

Inhalt

- 11 Vorwort
- 13 Einleitung
- 17 Abkürzungen

19 Der klassische Kontrapost nach heutiger Definition

- 19 Von der archaischen zur frühklassischen Form
- 19 Der archaische Kouros als Muster symmetrischer Ordnung
- 21 Der frühklassische Kontrapost
- 23 Der Doryphoros des Polyklet als Urbild des klassischen Kontrapostes
 - 23 Einleitung
 - 24 Beschreibung des Doryphoros
 - 26 Zum Kanon des Polyklet
 - 26 *Zur Quellenlage*
 - 29 *Das Maßsystem des Doryphoros*
 - 36 Das Bewegungsbild der Hochklassik
 - 39 Formwandlung in der Spätklassik
 - 39 Der Apoxyomenos und der Herakles Farnese des Lysipp
 - 42 Der Apoll vom Belvedere und die Knidische Aphrodite
 - 42 *Zum Belvedere-Apoll*
- 44 *Zur Knidischen Aphrodite des Praxiteles*
- 46 Das Bewegungsbild der Spätklassik
- 48 Zur hellenistischen Form
- 48 Der frühe Hellenismus
- 48 *Periode des schlichten Stils von 300 v. Chr. bis ca. 230 v. Chr.*
- 50 Der Übergang (mittelhellenistische Periode)
- 50 *Periode des pompösen oder pathetischen Stils bis etwa 160 v. Chr. – Stil der plötzlichen Bewegung*
- 51 *Zur gesamten Gruppe*
- 51 *Zum Kontrapost des Galliers*
- 53 Der späte Hellenismus
- 55 Das Bewegungsbild im Hellenismus
- 57 Zusammenfassung
- 57 *Zu: Von der archaischen zur frühklassischen Form*
- 57 *Zu: Der Doryphoros des Polyklet als Urbild des klassischen Kontrapostes*
- 59 *Zu: Formwandlung in der Spätklassik*
- 61 *Zu: Zur hellenistischen Form*

63 Zur Kunsttheorie der Antike

- 63 Einleitung
- 65 Zur philosophischen Kunstkritik
- 65 Xenophon
- 65 Platon
- 67 Aristoteles
- 68 Der Praktiker: Vitruv
- 73 Zur rhetorisch-literarischen Kunstkritik
- 73 Allgemeine Grundlagen
- 74 *Philosophische Wurzeln der Phantasia-Theorie*
- 79 Quintilian
- 81 Cicero
- 83 Zusammenfassung und Folgerungen für das Bild der Renaissance vom »contrapposto«
- 72 Kunstgeschichtsschreibung in der Antike

91 **Zur Entstehung der Definition des Kontrapostes**

91 Einleitung	112 Weiterleben im deutschen Sprachraum
93 Der Begriff »Kontrapost« bei Joachim von Sandrart und Gerhard de Lairese	112 Justus Lange
93 Joachim von Sandrart	113 Heinrich Wölfflin
96 Gerhard de Lairese	114 Ernst Buschor
98 Begriffsprägung	117 Zur Übernahme im englischen Sprachraum
98 Johann Joachim Winckelmann	117 Sir Joshua Reynolds
101 Anton Raphael Mengs	119 John Flaxman
107 Francesco Milizia: Der Sprachgebrauch der italienischen Kunstkritik	122 Zusammenfassung

125 **Kontrapost oder »Gotischer Schwung«**

125 Antikenüberlieferung im Mittelalter	136 Die »Visitatio Mariae« an der Kathedrale von Reims: Antike und Gotik
125 Grundlagen	137 Zur Ponderation der beiden Visitatio-Figuren
126 <i>Ikographische Assimilierung</i>	138 <i>Kontrapost und Gotischer Schwung</i>
127 <i>Griechentum und Gotik</i>	139 <i>Zwei Formen von gotischem Schwung</i>
128 Allgemeine Entwicklung in Italien	141 <i>Die »andersartige Anschauung«</i>
130 Die friderizianische Renaissance	142 Nicola und Giovanni Pisano
131 Nicola Pisano (ca. 1225 – ca. 1284)	142 <i>Nicola Pisano</i>
131 <i>Antikenverwertung an Nicola Pisanos Kanzel im Baptisterium zu Pisa</i>	144 <i>Giovanni Pisano</i>
132 <i>Antikenverwertung an Nicola Pisanos Sieneser Domkanzel</i>	147 Von Andrea Pisano bis zum Einsetzen der Renaissance
133 <i>Einfluß gotischer Skulptur</i>	147 <i>Andrea Pisano</i>
133 Giovanni Pisano (ca. 1250 – 1320)	147 <i>Die weitere Entwicklung bis zum Einsetzen der Renaissance</i>
135 Andrea Pisano (ca. 1290 – 1348/49)	
136 Zum Bewegungsbild gotischer Skulpturen	150 Ausblick: In der Renaissance bekannte antike Statuen
136 Einleitung	154 Zusammenfassung

- 157 **Kontrapost und Bildhauerkanon von der Frührenaissance bis Michelangelo**
- 157 Einleitung
- 159 Überlegungen zur Methodik eines möglichen Bildhauerkanons der Renaissance
- 159 Albertis Exempeda
- 160 Das einfache Gesichtslängen-Modul-System
- 10 Pomponius Gauricus
- 161 Zur Methodik
- 162 Das Diagonalsystem
- 163 Die Maßsysteme von Florenz und Rom
- 164 Donatello (1386–1466): Hl. Markus (ca. 1411–1415) – Durchbruch der Renaissance
- 164 Antike Vorbilder
- 167 Zum Kontrapost des Hl. Markus
- 168 Zum Proportionssystem
- 169 *Anatomische Entsprechungen*
- 171 Lorenzo Ghiberti (1381–1455): Hl. Matthäus (1419–1422)
- 171 Antike und Gotik
- 172 *Zu möglichen antiken Vorbildern*
- 173 Zum Kontrapost des Hl. Matthäus
- 175 Zum Proportionssystem
- 177 *Anatomische Entsprechungen*
- 177 *Breitengliederung*
- 178 Donatellos Amor-Atys (1435–1455)
- 178 Der sogenannte Amor-Atys und die Antike
- 181 Kontrapost und Anatomie
- 182 *Anatomie*
- 182 Zum Proportionssystem
- 184 *Anatomische Entsprechungen*
- 184 *Diagonalsystem*
- 185 Donatellos Bronzedavid (ca. 1440–1455)
- 185 Antike Vorbilder
- 188 Kontrapost und Anatomie
- 188 *Zum Kontrapost*
- 189 *Anatomische Eigenheiten*
- 190 *Zum Diagonalsystem*
- 190 *Folgerungen*
- 191 *Zum Proportionssystem*
- 194 *Anatomische Übereinstimmungen*
- 194 *Das Rautensystem*
- 195 *Seitenansichten*
- 196 Verrocchio (1435–1488): Bronzedavid (1473–1475)
- 196 Antike oder Donatello?
- 197 Kontrapost und Anatomie
- 198 *Zum Proportionssystem*
- 200 *Anatomische Übereinstimmungen*
- 201 *Das Diagonalsystem*
- 202 Verrocchio: Delphinputto (1465–1480)
- 202 Antike Vorbilder?
- 204 Kontrapost und Anatomie
- 206 *Zum Proportionssystem*
- 208 *Anatomische Entsprechungen*
- 208 *Das Diagonalsystem*
- 210 Andrea Sansovino (1467–1529): Die Temperantia vom Basso-Monument in Santa Maria del Popolo (1505–1509)
- 210 Antike Vorbilder
- 212 *Zum Kontrapost der Temperantia*
- 213 *Zum Proportionssystem*
- 214 *Zur Proportionsverteilung*
- 215 Zusammenfassung
- 215 *Zu: Donatellos »Hl. Markus« von Or San Michele*
- 216 *Zu: Lorenzo Ghibertis »Hl. Matthäus« von Or San Michele*
- 217 *Zu: Donatellos Amor-Atys*
- 218 *Zu: Donatellos Bronzedavid*
- 220 *Zu: Verrocchios Bronzedavid*
- 220 *Zu: Verrocchios Delphinputto*
- 222 *Zu: Andrea Sansovino, Temperantia vom Basso-Monument*

225 **Michelangelo (1475-1564):****Kontrapost und »figura serpentinata«**

225 Einleitung

227 Michelangelo zugeschriebene Proportionsanweisungen

230 Mit Michelangelo in Verbindung gebrachte Proportionszeichnungen

230 *Die Windsor-Castle-Zeichnung*234 *Folgerungen*236 Michelangelos Bacchus (1497):
Das Spiel mit dem Kontrapost236 Der Bacchus und Michelangelos
Verhältnis zur Antike237 *Literarische Vorbilder*238 *Wettbewerb mit der Antike*240 *Mögliche antike Vorbilder des Bacchus*243 Kontrapost und anatomische
Besonderheiten des Bacchus

246 Zum Proportionssystem

246 *Zum Maßsystem*249 *Anatomische Entsprechungen*250 *Die Diagonalsysteme*

251 Michelangelos Kanon:

Der Christus von Santa Maria sopra
Minerva (1514-1522)

251 Antike Vorbilder

252 Kontrapost und Anatomie

252 *Kontrapost und »figura serpentinata«*253 *Zur Anatomie*

255 Zum Proportionssystem

255 *Michelangelos Kanon*259 *Anatomische Entsprechungen*

260 Zum David/Apoll (um 1530)

260 Antike Vorbilder

261 Zum Kontrapost des David/Apoll

264 Zum Proportionssystem

265 *Anatomische Entsprechungen*265 *Das Diagonalsystem*

266 Zusammenfassung

266 *Zu: Michelangelos Bacchus.*268 *Zu: Michelangelos Kanon: Der Christus von
Santa Maria sopra Minerva.*269 *Zu: Michelangelos David/Apoll*271 **Manierismus: Akademischer****Kontrapost und »figura serpentinata«**

271 Einleitung

272 Jacopo Sansovino (1486-1570):
Bacchus (1511-1512)

272 Mögliche Vorbilder

272 *Sansovino und Michelangelo*273 *Antike Vorbilder*

274 Kontrapost und Anatomie

275 *Zum Kontrapost*276 *Zur künstlerischen Problematik*276 *Zur Anatomie*

277 Zum Proportionssystem

278 *Anatomische Entsprechungen*279 Jacopo Sansovino: Hl. Jacobus
(1511-1518)

279 Mögliche Vorbilder

281 Kontrapost und Anatomie

283 Zum Proportionssystem

286 *Anatomische Entsprechungen*287 Benvenuto Cellini (1500-1571):
Jupiter vom Perseus-Sockel
(1545-1554)

287 Mögliche Vorbilder

288 Kontrapost und Anatomie

291 Zum Proportionssystem

293 *Betonte Diagonalen*295 Giovanni da Bologna (1529-1608):
Bacchus (1559-1563)

295 Mögliche Vorbilder

296 Kontrapost und Anatomie

- 298 Zum Proportionssystem
299 *Anatomische Entsprechungen*
- 300 Giovanni da Bologna:
Astronomia (um 1573) und
Studiolo-Apoll (1573–1575)
- 300 Mögliche Vorbilder
301 Kontrapost und Anatomie
303 Zum Proportionssystem
305 *Anatomische Entsprechungen
beim Studiolo-Apoll*
306 *Zum Diagonalenbild der Astronomia*
306 *Zum Diagonalenbild des Studiolo-Apoll*
306 *Folgerung*
- 307 Vincenzo Danti (1530–1576):
Studiolo-Venus (ca. 1575)
307 Mögliche Vorbilder

- 308 Kontrapost und Anatomie
308 *Anatomische Auffälligkeiten*
309 *Folgerungen*
309 *Zum Kontrapost*
311 Zum Proportionssystem
311 *Anatomische Entsprechungen*
312 *Zur Diagonalansicht*
- 314 Zusammenfassung
314 *Zu: Jacopo Sansovino: Bacchus*
315 *Zu: Jacopo Sansovino: Hl. Jacobus*
315 *Zu: Benvenuto Cellini: Jupiter
vom Perseus-Sockel*
317 *Zu: Giovanni da Bologna: Bacchus*
318 *Zu: Giovanni da Bologna: Astronomia
und Studiolo-Apoll*
319 *Zu: Vincenzo Danti: Studiolo-Venus*

323 Zur Kunsttheorie der Renaissance

- 323 Einleitung
- 325 Lorenzo Ghiberti (1381–1455)
325 Ghiberti und die Antike
329 Kontrapost und Proportion
329 *Ghibertis erstes Proportionssystem*
330 *Ghibertis zweites Proportionssystem*
332 *Kontrapost*
332 *Ästhetische Begründung der Proportionslehre*
- 334 Leon Battista Alberti (1404–1472)
334 Alberti und die Antike
336 Das Proportionssystem Albertis
336 *Albertis Ausführungen zur Proportion*
339 Alberti und der Kontrapost
- 345 Pomponius Gauricus
(um 1482–ca. 1530)
345 Gauricus und die Antike
348 Der Standardkanon nach Gauricus und
das Malerbuch vom Berg Athos
349 Symmetrie, Kontrapost, Bewegung
und Nachahmung
349 *Symmetrie bei Gauricus*
350 *Kontrapost und Bewegung*
351 *Imitatio*
- 353 Leonardo da Vinci (1452–1519)
353 Leonardo und die Antike
354 *Malerei als Naturwissenschaft und Philosophie*
354 *Phantasia*
355 *Phantasie und Sehprozeß*
356 *Proportion*
356 *Proportion und Decorum*
358 *Varietà*
358 Kontrapost und »figura serpentinata«
362 Leonardos Proportionsangaben
- 367 Giovanni Paolo Lomazzo (1538–1600)
367 Lomazzos Malereitratat als Zusammen-
fassung der Quellen aus Antike und
früherer Renaissance
367 Kunsttheoretische Prinzipien
der Renaissance
367 *Imitatio*
371 *Decorum, Anmut und künstlerisches Genie*
374 Kontrapost und »figura serpentinata«
379 Proportion bei Lomazzo
379 *Proportion als »Kardinaltugend« der Kunst*
381 *Lomazzos Definition der Proportion*
390 *Zur Rangfolge der einzelnen Proportionssysteme
und zur praktischen Umsetzung
des Modulsystems*
392 *Schlußfolgerung*

394 Ergänzende Passagen
394 Benvenuto Cellini (1500–1571)

402 Zusammenfassung
402 Zu: *Einleitung*
402 Zu: *Lorenzo Ghiberti (1381–1455)*
403 Zu: *Leon Battista Alberti (1404–1472)*

417 Ergebnisse

425 *Zur früheren Renaissance*
429 *Michelangelo*
432 *Manierismus*

395 Vincenzo Danti (1530–1576)
399 Giovanni Battista Armenini
(1530–1609)

405 Zu: *Pomponius Gauricus (um 1482–ca. 1530)*
407 Zu: *Leonardo da Vinci (1452–1519)*
410 Zu: *Giovanni Paolo Lomazzo (1538–1600)*
414 Zu: *Ergänzende Passagen*

445 Literatur

449 Register

451 Abbildungen