

Inhalt

Teil 1: Die Sprache der Kunst

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

Teil 2: Epochen und Stile

DIE ANFÄNGE DER KUNST	114	Frühchristliche Kunst	186	Die römische Malerei	246	Der Kubismus	316
Archäologische Spurensuche	116	Von der Katakombe zur Basilika	186	Michelangelo	248	Die Idee der Simultaneität	317
Datierung der Fundstücke	116	Von der heidnischen Basilika	188	Michelangelo als Bildhauer und Architekt	250	Der Futurismus	318
Konservieren und Restaurieren	117	zur frühchristlichen Kirche	188	Die extremen Experimente der Renaissance	252	Figur und Umgebung	320
Das Paläolithikum	118	Byzantinische Kunst	190	Kultur und Kunst der Neuen Welt	254	Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum	321
Das Neolithikum	120	Die Mosaik in der Apsis von San Vitale	192	DAS ZEITALTER DES BAROCK	256	Die Schule von Paris	323
DIE WELT DER ANTIKE	122	DAS MITTELALTER	194	Das 17. Jahrhundert	258	Die magische Welt des Marc Chagall	325
Ägyptische Kunst	124	Die Kunst der christianisierten Völker	196	Die barocke Kunst	258	Der Blaue Reiter	326
Die Plastik	124	Romanik	198	Gian Lorenzo Bernini	260	Paul Klee	327
Ikonographie der ägyptischen		Architektur	198	Der Barock in Rom	262	Abstrakte Malerei	328
Götterdarstellungen	126	In Stein gehauene Bibelgeschichten	200	Der Barock in Turin	263	Wassily Kandinsky	328
Architektur	128	Die Plastik	202	Das innovative Werk des Caravaggio	264	Die russische Avantgarde	330
Das schönste Grab für eine faszinierende Königin	132	Die Romanik in Pisa	203	Große europäische Meister	266	Der Dadaismus	332
Der Kanon der ägyptischen Malerei	134	Die normannische Romanik auf Sizilien	204	Im Kerzenschein	268	Neoplastizismus und De Stijl	334
Der Mensch und die Natur	135	Der Kreuzgang von Monreale	205	Das Stilleben	270	Das Bauhaus	336
Mesopotamische Kunst	136	Die Markuskirche in Venedig	206	Das 18. Jahrhundert	272	Die „Pittura metafisica“	338
Astrologen und Astronomen	138	Andere Völker, andere Ausdrucksmittel	208	Die barocken Höfe	273	Die beunruhigenden Museen	339
Kretische Kunst	140	Auf Reisen mit Marco Polo	208	Der Niedergang der „Serenissima“	274	Das „Novecento italiano“	340
Der Fortbestand eines Mythos	143	Islamische Architektur	209	Die venezianischen Veduten	275	Der Surrealismus	342
Mykenische Kunst	144	Altchinesische Kunst	210	DAS 19. JAHRHUNDERT	276	Informelle Kunst	344
Von Mykene zu den Trulli und den Nuraghen	146	Indische Kunst	212	Der Klassizismus	278	Italienische Avantgarde	345
Griechische Kunst	148	Von Indien in den Fernen Osten	213	Architektur	278	Abstrakter Expressionismus	346
Die archaischen Plastik	148	Gotik	214	Die Plastik und die Vorgaben aus dem Altertum	280	Der sozialistische Realismus	348
Die klassische Plastik	150	Architektur	214	Die Romantik	282	Neo-Dada und Pop Art	349
Götterbildnisse	152	Die italienische Gotik	217	Die „Macchiaioli“	284	Hyperrealismus und Op-Art	352
Die kommunikative Kraft der Plastik	154	Eine große Kathedrale für eine große Stadt	218	Die Impressionisten	286	Von der Minimal Art zur Arte Povera	354
Die Plastik des Hellenismus	156	Die Malerei: von Cimabue bis Giotto	220	Frauen im Garten	288	Neue Kunstformen	356
Auf den Spuren griechischer Mythen und ihrer Vorbilder	158	Die Ermordung der Unschuldigen	222	Das Frühstück im Atelier	293	Land Art	356
Architektur	160	Simone Martini und Giotto	223	Die Pointillisten	294	Body Art	356
Die Tempel Westgriechenlands	161	Allegorische und beschreibende Bilder	224	Der Divisionismus	296	Die Postmoderne	357
Die Theater	163	Die Allegorien Ambrogio Lorenzettis	226	Die Wegbereiter der modernen Kunst	298	Die Plastik	358
Die Akropolis von Athen	164	DIE RENAISSANCE	228	Cézanne: Formenstudium	298	Naturalistische Tendenzen	358
Der Figurenschmuck des Parthenon	166	Das 15. Jahrhundert	230	Volumen und Komposition	300	Abstraktion	358
Die Vasenmalerei	168	Masaccio	230	Gauguin: auf der Suche nach neuer Inspiration	303	Unterschiedliche Möglichkeiten des Ausdrucks	359
Erzählkunst	169	Eine revolutionäre Idee: die Darstellung des Raums	232	Van Gogh: ein Getriebener	304	Architektur	360
Etruskische Kunst	170	Der Himmel bricht durch die Decke	234	Der Jugendstil	306	Die neue Stadt	360
Bilder der Heiterkeit	173	Raum und Licht	235	DAS 20. JAHRHUNDERT	308	Die wichtigsten Strömungen	361
Römische Kunst	174	Die antike Fabel	236	Die Fauves	310	Le Corbusier: Rationalität und Funktionalität des Raums	362
Architektur	174	Architektur	238	Der Expressionismus	312	Organische Architektur	364
Das Amphitheater	176	Die Erfahrung der Natur	240	Sturm der Farben	313	Die Moderne in Italien	364
Wohnbauten	182	Der Seelenforscher	242	Die Anfänge des Kubismus	314	Neue Konstruktionen	364
Die Plastik	184	Das 16. Jahrhundert	244	Picasso: der große Erneuerer	314	Postmoderne und aktuelle Tendenzen	365
		Die venezianische Malerei	244			Glossar	367
		Tizian: ein Meister der Farbe	245			Register	375
						Bildnachweis	383