

Inhalt

- 553 Einleitung
Jean-Luc Daval

Renaissance

*Bernard Ceysson und Geneviève
Bresc-Bautier**

Die Entstehung der neuzeitlichen Vollplastik

- 559 Die Pisani und das Erblühen der
buona maniera
561 Die Aufwertung der Rolle
des Künstlers

Florenz und die großen Projekte

- 565 Die Türen des Baptisteriums:
Der Wettbewerb von 1401
568 Die Paradiesestür
570 Von der Gotik zur Klassik
574 Die Dombauhütte
576 Die Lösung der Skulptur von
der Architektur

Donatello

- 578 Die Renaissance der Skulptur
581 Der Hochaltar von Padua
585 Der Expressionismus der
letzten Werke
587 Zwischen Bildhauerei und Malerei:
Luca della Robbia

Auf der Suche nach neuen Funktionen

- 590 Das Grabmal*
596 Das Reiterstandbild
600 Das Bildnis
604 Dramatische Inszenierungen*

Die Meister und ihre Probleme

- 606 Verrocchio und Pollaiuolo
610 Michelangelo – Die frühen Jahre
614 Die Aktdarstellungen
618 Bronzestatuetten *all'antica**
620 Die klassizistischen Bildhauer*

Der Triumph Michelangelos

- 624 Das Grabmal Julius' II.
628 Die Medici-Kapelle

Manierismus

Geneviève Bresc-Bautier

- 636 Auf Wirkung bedacht:
Die Leichtigkeit des Stucks
638 Farbliche Vielfalt
640 Wasserspiele
641 Geschaffen für die Ewigkeit:
Marmor und Bronze
643 Bewegliche und ephemere Skulpturen

Entfaltung und Internationalisierung

- 644 Maler und Bildhauer
646 Das Vorbild der Antike
648 Die Weitergabe des Modells
650 Vom Unikat zur Serienproduktion
652 Vagabundierende Künstler...
... und die Zentren, die sie anziehen:
654 Der französische Königshof...
656 ... der spanische Königshof...
657 ... und der Hof der Medici
658 Die deutsche Spätgotik...
660 ... und die Anfänge der Renaissance in
den Niederlanden
662 Frankreichs Abschied von der Gotik
664 Spaniens Öffnung gegenüber
der Renaissance
666 Die Renaissance in Spanien:
Alonso Berruguete, Juan de Juni

Die Zentren der Bildhauerkunst und ihre Meister

- 668 Die Toskana
670 Benvenuto Cellini
672 Der Triumph des Manierismus in
Florenz: 1555–1575
674 Giovanni da Bologna
678 Die Kunst Venedigs
681 Mailand und Rom
684 Das Echo des Manierismus in
Frankreich
686 Jean Goujon und die fließende Linie
in der Reliefkunst
688 Germain Pilon
690 Der Manierismus des Nordens
694 Die zweite Schule von Fontainebleau
696 Die Freuden und Geheimnisse des
Gartens
698 Skulptur und Macht
702 Abbilder der Wirklichkeit:
Das Gesicht und der Körper
704 Die Entwicklung des religiösen
Gefühls

Barock

Maurizio Fagiolo dell'Arco

Das Konzept der Barockskulptur

- 708 Die Funktion der Skulptur
- 708 Religion und Ideologie
- 710 Dynamik und Metamorphose
- 712 Der Triumph der Illusion
- 713 Die Auseinandersetzung mit der Antike
- 714 Skulptur und Illusion

Die Zentren der Barockkunst

- 716 Rom – das »Große Welttheater«
- 720 Die italienischen Höfe
- 720 Neapel
- 720 Emilia Romagna
- 721 Florenz
- 722 Genua
- 722 Venedig
- 723 Lombardei
- 723 Piemont
- 724 Frankreich unter Ludwig XIV.
- 727 Mitteleuropa
- 728 Die Neue Welt

Bilder und Formensprachen des Barock

- 730 Francesco Mochi: *Heilige Veronika*
- 732 Bernini: *Apollo und Daphne*
- 734 Bernini: *Unio Mystica der heiligen Theresa*
- 736 Algardi: *Attilas Vertreibung durch Papst Leo*
- 739 Bernini: *Konstantin und die Scala Regia*
- 740 Pierre Puget: *Milon von Kroton*
- 742 Nicolas Poussin: *Die Termen*
- 744 François Girardon: *Das Apollo-Bad*
- 746 Antoine Coysevox: *Grabmal des Kardinals Mazarin*

Methoden und Strukturen der Barockskulptur

- 748 Technik und Virtuosität
- 750 Harmonisierung der Materialien
- 753 Skulptur und Malerei: Metamorphose der Techniken
- 756 Skulptur und Architektur: Sprechende Bauten
- 758 Skulptur und Fest: Verfestigte Vergänglichkeit
- 760 Naturbilder und Landschaftsskulpturen
- 762 Darstellung der Elemente
- 764 Allegorie des Wassers
- 766 Licht, Ausstrahlung und Inspiration
- 768 Das Porträt: Maske oder Gesicht
- 771 Die Ekstase des Fleisches
- 774 Die mystische Ekstase
- 778 Der Spiegel des ewigen Lebens

Kunstliebhaber als Auftraggeber

- 816 Salonstücke
- 818 Sammlerstücke
- 823 Mythologische Anleihen
- 824 Sehnsucht nach der Antike
- 825 Mythologie im Dienst der Galanterie
- 826 Der Charme des Kindes
- 827 Vom Realismus zum Phantastischen und Exotischen
- 830 Die Büste

Die letzten Aufträge des Ancien Régime

- 832 Statuen bedeutender Männer
- 834 Das Reiterstandbild
- 838 Das Grabmal

Das Inhaltsverzeichnis für Teil IV befindet sich auf den Seiten 844-845.

Rokoko

François Souchal

- 782 Vom Rocaille zum Rokoko

Der Geschmack am Theatralischen

- 786 Fassaden der Paläste
- 789 Wasserspiele, Stein und Licht
- 792 Skulptur und Städtebau

Das große Glaubenstheater

- 796 Altarräume, Oratorien und Kapellen
- 802 Der Hochaltar
- 804 Die Kanzel
- 806 Das Chorgestühl
- 808 Die Herrschaft der Allegorie
- 811 Frömmigkeit und Drama
- 814 Heilige als Fürsprecher

Inhalt

847 Einleitung

19. Jahrhundert Tradition und Bruch

Der Klassizismus

Antoinette Le Normand-Romain

- 851 Die Entstehung einer Skulptur
- 852 Das Werden eines Bildhauers
- 854 Themen und Stile
- 856 Von Bonaparte zu Napoleon
- 858 Die Familie Bonaparte
- 860 Die Statue als Mittel der Politik
- 862 Die Restaurationszeit
- 864 Gewalt im Klassizismus

Die Plastik unter Louis-Philippe

Antoinette Le Normand-Romain

- 867 Die Großaufträge
- 870 Die Verherrlichung bedeutender
Männer und Frauen
- 872 Frauengestalten
- 874 Romantische Ausdrucksformen
- 876 Die Literatur als Quelle
der Inspiration
- 878 Die pittoreske Strömung
- 879 Das Porträt
- 884 Öffentliches Denkmal oder Grabmal?
- 886 Friedhöfe werden zu Museen

Zweites Empire

Anne Pingeot

- 891 Die Skulptur im Dienst
der Architektur
- 892 Kulisse für die Feste eines
neuen Bürgertums
- 894 Klassische Gewandung...
- 896 ...für die Instrumente der Macht
- 898 Neogotik
- 901 Skulptur im Dienst des Schein
- 902 Der Brunnen als Kunstwerk
- 904 Denkmäler und ihre politische
Botschaft
- 910 Das offizielle Porträt
- 912 Auftraggeber und Vermittler
- 914 Stilhuldigung an die Vergangenheit

Die Idee der Republik setzt sich durch

Anne Pingeot

- 918 Der Einfluß von François Rude
- 920 Realismus und Tableau vivant
- 924 Das Porträt am Ende des
19. Jahrhunderts
- 928 Auguste Rodin
- 930 Das Höllentor
- 932 Neobarock
- 934 Lehrbücher – in Stein gehauen
- 936 Statuetten des Jugendstils
- 938 Fugit Amor
- 940 Der Augenblick
- 942 Der Symbolismus
- 944 Rodins Balzac

20. Jahrhundert Die Moderne

Beständigkeit und Avantgarde

Reinhold Hohl

- 951 Die Situation zwischen 1900 und 1905
- 955 Der Schock der primitiven Kunst
- 958 Adaptation und Imitation
der Stammeskunst
- 962 Matisse als Bildhauer
- 966 Picasso als Bildhauer:
Der Beginn des Kubismus
- 968 Kubo-Expressionismus als
europäischer Modestil

Eine technische Neuheit: die Assemblage

Reinhold Hohl

- 973 Kubistische Konstruktionen:
1912–1918
- 976 Skulptur als Manifest des totalen
Umbruchs: Futurismus 1911–1915
- 979 Die «Haute Sculpture»
- 982 Der Beginn der Objektkunst:
1913–1921

Skulptur als Material- konstruktion im Raum

Reinhold Hohl

- 984 Beginn des Konstruktivismus in
Rußland: 1914–1920
- 987 Dada-Assemblagen und Material-
Reliefs: 1916–1923
- 989 Verbreitung des Konstruktivismus
1919–1920
- 992 Denkmäler für eine neue Ära:
1919–1923
- 996 Der Raum als Gesamtkunstwerk

Naturalismus und Surrealismus

Reinhold Hohl

- 998 Tradition versus Avantgarde
- 1002 Picassos surrealistische
Konstruktionen
- 1004 Die Eisen- und Drahtplastik
- 1006 Alberto Giacometti und die
Avantgarde: 1925–1929
- 1008 Picasso in Boisgeloup: 1931–1934
- 1010 Skulptur als Psychodrama: Alberto
Giacometti 1930–1934
- 1012 Der Surrealismus: Skulpturen und
Objekte

Abstraktion und Verbildlichung

Reinhold Hohl

- 1020 Die offizielle Skulptur in den
totalitären Staaten
- 1022 Nachkriegsperspektiven der Skulptur:
1941–1950
- 1028 Alberto Giacometti: 1935–1950–1965
- 1032 Die letzten Metamorphosen Picassos:
1950–1970

Monumentalität und neue Techniken

Jean-Luc Daval

- 1037 Die Rückkehr der Plastik in den
öffentlichen Raum
- 1039 Henry Moore, ein beispielhafter Fall
- 1042 Neue Wege der Abstraktion
und Materialgerechtigkeit
- 1044 Beton als Material
- 1047 Metall – Eroberung des Raums
- 1050 Eduardo Chillida –
Baumeister des Unsichtbaren
- 1052 Der Triumph des Eisens
- 1057 Bewegung zwischen Sein und Schein
- 1060 Licht und Bewegung
- 1062 Die Utopie der Maschine

Darstellung im Wandel der Wirklichkeit

Jean-Luc Daval

- 1064 Die Krise der Figuration
- 1067 Entwürfe für ein neues Bild
des Menschen
- 1070 Metamorphosen der Assemblage
- 1073 Der Neue Realismus
- 1075 ...und die neue englische Plastik
- 1076 Kunst als Werkstoff
- 1078 Die Plastik der Pop Art
- 1080 Abformungen des Wirklichen
- 1082 Die erzählerische Dimension
- 1084 Aktionstheater
- 1086 Erneuerung des Expressionismus
- 1088 Rückkehr der Figur in den
öffentlichen Raum

Neudefinition der Skulptur: Von Minimal Art bis Earthworks

Barbara Rose

- 1092 Organische Formen
- 1094 Metamorphose und Metapher
- 1097 Architektur und Skulptur
- 1099 Minimalistische Objekte
- 1101 Minimalistische Environments
- 1102 Modulare Strukturen
- 1105 California Style
- 1106 Post-Minimalismus
- 1110 Performance und Body Art
- 1112 Unterteilter Raum:
Die Leere und die Fläche
- 1114 Earthworks und Land Art
- 1116 Land Art und Site Sculpture

Die Plastik setzt sich durch

Jean-Luc Daval

- 1118 Arte Povera
- 1120 Inszenierung der Arbeit
- 1122 Orte der Erinnerung
- 1124 Der Raum der Realität
- 1126 Mit der Realität gestalten
- 1128 Die Erfahrung der Wahrnehmung
- 1130 Die Skulptur findet eine
neue Funktion

Skulptur im Dialog mit der Stadt

Friedrich Meschede

- 1134 Neue Wahrzeichen
- 1136 Waren und Modelle
- 1138 Abject Art
- 1141 Modelle und Proportionen
- 1150 Abbildungsnachweis