

Inhalt

Grundbegriffe

- 8 **Gestaltungslehren** Rationale Grundlegungen
- 9 **Bildnerische Mittel** Elemente des Bildaufbaus
- 12 **Wahrnehmungsgesetze** Kunst und Gestaltpsychologie
- 13 **Bildformate** Vom Wand- zum Tafelbild
- 14 **Komposition** Der Aufbau des Bildes
- 16 **Proportion** Von Größen- und Maßverhältnissen
- 18 **Ordnungsprinzipien** Beziehungen der Bildelemente
- 19 **Kontraste** Wie visuelle Spannungen entstehen
- 20 **Rhythmus und Progression** »Zeitsubstanz der Kunst«
- 21 **Licht und Schatten** Phänomen von Hell und Dunkel
- 22 **Raumdarstellung** Dreidimensionalität auf der Fläche
- 24 **Farben sehen** Physik vs. Wahrnehmung
- 25 **Farbmaterialien** Natürliche und synthetische Stoffe
- 25 **Maltechniken** »Gefährten und Mitarbeiter«
- 28 **Farbkonzeptionen** Aspekte von Stil und Bedeutung
- 30 **Farbtheorien** Systematiken der Farbe
- 32 **Farbtöne, Farb Räume und -kontraste** Variationen
- 33 **Die Zeichnung** Niederschrift der künstlerischen Idee
- 35 **Körperillusion** Was Dinge plastisch erscheinen lässt
- 36 **Die Karikatur** Beißender Spott, liebevoller Humor
- 38 **Die Druckgrafik** Kunst mit Auflage
- 40 **Wandbilder** Kunst im öffentlichen Raum

Selbstporträt

- 44 **Künstler und Künstlerinnen sehen sich selbst**
Zur Geschichte und Theorie des Selbstporträts
- 46 **Der Divino artista der Renaissance** Albrecht Dürer
- 48 **Gesicherte und gefährdete Existenzen**
Rembrandt und Pieter Paul Rubens
- 50 **Atelierbild und Prunkporträt**
Diego Velázquez und Hyacinthe Rigaud
- 52 **Weibliche Ideale im Barock, Rokoko und Klassizismus** Artemisa Gentileschi, Elisabeth Vigée-Lebrun und Angelika Kauffmann
- 54 **Die Melancholie des Romantikers**
Caspar David Friedrich
- 56 **Bohemien, Malerfürst und Außenseiter im 19. Jahrhundert** Gustave Courbet, Arnold Böcklin und Vincent van Gogh
- 58 **Expressionistische Märtyrer** Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner und Käthe Kollwitz

- 60 **Körpererfahrungen – weibliche Selbstakte im 20. Jahrhundert** Paula Modersohn-Becker, Frida Kahlo und Maria Lassnig
- 62 **Zerlegung der äußeren Erscheinung in Moderne und Gegenwartskunst** Gino Severini und Chuck Close
- 64 **Selbstausslöschung durch Malerei** Timm Ulrichs

Stilleben

- 66 **Stilleben im Lauf der Zeit** Eine Einführung
- 68 **Die Ästhetik des Vergänglichen – Niederländische Stilleben** Jan Davidsz. de Heem, Jacob Marrell und Balthasar van der Ast
- 70 **Trompe l'œil – Augentäuscherstilleben des Barock** Samuel van Hoogstraten und Andrea Domenico Remps
- 72 **Auftakt zur Moderne: Realismus und Impressionismus** Gustave Courbet und Claude Monet
- 74 **Autonomie der Malerei** Paul Cézanne, Georges Braque und Pablo Picasso
- 76 **Spiegelbilder der Seele – Von van Gogh zum Expressionismus** Vincent van Gogh, Ernst Ludwig Kirchner und Gabriele Münter
- 78 **Die Magie der Dinge – Stilleben zur Zeit der Neuen Sachlichkeit** Giorgio Morandi und Rudolf Dischinger
- 80 **Traum, Umdeutung und Verwandlung im Surrealismus** Victor Brauner, Frida Kahlo und René Magritte
- 82 **American & German Pop** Roy Lichtenstein, Konrad Klapheck und Christa Dichgans
- 84 **Die Sichtbarmachung der fließenden Zeit** Michael Wesely

Landschaftsmalerei

- 86 **Die Landschaft als Spiegel wandelbarer Weltvorstellungen** Geschichte und Bedeutung
- 88 **Landschaftsmalerei als politisches Programm** Ambrogio Lorenzetti
- 90 **Naturgetreue Landschaftsdarstellung in gottgegebener Ordnung** Die Brüder Limburg
- 92 **Von der topografisch genauen zur autonomen Landschaftsmalerei** Konrad Witz und Albrecht Dürer
- 94 **Ideale vs. realistische Landschaftsbilder im Barock** Claude Lorrain und Jacob van Ruisdael
- 96 **Die subjektive Empfindung des Romantikers** Caspar David Friedrich

- 98 **Die Entdeckung von Licht, Luft und Atmosphäre** William Turner und Claude Monet
- 100 **»Die Kunst ist eine Harmonie, die parallel zur Natur verläuft«** Paul Cézanne
- 102 **Der radikale Bruch mit den Regeln in der Malerei der Moderne** Georges Braque und Pablo Picasso
- 104 **Expressionistische und expressive Tendenzen im 20. Jahrhundert** Erich Heckel, Marianne von Werefkin und Anselm Kiefer
- 106 **Landschaftliche Schreckensvision eines Surrealisten** Max Ernst
- 108 **Weltferne und Weltzugewandtheit** Mona Hatoum, Peter Doig und Franz Ackermann
- 110 **Andere Wahrnehmung: Landschaftsmalerei in Ostasien** Ma Lin

Vorbilder – Nachbilder

- 112 **Das Kunstwerk als Quelle der Inspiration** Spielarten und Funktionen des Nachbilds
- 114 **Kopieren, Variieren und Addieren** Andrea del Verrocchio, Leonardo da Vinci und Horst Janssen
- 116 **Metamorphosen einer Kreuzigung** Matthias Grünewald und Pablo Picasso
- 118 **Goyas Bild »Der 3. Mai 1808« als Thema der Moderne** Francisco Goya, Édouard Manet und Pablo Picasso
- 120 **Transformationen einer Balkonzene** Francisco Goya, Édouard Manet und René Magritte
- 122 **Politische Landschaften** Caspar David Friedrich und Klaus Staeck
- 124 **Neue Interpretationen einer Rückenansicht** Jean-Auguste-Dominique Ingres, Man Ray und Richard Learoyd
- 126 **Attacken auf die »Mona Lisa«** Verfremdungen von Leonardos Meisterwerk
- 128 **Rollenspiele nach Vorbildern aus der Kunstgeschichte** Cindy Sherman
- 130 **Dialog zwischen Fotografie und Malerei** Ernst Ludwig Kirchner und Friedemann Hahn

Fotografie

- 132 **Die Fotografie, das erste »Neue Medium«** Eine Einführung in ihre Technik- und Stilgeschichte
- 134 **Dokumentarfotografie** Georges Tairraz, Lewis W. Hine und Eddie Adams
- 136 **Von der »Carte de visite« zum »Selfie«** Allerweltsbilder aus Fotoalben und den Social Media

- 138 **Dialoge zwischen Fotografie und Malerei** Franz v. Lenbach, E. Muybridge und Marcel Duchamp
- 140 **Stilrichtungen der Fotografie: Piktorialismus, Straight Photography, Neues Sehen** Frank Eugene, Edward Weston und Tina Modotti
- 142 **Verfremdung und Abstraktion** Alvin Langdon Coburn, Man Ray und André Kertész
- 144 **Analoge Fotomontagen** Hannah Höch, John Heartfield und Annegret Soltau
- 146 **Fotografie der Neuen Sachlichkeit und ihre Folgen** August Sander, Diane Arbus und Wolfgang Tillmanns
- 148 **Inszenierte Fotografie** Gjon Mili/Pablo Picasso, Duane Michals und Cindy Sherman
- 150 **Fotoüberarbeitungen** Gerhard Richter und Shirin Neshat
- 152 **Digitale Bildbearbeitung** Andreas Gursky und Aziz + Cucher

Abstraktion

- 154 **Abstraktion, die Abwendung vom Naturvorbild** Eine Einführung in Begriffe und Zusammenhänge
- 156 **Der Weg vom Expressionismus zur abstrakten Malerei** Wassily Kandinsky
- 158 **Gleichnisse des Weltenbaus** Piet Mondrian und Gerrit Rietveld
- 160 **Suprematismus und Konstruktivismus** Kasimir Malewitsch und Ljubow Popowa
- 162 **Surreale Traumwelten** Paul Klee und Juan Miró
- 164 **Action Painting** Jackson Pollock und Georges Mathieu
- 166 **Grafiken des deutschen Informel** Karl Otto Götz und Emil Schumacher
- 168 **Farbfeldmalerei als Meditationsangebot** Mark Rothko, Barnett Newman und Blinky Palermo
- 170 **Von der monochromen Fläche zum Relief** Yves Klein, Lucio Fontana und Günter Uecker
- 172 **Zwischen Figuration und Abstraktion** Willem de Kooning, A. R. Penck und Jörg Mandernach
- 174 **Konkrete Strukturen** Richard Paul Lohse und Gerhard Richter

Anhang

- 176 **Weiterführende Literatur**
- 180 **Quellenverzeichnisse** Zitat- und Bildnachweise
- 184 **Glossar** Fach- und Stilbegriffe, Fremdwörter, Personen
- 208 **Liste der Materialien** auf www.grundkurs-kunst.de