

Inhalt

Vorwort	8
1 Ein Überblick vorab	10
1.1 Kunstbegriff im Wandel	10
1.2 Sprache der Bilder in Kunst und Massenmedien	14
1.3 Gestaltung von Lebensräumen – Architektur und Design	15
2 Kunst und Bilder richtig verstehen?	16
2.1 Nichtwissenschaftliche Methoden	16
Kunst unmittelbar erleben	16
Kunst genießen – Ästhetische Attraktivität, Schönheit und Reiz	17
2.2 Wissenschaftliche Methoden	19
Kunstgeschichte – Entwicklung der Kunst?	19
Ikonografie – Übersetzen formsprachlicher Vokabeln	20
Ikonologie – Interpretation als Synthese von Erfahrungen, Erkenntnissen und Einsichten	21
Kunstwissenschaft als Formalanalyse – Das Kunstwerk an und für sich	21
Strukturforschung – die Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit des Kunstwerkes	23
Hermeneutik – Kunstwerke entstehen erst im Kopf des Betrachters	23
Kunstpsychologie – Wie funktioniert Wahrnehmung von Kunst?	24
Kunsttheorie – Was ist Kunst?	25

2.3 Formensprache in der Tradition der bildenden Künste	26
Genres, Themen, Motive	26
Form und Komposition	27
Formensprache der Malerei	43
Formensprache der Plastik	46
Formensprache der Grafik	49
2.4 Formensprache der bildenden Kunst im Wandel der Zeiten	52
Die Antike	52
Ein Neubeginn – karolingische Kunst	56
Ottonische Kunst	57
Romanik	58
Gotik	60
Renaissance	65
Barock	68
2.5 Aufbruch in die Moderne – Avantgarden, Manierismen, Vielfalt	75
Klassizismus und Aufklärung	75
Romantik	78
Historismus	79
Realismus und Impressionismus	80
Expressionismus	82
Kubismus, Suprematismus, Konstruktivismus	85
Abstraktion oder nicht-figurative Kunst?	87
Dada und Surrealismus	89
Figurativer Realismus vor dem Zweiten Weltkrieg	91
Kunst im Dienst der Propaganda	92
Kunstschaffen nach dem Zweiten Weltkrieg	93
Neorealismus und figurative Kunst nach '45	96
Neoexpressionismus	100
2.6 Nach der Utopie der Moderne	100
Der Abschied vom Tafelbild	100
Die Auflösung der Gattungskategorien	102
Kunst als Kritik am autonomen Kunstwerk	103

Der erweiterte Kunstbegriff	103
Materialität als Thema	104
Idee und Verweigerung des Kunstwerks – Konzeptkunst	105
Fernab vom Atelier, weit weg vom Museum – Land Art	106
Spurenabsicherung – Erinnerung als Auseinandersetzung mit dem Erzählerischen	107
Exzesse, Ekel und Trauma – Kunst als Schocktherapie	108
Performative Kunst – das Kunstwerk als Handlung	109
Die Genderdebatte	110
Film – Medienreflexion und die Renaissance der Erzählung	110
Identität im virtuellen Zeitalter	111
Postkoloniale Kunst und Transkulturalität	112
Die „Zweite Moderne“ – Und wieder Malerei?	112
3 Bildmedien als Kommunikationsmittel	114
3.1 Fotografische Darstellungsformen	114
Wahl des Bildausschnitts, Bildkomposition	114
Kameratechnische Grundlagen	117
3.2 Geschichte der Fotografie	119
Vorgeschichte	119
Frühe Verfahren	120
Fotokünstler und Reporter	124
3.3 Film und Video	130
Handlung, Zeitlichkeit, Multimedialität	130
Bewegung	131
Einstellungen und Schnitt	132
Filmproduktion	133
3.4 Grafikdesign – Gebrauchsgrafik	134
Grafikdesign – Information oder Manipulation?	137
Kreativität als Motor des Grafikdesigns	140
Grafikdesign als Kunst	140
3.5 Druckgrafik – Plakatkunst und Werbung	142
3.6 Bildergeschichte und Comic	145

3.7 Schrift	148
Formensprache der Schrift	150
Schrift als Kunst	153
3.8 Digitale Bildmedien und Screendesign	154
4 Gestaltung von Lebenswelten	158
4.1 Idee, Funktion und Form in der Architektur	158
Der Baukörper	159
Der Raumkörper	162
Die Wand; Die Fenster	163
Das Dach	164
Die Fassade	164
4.2 Konstruktion und Gestalt von Design	165
Die Gestalt und die Form	165
Die Materialität	166
Die Oberfläche	166
Die Farbe	167
Ordnung und Komplexität	167
4.3 Architekturgeschichte bis zum Beginn der Moderne	168
Griechische Antike	168
Römische Antike	170
Karolingische Architektur	172
Romanik	173
Gotik	178
Renaissance	181
Barock und Rokoko	183
4.4 Wege in die Moderne	186
Klassizismus	186
Historismus	188
Jugendstil	189
4.5 Zwischen Traditionen, Moderne und Postmoderne	191
Die klassische Moderne – Der Internationale Stil	191
Architektur im NS-Staat	194
Perspektiven der Nachkriegsarchitektur	196

4.6 Geschichte des Designs	201
Historismus	201
Früher Funktionalismus	202
Jugendstil	203
Der Deutsche Werkbund	204
Bauhaus und De Stijl	205
Art déco	206
Die 50er-Jahre	207
Die 60er-Jahre	208
Postmoderne Ideen	209
Aktuelle Beispiele	210
5 Mitarbeit im Unterricht	211
5.1 Unterrichtsgespräche	211
5.2 Gruppen- oder Partnerarbeit	212
5.3 Referate und Hausarbeiten	214
Hausarbeiten anfertigen und Referate halten	214
Präsentationen anfertigen und vortragen	217
Jahres- und Seminararbeiten	220
Recherche	221
5.4 Noten und Bewertungskriterien	224
6 Künstlerische Praxis	227
6.1 Ist die Aufgabe klar?	227
6.2 Rückmeldungen zum Stand der Arbeit	228
6.3 Benotung praktischer Arbeiten	228
7 Vorbereitung von Klausuren und Abiturprüfungen	231
7.1 Klausuren	231
7.2 Mündliche Prüfungen	233
Internetadressen	235
Stichwortverzeichnis	236