

ERSTER BAND

Vorwort des Verfassers	17
1 Zur Problematik des Klassik-Begriffs, besonders im Œuvre Picassos	33
2 Das Klassische und die Unvergänglichkeit der Schönheit	45
3 Das sich selbst bedeutende und deutende Kunstwerk am Beispiel der <i>Sterbenden Niobide</i> in Rom	49
4 Ein kritisches Fazit im Blick auf die Kunst und Kunstwissenschaft der Gegenwart	63
5 Über die Schönheit. Nach Karl Philipp Moritz	69
6 Der Verlust der natürlichen Schönheit in der Kunst der Gegenwart	79
7 Kunst und Zerstörung. Picassos Kubismus	85
8 Kunst und »Nachhaltigkeit«	101
9 Zu einer Antikenausstellung: »Zurück zur Klassik«	111
10 Die Farbigkeit griechischer Statuen. Dazu Winckelmanns Gedanken	121
11 <i>Die Bronzekrieger von Riace</i>	129
12 »Eine edle Einfalt und eine stille Größe«. Winckelmann und der <i>Laokoon</i> . Pierre Pugets <i>Milon von Kroton</i>	137
13 Körper und Seele — in der bildenden Kunst und Philosophie der Griechen	143
14 Der »schöne und edle Contur« nach Winckelmann. Mit Beispielen aus der neuzeitlichen Kunst	153

15	Ein Blick auf einige <i>Picassozeichnungen</i> und ihr Spiel mit Konturen und Linien	165
16	Plinius d. Ä. über die Entwicklung der griechischen Malerei und Zeichnung. Die gegenläufige Entwicklung der modernen Kunst seit Picasso	175
17	Goethe und Winckelmann	187
18	Die missverstandene Klassik. Die Griechen und die Hopi-Indianer	191
19	Beobachtungen und Orientierungen an klassisch-griechischen Bildwerken. Der Kontrapost	201
20	<i>Der Doryphoros</i> des Polyklet	211
21	<i>Die Verwundete Amazone »Sciarra«</i> in Kopenhagen	225
22	Zwei <i>Hellenistische Köpfe</i> in Istanbul und auf Rhodos	233
23	Weiteres zum <i>Doryphoros</i> und zur <i>Amazone »Sciarra«</i> . <i>Der Spendende Jüngling</i> im Louvre	235
24	Die Statuen <i>Anakreon</i> und <i>Sophokles</i>	241
25	<i>Der Hermes</i> des Praxiteles	249
26	<i>Der Apoll vom Belvedere</i> . Mit Exkursen über Dürers, Rubens' und Canovas Nachahmungen des antiken Bildwerks	259
27	Eine spätarchaische <i>Apollostatue</i> und der <i>Kritios-Knabe</i> in Athen	303
28	<i>Das Mädchen von Beröa</i> in München. Mit einem Exkurs über die <i>Venus Anadyomene</i> von Ingres und einem weiteren über methodische Fragen	315
29	Pablo Picasso: <i>Die Panflöte</i>	329

30	Pablo Picasso: <i>Mutter und Kind</i> . Eine Zeichnung im <i>Skizzenbuch Nr. 77</i> und andere seiner <i>Mutter-Kind-Darstellungen</i> . Vergleiche mit Werken Michelangelos und Raffaels	359
31	Pablo Picasso: <i>Die Große Badende</i> . Vergleiche mit Maillol	403
32	Pablo Picasso: <i>Sitzender weiblicher Akt, sich den Fuß trocknend</i> . Vergleiche mit dem antiken <i>Dornauszieher</i>	413
33	Dieselbe Figur Picassos im Vergleich mit Zeichnungen Paul Cézannes und Peter Paul Rubens' nach dem <i>Dornauszieher</i>	417
34	Pierre Auguste Renoir: <i>Badende, in einer Landschaft sitzend</i>	423
35	Adriaen de Vries: <i>Sitzende Nymphe</i>	425
36	Tintoretto: <i>Susanna im Bade</i>	429
37	Rembrandt: <i>Susanna im Bade</i>	431
38	Antoine Bourdelle: <i>Die kauernde Badende</i> und <i>Die Wolke</i>	443
39	Pablo Picasso: <i>Die Quelle</i>	451
40	Hermann Leber: <i>Torso eines weiblichen Akts</i>	459
41	Pablo Picasso: <i>Drei und Vier weibliche Akte am Meer</i>	463
42	Fortsetzung der mäandrischen Gedanken zum Begriff des Klassischen. Mit einem neuerlichen Blick auf die <i>Sterbende Niobide</i> in Rom	469
43	Picasso wider Ingres	509
44	Streifzüge durch zwei verschiedene Kunstwelten: Picasso und Cézanne. <i>Les Demoiselles d'Avignon</i>	517
45	Zusammenfassungen und weitere Folgerungen, Picassos <i>Demoiselles d'Avignon</i> betreffend	539

46	Wilhelm Worringer über die Kunst des Expressionismus. Natur und Geist	545
47	Anmerkungen zum Begriff der Historie eines Figurenbildes im Blick auf Picassos <i>Demoiselles d'Avignon</i>	551
48	Harmonie. Konsonanz und Dissonanz	557

ZWEITER BAND

49	Ästhetik, Design, Kunstgewerbe	571
50	Erneut die Frage nach der Schönheit. Auguste Rodin	579
51	Auguste Rodin über Michelangelo, Phidias und die Antike	587
52	Beobachtungen an der Figurenbildung Auguste Rodins. <i>Das Eherne Zeitalter</i> und das <i>Höllentor</i>	593
53	Reflexionen über Rodins <i>Balzac</i>	605
54	Von Rodins <i>Balzac</i> zu Picassos <i>Demoiselles d'Avignon</i> zurückführende Gedanken und Beobachtungen	613
55	Pablo Picasso: <i>Drei Frauen an der Quelle</i>	621
56	Zu den Begriffen Archaik, Stilisierung und Stil. Der archaische <i>Kuros</i> in New York	633
57	Von der Archaik zur Klassik der griechischen Statuenwelt. Erneute Blicke auf Picassos <i>Drei Frauen an der Quelle</i>	641
58	Über den Rhythmus einer Figurenkomposition. Beispiele in der Kunst Raffaels	653
59	Neoklassik oder Neoklassizismus? Picasso <i>Frauenköpfe</i>	657

60	Antoine Bourdelle: <i>Der Kopf einer Muse</i> . Vergleiche mit Picassos <i>Frauenköpfen</i> . Der griechische <i>Mädchenkopf von Chios</i>	669
61	Antoine Bourdelle: <i>Der Kopf des Apollon</i>	679
62	Noch einmal Pablo Picasso: <i>Die Drei Frauen an der Quelle</i> und verwandte Figurationen von 1920/21. Mit einem Blick auf Nicolas Poussin: <i>Eliezer und Rebekka am Brunnen</i>	685
63	Pablo Picasso: <i>Händestudien</i>	691
64	Hände und Gebärden im Œuvre Auguste Rodins. <i>Die Bronzestatue Johannes des Täufers</i> . Mit Anmerkungen zum Torso <i>L'Homme qui marche</i>	695
65	Allgemeine Bemerkungen über das Ausdruckswesen des Kunstwerks und seine Wiedergabe in den Begriffen des Betrachters	711
66	Noch einmal Rodins <i>Johannesstatue</i> . Das Ausdruckswesen ihres Gesichts	717
67	Auguste Rodin: <i>Die Bürger von Calais</i>	723
68	Die Handgebärde des <i>Vorausgehenden (Pierre de Wiessant)</i> Rodins im Vergleich mit der Handgebärde des <i>Jesaias</i> Michelangelos	737
69	Rodins Darstellungen leidender Menschen	741
70	Rodin und seine Modelle. <i>Die Bürger von Calais</i> — Pantomimen und Schauspieler	743
71	Weitere Beobachtungen an den Händen und Gebärden der <i>Bürger von Calais</i>	755
72	Auguste Rodin: <i>Die Hand Gottes</i> . Vergleiche mit Werken Michelangelos und ihrem »non-finito«	761
73	Michelangelo: <i>Die Erschaffung Evas</i>	771

74	Auguste Rodin: <i>Die Kathedrale</i> und <i>Die aus dem Grabe sich erhebende Hand</i> . Dazu <i>Christus und Maria Magdalena</i>	779
75	Die Kunst innerhalb der zwischen Künstler und Publikum bestehenden Verhältnisse. Mit Anmerkungen zur Freiheit der Kunst	791
76	Das <i>Holocaust-Mahnmal</i> im Zentrum Berlins	817
77	Noch einmal Rodins <i>Bürger von Calais</i> . Dazu einige Gedanken zu zwischen Rodin und moderner Kunst bestehenden Beziehungen	837
78	Handfragmente im Œuvre Rodins	845
79	Ein Blick zurück auf Picassos <i>Frauenakte</i> und deren Hände	853
80	Die Sprache der Hände im Œuvre Leonardos. <i>Das Abendmahl</i> . <i>Die Hl. Anna Selbdritt</i> . <i>Die Felsgrottenmadonna</i>	857
81	Zeigegebärden im Œuvre Raffaels. <i>Die Madonna di Foligno</i> . <i>Der Tod des Ananias</i> . <i>Die Schule von Athen</i> . <i>Die Disputa</i> . <i>Die Transfiguration</i> . Mit einem neuerlichen Blick auf Picassos Händebildungen	883
82	Peter Paul Rubens: <i>Die Verklärung Christi</i> in Nancy. Vergleiche mit Raffaels <i>Transfiguration</i>	913
83	Beobachtungen an Rubens' <i>Hände- und Gebärdestudien</i> . Vergleiche mit Raffael	935
84	Abermals einige Blicke auf Picassos <i>Händestudien</i> und auf sein Verhältnis zu den alten Meistern. Seine <i>Meninas-Paraphrasen</i>	943
85	Peter Paul Rubens: Gebärden auf den Flügeln und dem Hauptbild des Antwerpener <i>Kreuzabnahme-Triptychons</i>	951
86	Weitere Beobachtungen an Rubenszeichnungen	961
87	Hände und Gebärden im Œuvre Michelangelos: Figuren auf dem Deckenfresko der <i>Sixtinischen Kapelle</i>	965

88	Ein vergleichender Blick auf Julius Schnorr von Carolsfeld. <i>Die Erschaffung von Sonne und Mond in der Bibel in Bildern</i>	987
89	Hände und Gebärden im Œuvre Albrecht Dürers. <i>Der zwölfjährige Jesus unter den Schriftgelehrten</i>	993
90	Genauerer zur graphischen Faktur der Vorstudien Albrecht Dürers zum <i>Zwölfjährigen Jesus im Tempel</i> und zum <i>Heller-Altar</i> . Die Figur des knienden Apostels Petrus. Mit Rückblicken auf die Kunst der Altniederländer	1013
91	Tizian: <i>Mariae Himmelfahrt (Assunta)</i> in der Frarikirche in Venedig. Vergleiche mit Dürers <i>Heller-Altar</i> und Rubens' <i>Mariae Himmelfahrt</i> in Antwerpen. Beginn einer ausführlichen Abhandlung über die Gebärde ausgebreiteter Arme	1027
92	Beobachtungen an Klagegebärden auf Werken Rogier van der Weydens und Albrecht Dürers	1039
93	Weiterführende Beobachtungen an Tizians <i>Assunta</i> und <i>La Gloria</i> . Vergleiche mit Gebärden auf dem <i>Borgobrand</i> und der <i>Transfiguration</i> Raffaels	1043
94	Tizian: <i>Die Madonna des Hauses Pesaro</i>	1059
95	Die Gebärde mit erhobenen ausgebreiteten Armen auf Gemälden Nicolas Poussins. <i>Das Urteil Salomos</i> im Louvre. Vergleiche mit Darstellungen dieses Themas von Raffael in den <i>Vatikanischen Loggien</i> und in der <i>Stanza della Segnatura</i> sowie von Rubens im Museo del Prado	1071
96	Weitere Beobachtungen an Gebärden mit ausgebreiteten Armen auf Werken Poussins und Rubens'	1087
97	Zur Figurenbildung Caravaggios. <i>Die Grablegung Christi</i> im Vatikan und andere seiner Werke. Caravaggios »Chiaoscuro«	1091
98	Die Kopie des Rubens nach Caravaggios <i>Grablegung Christi</i>	1111
99	Peter Paul Rubens: <i>Der Bethlehemitische Kindermord</i> in München	1117

DRITTER BAND

- 100** Schönheit, Leiden und Vergänglichkeit. Betrachtungen antiker Bildwerke. *Die Knidische* und *Die Kapitolinische Venus* 1147
- 101** Die leidende Schönheit in der *Odyssee* Homers: Penelope und Odysseus 1155
- 102** Überleitungen zu Beobachtungen in Rubens' *Ceuvre* und insbesondere an Gemälden der *Galerie der Maria von Medici* 1159
- 103** Peter Paul Rubens: *Der Gemäldezyklus der Maria von Medici*. Der Modello für die *Drei Parzen* und den *Triumph der Wahrheit*. Eine kritische Auseinandersetzung mit kunstwissenschaftlichen Maximen und Methoden 1163
- 104** Weitere Reflexionen über Methoden und Begriffsbildungen der Kunstwissenschaft, insbesondere über die Frage, wie sich das in der Kunst Schöne begrifflich fassen lasse. Mit Exkursen zu den musikalischen Welten Mozarts und Wagners 1183
- 105** Ein erneuter Blick auf die Klagefrau auf Rubens' *Bethlehemitischem Kindermord* 1193
- 106** Kritische Anmerkungen zu den zwischen Künstler, Kunst und Wirklichkeit bestehenden Verhältnissen und zur Verneinung der Schönheit in der gegenwärtigen Kunst und Kunstkritik 1197
- 107** Francisco Goya: *Los Desastres de la Guerra* und *Die Erschießung der Aufständischen am 3. Mai 1808*. Mit einem Blick auf Velazquez' *Apollo in der Schmiede des Hephaistos* 1207
- 108** Peter Paul Rubens: *Die letzte Kommunion des Hl. Franziskus*. Francisco Goya: *Die letzte Kommunion des Hl. Josef von Calasanz* 1251
- 109** Francisco Goya: *Christus im Garten Gethsemane* 1259
- 110** Mäandrische Reflexionen über *Die Nacht* von Max Beckmann 1265

- 111 Über die Teilhabe des Künstlers, auch des modernen, an der Universalgeschichte der Kunst. Das Einzelne im Bilde des Ganzen. Beobachtungen an Michelangelos *Haman* an der *Sixtinischen Decke*. Weitere Bezugnahmen auf Max Beckmanns Gemälde *Die Nacht* 1299
- 112 Die Ordnung des griechischen Säulentempels in symbolischer Deutung 1309
- 113 Antike und Mittelalter: Romantische Konflikte. Über die Freiheit des Kunstschaffens im Bewusstsein seiner Geschichtlichkeit. Eine polemische Suade 1319
- 114 Ein weiteres Wort zur künstlerischen Freiheit. Das Exempel Paul Cézanne 1347
- 115 Michelangelo: »*Der Erwachende*« in der Florentiner Akademie. Dazu die Statuengruppe des *Laokoon* und der *Alkyoneus* am Ostfries des *Pergamonaltars* 1351
- 116 Gescheiterte Künstlerexistenzen in Dichtungen Emile Zolas, Jacob Wassermanns und Hermann Sudermanns 1379
- 117 Denis Diderot, *Paradoxe sur le Comédien*. Kunst und Wirklichkeit 1401
- 118 Über Kunst und Natur 1407
- 119 Eine problematische Künstlergestalt mit wahren Einsichten in Paul Heyses Roman *Merlin* 1415
- 120 Naturnachahmung in der Antike: »*Mimesis*« 1421
- 121 Johann Kaspar Lavater: *Über Ideale der Alten, schöne Natur, Nachahmung*. Christoph Martin Wieland: *Über die Ideale der griechischen Künstler* 1427
- 122 Rogier van der Weyden: *Die Kreuzabnahme Christi* im Prado. Die Figur des Nikodemus 1451
- 123 Pablo Picasso: *Köpfe weinender Frauen*. Bemerkungen zu *Guernica* 1471

124	Antoine Bourdelle: <i>Beethoven</i>	1487
125	Max Klingers <i>Beethovendenkmal</i> im Museum der Bildenden Künste Leipzig	1519
126	Noch einmal zurück zur Beurteilung der »klassizistisch« apostrophierten Werke Picassos und ihres wirklichen Verhältnisses zur klassischen Kunst. Seine Paraphrasen über Gemälde Delacroix, Manets und anderer Meister. Picassos Kubismus. Seine eigenen Äußerungen. Vergleiche mit Gemälden Poussins, Rubens, Rembrandts und Cézannes	1533
127	Pablo Picasso: <i>Die Entführung</i> . Peter Paul Rubens: <i>Der Raub der Proserpina</i> und <i>Der Raub der Töchter des Leukippos</i> . Mit einem Blick auf Cézanne: <i>Die Entführung</i>	1597
128	Rubens' <i>Raub der Töchter des Leukippos</i> aus heutiger Perspektive. Eine Glosse	1627
129	Pablo Picasso: <i>Familie am Meeresufer</i>	1635
130	Peter Paul Rubens: <i>Orpheus und Eurydike im Hades</i> im Museo del Prado. Rubens' Grabbild in der Antwerpener Jakobskirche. Mit kritischen Anmerkungen zu einer Ausstellung zu Rubens' »Vermächtnis«	1645
131	Paul Heyse: <i>Der Letzte Zentaur</i>	1675
	Nachwort des Herausgebers	1683
	Über den Verfasser / Herausgeber	1687
	Verzeichnis der abgebildeten Werke	1691