
INHALT

Vorwort 7

Einleitung 9

I. Der Papst als spirituelles Haupt der Kirche: Die Fresken der *Sala Clementina* im Vatikan

- Clemens VIII. Aldobrandini als Auftraggeber der *Sala Clementina* 15 • Lage und Funktion der *Sala Clementina* 16 • Die Künstler der Ausmalung: Die Brüder Alberti und Paul Brill 18 • Die Fresken und ihre Vorbilder 20 • Der Historienzyklus: Der heilige Papst Clemens I. 23 • Die Taufszene 24 • Das Martyrium des heiligen Clemens 28 • Die Apotheose des heiligen Clemens 30 • Die Rhetorik der Bilder: Die *Ecclesia visibilis* Bellarmins als Paradigma der Ausmalung 32 • Das Rahmenprogramm: Die Selbstdarstellung des Auftraggebers 35 • Die Embleme 35 • Die Tugendpersonifikationen 38 • Zusammenfassung 46

II. Apoll und die Musen: Die Bildprogramme der Nepoten

- Weltliche Repräsentation am päpstlichen Hof und die Funktion der Fresken 47 • Die stadtrömischen *Vigne* Pietro Aldobrandinis und Scipione Borgheses auf dem Quirinal 48

Der Gartenpalast Scipione Borgheses auf dem Quirinal 50

- Die Ausmalung der Gartengebäude 51 • Das *Casino dell'Aurora* 53 • Das *Casino delle Muse* 68 • Die Vorbilder 72 • Das *Casino* des Flavio Biondo 73 • Das *Casino* von Amor und Psyche 81 • Die Nachdichtung der Mythe von Francesco Bracciolini und Cigolis Fresken 91 • Das Programm des Gartens 95 • Das Bildprogramm im Spiegel der Beschreibung Gregorio Porzios 97

Die Musengrotte in der Villa Aldobrandini in Frascati 99

- Die Baugeschichte der Villa 99 • Die Fresken des Palastes 102 • Das *Theatro dell'Acqua* 105 • Die Musengrotte 112 • Der Apoll-Zyklus der Musengrotte von Domenichino und Giambattista Viola 115 • Zur Deutung des Programms: Apoll als Figur des *Guten Fürsten* 124 • Die Funktion der Musengrotte als Bankettsaal 129 • Die Rezeption der Musengrotte in den *Rime boscherecce* Giovanni Ciampolis 129 •

Visuelle Enkomiaistik in den Fresken des *Casino dell'Aurora* von Ludovico Ludovisi 132

- Kardinal Ludovico Ludovisi und die Ausmalung des *Casino dell'Aurora* 132 • Die Berater Guercinos 136 • Die Fresken 137 • Die Darstellungskonventionen der *Aurora* 145 • Der *Triumph des Ruhmes* 149 • Die Fresken im Licht der Ludovisi-Panegyrik 150 • Die Inszenierung der Allegorie und ihre ästhetischen Implikationen 154

Die Rezeption der Nepotenprogramme in den Deckenfresken der Adelspaläste unter dem Pontifikat Gregors XV. Ludovisi 158

- Agostino Tassi, Guercino und Lanfranco im Palazzo Lancellotti 162 • Die *Sala di Rinaldo ed Armida* 166 • Der Raub Rinaldos im Palazzo Patrizi/Costaguti 169 • Personifikationen als Bildsujets: Die *Sala della Nobiltà* und *della Generosità* im Palazzo Lancellotti und die *Sala della Giustizia e della Pace* im Palazzo Costaguti 171 • Die Vorbilder der Personifikationen 177 • Agostino Tassi und Domenichinos Deckenfresko *Die Zeit enthüllt die Wahrheit* im Palazzo Patrizi/Costaguti 178 • Die Thematik und ihre ikonographische Tradition 182

Die Götterversammlung von Giovanni Lanfranco in der Villa Borghese auf dem Pincio 183

- Datierung und Gründe für die Auftragserteilung 183 • Das Fresko: Dekorationssystem und Figurenbild 186 • Die Bilderzählung: Die Götterversammlung und ihre Ikonographie 186 • Der Götterhimmel und seine Deutung im Kontext der Borghese-Panegyrik 195 • Mythologie und Allegorie: Zur Problematik der Repräsentation »falscher Götter« 197

III. Die Allegorisierung der Macht:

Die Bildprogramme der Barberini und Pamphilj in ihren Familienpalästen

Der Palazzo Barberini 199

- Die Nepoten Urbans VIII. und ihre Bemühungen um einen neuen Familienpalast 199
- Funktion und Datierung des Palastes 200 • Die Fresken 201 •
- Die Ausmalungskampagne des nördlichen Palastflügels 202 • Die Künstler 202 •
- Die Galerie der Villa Sacchetti in Castelfusano 203 •
- Die *Divina Sapientia* von Andrea Sacchi: Beschreibung und Ikonographie 211 •
- Die *Renovatio litterarum* Urbans VIII. 221 •
- Die *Divina Sapientia* und der Versuch einer christlichen Panegyrik 222 •
- Bild und Repräsentation in der Deutung Girolamo Tétis 225 •
- Die Interpretation des Freskos in Girolamo Tétis *Aedes Barberinae* 226

Die *Divina Providenza* von Pietro da Cortona 229

- Zur Chronologie und Datierung des Deckenfreskos 229 •
- Der Entwurfsprozeß 231 • Dekorationssystem und Ikonographie 233 •
- Das Programm im Hinblick auf die bereits etablierte Barberini-Panegyrik 242 •
- Die Deutung des Freskos in den nachträglich erschienenen Beschreibungen 246 • Rosichinos *Dichiarazione* 248 •
- Das anonyme Manuskript: *Il Pellegrino o vero la dichiarazione delle pitture della sala Barberina* 249 •
- Beschreibung und Deutung des Freskos in Girolamo Tétis *Aedes Barberinae* 256 •
- Resümee der zeitgenössischen Deutungen 260 •
- Die Arbeit des Malers: Cortonas Figurenerfindung und ihre Verknüpfung 261 •
- Bildtopik und *Inventio* der Historienszenen 264 •
- Pietro da Cortonas *Concetti* und ihre Wirkungsqualitäten im Kontext der Arguzia-Lehre 267 •
- Sforza Pallavicinis Traktat *Del Bene* und die Repräsentationslogik des Freskos 271 •

Pietro da Cortonas Fresken der Galleria Pamphilj 274

- Innocenz X. und Camillo Pamphilj 274 • Die Ikonographie der Stuckdekoration der *Villa di Belrespiro* 274 •
- Die Galerie des Palastes an der Piazza Navona 276 • Die Wahl des Künstlers 280 • Ältere Programmvorschläge 283 •
- Der Aeneas-Zyklus von Pietro da Cortona: Beschreibung und Ikonographie der Fresken 284 •
- Das *Concetto* der Fresken 301 • Allegorie versus Erzählung? 303 •
- Die *Göttliche Vorsehung* und ihre Bedeutung in der *Sala Barberina* und der *Galleria Pamphilj* 304

Die Fresken Giovan Francesco Romanellis für den Herzog Ippolito Lante 306

IV. Die weltliche Repräsentation des Papstes:

Das Programm der Galerie Alexander VII. im Quirinals-Palast

- Alexander VII. und der Quirinals-Palast 321 • Die umstrittene Residenzfrage des Papstes 326 •
- Die Galerie des Quirinals-Palastes 335 • Das Bildprogramm der Galerie 338

Epilog 345

Anhang

- Quellen 349
- Sekundärliteratur 354
- Register 381
- Abbildungsnachweis 385