

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen: Analysemethoden	7
1. Alles ist Kommunikation!	8
2. Die phänomenologische Methode	10
3. Exkurs: Die Hermeneutik	12
4. Ikonografie und Ikonologie	13
5. Semiotik: Kommunikations- und Zeichentheorie	15
6. Synthese	18
Die Werkanalyse	21
1. Die Voranalyse	22
2. Motivanalyse und -deutung	24
Syntaktische Analyse/Beschreibung	26
Semantische Analyse/Deutung	30
Pragmatische Analyse/Deutung	32
Exkurs: Abstrakte Bilder	34
3. Die Gestaltungsanalyse	36
Die Handlungsachse	38
Die Form	40
◆ Formrichtigkeit und Formgenauigkeit	40
◆ Formbegrenzung	44
◆ Formqualität	46
Die Farbe	48
◆ Farbgebrauch	48
◆ Farbqualitäten und -quantitäten	52
■ Farbtöne ■ Farbreinheit und -intensität	
■ Farbhelligkeit und -gewicht	
◆ Farbbeziehungen	58
■ Farbverwandtschaft ■ Farbkontraste	
◆ Maltechnik	64
■ Malmaterial ■ Malweise ■ Farbauftrag	
Das Licht	70
Der Raum	74
◆ Raumillusion schaffende Mittel	74

■ Überschneidung ■ Relative Höhenlage	
■ Körperlichkeit ■ Farbperspektive	
■ Luftperspektive ■ Relative Größe	
◆ Bildraum	78
◆ Betrachterstandpunkt	82
■ Normalperspektive ■ Froschperspektive	
■ Vogelperspektive	
Die Komposition	86
◆ „Gebundene“ und „freie“ Komposition	88
◆ „Geschlossene“ oder „offene“ Komposition	92
◆ Ausgewogenheit der Komposition	94
◆ Stabilität der Komposition	96
◆ Teilungen, Gliederungen und Proportionen	98
◆ Rhythmisierung	100
◆ Richtungen	102
■ Bildformat ■ Horizontale und Vertikale	
■ Schrägen ■ Bögen ■ Blickführung	
Umsetzungen ...	109
1. ... in Bildgattungen	
Das Porträt/Bildnis	110
Die Landschaftsmalerei	112
Das Historienbild	114
Das Stilleben	116
Das mythologische/religiöse Bild	118
Das Genrebild	120
Das Interieur	122
Der Akt	124
2. ... in Kunstkonzepten	126
Gegenständliche oder abstrakte Malerei	126
Emotionale oder rationale Malerei	128
Idealistische, realistische oder ästhetische Malerei	130
3. ... in Stilepochen	
Mittelalter	134
Renaissance	138
Manierismus	142
Barock	144

◆ Katholischer Barock	145
◆ Französischer Barock	148
◆ Protestantischer Barock	150
Rokoko	152
Klassizismus	154
Romantik	158
◆ Französische Romantik	159
◆ Deutsche Romantik	162
Realismus	166
Impressionismus	170
Kunstwende	174
◆ Vincent van Gogh	174
◆ Paul Gauguin	176
◆ Paul Cézanne	178
Expressionismus	180
◆ Fauvismus	181
◆ Künstlergruppe „Brücke“	182
◆ Künstlergruppe „Blauer Reiter“	184
Kubismus	186
◆ Analytischer Kubismus	188
◆ Synthetischer Kubismus	190
◆ Orphischer Kubismus	192
Futurismus	194
Neoplastizismus, Konstruktivismus, Konkrete Kunst, Suprematismus	198
Expressive gestische Malerei	202
Expressiv-meditative abstrakte Malerei	206
Surrealismus	210
Pop-Art und Fotorealismus	214
Pluralismus – Positionen der Malerei nach 1980	218

Nachschlag 221

Symbolgehalte 222

Allegorien 224

Abbildungsnachweis 226

Künstler und Werke 237

Register 240