

Inhalt

KUNSTWERK UND KUNSTBETRACHTUNG	13
Einmaligkeit, Werkeinheit, Irrtümer, Rang, Urheber, Ort, Zeit, Zweck, Technik	
A. DIE BILDKÜNSTE	17
Malerei, Zeichnung, Graphik	
I. <i>Arten, Wirkungskreis, Charakter</i>	18
1. Malerei	18
2. Zeichnung und Druckgraphik	19
II. <i>Äußere Beschaffenheiten</i>	23
1. Technik	23
2. Oberfläche und Wirkung ('Textur')	23
3. Faktur	24
III. <i>Inhalt und Inhaltsdeutung</i>	24
1. Bildgattungen	24
a) Altar- und Andachtsbild	24
b) Mythos, Märchen, dichterische Überlieferung. Allegorie. Apotheose. Historie	25
c) Genre	25
d) Landschaft, Seestück	25
e) Architektur, Innenraum	25
f) Stilleben	25
g) Tierbild	25
h) Bildnis	25
2. Vorstellungsbild und Augenbild	26
(»abstrakt« – »gegenständlich«),	
der Gegenstand im Bild	
3. Thema, Inhalt, Deutung	31

IV. <i>Die Form – Komposition und Struktur</i>	32
1. Begriffe zum Bildbau	32
a) Format	32
b) Kompositionsdaten	32
c) Strukturelemente	33
2. Komposition und Struktur	33
V. <i>Die Form – Körper und Raum</i>	34
»Kategorien der Anschauung«	
1. Feste Form – bewegte Form	35
a) Festigkeit, geschlossene Form	36
b) Bewegung und Rhythmus, offene Form	36
2. Das Lineare, das Flächenhafte	37
a) reine Linie	37
b) zeichnerische, lineare Form	37
c) Flächigkeit	38
d) Flächenhaftigkeit	39
3. Das Malerische, Tiefenbindung	40
a) das Malerische in der Fläche	40
b) das malerische »Sehbild«	40
c) der Tiefenraum	42
VI. <i>Die Form – Perspektive, Flächendisposition</i>	45
1. Perspektive	45
a) Parallelperspektive	45
b) die umgekehrte Perspektive	45
c) Zentralperspektive	46
2. Raumbild und Ordnung in der Fläche	47
3. Andere Darstellungsweisen	48
a) in der ostasiatischen Malerei	48
b + c) Bildauswärtsbewegung	48, 49
VII. <i>Die Farbe – Bestimmungen und Begriffe</i>	49
1. Erstbestimmungen	49
a) Farbton, Qualität, »Farbrichtung«	49
b) »Eigenhelle«	50
c) spezifische Intensität	50
2. Abwandlungsmöglichkeiten	50
a) Farbtönung (Nuance)	50
b) Tonwert, Hell-Dunkel-Wert; Farbtonverschiebung	50
3. Formfaktoren	51
Menge, Ausformung, Stellung	

4. Farbenfamilien	51
5. Komplementärfarben	52
a) Ergänzfalten	52
b) Auslöschfarben	52
6. Optische Überflutungen	52
Simultan- und Sukzessivkontrast	
7. Optische Mischung	53
8. Harmonische Farbmengen?	53
9. Gegensätzliche Gruppen, Kontraste	55
a) Rot-Blau, Rot-Schwarz	55
b) Komplementärkontrast	55
c) Warm-kalt-Kontrast	55
d) Hell-dunkel-Kontrast	56
e) Intensitätskontraste	56
VIII. <i>Die Farbe im Bild</i>	56
1. Wirkungsweisen	57
a) Energie und emotionale Wirkung	57
b) »Temperatur« und räumliche Wirkung	58
c) Ausdehnung und Leuchtkraft	59
d) Wirkung der materialen Eigenschaft	59
2. Farbe und Gegenstand	59
a) Symbolfarbe	59
b) Lokal- oder Gegenstandsfarbe	60
c) Erscheinungsfarbe	61
d) eigenständige Farbe	61
3. Farbige Gesamtanlage	62
a) farbenbestimmt (chromatisch)	62
b) hell-dunkel-artig (valoristisch)	64
4. Das Licht	64
a) im Mittelalter	64
b) in der modernen Malerei	81
c) Grünewald	81
d) Greco, de La Tour	81
e) in der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Turner, Impressionisten	82
f) Rembrandt	82
Betrachtungs-Schema	83
B. DIE PLASTIK	84
I. <i>Plastik und Skulptur</i>	84
II. <i>Das Material</i>	84
1. Der Stein	84

2. Bronze und Kupfer	86
a) Gußverfahren	87
b) Treibarbeit	90
3. Marmor und Bronze	91
4. Holz und Elfenbein	91
a) Holzplastik	91
b) die Fassung	93
c) Elfenbein	94
5. Ton, Porzellan	94
6. Gips und Stuck	95
7. Neue Materialien	96
III. <i>Möglichkeiten plastischer Vorstellung</i>	96
1. Die geschlossene Rundung	96
2. Höhlung und Wölbung	98
3. Gerüst, Raumachsen	99
4. Statik	99
5. Schichtung	100
6. Tektonik	101
7. Bewegung	101
8. Rhythmik	102
9. Dynamik	102
10. Moderne Möglichkeiten	103
11. Zusammenwirken der verschiedenen plastischen Vorstellungen	104
12. Spannung	105
IV. <i>Freie und angewandte Plastik. Das Relief</i>	106
1. Die freie Plastik (Freiplastik)	106
2. Die Bauplastik (angewandte Plastik)	106
3. Das Relief	107
V. <i>Anwendungsformen, Aufgabenbereiche</i>	108
Statue, Statuette. Monumentalplastik, Kolossalplastik. Standplastik, Hänge- und Schwebeplastik. Der Torso	
1. Plastik in fester und enger Verbindung mit der Architektur	109
a) am antiken Tempel	109
b) an der kirchlichen Architektur	109
2. Plastik als Innenausstattung und an der Innenausstattung	110
Antependium. Reliquienschrein. Kruzifix. Flügelretabel. Schreinaltar. Lettner. Triumphkreuz. Andachtsbilder. Chorgestühl. Kanzel. Taufbecken. Lese- pult. Sakramentshaus. Kreuzwegstationen. – Parkfigur	

3. Grabplastik	112
Grabstele, Sarkophag, Tumba, Wandgrab	
4. Das Denkmal	113
5. Brunnen	113
6. Anwendungsformen des Reliefs	114
7. Geräteplastik	114
VI. <i>Entwicklungsformen</i>	115
Archaik, Klassik, Barock	
1. Gerichtetheit	115
2. Allseitigkeit (Vollkörperlichkeit).	115
3. Raumdurchstellung	116
4. Die historischen Entwicklungsabläufe	116
a) in der Antike	116
b) im Mittelalter und in der Neuzeit	117
VII. <i>Farbe und Oberfläche</i>	119
1. Farbige Plastik	119
2. Oberflächenstruktur (Textur)	120
C. DIE BAUKUNST	138
I. <i>Bereich und Kriterien der Baukunst</i>	138
1. Werkeinheit und Entstehung	138
a) das Einzelwerk	138
b) Stadtraum, Gesamtanlagen	140
2. Raumplastische und abstrakte Kunst	141
3. Bestimmung durch Maß und Zahl	142
4. Eigene Dimensionen	142
5. Materialanwendung, Materialwirkung	143
6. Licht und Lichtwirkung	144
7. Bindung anderer Künste	145
8. Zweck und Sinn	146
9. Die Baukunst als »Bedeutungsträger«	147
10. Der Öffentlichkeitscharakter der Baukunst	149
II. <i>Die Form</i>	149
1. Grundformen	149
2. Baukörper und Baugruppen	150
a) geschlossene Baukörper	150
b) gruppierte und gestufte Baukörper	150
c) symmetrische Baukörper mit einer Schauseite	150

d) eingebundene Baukörper mit einer Schauseite	150
e) kombinierte Baugruppen	151
f) symmetrische Flügelanlagen	151
g) symmetrische und gestufte Baugruppen	151
h) freie Baugruppen	152
3. Baugliederung	152
a) Außenbaugliederung	152
b) Raumfolge, Wandaufbau	154
4. Raumformen	156
a) Einteilung nach Grundformen	156
Quaderraum, Kuppelraum, Gewölberaum	
b) Raumdurchdringungen	156
c) Schalen	156
5. Querschnittformen	157
Höhen- und Breitenwirkung	
6. Raumrichtungen	157
a) richtungsbetont, Wegraum	157
b) richtungs- und zentrumsbetont	158
c) zentrums- und richtungsbetont	158
d) zentrumsbetont, Verweilraum	158
e) richtungsbetont, Breithausbau	158
III. Die Konstruktion	158
1. Die Massivbauweise	158
2. Die Skelettbauweise	159
3. Tragwerke	160
4. Decke und Dach	160
IV. Das raumplastische Kunstwerk	161
1. Raumplastische Kunst	161
2. Mauer und Wand	162
3. Die Flächen und plastischen Formen des Baukörpers	163
4. Der plastische Baukörper	165
5. Wand und plastische Formen im Raum	166
6. Bewegung durch plastische Formen und Lineament	167
a) Bewegung durch gedrehte und eingerollte plastische Formen	167
b) Bewegung »durch Lineament«	168
c) Bewegung durch kurvige Grundriß- und Aufrißanordnung	168
7. Tendenzen im 20. Jahrhundert	185
a) die organisch-plastische Architektur	185
b) die körperhaft-materialbetonte Architektur	185
c) die Architektur mit bewegten Flächen	185
d) die strukturell-flächenhafte Architektur	185

D. GEBRAUCHSFORM UND ORNAMENT 186

I. *Die Gebrauchsform* 186

- 1. Die Zweige im Bereich der Gebrauchsform 186
 - a) Angewandte Kunst, Kunstgewerbe, Kunsthandwerk 186
 - b) Zeitlich ungebundene Typen der Gebrauchsform 186
 - c) Volkskunst 187
 - d) Formgebung, Design, Industrieform, Produktplanung 187
- 2. Wirkung von Werkstoff und Werkverfahren auf die Form 188
- 3. Wirkung von Werkstoff und Werkverfahren auf die Oberfläche . . . 189
 - a) beim Holz 190
 - b) beim Glas 190
 - c) bei der Keramik 190
 - d) bei der Gold- und Silberschmiedearbeit 191
- 4. Die Funktion 191
 - a) der Stuhl 191
 - b) das Musikinstrument 192
 - c) das Kleid 193
 - d) die Rüstung 193
 - e) der Ofen 194
 - f) das Fahrzeug 194
- 5. Der Ausdruck der Form 195

II. *Das Ornament* 198

- 1. Die Situation für das Auftreten des Ornamentes 198
 - a) das Ornament an der Gebrauchsform 198
 - b) das Bauornament 199
 - c) die Flächenmusterung des Gewebes 199
 - d) Ornament im Bild 200
- 2. Die Bearbeitungsmöglichkeiten des Werkstoffes und das Ornament 201
- 3. Trägerform und Ornament 203
- 4. Die Eigengesetzlichkeit des Ornamentes 204
 - das Grundmotiv
- 5. Die Eigengesetzlichkeit des Ornamentes 205
 - die rhythmische Wiederkehr des Grundmotives
- 6. Die ornamentale Einzelform 206
- 7. Das freie dynamische Ornament 207
- 8. Ornament und Naturmotiv 208

ERKLÄRUNG DER FACHAUSDRÜCKE 229

Reallexikon und Sachregister