

Inhalt

Teil 1: Die Sprache der Kunst

Ein Kunstwerk „lesen“	8
Wie man ein Kunstwerk liest	12
Ein Beispiel	13
Ikonographische Inhalte lesen	14
Die Kunstgattungen	17
<hr/> DIE FORM	18
Linien und Konturen	20
<i>Verflochtene Linien</i>	22
<i>Dahinter oder davor?</i>	23
Die Teile und das Ganze	24
Der Punkt	25
Gefilterte Bilder	27
Die Tarnung	28
Formen und Modelle	32
<i>Das menschliche Antlitz in der Kunst</i>	34
<i>Eine neue Formensprache</i>	38
<i>Verwandte und gegensätzliche Formen</i>	40
Die Linie	41
<i>Die von den Künstlern interpretierte Linien</i>	43
<i>Linien der menschlichen Gestalt</i>	44
<i>Linie und Form in Skulptur und Architektur</i>	46
Wechsel und Rhythmus	47
<i>Die Künstler und der Rhythmus</i>	48
Dynamische Formen	50
<i>Künstler der Dynamik</i>	51
Die Symmetrie	53
<i>Die Symmetrie in den Kunstwerken</i>	54
<hr/> DER RAUM	56
Hinweise für eine räumliche Bestimmung	58
<i>Hinweise auf die Raumtiefe</i>	59
<i>Der begrenzte Raum</i>	60
<i>Der Standpunkt des Betrachters</i>	61
<hr/> Den Raum darstellen	62
<i>Die Darstellung des Raumes in der Kunst</i>	64
<i>Die große Perspektive Veroneses</i>	68
<i>Darstellung im Raum: der menschliche Körper</i>	70
Raum und Psyche	72
<i>Der Mensch im Auge des Künstlers</i>	74
Ausschnitt und Komposition	76
<i>Die Künstler und die Komposition</i>	78
<hr/> DIE FARBE	80
Eigenschaften der Farbe	82
<i>Kalte und warme Farben</i>	82
<i>Abstufungen und Farbtöne</i>	83
<i>Kontrast, hervorspringen, zurücktreten</i>	84
Die Farben der Natur	85
Luft- und Farbperspektive	87
<i>Von Leonardo zu den Landschaftsmalern</i>	89
<hr/> LICHT UND SCHATTEN	92
Helldunkel (Chiaroscuro)	93
<i>Das Studium des Chiaroscuro</i>	
<i>im Werk der Meister</i>	94
<i>Licht und Schatten in der Interpretation</i>	
<i>der Künstler</i>	96
<hr/> KÖRPERSPRACHE	98
Die Sprache des Gesichts	100
<i>Die Sprache der Gefühle</i>	102
Die Sprache der Fotografie	104
Die Sprache des Films	108
<i>Die Malerei inspiriert den Film</i>	110

Teil 2: Epochen und Stile

DIE ANFÄNGE DER KUNST	114	Frühchristliche Kunst	186
Archäologische Spurensuche	116	<i>Von der Katakombe zur Basilika</i>	186
Datierung der Fundstücke	116	<i>Von der heidnischen Basilika</i>	188
Konservieren und Restaurieren	117	<i>zur frühchristlichen Kirche</i>	188
Das Paläolithikum	118	Byzantinische Kunst	190
Das Neolithikum	120	<i>Die Mosaiken in der Apsis von San Vitale</i>	192
DIE WELT DER ANTIKE	122	DAS MITTELALTER	194
Ägyptische Kunst	124	Die Kunst der christianisierten Völker	196
Die Plastik	124	Romanik	198
Ikonographie der ägyptischen		Architektur	198
Götterdarstellungen	126	<i>In Stein gehauene Bibelgeschichten</i>	200
Architektur	128	<i>Die Plastik</i>	202
<i>Das schönste Grab für eine faszinierende Königin</i>	132	<i>Die Romanik in Pisa</i>	203
Der Kanon der ägyptischen Malerei	134	<i>Die normannische Romanik auf Sizilien</i>	204
<i>Der Mensch und die Natur</i>	135	<i>Der Kreuzgang von Monreale</i>	205
Mesopotamische Kunst	136	Die Markuskirche in Venedig	206
Astrologen und Astronomen	138	Andere Völker, andere Ausdrucksmittel	208
Kretische Kunst	140	<i>Auf Reisen mit Marco Polo</i>	208
<i>Der Fortbestand eines Mythos</i>	143	<i>Islamische Architektur</i>	209
Mykenische Kunst	144	<i>Altchinesische Kunst</i>	210
<i>Von Mykene zu den Trulli und den Nuraghen</i>	146	<i>Indische Kunst</i>	212
Griechische Kunst	148	<i>Von Indien in den Fernen Osten</i>	213
<i>Die archaischen Plastik</i>	148	Gotik	214
<i>Die klassische Plastik</i>	150	<i>Architektur</i>	214
<i>Götterbildnisse</i>	152	<i>Die italienische Gotik</i>	217
<i>Die kommunikative Kraft der Plastik</i>	154	<i>Eine große Kathedrale für eine große Stadt</i>	218
Die Plastik des Hellenismus	156	<i>Die Malerei: von Cimabue bis Giotto</i>	220
<i>Auf den Spuren griechischer Mythen und ihrer Vorbilder</i>	158	<i>Die Ermordung der Unschuldigen</i>	222
<i>Architektur</i>	160	<i>Simone Martini und Giotto</i>	223
<i>Die Tempel Westgriechenlands</i>	161	<i>Allegorische und beschreibende Bilder</i>	224
Die Theater	163	<i>Die Allegorien Ambrogio Lorenzettis</i>	226
<i>Die Akropolis von Athen</i>	164	DIE RENAISSANCE	228
<i>Der Figurenschmuck des Parthenon</i>	166	Das 15. Jahrhundert	230
Die Vasenmalerei	168	<i>Masaccio</i>	230
<i>Erzählkunst</i>	169	<i>Eine revolutionäre Idee: die Darstellung des Raums</i>	232
Etruskische Kunst	170	<i>Der Himmel bricht durch die Decke</i>	234
<i>Bilder der Heiterkeit</i>	173	<i>Raum und Licht</i>	235
Römische Kunst	174	<i>Die antike Fabel</i>	236
<i>Architektur</i>	174	<i>Architektur</i>	238
<i>Das Amphitheater</i>	176	<i>Die Erfahrung der Natur</i>	240
Wohnbauten	182	<i>Der Seelenforscher</i>	242
<i>Die Plastik</i>	184	Das 16. Jahrhundert	244
		<i>Die venezianische Malerei</i>	244
		<i>Tizian: ein Meister der Farbe</i>	245

Die römische Malerei	246	Der Kubismus	316
Michelangelo	248	Die Idee der Simultanität	317
Michelangelo als Bildhauer und Architekt	250	Der Futurismus	318
Die extremen Experimente der Renaissance	252	Figur und Umgebung	320
Kultur und Kunst der Neuen Welt	254	Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum	321
DAS ZEITALTER DES BAROCK	256	Die Schule von Paris	323
Das 17. Jahrhundert	258	Die magische Welt des Marc Chagall	325
Die barocke Kunst	258	Der Blaue Reiter	326
Gian Lorenzo Bernini	260	Paul Klee	327
Der Barock in Rom	262	Abstrakte Malerei	328
Der Barock in Turin	263	Wassily Kandinsky	328
Das innovative Werk des Caravaggio	264	Die russische Avantgarde	330
Große europäische Meister	266	Der Dadaismus	332
Im Kerzenschein	268	Neoplastizismus und De Stijl	334
Das Stillleben	270	Das Bauhaus	336
Das 18. Jahrhundert	272	Die „Pittura metafisica“	338
Die barocken Höfe	273	Die beunruhigenden Musen	339
Der Niedergang der „Serenissima“	274	Das „Novecento italiano“	340
Die venezianischen Veduten	275	Der Surrealismus	342
DAS 19. JAHRHUNDERT	276	Informelle Kunst	344
Der Klassizismus	278	Italienische Avantgarde	345
Architektur	278	Abstrakter Expressionismus	346
Die Plastik und die Vorgaben aus dem Altertum	280	Der sozialistische Realismus	348
Die Romantik	282	Neo-Dada und Pop Art	349
Die „Macchiaioli“	284	Hyperrealismus und Op-Art	352
Die Impressionisten	286	Von der Minimal Art zur Arte Povera	354
Frauen im Garten	288	Neue Kunstformen	356
Das Frühstück im Atelier	293	Land Art	356
Die Pointillisten	294	Body Art	356
Der Divisionismus	296	Die Postmoderne	357
Die Wegbereiter der modernen Kunst	298	Die Plastik	358
Cézanne: Formenstudium	298	Naturalistische Tendenzen	358
Volumen und Komposition	300	Abstraktion	358
Gauguin: auf der Suche nach neuer Inspiration	303	Unterschiedliche Möglichkeiten des Ausdrucks	359
Van Gogh: ein Getriebener	304	Architektur	360
Der Jugendstil	306	Die neue Stadt	360
DAS 20. JAHRHUNDERT	308	Die wichtigsten Strömungen	361
Die Fauves	310	Le Corbusier: Rationalität und Funktionalität des Raums	362
Der Expressionismus	312	Organische Architektur	364
Sturm der Farben	313	Die Moderne in Italien	364
Die Anfänge des Kubismus	314	Neue Konstruktionen	364
Picasso: der große Erneuerer	314	Postmoderne und aktuelle Tendenzen	365
		Glossar	367
		Register	375
		Bildnachweis	383