

Inhalt

Leonardo da Vinci: Sämtliche Gemälde

Die Tafeln 9

Einführung

<i>Vorwort</i>	43
<i>Drei Viten des Leonardo da Vinci:</i>	
<i>Paolo Giovio, 1527</i>	71
<i>Anonimo Gaddiano, 1545</i>	76
<i>Giorgio Vasari, 1550/1568</i>	80
<i>Die Ausgaben des Traktats</i>	104
<i>Verzeichnis der Handschriften</i>	107
<i>Neuere Publikationen zu Leonardos Schriften</i>	110
<i>Deutsche Ausgaben von Leonardo-Schriften</i>	111
<i>Abkürzungen der verwendeten Quellen-Editionen</i>	111

Leonardo da Vinci: Die Schriften zur Malerei

<i>Zu Leonardos Sprache und zur vorliegenden Übersetzung</i>	115
<i>Kleines Glossar</i>	117
<i>Leonardos Pläne zur Veröffentlichung</i>	119
<i>Leonardos Bemerkungen Nr. 1–13 über die Traktate</i>	121

TEIL I: »IL PARAGONE« ODER DER WETTSTREIT DER KÜNSTE

<i>Vorbemerkung</i>	129
1. Malerei und Wissenschaft	134
2. Malerei, Musik und Dichtung	138
3. Malerei und Bildhauerei	147
4. Erfahrung und Zeichnung	154

TEIL II: DAS UNIVERSALPROGRAMM

1. Die Prinzipien	
<i>Vorbemerkung</i>	159
Der Maler befragt die Natur	161
Der souveräne Geist: Beobachtungsgabe und Imagination	164
Die unendliche Aufgabe	169
2. Die großen Themen: Natur und Mensch	
<i>Vorbemerkung</i>	173
Berichte	175
Szenen und Visionen	185

TEIL III: DIE PROBLEME DES MALERS

<i>Vorbemerkung: Leonardo als Kritiker</i>	201
Wie man die Malerei beurteilen soll	205
Die gegnerischen Parteien der Maler	210
Polemiken	212
Neue Werte: Eigenart und Originalität	214
1. Der Raum und das Licht	
<i>Vorbemerkung</i>	217
Die Bedingungen des Sehens	220
Licht und Schatten	227
Die Analogie: Schatten – Licht	229
Licht und Helligkeit	230
Geometrie der Schatten	233
Lichtstrahlen und Sehstrahlen	236
Die Linearperspektive	241
Die Luftperspektive	259
Landschaft und Freilichtmalerei	271
2. Der Mensch und die Leidenschaften	
<i>Vorbemerkung</i>	281
Die Anatomie	284
Die Bewegungen	296
Der Ausdruck	303
3. Der Zugang zur Schönheit	
<i>Vorbemerkung</i>	315
Analogie	319

Ambivalenz	323
Anhang	
<i>Bilderrätsel</i>	330
Rätsel	331

TEIL IV: DAS ATELIER DES MALERS

<i>Vorbemerkung</i>	335
Konflikte zwischen Wissenschaft und Kunst	339
Widerstand gegen den Relativismus	339
Auswahl, Koordination und Kontrast	342
1. Das Atelier	349
2. Die Materialien	351
3. Kunstgriffe, Techniken und Verfahren	355
4. Methodische Ratschläge	359

TEIL V: DIE TÄTIGKEIT DES MALERS

<i>Vorbemerkung</i>	367
Jeder Maler malt sich selbst	371
1. Lehre und Übung	375
2. Die Ethik des Malers	380
3. Gedächtnis und Wahrnehmung	384

Anhang

<i>Konkordanz der Handschriften</i>	389
<i>Zeittafel zum Leben Leonardo da Vincis</i>	392
<i>Index Nominum</i>	395