

Michael Klant Josef Walch

GRUNDKURS KUNST 1

MALEREI - GRAFIK - FOTOGRAFIE

Schroedel

5 44ÜGC?

**Pädagogische Hochschule
Mediathek Stella Maris
Müller-Friedberg-Strasse 34
9400 Rorschach**

Inhalt

Grundbegriffe

Gestaltungslehren	8
Bildnerische Mittel	9
Wahrnehmungsgesetze	12
Bildformate	14
Komposition	15
Proportion	18
Ordnungsprinzipien	20
Kontraste	21
Rhythmus und Progression	22
Körper- und Raumdarstellung	23
Farben sehen	26
Farbmaterialien	27
Maltechniken	29
Funktionen der Farbe	33
Farbe und Licht	35
Farbenlehren	36
Farbkontraste	37
Die Relativität der Farbwahrnehmung	38
Die Zeichnung	39
Die Druckgrafik	41.
Aspekte der Bildanalyse	43

Selbstporträt

Geschichte und Theorie des Selbstporträts	48
Der Divino artista der Renaissance: <i>Albrecht Dürer</i>	50
Die Selbstbefragung im bürgerlichen Barock: <i>Rembrandt</i>	55
Das Prunkporträt des höfischen Barock: <i>Hyacinthe Rigaud</i>	58
Das feminine Ideal im Rokoko: <i>Angelika Kauffmann</i>	60
Die Melancholie des Romantikers: <i>Caspar David Friedrich</i>	62
Malerfürst des Symbolismus: <i>Arnold Böcklin</i>	64
Seelische Krise im Nach-Impressionismus: <i>Vincent van Gogh</i>	67

Expressionistischer Märtyrer: <i>Max Beckmann</i>	69
Gemalte Psychologie im Surrealismus: <i>Salvador Dali</i> und <i>Frida Kahlo</i>	72
Selbstzerstörung mit abstrakten Mitteln: <i>Arnulf Rainer</i>	75
Fotorealistischer Aufschrei: <i>Gottfried Heinwein</i>	77
Malerei als Körpererfahrung: <i>Maria Lassnig</i>	80
Selbstausslöschung durch Malerei: <i>Timm Ulrichs</i>	82

Stilleben

Stilleben – Begriffe, Bedeutungen, Geschichte	84
Das Stilleben als Weltbeschreibung: <i>Ambrosius Bosschaert</i>	86
Das Vanitas-Stilleben: <i>Jacob Marrell</i>	88
Das Trompe l'oeil: <i>Samuel van Hoogstraten</i>	90
Die Natürlichkeit der Dinge: <i>Gustave Courbet</i>	92
Der atmosphärische Schein: <i>Claude Monet</i>	94
Autonomie der Malerei: <i>Paul Cezanne</i>	97
Das Stilleben als Experiment: <i>Pablo Picasso</i>	100
Spiegelbild seelischer Verfassung: <i>Oskar Kokoschka</i>	104
Meditations-Stilleben: <i>Giorgio Morandi</i>	107
Sprechende Bilder: <i>Rene Magritte</i>	109
Natur und Sinnlichkeit: <i>Georgia O'Keeffe</i>	111
Die Magie des Gegenstandes: <i>Konrad Klapheck</i>	113
Das wiederholbare Kunstwerk: <i>Roy Lichtenstein</i>	116

Landschaftsmalerei

Landschaft – Genre der bildenden Kunst	120
Landschaftsmalerei im Übergang vom Mittelalter zur Renaissance: <i>Ambrogio Lorenzetti</i>	122
Wende zur realistischen Landschaftsdarstellung: <i>Die Brüder Limburg</i>	127
Autonome Landschaftsmalerei: <i>Albrecht Dürer</i>	130
Die Ideallandschaft des Barock: <i>Adam Elsheimer, Nicolas Poussin</i> und <i>Claude Lorrain</i>	134
Holländische Landschaftsmalerei: <i>Jakob van Ruisdael</i>	137

Die subjektive romantische Empfindung:

Caspar David Friedrich 140

Die Entdeckung der Atmosphäre: *William Turner* und

Claude Monet 145

Kunst als Harmonie parallel zur Natur: *Paul Cezanne* 148

Landschaftsmalerei der Gegenwart: *Anselm Kiefer* 152

Virtuelle Landschaften: *Jeffrey Shaw* 155

Andere Wahrnehmung: Landschaftsmalerei in

Ostasien 157

Vorbilder – Nachbilder

Bildzitate in der Kunst der Moderne 162

Auseinandersetzung mit Vorbildern:

Francisco Goya, Edouard Manet, Rene Magritte 164

Notizen zur Kopie: *Horst Janssen* 167

Kreuzigung nach Grunewald: Zeichnungen von

Pablo Picasso 170

Goyas »Erschießung der Aufständischen« als Thema
der Moderne 172

Thesen zu Mona-Lisa-Verfremdungen und -Metamorphosen
in der Kunst des 20. Jahrhunderts 177

Abendmahl ohne Gäste oder der leere Raum:

Ben Willikens 180

Die Künstlichkeit der Kunst: *Cindy Sherman* 183

Politische Landschaften: *Caspar David Friedrich* und

Klaus Staack 185

Fotografie

Zur Geschichte und Theorie der Fotografie 188

Das Foto als Dokument: Aufnahmen des 19. Jahr-
hunderts 190

Sozialdokumentarische Fotografie: *Lewis W. Fline* 192

»Neutrale« Fotografie:

August Sander, Diane Arbus und *Wolfgang Tillmans* 194

Triviale Fotografie: Allerweltsbilder aus dem Fotoalbum 198

Fotomontage: *John Heartfield, Herbert Bayer* und

Annegret Soltau 201

Kunst nach Fotos: *Franz von Lenbach, Marcel Duchamp,*
Andy Warhol, Chuck Close 203

Das Kunstfoto: *Frank Eugene* und *Edward Weston* 208

Verfremdung und Abstraktion: *Alvin L. Coburn, Man Ray,*
Andre Kertesz, Klaus Kumrow 210

Inszenierte Fotografie: *Sandy Skoglund, Duane Michals,*
Cindy Sherman, Gjon Mili und *Pablo Picasso* 213

Schrift und Bild: *Katharina Sieverding* und *Shirin Neshat* 217

Digitale Bildbearbeitung: *Vienna Paint, Aziz + Cucher* und
Inez van Lamsweerde 219

Abstraktion

Abstraktion: Begriffe, Definitionen, Geschichte 222

Ein Weg zur abstrakten Malerei: *Wassily Kandinsky* 224

Gleichnisse der Weltordnung: *Piet Mondrian* und *De Stijl* 227

Konstruktive Konzepte: *Kasimir Malewitsch* und
Ljubow Popowa 229

Bildgedichte: *Paul Klee* und *Joan Miró* 232

Psychogramme des Abstrakten Expressionismus:

Jackson Pollock, Emil Schumacher, K.O. Götz

und *Georges Mathieu* 236

Fotodokumentation: Künstler bei der Arbeit 240

Meditationsbilder: *Mark Rothko, Luico Fontana,*

Günther Uecker, Yves Klein 241

Expressiver Code: *Willem de Kooning, A. R. Penck* und

Fielmut Middendorf 248

Konkrete Strukturen: *Richard Paul Lohse* 251

Gleichnis moderner Zivilisation: *Peter HaUey* 254

Anhang

Quellenverzeichnis: Zitatnachweise, Textquellen,
Bildquellen 256

Weiterführende Literatur 260

Glossar: Fach- und Stilbegriffe, Fremdwörter, Personen 262

Internetadressen von Museen und Institutionen 272