

Inhalt

8 **WERKSTATT** Betrachten und verstehen

- Einführung 8
- Malerei: Werkbeschreibung *Was?* 10
- Malerei: Werkanalyse *Wie?* 12
- Malerei: Werkinterpretation *Warum?* 14
- Plastik: Werkbeschreibung *Was?* 16
- Plastik: Werkanalyse *Wie?* Werkinterpretation *Warum?* 17
- Architektur: Werkbeschreibung *Was?* 18
- Architektur: Werkanalyse *Wie?* Werkinterpretation *Warum?* 19

20 **METHODEN** Auf einen Blick: Werkbetrachtungen

- Einführung 20
- Wissenschaftliche Methoden 20
- Praktisch-rezeptive Methoden 21

24 **Antike: Die Erfassung der Welt**

- Einführung 26
- Körper und Idee: der Doryphoros 28
- Funktion und Logik: der Parthenon 30
- Natur statt Ideal: das Aristotelesporträt 32
- Schein und Sein: der Raub der Persephone 34
- Körper in Aufruhr: der Pergamonaltar 36
- Fassaden wie von Kathedralen: das Felsengrab von Petra 40
- Ideal und kreative Auswahl: das Augustusporträt 42
- Alter und Moral: Porträt eines römischen Bürgers 44
- Innovation und Atmosphäre: das Pantheon 48
- AUFGABEN und METHODEN** Bildwissenschaftliche Werkbetrachtung:
Reiterstatue des Mark Aurel 50

52 **Mittelalter: Sehen und glauben**

- Einführung 54
- Die Entstehung des Kirchenbaus 56
- Die Entstehung des Tafelbildes 60
- Buchmalerei: Text und Bild 64
- Exkurs:** Die Wiederkehr der Bilder 67
- Die Entstehung der Skulptur 68
- Architektur als Wandgliederung 72
- Architektur als räumliches System 74
- Skulptur am Portal 78

Ein neues Bildverständnis 82

Exkurs: Ei-Tempera-Malerei 85

Der Flügelaltar als Ausstellungsfläche 86

Die Realität erobert das Bild 90

AUFGABEN und METHODEN Ikonografische Werkbetrachtung:
Hauptportal der Ste-Marie-Madeleine in Vézelay 94

96 Renaissance: Kunst als Erkenntnis

Einführung 98

Perspektive als neue Wirklichkeit: von Brunelleschi bis Donatello 100

Exkurs: Zentralperspektive 103

Die Nacktheit der Antike als Vorbild: von Donatello bis Michelangelo 104

Rhetorik als Sprache der Gesten: Leonardo da Vinci 108

Harmonie als perfekte Illusion: Raffael 110

Sinnlichkeit als Gegenwart der Farbe: Tizian 112

Der gelehrte Künstler als Schöpfer: Dürer 114

Exkurs: Dürers Lehrbücher 117

Neue Formen der Profanarchitektur: Michelozzo und Palladio 118

Exkurs: Architekturtheorie 121

Posen für Könnler und Kenner: von Pontormo zu Giambologna 122

Exkurs: Giorgio Vasari 125

AUFGABEN und METHODEN Sozialhistorische Werkbetrachtung: Schloss Blois 126

128 Barock: Sinn und Sinnlichkeit

Einführung 130

Drama und Rebellion: Caravaggio 132

Ekstase und äußere Form: Bernini 136

Der dynamische Raum: Borromini 138

Ideal und emotional: Rubens 142

Eigenwillig und einfühlsam: Rembrandt 146

Bürgerliche Bilderfindungen: von Rusidael bis Vermeer 150

Macht und Repräsentation: die Würzburger Residenz 154

Exkurs: Appartement 157

Illusionistische Deckenmalerei: Tiepolo 158

Exkurs: Quadratura 161

Galantes Fest, heitere Dekoration: Watteau 162

AUFGABEN und METHODEN Stilvergleichende Werkbetrachtung: Borromini 164

166 Das 19. Jahrhundert: Revolte und Erneuerung

Einführung 168

Konstruktion und Bedeutung: Schinkel 170

Klassizismus: David 172

Romantik: Innerlichkeit und Aufbegehren 174

Exkurs: Romantische Landschaftsmalerei 177

Auflehnung gegen Unterdrückung: Goya 178

Historismus: Macht der Geschichte 180

Exkurs: Neue Ingenieursbaukunst – der Eiffelturm 183

Realismus: Courbet 184

Impressionismus: Monet 188

Exkurs: Impressionismus 188

Symbolismus: Suche nach dem Sinn 192

Exkurs: Präraffaeliten 193

Jugendstil: Klimt 196

Exkurs: Arts-and-Crafts-Bewegung 197

Exkurs: Sezessionen 198

Skulptur und Plastik im 19. Jahrhundert: von Canova zu Rodin 200

Exkurs: Positionen der Skulptur und Plastik im 19. Jahrhundert 201

Wegbereiter der Moderne: Seurat, Cézanne, Gauguin und van Gogh 204

AUFGABEN und METHODEN Praktisch-rezeptive Werkbetrachtung: Rodin 208

210 Das 20. Jahrhundert: Zeitalter der Katastrophen und Visionen

---

Einführung 212

Revolutionäre Kunst: Picasso 216

Expressionismus: Suche nach dem Neuen 218

Readymades: Duchamp 220

Das Bauhaus: ein Labor für alle Künste 222

Neue Sachlichkeit: zwischen den Weltkriegen 226

Abstrakte Kunst 228

Surrealismus: Magritte 230

Abstraktion nach 1945 234

Bauen im 20. Jahrhundert 238

Pop Art: ein neuer Blick auf eine neue Realität 242

Fotografie: vom geheimen Experiment zum Welterfolg 244

Die Last der deutschen Geschichte 248

Kunst im öffentlichen Raum 252

AUFGABEN und METHODEN Biografisch-psychologische Werkbetrachtung: Dix 254

256 Das 21. Jahrhundert: Zeitgenössischer Pluralismus

Einführung 258

Gemalte Wirklichkeiten 260

Exkurs: Richter und der Kunstmarkt 262

Feministische Ansätze 264

Exkurs: Feministische Kunst 266

Radikaler Realismus 268

Gegen das Vergessen: Erinnerungskunst 272

Exkurs: Spurensicherung 273

Selbstinszenierung als Provokation 276

Exkurs: Inszenierte Fotografie 277

Der Mensch im Raum 280

Exkurs: Kunst im öffentlichen Raum 282

Digitale Fotografie 284

Exkurs: Gursky und die „Becher-Schule“ 286

Architektursymbole im 21. Jahrhundert 288

Exkurs: Bilbao-Effekt 289

Videokunst: Malerei mit bewegten Bildern 290

Exkurs: Videokunst 291

AUFGABEN und METHODEN Formal-analytische Werkbetrachtung: Sherman 292

294 **BLICK AUF AFRIKANISCHE KULTUREN**

Kunst und Tradition: jenseits des Abendlandes 294

Gu-Maske: Balance der Gesellschaft 296

Kanaga-Maske der Dogon: Tanz zwischen Himmel und Erde 298

Masken aus Müll: eine Antwort auf den „Westen“ 300

Masken der Lega: im Dienste des Gemeinwohls 302

Machtvolle Figuren: Kraft der Fetische 304

Am Hofe des Oba von Benin: Meister des Gelbgusses 306

Nok-Figuren: Funde einer hochentwickelten Kultur 308

Ibeji: Zwillingsfiguren 310

312 **BLICK AUF ISLAMISCHE KULTUREN**

Persische Buchkunst 312

Die Moschee: ein Raum zur Ehre Gottes 316

318 Anhang

Glossar 318

Register der Künstler 326

Bildnachweis 328