

Inhaltsverzeichnis

- 8 Einführung: Von der Renaissance bis zum Jugendstil**
- 10 Wiedergeburt der Antike: Renaissance und Humanismus**
 - 10 Bildende Kunst als Wissenschaft: Übernahme von antikem und arabischem Wissen
- 14 Die Protorenaissance: Überwindung des Mittelalters**
 - 14 Vorläufer in Italien: Entwurf eines Aufbruchs
- 18 Die Frührenaissance – Aufbruch in die Neuzeit**
 - 18 Das Florenz der Medici: Die Umsetzung einer Vision
 - 20 Harmonische Geschlossenheit: Die Architektur der Frührenaissance
 - 24 Der Mensch als Maß: Die Plastik der Frührenaissance
 - 29 Ein Fenster in die Welt: Die Malerei des Quattrocento
- 36 Die Hochrenaissance: Eine Wiedergeburt Roms**
 - 36 Die Dynamik des Aufbruchs – die Idee einer Vollendung
 - 38 Der vollkommene Bau: Die Architektur der Hochrenaissance
 - 41 Leonardo da Vinci – ein „Uomo universale“
 - 46 Michelangelo Buonarroti: „Der Göttliche“
 - 53 Raffael: Der Höhepunkt der Renaissancemalerei
 - 57 Die Maler Venedigs: Bellini, Giorgione, Tizian
- 62 Die Renaissance in Europa – Ausdruck einer neuen Lebensauffassung**
 - 62 Buchdruck und Reformation – Druckgrafik und Porträtkunst
 - 64 Herrschaftsarchitektur – Darstellung von Macht und Reichtum
 - 69 Architektur des Bürgertums: Selbstbewusstsein und Wohnkultur
 - 72 Repräsentation und Sammelleidenschaft – plastische Werke und Kunsthandwerk im 16. Jahrhundert
 - 76 Albrecht Dürer – Hauptvertreter der Renaissancemalerei in Deutschland
- 85 Malerei und Druckgrafik im deutschsprachigen Raum: Historienbild, Porträt, Flugblatt**
- 89 Zwischen Hof und Alltag: Malerei und Zeichnung in England und den Niederlanden**
- 92 Verunsicherungen und Regelverstöße: Der Manierismus**
 - 92 Religionsfragen und Gegenreformation: Unsicherheiten in der Kunst
 - 94 Das Gesamtkunstwerk im 16. Jahrhundert: Aufhebung der Grenzen zwischen den Kunstmitteln
 - 99 Hof, Kirche, Bürgerhaus – Architektur des Manierismus
 - 104 Allansichtigkeit und Schlangenkörper: Die Figur im Manierismus
 - 106 Antike Sagenwelt und biblische Geschichte: Motive der Malerei und Grafik im Manierismus
- 112 Die Welt als Bühne: Barock und Rokoko**
 - 112 Machtentfaltung durch Pracht: Europa und seine Kolonien
- 116 Papst und Kirche: Barockes Rom**
 - 116 Frömmigkeit und Pracht – das Rom der Heiligen und Banditen
 - 118 Der Petersdom in Rom – ein Gesamtkunstwerk
 - 122 Papstpalast und Platzanlage: Inszenierung von Architektur und Skulptur
 - 125 Wettstreit der Künstler – Malerei und Grafik in Rom
- 134 Die Welt als Theater: Barocke Hofkultur**
 - 134 „Das Drehbuch“ – Versailles als absolut(istisch)es Vorbild Europas
 - 136 Die Titelrolle und die Statisten: Ludwig XIV. und sein Hof als Inbegriff des Absolutismus
 - 138 Die förmliche Kulisse – französische Architektur des Absolutismus
 - 143 Die vergnügliche Kulisse – der französische Barockgarten
- 148 Europäische Barockmalerei: Vom höfischen Porträt zum Vanitas-Stillleben**
 - 148 Barocke Pracht: Bewegtes Drama und lehrreiches Sinnbild

- 150 Landschaftstypen im französischen Barock:
Lorrain und Poussin
153 Spanische Genre- und Hofmalerei:
Volk, Kirche und König
158 Flämische Malerei: Lebendigkeit durch
Figurenreichtum und Bewegung
163 Zwischen Lebenslust und Vergänglichkeit:
Holländische Porträts und Landschaften
168 Holländische Interieurs und Stillleben –
Trost und Mahnung
172 Dramatische Bewegung: Malerei und Grafik bei
Rembrandt

176 Virtuelle Welten: Barock im deutschen Raum

- 176 Zwischen Prunk und Verherrlichung:
Deutsche Barockkunst
178 Sakralarchitektur im deutschen Barock:
Kirchen und Klöster
183 Profanarchitektur im deutschen Barock:
Stadt, Schloss und Garten
192 Die Bildkünste: Plastik, Malerei und Grafik

200 Heiter weiter – aber wie? Das Rokoko

- 200 Das Leben als ein Fest: Von der Hofkunst zur
Adelskunst des 18. Jahrhunderts
202 Feudale Rückzugsorte: Schloss, Theater und Garten
im Rokoko
206 Der Himmel auf Erden? Süddeutsche Kirchen und
Klöster im Rokoko
210 Künstlichkeit als hohe Kunst: Plastik und
Kunsthandwerk im Rokoko
214 Träumereien vom irdischen Glück: Malerei und
Grafik des Rokoko

222 Im Licht der Vernunft – Kunst der Aufklärung

- 222 Ein neues Denken: Nutze deinen Verstand!
224 Plädoyer gegen die Oberflächlichkeit –
Hogarth und Goya
229 Plädoyer für die Vernunft – Kunst nahe der
Naturwissenschaft
232 Die Schlichtheit im Porträt – Orientierung an der
Antike
235 Plädoyer für die Natürlichkeit – der englische
Landschaftsgarten

238 Die Gleichzeitigkeit des Ungleiches: Das lange 19. Jahrhundert

- 238 Zwei Welten zwischen 1789 und 1914: Die Kunst
Europas und seiner Kolonien

242 Der Klassizismus – im Dialog mit der Antike

- 242 Die klassizistischen Werke: Wahr, schön und gut?
244 Kunst im Dienst der Revolution: Die Werke des
Jacques-Louis David

- 248 Die persönliche Sicht der Dinge – plötzlich ohne
Auftraggeber
253 Ausdruck klaren Verstandes – die klassizistische
Zeichnung
256 Ruhige Körperlichkeit – die klassizistische Skulptur
259 Untergang der Heiterkeit – die Revolutions-
architektur
262 Klassizistische Architektur: Der große Atem einer
neuen Würde
269 Karl Friedrich Schinkel: Preußische Perfektion
272 Zwischen Strenge und Luxus – das klassizistische
Kunsthandwerk

274 Romantik – Verinnerlichung und Wendung zu alten Werten

- 274 Das romantische Gefühl: Vom Pantheismus zur
bürgerlichen Idylle
276 Romantische Baukunst: Zwischen Gothic Revival
und neugotischer Industriearchitektur
280 Die Stimmungslandschaft – deutsche Malerei der
Frühromantik
285 Die Kunst der Nazarener: Linearität und
Farbklarheit
287 Die Kunst des Biedermeier: Eine bürgerliche
Idylle?
291 Romantik in Frankreich: Drama und Exotik
293 Überschwang des Gefühls: „Schwarze Romantik“ in
England
295 Präraffaeliten – eine englische Bruderschaft

298 Rückbesinnung auf die Geschichte: Der Historismus

- 298 Industrialisierung – Veränderung der
Lebensumstände
300 „In welchem Style sollen wir bauen?“ – Architektur
im Historismus
308 Heroismus und nationale Identität – Plastik im
Historismus
314 Geschichte und Mythologie – Vorbild für die
Gegenwart?
318 Imaginationen der Visionäre: Die Deutschrömer

322 Realismus und Fotografie: Die Aneignung der Wirklichkeit

- 322 Der Künstler als Augenzeuge – Alltag und Zeitkritik
324 Die politische Dimension – Arbeiterdarstellung im
Realismus
329 Kunst und Wirklichkeit im 19. Jahrhundert:
Malerei und Zeichnung im Realismus
336 Fotografie – die Entdeckung der technischen
Bilderzeugung
342 Eisen und Glas – Ingenieurbauten des
19. Jahrhunderts
350 Moderne Metropolen: Städteplanung im
19. Jahrhundert

352 Die Schönheit des Wirklichen – Bildhauerei im Realismus

358 Impressionismus: Das Atelier unter freiem Himmel

358 Von der Freilichtmalerei zum Impressionismus

360 Bei Wind und Wetter – frühe Freilichtmalerei in England und Frankreich

364 Licht und Farbe: Der Impressionismus in Frankreich

376 Neoimpressionismus: Der Maler als Theoretiker

379 Der Impressionismus in Deutschland – zwischen Natureindruck und persönlichem Ausdruck

382 Die Welt als Kunstwerk – Symbolismus und Jugendstil

382 „Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit.“

384 Die Welt „dahinter“: Symbolistische Malerei

390 Vorläufer des Jugendstils: William Morris und Michael Thonet

392 „Vielen Dank für die Blumen“ – floraler Jugendstil

398 Architektur als Plastik – Antoni Gaudí

400 Huldigung an das Quadrat – geometrischer Jugendstil

406 Form und Material: Plastiker im Jugendstil

408 Fließende Formen und das ewig Weibliche: Die Malerei des Jugendstils

411 Linie und Fläche – Grafiker im Jugendstil

416 Vollendung einer Utopie: Das Gesamtkunstwerk Palais Stoclet

420 Methodenkompetenz: Gattungen und Werkzugänge

420 Von der Checkliste über den Bilddialog zur Analyse und Deutung

422 Aspekte der Zeichnung

424 Aspekte der Typografie

426 Aspekte der Innenarchitektur

428 Aspekte des Bühnenbilds

430 Aspekte der Gartenkunst

432 Aspekte der Mode

434 Themenfelder des Bandes

436 Namen- und Sachregister

441 Textquellenverzeichnis

446 Bildquellenverzeichnis