

Ruhrberg · Schneckenburger · Fricke · Honnef

KUNST

des 20. Jahrhunderts

herausgegeben von Ingo F. Walther

Teil I

MALEREI

von Karl Ruhrberg

TASCHEN

KÖLN LONDON LOS ANGELES MADRID PARIS TOKYO

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 »Brücken«-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