

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
Ikonographische 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
Eine neue Formensprache	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
Archäologische Spurensuche	116
Datierung der Fundstücke	116
Konservieren und Restaurieren	117
Das Paläolithikum	118
Das Neolithikum	120
DIE WELT DER ANTIKE	122
Ägyptische Kunst	124
Die Plastik	124
Ikonographie der ägyptischen	
Götterdarstellungen	126
Architektur	128
<i>Das schönste Grab für eine faszinierende Königin</i>	132
Der Kanon der ägyptischen Malerei	134
<i>Der Mensch und die Natur</i>	135
Mesopotamische Kunst	136
<i>Astrologen und Astronomen</i>	138
Kretische Kunst	140
<i>Der Fortbestand eines Mythos</i>	143
Mykenische Kunst	144
<i>Von Mykene zu den Trulli und den Nuraghen</i>	146
Griechische Kunst	148
Die archaischen Plastik	148
Die klassische Plastik	150
Götterbildnisse	152
<i>Die kommunikative Kraft der Plastik</i>	154
Die Plastik des Hellenismus	156
<i>Auf den Spuren griechischer Mythen und ihrer Vorbilder</i>	158
Architektur	160
Die Tempel Westgriechenlands	161
Die Theater	163
<i>Die Akropolis von Athen</i>	164
<i>Der Figurenschmuck des Parthenon</i>	166
Die Vasenmalerei	168
Erzählkunst	169
Etruskische Kunst	170
<i>Bilder der Heiterkeit</i>	173
Römische Kunst	174
Architektur	174
<i>Das Amphitheater</i>	176
Wohnbauten	182
Die Plastik	184

Frühchristliche Kunst	186
Von der Katakomba zur Basilika	186
Von der heidnischen Basilika	
zur frühchristlichen Kirche	188
Byzantinische Kunst	190
<i>Die Mosaik in der Apsis von San Vitale</i>	192
DAS MITTELALTER	194
Die Kunst der christianisierten Völker	196
Romanik	198
Architektur	198
<i>In Stein gehauene Bibelgeschichten</i>	200
Die Plastik	202
Die Romanik in Pisa	203
Die normannische Romanik auf Sizilien	204
<i>Der Kreuzgang von Monreale</i>	205
Die Markuskirche in Venedig	206
Andere Völker, andere Ausdrucksmittel	208
Auf Reisen mit Marco Polo	208
<i>Islamische Architektur</i>	209
<i>Altchinesische Kunst</i>	210
<i>Indische Kunst</i>	212
<i>Von Indien in den Fernen Osten</i>	213
Gotik	214
Architektur	214
Die italienische Gotik	217
<i>Eine große Kathedrale für eine große Stadt</i>	218
Die Malerei: von Cimabue bis Giotto	220
<i>Die Ermordung der Unschuldigen</i>	222
Simone Martini und Giotto	223
Allegorische und beschreibende Bilder	224
<i>Die Allegorien Ambrogio Lorenzettis</i>	226
DIE RENAISSANCE	228
Das 15. Jahrhundert	230
Masaccio	230
Eine revolutionäre Idee: die Darstellung des Raums	232
Der Himmel bricht durch die Decke	234
Raum und Licht	235
<i>Die antike Fabel</i>	236
Architektur	238
Die Erfahrung der Natur	240
<i>Der Seelenforscher</i>	242
Das 16. Jahrhundert	244
Die venezianische Malerei	244
Tizian: ein Meister der Farbe	245

Die römische Malerei	246	Der Kubismus	316
Michelangelo	248	<i>Die Idee der Simultaneität</i>	317
Michelangelo als Bildhauer und Architekt	250	Der Futurismus	318
Die extremen Experimente der Renaissance	252	<i>Figur und Umgebung</i>	320
Kultur und Kunst der Neuen Welt	254	Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum	321
DAS ZEITALTER DES BAROCK	256	Die Schule von Paris	323
Das 17. Jahrhundert	258	<i>Die magische Welt des Marc Chagall</i>	325
Die barocke Kunst	258	Der Blaue Reiter	326
<i>Gian Lorenzo Bernini</i>	260	Paul Klee	327
Der Barock in Rom	262	Abstrakte Malerei	328
Der Barock in Turin	263	Wassily Kandinsky	328
Das innovative Werk des Caravaggio	264	Die russische Avantgarde	330
Große europäische Meister	266	Der Dadaismus	332
Im Kerzenschein	268	Neoplastizismus und De Stijl	334
Das Stilleben	270	Das Bauhaus	336
Das 18. Jahrhundert	272	Die „Pittura metafisica“	338
Die barocken Höfe	273	<i>Die beunruhigenden Musen</i>	339
Der Niedergang der „Serenissima“	274	Das „Novecento italiano“	340
Die venezianischen Veduten	275	Der Surrealismus	342
DAS 19. JAHRHUNDERT	276	Informelle Kunst	344
Der Klassizismus	278	Italienische Avantgarde	345
Architektur	278	Abstrakter Expressionismus	346
Die Plastik und die Vorgaben aus dem Altertum	280	Der sozialistische Realismus	348
Die Romantik	282	Neo-Dada und Pop Art	349
Die „Macchiaioli“	284	Hyperrealismus und Op-Art	352
Die Impressionisten	286	Von der Minimal Art zur Arte Povera	354
<i>Frauen im Garten</i>	288	Neue Kunstformen	356
<i>Das Frühstück im Atelier</i>	293	Land Art	356
Die Pointillisten	294	Body Art	356
Der Divisionismus	296	Die Postmoderne	357
Die Wegbereiter der modernen Kunst	298	Die Plastik	358
Cézanne: Formenstudium	298	Naturalistische Tendenzen	358
<i>Volumen und Komposition</i>	300	Abstraktion	358
Gauguin: auf der Suche nach neuer Inspiration	303	Unterschiedliche Möglichkeiten des Ausdrucks	359
Van Gogh: ein Getriebener	304	Architektur	360
Der Jugendstil	306	Die neue Stadt	360
DAS 20. JAHRHUNDERT	308	Die wichtigsten Strömungen	361
Die Fauves	310	<i>Le Corbusier: Rationalität und Funktionalität des Raums</i>	362
Der Expressionismus	312	Organische Architektur	364
<i>Sturm der Farben</i>	313	Die Moderne in Italien	364
Die Anfänge des Kubismus	314	Neue Konstruktionen	364
Picasso: der große Erneuerer	314	Postmoderne und aktuelle Tendenzen	365
		Glossar	367
		Register	375
		Bildnachweis	383