

	Vorwort	11
I.	Commedia dell'arte als Bildmotiv	13
I.1.a	Stegreiftheater und bildende Kunst	
	Die Problematik des Sujets	13
I.1.b	Zum Aufbau der Arbeit	19
I.2.	Commedia dell'arte - Ein Überblick	21
I.2.a	Entstehung und Blüte	21
I.2.b	Die verschiedenen Bezeichnungen	22
I.2.c	Handlung und Spiel	23
I.2.d	Die Schauspieler	24
I.2.e	Die Typen	25
	- Pantalone	25
	- Dottore	26
	- Die Zanni	26
	- Harlekin	27
	- Die Innamorati	28
	- Dienerin und Kupplerin	28
	- Capitano	29
I.2.f	Wirkung und Rezeption	29
I.2.g	Die frühen Auftritte außerhalb Italiens	31
	- Der Einfluß des Théâtre Italien in Frankreich	31
	- Die Komödianten in Spanien, den Niederlanden und England	34
	- Der Weg der italienischen Komödie nach Bayern	37
II.	Die Narrentreppe - Der Raum als Bühne	40
II.1.	Wilhelm V. und das italienische Stegreifspiel	40
II.1.a	Die Fürstenhochzeit von 1568	40
II.1.b	Commedia dell'arte auf der Trausnitz	43
II.2.	Voraussetzungen	47
II.2.a	Die Raumsituation	48
II.2.b	Die Folgen für die Dekoration	50
II.2.c	Technik und Zustand der Wandmalereien	51
II.3.	Die Narrentreppe als Erlebnisweg	52
II.3.a	Der szenische Kontext	52
II.3.b	Die Bewegung der Bilder	54
II.3.c	Statische Elemente	55
II.4.	Beschreibung und Untersuchung der einzelnen Szenen	56
II.4.a	Eine Szene der Hochzeitskomödie	57
II.4.b	Das Herrscherpaar - Möglichkeiten des Portraits	58
II.4.c	Der Besuch bei Camilla	67

II.4.d	Anmerkungen zu den Allegorien	67
II.4.e	Der Narr ohne Maske	70
II.5.	Die Narrentreppe im Kontext	73
II.5.a	Beziehungen zur Gesamtdекoration	73
II.5.b	Eine Zeichnung zur Narrentreppe	76
III.	Commedia dell'arte und Grotteske	78
III.1.	Zu Fragen der Struktur	78
III.1.a	Das Strukturprinzip der Grotteske	79
III.1.b	Das Prinzip der Diskontinuität und Spannung	82
III.2.	Commedia dell'arte als Motiv der Grotteske	84
III.2.a	Der Ornamentfries im Zimmer des Rates	85
	- Zum Aufbau des Ornamentfrieses	86
	- Bild und Rahmen - Zur Funktion der Komödianten	87
III.2.b	Verwandte Beispiele der volkstümlichen Wanddekoration	88
	- Eine Nürnberger Holzdecke	88
	- Das Schösschen Tausendlust	90
III.2.c	Ein Grotteskenblatt de Bibliothèque Nationale	91
III.2.d	Zur Grotteskendekoration der Villa Moneta	96
III.2.e	Ein Schmuckanhänger - Die Frage nach plastischen Bild- werken	98
III.3.	Zwischenergebnisse	101
IV.	Der Recueil Fossard - Funktionen volkstümlicher Graphik	105
IV.1.	Fragen zur Bedeutung der Sammlung, Forschungsproble- me	105
IV.2.	Sechzehn Commedia dell'arte-Szenen	106
IV.2.a	Personal, Aufbau und Komposition der Szenen	106
IV.2.b	Der Vergleich mit den Holzschnitten A bis F	108
IV.2.c	Die "redenden Gesten" als bildnerische Ausdrucksmittel ... Zu Wirkungsweisen innerbildlicher Komik	109 110
IV.2.d	Die Bild/Textrelation und die Frage nach dem Publikum ... - Der Text als Mittel der Kontrastierung	111 112
	- Zu Rezipierbarkeit und Zweck der Serie	113
	- Die Rolle der Werkstatt Le Roy/Gence. Eine versteckte Politsatire?	114
IV.2.e	Zu Fragen der Ordnung: Die Holzschnittserie als Szenario	116
	- Die Holzschnitte 1 bis 16 als voneinander unabhängige "Lazzi"	118
	- Die Holzschnittszenen als drei voneinander unabhängige "Szenarien"	118

	- Die Commedia dell'arte-Szenen als komplettes "Szenario" in drei Akten	119
IV.3.	Vier Kupferstiche A bis D	121
IV.3.a	Die Kupferstiche A bis C	121
IV.3.b	Kupferstich D	122
IV.4.	Die Schere des Sammlers	123
IV.4.a	Die Fragmente von Blatt 27 und 28	124
IV.4.b	Die Komödianten vor der Taverne	125
	- Zur Interpretation der rekonstruierten Gesamtszene	126
IV.4.c	Ein Entwurf für ein Wandgemälde? Die Frage nach der Funktion	127
IV.5.	Radierungen des Ambrogio Brambilla und ihr Verhältnis zu den französischen Holzschnitten	128
IV.5.a	Zan Tripus Auftritt - Genre und Commedia dell'arte in der frühen Druckgraphik	130
	- Mittel der Bildinszenierung	132
	- Der Vergleich mit der Wirtshausszene	134
IV.5.b	Neun Commedia dell'arte-Szenen Ambrogio Brambillas: Vorläufer der Holzschnitte 1 bis 16?	135
	- Zur Reihenfolge der Szenen	135
	- Das Verhältnis zu den Holzschnitten 1 bis 16	136
IV.6.	Italienische Komödianten im Spiegel volkstümlicher Graphik	137
IV.6.a	Der Komödiant als Narr und Betrüger	137
	- Der "Baum der Narrheit" und die "Betrügereien der Welt"	137
	- Ikonographische Quellen	138
IV.6.b	Die Eroberung des Schlaraffenlandes - Commedia dell'arte und Karneval	139
	- "Il Trionfo del Carneval nel Paese di Cuccagna". Die Illustration eines Karnevalsspieles?	140
	- "Il Trionfo del Carneval" und die Tradition des Triumphzuges	141
IV.6.c	Quellen des späten 16. Jahrhunderts zu vergleichbarer Volksgraphik	143
V.	Frühe Commedia dell'arte-Darstellungen im franco-flämischen Bereich	145
V.1.	Die schmale Raumbühne - Szenischer Ausschnitt oder "Rollenportrait"?	147
V.1.a	Ein Gemälde im Musée Carnavalet	148
	- Zum Portraitcharakter des Gemäldes	148

V.1.b	Verwandte Versionen und Kopien, Individuum und Schema	150
	- Zum Begriff "Rollenportrait"	151
	- "Lila", eine Konkurrentin Isabellas? ..Ein Bildtypus im Dienste der Diva	152
V.1.c	Drei Bühnenszenen des Drottningholm Museums und die Holzschnitte des Recueil Fossard?	154
	- Ambrosius Francken und zwei graphische Szenen - Hinweise auf eine umfassende Serie?	156
V.1.d	Das "Rollenportrait" als Werbeträger? - Fragen zur Funktion	157
V.2.	Der Dialog mit dem Betrachter - Die Komödianten fordern den Diskurs	161
V.2.a	Das "Zigeunerbild"	162
	- Zigeuner und Commedia dell'arte - Ein Zweckbündnis	163
	- Das Dilemma des Betrachters	165
	- Höfische Gesellschaft, Zigeuner und Komödianten - Der Beitrag der Ecole de Fontainebleau	166
V.2.b	"Cornuto", der Gehörnte - Interpretationen. eines Motivs ..	168
	- Zu Figuren und Komposition - Ein verwandter Stich Lieftrincks und das Fehlen der Masken	170
	- François Bunel und die Bedeutung des Begriffs "Truppenportrait"	171
	- Anmerkungen zum Sujet	173
	- Zwei verwandte Versionen im Vergleich	175
V.2.c	Die Isolation des Topos	177
	- Die Kupplerin	177
	- Die Frau (oder: die Wahl) zwischen den beiden Lebensaltern	178
	- Zwei verwandte Stiche und ihre Bedeutung für die Interpretation	180
	- "Ungleiche Liebe" - Zur Tradition eines Topos	182
	- Die unterschiedliche Dominanz des Sujets Commedia dell'arte in diesem Kontext	184
	- Beispiele für das Fortleben des Themas: Pantalones Abgang	185
	- "Christus und die Ehebrecherin" - Sakrale Wurzeln eines profanen Sujets	186
V.2.d	Zwischenergebnisse	188
V.3.	Komödianten vor Publikum - Bilder höfischer Repräsen- tation	189
V.3.a	Der Auftritt des Königs? - Eine Bühnenszene in Bayeux ...	190

	- Elf Nummern und die Folgen	190
	- Politsatire oder Typenliste - Die Frage nach der Funktion	195
V.3.b	Künstlerische Voraussetzungen - Hieronymus I Franckens "Venezianischer Ball" von 1565	197
	- Franckens Quellen - Die Rolle des Dirck Baerendsz.	197
	- Pantalone, Zanni und der Narr - Eine Frage der Moral	200
	- Venedig und die Niederländer	201
	- Variationen der "Tanzgesellschaften"	202
	- Winghes "Nachtbancket met een Maskerade": Das Medium und die Botschaft	204
V.3.c	Zwei "Festpanoramen"	209
	- Die Szene in Oakham als Protokoll eines Hoffestes?	210
	- Ideal und Wirklichkeit	211
	- Commedia dell'arte, Festszenen und die Dekoration von Tasteninstrumenten	213
	- Die "Festpanoramen" als Vorläufer der "fêtes galantes".- Ein Sujet und seine Instrumentalisierbarkeit	214
V.3.d	Lodewyck Toeput - Ein niederländischer Maler im Veneto	216
	- Der Charakter Toeput'scher Commedia dell'arte-Szenen	216
	- Leandro Bassanos Monatsdarstellungen - Erobern die Komödianten ihre Heimat ?	218
VI.	Commedia dell'arte - Kein Bildmotiv im Ursprungs- land?	221
VI.1.	Möglichkeiten der Graphik	222
VI.1.a	Szenarienillustrationen	223
VI.1.b	Naspo Bizarros Werben: Fünf Kupferstiche des Nicolò Nelli	225
VI.1.c	Schauspielerportraits	227
	- Paoluccio della Cerra und der Melonenverkäufer. Das Rätsel um Pulcinella	228
	- Tristano Martinelli oder die Würde des Komödianten	231
VI.1.d	Kostümwerke	232
VI.1.e	Volkstümliche Graphik	233
VI.2.	Kunsttheorie und komisches Genre	234
VI.2.a	"Pitture ridicole" - Aristotelesrezeption und Kunsttheorie ..	234
	- "Composizioni di alerezza e riso": Werke von Besozzo, Campi und Pasarotti	235
	- "I giocatori di morra" - Harlekin privat?	239
VI.2.b	Commedia dell'arte im französischen und italienischen Genre	240
VI.3.	Das Teatro Olimpico von Sabbioneta. Zanni als Zuschauer herrscherlicher Selbstinszenierung	243

VII.	Ergebnisse	248
	Epilog: Callot, Grotteske und Commedia dell'arte	252
	Anhang	261
A.	A1 bis A46 zu Kapitel I. bis III.	262
B.	Der Recueil Fossard	262
B.1.a	Anmerkungen zur Literatur	263
B.1.b	Zur Sammlungsgeschichte	263
B.1.c	Das vorhandene Material	265
B.1.d	Das Stockholmer Exemplar	268
	- Das Titelblatt	268
	- Blatt 4 bis 6 (Holzschnitte A bis F): Zwei französische Farcen	269
	- Die Zuschreibung der Holzschnitte 1 bis 16 an die Werkstatt LeRoy/Gence	274
	- Zur Herkunft der Kupferstiche A bis D	275
	- Blatt 45 - Der Gehörnte, eine Standardszene der Commedia dell'arte	277
	- Blatt 46 - Drei Kupferstiche von Jacques Callot	280
B.2.	Der Recueil Fossard, Exemplar der Graphischen Samm- lung des Stockholmer Nationalmuseums (zu Kapitel IV.) ..	281
B.2.a.	Blatt 1 bis 46	282
B.2.b	Weitere graphische Blätter im Kontext	315
C.	A50 bis A91 (zu Kapitel V. und VI.)	337
	Bibliographie	359
	Abbildungsnachweis	375
	Abbildungen	377