

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Abkürzungen	XVII
Einleitung	I
I ANTIKE UND BYZANZ	15
I, 1 <i>Das Magisch-Dingliche und das Erzählerische</i>	17
Ägypten, Kreta, Mykene 17. Spätarchaische Zeit in Griechenland 19. Die sympathetische Funktion der Landschaft 21.	
I, 2 <i>Frühklassik, Illusionismus</i>	24
Über Illusionismus 24. Subjektivität in bezug auf die Erkenntnis- theorie 25. Ästhetisches Bewußtsein und erzählerische Funktion, das „Machen“ und die Ähnlichkeit 26.	
<i>Mimos, mimeisthai.</i> <i>Mimetiké téchne</i> – musische und imitative Künste bei Plato 26.	
I, 3 <i>Antike Abbildungstheorie und Schönheitsauffassung</i>	31
<i>Mimesis</i> und <i>Phantasia</i> 31. Vorsokratiker, Xenophon 31. Plato: <i>eikastiké téchne</i> und <i>phantastiké téchne</i> 34. Aristoteles: Materie und Form in Natur und Kunst. <i>Téchne</i> und künstlerische <i>poiesis</i> 35.	
I, 4 <i>Hellenismus</i>	40
Subjektivierung der <i>Téchne</i> und der Erkenntnis, <i>Physis</i> , <i>Noûs</i> 40. Illu- sionismus und Landschaftsmalerei 42.	
<i>Phantasia.</i> Die Stellung des Künstlers. Subjektive und objektive Kriterien in der Kunsttheorie 43. Hellenistische und römische Landschaftstypen 45.	
I, 5 <i>Gartenkunst</i>	48
Griechisch-hellenistische Gärten 48. Rom: <i>ars topiaria</i> 51. Der zweite pompejanische Stil, Vitruv, Plinius d. Ä. 51. Die satyrische Szene und die numinose Naturauffassung 55.	

I, 6	<i>Römische Landschaftsmalerei, 3. und 4. Stil</i>	57
	Motive, Gestaltungsprinzipien 57. Stilbrüche Figur-Landschaft 58.	
I, 7	<i>Spiritualismus</i>	60
	Philon, mittlere Stoa, Cicero 60. Der Künstler und die <i>mania</i> 62. Neuplatonismus, Plotin 63. Der Mimesis-Begriff und der Illusionismus 64.	
	<i>Die Mosaikkunst.</i>	
	Spiritualismus und Landschaftsdarstellung in der spätantiken christlichen Kunst 65. Hellenistisches Erbe und christliche Symbolik 66. <i>Locus amoenus</i> und Parusie 68.	
I, 8	<i>Byzanz</i>	70
	Der <i>locus amoenus</i> und die Paradiestradiation in Byzanz und im Osten 70. S. Maria Antiqua 71. Der Ikonoklasmus und die Landschaftsdarstellung 72. Castelseprio 73. Stilisierung in der Hofkunst des 11 Jhs. 73. Byzantinische Zentren in Italien und auf Sizilien 75. Bildräumliche Ausweitung in paläologischer Zeit; Kariye Camii 76.	
II	MITTELALTER	79
	Gruppenbildung der <i>artes</i> und Spiritualismus in der Spätantike 81.	
II, 1	<i>Künstler, Werk und Imitatio im Mittelalter</i>	83
	Die Bilderfrage im Frühchristentum 83. Ethnisierung und Hellenisierung 85. <i>Imitatio</i> und Zahlästhetik, Augustin 87. Boethius 88. Isidor, Beda 88.	
	Karolingische Buchmalerei 90. Evangelienharmonie 90.	
	Karolingische Ästhetik, <i>ut pictura poesis</i> 91. Tituli 93.	
	Neuplatonismus und Allegorismus, bes. im 12. Jh. (Richard von St. Viktor, Alanus von Lille, Guillaume de Conches) 94.	
	Scholastik (Alexander von Hales, Grosseteste, Bonaventura) 98. Thomas von Aquin 100.	
II, 2	<i>Die Landschaft in der mittelalterlichen Literatur</i>	103
	Antike Literatur und Patristik 103 f. <i>Topoi</i> 104 f. Angelsächsische Naturlyrik 107. Die Karolinger 107 f. Johannes Scotus Eriugena und die Theophanie 108.	

	Cluny, Investitur- und Universalienstreit 109. Lateinische Dichtung 109.	
	<i>Natura</i> : Bernhard Silvestris, Alanus von Lille 110 f. Das „Buch der Natur“ 112. Topik: <i>locus amoenus</i> und <i>tempe</i> 113 f. Stillehre: <i>Ars poetica</i> und <i>rota Virgilio</i> 116.	
II, 3	<i>Ottonische Bildkunst</i> 119	
	Spiritualismus und flächenhafte Gestaltungsprinzipien. Reichenau 119. Miniaturen 120.	
II, 4	<i>Gartenkunst und Gartenmotive</i> 126	
	Paradiesmotive. Die Kloostergärten 126. Östliche Vorbilder und stilistischer Einfluß auf die Bildkunst 127. Gartenmotive in der Dichtung 128. Paradiese 130. Albertus Magnus 134. Petrus Crescentius 135. Öffentliche Gärten 135.	
II, 5	<i>Illustrationen</i> 137	
	Die erzählerische Funktion der Bildkunst 137. Profane Dichtung 137. Der Mikrokosmosgedanke 137. Die „Individuation“ in der Naturphilosophie und Anthropologie; Beginn des Illusionismus in der Bildkunst 138. Naturmotive 140.	
II, 6	<i>Scholastische Naturphilosophie und Erkenntnistheorie</i> 145	
	Anselm von Canterbury 145. Der Universalienstreit 146. Astrologie und arabische Naturwissenschaft 147. Die Schule von Chartres 148. <i>Aristotelische Physik</i> 152. Die <i>Oxfordschule</i> 154. Scholastische Summen (Alexander von Hales 156. Albertus Magnus 157). Ulrich von Strassburg 157. Vinzenz von Beauvais 158. Bonaventura und die Illuminationstheorie 158. Thomas von Aquin: Ontologie 162. Ästhetik 169. Ikonographie 172. Duns Scotus 173. Ockham 175. Individuation und Mystizismus 177.	
II, 7	<i>Individuation, Humanismus</i> 178	
	Mensch und Welt 178. Dante 179. Petrarca und die „Bergbesteigung“ von Mont Ventoux 181. Augustinische Moralanschauung 182. Boccaccio 185.	
II, 8	<i>Bildende Kunst Ende des Dugento</i> 187	
	Bildnerische Tradition 187. Die erzählerische Aufgabe 188. Cimabue 189. Rom und die Mosaikkunst 189. Das Vorbild der Antike 190. Die Autonomieität des Kunstwerks 190.	

III RENAISSANCE I	193
<i>Malerei in Italien, Deutschland und den Niederlanden im Tre- und Quattrocento (außer Venedig).</i>	
III, 1 <i>Giotto</i>	195
Vergegenwärtigung 195. <i>Ut pictura poesis</i> und die „Naturähnlichkeit“ 199.	
III, 2 <i>Giotto-Nachfolger u. a. um 1300–1350</i>	203
Florenz: Taddeo Gaddi 203. Siena: Duccio 204. Simone Martini 206. Ambrogio Lorenzetti 206. Avignon: Humanistische Naturbeschreibung 208. Matteo Giovannetti 209 f. <i>Laus ruris</i> und antikes Villenideal 210. Die <i>Madonna dell' umiltà</i> 212. <i>Hortus conclusus, madonna lactans</i> und das Rasenbankmotiv 213. Pisa: Traini: „Der Triumph des Todes“ 214. Florenz: Stagnation und Spiritualismus 216.	
III, 3 <i>Malerei um 1350–1420</i>	217
Lombardische Miniaturen 217. Miniaturen in Frankreich und Flandern 219. Burgund, Melchior Broederlam 221. Pol de Limbourg 222. Jan van Eyck 223.	
<i>Deutschland, Böhmen.</i>	
Mystizismus und <i>devotio moderna</i> 224. Die böhmischen Meister von Hohenfurth und Wittingau 225 f. Meister Bertram 226. Die Schule in Köln, Stephan Lochner 227. Die Liebesgärten des 15. Jahrhunderts 229. Lucas Moser 230. Konrad Witz 231.	
III, 4 <i>Altniederländische Malerei</i>	233
Gestaltungsprinzipien im Innen- und Landschaftsraum 233. Jan van Eyck: Der Genter Altar 236. Das Empirische 237. Die Erkenntnistheorie Nikolaus von Cues' 239. Der verborgene Symbolismus 242.	
Die weitere Entwicklung der Hintergrundlandschaft in der altniederländischen Malerei des 15. Jhs. 244.	
III, 5 <i>Mysterienspiele, geistliche Schauspiele</i>	247
Illusionistische Elemente und Landschaften 247.	
III, 6 <i>Französische Malerei im 15. Jh.</i>	251
Gestaltungsprinzipien 251. Jean Fouquet 252. Der „René-Meister von 1456“ 254. Provence 255. Meister im späten 15. Jh. 256.	

III, 7	<i>Die Entwicklung der Perspektive in Italien</i>	257
	Oblique Raumkonstruktion 257. Bildraum, Realraum, Architekturumrahmung 258. Die orthogonale Raumkonstruktion 258. Perspektive in der Landschaftsdarstellung (Altichiero da Zevio) 259. Die Perspektive in der Miniaturenmalerei 260.	
	<i>Italien in der ersten Hälfte des Quattrocento.</i>	
	Brunelleschi und seine Vorgänger 262. Die Harmonie der Perspektiv- und Proportionslehre 264. Masaccio 266. Masolino 267. Pisanello 268. Alberti und seine <i>costruzione legittima</i> 271. Ghiberti 273. Piero della Francesca 274. Die Bühnenkunst 277. Uccello und die Zweipunktperspektive 278. Leonardo und die sog. „synthetische Perspektive“ 278. Toskanische Ideale im Veneto 280.	
III, 8	<i>Florentinische Landschaften im Quattrocento</i>	282
	Starnina 282. Fra Angelico 282. Filippo Lippi 283. Benozzo Gozzoli 285. Baldovinetto 285. Pollaiuolo 285. Ghirlandaio 286. Filippino Lippi 286. Verrocchio, Leonardo 286.	
III, 9	<i>Neuplatonismus</i>	288
	Kunsttheorie in Florenz, <i>natura naturans</i> und <i>natura naturata</i> 288. Natürliche Magie, Hermetik 289. Der Magus 291. Talismane, Hieroglyphen 291. Botticellis „Primavera“ 294. <i>Imitatio</i> und Idealisierung 925. Signorellis „Pan“ und der Neuplatonismus 297. Perugino und die Lichtmetaphysik 298. Pinturicchio 298. Antike Landschaftstradition 299. Realitätsgrade 299.	
III, 10	<i>Piero di Cosimo</i>	301
	Primitivismus und Landschaft als Umwelt 301. <i>Ante Vulcanum</i> 301, <i>sub Vulcano</i> 302, <i>sub Dionysio</i> 303. „Tod der Procris“ 305.	
III, 11	<i>Raffael</i>	307
	Harmonie des Daseins. Auswahlprinzipien 307. Frühe Werke: „Scipios Traum“ et al. 309. Madonnen 311. Die Stanzen 311. Werke im 2. Dezzennium des 16. Jhs. 312. Bühnenmalerei 313. Die Villenausschmückung 314. Die Ideallandschaft 315.	
III, 12	<i>Leonardo</i>	317
	Empirie, Wissenschaft und Kunst 317. Der Maler als „zweite Natur“ 319. <i>Amor intellectualis</i> 320. Neuplatonische Schönheitsauffassung 320. Analogie Mikro- und Makrokosmos 322.	

Frühe Werke: 322. „Ginevra Benci“ 324. Die „Madonna in der Grotte“: Die Vision 326. Glanz und Gnade 328. Die Grotte 328. Das Abendmahlfresko 330. „La Gioconda“ 330. „Leda“ 333. „Anna Selbdritt“ 334. Die Sintflutzeichnungen 336.

IV RENAISSANCE II 339

Venedig um 1450–1578.

IV, 1 *Giovanni Bellini* 341

Religiosität. Sympathetische Hintergrundlandschaft 341. Abbildung und malerische Technik 343.

IV, 2 *Die Entwicklung Giovanni Bellinis* 344

Vorbilder: Jacopo Bellini, Mantegna 344. 60er Jahre 345. Pesaro-reise, Pesaroaltar 347. Antonello da Messina 349.

Um 1480–1500.

„Der hl. Franziskus“ 351. „Transfiguration“ 353. Historienbilder 354. S. Giobbe-madonna 355. „Heilige Allegorie“ 357. Restlobbilder 359.

Um 1500–1510.

Madonnen 361. Pietà „Donà delle Rose“ 363. „Madonna del Prato“ 364. „Detroit-Madonna“ 365. „Brera-Madonna“ 366. „*Ars simia naturae*“ 367.

IV, 3 *„Das Bacchanal“* 369

Der Auftrag: Bembo, Isabella d'Este, Alfonso d'Este 369. Nachträgliche Änderungen (Tizian, Dosso Dossi) 371. Diskrepanz: Figur – Landschaft 371. Ursprüngliche Fassung und Fruchtbarkeitssymbolik 372.

Giorgione.

IV, 4 *Kulturelle Voraussetzungen* 375

Stil *all'antica* und Landschaftsmalerei 375. *Disegno* und *rechte maniera* 375. Landschaftstypus und antike Pastorale 377. Padua: Aristotelische Naturphilosophie 377. Rialtoschule 378. Venezianischer Humanismus; Bembo 378. Neuplatonismus und venezianische Humanität 379. *Hypnerotomachia Poliphili* 380. Illustrierte Literatur um 1470–1515 380. Das „Concert champêtre“ und die Idealisierung 382.

- IV, 5 *Vorgänger der Pastorale in Venedig um 1500* 384
 Mantegna, Lorenzo Costa 384. Lorenzo Lotto 384. Cima da Conegliano 387. Carpaccio 388. Giulio Campagnola 389. Reine Landschaften, Domenico Campagnola 389.
- Giorgiones Werke.*
- IV, 6 *Die frühen Gemälde* 392
 Malerische Technik. Diskrepanz: Figuren – Hintergrundlandschaft 392. „Judith“ 395. Castelfrancoaltar 395. Die „Allendale-Natività“ 397.
- IV, 7 *Reife Werke* 400
 „La Tempesta“: Quellen, Zustand 400. Zum Formalen und Farbigen 401. Deutungen 402. *Harmonia est discordia concors* 405. „Die drei Philosophen“: Quellen, Formales 406. Ikonologisches zu Mensch-Natur 407. Der Mensch als Magus 410. „Dresdner Venus“: Quellen, Formales 411. Die Venus *all'antica* 412. Das Schlafmotiv 413.
- IV, 8 *Das „Concert Champêtre“* 415
 Der Künstler als *natura naturans* 415. Ideallandschaft und Impraktibilität 415. Formales, Farbiges 416. Die Musik: Struktur der venezianischen *frottole* 418. Petruccis Frottolesammlung 419. *Peitho-Poesia* und *Musica*, Metapher und Überredungskunst 420. Synaesthesie 424. *Ut pictura poesis* 425.
- Tizian.*
- IV, 9 *Das ästhetische Bewußtsein* 427
Imitatio naturae, superatio naturae und malerische *dolcezza* 427. Figur, Landschaft und Flächenordnung 428. Das Malerische und der Stil *all'antica* 429. Figur-Landschaft bei Correggio 430.
- IV, 10 *Werke der Jugendzeit* 432
 Frühwerke, Fresken in der „Scuola del Santo“ 432. Werke im zweiten Jahrzehnt 434. „Die himmlische und die irdische Liebe“ 436.
- IV, 11 *Modi der Szenen* 440
Decorum und *modus* 440. Das mythologische Thema und die „satyrische Szene“ 442.

IV, 12 <i>Werke um 1518–1535</i>	444
Die Mythologien für Alfonso d'Este 444. „Petrus Martyr“ 446. Idyllen der 30er Jahre 447. Landschaftszeichnungen 448. Die „Pardovenus“ 450. „Mariae Tempelgang“ 452.	
IV, 13 <i>Die 40er Jahre</i>	455
Romreise 455. Figur und Materie 455. Manieristischer Einfluß 456. Das farbige Gewebe 457. Deckengemälde der S. Maria della Salute 457. „Maria Magdalena“ 458. „Venus mit Amor“, Melancholie und Lebensgenuß 459. Das Reiterbildnis Karls V. 460.	
IV, 14 <i>Die letzten Jahrzehnte</i>	462
<i>Die 50er Jahre.</i>	
Sakrale Gemälde und Venusbilder 462. „Venus und Adonis“ 464. Ovids „Metamorphosen“ und das ästhetische Bewußtsein 465. „Perseus und Andromeda“, „Raub der Europa“ 466. Die Mythologien in London und Edinburgh 468. „Diana und Aktäon“ – die „romantische“ Interpretation der Gotik 468.	
<i>Spätwerke.</i>	
Hieronymusdarstellungen 469. „Margarethe mit dem Drachen“ 470. „Schäfer und Nymphe“ (Wien) 472. „Marsyas“ – Apollinisches und Dionysisches 473. Die „Pietà“ in Venedig – <i>natura potentior ars</i> 475.	
Zusammenfassung	477
ANHANG	499
Bibliographie	501
Quellen	501
Literatur	509
Abbildungsverzeichnis	534
Abbildungsnachweis	538
Sachverzeichnis	539
Orts- und Namenregister	544