

INHALTSÜBERSICHT

Erster Abschnitt

HERKUNFT UND STAND 11

Herkunft aus Ungarn – Name und Wappen – Albrecht Dürer d. Ä. – Übersiedlung nach Nürnberg – Blüte der Goldschmiedekunst – Geburt Albrecht Dürers – Leben des Vaters – Bildnisse des Vaters – Bildnis der Mutter – Leben und Tod der Mutter – Dürers Heirat – Der Schwiegervater – Die Kunst der Verfertigung von Meßapparaten – Dürers Ehe – Frau Agnes – Bildnisse der Agnes Dürer – Dürers wirtschaftliche Lage – Anton Kobergers Verlag – Absatzorganisation – Nachdrucke – Dürers Honorare – Hauskauf – Geldsorgen – Dürers Leibgedinge – Niederländische Ehrungen – Letzte Lebensjahre – Bürgerliche Welt – Ständestolz – Zeichen des Ruhmes – Der Meister – Hans Dürer – Lebensregeln für Malerknaben – Verlöschen der Familie Dürer – Ende der Dürer-Generation

Zweiter Abschnitt

SELBSTCHARAKTERISTIK 28

Trieb zur Selbstprüfung – Religiöses Bedürfnis – Mönchtum – Kunst als Berufung – Selbstbiographie und Selbstbildnis – Hausbücher – Dürers Selbstbildnisse – Der Knabe – Der Jüngling – Asymmetrie des Gesichtes – Der „Dürerblick“ – Der Mann – Der „gentiluomo“ – Sinnbild oder Abbild? – Stimmungsselbstbildnis – Dürers Altersangaben – Selbstbildnisse in der Assistenz – Rosenkranzfestbild – Marter der Zehntausend – Allerheiligenbild – Dürerbildnisse – Selbstbildnis des Kranken – Dürers Leiden – Dürers Tod – Vermeintliche Selbstbildnisse – Ein Knabenbildnis? – Verlorene Selbstbildnisse – Leichtmut Dürers – Schwermut Dürers – Dürer und Schiller

Dritter Abschnitt

DIE APOKALYPSE 45

Am Vorabend der Reformation – Religiöse Volksbewegungen – Wallfahrtsfieber – Allgemeine Unruhe – Krieg, Not und Seuchen – Zeichen und Wunder – Politische Unruhen – Weltuntergangsstimmung – Die Offenbarung Johannis – Dürers Apokalypse 1498 – Bild und Text – Johannis Martyrium – Sieben Leuchter – Weisung gen Himmel – Vier Reiter – Weltuntergang – Engel, den Winden gebietend – Lobgesang – Posaunenengel – Engelkampf – Johannes verschlingt das Buch – Das Sonnenweib – Das Tier mit Lammshörnern – Babylonische Buhlerin – Michaels Kampf – Der Schlüssel zum Abgrund – Kunstgeschichtliches – Fülle im Jugendwerk – Italienisches und Deutsches – Nordisches Erbgut – Christophorus und Wate – Religionspolitisches – Cornelius – Rethel – Apokalyptische Stimmungen – Bilder des Todes – Hexenwahn – Hexenbilder – Teufelsbilder – Wunder der Kreuze – Gesichte und Träume

Vierter Abschnitt

EUROPÄISCHE KUNST UM 1500 71

Eine internationale Kunstausstellung – Die Italiener – Leonardo – Raffael – Michelangelo – Giovanni Bellini – Carpaccio – Giorgione – Mantegna – Die Niederländer – Quentin Massys – Gerard David – Die Deutschen – Wolgemut – Hans Holbein d. Ä. – Bartholomäus Zeitblom – Hinrik Bornemann – Berndt Notke – Rueland Frueauf – Dürer – Spätgotische Altarplastik – Veit Stoß – Michael Pacher – Simon Leinberger – Meister von Kefermarkt – Tilman Riemenschneider

Fünfter Abschnitt

PHANTASIE 81

Volkskunst - Bildungskunst - Dürers Bildung - Sprachenkenntnis - Reisen - Schöpferische Phantasie - Menschenkenntnis - Zeitgeist - Macht der Einbildungskraft - Wege ins Ausland - Bilderrätsel - Sinnbilder - Personifikation von Begriffen - Die „Nemesis“ - Form und Phantasie - Erregbarkeit der Volksphantasie - Der „fliegende Geist“ - Kunst- und Wunderkammern - Exotica und Kuriosa - Das Meerwunder - „Herkules“ - Die Kämpfenden - Dürers Arbeitsweise - Namengebung - Die drei Meisterstiche - Innere Zusammenhänge? - Selbstbekenntnisse - Hieronymus im Gehäus - Dürers Hieronymusdarstellungen - Künstlerische Konzeption - Ritter, Tod und Teufel - Künstlerischer Stammbaum - Deutungen - „miles christianus“ - Die Melancholie - Streit der Meinungen - Begriff der Melancholie - Geschichte der Deutungen - Vasari über die „Melancholie“ - Sandrart - Arend - Neuere Deutungen - Die Attribute der sieben Künste - Dürers Quelle - Astrologische Ideen - Zwei Formen der Melancholie - Die tote Stunde - „Der Verzweifelnde“

Sechster Abschnitt

RELIGIÖSE BILDWELT 112

Verfälschung des Dürerbildes - Verhältnis des Menschen zu Gott - Volkstümlichkeit religiöser Stoffe - Mittelalterliche Gläubigkeit - Luthers Tat - Alte Formen und neue Menschlichkeit - Dürers graphisches Werk - Erloschene Volkstümlichkeit - Unsterbliche Schönheiten - Ordnung der religiösen Stoffwelt - Fehlen alttestamentarischer Motive - Neues Testament - Das Abendmahl - Vom Stoff zur Form - Szenen der Andacht - Die religiöse Gestalt - Verdeutschung durch Luther und Dürer - Geschichte des Marienbildes - Drei Grundformen - Die deutsche Maria - Italienische und deutsche Auffassung - Das Marienleben - Marienverehrung - Im Volkston - Das Leiden Christi - Die große Passion - „Grüne Passion“ - Kleine Holzschnittpassion - Kupferstichpassion - Dürers neue Gesinnung - Christus am Ölberg - Fassungen und Deutungen - Dürers Deutung - Das Antlitz Christi - Dürers Form

Siebenter Abschnitt

BILDNIS. 140

Aufgabe der Bildniskunst - Umfang des Bildniswerkes - Deutsche Menschen und Charaktere - Dürers Technik - Jesus unter den Schriftgelehrten - Physiognomische Versuchsreihen - Blick und Hand - Hintergrund und Beiwerk - Beseeltheit - Kreis der Dargestellten - Bildnisgehalt der Andachtsbilder - Rosenkranzfestbild - Allerheiligenbild - Dürer als Menschendeuter - Bildniszeichnungen - Gemalte Bildnisse - Heroisierung der Bürgerbildnisse - Gelehrte Köpfe - Melanchthon - Erasmus von Rotterdam - Charakter des Erasmus - Eobanus Hessus - Frauenbildnisse - Höfische und kaufmännische Welt - Künstlerbildnisse - Adel und Fürsten - Friedrich der Weise - Albrecht von Brandenburg - Kaiser Maximilian - Deutsche Wesenszüge

Achter Abschnitt

LANDSCHAFT 167

Zeitlose Kunst - Gruppen von Landschaften - Bildnislandschaften - Phantasie-landschaften - Mischformen - Zeitgebundenes und modernes Lebensgefühl - Reiselust - Dürers Fernfahrten - Bedeutung der Reisen für Dürer - Verschollene Blätter - Präoptische Landschaftsdarstellung - Rheinufer- und Bodenseelandschaften - Nürnberg und Umgebung - Conrad Celtis - Landschaften aus Tirol - Hinreise nach Venedig - Rückreise von Venedig - Reiseerinnerungen - Wieder in Nürnberg - Koloristische Gruppe - Landschaftliche Hintergründe - Fränkische Landschaften - Grenzen der Landschaftsdarstellung Dürers - Ansichten aus den Niederlanden - Naturgefühl - Blumenliebe

Neunter Abschnitt

BAUERN · BÜRGER UND SOLDATEN 187

Das volksbildhafte Element – Dürers Verhältnis zum Sittenbildlichen – Bauern in der Dichtung – Wirtschaftliche Lage des Landvolkes – Bauernunruhen – Dürers Bauerngestalten – Deutsche Spottlust – Dürers menschliche Güte – Bäuerliche Gestalten – Bauertanz und Tänzer – Kunsttänzer – Marktbauern – Bauernbildnisse – Neue Frömmigkeit – Das Stadtvolk – Städtische Unruhen – Die Stadt des Mittelalters – Trachtenbilder – Bilder aus dem Volksleben – Badeszenen – Bürgerliche Elemente – Soldaten – Lebensnotwendige Wehrhaftigkeit – Die Belagerung von Hohenasperg – Soldaten als Modell – Türken – Wesen des soldatischen Menschen – Lob des Vaterlandes

Zehnter Abschnitt

DÜRER UND LUTHER 204

Bildnisse Luthers – Luthers Urteil über Dürer – Luthers Verhältnis zur Kunst – Dürer und die Kirchenpolitik – Revolution des religiösen Gewissens – Innere Verbundenheit Dürers und Luthers – Tierliebe – Deutsche Sprache – Luthers sprachgeschichtliche Tat – Dürers wissenschaftliches Deutsch – Nürnberger Lutherfreunde – Dürer und die alte Kirche – Anhänger Luthers in den Niederlanden – Falschmeldung von Luthers Gefangennahme – Heroisches Lebensgefühl – „Ritter, Tod und Teufel“ und „Die vier Apostel“ – Mahnung an die weltlichen Regenten – Lage in Nürnberg – Gefühl allgemeiner Unsicherheit – Bauernkrieg und Bürgerkrieg – Berufung auf die Bibel – Bilderstürmer und Wiedertäufer – Prozeß gegen die „gottlosen Maler“ – Dürers Bekenntnis zur Obrigkeit – Nach Dürers Tode – Vorstufen der „Vier Apostel“ – Charakterköpfe – Äußere und innere Gruppenbildung – Abwandlung des heroischen Typus – Wesen des Bekenntnisbildes – Unterschriften – Bild und Text – Neuer Sinn des Lebens – Nationalitalienischer Ursprung der Renaissance – Wiedergeburt der sittlichen Persönlichkeit in Deutschland – Form und Wort

Elfter Abschnitt

DIENST UND FREIHEIT 223

Ästhetischer Liberalismus – Kunst im Dienste des Lebens – Bedeutung des Gegenständlichen – Hieroglyphenkunde – Das Heraldisch-Ornamentale – Wappen – Heraldische Ornamentik – Die Kaiserbildnisse – Bilder im Rathaus – Kaiser Maximilians Ruhmespläne – Drei Bilderbücher – Drei Bildwerke – Freydal – Ring- und Fechtbuch – Theuerdank – Weißkunig – Unrast des Kaisers – Bilddruck – Plastische Pläne – Der Triumph – Die Ehrenpforte – Dürers Anteil – Der Triumphzug – Der Triumphwagen – Die Idee des Triumphwagens – Mechanische Wagen – Dürers Phantasie – Das Gebetbuch Maximilians – Zweck des Gebetbuches – Bildschmuck – Illustration und Text – Dürers Humor – Dürer als Tierzeichner – Nordische Tierliebe – Maximilian als Jäger – Gebundene Illustration – Nachklänge von Bildideen – Wirklichkeiten und Stile – Graphisches Kunstreich – Linienleidenschaft – Weltgeltung deutscher Kunst – Goethe und Dürers Randzeichnungen – Nachwirkung Dürers im 19. Jahrhundert

Zwölfter Abschnitt

PLASTISCHER SINN 249

Kunsthandwerkliche Entwürfe – Plastischer Sinn – Plastiken in Dürers Graphik – Die Medaillen – Plastischer Reichtum des zeichnerischen Werkes – Das Erbe der deutschen Plastik – Plastische Phantasien

Dreizehnter Abschnitt

GRENZEN DER LIEBE	255
Grenzen der Lebendigkeit – Künstlerische Fragwürdigkeiten – Leeres und Süßliches – Recht und Unrecht des Häßlichen – Verstummte Formen – Das Übergenaue – Ornamentik der deutschen Renaissance – Tote Inhalte – Gefühl als letzte Instanz	

Vierzehnter Abschnitt

MIT ZIRKEL UND RICHTSCHEIT	261
Bedeutung des Dürerischen Schrifttums – Der Wahrheitssucher – Theorie und Praxis – Schöpferisches Wesen und wissenschaftliche Leidenschaft – Seelische Antriebe – Entstehung der Bücher – Dürers Quellen – Jacopo de' Barbari – Italienische Literatur – Bedeutung von Maß und Zahl – Bauhüttengeheimnisse – Sprachlicher Ausdruck – Brauch und Kunst – Künstlerische Perspektive – Dürers Hilfsapparate – Das anatomische Problem – Proportionsstudien – Methoden der Messung – Das Bildungsgesetz der Natur – Individuum und Gattung – Vergleichlichkeit und Verkehrung – Konstitution und Charakter – Regeln für das Kunstschaffen – Typenwahl – Das Gesetz der Schönheit – Die Befestigungslehre – Die Türkengefahr – Inhalt der Festungsbaukunde – Schütte und Klause – Bebauungsplan einer Idealstadt – Renaissanceideen und mittelalterliche Tradition – Die Fuggerei in Augsburg – Belagerungsszenen – Die große Kanone – Geschützgießer und Kanonenbildnisse – Leonardo und Michelangelo – Nachwirkung der Befestigungslehre – Dürers Vermächtnis – Charakter und Werk	

Fünfzehnter Abschnitt

DÜRERS ERBE	286
<u>Stellung von Kunst und Künstlern</u> – Dürer und die Nachwelt – Italienische Renaissance – Rolle der Malerei – Nürnberger Plastik – Dürerische Motive in der Plastik – Dürers Schülerkreis – Hans Burgkmair – Lukas Cranach d. Ä. – Hans Baldung Grien – Albrecht Altdorfer – Dürers Farbengebung – Matthias Grünewald – Hans Holbein d. J. – Renaissance der Dürernachahmung – Dürers Grabstätte	

HINWEISE AUF DAS SCHRIFTTUM	295
---------------------------------------	-----

DIE TAFELN	303
Bildnisse – Religiöse Bildwelt – Landschaft – Phantasie – Die menschliche Gestalt – Pflanze und Tier – Bauern, Bürger und Soldaten – Dienst und Freiheit – Kunsthandwerk und Plastik	

VERZEICHNISSE DER ABBILDUNGEN

1. Farbtafeln	450
2. Tiefdrucktafeln im Text	450
3. Bilderanhang	451
4. Holzschnitte im Text	458

REGISTER	459
--------------------	-----