

DUMONT

Kunstgeschichte MALEREI

Ein Schnellkurs

Volker Gebhardt

studierte Kunstgeschichte und Medizin in Bochum und London. Promotion in beiden Fächern. Mehrjähriger Forschungsaufenthalt am Warburg Institute in London, dann Arbeit als Arzt. Freischaffender Autor und Journalist. Veröffentlichungen zu Themen der italienischen Renaissance und der deutschen Kunst, bei DuMont der »Schnellkurs Kunstgeschichte – Deutsche Kunst« (2002), »Das Deutsche in der deutschen Kunst« (2004), »Schnellkurs Mozart« (2005).

75 (07)(09)

Das Mittelalter

Vorbemerkung	10
Das Erbe der Antike	11
Der Bilderstreit – Von der Ikone zum Tafelbild	13
Der Beginn der Malerei im Mittelalter	14
Die karolingische Renovatio	15
Vom 10. zum 12. Jahrhundert – Die Zeit der Romanik	16
Spanien und die Araber	19
Das 13. Jahrhundert – Die Zeit der Hochgotik	20
Profane Bildthemen im Mittelalter	22
Arbeitsweise und Stellung des Künstlers	23

Spätmittelalter und Frührenaissance

Spätmittelalter oder Renaissance?	24
Giotto	26
Die Alternative in Siena – Duccio und die Brüder Lorenzetti	29
Die internationale Gotik	31
Der Triumph der Buchmalerei in Frankreich	33
Renaissance in Florenz – Der Beginn einer neuen Zeit	34
Masaccio – Die zweite Revolution der Malerei	37
Florenz von 1420 bis 1450 – Die Formierung der Avantgarde	38
Campin und van Eyck – Der Triumph der Ölmalerei	40
Von van der Weyden zu Memling	42
Piero und Lorenzo de' Medici – Höfische Kunst in Florenz	45
Die Kunst der italienischen Höfe – Pisanello und Mantegna	48
Piero della Francesca	50
Der Beginn der Ölmalerei in Venedig – da Messina und Bellini	52

Hochrenaissance und Manierismus

Eine Welt im Umbruch	54
Renaissance und/oder Manierismus?	56
Leonardo	57
Michelangelo	60
Raffael	63
Manierismus in der Toskana und Oberitalien	65
Rosso Fiorentino und die Schule von Fontainebleau	68
Renaissance in Venedig – Bellini und Giorgione	69
Tizian und Lotto	70
Veronese und Tintoretto	72
El Greco	74
Dürer und die deutsche Renaissance	75
Grünewald	78

Holbein und die Malerei in England	80
Altdorfer und Cranach	82
Die Malerei in den Niederlanden – Von Bosch bis Brueghel	83
Die Kunstkammer – Hofkunst des Spätmanierismus	85

Barock – Die Kunst des 17. Jahrhunderts

Malerei im Zeitalter des Absolutismus	88
Die Ausgangspunkte: Carracci und die Bologneser Schule	90
Die Alternative: Caravaggio	92
Velázquez und die spanische Malerei	94
Die Malerei Mitteleuropas	96
Die Malerei Frankreichs – Poussin, Lorrain, de la Tour	98
Die Malerei Flanderns – Rubens und van Dyck	100
Die Malerei der Niederlande – Die Voraussetzungen	103
Die holländischen Bildgattungen – Spiegel des Lebens	105
Frans Hals	108
Rembrandt	109
Vermeer	110

Vom Rokoko zur Romantik

Die Auflösung traditioneller Bildmuster	112
Fortführung der großen Traditionen – Tiepolo	115
Rokoko in Mitteleuropa	116
Die Welt als Komödie und Hirtenspiel – Das französische Rokoko	118
Experimente mit der Farbe	119
Vedute und Capriccio	121
Malerei in England	122
Klassizismus in der Malerei – Jacques-Louis David	126
Goya	128
Die Romantik	130
Füssli und Blake	132
Runge und Friedrich	133
Deutsche und dänische Malerei zwischen Romantik und Realismus	135
Menzel	136
Constable und Turner	136
Géricault und Delacroix	138
Ingres	141

Vom Realismus zum Jugendstil

Aufbruch in die Moderne	142
Courbet und der Realismus	144
Die Präraffaeliten	147
Manet	149
Salonmalerei und Orientalismus	151
Malerei in Nordamerika	153
Impressionismus	154

Bedeutende Künstler des französischen Impressionismus	159
Postimpressionismus – Gauguin, Seurat, Signac	162
Cézanne	164
Symbolismus	165
Jugendstil in München und Wien – Stuck, Klimt und Schiele	168

Die Kunst der Moderne

Beginn der modernen Kunstgeschichte – Wölfflin, Riegl, Warburg	170
Fauvismus und Matisse	174
Expressionismus in Deutschland	176
Wege zur Abstraktion	178
Kubismus	179
Futurismus	180
Orphismus	181
Blauer Reiter	182
Suprematismus und Konstruktivismus	184
De Stijl	185
Dada	186
Bauhaus	188
Neue Sachlichkeit und Realismus in Amerika	188
Beckmann	190
Pittura Metafisica	191
Surrealismus	191
Klassische Tendenzen – 1920 bis 1945	193
Kunst im Faschismus und Stalinismus – 1933 bis 1945	194
Picassos Guernica	196

Die Malerei nach 1945

Die Malerei nach 1945 – Abstraktion oder Realismus?	198
Malerei in Deutschland – Tradition und Avantgarde	200
Malerei in Frankreich und Spanien	201
Malerei in den Vereinigten Staaten – Abstract Expressionism und Action Painting	203
Pollock und de Kooning	204
Newman und Rothko	205
Bacon	208
Johns und Rauschenberg	209
Positionen in den 1960er Jahren – Klein, Fontana, Kawara, Twombly	211
Pop-Art – Warhol und Lichtenstein	214
Die Klassiker der »Westkunst« in Deutschland	217
Malerei seit 1989 – Ein Ausblick	219

Bibliografie	222
Personenregister der Künstler und Kunsttheoretiker	223
Foto- und Copyrighnachweis	227