

I

Gesteigerter Ausdruckswille der Akteure

- 22 Städte, Burgen, Kathedralen und die Konkurrenz ihrer Bauherren

- 24 Türme
32 Burgen
36 Burg Karlstein
40 Sakralbauten
40 Die Kathedrale als Ausdrucksträger
42 Innerstädtische Konkurrenz der Kathedralen: Bettelordenskirchen
46 Symbiosen der Sakralbauten
50 Palastkapellen: Paris, Sainte-Chapelle
50 Riom, Sainte-Chapelle
54 Kapellen des englischen Königs
58 Die Intensivierung des emotionalen Ausdrucks in den Bildkünsten
62 Realismus und Religion
66 Der Witz des Malers

II

Die Kathedrale: Norm und Maßstab

- 68 Kirche als Gemeinschaftsaufgabe im Spannungsfeld zwischen Emotion und Technik

- 72 Kirchen für den König
76 Paris, Notre-Dame:
Die Kathedrale der Hauptstadt
80 Laon, Notre-Dame: Macht und Schönheit
84 Chartres: Die »gotische Kathedrale«
90 Bourges: Die Kathedrale als Kosmos
94 Die Kathedrale von Reims:
Krönungskirche der französischen Könige
96 Amiens: Die Kathedrale und ihre Architekten
98 Kathedralen in Südfrankreich
104 Kathedralen in Spanien:
Zentren des Kulturtransfers
112 Kathedralen in England:
Die Verbindung von Rationalität und Bauluxus
120 Kathedralen im Reich:
Von der schwierigen Anpassung zur Überbietung des französischen Modells
120 Magdeburger Dom:
Innovation und Tradition
122 Das Straßburger Münster
126 Der Kölner Dom
130 Prag, Veitsdom: Die Kathedrale des Kaisers

III

Die Stadt: Ort von kulturellem Austausch und Fortschritt

180 Mauern, Tore, Rathäuser und Kirchen, Paläste und Bürgerhäuser: Der Mikrokosmos der Stadt

- 134 Wien, Stephansdom:
Eine Pfarrkirche wird zur Kathedrale
- 136 Die Kathedrale als Kunstwerk:
Der Dom von Orvieto
- 140 Die Kathedrale als Maßstab
- 140 Zisterzienserkirchen und -klöster
- 144 Der Chor als Ort des Gottesdienstes
und als Zeichen
- 148 Fenster in Zisterzienserkirchen
- 150 Chorin
- 152 Bettelordenskirchen
- 156 Batalha
- 160 Stadtpfarrkirchen:
Erben der Kathedralen
- 160 Barcelona, Santa Maria del Mar
- 164 Lübeck, Marienkirche
- 168 Stargard und Danzig
- 172 Die Niederlande:
Pfarr- und Stiftskirchen werden Kathedralen
- 174 Stadtpfarrkirchen unter dem Schutz
von Landesherren
- 176 Kutenberg, Stadtpfarrkirche
- 182 Die Stadt als geschützter Raum:
Befestigungsanlagen, Stadtmauern und -tore
- 186 Eintracht innen und Friede draußen
- 190 Heilig, machtvoll und gemeinsinnig:
Das Selbstbildnis der Stadt
- 200 Rathäuser: Zentren und Zeichen
- 202 Venedig, Dogenpalast
- 204 Profane Kathedralen – die flämischen Rathäuser
- 206 Göttlicher und irdischer Rat
- 210 Schwankender Boden:
Monumente des Übergangs in Spanien
- 212 Städtische Spitäler:
Wahrer Gemeinsinn und seine Inszenierung
- 216 Zwischen Stadt und Hof:
Das Stadtpalais des geadelten Hofbankiers Jacques
Cœur in Bourges
- 222 Florenz, Palazzo Davanzati
- 226 Öffentlichkeit und Intimität: Die Fresken der Camera
del Podestà in San Gimignano
- 228 Prunkerker als kaiserliche Ehrenloge:
das Goldene Dachl in Innsbruck
- 230 Hanseatische Bürgerhäuser

IV

Die höfische und ritterliche Welt

- 232 Stilisierung und Wirklichkeit
- 234 Das Zeitalter der Burgen
- 236 Vom Wohnturm zur Burganlage
- 240 Burg Eltz
- 242 Burgen im Aostatal
- 244 Leben im Kampf
- 248 Burg und Jagd: Jagdbücher –
zwischen Ritual und Naturbeobachtung
- 252 Der Traum von Harmonie:
Edelleute und Bauern vereint im Zyklus des Jahres
Der Adlerturm in Trient
- 268 Möbel und Wandteppiche:
Funktion und Repräsentation
- 270 Die Dame mit dem Einhorn
- 274 Herrschaftliches Leben
- 276 Die Welt im Buch: Der Codex Manesse
- 278 Wunschbilder einer höfischen Gesellschaft:
Die Très Riches Heures

V

Belehren, Bewegen, Erfreuen

- 280 Portale, Kirchengestaltung, Artefakte zu
liturgischen Zwecken
- 282 Portale als Orte der Bildpredigt
- 282 Chartres, Kathedrale, Westportal
- 288 Amiens, Kathedrale, Westportal
- 296 Reims, Kathedrale, Westportal
- 306 Lausanne, Kathedrale, *Portail Peint*
- 308 Freiburg/Fribourg, Kathedrale, Westportal
- 308 Bern, Münster, Westportal
- 312 Toro und Batalha
- 314 Die Ausstattung der Kirche I: Altar und Retabel
- 316 Thronende Muttergottes
- 318 Die Maestà des Sieneser Doms:
Das Retabel als Spiegelbild der Stadt
- 320 Die Muttergottes von Siena
- 322 »Die Muttergottes zu Hause«
- 323 Die Verehrung der Muttergottes zeigen
- 326 Dortmund, Marienretabel
- 330 Die Internationalisierung von Religiosität
und Gefühlswelt
- 332 Der Genter Altar: Der Himmel auf Erden

- 338 Die Verkündigung von Aix
- 340 Triptychon-Seitenflügel mit Jüngstem Gericht:
Himmelsgeleit und Höllensturz
- 344 Das Abendmahlnretabel aus der
Sint-Pieterskerk in Löwen
- 346 Portinari-Retabel:
Affektive Christusverehrung
- 348 Altarkunst an der Schwelle zum Jenseits:
Die spätgotischen Retabel
- 348 Der Hochaltar von Sankt Wolfgang
- 350 Der Krakauer Marienaltar
- 352 Das Hochaltarretabel von Blaubeuren
- 354 Das Retabel des Kefermarkter Altars
- 356 Das Rothenburger Heilig-Blut-Retabel
- 360 Das Creglinger Marienretabel
- 362 Veit Stoß in Nürnberg: Hauptwerke aus
Sankt Sebald und Sankt Lorenz
- 366 Die Ausstattung der Kirche II:
Mosaik und Wandmalerei
- 370 Wandmalerei: San Francesco in Assisi
- 380 Die Fresken im ehemaligen Kapitelsaal
von Santa Maria Novella in Florenz
- 382 Die Fresken der Capella di San Felice
im Santo von Padua
- 384 Die Ausstattung der Kirche III:
Predigt in Stein: Lettner, Kanzel und Heiliges Grab
- 384 Der Lettner im Naumburger Dom
- 386 Spätgotische Lettner
- 390 Gotische Kanzeln in Italien:
Die Werke von Nicola und Giovanni Pisano
- 394 Spätgotische Kanzeln
- 396 Das Heilige Grab in Konstanz
- 398 Die Hüllen des Heiligen:
Reliquiare, Altargeräte und Paramente
- 402 Liturgisches Gerät
- 404 Paramente

VI

Im Einklang mit Gott und den Heiligen

- 410 Die Überzeugungskraft der guten Vorbilder: im Leben und in der Kunst
- 412 Apokalyptische Bedrohungen – höfisch gebändigt, durch die Intervention von Heiligen abgewehrt
- 414 Ingeborg-Psalter
- 415 Psalter des Heiligen Ludwig
- 420 Leiden und Mitleiden:
Die Passion Christi als Modell
- 422 Cruzifixus dolorosus
- 426 Vesperbilder
- 428 Heilige Gräber
- 430 Spezifische Formen der Frömmigkeit:
Meditationsbilder aus Frauenklöstern
- 434 Die höfische Variante der Christusvita:
Affektmodellierung im kostbaren Material
- 435 Zwischen Monument und Schmuckstück:
Vielfigurige Altaraufsätze
- 440 Das Buch als Medium individueller Frömmigkeit
- 446 Zu schön, um wahr zu sein:
Madonnenstatuen der Hoch- und Spätgotik
- 448 Schöne Madonnen
- 452 Die Madonna daheim in den Niederlanden

VII

Jenseitsvorsorge und Geltungsdrang

- 454 Fromme Stiftungen und ihre Inszenierung in Bauten, Bildwerken und Buchillustrationen
- 456 Zum ewigen Gedenken:
Grabmale für Fürsten und Prälaten
- 458 Gloucester und Winchester
- 462 Die Vision der Kirche am Grab des Papstes
- 466 Dynastische Bedingungen und individuelles Schicksal:
Die Grablegen König Pedros I. und seiner Geliebten Ines de Castro
- 472 Die Kartause von Champmol:
Kunst für das Seelenheil
- 476 Malen für das Seelenheil:
Giotto's Fresken in Padua
- 482 Träume und Hoffnungen:
Wunschbilder von Realisten
- 482 Wilton-Diptychon
- 483 Très belles heures
- 484 Das Bild als Beweis:
Jan van Eycks Auftraggeber
- 486 Beaune, Weltgerichtsalter

VIII

Die neuen Medien der Gotik

- 492 Glasmalerei, Zeichnung und Druckgrafik im Dienst von Spiritualität, Repräsentation und Kunst

- 494 Die Zeichnung als Quelle und Bindeglied der Künste
496 Gestalten und Erzählen:
Glasmalerei in Chartres
502 Offene und verschlüsselte Präsenz von Stiftern
504 Glasmalerei und Tafelmalerei
508 Die Zeichnung wird Kunst
514 Albrecht Dürer: Meister der Druckgrafik am Beginn der Neuzeit
518 Die Apokalypse

IX

Bauten und Bildwerke werden Kunst

- 520 Virtuosen und Virtuosität der Spätgotik

- 522 Inszenierungen von Realismus:
Durch Kunst zum Gebet bewegen
524 Verewigung und Empirie: frühe Porträts
528 Jean Fouquet – Meister des Porträts
530 Kunst und Liebe
534 Selbsterkundung und Selbstdarstellung:
Albrecht Dürers Selbstporträts
536 Kunstreflexion und Melancholie
538 Architektonische Details der Spätgotik:
Maßwerk, Dekorformen, Turmhelme, Gewölbe
538 Maßwerk und Dekorformen
542 Durchbrochene Turmhelme
544 Pfeilersockel und Gewölbe
548 Praxis und Theorie – spätgotische Gewölbe am Beginn der Renaissance
550 In Schönheit vereint auf ewig: Die Grabkirche der Margarete von Österreich und des Philibert von Savoyen in Bourg-en-Bresse
556 Die hohe Kunst antiker Rhetorik in gotischer Form:
Der Isenheimer Altar

- 562 Anhang