

Inhalt

Vorwort

Einführung	1
1 Werkerschließung: Möglichkeiten und Grenzen	1
2 Anleitung zur Werkerschließung	5
2.1 Beschreibung: Was ist zu sehen?	5
2.2 Analyse: Wie sind die Bildelemente zueinander geordnet?	7
2.3 Interpretation: Was will der Künstler aussagen?	10
3 Durchführung einer exemplarischen Werkerschließung zu Edouard Manet: „Die Barke“	11
3.1 Beschreibung	12
3.2 Analyse	13
3.3 Interpretation	21
Malerei	24
1 Entwicklung und Technik von Wand- und Tafelmalerei	24
1.1 Tafelmalerei	25
1.2 Wandmalerei	30
1.3 Giotto di Bondone: „Der Traum des Joachim“	31
Exkurs: Farbe als optisches Phänomen und bildnerisches Mittel	38
2 Gegenüberstellung von drei Kinderbildnissen	43
2.1 Francisco de Goya: „Don Manuel Osorio Manrique de Zúñiga“	43
2.2 Pablo Picasso: „Paul als Harlekin“	48
2.3 Diego Velázquez: „Prinz Philipp Prosper“	53
3 Menschen im Spiegel der modernen Malerei	57
3.1 Paul Cézanne: „Zwei Kartenspieler“	57
3.2 Pablo Picasso: „Mädchen mit Mandoline“	67
4 Das Atelier als Bildmotiv	73
4.1 Jan Vermeer van Delft: „Die Malkunst“	73
Exkurs: Das Atelierbild	82
4.2 Henri Matisse: „Das rosafarbene Atelier“	84

5	Landschaftsmalerei	89
5.1	Claude Lorrain: „Seehafen bei aufgehender Sonne“	89
5.2	Claude Monet: „Die Seinebrücke von Argenteuil“	93
	Exkurs: Das Licht in der Malerei	100
6	Stillebenmalerei	102
6.1	Harmen Steenwijk: „Vanitas-Stilleben“	102
6.2	Giorgio Morandi: „Natura Morta“	107
6.3	Henri Matisse: „Die roten Fische“	116
	Exkurs: Vom Stilleben zur Objektkunst	120
	Objektkunst	122
1	Pablo Picasso: „Mandoline und Klarinette“	122
2	Joseph Beuys: „Kreuzigung“	128
	Handzeichnung	134
1	Grundlagen	134
1.1	Überlegungen zum Wesen der Handzeichnung	134
1.2	Geschichte der Handzeichnung	136
1.3	Gestaltungsmittel	139
1.4	Technik der Silberstiftzeichnung	141
2	Werkerschließungen	142
2.1	Albrecht Dürer: „Bildnis des Lucas van Leyden“	142
2.2	Vincent van Gogh: „Bildnis Joseph Roulin“	148
	Druckgrafik	153
1	Vorstellung der verschiedenen Techniken	153
2	Werkerschließungen	157
2.1	Albrecht Dürer: „Erasmus von Rotterdam“	157
2.2	Rembrandt van Rijn: „Cornelis Claesz Anslo, Prediger“	162
	Plastik	169
1	Gestaltungsmethoden	169
2	Figürliche Plastik	170
3	Werkerschließungen	175
3.1	Henry Moore: „Drapierte liegende Frau“	175
3.2	Alberto Giacometti: „Stehende Frau“	180

Architektur	186
1 Grundlagen	186
2 Architekturhistorischer Rückblick (4. bis 20. Jahrhundert)	193
3 Werkerschließungen	209
3.1 Gotischer Sakralbau: Die Kathedrale von Reims	209
3.2 Frank O. Gehry: Guggenheim-Museum Bilbao	217
Anhang	229
1 Quellennachweis	229
2 Stichwortverzeichnis	231
2.1 Personenregister	231
2.2 Sachregister	233
3 Abbildungsnachweis	235