

Einleitung: Kriterien der Künstlerauswahl, der Generationsbegriff und die Netzwerkanalyse

1. Theoriesgeschichte, Sozialgeschichte und Politik-Geschichte der Avantgarde	16
2. Internationale Netzwerkbildung	20
3. Die Generationen der Avantgarden und ihre Gruppen	23
4. Auswahlkriterien	28

I. Strapazierte Grundbegriffe in der Avantgarde-Forschung:

Moderne und Avantgarde

1. Begriffsentwicklung von Avantgarde und Moderne	31
2. Boheme und Dandyismus	35
3. Avantgarde als pluralistisches Großaggregat	37
4. Die «Ismen» der Avantgarde	40

Teil I: DIE SOZIALEN GRUNDLAGEN DER ENTSTEHUNG DER AVANTGARDE

II. Sozialstruktur und Ausbildung der Avantgardenkünstler

1. Sozialstruktur der Herkunftsfamilien	43
2. Künstlerische Ausbildung	46
Der Mythos des genialen Kindes 46 · Der Mythos des Autodidakten 47 · Geschwisterpaare 48 · Ausbildungsgänge 49 · Stipendien 50 · Eltern-Kind-Konflikte um das Kunststudium 50 · Umwegberufe 54 · Private Kunstschulen 55 · Akademiestudium 57	

III. Die Einheit von Kunst und Leben nach dem Scheitern der Agrarkommunen: Urbanisierung, Studien- und Arbeitsmigration, Faszination und Entfremdung in den Metropolen

1. Von den «Künstlerkommunen» zu den «Künstlerorten» – eine Nord-Süd-Wanderung	63
2. Studien- und Arbeitsmigration der Avantgarden	67
Die Sogwirkung der Kunstmetropolen 67 · Der Drang in die Kunsthochburgen Westeuropas 68 · Die Westwanderung jüdischer Künstler aus Osteuropa 79 · Antisemitismus auf dem Kunstmarkt 84	
3. Die Urbanisierung der Künstlerschaft zwischen Faszination und Entfremdung	87
Stadtverherrlichung und Stadtfucht in der Kunst der Avantgarde 87 · Die Faszination der virtuellen Welt der Schausteller 88 · Boheme-Cafés und Künstlertreffpunkte 91 · Anomie, Alkoholismus, Selbstmord 93	

IV. Zur Soziologie von Künstlergruppen

1. Gruppenkohäsion	100
2. Die Organisationsbereitschaft der Künstler	101
3. Eigenbenennung und Fremdetikettierung der Künstlergruppen	107
4. Gruppenführung und Künstlerindividualismus	109
Kubismus 110 · Neue Künstlervereinigung 111 · Die Brücke 112 · Der Blaue Reiter 113 · Der Sturm 113 · Das Bauhaus 114 · Der Vortizismus 115 · De Stijl 115 · Der Dadaismus 116 · Der Futurismus 117 · Der Surrealismus 118	
5. Gruppendesintegration	121
6. Die Postavantgarden	123

V. Frauen und Partnerschaftsverhältnisse

1. Frauen in der Avantgarde	125
Die Benachteiligung der Künstlerinnen 125 · Frauen als Zuarbeiterinnen 128	
2. Befreite Sexualität?	129
Theoretische Rechtfertigung der Libertinage 129 · Doppelte Ausbeutung weiblicher Modelle? 133 · Sexistische Kunst? 136	
3. Organisation von Künstlerinnen	140
4. Künstlerpaare	142
5. Künstlerehen	157
6. Homosexualität in der Avantgarde	165

VI. Die Avantgarde auf dem Kunstmarkt

1. Der Wandel der Produktionsbedingungen: vom Lumpenproletariat des Montmartre zum professionalisierten Künstler des Montparnasse	170
2. Künstlerarmut und Nebenerwerbsjobs	172
Nebenerwerbsjobs: Buchillustration, Werbegraphik, Mode und Karikatur 178 · Djagilev und das Ballett 179 · Publizistische Nebentätigkeit 180	
3. Syndikalisierungsversuche gegen Künstlerarmut	181
4. Alimentierung der Künstler als Lehrer	183
Frankreich 184 · Weimarer Republik 185 · USA 189	
5. Die Internationalisierung des Ausstellungswesens	190
Gruppenausstellungen: Russland, Frankreich, Deutschland 192 · Herwarth Walden und der «Sturm» 194 · Graphik als «Massenproduktion» 196 · Überlebtheit von Kunstausstellungen? 199	
6. «Mäzene», Kunsthändler und die «arrivierte Avantgarde»	200
Geringe Nachfrage von Mäzenen vor einem Überangebot an Kunst 204 · Relikte des unwirtschaftlichen Bohemeverhaltens und «conspicuous consumption» in der Avantgarde 206 · Der Kunsthandel in Deutschland: Cassirer, Flechtheim 210 · Die Einkommensentwicklung zwischen den Weltkriegen 213	
7. Die Akzeptanz des Marktes in der Postavantgarde	216

Teil II: THEORIEN UND THEORIEBEREICHE IN DER KUNSTDEBATTE DER AVANTGARDE

VII. Selbstinterpretation und Theoriebildung in der Kunst der Avantgarde

1. Die Selbstkommentierung der Künstler und die Gattungen der Künstlerschriften 221
2. Ein kunstwissenschaftlicher Prioritätenstreit: Vorrang der Theorie oder Vorrang der Kunst? 236
3. Eine neue Gattung der Künstlerschriften: das Künstlermanifest 240
4. Der Aufstieg der Kunstkritik und die Konkurrenz der Impresarios von Gruppentheorien 245
5. Typologie der Einstellungen der Künstler und die theoretische Offenheit der Künstlergruppen 251
Organisationsformen und Wissenschaftsgläubigkeit 256 · Wissenschaftsrezeption und Paradigmenwandel 258
6. Die Suche nach einer holistischen Theorie zwischen Wissenschaft und Esoterik 259
Bergsonismus und Sorelianismus als Gegenkraft zur rationalen Kunsttheorie in Frankreich 260 · Irrationalismus bei den deutschen Avantgarden 262 · Der Kampf um die Abstraktion zwischen Para-Religion, Wissenschaft und Esoterik: Kandinsky, Klee, Kupka, Malewitsch 265 · Theorie und Nonsense: Dadaismus und Surrealismus 273
7. Kunst zwischen Para-Religion, Esoterik und Wissenschaft: die «vierte Dimension» und die nicht-euklidische Geometrie . 277
Das pythagoreische Weltbild und die Zahlenmystik 278 · Architektur, Bildhauerei und Raumtheorie 278 · Die «vierte Dimension» in den Theorien der Avantgarde: Avantgarden in Frankreich, De Stijl, Russische Avantgarde 280 · Die Entmystifizierung der Debatte und die Hinwendung zu Einsteins Relativitätstheorie: Surrealismus 285
8. Theorien mittlerer Reichweite: Theorie der Farben und Bildstrukturen 289
Signac und die französischen Avantgarden 292 · Russische Avantgarden und die «Textur» (faktura) 294 · Deutsche Avantgarden 295 · USA 298

VIII. Bildende Künstler als Schriftsteller und Musiker

1. Bildende Kunst und Literatur 300
Doppelbegabungen 301 · Literatur als Broterwerb 303 · Die simultane Revolution in Malerei und Literatur 304 · Der Anti-Roman: Dadaismus und Surrealismus 306 · Theatralisierung der Kunst 308 · Poesie: Das dadaistische Lautgedicht 311
2. Bildende Künste und die Musik 316

IX. Kunst zwischen Religion, Esoterik und Wissenschaft

1. Religion und Esoterik in den Schriften der Avantgardenkünstler 325
Kirchen und Sekten 325 · Erweckungen und Konversionen 327 · Religiöse Kunst und nationale Traditionen: Französische Avantgarden, Deutsche Avantgarden, De Stijl, Russische Avantgarde; Jüdische Religiosität; Dadaismus, Bauhaus, Der zweite Futurismus, Surrealismus und abstrakter Expressionismus 328
2. Religiöse Kunst und Avantgarde 343
Der Vatikan und die religiöse Avantgardenkunst: «Kirchenkünstler»: Rouault, Manzù 344 · Prozesse gegen Avantgarde-Künstler wegen «Verunglimpfung der Religion» 345 · Religion und Esoterik in Deutschland 345 · Die britische Avantgarde und die religiöse Kunst 347 · Religiöse Kunst in den Diktaturen 348 · Das Echo der Kirche und die religiöse Nischenkunst in der Diktatur 349 · Der Aufschwung religiöser Kunst nach 1945: Matisse, Picasso 351

X. Der Kampf zwischen Abstraktion und Figuration

1. Die Theorie der nichtfigurativen Malerei 358
Abstraktion aus dem Geist der Religion? 359 · Prioritätenstreit der abstrakten Theoretiker 362
2. Pioniere der Abstraktion und ihre Rezeption in den künstlerischen Bewegungen: Kandinsky, Kupka, Malewitsch, Futurismus und Vortizismus, Delaunay, Dadaismus, De Stijl, Abstraction-création 365
3. Die feindlichen Brüder: Surrealismus und Abstraktion 376
4. Rückschläge in der Entwicklung zur Abstraktion 382
5. Der Sieg der Abstraktion nach dem zweiten Weltkrieg 384
Der abstrakte Expressionismus in den USA 385 · Informel und «lyrische Abstraktion» 388 · Theoretische Nachhutgefechte gegen die Abstraktion 391 · Figurative und semi-figurative Avantgardisten in der Isolierung 394

XI. Überwindung der Hierarchie der Gattungen?

1. Die Revolutionierung der Gattungen und die Todeserklärung für das Tafelbild 398
2. Das Fortleben der Gattungen 401
Skulptur oder Malerei? 401 · Graphik als privilegiertes Ausdrucksmittel der Moderne? 402 · Figurenmalerei und Akte 403 · Stilleben: Kubismus, Futurismus in Italien und Russland, Vortizismus in England, Surrealismus und Neue Sachlichkeit 407 · Portrait: Die Obsoletheitsdebatte, Selbstportraits, Der Markt und die Wiederkehr des Portraits, Das politische Portrait 410 · Landschaftsmalerei 418 · Wandbilder: Französische Avantgarden, Deutsche Avantgarden, Faschistische Kunst in Italien, Bedrohung der Wandgestaltungen durch Politisierung der Kunst, Mexiko und die USA, Renaissance der Wandmalerei in der Kirche 420
3. Das Wiederaufleben einer Theorie der Architektur als Gesamtkunstwerk und der Kampf der Malerei um ihre Autonomie . . . 431
Pittura metafisica, Futurismus, Novecento in Italien 432 · Der russische Konstruktivismus 433 · Mexiko 434 · De Stijl in den Niederlanden 434 · Von der Novemberrevolution zum Bauhaus 438 · Kritik an der Architekturbegeisterung der Maler 440
4. Das Ende der Debatten über die Hierarchie der Gattungen . . . 442

XII. Archaismus, Primitivismus, Exotismus, Folklorismus, Infantilismus

1. Ausdrucksformen und Theorien des Archaismus und des Exotismus: Reisekunst oder Imaginationskunst? 445
2. Archaismus – Durchbruch zur Moderne oder Vehikel des Kulturnationalismus? 455
Russland 455 · Mexiko 458 · USA: Vom Surrealismus zum Abstraktion Expressionismus 460 · Westeuropäische Demokratien: Vom Surrealismus zu Art brut 462
3. Die Kunst der Kinder 465
4. Die Kunst der Geisteskranken 467

XIII. Der Experimentalismus und der Technik- und Maschinenkult in der Kunst

1. Fotografie und künstlerische Innovation 472
2. Collage, Fotomontage, Assemblage 474
Kubismus 477 · Futurismus 480 · Dadaismus und Surrealismus 481
3. Montage und Fotomontage 483
Dadaismus 484 · Der russische Konstruktivismus: Klucis versus Heartfield 487 · Fotomontagen zwischen politischer Aufklärung und Kommerz 492
4. Maschinenkult oder Flucht in die Idylle? 493
Französische Avantgarden; Duchamps Ready-mades, Léger und der Purismus 496 · Futurismus und Vortizismus 501 · Dadaismus und Surrealismus 504 · De Stijl und abstraction-création 504 · Der Konstruktivismus der Sowjetunion 506 · Das Bauhaus 510 · Pittura metafisica und Magischer Realismus 511 · Der mexikanische Muralismus 512 · Kritik und Ende des Maschinenkults 513

Teil III: DIE ILLUSION DER GESELLSCHAFTSVERÄNDERUNG DURCH DIE KUNST UND DAS LEIDEN AN DER POLITIK

XIV. Politisches Engagement von Künstlern in konstitutionellen und demokratischen Staaten

1. Grundhaltungen der Avantgardisten zur Politik 515
Anarcho-libertäre Bekenntnisse von Künstlern 518 · Karikatur als Ausdruck der Systemkritik 522 · Offene und versteckte politische Botschaften in Bildern 523
2. Demokratien und konstitutionelle Monarchien vor dem ersten Weltkrieg 524
Frankreich 524 · Das deutsche Kaiserreich 525
3. Die Künstler und die Politik zwischen den Weltkriegen: Frankreich und Großbritannien 528
Die internationale Avantgarde in Paris 528 · Der Surrealismus als politisierte Avantgarde 530 · Gruppenkämpfe in der politisch engagierten Kunst in Frankreich und in Italien 537 · Großbritannien 538

4. Die Weimarer Republik 539
 Die Künstler und die Demokratie: dezentraler Protest 539 · Der Dadaismus im Netzwerk transnationaler Dada-Gruppen: Internationale Netzwerke, Dada Berlin, Linksparteien und Dadaismus 543 · Halbherzige Republikaner: Der «Arbeitsrat für Kunst», der «Novemberrat» und die linken Abspaltungen 550 · Verunglimpfung der Republik und Kriminalisierung von Kunst 554 · Systemtreue Kunstpolitik 556 · Politisierte Konflikte im Bauhaus 559 · Linksabspaltungen und Defaitisten auf dem Weg nach rechts 561

XV. Das Kriegserlebnis und der Wandel der politischen Einstellungen

1. Krisenbewusstsein und Apokalypse 566
 2. Kriegsdienst von Künstlern und das künstlerische Nebenprodukt des Grauens 568
 Frankreich 568 · Großbritannien 573 · Deutschland und Österreich-Ungarn: Widerstand gegen den Krieg 575 · Italien 584 · Russland 587
 3. Die Kunst im Krieg und der Krieg in der Kunst 590
 Deutsche Auseinandersetzung: Beckmann, Die deutsche Avantgarde 595 · Die französische Avantgarde 603 · Die englische Avantgarde 604
 4. Der zweite Weltkrieg 608
 War artists 610 · Vorahnungen des Atomkriegs 613

XVI. Künstler in Diktaturen: Die Sowjetunion und die revolutionäre Linke

1. Die Haltung der Künstler und Künstlergruppen zum Sowjetregime 615
 Die Februarrevolution 1917 616 · Die Oktoberrevolution 1917 und die ideologischen Grabenkämpfe der linken Künstlergruppen, Kollaboration und Eskapismus 617
 2. Sowjetische Institutionen der Kunstförderung 625
 IZO 625 · INChUK und INOVIS 626 · VChUTEMAS – VChUTEIN 627
 3. Integration und Dissens der Künstler im sowjetischen Regime 628
 Tatlin 628 · Lissitzky 630 · Klucis 631 · Rodchenko 632 · Majakovskij, Produktionsfuturisten und LEF 633 · Malewitsch und Matjušin 635 · Filonov 639
 4. Avantgarde zwischen Resignation und Selbstgleichschaltung im Sowjetsystem 640
 5. Kommunistische Fellow-traveller in westlichen Demokratien 643
 Großbritannien 643 · Frankreich: Picasso, Léger, Magritte 644 · Fellow-traveller unter den Architekten 651 · Unterstützung für die Sowjetunion unter den Malern der Weimarer Republik 653
 6. Ein Sonderfall: Wilfredo Lam und der Kubanische Sozialismus 659

XVII. Die Muralisten in der populistischen Diktatur Mexikos

1. Ein Volkserziehungsauftrag für die Künstler 661
 2. Orozco 664
 3. Rivera 668
 4. Siqueiros 675

XVIII. Künstler und die faschistischen Diktaturen:**Italien, Franco-Spanien**

1. Das faschistische Italien 683
Futurismus und Faschismus 683 · Novecento nuovo und andere konkurrierende Strömungen 690 · Innere Emigration und Widerstand 696
2. Franco-Spanien: Miró, Dalí, Picasso 698

XIX. Das nationalsozialistische Deutschland und sein Satellit:**Das Vichy-Regime in Frankreich**

1. Die Kampagne gegen die «entartete Kunst» und die Säuberungen und Repressionen des Regimes 707
2. Repressionen und «Säuberung des Kunsttempels» 709
Säuberungen und Entlassungen: Das Ende des Bauhauses, Die Preußische Akademie der Künste 712 · Ausstellungs- und Berufsverbot: Die Ausstellung «Entartete Kunst» 717 · Massensexodus und Vernichtung 720
3. Mitläufer unter den Künstlern im NS-Regime 721
Kolbe 725 · Nolde 727 · Radziwill 729 · Kanoldt 731
4. Innere Emigration 732
Zwischen Widerstand und Eskapismus 732 · Widerstand: Spätere DDR-Künstler 734 · Widerstand in Bildern 736
5. Das Vichy-Regime in Frankreich als Satellit 744
Traditionalismus und Résistance 745 · Picasso 748 · Kollaboration 750 · Widerstand und Eskapismus 754
6. Fellow-traveller des Faschismus in Demokratien 757
7. Holocaust und zweiter Weltkrieg in der Kunst 760

XX. Politische Emigration der Künstler im Zeitalter der Diktatur

1. Die erste politische Emigrationswelle in Europa während des ersten Weltkriegs 767
2. Die Künstleremigration aus Sowjetrußland 769
Die «Weisse Emigration» 769 · Zwischenstation Berlin 771 · Das Verhältnis der Emigranten zur Sowjetunion 774
3. Das Nationalsozialistische Deutschland 775
Der Massensexodus 775 · Exilländer: Die Tschechoslowakei 778 · Italien 780 · England 782 · Die Schweiz 786 · Frankreich: Emigration aus Deutschland, Krieg gegen Deutschland und erneute Flucht der Emigranten, Amerikanische Rettungsversuche, Bleiben oder emigrieren? 787 · USA: Emigration aus Deutschland, Integration durch Lehre: Albers, Bayer, Hofmann, Moholy-Nagy, Emigration aus Frankreich, Integrationschwierigkeiten 798 · Sowjetunion 809 · Staatsbürgerschaftswechsel 810
4. Rückkehr deutscher Künstler aus dem Exil 812
Karrieren in der DDR 814 · Rückkehr nach Westdeutschland 815

XXI. Die Führungsrolle der USA in der späten Avantgarde

1. Staatliche Künstlerförderung im Federal Art Project während des New Deal 819

2. Die Politisierung der Kunsttheorie im New Deal	822
3. Die Entpolitisierung der Avantgarde am Ende des zweiten Weltkriegs	826
4. Das Ende der Dominanz der europäischen Avantgarde und der «abstrakte Expressionismus» als neues Paradigma in der westlichen Welt	828
5. McCarthyismus und amerikanische Avantgarde	832

XXII. Von den Postavantgarden der klassischen Moderne zur postmodernen Kunst

1. Avantgardekunst im Kalten Krieg	836
2. Nachwehen einer politisierten Kunst	840
3. Die Postmoderne als die ganz andere Politisierung der Kunst	842

Rückblick und Ausblick

1. Die Avantgarde ist nicht gescheitert – sie hat sich tot gesiegt	844
2. Kunst und politischer Protest	852
3. Avantgarde und Diktatur	853
4. Der künstlerische «Lohn der Angst» bei der äußeren und inneren Emigration	856
5. Das Ende der politisch engagierten Kunst?	858
6. Die Historisierung der klassischen Moderne	860
7. Kunst und postmoderne Lebenswelt	862

ANHANG

Danksagung	867
Verzeichnis der Tabellen und Matrices	868
Quellen- und Literaturverzeichnis	869
1. Schriften der Avantgardekünstler und Quellen ihrer Zeitgenossen	869
2. Quellen zur Theorie und zeitgenössische Dokumente zur Avantgardekunst	916
3. Sekundärliteratur	928
Personenregister	979
Künstlerbewegungen und Künstlerorte	993