

DIE VISUELLE GESCHICHTE DER KUNST

GUDEA, KÖNIG VON LAGASCH
Sumerisch, um 2120 v. Chr.

7 (09)

Gerstenberg Verlag

INHALT

EINFÜHRUNG 7

ZEITTADEL: EPOCHEN DER WELTKUNST 8

URSPRÜNGE DER KUNST 12

Vorgeschichte 14 • Kunst der Naturvölker 16

DIE AUSSEREUROPÄISCHEN HOCHKULTUREN 18

Das Reich der Pharaonen 22 • Das Tal der Könige 24 • Der Alte Orient 26 • Mittelamerika 28
Schwarzafrrika 30 • Fernöstliche Götter 32 • Östliche Traditionen der Malerei 34 • Die indische Malerei 36

DIE ANTIKE 38

Kreta und Mykene 42 • Griechische Vasenmalerei 44 • Griechische Klassik: Skulptur 46
Hellenismus 48 • Das römische Kaiserreich 50
Römische und byzantinische Malerei 52

DAS EUROPÄISCHE MITTELALTER 54

Die Buchmalerei 58 • Die mittelalterliche Figur 60
Die Bauplastik der Kathedrale 62 • Skulptur des Hochmittelalters 64 • Buntglas 66 • Der Glanz des Goldes 68 • Der Wert der Farbe 70 • Freskotechnik 72 • Giotto 74 • Tafelmalerei 76 • Die Sieneser Malerei 78 • Der höfische Stil 80
Die Brüder von Limburg 82

DAS ZEITALTER DER RENAISSANCE 84

Was ist die Renaissance? 88 • Religiöse Kunst 90
Heilige und ihre Symbole 92 • Das Handwerk des Künstlers 94 • Künstler und Auftraggeber 96
Flämischer Naturalismus 98 • Antike Vorbilder 100
Die Renaissance in Florenz 102 • Skulptur der Frührenaissance 104 • Die Bildschnitzer des Nordens 106 • Material und Technik: Terrakotta 108
Die „Erfindung“ der Perspektive 110 • Öffnung der Wand 112 • Die Brancacci-Kapelle 114 • Spiel mit Regeln 116 • Harmonie und Schönheit 118
Pieros geheimnisvollstes Bild 120 • Botticelli und die Mythologie 122 • Perspektivische Bezüge 124 • Perspektive als Zwang 126 • Die Hochrenaissance 128 • Die Wiederbelebung Roms 130
Michelangelos „göttliche“ Kraft 132 • Die Decke der Sixtina 134 • Material und Technik: Mar-

Genie Leonardo 140 • Leonardos Studien 142
Leonardos Nähe zur Natur 144 • Leonardo als Forscher 146 • Der venezianische Staat 148
Die Entwicklung der Landschaft 150 • Tizian, ein Meister der Farbe 152 • Die Venezianische Schule 154 • Albrecht Dürer 156 • Dürer als Aquarellist 158 • Dürers Perspektivhilfen 160
Die Reformation 162 • Versteckte Zeichen 164
Gemalte Handlung 166 • Expressivität bei *Grünwald* und *El Greco* 168 • Der Norden und Italien 170 • Der Manierismus in der Skulptur 172 • Manieristische Malerei 174

DAS BAROCKZEITALTER 176

Öffentliche Pracht 178 • Das barocke Gesamtkunstwerk 180 • Das Bild als Bühne 182
Scheinarchitektur 184 • Dramatische Höhepunkte 186 • Chiaroscuro: Licht und Schatten 188
Wirkungsvolle Diagonalen 190 • Kreis, Kurve, Spirale 192 • Der Blickkontakt 194 • Velázquez' Spiel mit der Perspektive 196 • Rembrandts „Nachtwache“ 198 • Lenkung des Blicks (Pieter de Hooch) 200 • Vermeer und der Goldene Schnitt 202 • Magisches Auge 204 • Maler des Lichts 206 • Holländische Fachmaler 208
Farben und Linien bei Poussin 210 • Claude und der Landschaftsraum 212 • Gainsborough und die Symmetrie 214 • Porträts 216 • Das Stilleben 218 • Moralische Lektionen 220
Bekete Dekoration 222

KLASSIZISMUS UND ROMANTIK 224

Thema und Rang eines Kunstwerks 228 • Skulptur des Klassizismus 230 • Goyas Majas 232
Der Akt 234 • Eine noble Beschäftigung 236
Maler mit leichtem Gepäck 238 • Goethes
Farbenlehre 240 • Die „Mystiker“ 242 • Unendlicher Raum 244 • Turner und die Landschaft
246 • Die Entwicklung des Landschaftsbilds 248
Satirische Bilder 250 • Goyas „Schrecken des
Krieges“ 252 • Die gescheiterte Hoffnung 254
Harmonie durch Kontrast 256

DAS 19. JAHRHUNDERT 258

Bildformate 262 • Millet und van Gogh 264 • Der
Reformer William Morris 266 • Die Präraffaeliten
268 • Manet als Kunststudent 270 • Ein
bürgerlicher Skandal 272 • Manets Bilder des
modernen Lebens 274 • Die Impressionisten 276
Studienjahre 278 • Die Batignolles-Gruppe 280
Anregung aus Japan 282 • Mäzene und Förderer
284 • Malen im Freien 286 • Im Garten 288
Hinaus aus der Stadt 290 • Caillebotte und
Paris 292 • Auf der Rennbahn 294 • Im Theater
296 • Degas und das Ballett 298 • Das Auge der
Kamera 300 • Leben in den Cafés 302 • Renoirs
Montmartre 304 • Die Farben der Impressionisten
306 • Das häusliche Leben 308 • Das Zeitalter
der Eisenbahn 310 • Impressionismus in aller
Welt 312 • Die Krise des Impressionismus 314
Seurats Pointillismus 316 • Pissarros Arbeiter 318
Die realistische Tradition 320 • Eine Bauernmahlzeit
322 • Van Goghs Landschaften 324 • Van
Gogh und Gauguin 326 • Van Goghs Tod 328
Die Künstler in Pont-Aven 330 • Begrüßung einer
neuen Welt 332 • Die Nabis 334 • Farbpoesie 336
Whistler und Wilde 338 • Seurats geometrische
Phase 340 • Eine dekorative Kunst 342 • Toulouse-
Lautrecs plakative Kunst 344 • Die Symbolisten
346 • „Le Douanier“ 348 • Dekorative
Schwermut 350 • Abgründe der Seele 352
Cézanne 354 • Ein neuer Renoir 356 • Der
späte Monet 358 • Munch 360 • Rodins Skulpturen
362 • Monumentale Denkmalkunst 364

DIE MODERNE DES 20. JAHRHUNDERTS 366

Etwas Neues entsteht 370 • Kubismus: Zerteilter
Raum 372 • Expressionismus 374 • Farbe und
Musik 376 • Orientalisches Licht 378 • In die
Zukunft! 380 • Gemalte Bewegung 382 • Den
Rahmen sprengen 384 • Skulptur der frühen
Moderne 386 • Der Weg zur Abstraktion 388
Picassos Farbpalette 390 • Subtile Täuschung 392
Matisse und die Farbe 394 • Abstrakte Farbkraft
396 • Max Beckmanns subjektive Perspektive
398 • Die Rolle des Zufalls 400 • Assoziative
Bilder 402 • Mehrdeutige Räume 404 • Das
Fortleben der Tradition 406 • Europäische Skulptur
nach dem Krieg 408 • Die amerikanische
Moderne 410 • Neue Ansätze 412 • Raumskulpturen
414 • Neue Materialien 416 • Porträts in
ihrer Zeit 418 • Populäre Perspektive 420 • Gebrauchsgrafik
422 • Museumskunst auf Alltagswaren 424 • Eine andere Sprache 426

KÜNSTLERLEXIKON 428

Künstler, Werke, Museen

ANONYME WERKE 462

Werke, Epochen, Museen

SCHULEN UND STILRICHTUNGEN 466

Ein kleines Lexikon

SCHULZUSAMMENHÄNGE 474

REGISTER

Namenregister 480

Sach- und

Ortsregister 488

