaffenheit megalithischer Strukturen	72
Was Stonehenge so einzigartig macht	72

Kapitel 5**Mesopotamische Kunst: wankelmütige Götter, kriegerische Kunst und die Geburt der Schrift 75**

Aufstieg zu den Wolken: sumerische Architektur	77
Im Zickzackkurs dem Himmel entgegen: Zikkurate	77
Der Turm zu Babel	78
Sumerische Skulpturen in Augenschein nehmen	78
Die Verehrung von Götzenbildern	79
Auge in Auge mit den Göttern: Statuetten aus dem Abu-Tempel	79
Die prunkvolle Leier der Königin Puabi	80
Das Geheimnis der Standarte von Ur lüften	82
Stolze Steinkrieger: akkadische Kunst	84
In Stein gemeißelt: der Kodex des Hammurapi	84
Assyrische Kunst entschlüsseln	85
Der Sprössling Babylons: das Neubabylonische Reich	87

Kapitel 6**Mit einem Bein im Grab: altägyptische Kunst 89**

Einführung in das alte Ägypten	90
Unterteilung der ägyptischen Epochen	90
Der Nil als Lebensspender	91
Die Kunst des geeinten Ägyptens	92
Die Narmer-Palette: Darstellung der Vereinigung	92
Der ägyptische Stil: Proportion und Ausrichtung	95
Archäologische Funde: die Architektur des Alten Reiches	96
Frühe Mastabas und Stufenpyramiden	96
Die Verwandlung von Lehm zu Stein	96
Die Erschaffung groß(artig)er Architektur	97
Leben in Vorbereitung auf den Tod	98
Die Zwischenzeit und der Realismus des Mittleren Reiches	100
Die Kunst des Neuen Reiches	100
Hatschepsut: ein weibliches Phänomen	101
Echnaton und die ägyptischen Familienwerte	101
Die Grabschätze von König Tutanchamun entdecken	103
Das prunkvolle Grab der Nefertari	105
Die Bedeutung ägyptischer Totenbücher	105
Zu groß, um vergessen zu werden: die gewaltigen Denkmäler von Ramses II.	107

Kapitel 7**Griechische Kunst, das olympische Ego und die Erfinder der modernen Welt 109**

Mehr über die Minoer: von Schlangengöttinnen, Minotauren und Stierspringern	110
Griechische Bildhauerei: von strenger Symmetrie zu feiner Ausgewogenheit	113
Vom Kouros zum Kritios-Knaben	113
Die Bildhauer des Goldenen Zeitalters: Myron, Polyklet und Phidias	117

Griechische Vasenmalerei verstehen	121
Strichmännchen und Muster: der geometrische Stil	121
Schwarz- und rotfigurige Vasenmalerei	123
In Ruinen stöbern: griechische Architektur	124
Griechenland ohne Grenzen: Hellenismus	128
Bildhauerische Darstellung von Leidenschaft und Kampf	128
Huldigung der Klassik in einer neuen Welt	130

Kapitel 8

Etruskische und römische Kunst: Das kommt mir Griechisch vor!

131

Die geheimnisvollen Etrusker	131
Vom Tempel zum Grabmal: griechischer Einfluss	132
Lächeln in Stein: die ewig glücklichen Etrusker	132
Römische Einflüsse in der Kunst	133
Das römische Territorium zusammenschweißen	135
Kunst als Spiegel der Realität: römischer Realismus und bildhauerische Porträts für die Republik	135
Weiterentwicklung zur Propaganda	136
Authentizität statt Idealismus	138
Realismus in der Malerei	139
Römische Mosaik	141
Römische Architektur: Stil und Technik in einem	142
Tempel des Portunus	143
Maison Carrée	143
Römische Aquädukte	143
Das Kolosseum	144
Das Pantheon	147

TEIL III

KUNST NACH DEM UNTERGANG ROMS: 500–1760 N. CHR.

149

Kapitel 9

Götzenbilder: christliche, byzantinische und islamische Kunst

151

Der Aufstieg und Fall von Konstantinopel	151
Die Christianisierung Roms	152
Nach dem Fall Roms: Spaltungen und Schismen	152
Frühchristliche Kunst im Westen	153
Ablehnung des Heidentums – auch in der Kunst	153
Anleihen bei römischer Kunst und Kultur	153
Byzantinische Kunst trifft auf kaiserliche Pracht	155
Justinian und die frühbyzantinische Architektur	156
Nach dem Feuer: der Wiederaufbau der Hagia Sophia	156
Eckig und rund miteinander in Einklang bringen	156
Puzzle-Kunst: erstaunliche Mosaik	158

San Vitale: Justinian- und Theodora-Mosaiken	159
Die (mittelbyzantinischen) Mosaiken des Markusdoms	161
Ikonen und Ikonoklasmus	163
Islamische Kunst: architektonische Wege zu Gott	167
Die Moschee bzw. Kathedrale von Córdoba	168
Die schillernde Alhambra	170
Ein Tempel der Liebe: das Taj Mahal	171

Kapitel 10

Mystiker, Marodeure und Manuskripte:

mittelalterliche Kunst. 175

Irishes Licht: illuminierte Handschriften	176
Eine einzigartige christliche Mission	177
Book of Kells, Lindisfarne-Evangeliar und andere Bilderhandschriften durchforsten	177
Mittelalterliche Späße und Karikaturen: Drolerien	180
Karl der Große: Herrscher seiner eigenen Renaissance	181
Die Schlacht bei Hastings oder die Entschlüsselung des Wandteppichs von Bayeux	182
Eine Blaupause der Schlacht	182
Darstellung des Alltagslebens im mittelalterlichen England und Frankreich	183
Politische Propaganda	184
... und Gegenpropaganda am Rande	184
Kirchen mit neuen Dimensionen: romanische Architektur	185
St. Sernin	186
Die Kathedrale von Durham	187
Romanische Bildhauerei	188
In Stein gehauene Alträume: romanische Reliefs	189
Wiederbelebung der römischen Bildhauerei	190
Wundersame Überbleibsel: Reliquien	190
Gotische Grandezza: Kirchen, die nach oben streben	192
Eine Allianz zwischen Kirche und Staat	192
Größer, heller, schöner	193
Aus Alt mach Neu	193
Der letzte Schliff – et voilà!	194
Die Ausweitung des gotischen Traums	195
Geschichten aus buntem Glas	195
Die Bildhauerei der Gotik	196
Die Architektur der italienischen Gotik	197
Gotische Malerei: Cimabue, Duccio und Giotto	199
Cimabue	200
Duccio	201
Giotto	203
Auf den Spuren der Dame mit dem Einhorn: die mystischen Wandteppiche von Cluny	205
Liebe und Verlangen oder doch ein frommer Wunsch?	207

Kapitel 11

Die Wiedergeburt einer Kultur: die Früh- und Hochrenaissance 209

Die frühe Renaissance in Mittelitalien	210
Der große »Türwettbewerb«: Brunelleschi gegen Ghiberti – und der Gewinner ist?	210
Die Kuppel der Kathedrale von Florenz und die Basilika di San Lorenzo	212
Fluchtpunkt und Perspektive	212
Masaccio: aus dem Maul des Fisches	213
Andrea del Castagno: ... und noch eine Abendmahlszene.	214
Verwandt mit den Engeln: Fra Angelico	215
Ein Mönch auf Abwegen: Fra Filippo Lippi	216
Sandro Botticelli: die Venus im Zentrum	219
Donatello: Die Wiedergeburt der Skulptur.	221
Die Hochrenaissance.	223
Eine neue Selbstwahrnehmung.	224
Die Erhöhung des Menschen in der Kunst.	224
Leonardo da Vinci: Meister und Macher der Renaissance.	224
Michelangelo, der Göttliche	234
Raffael: Der Fürst der Maler	238

Kapitel 12

Venezianische Renaissance, Spätgotik und die Renaissance im Norden 243

O Sole mio: Eine Gondelfahrt durch die venezianische Renaissance	244
Erste Station: Bellini.	244
Ein kurzer Abstecher zu Mantegna und Giorgione	247
Dürers Aufenthalt in Venedig (und andere Inspirationsquellen)	250
Eine Reise durch das 16. Jahrhundert mit Tizian.	253
Venedig aus der Sicht Veroneses.	255
Tintoretto und das Ego der Renaissance	257
La Tintoretta: Marietta Robusti	259
Palladio: Inspiriert von römischer Architektur.	260
Spätgotik: Nördlicher Naturalismus	261
Jan van Eyck: das Genie der Spätgotik	261
Van Eycks Konkurrenten: Campin und van der Weyden	266
Export in den Norden: Die Renaissance in den Niederlanden und Deutschland	269
Hieronymus Boschs vielschichtige Werke entschlüsseln.	269
Grünwalds dramatisches Hauptwerk studieren	272
Bruegel der Ältere: die Darstellung des bäuerlichen Lebens und Hommagen an Bosch	274

Kapitel 13

Kunst, die Ihnen den Kopf verdreht: Manierismus 277

Die »Anti-Regeln« des Manierismus aufspüren	278
Künstler des Manierismus	279
Pontormo: das Geschehen nach vorne und in den Mittelpunkt rücken ...	280

Bronzino: einzigartige Porträts und unterschwellige Botschaften	280
Parmigianino: Raffael 2.0?	283
Arcimboldo: Kunst à la Carte	286
Sofonisba Anguissola oder die sanfte Eroberung einer Männerdomäne ...	288
El Greco: ekstatisch verzerrte Proportionen	290
Lavinia Fontana: die erste professionelle Malerin.	294
Ein Rundgang durch Giulio Romanos Palazzo Te	298

Kapitel 14

Von der Renaissance zum Barock.....303

Definition, Entstehung und Zweck des Barock	303
Das Konzil von Trient: Kunst als Instrument der Gegenreformation	304
Carracci: himmlische Deckenfresken	305
Das Motiv ins rechte Licht rücken und mit Konventionen brechen:	
Caravaggio und seine Nachfolger	307
Das Erfolgsrezept des Caravaggio-Stils.	307
Der Caravaggio-Stil in der Praxis	308
Die sanftere Seite des Barock: Orazio Gentileschi	310
Dramatik in Licht und Schatten: Artemisia Gentileschi	310
Elisabetta Sirani: eine (weitere) bemerkenswerte Frauenkarriere	313
Starke und mutige Frauen als Lieblingsmotiv	314
Bernini: Skulpturen in Ekstase.	316
Barocke Architektur unter der Lupe.	318
Maderno und der Beginn der Barockarchitektur	319
Bernini: die Umgestaltung des Petersdoms.	319
Der Barockstil wandert nach Norden	320
Fischer von Erlach: hybrider Barock	321
Holländischer flämischer Realismus im Goldenen Zeitalter Hollands.	322
Rubens: Fleischlich, üppig, sinnlich und heilig.	323
Rembrandt: Selbstporträts und Schattenspiele	326
Frans Hals: das pralle Leben darstellen	328
Judith Leyster: kühne Pinselstriche und Anerkennungsprobleme	330
Vermeer: Musikstunden, Mägde und Mädchen mit Perlen.	334
Caravaggistisch, klassizistisch und pompös: der Barockstil in Frankreich	336
Klassizistischer Barock: Poussin.	336
Georges de La Tour: intime Porträts bei Kerzenschein und schelmische Tagstücke	337
Schloss Versailles – das Machtsymbol des Sonnenkönigs	338
Im Rampenlicht mit Caravaggio: das Goldene Zeitalter Spaniens	339
Die spanischen Caravaggisten	340

Kapitel 15

Rokoko: ein Kunststil zum Verlieben und

Verrücktwerden.....345

Die Merkmale des Rokoko	346
Bruch mit dem Barock: Antoine Watteau.	347
Theater und melancholische Züge	348

Opulent, lustvoll und verschwenderisch: Fragonard und Boucher	349
François Boucher	349
Jean-Honoré Fragonard	350
Höhenflug: Giovanni Battista Tiepolo	352
Rokoko light in England	352
William Hogarth	353
Thomas Gainsborough	355
Sir Joshua Reynolds	357

TEIL IV

DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION ALS TRIEBFEDER FÜR DIE ENTWICKLUNG DER KUNST: 1760–1900

361

Kapitel 16

Alle Wege führen (zurück) nach Rom – und Griechenland: der Klassizismus

363

Wenn Philosophen und Künstler sich zusammentun	364
Die Förderung der Vernunft	364
Aufgeklärte Ansichten und politischer Fortschritt	365
Angelika Kauffmann: die Königin des Klassizismus	365
Frauen und Geschwisterlichkeit ins Zentrum rücken	366
Nicht jedem gefielen Kauffmanns Darstellungen	368
Jacques-Louis David: der König des Klassizismus	369
Grandios, formell und »retro«	369
Propagandist für alle Seiten	371
Jean Auguste Dominique Ingres: der Fürst der klassizistischen Porträtmalerei	374
Élisabeth Vigée-Lebrun: Porträtistin der Königin und Modeschöpferin	375
Modetrends setzen mit Porträts	376
Auf der Flucht um ihr Leben	378
Adélaïde Labille-Guiard: vom Ideal zur Realität, von den Royals zu den Revolutionären	378
Salonfähige Miniaturen als Sprungbrett	379
Übergang zum großformatigen Selbstporträt	380
Kollaboration mit Revolutionären	381
Greek Style mit dem gewissen Etwas: klassizistische Skulpturen	382
Antonio Canova: einzigartiger Bildhauer des 18. Jahrhunderts	382
Jean-Antoine Houdon: Lebendigkeit in Stein	384

Kapitel 17

Die Romantik-Bewegung: das Innere erforschen und Gefühlen Ausdruck verleihen

387

Küssen ist nicht romantisch, aber ein Herz zu haben schon!	388
Die Romantik und die Unabhängigkeit	388
Die Romantik und die Spiritualität	389
Die Romantik und die Unbändigkeit	390
In ferne Welten abdriften: Blakes und Füsslis persönliche Mythologien	390
William Blake: die Vereinigung von Körper und Seele	390
Johann Heinrich Füssli: Kunst, die dunkle Fantasien anregt	392

Das Innere nach außen kehren: Caspar David Friedrich	393
Die revolutionären französischen Romantiker: Gericault und Delacroix	395
Théodore Gericault	395
Eugène Delacroix	397
Francisco de Goya und die Groteske	401
Extreme Bilder als politisches Statement	401
Erinnerung an den spanischen Widerstand	402
William Turner: flammender Himmel	403

Kapitel 18

Aus dem Leben gegriffen: der Realismus 407

Bodenständige Rebellen	408
Die Darstellung von Bauern und Stadtszenen: Courbet und Daumier	409
Gustave Courbet: Bekenntnis zur Realität	409
Honoré Daumier: Mut und Charakterstärke	412
Die Schule von Barbizon und die freie Natur	413
Jean-François Millet und seine »veredelten« Bauersleute	413
Jean-Baptiste-Camille Corot: verbräunte Versionen der Wirklichkeit	415
Tiere fast wie in Natura: Rosa Bonheur	418
Der Durchbruch: der Pariser Pferdemarkt	418
Die neue Realitätsnähe in Amerika	420
Doch dann kam Thomas Cole	421
Auf nach Westen: weitere Künstler der neuen Welt	423
Die Präraffaelitische Bruderschaft: mittelalterliche Visionen und das Malen von Literatur	433
Die treibende Kraft hinter den Präraffaeliten: Dante Gabriel Rossetti ...	434
Vom Modell zur Künstlerin: Marie Spartali Stillman	435
John Everett Millais und der subtile Symbolismus	438
The Ten: Amerikas erste Kunstbewegung	439
Thomas Dewing: verträumte Kunst für die Upper-Class	439
Die Ashcan-Künstler: das harte urbane Alltagsleben dokumentieren	441
Die Schattenseiten des Stadtlebens aufzeigen	441
Das raue Arbeiterleben porträtieren	442

Kapitel 19

Der (erste) Eindruck zählt: der Impressionismus 443

M & M: Manet und Monet	444
Der Bruch mit den Regeln: Édouard Manet	445
Von Flecken zu Tupfen: Claude Monet	448
Licht und schöne Frauen im Mittelpunkt: Renoir und Degas	450
Der Impressionismus in der Krise	451
Bildhübsche Ansichten: Pierre-Auguste Renoir	451
Edgar Degas und die Tänzerinnen	453
Eine Auswahl bedeutender Impressionistinnen	455
Amerikanischer Impressionismus	461
William Merritt Chase: ein Impressionist mit realistischen Wurzeln	461
Friezeke in der amerikanischen Künstlerkolonie in Giverny	462
Jane Peterson	463

Kapitel 20

Einen (eigenen) Eindruck hinterlassen:

der Post-Impressionismus 465

Auf den Punkt gebracht: der Pointillismus – Georges-Pierre Seurat und Paul Signac	465
Die Wissenschaft der Farbe in der Theorie	466
Die Wissenschaft der Farbe in der Praxis	466
Kunst im Rotlichtmilieu: Henri de Toulouse-Lautrec	468
Barszenen und Theater	468
Auf den Spuren des »edlen Wilden«: Paul Gauguin	470
Gauguins Bretagne-Gemälde	471
Gauguins Tahiti-Gemälde	473
Gauguins Einfluss	474
Auf Leinwand gebannte Energie: Vincent van Gogh	474
Tausch des Priesteramts gegen die Kunst	474
Ausweitung der schöpferischen Energie	475
Malen in Gefangenschaft	475
In Stein gegossene Liebe: Rodin und Claudel	477
Auguste Rodins Werke	478
Camille Claudels Werke	480
Die Maske hinter dem Gesicht: James Ensor	480
Hügel, die von Geometrie leben: Paul Cézanne	482
Jugendstil: Kurven, Wirbel und Asymmetrie	483
Kein Malereistil	484
Die Verschönerung des Alltags	484
Architektonische Fantasien: Antoni Gaudí	485

TEIL V

KUNST DES 20. UND 21. JAHRHUNDERTS

489

Kapitel 21

Vom Fauvismus zum Expressionismus 491

Fauvismus: wenn Farben wie Raubtiere miteinander kämpfen	492
Henri Matisse	492
André Derain	494
Maurice de Vlaminck	495
Deutscher Expressionismus: Formen, die aus Gefühlen erwachsen	496
Die Brücke und der Erste Weltkrieg	496
Der Blaue Reiter	501
Österreichischer Expressionismus: Vom Traum zum Albtraum	508
Gustav Klimt: erotisierte Träume und Damen in Gold	509
Egon Schiele: das Innere schonungslos nach außen kehren	511
Oskar Kokoschka: die Summe eines Lebewesens wiedergeben	513

Kapitel 22**Puzzles lösen und mit Highspeed in die Zukunft düsen:****Kubismus und Futurismus 515**

Kubismus: alle Ansichten auf einmal	516
Pablo Picasso	516
Analytischer Kubismus: die Dinge auseinanderbrechen	520
Synthetischer Kubismus: ... und wieder zusammenfügen.....	521
Fernand Léger: Kubismus für das einfache Volk und ein Lob auf das Maschinenzeitalter.	521
Futurismus: Kunst, die das Tempolimit sprengt	523
Umberto Boccioni	524
Gino Severini.	526
Indigener Futurismus: Helen Hardin und Margarete Bagshaw	528
Präzisionismus: Geometrie als Kunst	529
Die Harlem Renaissance und das Jazz-Zeitalter	531
Aaron Douglas	532
William Henry Johnson	534
Augusta Savage	535

Kapitel 23**Ungegenständliche Kunst: Dada, Surrealismus****und abstrakter Expressionismus 539**

Suprematismus: Kasimir Malewitschs Neuerfindung des Raums	539
Der Weg zum Suprematismus	540
Die Welt in Form und Farbe neu erfinden	540
Praktisch und schnörkellos, futuristisch und spirituell: der Konstruktivismus	542
Die Dynamik der Revolution: der Tatlin-Turm	543
Naum Gabo: ein Tanz zwischen Zeit und Raum	544
Piet Mondrian und die De Stijl-Bewegung	545
Dada stellt die Welt auf den Kopf: der Dadaismus.....	546
Dada und das Cabaret Voltaire	547
Dada: Einflussnehmer und Beeinflusste zugleich.....	547
Marcel Duchamp: Akte, Pissairs und Hutständer (oder Konzeptkunst). ...	548
Hans (Jean) Arp: in und aus dem Dadaland.....	550
Wirre Träume, Ängste und Symbole: der Surrealismus.....	551
Max Ernst und sein Alter Ego	552
Salvador Dalí: schmelzende Uhren, Traumlandschaften und Ameisen... ..	554
René Magritte: Hilfe, mein Kopf ist verkehrt herum!	556
Die vielen Gesichter der Frida Kahlo	558
Joan Miró	561
Funktional statt schön: modernistische Architektur	564
Frank Lloyd Wright: Architektur in Harmonie mit der Umgebung	564
Walter Gropius und das Bauhaus	566
Le Corbusier: Wohnmaschinen und Notre-Dame du Haut	567
Abstrakter Expressionismus: auf Leinwand gebanntes Feuerwerk.....	568

Arshile Gorky	569
Jackson Pollock: schleudern, tropfen, spritzen – Aktionsmalerei	570
Lee Krasner: fast so etwas wie Muster	571
Willem de Kooning	573

Kapitel 24

Erlaubt ist, was gefällt: die Kunst in den Fifties und den psychedelischen Sixties

575

Kunstvolle Cartoons: Pop Art	575
Die zahlreichen Facetten des Andy Warhol	576
Blam! – Comics auf Leinwand: Roy Lichtenstein	579
Phantastischer Realismus	581
Ernst Fuchs: vielseitiger Künstler des Phantastischen Realismus	581
Hundertwasser: phantastische organische Architektur und Kunst	582
Louise Nevelson: Kunstwerke aus Müll	586
Louise Bourgeois: Riesenspinnen und sexualisierte Gemälde	587
Weniger ist mehr: minimalistische Kunst	589
Im Spannungsfeld zwischen Ordnung und Rausch: Rothko und Newman und die Farbfelder	589
Abstrakter Expressionismus und Farbfeldmalerei in einem: Helen Frankenthaler	590
Mehr oder weniger minimalistisch: Frank Stella	591
Minimalistische Skulpturen: Donald Judd	593
Fotorealismus	593
Realer als die Realität: die hyperrealistischen Gemälde von Richard Estes	594
Extreme nah am Motiv: Chuck Close	594
Performance-Kunst und Installationen	595
Fluxus: Überschneidung der Künste	596

Kapitel 25

Fotografie: von der Wissenschaft zur Kunst

605

Die Geburt der Fotografie	605
Die ersten Fotokopien	606
Das erste Foto	606
Die Weiterentwicklung fotografischer Verfahren	607
Der Übergang von der Wissenschaft zur Kunst	608
Wissenschaftler und Künstler in einem Boot: Adamson und Hill	608
Vorreiter der künstlerischen Fotografie: Gustave Le Gray	608
Dokumentarfotografie im Fokus	610
Alfred Stieglitz: Den Moment neu erleben	611
Die Anerkennung der Fotografie als hohe Kunst	611
Die Schaffung malerischer Fotografien	611
Das unfehlbare Auge des Henri Cartier-Bresson	612
Von der Malerei zur Fotografie	613
Die Unauffälligkeit und der »entscheidende Moment«	613
Group f/64: Edward Weston, Imogen Cunningham und Ansel Adams	614
Dorothea Lange: Von der Depression zur Dust Bowl	615

Margaret Bourke-White: Von industrieller Schönheit zu politischen Statements	617
Fotografieren für Fortune	618
Fotografieren für Life	618
Kurz vorgesput: Die nächste Generation	620

Kapitel 26

Die neue Welt: postmoderne Kunst 621

Moderne Pyramiden und Wellen aus Titan: postmoderne Architektur	622
Es lebe Las Vegas!	623
Ein typisches Beispiel für postmoderne Architektur: Chestnut Hill	623
Philip Johnson und sein »Stadtmobiliar«	624
Eine Brücke zwischen Alt und Neu: I. M. Peis Glaspypiramide	624
Architektur neu denken: Dekonstruktivismus	626
Original oder Täuschung? – Postmoderne Fotografie und Malerei	630
Permanenter Rollentausch: Cindy Sherman	631
Gerhard Richter: zwischen den (Farb)schichten lesen	632
Installationskunst – so vielfältig wie das Leben selbst	634
Judy Chicago: ein Tisch nur für Frauen	634
Kreativ verpackt: Christo und Jeanne-Claude	636
Land Art: Robert Smithsons Erdkunstwerke	638
Installationskunst zwischen Natur und Wissenschaft	640
Künstlerische Grenzüberschreitungen: hybride Kunst und Bio Art	641
Von extremer Körperkunst zum Cyborgismus	642
Fiktive Chimären und fluoreszierende Kaninchen: transgenetische Kunst	643

TEIL VI

DER TOP-TEN-TEIL

647

Kapitel 27

Zehn Kunstmuseen, die Sie unbedingt besuchen sollten 649

Der Louvre (Paris)	649
Die Uffizien (Florenz)	650
Die Vatikanischen Museen (Rom)	651
Die National Gallery (London)	651
Das Metropolitan Museum of Art (NYC)	651
Der Prado (Madrid)	652
Die National Gallery of Art (Washington, D.C.)	652
Das Rijksmuseum (Amsterdam)	653
British Museum (London)	653
Das Kunsthistorische Museum (Wien)	653

Kapitel 28

Zehn großartige Bücher von zehn großen Künstlern 655

»Traktat über die Malerei« von Leonardo da Vinci	655
»Lebensläufe der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten« von Giorgio Vasari	656

30 Inhaltsverzeichnis

Gedichte und Briefe von Michelangelo.	656
»Mein Tagebuch« von Eugène Delacroix	656
Van Goghs Briefe	656
»Auguste Rodin – Die Kunst«, herausgegeben von Paul Gsell.	656
»Der Blaue Reiter«, herausgegeben von Wassily Kandinsky und Franz Marc.	657
»Über das Geistige in der Kunst« von Wassily Kandinsky	657
»Das Tagebuch von Frida Kahlo: Ein intimes Selbstporträt« von Frida Kahlo	658
»Hundertwasser Architektur: Für ein natur- und menschengerechteres Bauen« von Friedensreich Hundertwasser	658
Weitere Werke bekannter Künstler	658

Abbildungsverzeichnis.	659
------------------------------------	------------

Stichwortverzeichnis	669
-----------------------------------	------------