

Inhalt

Schlußakkord und Neubeginn

Einleitung 7

Kubus und Arabeske 7 · Japan und der Westen 9 · Ornament-Organismen 12 · Die beseelte Natur – Synästhesie 13 · Das ewig Weibliche... 17 · Collage um 1900 18

England

Ruskin, Morris und die Präraffaeliten 25

Aesthetic Movement und Aesthetic Discontent 25 · Ein Leben in Schönheit: der Dandy 26 · Die Präraffaeliten 29 · William Morris und die Arts-and-Crafts-Bewegung 30 · Die Gilden 32 · Morris & Co. – Merton Abbey – Kelmscott Press 33 · The Dial – The Studio 34 · Charles Robert Ashbee – Guild and School of Handicraft 35 · Charles Francis Annesley Voysey – Das Wohnhaus als Kunstwerk 36 · Arthur Lasenby Liberty – Kunst und Kommerz 39 · Walter Crane – Linie und Form 43 · James Abbot MacNeill Whistler – »Lichtnebel« 46 · Oscar Wilde und Aubrey Vincent Beardsley – Die Tugend des Lasters 47 · Aubrey Vincent Beardsley: Die sprechende Linie – das beredete Schwarz 49

Glasgow

Blütezeit der Raumkunst 53

Schottisches Ebenmaß 53 · Charles Rennie Mackintosh – Geläuterte Architektur 53 · Raumpoesie – Die Schwestern Macdonald 54 · The Four – Der Glasgow-Stil 57 · Tea Rooms – Stilisierte Verfeinerung des Zweckmäßigen 60 · Hill House – Das schottische Gesamtkunstwerk 66

Paris

Weltausstellungen und Bourgeoisie 71

L'art pour l'art – Fin de siècle 71 · Die Weltausstellungen – Die »absolute Bourgeoisie« 73 · Hector Guimard: Le Style Métro 75 · L'architecte d'art 76 · La divine arabesque – Debussy und Bergson 82 · »Ihre Augen und die Diamanten strahlten in einem Feuer« (Gustave Flaubert) 85 · René Lalique: Poetische Geschmeide – Geschmeidige Poesie 87 · Le Style Parisien: Alfons Maria Mucha – Jules Chéret – Eugène Grasset 90 · Maison Bing, L'Art Nouveau 92 · Feminine Jugendstilästhetik: Georges de Feure – Eugène Gaillard 94 · Steingewordener Symbolismus – Jules Aimé Lavirote 95 · Die Meister des Feuers: Keramiker und Glaskünstler 97 · Die lebendige Arabeske – Loïe Fuller 100 · Henri de Toulouse-Lautrec 101 · La Revue Blanche – Die graphische Linie 102

Nancy

Diktum der Pflanzen- und Tiermotive 107

Patriotismus als Agens 107 · Pantheismus und Blumenmystizismus 107 · Emile Galle 110 · A la japonica 113 · Verres parlantes – »Sprechende Gläser« 114 · Die Glaskünste 114 · Wunderwerke in Holz – Flora und Fauna 116 · Louis Majorelle – Les Nénuphars 119 · Kunst für alle? 121 · Die Glasmannufaktur der Brüder Daum 123 · L'Ecole de Nancy 127

Belgien

Die neue Architektur 131

Symbolismus – Eine belgische Tradition 131 · Mallarmé – Maeterlinck – Khnopff 131 · Manifeste des neuen Stils 135 · Eisen und Glas – Victor Horta 136 · Die belgische Linie 137 ·

Glanzzeit der Architektur – Brüssel um 1900 143 · Gustave Serrurier-Bovy – Erfinder des Gliedermöbels 148 · Eisen und Gold – Sphinx und Elfenbein 150 · Philippe Wolfers – Schwarze Juwelen 151 · Henry van de Velde – Doyen des Jugendstils 152 · Synthese der Kunst 157 · Die »figurative Linie« 160

Niederlande

Die abstrakte Linie und De Stijl 163

Symbolistische Arabesken 163 · Haagsche Plateelbakkerij Rozenburg 164 · Die »kurvenlose« Linie – Abstraktion 169 · Hendrik Petrus Berlage – Die neue Architektur 171 · De Stijl – Konkrete Kunst 175

Italien und Rußland

Der Schritt in die Zukunft 179

Die Ausstellung als Gesamtkunstwerk – Turin 1902 179 · Zauber des Orients – D'Aronco und die Bugattis 180 · Kult des Eros und der Schönheit – Gabriele D'Annunzio 185 · Redundanz und Architektur 187 · Stile Liberty – Futurismus 187 · Rußland – Jugendstil und Abstraktion 189

Barcelona

Architektur als Naturereignis 195

Der »Maurenstil« 195 · Antoni Gaudí i Cornet – Katalane und Weltbürger 195 · Katalonien und Europa 197 · Modernisme – Lluís Domènech i Montaner und Manuel Raspall i Mayol 198 · Ästhetischer Pluralismus 200 · Der »Baumeister Gottes« – Korrelation zwischen Struktur, Form und Raum 201 · »Symphonische Statik« 203 · Mythologie, Symbolik und Funktionalität des Organischen 203 · »Dante der Architektur« 205 · Malerische und plastische Architekturkomposition 206 · La Sagrada Família 209

München

Hauptstadt des Kunsthandwerks 213

Süddeutsches »Kunstaroma« – Jugendstil und Lebensstil 213 · München leuchtete! 214 · August Endell – »Ornamentale Raserei« 217 · Hof-Atelier Elvira 217 · »Spiralen-seligkeit« – Hermann Obrist 220 · Die Sezession und der »Schlangenmaler« 221 · Münchner Montparnasse – Décadence und Symbolismus 223 · Karikatur und Graphik – »Simplicissimus« und »Jugend« 224 · Die Vereinigten Werkstätten für Kunst im Handwerk und die Münchner Designer 228 · Richard Riemerschmid – Maler und Anatom des Kunsthandwerks 229

Darmstadt

Revolution und Kunst 235

Kunst für alle – »Elitekunst« 235 · Rettung von oben – Mäzenatentum um 1900 236 · Großherzog Ernst Ludwig von Hessen – Staatsmann und Sponsor 236 · Die Darmstädter Künstlerkolonie 238 · Das Heim als Kultbau – Peter Behrens und Joseph Maria Olbrich 242 · Die Künstler der Kolonie 248 · Ausstellungen und »Überdokumente« 250 · »Künstler sind mehr als andere Menschen Individualisten« 251

Berlin

Deutsche Manufakturen und Werkstätten 255

Berlin – Jugendstil kontra Wilhelminismus 255 · Die »Affäre« Munch – Walter Leistikow – Sezession 255 · »Pan« – Julius Meier-Graefe 259 · Das publizierte Gesamtkunstwerk 261

Gläserne Blütenträume – Karl Koepping 262 · Potpourri der Ausdrucksformen 262 · Jugendstil aus Sachsen 269 · Worpswede – Lineament und Fläche 269 · Peter Behrens – Vom Künstler-Entwerfer zum Industriedesigner 270 · Henry van de Velde – Die abstrakte Linie – Karl Ernst Osthaus 275 · Weimar und Harry Graf Kessler – Von Goethe zum Bauhaus 278

Skandinavien

Nationalbewußtsein im »Licht des Nordens« 283

Norwegen und Finnland 283 · Leucht- und Lebenskraft des Nordens 283 · Jugendstil – Vita tradierten Erbes 283 · Edvard Munch – Gleichenisse menschlicher Erregung 287 · Die Landschaft als Stimmungsträger 288 · Duplicität von Natur und Stil – Bildteppiche 289 · Globalität und heimatliche Tradition 290 · Akseli Gallen-Kallela – Die finnische Seele 293 · Finnlands »Goldenes Zeitalter« – Die Künstler-Entwerfer 294 · Die finnische Architektur 297 · Gesellius, Lindgren & Saarinen 299 · Der Weg der Architektur ins 20. Jahrhundert 301 · Dänemark und Schweden 304 · Vom »auserwählten« Kunstgewerbe zum Design 304 · Den Kongelige Porcelainsfabrik – Die Königlich-Dänische Porzellanfabrik 305 · Meisterschaft in Silber – Georg Jensen 307 · Traumgesichte und »Nordsymbolik« 308 · Von Norden nach Süden 309

New York und Chicago

Form follows function 313

Funktioneller Organismus 313 · The American Dream – Louis Comfort Tiffany 314 · Glasfenster – Leuchtendes Farbenspiel 316 · »Favrele« – Erfindungsgabe und Einfallsreichtum in Glas 317 · Tiffany's Leuchten – Lichtdurchflutete Glasbilder 320 · Die Graphik 323 · Louis Henry Sullivan 324 · Chicago School of Architecture 325 · Frank Lloyd Wright 327 · Zen und Prarie 331

Wien

Finale eines Zeitalters 335

»Kakemono« – Walzertseligkeit 335 · »Zustand« Kaffeehaus – Die Sezession 336 · Gustav Klimt und die »leere Fläche« 339 · Die Beethoven-Ausstellung – Ein Skandal 341 · Wiener Sezessionsstil 345 · Otto Wagner und die moderne Architektur 347 · Die Nissance – Der Bau der Österreichischen Postsparkasse 349 · Möbel als Architektur 351 · Irisierendes Farbenspiel aus Böhmen 352 · Adolf Loos – Die Attacke des Schmucklosen 355 · Die Erlösung der Schönheit aus dem Ornament 358

Die Wiener Werkstätte

Vollendung des Gesamtkunstwerks 361

Kunst und Mäzenatentum 361 · Das beseelte Metier des Kunsthändlers 364 · Josef Hoffmann und Koloman Moser – Das Sanatorium Purkersdorf 367 · »Ornamentwahnsinn« – Kolorierte Rechtecke 369 · »Gestaltungswunder Fledermaus« 373 · Palais Stoclet – Das Gesamtkunstwerk 374

Anhang 381

Anmerkungen 381 · Glossar 386 · Biographien 391 · Bibliographische Hinweise 415 · Danksagung 419 · Bildnachweis 420 · Register 421