

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung: Das Groteske als Para-Ästhetik	15
Wolfgang Kayser	20
Michail Bachtin	24
Renaissance und Groteske	28
Literatur und Malerei	31
Montaigne	33
Literatur und Raum	36
<i>ars memorativa</i> und <i>ars combinatoria</i>	40
Die Entstehung der Reflexion des Grotesken in Kunsttheorie und literarischer Praxis der Renaissance	46
»Kultur der Kommunikation der Kulturen«	50
Das Groteske als Begleiterscheinung des Erhabenen: am Beispiel von Petrarca	53
Der Topos der »poesia«	58
2. Die Entdeckung der Domus Aurea und ihre Bedeutung für die Ausbreitung und Konzeption des Grotesken	65
Neros Palast	65
Rezeptionsphasen und Rezeptionsformen	71
Das Labyrinthische, Unterirdische und Okkulte	78
Exzentrische Melancholiker: Die Künstler in den Ruinen	80
Das Groteske in der Wahrnehmung: Wolken, Schatten, Marmor und Ruinen	87
Pittoreskes und Sublimes	93
»nel caos del mio cervello«: Luftschlösser und Chimären	95
Anton Francesco Doni und die Entdeckung des literarischen Grotesken	99
Burchiello »Poeta Pittore di grottesche«	110

Groteske und paradoxales Enkomion	115
Zweideutigkeiten	120
Der Kardinal und der Hofmann: Bibbiena und Castiglione	123
3. Paradigmen des Grotesken in der Renaissance: Monstren, Träume, Trugbilder	129
Das Monströse	129
Träume von Kranken: »velut aegri somnia, vanae fingentur species« (Horaz)	141
Der Verstoß gegen die Ratio	147
Der Verstoß gegen die Proportion	149
Die Umwertung der klassischen Kritik	150
Der Verstoß gegen das Dekor (Vitruv)	153
Schattenbildner und Träumer: Die Schöpfer von Grotesken als Sophisten (Platon)	156
»picturae somnium«	161
Umwertung des <i>Sophistes</i>	162
Morpheus in der Grotte	165
Groteske und Traum	171
4. Die Suche nach dem Ursprung und die Frage nach dem Sinn: Theorien und Interpretationen des Grotesken in der Renaissance	181
Gabriele Paleotti: die magische Welt der Schattenbilder und die These der Ästhetisierung	181
Pirro Ligorio: die Wandlungen des Lebens	195
Die Korrespondenztheorie der Pythagoräer als philosophisches Paradigma zur Legitimierung der Ästhetik des Grotesken	200
Die Macht des Proteus	203
Michelangelo »Signore delle bizzarie«	206

Der Streit um Michelangelo: Gilio und der <i>pittore poetico, storico</i> und <i>misto</i>	210
Borghini und die <i>figure in aria</i>	214
Serlio und die relativierte Freiheit	216
Vasaris Definition des Grotesken als avantgardistisches Prinzip	217
Schlußbetrachtung	221
5. Groteske, Eros und Traum: <i>Hypnerotomachia Poliphili</i>	223
Zwischen Traum und Wirklichkeit	223
»lexikalische Kentauern und Sirenen«	231
»varicose mixture«	235
Nodiers Romantisierung der <i>Hypnerotomachia</i> und das Problem der grotesken Antike	240
Bizarre Überbietungstopoi	242
Die Frage nach dem Bezug zur Domus Aurea	244
Ornamentales	259
Ruinen, Fragmente	262
Hieroglyphen und Grotesken	264
Embleme	269
Traum und Alchimie	270
Metamorphosen	272
»Amor vincit omnia«	273
Cornuopiae	278
Schlußfolgerung	284
6. Zwischen höfischem Spiel und Katastrophenvisionen: Das Groteske bei Leonardo da Vinci	289
Groteske Spiele mit Leonardo	289
Leonardos groteske Spiele	292
Die »grotesken Köpfe«	299
»la fallace fisonomia«	307

Ornamente des Lebens	313
Arabesken der Natur	315
Grotesken am Hof von Ludovico: Wort- und Bilderspiele	319
Leonardos Höhlengleichnis: der Kreislauf von Leben und Tod	328
Katastrophenphantasien	333
7. »La mia allegrezza' è la maninconia«: Das Groteske bei Michelangelo	341
Die Frage nach dem Grotesken in der Kunst Michelangelos	345
Das Groteske als Verlebendigung von Formen	346
Die »Poesia« der Sixtinischen Kapelle und die »Grottesken« der Domus Aurea	349
Groteske Einzelszenen im Kontext der Kritik am <i>Giudizio Universale</i>	353
Groteske Bilder des Leidens	364
Das Groteske in Michelangelos Dichtungen	367
Michelangelos groteske Selbstporträtierung	372
Metamorphosen	377
»Romantische Ironie«	381
La Belle et la Bête	383
Concetto und Capriccio	384
Paradoxe Enkomien	388
Groteske Embleme	391
8. Exzentrische (Selbst-)Porträts: Das Groteske in den Künstlerbiographien des Cinquecento am Beispiel von Vasari und Cellini	397
Die Idee des exzentrischen Künstlers und die Darstellung der Karnevalskultur bei Giorgio Vasari	398
Die groteske Kehrseite des offiziellen Karnevals	406

Pontormos <i>Diario</i>	411
Die Lust am Fabulieren: Benvenuto Cellini	414
Zwischen Dichtung und Wahrheit	417
Transgressionen	420
Exzentrisches Verhalten	423
Vom Sublimen zum Grotesken	426
Inszenierungen des Grotesken	431
Groteske Inszenierungen	435
Tier- und Gemüsephysiognomien	438
Vom Grotesken zum Sublimen: Cellini im Gefängnis	445
Schlußfolgerung	449
9. »L'incertezza del mondo«:	453
Das Groteske bei Giovan Paolo Lomazzo	
Einleitung	453
Lomazzos Theorie des Grotesken	465
Arcimboldeskes	472
Das Groteske als Ausdruck der Universalität	477
»belle brutezze«: Das Monströse	479
»terminar la figura«	484
Anamorphosen	486
Pikareske Metamorphosen: <i>Gli sogni e ragionamenti</i>	488
<i>Rime...intitolate Grotteschi</i>	521
Von Apelles zu Apollo	536
Die Grottengedichte	538
»una enciclopedia impazzita«	541
Petrarkismus und Antipetrarkismus	543
Burchielleske Elemente	544
Wortspiele	546

Die poetologischen Gedichte: Lomazzos philosophische Poetik des Grotesken	548
<i>Rabisch</i> - Arabesken	557
10. Schlußbetrachtung: Schattenspiele in der Höhle	579
Bildteil	591
Bildnachweise	685
Abkürzungsverzeichnis	697
Bibliographie	699
Verzeichnis der zitierten Literatur von der Antike bis zum Barock	699
Verzeichnis der zitierten Literatur von 1700 bis zur Gegenwart	713
Index	751