

Vorwort	8
Einleitung	9
I. Die Farben	13
Farbstoffe	17
Aspekte der Farbsymbolik	20
Gelb und Grün	21
Blau und Purpur	22
Malen mit Gold	25
Yves Klein und die Materialität der Farbe	29
Die Ausdruckskraft der Farben	31
Der Eigenwert der Farben	32
Chromatik und „Farbenmusik“	33
Der Darstellungswert der Farben	35
Farben und Licht	37
Im Brennpunkt des Helldunkel	38
Maltechniken	39
Die Ölmalerei	40
Das Aquarell	43
Das Pastell	48
II. Farbe contra Zeichnung	49
Das Modell „Farbe“	49
William Turner	49
Der Impressionismus	52
Farbtheorien	54
Disegno und Colore	57
III. Der Prozess des Malens	63
Die gemalte Negation des Malens	63
Ikonen und Acheiropoieta	63

Verwischte Spuren	66
Die Dialektik des Neoimpressionismus	66
Malewitsch und das gemalte Nichts	67
Roy Lichtenstein und die Rasterung des Bildes	69
Die demonstrierte Malstruktur	70
Die Sprezzatura und das skizzenhafte Malen	71
Malvorgang und Flüchtigkeit im Impressionismus ...	73
Die abstrakte Expression	74
IV. Die Gliederung der Bildfläche	77
Das Bildformat	78
Querformat und Hochformat	81
Das Quadrat	82
Der Tondo	82
Polyptychen	83
Muster und Grund	84
Leitlinien der Komposition	87
Symmetrie und Zentralsymmetrie	87
Der Goldene Schnitt	88
Die Ikonik: eine Interpretationsmethode	89
V. Malerei und Raum	93
Malerei im öffentlichen Raum	94
Die Wandmalerei	94
Die Glasmalerei	104
„Mobile“ Malerei	108
Tafelbilder, Leinwandbilder, Staffeleibilder	109
Rahmung und „Rahmenbedingungen“	111
Ausstellungsbilder	114
VI. Die Bildgattungen	117
Die Historienmalerei	120
Das Porträt	124
Herrscherporträts und Reiterbildnisse	131
Das Gruppenporträt	132
Selbstporträts	133

Die Landschaftsmalerei	136
Das Stilleben	142
Die Genremalerei	144

VII. Malerei und Gesellschaft

Das Berufsbild des Malers	149
Handwerk und Zunft	150
Hofkünstler und Hofmaler	155
Zwischen Lehre und Autodidaxie	156
Die Akademie	157
Sezessionen und Malerkolonien	160
Salonmalerei	164

VIII. Die Malerei zwischen Illusion und Abstraktion

Die Zentralperspektive	169
Die Gegenstandsmodellierung	175
Das Sfumato	176
Das Trompe-l'œil	176
Die Grisaillemalerei	180
Die Malerei und das apparative Bild	181
Fotografisches Sehen	181
Filmisches Sehen	184
Naturalismus und Realismus	190
Abstraktion und Ungegenständlichkeit	192

IX. Ausblick

Literatur	199
Namenregister	204
Abbildungsnachweis	208