

INHALTSVERZEICHNIS

ERMUNTERUNG von Theodor Heuss 11

DIE SACHLAGE 13

Absichten und technische Entwicklungen in der Bildkunst

I. TEIL: ZEICHNEN

ZU ANFANG IST DER STRICH 33

Ich kann keinen geraden Strich ziehen — Optische Täuschungen der Linie — Strichtechniken und deren Ausdrucksfähigkeit — Konstruktives und impressionistisches Sehen — Strukturen — Die grafische Perspektive

FLÄCHE UND EBENE 55

Die Ebene als Existenzgrundlage der Bildkunst — Flächiges und räumliches Sehen — Betonung der Bildebene durch Materialstruktur und durch zeichnerische Strukturen — Gestik von Flächen in der Ebene

RHYTHMUS, KOMPOSITION UND BEWEGUNG 63

Strichrhythmen und Flächenrhythmen — Bildebene, Flächen und Linien als Mittel der Komposition — Bildformate und deren Schwerpunkte — Die Schwerelinie — Illusion der Bewegung

DAS ZEICHENMATERIAL 71

Bleistift und Graphit — Weiße und schwarze Kreide — Zeichenkohle — Rötel und Pastellkreiden — Sepia — Radiermittel — Fixative — Ölkreiden — Kugelschreiber — Tuschen und Tinten — Pinsel — Federn — Der Silberstift — Zeichenpapiere und ihre Behandlung

TECHNIK DES ZEICHNENS 84

Reißbrett und Zeichentisch — Ausdruck der Materialien — Handhaltungen — Strukturen und deren Anwendung — Lavieren — Weißhöhung — Tonzeichnung — Durchdruck-Zeichnung — Aussprengtechnik — Vergrößern und Verkleinern — Das Antiskop — Die Zeichenmaschine

PLASTISCHE ANATOMIE DES MENSCHEN	107
Knochenbau und Gelenke — Muskeln — Proportionen — Tafeln und Tabellen: Der kindliche und der erwachsene weibliche und männliche Körper; Vorder-, Seiten- und Rück-Ansicht	
Der Kopf	124
Kopfmuskulaturen und Mimik — Augen- und Lidformen — Ausdruck und Formen des Mundes — Ohr und Nase — Ausdrucks- und Charakterstudien — Anatomische Tafel und Tabelle des Kopfes	
Die Hand	133
Der Fuß	135
Aktzeichnen	137
Stehende und bewegte Figuren — Die Tendenzlinien — Lineare und plastische Hilfsfiguren — Das Modell	
Porträtzeichnen	143
Proportionen, Profile und Perspektive des Kopfes — Methodik des Porträtzeichnens — Das Selbstporträt	
PLASTISCHE ANATOMIE DER TIERE	147
Die Vierfüßer	147
Skelettaufbau und Statik — Bewegung und Muskulatur — Formale Eigentümlichkeiten verschiedener Tierarten — Zeichnen von Vierfüßern	
Die Vögel	157
Skelettaufbau und Statik — Muskulatur und Federkleid — Kopf und Lauf — Die Federn — Vogelzeichen	
PFLANZEN	163
Prinzipien des Pflanzenwuchses — Bäume, Sträucher und Blumen	
ARCHITEKTUR	171
Bauplastik — Material und dessen Anwendung — Falsche und richtige Konstruktionen — Die Dachformen — Konstruktive und optische Statik — Zeichnen von Architekturen	
DIE LANDSCHAFT	176
Topografisches Erfassen der Landschaft — Zweck und Wirkung der Staffage — Das Erlebnis der Landschaft und dessen bildliche Wiedergabe	
DAS STILLEBEN	181
Sinn und Unsinn des Stillebens — Das Stilleben als Studienobjekt	
DIE KARIKATUR	183
Abgrenzung von Witz-, Reklame- und Tendenzzeichnung — Die Porträt-Karikatur und ihre Methodik	

DIE SCHRIFT 186

Figur, Symbol, Buchstabe — Schriftarten — Gezeichnete und geschriebene Schrift — Die Leitfigur — Entwicklung der Blockschrift — Rhythmus und Harmonie des Schriftbildes

DAS ABSTRAKTE BILD 192

Definition des «Abstrakten» — Wege und Möglichkeiten zur Abstrahierung — Das Erlebnis des Abstrakten und seine Gestaltung

DIE ZEICHNUNG 201

Skizze und Studie — Gestaltung durch Auswahl und Komposition — Ein Schulbeispiel: Naturalistisches Abbild, Ausführung als lavierte Federzeichnung, Konturenzeichnung, monumentale Auffassung, Buchgrafik

SGRAFFITO, MOSAIK, BATIK 212

Sgraffito 212

Die Sgraffitotechnik — Mörtel und Sgraffitoputz — Der Sgraffitoentwurf — Farbe und Putzstrukturen — Übertragung des Entwurfs auf die Wand — Die Werkzeuge — Ausarbeitung und Oberflächenbehandlung — Studienversuche im kleinen

Mosaik 223

Material und Entstehung des Mosaiks — Mosaikarten — Die Entwurfsarbeit — Entwurfsübertragung auf die Wand — Die Ausführung

Batik 230

Das Wesen des Batik — Die Gewebe — Farbstoffe und Farben — Wachsabdeckung und Reserve-Färbung — Der Batikentwurf

DRUCKGRAFIK 237

Flach-, Hoch- und Tiefdruck — Steindruck — Linolschnitt — Holzschnitt — Holzstich — Radierung — Aquatinta und Mezzotinto — Kaltnadelarbeit — Kupfer- und Stahlstich — Die Monotype

II. TEIL: MALEN

ZUR GESCHICHTE DER MALTECHNIK 249

FARBE 251

Was ist Farbe? — Urfarben und reine Farben — Additive und subtraktive Mischungen — Trübe Farben und Grau — Komplementärfarben — Kalt und Warm — Dynamik der Farben

FARBE ALS SUBSTANZ 257

Pigmentfarben und Tinten — Stoffliche Zusammensetzung der Pigmentfarben — Mischungen — Lasur- und Deckfarben

PIGMENTFARBSTOFFE

261

Die wichtigsten Pigmentfarben und ihre Mischungen — Schwarz- und Weiß-Pigmente — Veraltete Farbstoffe

MALGRÜNDE

277

Papier — Karton — Pappe — Grundierungen — Kunstfaserplatten — Holz — Leinwand — Der Keilrahmen — Aufgeklebte Leinwand — Grundieren — Metall — Naturstein — Putz — Freskogrund

BINDEMittel UND MALFERTIGE FARBEN

289

Das Wesen der Bindemittel — Sprungbildung — Emulsionen — Farbenreiben und Korngröße — Katalytische Wirkung der Farbstoffe — Leime — Harze und Balsame (Terpentine) — Wachs — Öle — Kalk und Wasserglas

DIE MALTECHNIKEN

304

Das Aquarell

307

Material — Geräte — Verfahren

Ölmalerei

315

Material — Geräte — al-prima-Technik — Unter- und Übermalung — Lasurtechnik — Arbeitsprinzipien und technischer Bildaufbau — Firnisse — Spachtelmalerei

Leimtechniken

323

Eigentümlichkeiten leimgebundener Farben — Anwendungsmöglichkeiten — Malgründe — Käufliche und selbst bereitete Leimfarben — Kaseinfarben — Pinsel — Vier Arbeitsverfahren

Temperamalerei

331

Technische und optische Besonderheiten — Aufbau der Temperamalerei — Die Misch- oder Wechseltechnik

Pastell

339

Optische und technische Eigenarten — Pastellmalgründe — Zusammensetzung und Herstellung von Pastellkreiden — Fixieren — Technik des Pastellauftrages — Das Wandpastell

Fresko-Malerei

346

Fresco secco — Fresco buono — Der Freskoputz — Entwurf und Übertragung auf die Wand — Das Malverfahren

Keimtechnik oder Silikatmalerei

351

FARBENPERSPEKTIVE

353

Verschwindepunkte der Farben — Dynamik der reinen und trüben Farben — Atmosphärische Trübungen — Das Sfumato — Optische Wandlung der Farben

FARBENKOMPOSITIONEN

358

Aktive und passive Kompositionen — Grundlagen farbiger Kompositionen — Kompositionsanalysen

BILDPFLEGE UND BILDKONSERVIERUNG

365

Reinigung von Bildern — Schlußfirnis — Bilduntersuchung und Bildrestaurierung — Das Rahmen

WERKSTATT UND ARBEITSGERÄTE

371

Von Arbeitsauffassungen, Werkstätten und Ateliers — Licht, Raumgröße, Staffelei und Arbeitstisch — Die Entwurfswand — Planschrank und Hilfsgeräte — Requisiten für Arbeiten im Freien — Behandlung von Farben und Pinseln — Die Palette — Der Malstock — Plan für eine «Traumwerkstatt»

DAS BILD

384

Zeichnung oder Malerei — Trennung von zeichnerischer und malerischer Arbeit — Vom «Was» und «Wie» — Drei persönliche Bildbeispiele — Wege von der Bildidee zur Bildkonzeption

III. TEIL: TABELLENANHANG UND REGISTER

401

Muskeltabellen des menschlichen Körpers — Tabelle der wichtigsten Farbpigmente — Mischungsdiagramm — Die Binde- und Lösungsmittel — Drei Farbenpaletten — Zusammenstellung des Arbeitsmaterials — Farben-Register — Namen- und Sach-Register