

Ruhrberg • Schneckenburger • Fricke • Honnef

KUNST

des 20. Jahrhunderts

herausgegeben von Ingo F. Walther

Band I

MALEREI

von Karl Ruhrberg

UNIVERSITÄT
LIECHTENSTEIN
Bibliothek

TASCHEN

HONG KONG KÖLN LONDON LOS ANGELES MADRID PARIS TOKYO

Inhalt

Malerei

von Karl Ruhrberg

i 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 Gauguin - der Primitive einer neuen Kunst

I Die Welt als Symbol 22

Die Kunst der Hingeweihten

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 Weh des Malers James Ensor

Das Leben als Reigen zum Tode

Die Küsse 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 tun eine neue Welt

Die Utopie der Dresdner »Brücke«-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 Farbsurm

Kubismus oder Die klassische Kunst des 20. Jahrhunderts

Stimmangriff/Taufe Tradition

Das kurze, aber heftige Erdbeben des Futurismus

»Paris, du mein zweites Witebsk!«

Marc Chagall und die jüdischen Außenseiter

Traume 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 ftophet

Melancholie und Einsamkeit

Giorgio De Chirico und die metaphysische Malerei

Von der Allmacht des Traums

Der Surrealismus - von Andre 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 untre

11 New York statt Paris 269

Amerika überwinde: Europa

Malerei der Jahrhundertmitte in den USA

Meditation und Bewe«un«

Die Reaktion auf den Abstrakten Expressionismus in Europa

Die Faszination des Trivialen

Pop Art und Nouve.au Realisme

Das beschädigte Leben

Der Realismus des Francis Bacon

Befragung der Wirklichkeit

Aspekte des Neorealismus

Malerei als Denkspiel 344

Provokation des Auges

Grenzüberschreitungen der OpArt

Ein Bild ist ein Bild ist ein Bild

Minimalistische und konzeptuelle Malerei

Puristen und Propheten

Malerei von Bildhauer}} und Objektmachern

13 Jenseits von Utopia 365

Zwischen Avantgardismus und Reaktion

Malerei an der Jahrtausendwende .

14 Momentaufnahme 390

Küsnrlische Probleme um die Jahrtausendwende

Malerei im Zeitalter der Medien