

Владимирский государственный университет

**DIE DEUTSCHE
KUNSTLANDSCHAFT: MALEREI,
ARCHITEKTUR, BILDHAUEREI**

Учебно-практическое пособие

Владимир 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

DIE DEUTSCHE
KUNSTLANDSCHAFT: MALEREI,
ARCHITEKTUR, BILDHAUEREI

Учебно-практическое пособие

Электронное издание

Владимир 2026

ISBN 978-5-9984-1781-8
© Михайлова Е. В., 2026

УДК 811.112.2

ББК 81.2 Нем

Автор-составитель Е. В. Михайлова

Рецензенты:

Кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (Владимирский филиал)

Н. Д. Якушева

Кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры иностранных языков профессиональной коммуникации
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

М. В. Гайлит

Издается по решению редакционно-издательского совета ВлГУ

Die Deutsche Kunstlandschaft: Malerei, Architektur, Bildhauerei [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / авт.-сост. Е. В. Михайлова ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2026. – 208 с. – ISBN 978-5-9984-1781-8. – Электрон. дан. (4,42 Мб). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Intel от 1,3 ГГц ; Windows XP/7/8/10 ; Adobe Reader ; дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана.

Включает материалы для проведения лабораторных аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. Разделы пособия содержат лингвострановедческую информацию по темам, раскрывающим особенности художественной культуры Германии (живописи, архитектуры, скульптуры), а также задания на развитие всех видов речевой деятельности и совершенствование коммуникативной компетенции.

Предназначено для студентов 4-го курса, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (профиль «Немецкий язык. Английский язык»), а также студентов лингвистических, гуманитарных и педагогических направлений подготовки высших учебных заведений, изучающих немецкий язык.

Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Библиогр.: 4 назв.

ISBN 978-5-9984-1781-8

© Михайлова Е. В., 2026

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT	4
KUNST. KUNSTGESCHICHTE. MUSEEN	5
Kunst und Kunstepochen.....	6
MALEREI.....	47
Deutsche Maler und Malerinnen	48
Besondere Kunstrichtungen: Street Art, Graffiti, 3D-Straßenkunst, Land-Art, Bodypainting	88
Bildbeschreibung.....	111
BILDHAUEREI	143
Bildhauerei: Begriff, Geschichte.....	144
Deutsche Bildhauer.....	150
Plastik/Skulptur: Beschreibung, Analyse, Interpretation.....	162
ARCHITEKTUR.....	167
Architekturgeschichte.....	176
Deutsche Architekten/innen	189
SCHLUSSFOLGERUNG	204
QUELLENVERZEICHNIS	205

VORWORT

Пособие знакомит с художественной культурой Германии (как классической, так и современной), в частности живописью, скульптурой, архитектурой, а также крупнейшими музеями страны, и включает практический материал по вышеперечисленным лингвострановедческим темам.

Разделы пособия представляют собой систему информационных текстов для чтения и аудирования (включая работу с видеоматериалами), а также упражнений и заданий, направленных на развитие чтения и аудирования как пассивных видов речевой деятельности и говорения и письма как активных. Для перехода на внешние ресурсы с аудиотекстами, видеофрагментами или информационным контентом предлагаются встроенные QR-коды. Используемые материалы находятся в свободном доступе на интернет-ресурсах, не включенных в реестр иностранных агентов, либо в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Темы текстов разнообразны и актуальны, отражают основные тенденции интегрирования темы «Kunst» в процесс обучения немецкому языку на продвинутом этапе, их аутентичный характер позволит студентам расширить свой словарный запас и значительно улучшить навыки говорения и письменной речи. Предлагаемые творческие задания направлены не только на совершенствование коммуникативной компетенции, но и на развитие креативных способностей изучающих немецкий язык. Особое внимание в пособии уделяется такому виду сочинения-описания, как *Bildbeschreiben*, тренируется также описание скульптур и архитектурных сооружений. В конце пособия приведены список интернет-ресурсов и источники использованного иллюстративного материала.

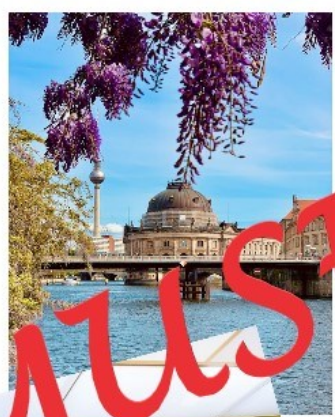
KUNST

KUNSTGESCHICHTE

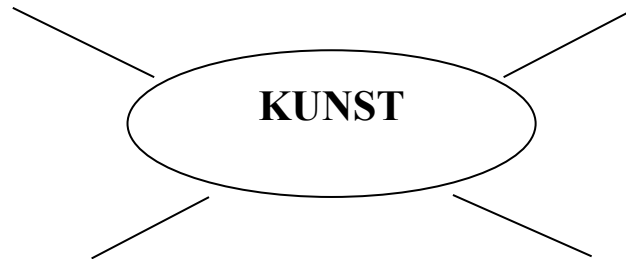

MUSEEN

Kunst und Kunstepochen

Aufgabe 1. Was verstehen Sie unter Kunst? Welche Kunstarten kennen Sie? Sammeln Sie Ideen.

Aufgabe 2. Wo kann man Kunst sehen? Wann waren Sie das letzte Mal in einem Museum/ einer Galerie/ einer Ausstellung? Was haben Sie da betrachtet? Was kann in einem Museum gezeigt werden? Besprechen Sie mit Ihrem Partner.

Aufgabe 3. Sehen Sie sich kurze Werbespots über fünf deutsche Museen an. Entscheiden Sie sich, welches Museum/welche Museen Sie gerne besuchen würden, argumentieren Sie Ihre Entscheidung.

Filmmuseum Potsdam	
Mercedes-Benz Classic Cars_Museum	
Deutsches Weihnachtmuseum in Rothenburg ob der Tauber	
Deutsches Auswandererhaus Bremerhaven	
Das Geldmuseum der Deutschen Bundesbank	

¹ Videos über 5 Museen (von offiziellen Webressourcen der Museen). URL: <https://drive.google.com/drive/folders/12QVPWyY2XVRp3RiXo4-zkApqliuwr61l?usp=sharing> (дата обращения: 09.06.2026)

Aufgabe 4. Lernen Sie folgende Redemittel zum Thema «Kunst/Museen» [3]:

Ein Museum zeigt/bietet ...

Eine Ausstellung findet statt/wird eröffnet.

Ein Künstler verkauft/präsentiert seine Bilder.

Die Nachfrage nach echten Ölbildern steigt.

Ich finde (das Bild) sehr schön.

Ich mag abstrakte Bilder/gegenständliche Bilder/Bilder von alten Meistern/Bilder von zeitgenössischen Künstlern.

Mir gefallen leuchtende/dunkle/dezente Farben.

Das Bild inspiriert mich/beruhigt mich/regt meine Fantasie an.

Wenn ich das Bild sehe, denke ich an ...

In dem Bild steckt/ist viel Bewegung/Ruhe/Kraft/Glaube ...

Reaktion auf eine Einladung zu einer Veranstaltung:

Herzlichen Dank für (die Einladung).

Ich komme gerne.

Ich nehme gern an (der Ausstellungseröffnung) teil.

Ich freue mich schon auf (die neuen Bilder) ...

Leider kann ich nicht kommen/teilnehmen.

Leider bin ich am ... verhindert.

ein Museum besuchen

Wann ist/hat das Museum geöffnet?

Wann ist/hat das Museum geschlossen?

Wann schließt das Museum?

Wie viel kostet eine Eintrittskarte?

Wie lange geht die Ausstellung?

Aufgabe 5. Recherchieren Sie Informationen über ungewöhnliche Museen in Russland. Schreiben Sie das Script eines Audioguides für ein Museum und erstellen Sie ihn mit Ihrem Endgerät oder einem Online-Instrument.

Aufgabe 6. Bereiten Sie eine kurze virtuelle Museumsführung (bis 10 Minuten) als Museumsmoderator vor. Präsentieren Sie eingehender eines der Werke, das Ihnen besonders interessant/auffällig scheint.

„Wie halte ich eine Führung?“ Einige Tipps

1. Vorbereitung

- Möglichst ausführliche und umfangreiche Vorbereitung des Themas für evtl. Detailfragen der Besucher
- Schriftlich ausformulieren = beim Vortrag können Karteikarten mit Stichpunkten als „Spickzettel“ dienen (nicht vorlesen!!! Außer eingebrachte Zitate!); diese sollten immer nummeriert werden, um ein Durcheinander zu vermeiden
- Die Führung sollte in Sinnabschnitten auswendig gelernt werden, aber nicht wie ein auswendig gelerntes Gedicht vorgetragen werden!
- Einen persönlichen Bezug zum Thema zeigen = so zeigt man, dass man hinter seinem Thema steht
- Bei Beschreibungen eines konkreten Werkes sollte eine Struktur beibehalten werden (z. Bsp. Vom Gesamteindruck ins Detail, wichtige und interessante Details zum Schluss hervorheben)
- Man sollte die Besonderheit eines Werkes herausarbeiten, Dinge, die man selber spannend oder interessant findet

2. Organisation der Führung

- Nicht zu viele Werke aussuchen, Ausgewähltes zeigen
- Die Reihenfolge der Führung/ Werke festlegen; trotzdem sollte man flexibel sein, was die Reihenfolge angeht, da sich evtl. etwas ändern kann im Museum zum Bsp.
- Die Werke vor der Führung unbedingt selber betrachten und vor Ort noch mal genauer bearbeiten

3. Sprache und Sprechtechnik

- Angemessene Sprachauswahl
- Kurze und vollständige Sätze, keine Satzketten

- Laut, deutlich (Artikulation...) und nicht zu schnell sprechen
- Man sollte die Besucher zu Beginn der Führung darauf hinweisen, dass sie sich melden sollen, wenn man zu schnell oder zu leise spricht
- Gerne die Besucher darauf hinweisen, dass während der Führung Fragen gestellt werden können
- Möglichst keine Schriftsprache, das klingt zu trocken, besser ist eine flüssige Redesprache
- Stimme möglichst nicht pressen > beansprucht die Stimmbänder

4. Haltung und Präsenz

- Aufrechte Haltung, aber trotzdem locker, also nicht verspannt stehen
- Niemals die Hände in die Hosentaschen oder die Arme verschränken > keine Präsenz
- Den Besuchern nie den Rücken zuwenden
- Die Besucher immer anschauen, den Kontakt herstellen, um die Leute direkt anzusprechen > mehr Aufmerksamkeit gewährleistet
- Eigenheiten (Ähm...) und Ticks sollten abgelegt werden und man sollte bewusst während der Führung darauf achten sie zu vermeiden
- Nicht zu viel Gestik, aber angemessen, damit man nicht zu starr wirkt

5. Die Führung / der Vortrag

- Begrüßung und kurze Vorstellung der eigenen Person (Name und Funktion, evtl. ob erste Führung...)
- Das Thema und die Dauer der Führung nennen

6. Ende der Führung /des Vortrags

- Für die Aufmerksamkeit bedanken
- Für weitere Fragen zur Verfügung stehen
 - Werbung machen für das Museum oder weitere Veranstaltungen (Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Lage/Anfahrt, Shops/Cafes u.ä.) [15].

Museumsliste

1. Alte Nationalgalerie (Berlin)
2. Alte Pinakothek (München)
3. Bode Museum (Berlin)
4. Galerie Neue Meister „Albertinum“ (Dresden)
5. Gemäldegalerie (Berlin)
6. Gemäldegalerie Alte Meister (Dresden)
7. Glyptothek (München)
8. Kunsthalle (Bremen)
9. Kunsthalle (Hamburg)
10. Museum der Bildenden Künste (Leipzig)
11. Museum Folkwang (Essen)
12. Museum Ludwig (Köln)
13. Neue Pinakothek (München)
14. Städelmuseum (Frankfurt)
15. Staatsgalerie (Stuttgart)

Aufgabe 7. Erstellen Sie eine Rätselaufgabe – bringen Sie einen Teil des Fotos eines der Werke aus „Ihrem“ Museum, tauschen Sie diesen mit dem Ihres Gesprächspartners. Der Gesprächspartner soll das ganze Werk im Museum finden, es betrachten und ein Elfchen-Gedicht schreiben, das seine Einstellung dazu äußert.

Aufgabe 8. Lernen Sie die Geschichte der bildenden Kunst anhand der Dokumentationsreihe „Stil-Epochen – Die Geschichte der Kunst“ von BR&ARD alpha kennen.

Sehen Sie sich jede Folge an, lernen Vokabeln aus dem Glossar und ergänzen Sie Kerninformationen in die Tabelle. Erzählen Sie über jede Epoche mit Hilfe der Tabelle.

Kunstepoche Zeitperiode	Orte	Gattung	Merkmale	Künstler	Werke
		<i>Architektur</i>			
		<i>Malerei</i>			
		<i>Bildhauerei</i>			

Glossar Videoreihe Stil-Epochen

Folge 1. Antike: Griechenland

Screenshot

die Höhlenmalerei —наскальная живопись

die griechische Antike — античная культура Древней Греции

das christliche Abendland – христианская Западная Европа

die abendländische Kunst — западно-европейское искусство

beeinflussen — влиять

die Architektur nachhaltig prägen — оказать сильное влияние на архитектуру

² "Stil-Epochen – Die Geschichte der Kunst“ von BR&ARD alpha (heruntergeladen von BR-Mediathek). URL: <https://drive.google.com/drive/folders/12p9QOF8ATMoOVmQyql9ZrdiS11Z8vT84?usp=sharing> (дата обращения: 09.06.2026)

die Stilelemente — элементы стиля
die Akropolis, die Hochstadt Athens — Акрополь, «верхний город»
Афин
Perikles — Перикл (древнегреческий государственный деятель)
in Trümmern liegen — лежать в руинах
der Stadtstaat — город-государство
aufbauen — сооружать, возводить
erbauen — воздвигать, строить
der Parthenon — Парфенон (древнегреческий храм на афинском
Акрополе)
Phidias — Фидий (древнегреческий скульптор и архитектор)
die jungfräuliche Göttin — дева-богиня
weihen Dat. — посвящен кому-либо, освящен в честь кого-либо
die harmonischen Linien — плавные (пропорциональные) линии
drei Säulenordnungen: die dorische, die ionische, die korinthische — три
архитектурных ордера колонн: дорический, ионический, коринфский
der Höhepunkt der hellenistischen Kunst — расцвет эллинистического
искусства
der Fries — фриз (горизонтальный элемент ордерной композиции)
das Kapitell — капителъ (верхняя часть колонны)
die Kannelure — каннелюра (вертикальный желобок на стволе
колонны)
die Entasis — энтазис (утолщение ствола колонны в средней его
части)
die Volute — волюта (архитектурная деталь в виде спиралеобразного
завитка с кружком в центре)
das Akanthusblatt — лист аканта (декоративный элемент)
Pergamon — Пергам, Пергамон (античный город)
der Altar — алтарь
Venus — Венера (древнеримская богиня)
die Blütezeit erleben — пережить период расцвета
perfekt proportioniert — имеющий идеальные пропорции
der Tempel — храм
den Reiz nicht verlieren — не терять привлекательность

die Bauwerke kopieren — копировать постройки

die Ästhetik als Ideal übernehmen — принять эстетику в качестве идеала

winzige Farbspuren — крохотные следы краски

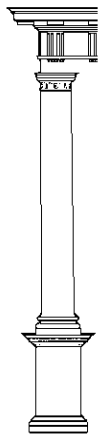
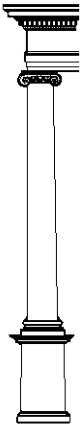
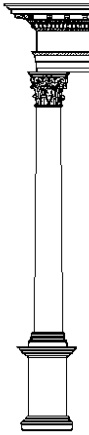
die einstige Bemalung rekonstruieren — восстановить прежнюю роспись

mit Ornamenten bemalen — расписывать что-л орнаментами

expandieren — расширяться, увеличиваться

künstlerische Neuerungen — художественные нововведения

zivilisatorische Wohltaten — блага цивилизации

Säulenordnung		
<i>Dorische Säule</i>	<i>Ionische Säule</i>	<i>Korinthische Säule</i>

Die dorische Säule = älteste und einfachste Ordnung aus dem 7. Jh. v. Chr. Sie entstand in Griechenland und wurde später von den Römern übernommen.

Charakteristik: streng, abstrakt

Typische Merkmale:

- ✓ Schlichtes Kapitell,
- ✓ Kanneluren,
- ✓ die Säulenhöhe beträgt etwa 8 Säulendurchmesser.

Die dorische wirkt mit ihren gedrungenen Säulen, den einfachen, unverzierten Kapitellen und dem großen Gebälk recht schwer. Die Rillen im Säulenschaft heißen Kanneluren. Die Säulen erhalten über ihre gesamte Länge eine leichte Schwellung, die man Entasis nennt. Es entsteht der

Eindruck, die Säulen würden von der Last des Giebels zusammengestaucht.

Die ionische Säule = entwickelt im 6. Jh. v. Chr. in den griechischen Kolonien Kleinasiens.

Charakteristik: wandlungsfähig

Typisch sind:

- Voluten am Kapitell,
- Kanneluren,
- die Säulenhöhe beträgt etwa 9 Säulendurchmesser.

Die ionischen Säulen sind schlanker und sehr viel eleganter als die dorischen. Die Kapitelle sind mit Voluten, schneckenförmigen Ornamenten, verziert. Die Basis besteht aus mehreren Stufen.

Die korinthische Säule = sie wurde im 4. Jh. v. Chr. in Griechenland entwickelt, besitzt Ähnlichkeit zur ionischen Ordnung, ist jedoch schlanker und hat ein anderes Kapitell.

Typische Merkmale:

- ❖ Kapitell in Form eines tiefen Korbes mit drei Kränzen aus Akanthusblättern,
- ❖ Kanneluren,
- ❖ die Säulenhöhe beträgt etwa 10 Säulendurchmesser.

Die korinthische Säulenordnung unterscheidet sich von der ionischen im Wesentlichen nur durch das mit Akanthusblättern reich verzierte Kapitell

Folge 2. Antike: Römisches Reich

Screenshot

die Zeit des Imperium Romanum — эпоха Римской Империи
Augustus — Октавиан Август (первый римский император)
glorreich — славный, прославленный, великолепный
das Forum Romanum — Римский форум
die Basilika — базилика
die Caracallathermen — термы Каракаллы
die Straßen pflastern — замостить улицы
der/das Aquädukt (en) — акведук
unterirdische Wasserleitung — подземный водопровод
die Thermenanlage — термальный комплекс
die Fußbodenheizung — пол с подогревом
üppig verziert sein — быть богато украшенным
das Mosaik (e/en) — мозаика
komplex — комплексный, сложный
das Pantheon — Пантеон в Риме («Храм всех богов»)
das Kuppeldach — купольная крыша
die Öffnung — проем
am Scheitel (m) der Kuppel — в верхней точке купола
das Kolosseum — Колизей
das Amphitheater — амфитеатр
die riesige Statue (n) — огромная статуя
der Gladiatorenkampf — гладиаторский бой
die Tierjagd — охота на животных
der Kaiser — император
j-n bei Laune halten — поддерживать кого-л в хорошем настроении;
угождать
die elliptische Form — в форме эллипса
der Triumphbogen — триумфальная арка
Septimius Severus — Септимий Север (римский император)
die Prunktore — парадные ворота
Pompeji — Помпеи (древнеримский город)
freigelegt werden — быть открытым (для обзора)
die Nachwelt — потомки; будущие поколения

das Pompejanum (in Aschaffenburg) — Помпеяnum, Помпейский дом (в Ашаффенбурге)
die Abbildung — изображение, рисунок, иллюстрация
der Idealmensch — идеальный образ человека
der Porträtierte — тот, кого изображают на портрете
mit den individuellen und charaktertypischen Zügen darstellen — изображать с индивидуальными типичными для характера чертами
etw. errichten lassen — приказать построить
sich inspirieren lassen für Akk von Dat — почерпнуть вдохновение для чего-л в чем-л
eins zu eins nachbauen — построить точную копию
der Gussmörtel — бетон, бетонный раствор
betonähnlich — похожий на бетон
der Kies — гравий
der Kalk — известь, известняк
der Vulkansand — вулканический песок
der Ziegel — кирпич
gebrannte Ziegel — обожженный кирпич
vervollkommen — усовершенствовать
die Porträtskulptur — портретная скульптура, скульптурный портрет
etw. (Dat) ideale Züge mitgeben — придавать идеальные черты
die Büste (n) — бюст
stilisieren — стилизовать
die byzantinische Kunst — византийское искусство
die Ikonenmalerei — иконопись
der Vorläufer — предшественник
das Tafelbild — произведение станковой живописи

Folge 3. Frühchristentum und Byzanz

Screenshot

Konstantin der Große — Константин Великий (римский император)

Konstantinopel (Istanbul) — Константинополь (Стамбул)

Licinius, der Regent von Byzantion — Лициний, регент Византии

Justinian — Юстиниан, византийский император

Maxentius — Максенций, римский император

das byzantinische Reich — Византийская Империя

Byzanz — Византия

die Milvische Brücke — Мильвийский мост

der Konstantinbogen — Триумфальная арка Константина

die Lateranbasilika (die Basilika St. Giovanni in Laterano) —
Латеранская базилика (Базилика Св.Иоанна в Латерано)

Sant'Apollinare Nuovo bei Ravenna — базилика Сант-Аполлинаре-
Нуово в Равенне

Hosios Lukasin Delphi — монастырь Осоис-Лукас (Св.Луки) в Дельфы

erste christliche Herrscher — первые христианские правители

fördern — содействовать, способствовать

die Palastkirche — дворцовая церковь

die Hagia Sophia — Собор Святой Софии (Айя-София)

der Pfeiler (-) — столб, опора

die Kuppel (n) — купол

die Halbkuppel — полукупол

stützen — подпирать

in Akk übergehen — переходить во что-л

der Putz — штукатурка

unter dem Putz entdecken — обнаружить под слоем штукатурки

der Rivale — соперник

im Relief darstellen —изображать на рельефе
zur Staatsreligion erklären— объявить государственной религией
stiften— учреждать, основывать
das Detail (s) – деталь
das Mittelschiff—центральный неф
die Seite— боковая стена
Fenster sind eingelassen —окна встроены
fertigstellen—заканчивать
das Mausoleum —мавзолей
die frühbyzantinische Kunst —ранневизантийское искусство
in die Regierungszeit fallen— попадать на время правления
die Bautätigkeit fördern— ускорять, поддерживать строительство
sich abbilden lassen— велеть нарисовать с себя портрет
auf Mosaiken —на мозаиках
der Nimbus (Glorienschein, Heiligenschein) — нимб
umdeuten Akk / zu Dat. —истолковать иначе
mit bunten Mosaiken geschmückt sein —быть украшенным
разноцветной мозаикой
der Ikonostas — иконостас
das Ikonenbild — икона
den Altar vom Gemeinderaum abteilen —отделять алтарь от
приходского зала
in einer großen Seeschlacht vor Chrysopolis schlagen — разбить во
время морского сражения у Хризополиса
nach dem Vorbild Roms ausbauen — выстроить по образцу Рима
der Tradition folgen — следовать традиции
zum führenden kulturellen und wirtschaftlichen Zentrum des Reichs
avancieren — продвигаться, стать ведущим культурным и
экономическим центром империи
erneuern — обновлять, модернизировать
das Hippodrom (Pferderennbahn) — ипподром
durch Akk ein goldenes Zeitalter der Kunst einleiten — предварить
золотой век искусства благодаря чему-л
das Bauwerk — сооружение

entstehen unter jmdm. — появиться при ком-л
mit den Worten einweihen — открыть торжественной речью
triumphieren über Akk. — побеждать над
das Reich wird bedroht, angegriffen und geschwächt. — империи
угрожают, на нее нападают и ослабляют.
über die Jahrhunderte — спустя столетия
die Quadriga — квадрига
untergehen — гибнуть
das Langhaus — продольный неф
die Apsis — апсида (полукруглый или граненый выступ здания,
перекрытый полукуполом)
das Querschiff — трансепт, поперечный неф
der Grundriss — горизонтальная проекция
die Form eines Kreuzes annehmen — принимать форму креста
großflächig — занимающий большую площадь
die Freske (n) — фреска
der Elfenbeinschnitzer — резчик по слоновой кости
aufwendig — дорогостоящий
die Büchse(n) — жестяная банка
die Tafel(n) — произведение станковой живописи
anfertigen — изготовить

Folge 4. Frühes Mittelalter und Romanik

Screenshot

monumental — монументальный, грандиозный
blockhaft — тяжелый, блочный
statisch — статичный, неподвижный
die massiven Bauelemente — массивные строительные элементы

die erhaltenen Bauwerke — сохранившиеся постройки, произведения архитектуры
in ihrer Mächtigkeit zu bewundern sein — вызывать восхищение своей мощью
abbilden — изображать, делать портрет с кого-л
auf Akk setzen — делать ставку, рассчитывать на
einen Aufschwung erfahren — переживать расцвет, подъем
das Kloster (Klöster) — монастырь
bildhaft — образный
prägend — определяющий, формирующий
das wuchtige Erscheinungsbild — массивный внешний вид
wuchtig — тяжелый, массивный
die römische Bauweise — римский характер застройки
Frühromanik — ранний романский стиль
Vorromanik — дороманский период
Zurückgehen auf Akk — восходить к чему-л, возвращаться
die Ottonen — Оттоны (Саксонская династия)
die Karolinger — Каролинги
das Herrschergeschlecht (er) — династия
Karl der Große — Карл Великий
die Pfalz (im Mittelalter – Residenz) — пфальц (средневековый императорский дворец)
architektonische Zeugnisse — архитектурные свидетельства
die Rückbesinnung auf die geistigen und kulturellen Traditionen — возвращение к духовным и культурным традициям
als "karolingische Renovatio" in die Kunstgeschichte eingehen — войти в историю искусства как «Каролингское Возрождение»
die Pfalz Aachen — Аахенский дворец (императорский пфальц)
der Dom zu Speyer — Шпайерский собор
die neue Technik des Rundbogens aufgreifen — подхватить идею использования новой техники строительства полуциркулярной арки
das Mittelschiff — центральный неф
das Seitenschiff (e) — боковой продольный неф
das Gewölbe — свод

der Gewölbeabschnitt (e) – das Joch (e) — травея (прямоугольная пространственная ячейка нефа)
überdachen — покрывать (крышей, навесом)
das Kreuzgratgewölbe — крестовый свод
der Bogen (Bögen) — арка
halten — держать, удерживать, поддерживать
überspannen — перекрывать (пролет)
die Gurtbögen — подпружные арки (поддерживающие свод)
ruhen auf Dat. — располагаться, находиться, лежать
die enormen Druckkräfte abfangen — принимать на себя колоссальную силу давления
die Konstruktion stabilisieren — делать устойчивой конструкцию
die massive Erscheinung romanischer Kirchen — массивный внешний облик романских церквей
der Rundbogen — полуциркульная или полукруглая арка
die Bogenform — аркообразной формы
das Skriptorium (die Skriptorien) = mittelalterliche Klosterschreibstube — скрипторий
das Kloster Reichenau — монастырь в Райхенау
bebildern — иллюстрировать
der Mönch (Mönche) — монах
das Perikopenbuch — Перикопа Генриха II (рукописное Евангелие)
die Verstümmelung — увечье, *здесь*: сокращение
Heinrich II. — Генрих II
im kaiserlichen Krönungsornat — в императорской мантии для коронации
das Göttliche — присущее Богу
jegliche Körperlichkeit — всякая телесность
räumliche Perspektive — пространственная перспектива
auf goldenem Grund — на позолоченном основании
sich ausbreiten — распространяться
die Romanik — романика, романский стиль
reichen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts — длиться до середины 13 века

im deutschsprachigen Raum — в немецкоговорящих странах
ablösen — сменять, вытеснять
der Kirchenbau — церковное сооружение
etwas bestimmen — определять, составлять характерную особенность
körperlose Darstellung — бестелесное изображение
dominieren — преобладать
figürliche Großplastiken — монументальная/большая скульптура,
изображающая человеческую фигуру (в человеческий рост)
die Plastik (en) — скульптура

Folge 5. Gotik

Screenshot

dem Himmel entgegen bauen – строить ввысь (в направлении к небу)
prägen – накладывать отпечаток; определять
der Spitzbogen – готическая стрельчатая арка
skelettartig – скелетообразный, каркасный
figurengeschmückt – украшенный фигурами
das Portal(e) – портал (главная арка)
bunte Kirchenfenster – разноцветные (витражные) окна церкви
erzählende Motive – повествующие (нарративные) мотивы
die Farbenpracht – великолепие (богатство) красок
immer mehr Bedeutung erlangen – приобретать все большее значение
die Orte des öffentlichen Lebens – общественные места
massenweise – в большом количестве
der Pilger – паломник
zu den Reliquien wandern – отправиться поклониться мощам
architektonische Maßnahmen – архитектурные меры

der Chorumgang – деамбулаторий, обход хора/алтаря (обходная галерея за алтарем)
hochaufstrebende Kirchenbauten – высокие (стремящиеся ввысь) церковные сооружения
Giorgio Vasari — Джорджо Вазари (итальянский художник и архитектор)
zum Ausdruck bringen — выразить
rehabilitieren – реабилитировать, восстанавливать
die Ile de France — Иль-де-Франс (регион во Франции)
die Kapetinger — Капетинги (династия французских королей)
König Philipp II. — Филипп II Август (король Франции)
effizient — эффективный
die Baumethoden entwickeln – развивать методы строительства
einen Kirchenbau-Boom auslösen – вызвать бум строительства церковных сооружений
Reims, Amiens und Chartres – Реймс, Амьен и Шартр (города Франции)
den klassischen gotischen Kathedralenbau in seiner Höchstform repräsentieren – представлять собой классическую архитектуру готических соборов в ее наилучшем виде
der Bischofssitz — die cathedra – епископская кафедра (в соборе); резиденция епископа
der Baumeister = der Architekt — архитектор; зодчий
auf Wallfahrt gehen— отправиться в паломничество
religiöse Kultstätte— религиозное культовое сооружение
Reliquien verehren— почитать реликвии (мощи)
persönliche Besitztümer und Körperteile von Heiligen — личные вещи и части тела святых
in Schreinen aufbewahrt werden — храниться в раке (ларце)
der Altar – алтарь
die Pilger durch die Kirche schleusen – проводить (сопровождать) паломников через церковь
der gestiegene Platzbedarf – увеличившаяся занимаемая площадь
die massiven Wände durchbrechen – пробить массивные стены

die Skelettbauweise – каркасное строительство
 ein wesentliches Element dieses Stützensystems —важный элемент системы опор
 steil – отвесный, крутой
 verlaufen – проходить
 die Druckkräfte ableiten – отклонить/отводить силу давления
 die seitlichen Schubkräfte vermindern – уменьшить влияние боковой поперечной силы
 das Kreuzrippengewölbe – крещатый свод
 die Diagonale(n) – die Rippe (n) – ребро арки свода
 das Gewölbe tragen – поддерживать свод
 der Schlussstein – замковый камень (арки)
 die Rippen im Kreuzungspunkt stabilisieren – стабилизировать ребра арки свода в точке их пересечения
 neue schmückende Stilelemente – новые декоративные элементы
 hervorbringen – произвести; привнести
 der Ziergiebel – декоративный фронтон
 die Fensterrosette(n) – оконная роза, окно-роза
 die Gewändefigur (en) – статуя (фигура) в дверном или оконном откосе
 die Portale der Kirche verzieren – украшать порталы церкви
 das/der Tabernakel – балдахин
 der Strebepfeiler – контрфорс (внешняя вертикальная опора для поддержки стен)
 andauern – длиться, продолжаться
 Giotto – Джотто (итальянский живописец и архитектор)

Folge 6.Renaissance

Screenshot

wiederentdecken – открыть заново
die Errungenschaften — достижения
im Mittelpunkt stehen – находиться в центре (внимания, событий)
Florenz – Флоренция
die Tuchhändlermetropole – столица/центр торговцев тканями
Filippo Brunelleschi – Филиппо Брунеллески (итальянский архитектор)
Masaccio – Мазаччо (итальянский живописец)
die Zentralperspektive – центральная перспектива
Leonardo Da Vinci — Леонардо да Винчи (итальянский художник и ученый)
anatomische Zeichnungen – анатомические рисунки
das Meisterwerk(e) – шедевр
Michelangelo – Микеланджело (итальянский художник, скульптор, архитектор)
die David-Statue – статуя Давида
im Zentrum der Kunst stehen – быть в центре искусства
Renaissance heißt Wiedergeburt der Antike – Ренессанс означает «возрождение античности»
sich beschränken auf Akk – ограничиваться чем-л
regieren – управлять
die Medicis - eine zu Geld gekommene Tuchhändler- und Bankiersfamilie
– Медичи (разбогатевшая семья торговцев сукном и ростовщиков)
die Künste fördern – покровительствовать/поддерживать разные формы искусства
beauftragen mit – поручить
namhaft – известный, выдающийся
der Bildhauer – скульптор
der Florentiner Dom – Флорентийский собор (собор Санта-Мария-дель-Фьоре)
die Malerei mit etw revolutionieren – производить переворот в живописи
abzeichnen – срисовывать

mit Hilfe von Gitternetzlinien in gleichgroße Quadrate zerlegen –
разделить на одинаковые по размеру квадраты при помощи линий
сетки

das Modell – модель, образец

kästchenweise – по ячейкам

die Vorlage in das entsprechende Raster der Zeichnung übertragen –
перенести шаблон в соответствующую ячейку чертежа

den Vorteil haben – иметь преимущество

die räumliche Perspektive – пространственная перспектива

das räumlich angelegte Dreifaltigkeitsfresko – пространственно-
объемная фреска «Пресвятая Троица»

nach den Gesetzen der Zentralperspektive entstehen – создаваться в
соответствии с законами центральной перспективы

das/der Architekturtraktat des Vitruv – трактат об архитектуре Марка
Ветрувия

wirken – воздействовать, влиять

die Fassaden der Paläste gliedern – разделять фасады дворцов

die Proportionsstudie – исследование по теме пропорций в архитектуре

das Wissen in das Werk einfließen lassen – применять знания на
практике (при создании произведения)

die MonaLisa – „Мона Лиза» (картина Л. Да Винчи)

beeinflussen – влиять, оказывать влияние

Donatello – Донателло (итальянский скульптор)

den Menschen wie in der Antike nackt in den freien Raum rücken –
переместить человека в обнаженном виде в открытое пространство,
как в античности

die Spätrenaissance (Manierismus) – Позднее Возрождение (маньеризм)

die naturgetreue Abbildung des Menschen – естественное, точное
изображение человека

in den Hintergrund treten – уходить на задний план

manieristisch – маньеристский, в стиле маньеризма

sich selbst verewigen – увековечить самого себя

der eigenwillige Stil – самобытный стиль

sich in Dat äußern – выражаться в чем-л

fratzenhafte Gesichter – уродливые лица
überstreckte Gliedmaßen – слишком сильно вытянутые конечности
unnatürliche Körperhaltungen – неестественные позы тела
der Hang zur Übertreibung – склонность к преувеличению
ankündigen – объявить, оповестить
in den Mittelpunkt rücken – поставить в центр внимания
frei im Raum stehen – стоять свободно в помещении/пространстве

Folge 7. Barock und Rokoko

Screenshot

die Katholische Kirche ist nach der Kirchenspaltung zutiefst erschüttert –
после раскола католическая церковь находится в глубоком потрясении
ein opulenter Stil – роскошный стиль
der Barock – стиль барокко
pomprös – помпезный
symmetrisch – симметричный
sich präsentieren – являть собой, представляться
Gian Lorenzo Bernini – Джованни Лоренцо Бернини (итальянский скульптор)
der Petersdom – Собор Святого Петра (в Риме)
etw ist nicht mehr wegzudenken – невозможно представить без чего-л
der Orden der Jesuiten – орден иезуитов
im missionarischen Eifer des Katholizismus – в миссионерском рвении католицизма
die Prachtentfaltung – расцвет великолепия/роскоши
üppig – роскошный, богатый (об убранстве)

verschwenderisch – расточительный
die Opulenz – роскошь, великолепие, богатство
deformierte Perlen – деформированные жемчужины
seit dem Konzil von Trient – со времени Тридентского собора
sein Selbstbewusstsein zurückgewinnen – вернуть уверенность в себе
zum Gegenschlag ausholen – приготовиться к ответному удару
sich als Missionar des Katholizismus verstehen – считать себя миссионером католицизма
den Einfluss der katholischen Kirche mit etw ausbauen – усилить влияние католической церкви
den "wahren" Glauben in die Welt tragen – нести в мир «истинную» веру
sich in der Kunst ausdrücken – выражать себя в искусстве
der Barockmeister – мастер барокко
als künstlerischer Gestalter wirken – работать художником-творцом
der Papst (Päpste) – Папа Римский
der Kardinal (Kardinäle) – кардинал
die Adelsfamilie(n) – дворянский/аристократический род
in Auftrag geben – заказать/сделать заказ
jmds Handschrift tragen – быть характерным для кого-л; иметь свой собственный стиль/почерк в искусстве
der Bronzebaldachin – бронзовый балдахин
der Petersplatz – площадь Святого Петра в Риме
der Vierströmebrunnen auf der Piazza Navona – «Фонтан четырех рек» на площади Навона в Риме
die Skulpturengruppe "Apollo und Daphne" – скульптурная группа «Аполлон и Дафна»
gefeiert = verehrt – почитаемый, прославленный
die verschwenderische Fülle des Barock – роскошное богатство стиля барокко
der/das Spätbarock – позднее барокко
das Rokoko – стиль рококо
ekstatischere Inszenierungen – более восторженные постановки

die überbordenden Verzierungen an Wänden, Decken, Möbeln und Spiegeln wirken feiner und eleganter – избыливающие/чрезмерные украшения на стенах, потолке, мебели и зеркалах выглядят изящнее и элегантнее

die Gegenbewegung – противоположное движение

die Strenge und die Monumentalität des Barock – строгость и монументальность стиля барокко

die Abkehr von den geschwungenen Linien und reichen Verzierungen - отказ от изгибов и обильного декора

räumliche Grenzen aufbrechen – ломать пространственные границы

zu Gesamtkunstwerken verschmelzen – сливаться в единое художественное произведение

die Figuren mit üppigen Formen – фигуры с «пышными» формами

ausgestattet werden – быть оснащенный/оборудованным/обставленным

menschliche Gefühle zeigen – показывать человеческие чувства

Folge 8. Klassizismus und Romantik

Screenshot

das tempelartige Propyläen-Gebäude = die Propyläen in München – здание Пропилеи в виде античного храма (Мюнхен)

erkennbar sein an Dat. – определяться по чему-л/какому-л признаку

mystisch-religiöse Motive – мистико-религиозные мотивы

riesige Landschaftsbilder – пейзажи огромных размеров

ein neues, individuelles Naturgefühl – новое, индивидуально чувство природы

aufleben – оживлять, возрождать

Johann Joachim Winckelmann – Иоганн Иоахим Винкельман (немецкий историк античного искусства)
propagieren – пропагандировать
das Ideal von der "edlen Einfalt und stillen Größe" – идеал «благородной простоты и спокойного величия»
die strengen Linien – строгие линии
der Rückgriff auf die antiken Säulenordnungen – обращение к античным образцам колонн
dem Zeitgeist der Aufklärung entsprechen – соответствовать духу Эпохи Просвещения
die klaren antiken Elemente wieder aufgreifen – вновь использовать яркие античные элементы
die stilfremde Attika – чуждый стилю аттик
mit Postament überbaut werden – надстроить постамент
Leo von Klenze – Лео фон Кленце (немецкий архитектор)
durch zwei römische Wachtürme ergänzen – дополнить двумя римскими сторожевыми башнями
die industrielle Revolution – промышленная революция
die Gegenbewegung zum Klassizismus – die Romantik – противоположное классицизму направление — романтизм
Jean-Jacques Rousseau – Жан-Жак Руссо (философ)
Schloss Wörlitz – замок Вёрлиц (Германия)
Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf – Фридрих Вильгельм фон Эрдмансдорф (немецкий архитектор)
klassizistisch – в стиле классицизма
vorbauen Dat. – построить что-л до чего-л/предварительно построить
die gegliederte Fassade – фасад, разделенный на секции
die Säulenhalle – der Portikus – портик
Friedrich Wilhelm II. – Фридрих Вильгельм II (король Пруссии)
Carl Gotthard Langhans – Карл Готтгард Лангханс (немецкий архитектор)
sich etw. zum Vorbild nehmen – брать что-л за образец
mit Querwänden verstärkt sein – быть усиленными перегородками

die Quadriga – квадрига (античная двухколесная колесница, запряженная четверкой лошадей в один ряд)
die Siegesgöttin im Streitwagen – богиня победы в боевой колеснице
die Formensprache des Klassizismus – язык форм классицизма
das Erscheinungsbild der Bauten bestimmen – определять внешний вид зданий
die Glyptothek auf dem Königsplatz – Глиптотека на Королевской площади в Мюнхене
schneckenartige Elemente – декоративные улиткообразные элементы
versehen sein – быть оснащенным чем-л/иметь
anschließen an Akk. – прилагать к чему-л/присоединять
die Tempelfront – фасад храма
sich beziehen auf Akk. – относиться к чему-л
Arc de Triomphe – Триумфальная арка
der Gegenentwurf zum Klassizismus – альтернативный классицизму проект
kritisieren – критиковать
die Entzauberung – отрезвление/утрата иллюзий; разочарование
Caspar David Friedrich – Каспар Давид Фридрих (немецкий живописец)
das religiös-symbolhafte Naturbild – религиозно-символический образ природы
ein Grundgefühl ausdrücken – выражать основное чувство
sich Dat. Zuwenden – обратиться к
die Mythologie – мифология
die Ritterlegende – легенда о рыцарях
die sagenumwobene Burg – овеянная легендами крепость
der Baustil – архитектурный стиль
fertigstellen – завершать
viele Stilzitate in einem Bauwerk zusammenbringen – объединить в одном здании несколько элементов стиля
subjektives Gefühl und Sehnsucht thematisieren – затронуть тему субъективных ощущений и тоски
William Turner – Уильям Тёрнер (английский живописец)

Eugène Delacroix – Эжен Делакруа (французский живописец)
künstlich und leblos – искусственный и безжизненный
zur Geltung kommen – проявиться
die Verlorenheit – потерянность/одиночество
die Belanglosigkeit – незначительность
die göttliche Schöpfung – божественное творение
sich von Dat. abwenden – отворачиваться от
eine Aufwertung und regelrechte Neuauflage erfahren – пережить
повышение значимости и настоящее переиздание
der Stilpluralismus – стилевой плюрализм
der Aufbruch – прорыв
das Industriezeitalter – индустриальная эпоха

Folge 9. Stilpluralismus, Biedermeier und Gründerzeit

Screenshot

im Stilpluralismus gleichwertig vermischt werden – быть равномерно смешанным в стилевом плюрализме
das Schloss Neuschwanstein - das Märchenschloss – замок Нойшванштайн (Бавария) - «сказочный замок»
sich nicht auf nur einen Baustil beschränken – не ограничиваться одним архитектурным стилем
durch etw zu seinem eigenen Charakter kommen – обрести свой собственный характер благодаря чему-л
das kleine Glück genießen – наслаждаться маленьким счастьем
charakterisierend für Akk – характерно для чего-л
der industrialisierten Gründerzeit vorausgehen – предшествовать промышленной эпохе грюндерства (эпохе основателей)

ein sehr eklektisches Schaffen – очень эклектичное (неординарное) творчество
sich aus Dat. herauspicken – выбирать себе что-л из чего-л
Ludwig II – Людвиг II Баварский (король Баварии)
im echten Stil der deutschen Ritterburgen – в стиле настоящих немецких рыцарских замков
etwas auf die Spitze treiben – довести до крайности
sich an der Formensprache des Mittelalters bedienen – использовать язык форм средневековья
vereinen etw mit Dat.in Dat. – объединить что-л с чем-л в чем-л
maurisch angehauchte Bauelemente – архитектурные элементы с оттенком мавританского стиля
gelten als – считаться чем-л/кем-л
ein nationales Bewusstsein blüht auf – национальное самосознание процветает
sich in einem vermeintlich vaterländischen Stil äußern – выражаться/отражаться в якобы отечественном стиле
die Befreiungskriege – освободительные войны
Fürst Metternich – князь (Клеменс) Меттерних (австрийский дипломат, канцлер)
die Karlsbader Beschlüsse durchsetzen – осуществлять/воплощать в жизнь Карлсбадские соглашения/постановления
vergraulen mit Dat – отпугнуть с помощью чего-л
viele Geistesgrößen seiner Zeit – многие выдающиеся умы того времени
Heinrich Heine – Генрих Гейне (немецкий поэт)
Georg Bücher – Георг Бюхер (немецкий поэт, писатель, драматург)
Karl Marx – Карл Маркс (немецкий философ, социолог, экономист, публицист)
sich ins Private zurückziehen – возвращаться в личную сферу/частную жизнь
die häusliche Idylle – домашняя идиллия
behagliche Wohnstuben – уютные/спокойные жилые помещения/комнаты

Weiland Gottlieb Biedermeier – Вайланд Готлиб Бидермайер (вымышленный персонаж, придуманный немецким писателем Людвигом Айхродтом)

die wöchentlich erscheinenden "Fliegende Blätter" – еженедельный юмористический журнал "Fliegende Blätter"

den ersten Auftritt haben – впервые выступить

die Industrialisierung – индустриализация

mit voller Wucht – со всей силой

einsetzen – применять, использовать

die Eisenbahnstrecke (n) – железнодорожная линия, участок ж/д пути

in die Stahlbranche investieren – инвестировать в сталелитейную отрасль

sich eine goldene Nase verdienen – разбогатеть

der Unternehmensgründer – основатели предприятия

die Gründerzeit – эпоха грюндерства (основателей) — период в экономическом развитии Германии и Австро-Венгрии до кризиса 1873г.

sich in Dat. niederschlagen – находить отражение/воплощение в чем-л

sich im Mobiliar fortsetzen – продолжаться в мебели/домашней обстановке

imposante Anrichten in den Wohnstuben – импозантный буфет в гостиной

die Spätphase des Stilpluralismus – поздний этап стилевого плюрализма

Schloss Linderhof – замок Линдерхоф (в Баварии)

Folge 10. Realismus und Impressionismus

Screenshot

eine Zeit des Umbruchs – время перемен
bürgerliche Revolutionen – буржуазные революции
mechanisierte Arbeitsprozesse – механизированные производственные процессы
historische und mythologische Motive – исторические и мифологические мотивы
ungeschönt wiedergeben – передавать без прикрас
die Kunst ist plötzlich von ihrer "Aufgabe" befreit, die Natur nachzubilden – искусство неожиданно освободилось от своей задачи рисовать природу
das weitergehende Verlangen – далеко идущая/бóльшая потребность
den persönlichen Eindruck abbilden – передать/отразить личное впечатление
neue Wege gehen – идти новой дорогой
sich nach und nach vom Gegenstand lösen – постепенно отрываться от предмета
künftigen Stilrichtungen den Weg bereiten – подготовить путь для будущих стилевых направлений
Vorrang vor Dat. haben – иметь преимущество перед чем-л
Kräftige Töne – сильные/громкие звуки
starke Kontraste – резкие/сильные контрасты
freier Pinselstrich – свободный мазок кистью
Vincent van Gogh [gɔx] — Винсент ван Гог (нидерландский живописец)
dem Expressionismus und Kubismus den Weg bereiten – подготовить дорогу для экспрессионизма и кубизма
das Empfinden des Künstlers – восприятие художника
die Erfindung der Fotografie – изобретение фотографии
Gustave Courbet – Густав Кюрбэ (французский живописец)
fotorealistisch – фотореалистичный
detailgetreu sind – соответствовать до мельчайших деталей
von Nahem betrachten – рассматривать с близкого расстояния
die Werke sehen oft unfertig aus – часто произведения выглядят недоделанными

der Malprozess – процесс рисования
die Spannung zwischen Gegenstand und Bildkomposition, Bewegung und Stillstand – напряжение между предметом и композицией изображения, движением и состоянием покоя
Adolph Menzel – Адольф (фон) Менцель (немецкий художник)
Wilhelm Leibl – Вильгельм Лейбл (немецкий художник)
eine jüngere Malergeneration – молодое поколение художников
Claude Monet [klod mɔnɛ] – Клод Моне (французский живописец)
im Hafen von Le Havre — в порте Гавра (город во Франции)
ausstellen — выставлять
empörte Reaktionen auslösen — вызывать возмущение
die Absichten der Künstler charakterisieren — характеризовать намерения художника
den neuen Begriff ‚Impressionisten‘ schaffen — создать новое понятие «импрессионисты»
spöttisch gemeint sein — иметь насмешливый подтекст
der Name bleibt hängen — имя запомнится
Die Farbe gilt als hauptsächliches Gestaltungsmittel — цвет считается основным средством оформления
nicht mehr mit vorbereitenden Konturen arbeiten — больше не работать с подготовленными контурами
das Spiel des Sonnenlichts auf den Oberflächen einfangen – добиться игры солнечного света на поверхности
Komplementärkontraste nutzen – использовать дополнительные контрасты
Schattenpartien farbig ausgestalten – оформлять темные участки цветом
die Postimpressionisten — постимпрессионисты
darüber hinausgehen — выходить за пределы
die Farben in reinfarbige Rasterpunkte zerlegen — разбить цвета на растровые точки одного цвета
Pointilisten — пуантилисты (художники, пишущие в манере пуантилизма)
Paul Cézanne [se'zan] — Поль Сезанн (французский живописец)
ausgehend vom Impressionismus — на основе импрессионизма

ihre jeweiligen Ausdrucksformen weiterentwickeln — развивать далее их соответствующие формы выражения
den Kubismus und den Expressionismus auf den Weg bringen — положить начало кубизму и экспрессионизму
die erkennbar persönliche Handschrift des Malers – узнаваемый индивидуальный почерк художника
sich von Dat. abwenden — отвернуться/отойти от чего-л
sich der ungeschönten Wirklichkeit zuwenden — обратиться к неприкрашенной реальности
an der Dominanz der Farben über die Linien erkennen — узнать по тому, как цвета преобладают над линиями
schnell malen — рисовать быстро
der Eindruck eines spontan entstandenen Gemäldes — впечатление, что картина спонтанно нарисована
das Licht tanzt auf den Oberflächen — свет играет на поверхностях
die Pinselführung ist frei und dynamisch – движение кисти свободное и динамичное

Folge 11. Jugendstil und Art Deco

Screenshot

hohe und angewandte Kunst – высокое и декоративно-прикладное искусство
die Trennung aufheben — отменить разделение
schlanke, blumige Ornamente — изящные цветочные орнаменты
Eleganz und Schwung — элегантность и динамика
sinnlich werden — стать чувственным

die Abbildungen von nackten, hochgewachsenen, schlanken Frauen mit langen wallenden Haaren — изображения обнаженных, высоких стройных женщин с длинными распущенными волосами
florale, der Natur entlehnte Ornamente – цветочный орнамент, позаимствованный у природы
die klaren Möbeldesigns der Wiener Designer Moser und Hoffmann — лаконичный дизайн мебели венских дизайнеров Мозера и Хоффмана
in den USA fortgeführt werden — продолжиться в США
die in England aufkommende arts-and-crafts-Bewegung — зарождающееся в Англии движение «Искусства и ремесла»
ein freieres Kunstverständnis — более свободное понимание искусства
sich formen — формироваться
die Jugendstil-Künstler — художники немецкого модерна (югендстиля)
Kunst aufwenden – применять искусство
den Namen verdanken — обязаны именем кому-л
die Münchner Wochenschrift für Kunst und Leben "Jugend" — еженедельный журнал об искусстве и жизни "Jugend", издававшийся в Мюнхене
zum Tragen kommen — воплощаться, реализовываться
die Grenzen verwischen – стереть границы
die Gestaltung von Geschirr und Möbeln, Grafiken, Schmuck und Mode — дизайн посуды и мебели, графики, ювелирных украшений и моды
die Gebrauchskunst — прикладное искусство
hohe handwerkliche Qualität und Sinnlichkeit auszeichnen — отличаться высоким качеством исполнения и чувственностью
in vollendeter Weiblichkeit in das florale Dekor miteinfließen — гармонично вписаться цветочный декор, воплощая совершенную женственность
Antonio Gaudí — Антонио Гауди (испанский архитектор)
Otto Wagner — австрийский архитектор
die Architektur entschlacken — «очистить от примесей» архитектуру
die Künstler der Wiener Secession – художники Венской сецессион
dem traditionellen Künstlerhaus ein eigenes, modernes Ausstellungszentrum entgegensetzen — противопоставить

традиционному дому художников свой собственный современный выставочный центр
das Secessionsgebäude — здание Венского Сецессиона
Koloman Moser — Коломан Мозер (австрийский живописец)
Josef Hoffmann — Йозеф Хоффман (австрийский архитектор и живописец)
die Möbelstücke entwerfen — разрабатывать дизайн мебели
durch klare und schlichte Formensprache bestechen — подкупать/привлекать своим четким и простым стилем
der neue Modestil — новый стиль моды
den Jugendstil ablösen — сменить модерн
die gleichnamige Pariser Kunstgewerbeausstellung — одноименная Парижская выставка декоративно-прикладного искусства
das Design von Gebrauchsgegenständen — дизайн предметов обихода
elegante Autos — элегантные автомобили
mondäne Damenmode — экстравагантная модная женская одежда
Art Deco goes USA
die Phase der großen Depression und des aufziehenden Faschismus — период великой депрессии и надвигающегося фашизма
eine ambivalente Epoche geprägt von Existenzangst, Not und wilden Partys — противоречивая эпоха, отмеченная страхом за существование, нуждой и бурными вечеринками
die Oberschicht — высшие слои общества, аристократия
sich vom drohenden Unheil ablenken — отвлечься от надвигающейся беды
das Bauensemble (s) — архитектурный ансамбль
eine hohe handwerkliche Qualität — высокое качество предмета ручной работы
Reformkleidung für Frauen befreit sie vom Zwang des Schnürkorsetts — женская одежда в стиле реформ освобождает женщин от необходимости носить завязывающиеся корсеты
ein geometrisches Dekor — декор геометрической формы
neue Werkstoffe wie Bakelit und Stahl — новые материалы, такие как бакелит и сталь

die Fertigung in Serie ermöglichen — сделать возможным серийное производство

Folge 12. Die Klassische Moderne

Screenshot

weg von der gegenständlichen Kunst — прочь от предметно-ориентированного искусства

das Geistige darstellen — отражать духовное

ein jähes Ende wird gesetzt — всему приходит внезапный конец

der Begriff der „Entarteten Kunst“ — понятие «дегенеративное искусство»

verunglimpfen — оскорблять, позорить

das Gedankengut entspricht Dat. — совокупность идей/идеологическое наследие соответствует

auf der Suche nach der Wahrheit — в поисках истины/правды

Pablo Picasso — Пабло Пикассо (испанский художник)

Georges Braque — Жорж Брак (французский художник)

die kubistischen Bilder — кубистические картины/картины кубистов

die Welt in alle möglichen Perspektiven zerlegen — разобрать/разложить мир на всевозможные перспективы/проекции

Wassily Kandinsky — Василий Кандинский (художник русского зарубежья)

die Künstlerfreunde — друзья художника

einen Weg in die Abstraktion suchen — искать путь в абстракцию

die Wahrheit hinter der Wirklichkeit — правда, скрытая за реальностью

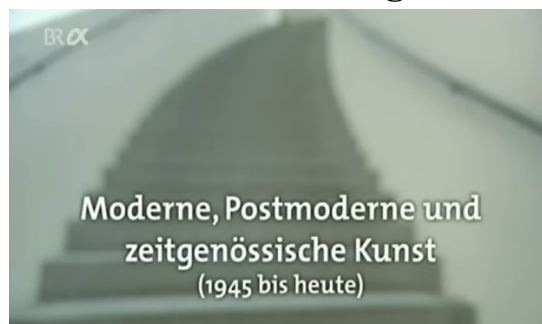
ein Stilpluralismus herrscht — преобладает стилевой плюрализм

sich auf die vergangenen Kunstrichtungen besinnen — обратить внимание на прошлые направления в искусстве

aufleben lassen — возродить
eine neue Vielfalt der Kunststile kommt auf — появляется новое
разнообразие художественных стилей
alles bisher Dagewesene revolutionieren — революционизировать все,
что было до сих пор
der Kubismus — кубизм (стиль в искусстве)
der Konstruktivismus — конструктивизм (стиль в искусстве)
das Bauhaus — баухаус (стиль в архитектуре и дизайне)
Dada und Surrealismus — дадаизм и сюрреализм (стили в искусстве)
Suprematismus und BlauerReiter — супрематизм (течение в искусстве
авангарда) и «Синий рыцарь»(творческое объединение художников
немецкого импрессионизма)
Expressionismus und NeueSachlichkeit — экспрессионизм (стиль в
искусстве) и «Новая вещественность» (направление в немецкой
культуре 1920-нач.1930-х гг.)
in politischer Hinsicht — с точки зрения политики
die Wahrheit hinter den Dingen ergründen — понять суть вещей
zum gleichen Ergebnis kommen — прийти к тому же результату
im Kubismus erreichen — достичь в стиле кубизма
manchen Werken von Kandinsky und Marc nicht unähnlich sein — быть
не похожими на некоторые произведения Кандинского и Марка
die Künstlergruppe "Die Brücke" — группа немецких художников-
экспрессионистов «Мост»
auf den Punktbringen — выразить в двух словах/подытожить/попасть в
самую точку
weg vom Gegenstand in die Abstraktion führen — вести от конкретного
(предмета) к абстрактному
die Merzbilder — мерц-картины (термин немецкого художника Курта
Швиттерса своим коллажам из случайно найденных вещей/мусора)
die Revolutionsjahre – годы революции
viele Künstler orientieren sich neu — многие художники
переориентируются/меняют направление
auf die Sinnlosigkeit des Frontgeschehens reagieren – реагировать на
бессмысленность боевых действий на фронте

die Dadaisten — дадаисты
eine Form der Anti-Kunst — одна из форм антиискусства
jegliche vorgebliche Ordnung in Grund und Boden brabbeln — бессвязно
говорить о каком-то порядке в земельной сфере
Kurt Schwitters — Курт Швиттерс (немецкий художник)
zweckfreie Collagen aus zufällig gefundenen Alltagsgegenständen fertigen
— создавать без какой-л цели коллажи из случайно найденных
повседневных предметов
George Grosz — Георг Грос (немецкий художник, график и
карикатурист)
Otto Dix — Отто Дикс (немецкий художник-авангардист)
die gesellschaftliche Wirklichkeit der Weimarer Republik — социальная
реальность Веймарской республики
gegenständlich — предметный
der modernen Kunst ein Ende bereiten — положить конец современному
искусству
das Schaffen entspricht nicht dem deutschtümelnden Gedankengut der
Machthaber — творчество не соответствует националистическим
взглядам властимущих
massive Repressionen ankündigen — объявить о массовых репрессиях
Arbeitsverbote erteilen — налагать запрет на работу
ein Düsseldorfer Kunstprofessor namens Joseph Beuys — профессор
искусства из Дюссельдорфа по имени Йозеф Бойс
Leben in die Bude bringen — вдохнуть жизнь в помещение

Folge 13. Moderne, Postmoderne und zeitgenössische Kunst

Screenshot

der Trümmerhaufen der Nachkriegszeit — гряда руин послевоенного периода
vor neue Herausforderungen stellen — поставить перед новыми вызовами/задачами
vor der Herausforderung stehen — столкнуться с проблемой/вызовом
sich selbst neu erfinden — открывать самого себя заново
die Fluxus-Veranstaltungen — мероприятия движения «Флюксус/флюксус»
das Leben und die Kunst ineinander „verfließen“ lassen — позволить жизни и искусству слиться воедино
neu definieren — переосмыслять
Marcel Duchamp — Марсель Дюшан (французский и американский художник)
ein Pissoir zur Kunst erklären — объявить писсуар произведением искусства
sich ausweiten — расширяться
der Fluxus — Флюксус или флюксус (международное движение авангардизма)
weitermachen — продолжать
der Kunst eine neue Richtung geben — дать искусству новое направление
sich schwer zusammenfassen lassen — трудно кратко изложить/обобщить
einer der wichtigsten Impulse — один из важнейших импульсов/толчков
in den späten 40ern — в конце 40-х годов
Jackson Pollock — Джексон Поллок (американский художник)
sogenannte Action Paintings – так называемая живопись действия
Robert Rauschenberg — Роберт Раушенберг (американский художник)
weiße Leinwände — белые полотна/холсты
ein breites Feld an Möglichkeiten eröffnen — открывать широкие возможности
Yves Klein — Ив Кляйн (французский живописец, скульптор)
monochromblaue Leinwände — однотонные синие полотна/холсты

Aufsehen erregen — вызывать сенсацию
die leuchtende Farbe — яркий цвет/люминесцентная краска
patentieren lassen — запатентовать
die Körper von Aktmodellen in seinem Blau bemalen — раскрашивать
тела моделей-ню в синий цвет
sich auf Papier abdrücken lassen — может быть отражено/отпечатано на
бумаге
Abbilder der nackten Wirklichkeit — отражение/портрет/изображение
голой действительности
die Handschrift — почерк
die persönliche Note des Künstlers — личное видение художника
in den Werken der Nachkriegskünstler eliminiert sein — быть
устраненным в произведениях художников послевоенного времени
Zufall und Fremdeinwirkung — случайность и внешнее воздействие
das Motiv entscheidend mitbestimmen — оказать решающее влияние на
выбор мотива
Kunst und Leben fließen ineinander — искусство и жизнь сливаются
воедино
die Bewegung geht auf Akk. zurück — движение берет свое начало в
George Maciunas — Джордж Мачюнас (американский художник
литовского происхождения)
Wolf Vostell — Вольф Фостель (немецкий скульптор и художник)
die Kunstrichtung begründen — определить/обосновать направление в
искусстве
das Ineinanderfließen von Leben und Kunst — взаимопроникновение
жизни и искусства
das Happening — хеппенинг (направление в модернистском искусстве
1960-1970-х гг.)
die Fluxisten — флюксисты/флуксисты
auf etwas aus sein — иметь на примете, нацелиться на что-л
die Konventionen verflüssigen — смягчить
условия/конвенции/соглашения
im wahrsten Sinne des Wortes – в прямом смысле слова
Darmstadt – Дармштадт (город в Германии)

einen mit atonaler Musik beschallten "Fettraum" aus 375 Päckchen Margarine schaffen
Nam June Paik — Нам Джун Пайк (американо-корейский художник)
einen Nachttopf mit Farbe füllen — наполнить ночной горшок краской
den Kopf eintauchen — окунуть голову
den Kopf über einen Papierstreifen ziehen — протянуть голову через полоску бумаги
die subversive Kraft der Kunst — подрывная сила искусства
die Fluxus-Ereignisse werden gefeiert — празднуются события движения «Флюксус/Флюксус»
die Satellitenstaaten — государства-спутники
der "sozialistische Realismus" — социалистический реализм (творческий метод в искусстве)
die einzig anerkannte Kunstrichtung — единственное признанное направление в искусстве
Nikita Chruschtschow — Никита Хрущев (советский государственный и партийный деятель)
Expressionisten öffentlich als ... beschimpfen — публично обзывать экспрессионистов (*грубо, вульгарно*)
eine nicht genehmigte Ausstellung regimekritischer Künstler — несанкционированная выставка художников, критикующих режим
mit Bulldozern und Wasserwerfern unterbinden — пресечь/блокировать с помощью бульдозеров и водометов
die Empörung im Ausland — возмущение за рубежом
Wellen schlagen – волновать, иметь резонанс
eine Wiederholung der Ausstellung genehmigen — одобрить повторное проведение выставки
etwas wird ein Riesenerfolg — что-то станет огромным успехом
Kräfte entfalten — раскрыть свой потенциал
der Trend zur uniformierten Großstadt — тренд к появлению больших городов с единообразным/стандартизированным обликом
nach der Wende 1989 — после мирной революции 1989 г. (после падения Берлинской стены)
viel öffentlicher Raum — много общественных мест

brachliegen — не использоваться
im Zuge der Postmoderne und der Globalisierung – во время
постмодерна и глобализации
die Eigenheiten der Stadt — особенности города
in den Hintergrund treten — уйти на второй план
dem Einheitslook der modernen Metropolen weichen – отступить от
одинакового безликого внешнего вида современных метрополий
sich trotz vereinheitlichen der Tendenzen zeigen — проявляться,
несмотря на тенденции к унификации

Aufgabe 9. Projektarbeit. Lesen Sie das Kunstbuch „Kleine Kunstgeschichte Deutschlands“ von H. Droste und I. Lauffer. Bereiten Sie einen kurzen Vortrag zu folgenden Themen vor:

- die Kunst der Vorromanik (das Zeitalter der Karolinger und der Ottonen);
- die Kunst der Romanik;
- die Kunst der Gotik;
- die Kunst der Renaissance;
- die Kunst des Barock und Rokoko;
- die Kunst des 19. Jahrhunderts;
- die Kunst des 20. Jahrhunderts.

Deutsche Maler und Malerinnen

Aufgabe 10. Lesen Sie den Text über den bekanntesten deutschen Maler der Renaissance Albrecht Dürer. Markieren Sie im Text Stichwörter, die Ihnen helfen, den Inhalt des Textes wiederzugeben. Schreiben Sie einen Plan zum Text und erzählen Sie ihn nach.

Albrecht Dürer

(1471 geboren in Nürnberg, dort 1528 gestorben)

Nach seiner Lehrzeit in Nürnberg geht Dürer auf Wanderschaft an den Oberrhein, wo er bei den großen Meistern seiner Zeit lernen will. 1494 kehrt er zurück nach Nürnberg und legt durch die Heirat mit einer wohlhabenden Bürgerstochter die Grundlage für eine eigene Werkstatt. Auf der Flucht vor einer Pestepidemie unternimmt er eine erste, 1505 eine weitere Reise nach Italien. Hier lernt er die neuen Werke und Ideen der Renaissance kennen. 1520 reist er in die Niederlande. In den folgenden Jahren arbeitet er sehr erfolgreich; Kaiser Maximilian gewährt ihm ein Jahresgehalt, das später von seinem Nachfolger Karl bestätigt wird. Bei seinem Tod hinterlässt er ein beträchtliches Vermögen.

Dürer gilt als Hauptmeister der deutschen Renaissance. Seine Reisen nach Italien ermöglichen ihm, die neuen Erkenntnisse zur realistischen Wiedergabe von Körper und Raum in die nordische Malerei einzubringen. Seine Schriften zur Proportion sind von großer Bedeutung für die Kunst nördlich der Alpen. Er wird damit zum wichtigsten Bindeglied der nordischen Malerei zur italienischen Kunst seiner Zeit. Kennzeichnend für seine Malerei ist - typisch für die Renaissance - die realistische Darstellung der Person auf der Grundlage von Naturstudien und genauer Kenntnis der Anatomie. Als Porträtmaler gewinnt er großes Ansehen. Dabei interessiert er sich auch für die wirklichkeitsgetreue Wiedergabe von Landschaften und stellt die Personen häufig vor einen Landschaftshintergrund. Dürer gilt als ausgesprochen selbstbewusster Künstler, was seine zahlreichen Selbstdarstellungen belegen. Von besonderer Bedeutung ist auch seine druckgrafische Arbeit: Holzschnitte und Kupferstiche werden durch seine Werkstatt fast professionell vermarktet.

Von Dürer sind ca. 70 Gemälde, 350 Holzschnitte, 100 Kupferstiche, 900 Zeichnungen, ferner Landschaftsaquarelle und die theoretischen Arbeiten bekannt. Auch mit kunsttheoretischen Fragen hat sich Albrecht Dürer beschäftigt, vor allem mit der Bedeutung der Zentralperspektive ("Die vier Bücher über die Proportion", 1528).

Seine bedeutenden Werke:

Selbstporträt mit Pelzrock, 1500

Porträt Jakob Fugger, um 1519

Meisterstiche (Kupferstich-Serie): Ritter, Tod und Teufel, Melancholia und Hieronymos im Gehäuse, 1513

Vier Apostel, 1526

(Quelle:

https://www.kunst.realschule.bayern.de/fileadmin/user_upload/kunst_rs/1_Bildende_Kunst/Kuenstler/Duerer.pdf)

Selbstbildnis mit Landschaft (1498)	Die vier Apostel (1526)	Das große Rasenstück (1503)
Das Rosenkranzfest (1506)	Melencolia I (Kupferstich, 1514)	Feldhase (1502)

Aufgabe 11. Miniprojekt. Recherchieren Sie in Kunstbüchern, Nachschlagewerken oder im Internet Informationen über einen der deutschen Maler (Liste unten). Erstellen Sie eine Power Point Präsentation und berichten Sie im Plenum.

Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf folgende Inhaltspunkte ein:

- *Leben des Malers (kurz, wichtige Eckdaten);*
- *Epoche und Stil, besondere Merkmale der Werke;*
- *bedeutende/bekannte Werke, wo kann man sie sehen;*
- *eigene Meinung zu seinem Schaffen/seinen Werken.*

Liste der deutschen/deutschsprachigen Maler

(Quelle: <https://www.wissen-digital.de>)

Meister Bertram

deutscher Maler; geb. um 1340 in Minden, gest. um 1415 in Hamburg

Hauptmeister der norddeutschen Malerei. Seit 1367 Stadtmaler von Hamburg. Zwei Altäre von ihm sind erhalten: Der Grabower Altar, ursprünglich Hochaltar der Petrikerche, Hamburg (1379, jetzt Hamburg, Kunsthalle). Auf 24 kleinen Feldern sind die Geschichte der Stammeltern und der Patriarchen sowie Szenen aus dem Marienleben abgebildet. Ein Passionsaltar (um 1394) für die Johanniskirche, Hamburg befindet sich heute im Landesmuseum Hannover. Der Harvestehuder Altar (Hamburg, Kunsthalle) wird seiner Werkstatt zugeschrieben und der Buxtehuder Altar einer von ihm abhängigen Hand.

Bertram zeigt in seiner Malerei eine derb-naturalistische Vergegenwärtigung des biblischen Geschehens und Ansätze zu einer räumlichen Durchgestaltung der Komposition. Italienische Einflüsse gelangten an ihn wahrscheinlich über die böhmische Malerschule und die Miniaturmalerei des 14. Jh.

Martin Schongauer

Maler und Kupferstecher; geb. um 1450 in Colmar, gest. 2. Februar 1491 in Colmar

Hauptmeister der deutschen Spätgotik; sein Vater Caspar war ein aus Augsburg stammender Goldschmied.

Schongauer gründete eine Malerwerkstatt in Colmar, die bedeutendste seiner Zeit in Oberdeutschland. 1489 wurde er nach Breisach berufen, um Fresken für das Münster zu malen. Der Ruhm Schongauers beruht v.a. auf der Entwicklung des Kupferstichs: Erhalten sind 115 Stiche, hauptsächlich religiösen Inhalts, von großem Fantasiereichtum und starker Gestaltungskraft, die die unmittelbare Vorstufe zu den Stichen Dürers darstellen.

Das malerische Werk Schongauers ist stark umstritten, da es beinahe nur auf Zuschreibungen beruht; nur ein einziges voll gesichertes Werk ist erhalten: "Maria im Rosenhag" (1473, Colmar, Dominikanerkirche). Der Stil Schongauers zeigt Beeinflussung durch Rogier van der Weyden.

Hauptwerke (z.T. umstrittene Zuschreibung): Tafeln des Altars der Antoniterkirche in Isenheim (Colmar, Unterlindenmuseum); sechs kleinere Marien Tafeln (u.a. in Museen in Basel, München, Berlin und Wien). Stiche: "Versuchung des heiligen Antonius" (um 1475); "Marien Tod"; "Große Kreuzigung"; "Passionsfolge"; "Große Kreuztragung".

Matthias Grünewald

deutscher Maler; geb. um 1470 in Würzburg, gest. 31. August 1528 in Halle, Saale

Man nimmt an, dass Grünewald identisch ist mit dem Maler Mathis Gothart, genannt Nithart (Neithart). Neben Dürer zählt er zu den Hauptmeistern seiner Zeit.

Der Hofmaler des Kardinals Albrecht von Mainz war tätig in Aschaffenburg und Seligenstadt, später in Frankfurt, Mainz, Isenheim und Halle.

Seine künstlerische Entwicklung liegt im Dunkeln, es zeigen sich Einflüsse von Schongauer und der mittelrheinischen Malerei, Berührungspunkte mit Holbein dem Älteren (aus seiner Frankfurter Zeit) und der Donaueschule. Wie Dürer wurzelte Grünewald in der Spätgotik und kannte die Stilelemente der Renaissance, doch setzte er sich souverän über ihre Problematik hinweg und suchte eine neue Form für die religiöse Vertiefung seiner Kunst.

Die früheste datierte Arbeit Grünewalds stammt aus dem Jahr 1503 und stellt die Verspottung Christi dar.

Grünewalds Hauptwerk und eines der bedeutsamsten Werke der neuzeitlichen Malerei überhaupt ist der Isenheimer Altar, der vermutlich zwischen 1512 und 1516 entstand. Das Wandelaltar aus insgesamt neun Tafeln war als Hochaltar für die Antoniterkirche Isenheim im Elsass bestimmt (heute in Colmar, Unterlindenmuseum). Das Hauptbild mit der Kreuzigung Christi zeigt eine bisher nicht gekannte Dramatik und Eindringlichkeit: Der riesige Leib des Gekreuzigten vor schwarzem Hintergrund ist übersät mit Wunden; die im Krampf erstarrten Finger spiegeln den Todeskampf wider.

Werke (Auswahl)

"Verspottung Christi" (um 1504, München, Alte Pinakothek); "Kreuzigung Christi" (um 1505, Basel, Kunstmuseum); "Stuppacher Madonna" (1517-19, Stuppach bei Mergentheim, ursprünglich zum Maria-Schnee-Altar der Stiftskirche zu Aschaffenburg gehörend); zwei Tafeln mit Kreuztragung und Kreuzigung (Karlsruhe, Kunsthalle); "Die Heiligen Maritius und Erasmus" (1524/25, München, Alte Pinakothek, ehemaliges Mittelbild des Mauritius-Altars für den Dom zu Halle).

Lucas Cranach der Ältere

deutscher Maler und Kupferstecher; geb. 1472 in Kronach, gest. 16. Oktober 1553 in Weimar

Der Vater von Hans Cranach und Lucas Cranach dem Jüngeren ist der bedeutendste Maler der deutschen Renaissance neben A. Dürer und A. Altdorfer.

Über die Ausbildung Cranachs ist nur wenig bekannt, vermutlich wurde er in der Werkstatt seines Vaters ausgebildet. Biografisch fassbar wird er erst bei seinem Wienaufenthalt 1501 bis 1504; aus dieser Zeit stammen die frühesten datierten Werke, wie z.B. die ausdrucksstarke "Kreuzigung Christi" von 1503. In ihr zeigt sich ein starker Einfluss der Maler der Donaueschule.

1505 berief Kurfürst Friedrich der Weise Cranach als Hofmaler an seinen Hof nach Wittenberg. Der Maler führte in Wittenberg eine große Werkstatt, die weit über die Landesgrenzen Sachsens bekannt war und Hunderte von Gemälden produzierte. 1537 wurde Cranach Bürgermeister von Wittenberg. In seinen letzten Lebensjahren war Cranach am Weimarer Hof tätig.

Cranach porträtierte zahlreiche große Persönlichkeiten seiner Zeit, darunter auch den deutschen Kaiser Maximilian I. und den Kronprinzen, den späteren Karl V. Für seine höfischen Auftraggeber fertigte Cranach auch zahlreiche mythologische und allegorisch Gemälde an, die er in verschiedenen Variationen wiederholte. Seine zierlichen, anmutigen Frauengestalten posieren meist vor dunklem Hintergrund.

Cranach war ein überzeugter Anhänger der Reformation und ein Freund Martin Luthers und Melanchthons. Er malte Porträts verschiedener Persönlichkeiten der Reformation und illustrierte Luthers Bibel sowie Reformationsschriften. Ab 1515 war Cranach an der Gestaltung des Gebetbuchs Kaiser Maximilians beteiligt.

Hauptwerke

"Bildnis Dr. Cuspinian" (1503, Winterthur, Sammlung Reinhart); "Kreuzigung Christi" (1503, München, Alte Pinakothek); "Ruhe auf der Flucht" (1504, Berlin, Staatliche Museen); "Venus" (1509, Sankt Petersburg, Eremitage); "Das Parisurteil" (1529, New York, Metropolitan Museum); "Apollo und Diana" (1530, Berlin).

Albrecht Altdorfer

deutscher Maler, Kupferstecher und Baumeister; geb. um 1480 in Regensburg, gest. 12. Februar 1538 in Regensburg

Hauptmeister der so genannten Donauschule. In seinem Werk gehen Naturgefühl und romantische Stimmungsmalerei eine einmalige Verbindung ein. Neu gegenüber seinen Vorgängern ist das Vorherrschen der Landschaft gegenüber den Figuren: Auf seinem Gemälde des heiligen Georg ist die Figur nur noch Staffage in der Landschaft. Große Freiheit gegenüber der Tradition wahrt sich Altdorfer in seinen biblischen Szenen. 1506 beginnt die Reihe der datierten Arbeiten, 1511 ist eine Reise in die Alpenländer belegt. Wahrscheinlich ist eine Reise nach Italien vor 1526. Altdorfer unterhielt einen großen Werkstattbetrieb in Regensburg, er war dort Ratsherr und städtischer Baumeister (Schlachthaus, 1527).

Hauptwerke in Berlin (Gemäldegalerie): "Ruhe auf der Flucht" (1510 heilige Familie am Brunnen rastend, mit spielenden Engeln, in reicher Landschaft); "Geburt Christi" (um 1515, Nachtszene mit romantischen Beleuchtungseffekten); "Kreuzigung" (um 1526).

Hauptwerke in München (Alte Pinakothek): "Heiliger Georg, den Drachen bekämpfend" (um 1510, die Figur nur noch Staffage,; "Geburt Mariä" (um 1520, die Wochenstube der heiligen Anna in ein Kirchenschiff verlegt), "Maria in der Glorie" (nach 1525) und "Alexanderschlacht" (1529).

Jörg Ratgeb

deutscher Maler; geb. um 1480 in Schwäbisch Gmünd, gest. 1526 in Pforzheim

spätgotischer Meister, dessen Stil die Kenntnis der Kunst des älteren Holbein, Baldungs u.a., besonders auch der oberitalienischen Malerei (Carpaccio, Mantegna) voraussetzt.

Ratgeb war in Stuttgart, Heilbronn und Frankfurt tätig; war im Bauernkrieg auf der Seite der Bauern, wurde gefangen genommen und gevierteilt.

Hauptwerke: Fresken im Frankfurter Karmeliterkloster (1514-17; 1944 stark beschädigt), Triptychon mit dem Tod der heiligen Barbara im Mittelbild, Stadtkirche von Schwaigern (1510), Herrenberger Altar (1519, Stuttgart, Staatsgalerie).

Hans Holbein der Jüngere

deutscher Maler; geb. im Winter 1497 in Augsburg, gest. 29. November 1543 in London

Holbein war Schüler seines Vaters Hans Holbein des Älteren und stand unter dem Einfluss von H. Burgkmair. Er zog mit seinem Bruder Ambrosius 1515 nach Basel und wurde dort Schüler von H. Herbst.

1516 erhielt er erste Bildnisaufträge, 1517 folgte der erste Auftrag für eine Wandmalerei im Hertenstein-Haus in Luzern (1517). 1518/19 unternahm er vielleicht eine Reise nach Oberitalien; jedenfalls sind in seinem Werk ab diesem Zeitpunkt bestimmende Eindrücke der italienischen Renaissancemalerei spürbar.

1519-26 arbeitete Holbein hauptsächlich für den Basler Buchdruck. Unter anderem illustrierte er Erasmus von Rotterdams "Encomium Moriae" und Martin Luthers Übersetzung der Bibel. Daneben fertigte er Wandgemälde im Saal des Großen Rates an. Von diesen bedeutenden Arbeiten Holbeins zeugen nur noch Entwürfe und Fragmente.

1526 ging Holbein nach London, wo er sich mit kurzen Unterbrechungen bis zu seinem Tode aufhielt. Thomas Morus war sein Gönner, und Heinrich VIII. erhob ihn zum Hofmaler. Aus dieser Zeit stammen an die hundert Porträts, die am englischen Hof sehr begehrt waren. Holbeins Porträts sind äußerst detailreich ausgeführt, geben aber nur wenig Einblick in die Persönlichkeit der Dargestellten.

Holbein gehört mit A. Dürer, L. Cranach, M. Grünewald und H. Baldung Grien zur Generation der bedeutendsten deutschen Maler, die am Beginn der Neuzeit in einer Generation auftraten; er war ihr größter Porträtist.

Werke (Auswahl)

Tafelbilder: Doppelbildnis des Bürgermeisters Meyer und seiner Frau (1516, Basel, und Silberstiftstudien dazu, ebenfalls in Basel); aus seiner Londoner Zeit 1532-43: Bildnis des Kaufmanns Gisze (1532, Berlin, Staatliche Museen); Doppelbildnis zweier Gesandter (1533, London, National Gallery); Tochter des Thomas Morus (Zeichnung, 1526, Windsor Castle); Bildnis Jane Seymour (1536, Wien, Kunsthistorisches Museum); Sieur de Morette (1534-35, Dresden, Gemäldegalerie); Heinrich VIII. (1539, Rom, Galleria Nazionale);

Holzschnittfolgen: Illustrationen zum Alten Testament (um 1525 entstanden, 1538 erschienen); "Totentanz" (vor 1526, erschienen 1538).

Georg Flegel

deutscher Maler; geb. 1566 in Olmütz, gest. 23. März 1638 in Frankfurt am Main

wohl der früheste Vertreter der Stillebenmalerei in Deutschland; Flegel begann als Landschaftsmaler, kam mit den Flamen der "Frankenthaler Schule" zusammen, arbeitete eine Zeitlang mit L. Valckenborch in Frankfurt und wandte sich schließlich ganz dem Stilleben im Sinne der Niederländer zu, in einer sachlich-nüchternen, aber gerade dadurch reizvollen Art.

Er malte Früchte, Blumen, Insekten, Fische, Tafel- und Küchengerät; auch einige Porträts; ferner Miniaturen für das Gebetbuch Maximilians I. von Bayern (nach 1623, München, Staatsbibliothek).

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein

deutscher Maler; geb. 15. Februar 1751 in Haina, gest. 26. Juni 1829 in Eutin

Schüler seines Onkels Johann Jakob Tischbein (geboren 1725, gestorben 1791) in Hamburg. Bereiste Holland, die Schweiz und Italien, seit 1787 in

Neapel, 1789 Direktor der Akademie in Neapel, seit 1800 in Hamburg, seit 1809 in Eutin tätig.

Tischbein war teils ein von der Antike begeisterter Klassizist, teils ein von den Niederländern beeinflusster Realist. Außer Bildnissen schuf er Tier-, Frucht- und Blumenstücke, Geschichtsbilder. Sein bedeutendstes Werk: "Goethe in der Campagna" (1787, Frankfurt, Städel). Ferner die Federzeichnung "Goethe am Fenster" (Weimar, Goethehaus). Bildnisse der Herzogin Anna Amalia von Sachsen-Weimar (Weimar, Goethehaus). Bildnis der Dichterin Christine Westphalen (Hamburg, Kunsthalle). Er veröffentlichte: "Homer, nach Antiken gezeichnet" (1801 und 1821); "Aus meinem Leben" (1861).

Caspar David Friedrich

deutscher Maler; geb. 5. September 1774 in Greifswald, gest. 7. Mai 1840 in Dresden

Friedrich begann 1794 seine Studien in Kopenhagen und kam 1795 nach Dresden, ab 1817 lehrte er an der dortigen Akademie. In Dresden trat er in Kontakt zu dem Kreis romantischer Künstler, der sich 1802 um Tieck, Novalis und Schlegel gebildet hatte.

Zu ihnen gehörten auch Maler wie Runge, die Brüder Riepenhausen und F. Oliver. Im Kreis der Romantiker, aber auch bei Heinrich von Kleist, den er in Berlin kennen lernte, sowie dem Arzt und Maler C.G. Carus fand Friedrich Anerkennung und Bestätigung seiner Kunst.

Caspar David Friedrich war fast ausschließlich Landschaftsmaler und ist wohl der bedeutendste Repräsentant der deutschen Romantik. Prägend für sein Gesamtwerk ist die Liebe zu der Landschaft seiner schwedisch-pommerschen Heimat und der Insel Rügen. Eine Wanderung durch das Riesengebirge und den Harz 1810 erschloss ihm die Bergwelt als malerisches Motiv.

Er sah die Herbst- und Winterstimmungen, Dämmerung, Nebel und Mondschein als Zustände der menschlichen Seele an, die oft symbolisiert werden durch eine in die Weite blickende Rückenfigur. Er wandte sich

explizit gegen die herrschende Kunstauffassung des Klassizismus, die ihr Ideal in der italienischen Landschaft und der Nachahmung der Renaissancekunst bzw. der klassischen Antike zu finden glaubte. Die Aufgabe der Kunst bestand für Friedrich darin, "als Mittlerin zwischen die Natur und den Menschen zu treten".

Werke: "Das Kreuz im Gebirge" (1808, Dresden, Gemäldegalerie); "Mönch am Meer" (um 1808/09, Berlin, Schloss Charlottenburg); "Kreidefelsen auf Rügen" (1818, Winterthur, Sammlung Oskar Reinhart); "Eisschollen (Die gescheiterte Hoffnung)" (1821, Hamburg, Kunsthalle); "Mondaufgang am Meer" (1823, Berlin, Staatliche Museen) u.a.

Gottlieb Schick

deutscher Maler; geb. 15. August 1776 in Stuttgart, gest. 11. April 1812 in Stuttgart

Vertreter des deutschen Klassizismus, Schüler von Dannecker in Stuttgart, 1798-1802 von David in Paris, 1802-11 in Rom tätig, wo er zeitweise stark von Mengs beeinflusst wurde. Als Porträtist gehört der frühverstorbene Künstler zu den bedeutendsten der deutsch-römischen Schule; in seinem Empfinden zeigen sich erste romantische Anklänge.

Hauptwerke: "David vor Saul" (1802, Stuttgart, Staatsgalerie). "Noahs Opfer" (1805, Stuttgart, Staatsgalerie). "Eva oder die Eitelkeit" (1802, Köln, Wallraf-Richartz-Museum).

Porträts: "Bildhauer Dannecker" (1798, Stuttgart, Staatsgalerie), "Frau von Cotta" (1802, Stuttgart, Staatsgalerie); "Heinrike Dannecker" (1802, Berlin, Nationalgalerie).

Moritz von Schwind

österreichischer Maler und Zeichner; geb. 21. Januar 1804 in Wien, gest. 8. Februar 1871 in München

Hauptvertreter der süddeutschen Romantik, 1821 Schüler der Wiener Akademie, seit 1828 der Münchner Akademie unter Cornelius, 1835 in

Rom, 1839-44 in Karlsruhe, 1844-47 in Frankfurt am Main, seit 1847 als Akademie-Professor in München.

Nach schwankenden Anfängen fand Schwind seine eigentliche Berufung in der Gestaltung der deutschen Märchenwelt, mit Zügen des Biedermeier.

Viele seiner Holzschnitt-Illustrationen erschienen in den "Fliegenden Blättern" und dem "Münchener Bilderbogen".

Hauptwerke: "Ritter Kurts Brautfahrt" (1835-40, 1931 in München verbrannt). "Der Ritt des Falkensteiners" (1843-44, Leipzig, Museum). "Sängerkrieg auf der Wartburg" (1844-46, Frankfurt, Städel). "Die Morgenstunde" (1858, München, Schackgalerie). "Hochzeitsreise" (1862, München, Schack-Galerie). "Rübezahl" (um 1845, München, Schack-Galerie). Fresken: Märchenkompositionen für den Tiecksaal (1833-34) und Kinderfries für den Habsburgersaal der Münchner Residenz (1836). Entwürfe für Wandgemälde im Schloss Hohenschwangau.

Carl Spitzweg

deutscher Maler; geb. 5. Februar 1808 in München, gest. 23. September 1885 in München

Spitzweg ist der bekannteste Vertreter des Biedermeier.

Auf Wunsch seines Vaters, der ein wohlhabender Münchener Kaufmann war, wurde Carl Spitzweg zum Apotheker ausgebildet. Parallel dazu begann er an der Münchener Universität ein Studium und befasste sich unter anderem mit Pharmazie, Chemie und Physik. 1832 unternahm Spitzweg eine Italienreise, die für seine spätere künstlerische Tätigkeit prägend werden sollte.

Um 1834 wandte er sich als Autodidakt der Malerei zu. Seine Bilder wurden durch Ausstellungen in verschiedenen Kunstvereinen rasch bekannt und erfreuten sich großer Beliebtheit. In den folgenden Jahren unternahm Spitzweg zahlreiche Reisen: 1839 war er in Dalmatien, 1850 in Venedig, 1851 zusammen mit Eduard Schleich in Paris, London und Antwerpen. Sonst war er überwiegend in München tätig. Hier begann er

auch ab 1844, für die Zeitschrift "Fliegende Blätter" zu arbeiten. 1868 wurde Spitzweg zum Ehrenmitglied der Münchener Akademie ernannt.

Carl Spitzweg schuf Genrebilder, Landschaften und Zeichnungen. Nach selbstständigen, gründlichen Studien erfuhr er den Einfluss der Schule von Barbizon. Sein eigenes Gebiet fand er im Darstellen des biedermeierlichen Kleinbürgerlebens, das er meist in sehr kleinen Formaten wiedergab. Zu seinen immer wieder dargestellten Personen zählen Mönche und Einsiedler, schrullige Einzelgänger und Liebespaare. In seiner Technik, besonders in der Landschaftsdarstellung, nimmt Spitzweg Elemente des Impressionismus vorweg.

Auch als Zeichner erweist sich Spitzweg als Meister der Beobachtung.

Werke (Auswahl)

"Der arme Poet" (1839, München, Neue Pinakothek); "Der Schmetterlingsfänger" (1840, Wiesbaden, Städtisches Museum); "Der Sonntagsspaziergang" (1841, Salzburg, Museum Carolino-Augusteum); "Der Witwer" (1845, München, Neue Pinakothek); "Der abgefangene Liebesbrief" (1845-46, Berlin, Staatliche Museen); "Der Bücherwurm" (1850, Privatbesitz); "Der ewige Hochzeiter" (um 1855, Privatbesitz); "Auf der Bastei" (um 1860, Mannheim, Kunsthalle); "Der eingeschlafene Nachtwächter" (um 1875, Heidelberg, Kurpfälzisches Museum).

Adolf von Menzel

geboren 1815 in Breslau, gestorben 1905 in Berlin

Menzels Vater führt einen kleinen lithografischen Betrieb in Berlin, den Adolph Menzel nach dessen Tod übernimmt. Daher rührt die Betonung der Zeichnung als Grundlage aller Kunstfertigkeit, immer hat Menzel ein Skizzenbuch bei sich. Als Künstler ist er Autodidakt. Er ist kleinwüchsig, erlangt jedoch höchste Anerkennung für sein Werk. Trotz der vielen Ehrungen, z. B. der Verleihung des Adelstitels, bleibt er misstrauisch und verschlossen. Er ist ein genau beobachtender, sehr fleißiger Mensch und wird wegen seiner bissigen Bemerkungen gefürchtet.

Menzel ist ein bedeutender Maler und Grafiker des 19. Jh. und ein Vertreter des Berliner Realismus. Als preußischer Hofmaler beschäftigt er sich mit Auftragsarbeiten zur preußischen Geschichte (Zyklus zum „Leben Friedrichs des Großen“). Unter dem Einfluss der gesellschaftlichen Ereignisse wendet er sich auch kritischen und sozialen Themen zu.

Werke (Auswahl)

Das Balkonzimmer, 1845 Flötenkonzert Friedrichs d. Großen, 1852 Das Eisenwalzwerk, 1875

Wilhelm Leibl

deutscher Maler; geb. 23. Oktober 1844 in Köln, gest. 4. Dezember 1900 in Würzburg

Vertreter des deutschen Realismus der zweiten Hälfte des 19. Jh.s. Leibl war Schüler der Akademie und 1866-68 Schüler des Historienmalers Ramberg in München. Ein Paris-Aufenthalt 1869/70 brachte die Berührung mit der Kunst Courbets und den französischen Realisten. In ihrem Sinne entwickelte Leibl seine Kunst; doch kam er zu seinem eigenen Stil erst in der Auseinandersetzung mit der Neuromantik Böcklins. Ihr stellte Leibl seine Wirklichkeitskunst entgegen, deren Sachlichkeit in seinem Hauptwerk, den "Drei Frauen in der Kirche" (1881, Hamburg, Kunsthalle), ihren künstlerischen Ausdruck fand. Vom Impressionismus wurde Leibl kaum berührt; er entwickelte vielmehr konsequent den Realismus weiter. Leibl lebte in bayerischen Dörfern (1873/74 in Grasslfing; 1875 am Ammersee; 1878-82 in Berbling, von da an in Bad Aibling) und suchte sich seine Modelle unter der Bauernbevölkerung. Seine künstlerische Eigenart gab einer ganzen Münchner Schule die Richtung. Trübner gehörte ihr zeitweise an, auch Thoma. Mehr oder weniger als Schüler Leibls sind zu bezeichnen: Schuch, Hirth, Haider, Sperl, mit dem Leibl in Bad Aibling eine Atelieregemeinschaft einging, Schider, Eysen u.a.

Weitere Hauptwerke: "Die Dachauerinnen" (1874/75, Berlin, Nationalgalerie), "Das ungleiche Paar" (1876/77, Frankfurt, Städel), "Die

Dorfpolitiker" (1877, Winterthur, Stiftung O. Reinhart), "Die Wildschützen" (1882-86, in Bruchstücken erhalten in: Berlin, Köln, Hamburg, Frankfurt), "Selbstbildnis" (1862, Hannover, Galerie).

Lovis Corinth (eigentlich: *Franz Heinrich Louis Corinth*)

deutscher Maler und Grafiker; geb. 21. Juli 1858 in Tapiaw, Ostpreußen, gest. 17. Juli 1925 in Zandvoort (Niederlande)

Corinth zählt neben Max Liebermann und Max Slevogt zu den Hauptvertretern des deutschen Impressionismus.

Der Sohn eines Gerbers begann 1876 an der Königsberger Akademie ein Kunststudium. 1880 wechselte er nach München, 1884 nach Paris an die Académie Julian (zu Bouguereau). Ab 1888 lebte Corinth für zwei Jahre in Berlin, anschließend bis zum Jahr 1900 in München. Er war bekannt mit Franz von Stuck, Fritz von Uhde und Wilhelm Trübner, schloss sich aber der Münchner Sezession nicht an.

In den folgenden Jahren war Corinth wieder in Berlin tätig. 1911 erlitt er eine halbseitige Lähmung in Folge eines Schlaganfalls. Er wurde Mitglied der Berliner Sezession, an deren Spitze er 1915 stand. Nach dem Ersten Weltkrieg zog sich Corinth an den Walchensee in Oberbayern zurück.

Corinth malte Figurenbilder, religiöse Darstellungen, Bildnisse, Landschaften und Stilleben. Immer wieder malte der Künstler genau beobachtete Selbstporträts, häufig an seinem Geburtstag. Daneben fertigte er Radierungen und Lithografien sowie Buchillustrationen. Nach seiner Lähmung änderte sich Corinths Malweise radikal; er fand zu einem expressiven Stil, bestimmt von der Farbe und lockerem Farbauftrag.

Werke: "Selbstbildnis mit Skelett" (1896, München, Städtische Galerie), Porträt Graf von Keyserling (1900, München, Neue Pinakothek); "Salome" (1900, Leipzig, Museum der Bildenden Künste); "Rudolf Rittner als Florian Geyer" (1906, Wuppertal, Städtisches Museum); "Ostern am Walchensee" (1922, New York, Sammlung Charlotte Berend-Corinth); "Selbstporträt am Walchensee" (1924, München, Neue Pinakothek); "Ecce Homo" (1925, Basel, Kunstmuseum) u.a.

Gustav Klimt

österreichischer Maler; geb. 14. Juli 1862 in Baumgarten bei Wien, gest. 6. Februar 1918 in Wien

Klimt ist der Hauptvertreter des Wiener Jugendstils.

Er erhielt seine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Wien (1876-82) und war 1879 bei dem Salonmaler Hans Makart tätig. Seine ersten eigenen Werke –Decken- und Theaterdekorationen –malte Klimt in Zusammenarbeit mit seinem Bruder Ernst Klimt und mit Franz Matsch.

1897 gehörte er zusammen mit J.M. Olbrich und Josef Hoffmann zu den Mitbegründern der Wiener Sezession. Ab 1905 unternahm Klimt ausgedehnte Reisen durch Europa. 1910 nahm er an der Biennale in Venedig teil. Seine folgenden Werke sind stark beeinflusst von der byzantinischen Mosaikkunst, die er auf seiner Italienreise kennen lernte.

Aufsehen erregte er durch seine drei monumentalen Deckenbilder mit der allegorischen Darstellung der drei Fakultäten "Jurisprudenz", "Philosophie" und "Medizin" für die Wiener Universität (1900-03), in denen das Gegenständliche eine Verbindung mit ganz Ungegenständlichem, rein Dekorativem eingeht. Bedeutend sind auch seine Bildnisse und Handzeichnungen (mehr als 2 000 Blätter).

Werke (Auswahl)

Deckenmalerei im Wiener Burgtheater (1886-88).

Hauptwerke in der Österreichischen Galerie Belvedere, Wien: "Birkenwald" (um 1900), "Der Kuss" (1908), "Der Apfelbaum", "Frau Fritza Riedler" (1906), "Judith mit dem Haupt des Holofernes" (um 1901).

"Porträt Margarete Stonborough-Wittgenstein" (1905, München, Neue Pinakothek); "Die Musik" (1895, München, Neue Pinakothek).

Emil Nolde (alias: *Emil Hansen*)

deutscher Maler und Grafiker; geb. 7. August 1867 in Nolde, Schleswig, gest. 13. April 1956 in Seebüll, Nordfriesland

Nolde gilt als Hauptvertreter des deutschen Expressionismus. 1884-88 war er Schüler der Sauer mann'schen Schnitzschule in Flensburg, 1892-98 Lehrer an der Gewerbeschule Sankt Gallen. In München, Paris und Kopenhagen bildete er sich weiter und 1899 war er bei Hölzel in Dachau. 1905-07 stand er in Dresden in naher Berührung mit dem Kreis der Mitglieder der Künstlergemeinschaft Brücke.

Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs hielt sich Nolde in der Südsee auf, wo er die primitive Kunst der Naturvölker kennen lernte. Objekte primitiver Kunst, oft aus Noldes eigenem Besitz, erscheinen häufig auf seinen ausdrucksstarken Stillleben. Während der zwanziger Jahre lebte Nolde abwechselnd in Berlin und Seebüll, wo er sich später ein jetzt als Museum dienendes Wohnhaus erbaute.

Neben dem malerischen wuchs sein grafisches Werk, das meisterhafte Radierungen, Holzschnitte und Farblithografien umfasst. Das Aquarell, in dem Nolde seine Farbigkeit am intensivsten verwirklichte, wurde nach dem Malverbot, das die Nationalsozialisten 1937 aussprachen, die einzige, kleinformatische Form, in der er sich künstlerisch betätigen konnte. Die nach Hunderten zählenden Blätter, die Nolde seine "ungemalten Bilder" nannte, gehören zu den künstlerischen Höhepunkten seines Werks.

Werke (Auswahl):

Texte:"Das eigene Leben" (1931), "Jahre der Kämpfe" (1934), "Briefe" (1967).

Gemälde:"Abendmahl" (1909, Kopenhagen, Statens Museum for Kunst); "Leben Christi" (9 Teile, 1911, Neukirchen, Stiftung Seebüll); "Maria Aegyptiaca" (1912, Hamburg, Kunsthalle); "Blumen und Wolken" (1933, Hannover, Sammlung B. Sprengel); "Mohn und rote Abendwolken" (1943, Neukirchen, Stiftung Seebüll).

Max Slevogt

deutscher Grafiker und Maler; geb. 8. Oktober 1868 in Landshut, gest. 20. September 1932 in Neukastel bei Landau

Hauptvertreter des deutschen Impressionismus neben M. Liebermann und L. Corinth. Slevogt war Schüler der Münchener Akademie seit 1888; nach Aufhalten in Paris und Italien 1890-1900 in München tätig, dann in Berlin. Slevogt malte Figurenbilder, Landschaften und vor allem Bildnisse mit stark aufgehellter Palette und wusste den Zauber des flüchtigen Augenblicks und die charakteristische Geste bei seinen Porträts glänzend einzufangen. Besondere Bedeutung hat er auch als geistvoller, fantasiereicher Illustrator.

Hauptwerke: Triptychon "Der verlorene Sohn" (1898-99, Stuttgart, Staatsgalerie); "Der Sänger d'Andrade als Don Juan" (1902, ebd.); "Die Tänzerin di Rigardo" (1904, Dresden, Gemäldegalerie); "Ägyptische Landschaften" (Serie von 20 Bildern, 1913/14, ebd.); Kreuzigungsfresko in der Friedenskirche zu Ludwigshafen (1932); Illustrationen zu: "Ali Baba und die 40 Räuber" (1903), "Sindbad der Seefahrer" (1908), "Ilias" (1907), "Rübezahl" (1909), "Lederstrumpf" (1909), "Benvenuto Cellini" (1913) u.a. Randzeichnungen zu: Mozarts "Zauberflöte" (1920), Mozarts "Don Giovanni" (1924), Goethes "Faust" (1927), "Reineke Fuchs" (1928).

Paul Klee

schweizerischer Grafiker und Maler; geb. 18. Dezember 1879 in Münchenbuchsee bei Bern, gest. 29. Juni 1940 in Muralto bei Locarno

Klee stammte aus einer Familie von Musikern, beschloss aber, Maler zu werden. Ab 1900 studierte er in München bei Franz von Stuck. Während einer Italienreise lernte er 1901 die frühchristliche und byzantinische Kunst kennen, die ihn begeisterte. Auf Reisen nach Paris machte er mit Picasso, Apollinaire und Delaunay Bekanntschaft und studierte die Malerei Cézannes, van Goghs und Matisses.

1906 ließ er sich in München nieder; im selben Jahr fand die erste Ausstellung mit Werken Klees statt. In München kam er auch mit den Künstlern des "Blauen Reiters" in Berührung und befreundete sich mit Kandinsky, der großen Einfluss auf sein künstlerisches Schaffen hatte.

1914 unternahm er mit A. Macke eine Reise nach Tunis, die für seine künstlerische Entwicklung entscheidend war. 1920-31 gehörte er dem Bauhaus Weimar (später Dessau) an. Von 1931 bis 1937 war er Professor der Akademie Düsseldorf; seit 1937 lebte er in Bern.

In seiner Kunst kam Klee zu einer ersten rein zeichnerischen Stilstufe, in der er groteske Szenen in einer von A. Kubin und J. Ensor bestimmten Art schuf. Später gelangte Klee zu einer hintergründigen Zeichensprache für eine fantastische Welt: Er schuf sich seine eigene Symbolsprache, in der sich auch seine dichterischen und musikalischen Fähigkeiten äußerten. Viele seiner kleinformatischen Ölbilder, Aquarelle und Zeichnungen, die er alle mit handschriftlichen Titeln versah, sind von subtilem Humor.

Klee ist vertreten in den Galerien Bremen, Köln, Bern, Essen, Stuttgart, Berlin, Basel, Zürich, New York und vielen anderen, als Zeichner in fast allen Kabinetten Europas und der USA.

Werke (Auswahl)

"Rote und weiße Kuppeln" (1914, Düsseldorf, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen); "Erinnerung an einen Garten" (1914, ebda.); "Warnung der Schiffe" (1917, Stuttgart, Staatsgalerie); "Der Goldfisch" (1925, Hamburg, Kunsthalle); "Insula Dulcamara" (1938, Bern, Kleestiftung); "Hauptweg und Seitenstraßen" (1929, Köln, Museum Ludwig); "Zwei Männer treffen sich, von denen jeder glaubt, er sei von höherem Rang" (Tuschezeichnung).

Ernst Ludwig Kirchner

deutscher Maler; geb. 6. Mai 1880 in Aschaffenburg, gest. 15. Juni 1938 in Davos

Vertreter des deutschen Expressionismus, gründete 1905 in Dresden die Brücke mit Heckel, Schmidt-Rottluff u.a., seit 1911 in Berlin, seit 1917 in der Schweiz, zuletzt in Frauenkirch bei Davos lebend.

Kirchner begann als Neoimpressionist, wandte sich aber bald, ermutigt durch das Beispiel Munchs, Gauguins und der Fauves, unmittelbar durch

das Studium der afrikanischen Kunst, dem Expressionismus zu. Er suchte größte Vereinfachung der Form und der Farbe und starken Ausdruck; besonders lag ihm die Darstellung des Großstadtlebens mit der hektischen Welt der Nachtlokale und der Dirnen. Später wandte sich Kirchner der Darstellung der Gebirgswelt, dem Leben der Bauern und der Tiere zu. Das bedeutende grafische Werk Kirchners ist wohl der stärkste Beitrag des deutschen Expressionismus zur Kunst der ersten Jahrhunderthälfte. Kirchner starb durch Selbstmord.

Von Kirchner erschien: "Davoser Tagebuch" (1968).

Hauptwerke: Selbstporträt mit Modell (1907, Hamburg); Fünf Frauen auf der Straße (1913); Tanz der Masken (1928-29).

Franz Marc

deutscher Maler; geb. 8. Februar 1880 in München, gest. 4. März 1916

Franz Marc ist einer der Hauptvertreter des deutschen Expressionismus.

Der Sohn eines Malers entschied sich 1900, ebenfalls die künstlerische Laufbahn einzuschlagen. An der Münchner Akademie war er Schüler bei Gabriel von Hackl und Wilhelm von Diez. Auf verschiedenen Reisen nach Paris in den Jahren zwischen 1903 und 1907 kam Franz Marc in Berührung mit der Kunst der Impressionisten und den Gemälden van Goghs, die ihn tief beeindruckten.

1910 zog Marc nach Sindelsdorf und lernte August Macke kennen, der ihn mit Kandinsky in Berührung brachte. Im selben Jahr veranstaltete die Galerie Brakl in München die erste Einzelausstellung mit Werken Marcs. 1911 trat Marc mit Kandinsky aus der "Neuen Künstlervereinigung München" aus und gründete die Gruppe "Blauer Reiter". In den folgenden Jahren stellte die Gruppe, zu der auch Gabriele Münter und Alexej von Jawlensky gehörten, mehrfach gemeinsam ihre Werke aus. Marc arbeitete intensiv an der Herausgabe des Almanachs "Der Blaue Reiter", für den ein jährliches Erscheinen geplant war. 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, meldete sich Marc als Kriegsfreiwilliger und fiel zwei Jahre später bei Verdun.

Marc war meist in Oberbayern tätig. In seinem Schaffen ist er besonders von Kandinsky und Delaunay beeinflusst. Gegenstand seiner Ölbilder, Aquarelle und Grafiken sind vor allem Tiere, die er in einen kosmischen Zusammenhang stellt: "Alle Erscheinungen der Natur nähern sich einander und schließen sich zu einer ursprünglichen Harmonie zusammen", schrieb der Künstler. Den Farben kommt dabei ein besonderer Symbolwert zu. Besonders in den späten Werken beschäftigte sich Marc, aufbauend auf Kandinsky und Feininger, zunehmend mit der Abstraktion.

Werke (Auswahl)

"Blaues Pferd I" (1911, Berlin, Sammlung Bernhard Koehler); "Die großen blauen Pferde" (1911, Minneapolis, Walker Art Gallery); "Gelbe Kuh" (1911, New York, Guggenheim-Museum), "Turm der blauen Pferde" (kleines Blatt, 1912, München, Neue Staatsgalerie); "Gelber Tiger" (1912, München, Lenbachhaus); "Kühe - rot, grün, gelb" (1912, München, Lenbachhaus); "Tierschicksale" (1913, Basel, Kunstmuseum), "Turm der blauen Pferde" (1913, ehem. Berlin, Nationalgalerie, seit 1945 verschollen); "Reh im Blumengarten" (1913, Bremen, Kunsthalle); "Tirol" (1913/14, München, Lenbachhaus); "Rehe im Wald II" (1914, Karlsruhe, Kunsthalle); "Kämpfende Formen" (1914, München, Staatsgemäldesammlungen).

August Macke

deutscher Maler; geb. 3. Januar 1887 in Meschede, Westfalen, gest. 26. September 1914 in Perthes-les-Hurlus, Champagne

einer der hervorragendsten Maler aus dem Kreis um den "Blauen Reiter", studierte 1904-06 an der Akademie Düsseldorf, 1907 bei Corinth in Berlin, 1907-08 in Paris, wo er mit den Impressionisten, mit den "Fauves" und den Kubisten in Berührung kam. Von 1909 an in Bonn ansässig, lebte er abwechselnd dort und in München und Oberbayern. 1910 lernte er Marc kennen, der ihn mit Kandinsky und Jawlensky in Verbindung brachte. 1912 Reise nach Paris mit Marc, auf der er Delaunay kennen lernte. 1914 Reise mit Klee und L. Moilliet nach Kairuan in Tunesien. Die

dort entstandenen Aquarelle zeigen das Licht als eigenwertiges Medium seiner Kunst. Im September des gleichen Jahres fiel er in Frankreich.

Hauptwerke: "Bildnis Franz Marc" (1910, Berlin, Nationalgalerie), "Paar im Walde" (1912, München, Privatsammlung), "Badende Mädchen" (1913, München, Neue Staatsgalerie), "Vor dem Hutladen" (1913, Hamburg, Sammlung E. Blumenfeld).

Rudolf Schlichter

deutscher Maler; geb. 6. Dezember 1890 in Calw, gest. 3. Mai 1955 in München

Schüler der Akademie Karlsruhe; schuf politische und gesellschaftliche Satiren; von G. Grosz beeinflusst; gehörte 1919 in Berlin zu den Dadaisten, schließlich vom Surrealismus und der Neuen Sachlichkeit beeinflusst, die er in Einklang zu bringen versuchte; war auch Zeichner und Illustrator (Radierungen, Lithografien).

Er schrieb "Das Abenteuer der Kunst" (1949) u.a.

Max Ernst

deutscher Maler; geb. 2. April 1891 in Brühl bei Köln, gest. 1. April 1976 in Paris

führender Meister des Surrealismus; begegnete 1910 A. Macke, schloss sich später den Dadaisten an und begründete 1919 zusammen mit H. Arp Dada in Köln, gehörte seit 1921 der Pariser Gruppe der Surrealisten an. Ernst wurde auf Grund seiner surrealistischen Arbeiten von den Nationalsozialisten auf die schwarze Liste gesetzt. 1939 bei Kriegsausbruch wurde er zunächst inhaftiert, konnte mit seiner dritten Frau Peggy Guggenheim aber in die USA ausreisen. 1941-45 war er in New York tätig, seit 1946 in Sedona (Arizona). Seit 1950 häufige Aufenthalte in Paris, 1968 Niederlassung in Seillans.

Sein Interesse für das Frühwerk Giorgio de Chiricos führte Ernst 1924 zur Ölmalerei. In der Frottage-Technik, bei der der Bleistift über Papiere reibt,

die auf Fußbodendielen, Blätter und dergleichen gelegt werden, kam er zu grafischen Strukturen von erstaunlicher Wirkung. In seinen "Collages" bildete er grafische Zyklen, in denen er Teile aus alten Holzschnittillustrationen so zusammen klebte, so dass ein neuer fantastischer Zusammenhang entstand. Neben Ölgemälden entstanden Frottagen, Fotomontagen, Décalcomanien, Bilder in Dripping-Technik, Plastiken u.a. Collage-Roman "La Femme à 100 Têtes" (1929). Seine "Schriften" wurden herausgegeben von W. Spies (1975).

Otto Dix

deutscher Maler und Grafiker; geb. 2. Dezember 1891 in Gera-Untermhaus, gest. 25. Juli 1969 in Singen

Otto Dix ist ein bedeutender Vertreter des deutschen Nachexpressionismus. Er studierte an den Akademien von Dresden und Düsseldorf. Seit 1925 lebte er in Berlin, seit 1927 dann in Dresden, wo er an der Akademie lehrte. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Jahre 1933, folgte seine Entlassung. Daraufhin war Dix in Hemmenhofen am Bodensee tätig.

Sein Frühwerk ist gekennzeichnet durch das Erlebnis des Krieges und die Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit. Sein Stil ist in dieser Zeit der Neuen Sachlichkeit (Verismus) zuzuordnen.

Um 1923 wendete Dix sich vom Dada zur Neuen Sachlichkeit. Später lehnte er sich im Stil an alte deutsche Meister an (Altdorfer). Nach 1945 wandelte Dix seine Werke zu einer malerisch gelockerter Form. Thematisch beschäftigten Dix' in seinem Spätwerk neben Landschaften, vor allem christliche Motive.

Hauptwerke: "Die Eltern des Künstlers" (1924, Hannover, Niedersächsische Landesgalerie), "Großstadt" (1927/28, Essen, Museum Folkwang), "Der Krieg" (1929-32, Dresden, Staatliche Kunstsammlungen).

Georg Grosz

deutscher Grafiker und Maler; geb. 26. Juli 1893 in Berlin, gest. 6. Juli 1959 in Berlin

Grosz hatte von 1909 bis 1916 in Dresden und Berlin studiert und als Karikaturist für satirische Zeitschriften gearbeitet. Ende des Ersten Weltkrieges war er ein führender Vertreter des Berliner Dada, doch kam er in den 20er Jahren der Neuen Sachlichkeit näher. 1933 emigrierte er in die USA, wo er an einer Malschule unterrichtete; 1937 wurden seine Werke als "entartet" aus den deutschen Museen entfernt. Kurz vor seinem Tod 1959 kehrte er nach Berlin zurück.

Die Bedeutung Groszs liegt in seinen grafischen Arbeiten der Zwischenkriegszeit, in denen er in scharfen, unerbittlichen Satiren die herrschende Klasse festhielt und bloßstellte. Seine bedeutende satirische Begabung zeigt sich vor allem in den wüsten Anklagen gegen das alte militaristische Deutschland, gegen Rechtsradikalismus, Chauvinismus und Bigotterie. Aus Collage und Fotomontage entwickelte er seine charakteristische Form der Typisierung. Grosz war Mitarbeiter der satirischen Zeitschriften "Die Pleite", "Der blutige Ernst", "Der Gegner" und "Simplicissimus".

Hauptwerke

Grafische Folgen: "Kleine Groszmappe" (1915), "Haifische" (1920), "Das Gesicht der herrschenden Klasse" (1921).

Gemälde: "Deutschland, ein Wintermärchen" (1918), "Die Stützen der Gesellschaft" (1926).

Bildnisse: "Max Herrmann-Neiße" (1925), "Boxmeister Schmeling" (1926).

Autobiografie: "A Little Yes and a Big No" (1946, deutsch 1955).

Erich Heckel

deutscher Grafiker und Maler; geb. 31. Juli 1883 in Döbeln, Sachsen, gest. 27. Januar 1970 in Radolfzell

Hauptmeister des frühen deutschen Expressionismus; studierte zuerst Architektur, war im Atelier von Kreis tätig, bildete sich selbstständig als Maler aus.

Heckel gehörte mit Schmidt-Rottluff, Kirchner und Pechstein zu den Gründern der Künstlergemeinschaft Brücke in Dresden. Seit 1944 lebte er in Hemmenhofen (Bodensee), seit 1949 war er Professor in Karlsruhe.

In seiner Kunst war Heckel von van Gogh, Munch und den Fauves beeinflusst. Neben Radierungen und Lithografien schuf Heckel Holzschnitte von großer dynamischer Ausdruckskraft.

Sein Werk wurde von den Nationalsozialisten als "entartete Kunst" eingeordnet. Über 700 seiner Arbeiten verschwanden aus den deutschen Museen, wurden vernichtet oder in die USA verkauft.

Hauptwerke: "Liegendes Mädchen" (1909, München, Neue Staatsgalerie), "Herbst" (1914, Hamburg, Kunsthalle), "Stufen des Daseins" (Fresken, 1922-23, Erfurt), "Clown vor dem Spiegel" (1946, Essen, Museum Folkwang).

Gerhard Richter

deutscher Maler; geb. 9. Februar 1932 in Waltersdorf, Oberlausitz

studierte nach Tätigkeit als Reklame- und Bühnenmaler 1953–57 an der Hochschule für bildende Künste in Dresden, seit 1961 in der Bundesrepublik Deutschland, 1961–63 Studium an der Akademie Düsseldorf.

Hauptvertreter des Fotorealismus in Deutschland. Er benutzt fotografische Vorlagen, die er in seine Werke einarbeitet. Dabei bleibt das Medium Fotografie stets erkennbar. Mit Rasterübertragung von Fotos, einer Verwischungstechnik und Grautönung erzielt er den Effekt unscharfer Bilder. So wird die Malerei selbst zum Gegenstand der Kunst und die Unschärfe neben dem fotografischen Motiv zum Gegenstand. Richter ist einer der bedeutendsten international bekannten Künstler und seine Werke zählen zu den teuersten der Nachkriegskunst.

Gerhard Richter wurde mit zahlreichen Preisen ausgestattet, darunter der japanische Kunstpreis "Praemium Imperiale" (1997) und der Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen.

Eines seiner umstrittensten Werke ist der 15-teilige Bilderzyklus "18. Oktober 1977", in dem er sich mit der RAF auseinandersetzte. Der Zyklus zeigt unter anderem Bilder der Leichen von Andreas Baader und Ulrike Meinhof und löste bei seinem Erscheinen heftige Diskussionen aus, die beim Verkauf an das Museum of Modern Art in New York 1995 erneut aufflammten. 2002 zeigte das Museum of Modern Art in New York 180 Werke Richters in einer Retrospektive.

Werke (Auswahl): Aktbilder ("Emma - Akt auf der Treppe", 1966, Köln, Wallraf-Richartz-Museum), "48 Porträts" (1971/72), "18. Oktober 1978" (Stammheimzyklus, 1988), "Januar", "November", "Dezember" (alle 1989), "Atlas" (1964–1995).

Aufgabe 12. Lesen Sie Textabschnitte und bringen Sie sie in die richtige chronologische Reihenfolge. Finden Sie eine passende Überschrift zu jeder Textpassage. Markieren Sie in jedem Textteil wichtige Wörter. Erzählen Sie über bedeutende Lebensstationen der Malerin.

Paula Modersohn-Becker: Kurze Schaffenszeit, große Wirkung

(von Annette Volland)

(Quelle: <https://www.goethe.de/prj/ger/de/ihr/27263835.html>)

Die expressionistische Malerin Paula Modersohn-Becker wurde am 8. Februar 1876 in Dresden geboren. Wie bedeutend ihr Werk war, hat zur damaligen Zeit kaum jemand verstanden. Sie verstieß auch gegen Konventionen.

Sie war eine Wegbereiterin des Expressionismus und die erste Künstlerin der Welt, der ein ganzes Museum gewidmet wurde: die früh verstorbene Malerin Paula Modersohn-Becker (1876–1907). Seit 1927 erinnert das Paula Modersohn-Becker Museum in Bremen an sie. Ihre Wahlheimat war

die Künstlerkolonie Worpswede. Dort in der Provinz, inspiriert von vielen Reisen nach Paris, entwickelte sie ihren richtungsweisenden Stil.

In ihrem Leben hat Paula Modersohn-Becker nur fünf ihrer etwa 750 Gemälde verkauft. Nach ihrem Tod sorgten Otto Modersohn und Heinrich Vogeler dafür, dass ihre Werke in Ausstellungen gezeigt wurden. Nun wurden die ersten Sammler auf sie aufmerksam und kauften ihre Bilder. Dazu gehörte der Kaffee-HAG-Unternehmer Ludwig Roselius, auf dessen Initiative das Paula Modersohn-Becker Museum in Bremen entstand und im Jahr 1927 eröffnet wurde.

Paula Modersohn-Beckers Werk besteht aus Porträts, Kinderbildnissen, Landschaften, Stilleben und immer wieder Selbstporträts. Ihre bäuerlichen Szenen sind nicht romantisch, aber auch nicht anklagend. Sie mochte die einfachen Menschen, die sie malte, und war zudem an Form, Fläche und Konstruktion interessiert. Ihre Werke waren völlig anders als die der damals üblichen Malerei. Erst später erkannten Kunsthistoriker Ähnlichkeiten zu den Bildern des jungen Pablo Picasso (1881–1973) aus der gleichen Zeit.

Im Mai 1901 heiratet die damals 25-jährige Paula Becker in Worpswede den kurz zuvor verwitweten Maler Otto Modersohn. Die Ehe bewahrt sie davor, sich ihren Lebensunterhalt in einem der wenigen Frauenberufe der Zeit verdienen zu müssen. Paula Modersohn-Becker versucht nun, ihre Pflichten als Hausfrau und Stiefmutter eines Mädchens mit ihrer künstlerischen Arbeit zu vereinen. Sie malt aber nicht zu Hause, sondern in einem eigenen Atelier im Ort, dem "Lilienatelier" im Brünjes-Hof. Hier kann sie ungestört arbeiten, lesen, nachdenken. In dem kleinen Atelier entstehen zahlreiche Bilder, die Freunde und Verwandte erst nach ihrem Tod finden werden - und die dann große Bewunderung auslösen.

Geboren wird sie als Paula Becker am 8. Februar 1876 in Dresden. Ihr Vater ist ein weit gereister Ingenieur, ihre Mutter entstammt einer

Adelsfamilie. 1888 zieht die Familie nach Bremen, der Vater ist dort Baurat geworden. Die Mutter hat viele Freunde in künstlerischen Kreisen und bald erhält Paula Kunstunterricht. Als junge Frau schließt sie eine Ausbildung im Lehrerinnenseminar ab, besucht dann aber in Berlin eine Malschule für Künstlerinnen. An einer Kunstakademie darf sie allerdings nicht studieren: Frauen haben dort zu dieser Zeit noch keinen Zutritt.

Bald orientierte sich Paula eher an den Pariser Künstlern, an Paul Cézanne und Paul Gauguin, während der bodenständige Otto Modersohn die Traditionen des 19. Jahrhunderts fortsetzt. Paula beginnt, sich in der Ehe einsam zu fühlen. Worpswede wird ihr zu eng. 1906 verlässt sie Modersohn und geht nach Paris. Sie hatte gehofft, ihren Mann lieben und sowohl als Künstlerin anerkannt und Mutter werden zu können. Die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt. Auch in Paris ergeht es ihr seelisch kaum besser. In dieser Lebenskrise malt Paula Modersohn-Becker ihre heute berühmten, richtungsweisenden Bilder –versinkt jedoch in tiefer innerer Not. Finanziell unterstützt Modersohn sie weiter.

Im Sommer 1897 kommt Paula Becker zum ersten Mal nach Worpswede –und ist von der Landschaft und dem Zauber des Ortes tief beeindruckt. Auch die Künstlergemeinschaft, die dort lebt und arbeitet, gefällt ihr. Schon ein Jahr später gehört sie dazu. Unter anderem arbeitet Fritz Mackensen dort, bei dem die junge Frau zunächst Unterricht nimmt, aber auch Otto Modersohn, Hans am Ende und Heinrich Vogeler. Unterbrochen von längeren Aufenthalten in der Künstlerwelt von Paris bleibt sie bis zu ihrem Tod in Worpswede. Sie ist mit Malern und Bildhauern befreundet und auch mit den Dichtern Gerhart Hauptmann und Rainer Maria Rilke. Doch bis auf Modersohn bemerken damals nur wenige, dass sie es mit einer wirklich großen Künstlerin zu tun haben.

Im Jahr 1906, als Modersohn-Becker versucht, unabhängig zu werden, entstehen Selbstbildnisse, die als die ersten Akt-Selbstdarstellungen der

Kunstgeschichte gelten. In ihrer Zeit verstoßen sie gegen jede Konvention. 1907 kehrt Paula nach Worpswede zurück. Das Ehepaar Modersohn-Becker versöhnt sich, am 2. November kommt die gemeinsame Tochter Mathilde zur Welt. Doch das Glück nach der schwierigen Geburt ist nur von kurzer Dauer. Am 20. November 1907 stirbt die Künstlerin an einer Embolie. "Wie schade" sollen laut Überlieferung durch Otto Modersohn ihre letzten Worte gewesen sein.

Überschriften:

- a) Künstler-Ehe mit Otto Modersohn*
- b) Als Frau keinen Zutritt zur Kunstakademie*
- c) Unromantisch, aber nicht anklagend*
- d) Erste Akt-Selbstbildnisse der Geschichte*
- e) Zauber von Worpswede beeindruckt Paula Modersohn-Becker*
- f) Von Worpswede nach Paris*

Aufgabe 13. Recherchieren Sie Informationen über Lebenstationen anderer deutscher Malerinnen und verfassen Sie Tagebucheinträge aus Sicht der gewählten Malerin. In dieses Tagebuch kleben Sie auch Werke der Malerin. Bewerten Sie die Tagebücher Ihrer Studienkollegen.

Liste der deutschen Malerinnen

(Quelle: <https://www.wissen-digital.de>)

Anna Dorothea Therbusch (geborene: *Lisziowska*)

deutsche Malerin; geb. 23. Juli 1721 in Berlin, gest. 9. November 1782 in Berlin

Die altberühmte polnische Künstlerfamilie Lisziewski hatte sich schon gegen Ende des 17. Jh.s in Deutschland, im brandenburg-preußischen Berlin, ansässig gemacht. In Berlin unterrichtete Georg Lisziewski neben vielen anderen Schülern auch seine eigenen Kinder, die hochbegabte Anna

Dorothea und ihren etwas jüngeren Bruder Christan Friedrich, in der Malkunst. Der Sohn Christian wurde Hofmaler in Dessau und später im mecklenburgischen Ludwigslust; Anna Dorothea machte sich durch ihre ausgezeichneten Porträts bald einen Namen. Beide Kinder überflügelten nicht nur ihren Vater, sondern gingen in der realistisch verhaltenen, eindringlichen Charakteristik ihrer Porträts weit über das künstlerische Vermögen ihres Zeitalters hinaus.

1761 berief Herzog Karl Eugen von Württemberg Anna Dorothea als Hofmalerin nach Stuttgart, zwei Jahre später ging sie in gleicher Eigenschaft nach Mannheim. Dann folgten fünf an Aufträgen und Erfolgen reiche Jahre in Paris; sie wurde Mitglied der Académie Royale und Ehrenmitglied mehrerer anderer europäischer Akademien. Nach kurzen Studienaufenthalten in Belgien und Holland kehrte die gefeierte Künstlerin in ihre Heimatstadt Berlin zurück, an den Hof Friederichs des Großen, in dessen Auftrag sie zahlreiche Porträts und mythologische Szenen malte.

Käthe Kollwitz (geborene: *Schmidt*)

deutsche Grafikerin, Malerin und Bildhauerin; geb. 8. Juli 1867 in Königsberg, gest. 22. April 1945 in Moritzburg

eine der bedeutendsten Vertreterinnen moderner Grafik; Schülerin von Stauffer-Bern in Berlin und Herterich in München, seit 1891 mit dem Arzt Karl Kollwitz verheiratet und in Berlin lebend, 1919 Mitglied der preußischen Akademie der Künste und zur Professorin ernannt, 1933 durch die Nationalsozialisten aber abgesetzt.

Sie pflegte beinahe ausschließlich Zeichnung, Radierung und Lithografie und in der Thematik soziale Motive. Im Stil ging sie von den Klingschen Radierungen aus, nahm impressionistische und expressionistische Anregungen auf.

Hauptwerke: Radierungen: "Weberaufstand" (6 Blätter, 1895-98), "Bauernkrieg" (7 Blätter, 1903-08); diese beide Zyklen wurden von Gerhart Hauptmanns Dramen "Die Weber" und "Florian Geyer" beeinflusst. "Arbeitslosigkeit" (1909).

Holzschnitte: "Krieg" (1923), "Proletariat" (1925).

Lithografien: "Hungernde Kinder" (1920), "Selbstbildnis" (1924), "Heimarbeit" (1926). Ferner Zeichnungen, einige Werke der Bildhauerei.

1948 erschienen ihre "Tagebücher und Briefe", herausgegeben von H. Kollwitz.

Gabriele Münter

deutsche Malerin und Grafikerin; geb. 19. Februar 1877 in Berlin, gest. 19. Mai 1962 in Murnau am Staffelsee

Münter war zunächst Schülerin von A. Jank, seit 1902 gehörte sie der privaten Malschule von W. Kandinsky in München an. Durch Kandinsky, dessen langjährige Lebensgefährtin sie wurde, stieß sie zu einem Kreis moderner Maler, die vor den Toren Münchens zwischen dem Staffelsee und dem Haselmoos einen neuen Kunststil anstrebten.

Dorthin, nach Murnau, zog Gabriele Münter mit Kandinsky 1908, bald darauf begann die Bekanntschaft mit Franz Marc, A. Macke, A. Jawlensky und P. Klee. Gabriele Münter gehörte wie Kandinsky der Künstlervereinigung Blauer Reiter an. Sie gelangte unter dem Einfluss der Fauves und Kandinskys Frühkunst zu einem eigenen Stil, malte Stillleben, Interieurs und Landschaften. 1957 schenkte sie das ihr überlassene Frühwerk Kandinskys der Stadt München (Städtische Galerie im Lenbachhaus), die auch ihre Hauptwerke besitzt.

Hannah Höch

deutsche Künstlerin und Grafikerin; geb. 1. November 1889 in Gotha, gest. 31. Mai 1978 in Berlin

Ihre Arbeit fand eine späte Anerkennung: Mit 86 Jahren erhielt sie, nur zwei Jahre vor ihrem Tod, einen Professoren-Titel. Zuvor hatte man ihre Bilder aus den zwanziger Jahren wieder entdeckt. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die aus Gotha stammende Malerin die Entstehung der Dada-Bewegung in Berlin mit. Sie war die Freundin des Dadaisten Raoul

Hausmann. Doch sie begann auch selbst, künstlerisch zu arbeiten. Mit ihren Collagen begeisterte sie die Berliner Szene, die die Kampfansage an den Zeitgeist verstand. Eines ihrer Werke heißt folglich "Schnitt mit dem Küchenmesser durch die letzte Weimarer Bierbauchkulturepoche Deutschlands". Auch als sich das Interesse anderen Kunstrichtungen zuwandte, blieb Hannah Höch bei ihren Klebe-Bildern aus alltäglichem Material.

Lea Grundig

deutsche Malerin und Grafikerin; geb. 23. März 1906 in Dresden, gest. 10. Oktober 1977 in Dresden

Gattin von Hans Grundig;

in ihren großformatigen Bildern dokumentierte sie den Sozialistischen Realismus; damit lag sie politisch und künstlerisch auf der Linie der SED. Die Malerin wurde geehrt und für einige Zeit auch in das Zentralkomitee der SED gewählt. Zudem saß sie den ostdeutschen Künstlern als Ehrenpräsidentin des Künstlerverbandes vor. Bereits 1926 war sie der KPD beigetreten.

Anfang der dreißiger Jahre hatte sie sich mit anderen Künstlern, die ähnliche politische Vorstellungen wie sie hatten, zusammengeschlossen. Die Bilder der "Assoziation revolutionärer Künstler Deutschlands" dokumentierten das Elend der Arbeiter und klagten die vermeintlich Schuldigen an. Später richteten sich die Bilder gegen den Nationalsozialismus und seine kriegstreiberische Politik. Lea Grundig wurde verhaftet, konnte aber bald auswandern. In Palästina lebte sie bis 1949, dann kehrte sie nach Dresden zurück, wo sie als Professorin an der Hochschule für bildende Künste lehrte.

Isa Genzken

deutsche Künstlerin; geb. 27. November 1948 in Bad Oldesloe.

Sie studierte Malerei, Kunstgeschichte, Philosophie, Fotografie und Grafik. Sie lebt und arbeitet in Berlin.

Cornelia Schleime

deutsche Malerin, Performerin, Filmemacherin und Autorin; geb. 4. Juli 1953 in Berlin.

Sie erhielt mehrere bedeutende Kunstpreise in Deutschland.

Werke (Auswahl)

Selbstinszenierungen (Selbstporträt als Pilotin, 2001); Werkgruppen Der Zopf (1996-1997), Die Nonnen (1999-2002), Die Päpste (2003).

Aufgabe 14. Wollen Sie über deutschsprachige Maler etwas mehr erfahren und ein packendes Biopic genießen? Dann wählen Sie einen Spielfilm und sehen sich ihn auf Deutsch an. Berichten Sie im Plenum, was Sie im Film besonders beeindruckte, bewerten Sie die Filmbesetzung und das Sujet.

Künstler/-in	Titel des Spielfilms
Paula Modersohn-Becker	Paula – Mein Leben soll ein Fest sein, 2016
Gabriele Münter	Münter & Kandinsky, 2024
Jerg/Jörg Ratgeb	Jörg Ratgeb – Maler, 1977/78
Gustav Klimt	Klimt, 2006
Gerhard Richter	Werk ohne Autor, 2018(angelehnt an die Biografie)
Oskar Kokoschka	Alma & Oskar, 2023

Aufgabe 15. Suchen Sie Informationen über folgende Kunstschulen Deutschlands, erstellen Sie eine Broschüre mit Kurzinfos und wichtigsten Meisterwerken der Künstler.

Ada-Gruppe (Hofschule Karls des Großen)

Donauschule

Düsseldorfer Malerschule

Kölner Malerschule

Leipziger Schule

Münchener Schule

Ulmer Schule

Weimarer Schule

Aufgabe 16. Gruppenarbeit. Lesen Sie Texte über zwei Künstlergruppen aus Deutschland. Finden Sie Meisterwerke ihrer Repräsentanten und machen Sie eine Collage daraus. Berichten Sie über jedes Kunstverein im Kurs.

Blauer Reiter

(Quelle:

https://www.kunst.realschule.bayern.de/fileadmin/user_upload/kunst_rs/1_Bildende_Kunst/Kuenstler/BlauerReiter.pdf)

Eckdaten

1911 prägen Wassily Kandinsky und Franz Marc den Begriff „Der Blaue Reiter“ für ihre Ausstellungstätigkeit und die Veröffentlichung ihrer kunsttheoretischen Schriften (Almanach) nach ihrem Austritt aus der Neuen Künstlervereinigung München. In ihrem Umfeld sind wichtige Wegbereiter der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts tätig. Eine echte Künstlergruppe wie „Die Brücke“ ist „Der Blaue Reiter“ allerdings nicht. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs löst sich „Der Blaue Reiter“ wieder auf.

wichtige Künstler im Umfeld

Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke, Gabriele Münter, Marianne von Werefkin, Alexeji von Jawlensky, Alfred Kubin, Paul Klee, Hanns Bolz sowie Arnold Schönberg (Komponist)

Kurzcharakteristik

Die Künstler des „Blauen Reiters“ entwickeln ab ca. 1908 eine eigene expressive Malweise mit strahlend bunter Farbigekeit, die Formensprache wird teils abstrahiert. Wichtigen Einfluss üben auf sie die Kunst des Mittelalters und der sog. „primitiven“ Kunst Afrikas, Ozeaniens und Asiens sowie zeitgenössische Strömungen des Fauvismus und Kubismus aus. Die Künstler des „Blauen Reiter“ sind offen für die verschiedenen formalen Ausdrucksmöglichkeiten der modernen Kunst. Sie diskutieren ihre Gestaltungsabsicht und ihre philosophisch geprägte Grundhaltung. All die unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten eint, dass sie an eine „geistige“ Dimension der Kunst glauben. Einige der Künstler unternehmen auch gemeinsame Reisen, z. B. nach Nordafrika (sog. „Tunisreise“ von Paul Klee und August Macke). Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs löst sich diese Verbindung auf. Die Werke, die von den Nationalsozialisten als „entartet“ diffamiert wurden, gelten bis heute als Maßstab für die Entwicklung moderner Malerei. Viele dieser Werke sind in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München ausgestellt, deren Sammlung zum großen Teil auf Schenkungen aus dem direkten Umkreis der Künstler des „Blauen Reiters“ zurückgeht.

bedeutende Werke

Alexej von Jawlensky, Porträt Alexander Sacharoff, 1909 Gabriele Münter, Porträt Marianne von Werefkin, 1909 Wassily Kandinsky, Komposition V/Das Jüngste Gericht, 1911 Franz Marc, Der Turm der blauen Pferde, 1913 (seit 1945 verschollen) August Macke, Kairouan (III), 1914 Paul Klee, Ansicht von Kairouan, 1914

Die Brücke

(Quelle:

https://www.kunst.realschule.bayern.de/fileadmin/user_upload/kunst_rs/1_Bildende_Kunst/Kuenstler/Bruecke.pdf)

Eckdaten

1905 gründen vier Architekturstudenten in Dresden die expressionistische Künstlergruppe „Brücke“, deren Name auf Karl Schmidt-Rottluff zurückgeht. Der Name ist wohl als Sinnbild zu verstehen. 1913 kommt es zum Zerwürfnis und die Gruppe löst sich auf.

wichtige Künstler im Umfeld

Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff sind die Gründer der „Brücke“. Außerdem treten Max Pechstein, Otto Mueller, Cuno Arniet, Emil Nolde und Kees van Dongen bei.

Kurzcharakteristik

Anders als „Der Blaue Reiter“ sehen sich die jungen Gründer der „Brücke“ bewusst im Gegensatz zu künstlerischen Traditionen, die von der älteren Generationen geprägt sind. Sie geben sich ein schriftlich fixiertes „Programm“ und erklären es dabei auch zu ihrem Ziel, zu einem einheitlichen Gruppenstil zu finden. Dieser ist charakterisiert durch intensiv leuchtende Farben, starke Kontraste, Formvereinfachung mit Kanten und Ecken, Verzicht auf Details, den holzschnittartigen Charakter der Malerei und den Verzicht auf eine naturgetreue Wiedergabe der Räumlichkeit. Neben der Malerei wird die Druckgrafik in Form von Holzschnitten und Lithografien ein sehr wichtiges Medium für die Künstler. Thematisch kommen immer wieder die Motive Zirkus und Varieté, Tanz, Mensch und Natur, Akte, Leben in der Großstadt, Menschen in Bewegung, die Nacht, das Hintergründige vor. Im Nationalsozialismus werden die Kunstwerke der Brücke-Maler als „entartet“ bezeichnet, die beteiligten Künstler werden verfemt. Ihre Werke werden aus den Museen entfernt, vernichtet oder verkauft. Über die Künstler wird ein Malverbot verhängt.

bedeutende Werke

Ernst Ludwig Kirchner, Straße in Dresden, 1908 Karl Schmidt-Rottluff, Häuser bei Nacht, 1912 Erich Heckel, Der schlafende Pechstein, 1910 Emil Nolde, Der Tanz der Farben, 1912 Max Pechstein, Badende in Moritzburg, 1910

Aufgabe 17. Partnerarbeit. Recherchieren Sie Informationen über weitere Künstlergruppen aus Deutschland und erzählen Sie darüber im Namen von 2 Repräsentanten. Zeigen Sie die bedeutenden Werke der Gruppenmitglieder.

Berliner Sezession

Darmstädter Sezession

Dresdner Sezession

Gruppe Zebra

Hamburger Künstlerverein

Kleinmeister

Münchener Sezession

Quadrige

SPUR

Stuttgarter Sezession

Ulmer Schule

ZERO

Aufgabe 18. Lesen Sie den Text, übersetzen Sie ins Russische gelbmarkierte Wörter und Redewendungen. Schreiben Sie einen Plan zum Text und erzählen Sie ihn nach.

„Entartete Kunst“

So brutal gingen die Nazis gegen Künstler vor

FOCUS-Online-Autor Harald Wiederschein

(Quelle: https://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/entartete-kunst-so-brutal-gingen-nazis-gegen-kuenstler-vor_id_3364967.html)

Sie erhielten Malverbot, wurden **ins Exil gejagt** oder **in den Suizid getrieben**: **Brutal gingen** die Nationalsozialisten gegen Künstler **vor**, deren Werke sie als „**entartet**“ deklarierten. Dabei war keineswegs klar, was der Begriff überhaupt bedeutete.

Zollfahnder fanden im Jahr 2012 in der Münchner Wohnung des Cornelius Gurlitt rund 1400 Kunstwerke der klassischen Moderne. Den Fund deckte der FOCUS im November 2013 auf. Darunter befanden sich Werke so bedeutender Maler wie Picasso, Chagall, Beckmann und Nolde. Im „Dritten Reich“ waren die Bilder als „entartet“ **konfisziert** oder jüdischen Sammlern **geraubt** worden.

Der Münchner **Kunstschatz** gibt Zeugnis vom kunstpolitischen Furor der Nationalsozialisten. Insgesamt **beschlagnahmten** sie damals mehr als 20 000 Werke aus den **Beständen** deutscher Museen – Bilder, Zeichnungen oder Skulpturen von rund 1400 Künstlern. Als „entartete Kunst“ **diffamierten** sie ihr **Raubgut**, das sie zu Propagandazwecken ausstellten, verkauften und teilweise auch zerstörten.

Derart aggressiv gingen die Nationalsozialisten gegen Künstler vor, die nicht **ihren Vorstellungen entsprachen**, dass viele sich gezwungen sahen, Deutschland zu verlassen.

Flucht oder Rückzug ins Private

Der berühmte Expressionist Max Beckmann etwa verlor bereits im April 1933 seine Kunstprofessur in Frankfurt. Vier Jahre später wurden zwölf seiner Gemälde in der Münchner Ausstellung „Entartete Kunst“ gezeigt. Am Tag der Eröffnung emigrierte Beckmann nach Amsterdam. Selbst als der Zweite Weltkrieg vorbei war, kehrte er nicht mehr nach Deutschland zurück.

Auch der bedeutende Maler und Grafiker Otto Dix zählte zu den Kunstprofessoren, die schon 1933 entlassen wurden. Anders als Beckmann kehrte er Deutschland jedoch nicht den Rücken, sondern zog sich an den Bodensee zurück. Dort widmete er sich fortan der Landschaftsmalerei. Nachdem 1937 zahlreiche seiner Werke in der Ausstellung „Entartete Kunst“ zu sehen waren, durfte er seine Gemälde und Zeichnungen nicht mehr öffentlich präsentieren. „Wie so mancher andere verfemte Künstler wählte Dix daraufhin die innere Emigration und hielt sich im Verborgenen“, erläutert Christoph Zuschlag, Kunsthistoriker an der Universität Koblenz-Landau.

In den Selbstmord getrieben?

Tragischer noch waren die Konsequenzen für den Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner, dessen Werke die Nationalsozialisten 1937 ebenfalls als „entartet“ brandmarkten. Mehr als 600 seiner Gemälde und Grafiken ließen sie aus Museen entfernen und beschlagnahmen. Im Jahr darauf erschoss sich Kirchner in der Schweiz, wo er bereits jahrzehntelang gelebt hatte. Umstritten ist allerdings, ob seine Diffamierung in Nazi-Deutschland alleinverantwortlich für den Selbstmord war oder ob auch psychische Probleme eine Rolle spielten.

„Physisch verfolgte das NS-Regime unliebsame Künstler in der Regel zwar nicht, auch wenn ihre Werke eingezogen oder gar zerstört wurden“, sagt Zuschlag. „Anders sah es jedoch bei jüdischen, homosexuellen oder kommunistisch agitierenden Kunstschaffenden aus.“ So sei der Maler und Bildhauer Otto Freundlich 1943 in einem Konzentrationslager gestorben – allerdings nicht wegen seiner Tätigkeit, sondern weil er Jude gewesen sei.

Was bedeutete eigentlich „entartet“?

Hatten die Nationalsozialisten Kunstwerke als „entartet“ gebrandmarkt, bedeutete das eine Pauschalverdammung. Diese galten damit als krank, minderwertig und Ausdruck des Verfalls. „Es ging dabei ursprünglich weniger um formale Kriterien, etwa ob ein Bild naturalistisch genau oder ein wenig schief oder verschwommen gemalt war“, erläutert Stephan Klingen vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München. „Sondern ‚entartet‘ war ein rassistischer Kampfbegriff, der künstlerische

Ausdrucksweisen auf angebliche jüdisch-bolschewistische Einflüsse zurückführte.“

Wie uneins sich sogar die Spitzen des NS-Regimes darüber waren, was nun genau „entartet“ sei, zeigt ihr jahrelanger Streit um den Expressionismus: Während Goebbels expressionistische Kunstwerke als „deutsche“ und „nordische“ Kunst betrachtete, waren Hitlers Chefideologe Alfred Rosenberg und Hitler selbst ganz anderer Meinung. 1937 war der Streit entschieden – der „Führer“ hatte sich durchgesetzt.

Nicht logisch und in sich schlüssig

Für den berühmten Maler Emil Nolde zum Beispiel hatte die Entscheidung **weitreichende** Konsequenzen. Während ihn einst viele Nationalsozialisten gefeiert hatten, galten seine Werke nun als verfemt. Über 1000 Bilder wurden beschlagnahmt, mehr als von jedem anderen Künstler. „Nolde konnte einfach nicht verstehen, dass seine Bilder fortan als ‚entartet‘ galten“, sagt Klingens. „Schließlich war er ein überzeugter **Anhänger** des Nationalsozialismus.“

„Logisch und in sich schlüssig war der Begriff ‚entartete Kunst‘ keineswegs“, betont auch der Kunsthistoriker Christoph Zuschlag. Letztlich umfasste er wohl einfach alles, was die meisten Nationalsozialisten – oder zumindest die wichtigsten Entscheidungsträger – ablehnten. Im Grunde waren das sämtliche **Strömungen moderner Kunst**: vom Expressionismus über den Dadaismus bis hin zur abstrakten Malerei. Aber auch Motive, die negative Erfahrungen wie Krankheit, Leid und Tod zeigten. Insgesamt also das, was die propagierte heile Welt der gesunden „Volksgemeinschaft“ **in Frage stellte**.

Aufgabe 19. Recherchieren Sie Informationen über einige beschlagnahmte Werke und berichten Sie über ihr Schicksal.

Besondere Kunstrichtungen: Street Art, Graffiti, 3D-Straßenkunst, Land-Art, Bodypainting

Aufgabe 20. Lesen Sie den Text und ergänzen eine passende Überschrift für jeden Textabschnitt.

Mural – Große farbenfrohe Form von Street Art

Graffiti – Der Reiz am Sprayen

Street Art - Kunst mit einer Botschaft

Von Graffiti über Street Art bis Mural – Das steckt hinter der Kunst im öffentlichen Raum

(Quelle: <https://www.swr.de/kultur/kunst/von-graffiti-bis-mural-alles-rund-um-street-art-urban-art-und-banksy-und-co-100.html>)

Von Luisa Sophie Klink

Kunst, die nicht im Museum hängt, sondern für jeden im urbanen Raum sichtbar ist; die nicht „behütet“ wird, sondern ganz im Gegenteil Gefahr läuft oder gerade darauf ausgerichtet ist, flüchtig, vergänglich zu sein: Das kann man im Großen und Ganzen als Gemeinsamkeit von Kunst im Freien bezeichnen. Ansonsten unterscheiden sich die einzelnen Formen durchaus voneinander, wobei Urban Art als eine Art Oberbegriff verstanden werden kann.

A

Street Art ist ein sich seit den 1980er Jahren weltweit verbreitendes Phänomen, das zeitgleich in verschiedenen urbanen Räumen aufgetreten ist und von der Graffiti-Bewegung inspiriert wurde. Häufig wird der Begriff Street Art auch gleichbedeutend für Graffiti und alle anderen Formen von Straßenkunst verwendet, was den unterschiedlichen Kunstformen allerdings nicht gerecht wird.

Während Werken der Street Art Künstler Banksy, Blek le rat, Jean-Michel Basquiat oder Keith Haring eine Botschaft immanent ist, seien es soziale Missstände oder politische Ungereimtheiten, geht es Graffiti-Künstlern in erster Linie um die Verbreitung ihres Namens.

Auch ist das soziale Milieu häufig ein anderes, während in der Graffiti-Szene meist männliche Jugendliche aus einkommensschwächeren Verhältnissen zu finden sind, sind Street Art Künstler eher Kunststudenten oder bereits etablierte Künstler.

B

Diejenigen, die den illegalen Raum und damit in gewisser Weise die Graffiti-Szene verlassen haben und zur Street Art gewechselt sind, finden etwa in Form von sogenannten "Murals" (Wandgemälden) die Möglichkeit, ihre Kunstwerke großformatig und legal einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren.

Murals erstrecken sich häufig über eine gesamte Häuserfassade und erregen durch ihre schiere Größe Aufmerksamkeit. Sie sind sozusagen gerade prädestiniert dafür, eine politische Botschaft zu vermitteln oder an bestimmte historische Ereignisse zu erinnern. Oftmals werden Murals in Auftrag gegeben, um zur Unverwechselbarkeit von Orten und zur Stärkung einer „lokalen Identität“ beizutragen.

Teils sind Murals bereits zu Sehenswürdigkeiten avanciert und finden in Reiseführern Erwähnung.

C

Während bei Street Art mehr ein Bild im Vordergrund steht, ist bei Graffiti die Schrift ausschlaggebend. Künstler wollen ihren Alias-Namen mit einem gesprühten Schriftzug, einem Tag, verewigen, in der Szene Aufmerksamkeit erregen, gesehen werden und vielleicht auch ein bisschen ihr Revier markieren.

Graffiti-Kunst hat ihren Reiz im Illegalen, gesprüht wird auf fremde Züge, Mauern, Laternen, Fassaden — auf alles, was öffentlich zugänglich ist und für eine Großzahl an Menschen sichtbar und wahrnehmbar ist.

Aufgabe 21. Definieren Sie anhand des Textes folgende Begriffe: Street Art, Graffiti, Mural und übersetzen Sie sie ins Russische.

Aufgabe 22. Markieren Sie in jedem Abschnitt 5-7 Stichwörter und geben Sie mit deren Hilfe den Inhalt wieder.

Aufgabe 23. Kennen Sie einige Street-Art-Künstler und ihre Werke? Diskutieren Sie im Plenum.

Aufgabe 24. Erfahren Sie mehr über Graffiti.

1. Übersetzen Sie ins Russische folgende Wörter und Wortverbindungen:

das Graffiti (-s)

kunstvoll bemalte Fassaden/Wände/Züge

im Stadtbild finden

die Graffiti-Crew

besprühen

eine kleine Reise in die Vergangenheit machen

Inschriften auf Steine, Mauern und Gebäude kratzen

das Kürzel eines Namens

sich verewigen

die Kritzelei (-en)

sich abheben von Dat.

illegal

anfertigen mit Dat.

die Sprühdose (-n) = die Farbdose

der Sprayer = der Sprüher

auf die Oberfläche sprühen

das Scratching
das Graffiti Tag [tɛ(:)k]
das Revier
beinhalten
das Style-Writing
künstlerisch anspruchsvoll gestalten
eine Botschaft mitteilen
das gesprayte Zeichen
die Hochburg
herüberschwappen (s)
sehenswert
die wachsende Akzeptanz der Bevölkerung
zurückzuführen sein
strafbar
erwischt werden
mit Geldstrafen rechnen
nach Absprache
als Vandalismus gelten

Graffiti

(Quelle: <https://www.muca.eu/graffiti/>)

Graffiti als Kunstrichtung

Bunte Schriften, kunstvoll bemalte Fassaden und Wände sowie ganze Züge, die vollständig gestaltet wurden – Graffiti ist überall im Stadtbild zu finden. Das gilt ganz besonders für München, die als „Writer Stadt“ gilt.

Bereits in den 80er Jahren wurde hier die Szene in Deutschland geprägt. Noch vor Berlin oder anderen Städten war es München, wo eine junge

Graffiti-Crew einen S-Bahn-Zug in ganzer Länge besprüht hatte („Wholetrain“).

Auch ist München bekannt für seine so genannten „Hall of Fames“, die teilweise noch heute in der Stadt zu finden sind.

Die Geschichte des Graffitis

Um die Geschichte des Graffitis zu beschreiben, muss man eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Denn Graffitis wurden schon in der Antike umgesetzt und an verschiedenen Stellen gefunden. Seit rund 6.000 Jahren gibt es Graffiti schon, denn selbst die alten Ägypter haben früher Inschriften auf Steine, Mauern und Gebäude gekratzt. So sind die ersten Graffiti entstanden, die nicht mehr aus der Geschichte wegzudenken sind. Manchmal war es nur ein Kürzel eines Namens, manchmal ein Datum, oft steckte für die jeweilige Person mehr dahinter als im Anschluss erkennbar war. Fest steht: Graffitis sind so alt wie die Menschheit. Der Wunsch, sich mit kleinen und größeren Kunstwerken an Wänden, Bauwerken oder Bäumen zu verewigen, ist daher ganz normal und reicht lange zurück. Doch erst in der Neuzeit wurde Graffiti regelrecht Salonfähig und konnte sich von früheren Kritzeleien, die als bedeutungslos oder weniger wichtig galten, abheben.

Was ist Graffiti?

Für die einen ist Graffiti illegal und einfach nur Vandalismus, für Fans ist es Kunst mit einem besonderen Ausdruck: Bilder, Zeichen, einzelne Schriftzüge: Graffiti ist vielseitig und kann von einem Kürzel des Künstlers bis hin zu aussagekräftigen Bildern reichen. Üblich ist es, dass Graffiti mit Sprühdosen angefertigt werden. Daher stammt der Begriff Sprayer, also Sprüher, da ein Graffiti mit farbigen Sprühdosen auf die Oberfläche gesprüht wird. Zu Graffiti zählt aber auch das Scratching, bei dem in Oberflächen Schriftzüge und Bilder eingeritzt werden. Diese Variante von Graffiti ist älter als es bei mit Farbdosen gesprühten Bildern und Tags der Fall ist.

Was ist ein Graffiti Tag?

Ein Graffiti Tag ist eine Art Unterschrift, ein Kürzel, welches das Pseudonym des Künstlers umfasst. Mit einem Tag verewigt sich der Künstler auf der Oberfläche, genutzt werden sie aber genauso, um bei einer Gang das jeweilige Revier zu markieren. Wer sich auskennt, stellt durch Tags fest, welches Revier vorhanden ist und wer sich vor Ort aufhält.

Ein Unterschied zum klassischen Graffiti Tag ist hingegen die Streetart, bei der es vielmehr um Bilder, um Ausdruck und um Botschaften geht. Im Normalfall beinhalten diese oft als Kunstwerke angesehenen Bilder ebenfalls Tags als eine Art Unterschrift des Künstlers.

Die bunte Welt der Graffitis: Style-Writing

Üblich ist beim Graffiti das sogenannte „Writing“, gerne auch „Style-Writing“ genannt. Hierbei werden Schriftzüge und Bilder ästhetisch ansprechend dargestellt und auf einer Oberfläche verewigt. Künstler, die einen guten Stil haben und sich von anderen abheben, bekommen mehr Anerkennung als solche, die zwar tolle Bilder machen, dafür aber keinen besonderen Style aufweisen.

Graffiti Arbeitsmaterial

Als Arbeitsmaterial werden im Normalfall klassische Sprühdosen aber auch Acryl-Stifte verwendet, die bunte Farben enthalten. Damit können Graffiti viel mehr als nur Schwarz oder Weiß sein, da die Möglichkeit besteht, alle nur denkbaren Farben einzusetzen.

Formen von Graffitis

Einfache und weniger aufwendig gestaltete Graffiti Tags gehören zum Beispiel zu den Gang-Graffitis sowie zur Ultra-Bewegung, die bei den italienischen Fußballfans erstmals beobachtet wurden. Abgesehen von diesen beiden Bewegungen sind Graffiti eher künstlerisch anspruchsvoll gestaltet, wollen ästhetisch wirken und eine Botschaft mitteilen. Damit ist ein echter Expertenblick auf Künstler wichtig, um zwischen einfachen Gang- oder Fußball-Graffitis und der Kunstform zu unterscheiden, zu der Streetart ohne Frage zu zählen ist.

Das vielleicht bekannteste Graffiti

Das vielleicht bekannteste Graffiti überhaupt war sicherlich das Peace-Zeichen, welches in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts plötzlich überall zu finden war. Das gesprayte Zeichen war Grundlage für viele weitere Graffiti, die sich in den 80er Jahren stärker durchsetzen konnten. Wo genau die Grundlage für moderne Graffiti zu finden ist, ist aber nicht ganz klar.

Vorreiter der Graffiti Bewegung

Mit zu den Vorreitern für die Bewegung wird New York gezählt, eine echte Hochburg für Graffiti-Künstler in den 80er Jahren. Doch die Bewegung schwappte nach Europa rüber und gerade in München wurden Graffitis stärker umgesetzt. So war es München, wo der erste Zug vollständig in Graffitis eingehüllt wurde und von da an ging die Bewegung immer weiter.

Interessant ist dabei, dass aus New York stärker die Writing-Kultur herüber schwappte und sich die Graffiti Bewegung in Europa unterschiedlich zu den USA entwickelte. Das führt dazu, dass in Europa mehr bildliche Graffiti zu finden waren und sich vor allem in Paris stark entwickelten. Bis heute ist auch Paris mit eines der Zentren für Graffiti und Streetart und bietet eine Vielzahl von sehenswerten Ausdrucksformen.

Heute ist Streetart anspruchsvoller, entspricht häufig echter Kunst und ist mehr als das reine Setzen eines Pseudonyms auf einer privaten oder öffentlichen Fläche. Diese Entwicklung ist nicht zuletzt durch den stärkeren Blick auf Kunstwerke in Metropolen und die wachsende Akzeptanz der Bevölkerung zurückzuführen.

Ist Graffiti strafbar? Die Frage der Legalität

In den 80er und 90er Jahren war Graffiti vor allem eines: strafbar! Wer dabei erwischt wurde, Wände, Treppen, Fassaden oder Züge zu besprühen, machte sich strafbar und wurde als Vandalist gejagt. Die Geldstrafen fielen entsprechend hoch aus und es dauerte mehrere Jahre, bis Graffiti immer mehr als Ausdruck der Kunst angesehen wurde. Doch dabei ist zu beachten, dass es nur erlaubt ist, wenn eine Genehmigung vorliegt. Wer

einfach nur Wände besprüht, ohne dies wirklich zu dürfen, muss beim Erwischen mit Geldstrafen rechnen. Doch immer häufiger ist es für private Personen genau wie im öffentlichen Raum möglich, Graffiti nach Absprache zu sprühen. Der Grundgedanke, sich mit Tags zu verewigen und dafür einfach die jeweilige Fläche zu nutzen, die vorhanden ist, ist aber in jedem Fall illegal.

Welche Graffiti Künstler sind besonders bekannt?

Einer der wohl bekanntesten „Urgesteine“ in München ist der Graffiti Künstler Mathias Köhler, der mit seiner Crew den ersten Wholetrain Europas im Jahr 1985 besprühte („Geltendorfer Zug“). Heute ist Mathias Köhler unter seinem Pseudonym „Loomit“ weit über München hinaus bekannt und gehört mit zu den bekanntesten Künstler*innen weltweit.

Graffiti und die Öffentlichkeit: Wahrnehmung im Allgemeinen

Die Wahrnehmung von Graffiti in der Öffentlichkeit hat sich geändert und ist deutlich entspannter geworden. Trotzdem kommt es gerade in Ländern wie in Deutschland weiterhin vor, dass Graffiti als Vandalismus gelten, abgelehnt werden und gerne von öffentlicher Seite überstrichen werden.

Es kann aber auch anders sein, denn viele Menschen empfinden vor allem kunstvoll gestaltete Bilder, Wände und Fassaden als echte Kunst. Die Suche nach Streetart, den besten Bildern mit einer Kamera (oder dem Smartphone) in der Hand, ist daher immer wieder ein Erlebnis für alle Fans von Graffiti. Daher lassen sich die bunten Bilder und Schriftzüge nicht einseitig ansehen, da es immer geteilte Meinungen und hitzige Diskussionen rund um dieses Thema geben wird.

Fest steht aber auch, dass Graffiti aus der Öffentlichkeit einfach nicht mehr wegzudenken sind. Dafür reicht es schon aus, sich bei einer Tour durch eine Stadt wie München auf die Umgebung zu konzentrieren – und die Künstler haben viel zu erzählen, wie sich zeigt.

2. Beantworten Sie Fragen zum Inhalt des Textes:

Wie wird München wegen seines Stadtbildes genannt?

Was hat eine junge Graffiti-Crew besprüht?

Seit wann gibt es Graffiti?

Wie sahen die ersten Graffiti aus?

Womit werden moderne Graffiti angefertigt?

Was bedeutet das Scratching?

Wie definiert man das Graffiti Tag?

Weisen alle Künstler einen besonderen Style auf?

Was verwenden die Sprüher als Arbeitsmaterial?

Welches Zeichen war Grundlage für viele weitere Graffiti?

Wer gilt als Vorreiter der Graffiti-Bewegung?

Wodurch ist die Entwicklung von Streetart zurückzuführen?

Ist Graffiti legal oder illegal? Werden die Sprayer bestraft?

Wer ist Mathias Köhler und wodurch ist er berühmt?

Wie wird Graffiti von der Öffentlichkeit wahrgenommen?

Aufgabe 25. Diskutieren Sie in Paaren: Was halten Sie persönlich von Graffiti? Gibt es in Ihrer Stadt Beispiele von Graffiti-Bildern? Halten Sie diese für Kunst oder Vandalismus?

Aufgabe 26. Kennen Sie russische Graffitikünstler? Recherchieren Sie im Internet Informationen über einen der Sprüher. Erzählen Sie über sein Schaffen und zeigen Sie seine Werke.

Aufgabe 27. Kreative Aufgabe: Finden Sie ein Objekt in Ihrer Umgebung (eine Mauer, eine Wand, Ihr Treppenhaus, Ihre Garage o.ä.), das Sie gerne mit einem Graffiti verschönern könnten. Überlegen Sie sich, welches Bild Sie gerne drauf sehen möchten. Erstellen Sie einen Prompt für den KI-Bildgenerator und lassen Sie ein KI-Graffiti

generieren. Bringen Sie den Text und das generierte Bild in den Unterricht und erzählen Sie, inwieweit Ihre Idee mit der KI-Generierung übereinstimmt.

Aufgabe 28. Lesen Sie Informationen über 3D-Straßenkunst in Kleingruppen. Übersetzen Sie graumarkierte Wörter und Wendungen ins Russische. Besprechen Sie den Inhalt in Wirbelgruppen.

3D-Straßenkunst

3D-Straßenkunst ist ein neuer künstlerischer Ausdruck, der sich ständig weiterentwickelt und darin besteht, verschiedene Techniken zu verwenden, um visuelle Werke an öffentlichen Orten zu schaffen. Ziel ist es, den Betrachter zu überraschen, indem in ihnen eine optische Täuschung erzeugt wird, die den Verstand täuschen kann.

Die Straßenmalerei ist eine traditionelle Volkskunst, die seit dem 16. Jahrhundert vor allem in Italien verbreitet war und meist Madonnendarstellungen zum Thema hatte. Mittlerweile ist eine neue Form dieser Straßenkunst entstanden, die auf dem Foto oder durch eine Kamera betrachtet, verblüfft: die 3D-Straßenmalerei.

Bei der Straßenmalerei, auch Pflastermalerei genannt, werden meist Pastellkreiden oder Farbpigmente von den Künstlern verwendet. Die extrem eindrucksvolle Technik ist eine alte Form der Straßenkunst. Leider sind die Werke oft nur kurz haltbar.

In den 90ern entstand auf den Bürgersteigen und Plätzen eine neue Interpretation der Pflastermalerei – die 3D-Technik, bei der Passanten das Gefühl bekommen, dass das Werk aus dem Boden herauskommt. Es ist nicht einfach diese Meisterwerke auf den Asphalt zu zaubern und nur wenige beherrschen diese einzigartige Form der Pflastermalerei. Haie, die aus dem Wasser springen, Schnecken, die eine Wand empor kriechen oder Wasserfälle, die einen bedrohlichen Abgrund darstellen – wunderschöne Illusionen aus Farbe und Perspektive.

Jetzt, da 3D-Straßenkunst besser akzeptiert wird, können die Künstler der Öffentlichkeit ihr Handwerk vermitteln. Es gibt zwei Haupttypen: 3D-

Straßenkunst auf dem Bürgersteig und 3D-Straßenkunst an der Wand oder als Wandbild. Die Künstler konzentrieren sich in der Regel auf eine dieser beiden Arten und entwickeln ihren eigenen Stil, um zu zeigen, was 3D-Straßenkunst für sie und die Gemeinschaft bedeutet.

Das Tolle an 3D-Straßenkunst ist, dass sie flache Oberflächen in 3D-Szenen verwandelt. Wenn man sie betrachtet, hat man das Gefühl, direkt in die Kunst einzutauchen. Sie nutzt optische Täuschungen und leuchtende Farben, um die Fantasie zu beflügeln.

3D-Straßenkunst ist eine einzigartige Form der Kunst, die die Fantasie anregt. Künstler nutzen sie, um ihre Gedanken zu Politik und Gesellschaft mitzuteilen. Sie unterscheidet sich von herkömmlichen Graffiti und bringt verschiedene Subkulturen zusammen. Manche Menschen sehen darin eine Möglichkeit, die traditionelle Werbung und Kunst in Frage zu stellen.

Die Erstellung von 3D-Straßenkunst erfordert viel Planung, hat aber auch einen spontanen Charakter. Beim Betrachten kann man den Charakter und die Energie des Künstlers spüren. Jeder Künstler hat seinen eigenen Stil, der seine Persönlichkeit widerspiegelt. 3D-Straßenkunst stellt unsere Wahrnehmung der Realität in Frage und hat einen einzigartigen Look.

3D-Straßenkunst wird in der Regel auf Beton gemalt, aber die Künstler haben begonnen, Straßenschilder, Autos und andere Dinge als Leinwand zu verwenden. Einige Kunstwerke bedecken ganze Gebäude, während andere klein sind und in einen U-Bahn-Rahmen passen.

3D-Straßenkunst wird immer beliebter und verbindet sich mit Kultur und wichtigen Themen. Orte wie die L.A. Louver Art Gallery ziehen viele Touristen an, und 3D-Straßenkünstler sind jetzt Teil des Kunstmarkts. Dank der Technologie und der sozialen Medien können Menschen auf der ganzen Welt diese Kunstwerke sehen, und manche reisen sogar, um sie zu besuchen.

Auch die Rolle der 3D-Künstler hat sich verändert. Sie werden zu Künstlern, während sie Kunst schaffen, und die Passanten erhalten einen Blick hinter die Kulissen. Die Künstler können mit dem Publikum interagieren, für Spannung sorgen und Fragen beantworten. Außerdem gestalten sie mit ihrer Kunst den öffentlichen Raum neu.

Einige großartige 3d-Straßenkünstler

Edgar Müller

Edgar Müller ist ein deutscher Künstler und einer der bekanntesten 3D-Malerei-Straßenkünstler der Welt. Seine **Faszination für** die Malerei begann, als er jung war, bis er zu dem großen Künstler wurde, der er heute ist. Auf autodidaktische Weise begann er, nach neuen Wegen zu suchen, sich durch **dreidimensionale** Straßenkunst auszudrücken und seinen **eigenen Stil zu kreieren**. Beeinflusst von seinen Kenntnissen der traditionellen Malerei und der modernen Kommunikation, zeichnet sich Müller durch einen einfacheren und grafischeren Stil aus, mit dem er **den Betrachter herausfordern** will.

Kurt Wenner

Kurt Wenner ist ein amerikanischer Künstler, der für seine 3D-Straßenmalerei bekannt ist. Er begann zu malen, seit er sehr jung war, als er einen Straßenkünstler dabei sah. Dann begann er, verschiedene Kunstwerke auf jedem **Untergrund** (von Asphalt, Bürgersteigen und sogar Hauswänden) zu schaffen, um schließlich der große Künstler zu werden, den wir heute kennen. Während all dieser Jahre hat er für die NASA, Absolut und viele andere große, weltweit bekannte Marken gearbeitet.

Julian Beever

Julian Beever ist ein britischer Künstler, der dafür bekannt ist, dass er 3D-Kreidezeichnungen auf Pflaster mit der **Technik der Anamorphose** erstellt, um eine optische Täuschung zu erzeugen. Dank der Technik, die er in seinen Zeichnungen verwendet, ist er in der Lage, nicht nur **den Gesetzen der Perspektive, sondern auch den Gesetzen der Zeichnung zu trotzen**, wenn er **realistische** Werke schafft.

Leon Keer

Leon Keer ist ein niederländischer Künstler, der dank der großartigen Werke, die er in 3D erstellt, als einer der einflussreichsten des Jahrzehnts betrachtet werden kann. Sein Einfluss **rührt von seinem großen repräsentativen Stil her**, der sich durch eine **anamorphotische Gestaltung** auszeichnet, so dass der Betrachter in seine Werke eintritt und er gleichzeitig ein Teilnehmer ist. Keer möchte mit seinen Werken

Botschaften ausdrücken, die sich auf soziale Probleme, auf den Klimawandel und die Welt im Allgemeinen konzentrieren.

3d-Strassenkunst-Illusionen, die dich zweifeln lassen werden

1. Die Gletscherspalte: Dieses von dem bereits erwähnten Edgar Müller gemalte Straßenkunstwerk stellt eine superrealistische Gletscherspalte nach, die der Antarktis selbst entnommen zu sein scheint.
2. Tunnelvision: dieses Werk des lokalen Künstlers Blue Sky, das auf einem Parkplatz in der Innenstadt von Columbia entstand, ist ein 15 Meter x 23 Meter großes Gemälde, das einen Tunnel zeigt, der in eine Fantasiewelt zu führen scheint. Wir sind sicher, dass mehr als ein Fahrer durch das Aussehen dieser Wand verwirrt geworden ist.
3. Schwebende Formen: Dieses minimalistische Gemälde von Felice Varini, einem in der Stadt Paris lebenden Künstler, basiert auf dem Konzept, dass man, wenn man sich in einem exakten Punkt positioniert, das ganze Gemälde sieht. Dieser Typ von Gemälden verwirrt das Auge des Betrachters und sein Konzept der Perspektive.
4. Siete Punto Uno: Diese unglaublich realistische 3D-Illustration des Straßenkünstlers John Pugh, die eine Wand in Los Gatos, Kalifornien, schmückt, trickst unsere Augen aus, so dass wir fast glauben, die Szene der zerbrochenen Wand sei real. Aber Tatsache ist, dass sogar die Frau, die in die Ruine schaut, nur ein weiterer Teil des Gemäldes ist.

Die berühmtesten 3d-Strassenkunstwerke, die man kennen muss

Die mysteriöse Höhle

Diese ist eine der bekanntesten Werke des Künstlers Edgar Müller. Dieses Werk ist berühmt, weil es die Fähigkeit des Künstlers zeigt, mit Perspektive und Tiefe umzugehen, so dass es aussieht, als gäbe es wirklich geheimnisvolle Höhlenmitten in einer verkehrsreichen Straße.

Die Musen

Das Werk des Künstlers Kurt Wenner ist ein auf den Boden gemaltes 3D-Werk, das wirklich wie ein altes Gemälde aussieht, das den Gemälden der antiken Künstler ähnelt.

Lavaausbruch

Der **Lavaausbruch** von Edgar Müller **ist** speziell in Irland **angesiedelt** und zeigt eine Szene aus einem Horrorfilm, in der die Straße zu versinken beginnt, bis alles zu einem großen Lavastrom wird.

EasyJet 3D Straßenmalerei

Mit dem Aufkommen dieser Art von Kunst wollten viele Marken diese Ressource nutzen und 3D-Straßenkunst **in ihrer eigenen Werbekampagne umsetzen**. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Zeichnung, die von der Firma EasyJet in Edinburgh angefertigt wurde. Durch sie werden Menschen eingeladen, zu reisen und ihren Urlaub zu genießen.

Straßenkunst: Fast unwirklich erscheinende 3D-Graffitis

Deutscher Künstler nutzt eine neue Perspektive, um **optische Illusionen zu kreieren**.

Städtische Kunst, besser bekannt als Straßenkunst, erlaubt es der Kreativität des Künstlers, **alle bekannten Limits zu überschreiten**. Mit ihren Arbeiten, für die Straßenkünstler Wände, Mauern oder einfach die Straße verwenden, schaffen sie es, **den Betrachter zu beeindrucken** und **ihn ihren Bann zu ziehen**.

Edgar Müller ist der bekannteste 3D-Straßenkünstler der Welt. Er verwendet die Technik der Anamorphose. Dabei handelt es sich um eine Maltechnik, die **eine verkrümmte Projektion oder Perspektive schafft**, um unwirkliche Bilder zu erstellen, die **perfekt sichtbar werden**, wenn man sie nur **aus dem richtigen Blickwinkel betrachtet**. Seit er 16 Jahre alt ist, bemalt Edgar die Straßen der Welt. Seine Gemälde lassen die Träume, Gedanken, Illusionen und **Weltanschauungen** unzähliger Menschen wahr werden, die seine Bilder betrachten.

3D StreetArt – Alles eine Frage der Perspektive

*Die aktuelle Variante der Straßenmalerei – die “interaktive” Straßenmalerei, ist im Moment sehr **angesagt**. Das bedeutet, dass Leute sich mit oder am besten auf dem Bild fotografieren lassen. Das verlangt nach stabilen Materialien und Farben.*

Seit einiger Zeit malt Manfred deswegen auch auf **PVC-Böden**. Dazu benutzt er Acryl-Farben, die vollkommen **wasserfest** sind und nur **einen**

geringen Abrieb haben. Die Straßenmalereien sind auf diese Weise mobil und können monatelang, eventuell auch jahrelang zum Einsatz kommen. Somit werden seine Bilder oft Bestandteil von speziellen Ausstellungen oder dienen als Attraktion bei Events.

Für die Technik der Straßenmaler der “alten” Schule, wenn also direkt auf den Asphalt gemalt wird, und das Bild auch sehr bald wieder “verschwinden” soll, benutzt er selbstgemachte Farben, die aus einer Lösung mit Zucker, Wasser und Pigmenten bestehen. Diese Farben sind auch begehbar, also ziemlich stabil, vertragen leichten Regen, sind aber wasserlöslich und “verschwinden” zeitnah, spätestens mit dem nächsten Unwetter.

Des Weiteren ist die Verbindung der Straßenmalerei kombiniert mit einer Wand eine neue Art der 3d Malerei. Dabei wird beispielsweise am Kopfende der horizontalen Fläche eine Wand aufgestellt, die die gleiche Breite hat und eine beliebige Höhe haben kann. In dieser Kombination ist es sehr gut möglich, sehr hohe Ausprägungen darzustellen wie zum Beispiel eine bergige Landschaft mit tiefen Schluchten. Aber auch stehende Menschen in Lebensgröße die sich auf Bodenhöhe befinden. Oder ein reales Auto, das in eine Landschaft eingefügt werden kann. Für die vertikale Fläche eignet sich am besten Leinwand, weil sie wesentlich leichter als PVC-Bodenbelag ist, es sich also einfacher befestigen lässt.

Dasselbe lässt sich auch mit mehreren zusätzlichen vertikalen Flächen realisieren, eine sehr interessante Methode, die Anamorphose noch stärker zu intensivieren. Sogar eine zusätzliche Decke wäre möglich.

Um PVC-Böden zu befestigen, benutzt man im Innenbereich am besten doppelseitiges Klebeband, im Außenbereich, wenn der Boden glatt ist, funktioniert das auch sehr gut, solange es nicht nass ist. Bei Asphalt lässt sich das Bild mit Stahlnägeln recht gut befestigen, auch bei Nässe. Für dauerhaften Halt auf Asphalt ist am besten Silikon geeignet.

Quellenverzeichnis:

<https://www.kunst-und-werk.de/#toggle-id-4>

<https://www.kasparharnisch.at/blog/bilder-rahmen-kaspar/strassenmalerei-die-kunst-die-unsere-welt-bunter-macht/>

<https://basa-studio.com/de/stories/Propheten-der-Illusion-3D-Strassenkuenstler>

<https://rollandfeel.smokingpaper.com/de/diese-3d-strassenmalereien-sind-absolut-faszinierend/>

<https://de.starsinsider.com/celebrity/81355/strassenkunst-fast-unwirklich-erscheinende-3d-graffitis>

<http://magazine.tnn-online.net/blog/3d-strassenkunst/>

Aufgabe 29. Suchen Sie die im Text genannten Werke und bewerten Sie sie. Was hat Sie besonders beeindruckt und warum? Haben Sie etwas Ähnliches in Russland oder im Ausland gesehen? Tauschen Sie Ihre Eindrücke.

Aufgabe 30. Was versteht man unter Land-Art? Arbeiten Sie in Kleingruppen. Informieren Sie sich darüber unter folgenden Links. Besprechen Sie Details in Wirbelgruppen.

3

4

5

Aufgabe 31. Wo kann man Land-Art-Werke noch sehen? Bereiten Sie eine Slide-show mit passenden Fotos vor und berichten Sie von Ihren Eindrücken.

Aufgabe 32. Informieren Sie sich über Bodypainting. Übersetzen Sie grünmarkierte Wörter ins Russische und lernen Sie diese. Verfassen Sie eine kurze Nacherzählung des Textes mit Hilfe dieses Wortschatzes.

³ Kunstwerke in den Schweizer Alpen. URL: <https://www.freizeit.ch/aktuell/25062/kunstwerke-in-den-schweizer-alpen> (дата обращения: 09.06.2026)

⁴ Schweizer Gipfel wird zu einem gigantischen Kunstwerk. URL: <https://www.geo.de/reisen/reise-inspiration/land-art--schweizer-gipfel-wird-zum-kunstwerk-32529726.html> (дата обращения: 09.06.2026)

⁵ Riesiges 3D-Bild auf Bergwiese bringt Hoffnung in Corona-Zeiten. URL: <https://www.tagblatt.ch/news-service/kultur/riesiges-3d-bild-auf-bergwiese-bringt-hoffnung-in-corona-zeiten-ld.1215580> (дата обращения: 09.06.2026)

Bodypainting - die Kunst den Körper zu bemalen

(Quelle: <https://www.bodypainting-infos.de/>)

Bodypainting – auf Deutsch: **Körperbemalung** – gilt heute als eine bedeutende Richtung der **Aktionskunst**. Der nackte Körper wird dabei ganz oder teilweise **mit Farbe verziert**. Im Gegensatz zum **Tätowieren** ist der **Körperschmuck** jedoch nicht **dauerhaft**, sondern bleibt in der Regel nur wenige Stunden bzw. bis zur nächsten Körperreinigung auf der Haut. In einigen Ausnahmefällen (z.B. bei Bemalung mit **Henna-Farben**) kann die Farbe jedoch auch bis zu mehreren Wochen **haften bleiben**.

Die Geschichte des Bodypainting reicht bis zu den Anfängen der Menschheit zurück. Schon in der Steinzeit **bemalten sich** Menschen **mittels** farbigen Erdbestandteilen, die mit Wasser, Ölen oder Fetten vermischt wurden, um sie **geschmeidig und homogen** zu machen. Besonders zu **feierlichen Anlässen** wie Totenritualen, Opferfesten, Hochzeiten und anderen religiösen Ereignissen schmückte man seinen Körper mit Farbe. Bei vielen **Ureinwohner-Stämmen** und –Völkern wird die Körperbemalung heute noch angewandt, um die Stellungen der einzelnen Mitglieder im gesellschaftlichen Ganzen festzulegen und nach außen sichtbar zu machen. So trägt das **Stammesoberhaupt** in der Regel die aufwendigste und **farbenfrohe**ste Körperbemalung. Neben den bereits erwähnten Anlässen gab es einige andere, teils ganz rationale Gründe, seinen Körper zu bemalen. Aberglaube veranlasste die Menschen dazu, als Schutz vor bösen Geistern und Dämonen bestimmte Muster und Symbole auf ihren Körper zu malen. Auch **zu medizinischen und hygienischen Zwecken** wurde Körperbemalung verwendet, außerdem enthielten einige Farben besondere **ätherische Öle**, die als **Insektenschutz** und als **Prävention gegen** Schlangen- und Spinnenbisse wirksam waren.

Eine ganz besondere Funktion erfüllte das Bemalen des Körpers als **Kriegsbemalung**. Dabei konnte die Farbe zwei verschiedene Zwecke erfüllen. Einerseits sollte eine besonders **farbenreiche** und stilistisch ausgefeilte Gesichts- und Oberkörperbemalung dem Gegner **Furcht und Respekt einflößen**, war also eine Form der psychologischen Kriegsführung. Viele Indianerstämme färbten beispielsweise ihre Gesichter als

Abschreckung rot, daher nennt man sie umgangssprachlich auch "Rothäute". Auf der anderen Seite wurde Körperbemalung im Krieg auch oft als **Tarnung** benutzt. Dies hat die Auswirkung, im Gelände durch eine angepasste Körperbemalung weniger aufzufallen. Außerdem bewirkt die Farbe bei Soldaten eine Anonymisierung, d.h. Gesicht und Körper werden **unkennlich** gemacht, was einen psychologischen **Enthemmungs-Effekt** mitbringt. Der Soldat fühlt sich nicht mehr als er selbst, sondern **schlüpft in eine Rolle**, die es ihm ermöglicht mit weniger Gefühlen **in seine Mission zu gehen**.

Geschichtliches

Die Kunst der Körperbemalung, besser bekannt unter dem englischen Begriff "Body-Painting", **fasziniert** die Menschheit bereits seit der Steinzeit. Damals diente sie im engeren Sinne nicht nur als Kriegsbemalung, sondern sollte auch vor bösen Geistern und Dämonen, vor **Ungeziefer**, Sonne und Krankheiten schützen. Im weiteren Sinne hatte Body-Painting aber auch die Funktion der Körperkunst, die ihren Träger schmücken und verschönern sowie zudem **seinen sozialen Status** und die Stammeszugehörigkeit **offenbaren** sollte. Im Gegensatz zum Tattoo, das **dauerhaft** die Haut des Tätowierten ziert, bleibt Bodypainting nur **temporär** auf der Haut.

Ein weiterer Unterschied ist auch im modernen gesellschaftlichen Ansehen dieses Körperschmucks zu sehen. Während das Tätowieren sehr lange gegen sein **aggressives "Bad Boy"-Image** kämpfen musste, wurde Body-Painting fast unmittelbar **als Kunstform begriffen**. Als Beispiele seien die Übernahme der orientalischen Hennabemalung als **Ethno-Kunst** in unsere Breiten (Demi Moore) oder die **goldüberzogene** Shirley Eaton aus dem James Bond-Klassiker "Goldfinger" genannt. Auch Robbie Williams sorgte in seiner nur aufgemalten Jeans für Aufsehen. Body-Painting gilt heutzutage als Kunst am Objekt Mensch, die immer mehr **Interessierte** zu Meisterschaften und Festivals **lockt**.

Im privaten Rahmen wird die Körperbemalung gerne für das Verschönern anlässlich besonderer Gelegenheiten wie Fasching, Partys, Zauberer oder Discobesuche eingesetzt. Hier übersteigt sie aber selten das Niveau eines

aufwendigen Make-ups. Die klassische Form des Bodypaintings, bei dem der gesamte menschliche Körper **als Leinwand dient, gehört jedoch in die Domäne der wahren Körperkünstler.** Sie verwenden dazu spezielle Farben, **Supracolor- und Aquacolor-Farben,** die in unterschiedlichen Techniken **aufgetragen** werden können.

Am beliebtesten ist **die Airbrush-Technik,** welche die Farbe mittels einer feinen **Düse** aufträgt, und die **Schwammtechnik,** die **Schwämmchen** und **feine Pinsel** als **Auftragmedien** für die Farben benutzt. Die Haut wird vor dem Farbauftrag gut **entfettet** und nach der Bemalung **mit Talkumpuder bestreut,** um diese zu fixieren. Häufig werden auch Special Effects wie **fluoreszierende Farbe, Glitter** oder **Mastix** für plastisches Zubehör eingesetzt.

Maltechniken

Ursprünglich verstand man unter Körperbemalung das Bemalen eines Körpers mittels farbiger Schminke bzw. Theaterfarben. Aufgetragen wurde die Farbe üblicherweise mit den Fingern. Diese Technik blieb bis heute erhalten und wird auch noch oft angewendet. Jedoch kamen mit zunehmender Professionalisierung weitere Techniken hinzu, die hier vorgestellt werden sollen:

Airbrush

Hierbei werden mittels einer Miniatur-Lackierpistole und einem Kompressor **Farben auf die Haut gesprüht.** Um **der Haut nicht zu schaden** bzw. keine **allergischen Reaktionen hervorzurufen,** verwendet man meist **Lebensmittelfarben** bzw. **Aquarelllacke,** die **auf Wasserbasis hergestellt** wurden. Die Airbrushpistole zerstäubt mithilfe der Druckluft die flüssige Farbe in feinste Partikel. Dadurch können besonders feine **Farbverläufe** und sehr homogene Oberflächen **erreicht** werden. Einziger Nachteil ist der ständige Luftstrom, dem das Model beim Auftragen der Farbe ausgesetzt ist.

Pinsel- und Schwammtechnik

Eine weitere, heute gerne verwendete Technik ist das Arbeiten mit Pinsel und Schwamm. Dabei kann sowohl **flüssige, als auch feste Farbe**

verwendet werden. In der Regel dauert das Bemalen des Körpers mit festeren Farben länger, dafür können Konturen und bestimmte Effekte wesentlich besser **herausgearbeitet** werden. Besonders flüssige Farben werden meist nur dann verwendet, wenn große Flächen ohne **filigrane Muster gefärbt** werden sollen. Durch die Größe und **Materialbeschaffenheit** der verschiedenen Pinsel und Schwämme lassen sich **die unterschiedlichsten Effekte erzielen.**

Special Effects

Besonders (Aktions-)Künstler, die **sich dem Bodypainting verschrieben** haben, arbeiten meist mit wesentlich mehr Hilfsmitteln als nur mit Pinsel und Farbe. Um aus dem Körper **ein echtes Gesamtkunstwerk zu zaubern**, werden zum Beispiel spezielle **Kontaktlinsen**, Perücken und Haarteile, **künstliche Zähne und Fingernägel** und vieles mehr verwendet. Auch völlig **körperfremde Gegenstände** wie Flügel, Roboterteile, Tiergliedmaßen oder Dekorelemente aus Glas und Stein werden oft verwendet.

Rituelles Bodypainting

Auf Messen und besonderen Veranstaltungen wird oft ein rituelles Bemalen des Körpers angeboten oder vorgeführt. Hierbei verwendet man althergebrachte Techniken und Hilfsmittel, wie z.B. **Lehm- und Erdfarben** oder **aus Tieren gewonnene Farbpigmente**. Aufgetragen werden die Farben mittels überlieferter Werkzeuge wie Stöckchen, Tierhaare und Naturschwämme. Auch die Motive und Muster entsprechen alten Überlieferungen.

Events und Vereinigungen

Das Bodypainting unserer Zeit wurde zunächst durch Zirkusartisten und Theaterschauspieler populär. Als in den 1960er-Jahren **die Hippie-Bewegung aufkam**, **erlebte es eine Renaissance** und begann **sich als Kunstform zu etablieren**. Man streitet sich jedoch bis heute darum, ob Bodypainting **als bildende Kunstform anerkannt** werden kann.

In den letzten Jahren hat sich rund **um das Bodypainting eine kleine, aber rege Szene gebildet**. 2001 gründete der Österreicher Alex Barendregt die European Body Painting Association, kurz EBPA – die erste Vereinigung

von Bodypaintern in Europa. Aufgrund der starken Beteiligung internationaler Künstler wurde diese drei Jahre später in „World Body Painting Association (WBPA)“ umbenannt. Diese Organisation veranstaltet auch die jährlich stattfindenden Weltmeisterschaften, **das World Bodypainting Festival**. Es findet immer im Juli im österreichischen Seeboden statt und bietet neben den normalen Meisterschaften, die in fünf verschiedenen Klassen ausgetragen werden, auch **spezielle Events** wie einen Nachtwettbewerb für besondere **UV-Effekte**, **Facepainting-Wettbewerbe** für professionelle Künstler und **Laien** sowie über 20 verschiedene **Workshops** zum Thema.

In Deutschland hat **sich eine ähnliche Veranstaltung etabliert**: das German Bodypainting Festival in Mainz. Auch hier finden jedes Jahr – meist im August – zahlreiche Workshops und Wettbewerbe in verschiedenen Kategorien statt. Es gibt spezielle Klassen z.B. für **Facepainting** oder **Special Effects**. Außerdem wird im Rahmen der Veranstaltung ein internationaler **Visagistenwettbewerb** ausgetragen. Ein breites Unterhaltungsprogramm mit Musik, Tanz und Akrobatik **rundet das Event ab**.

Speziell im Bereich der **Gesichtsbemalung** hat sich das "Internationale Festival der Farben" in Freiburg zu einer der wichtigsten Veranstaltungen entwickelt. Seit drei Jahren findet das Festival immer im Juli statt. Die verschiedenen Wettbewerbe **stehen immer unter einem bestimmten Motto**, z.B. Urzeit, Manga, Fernost oder Joker. Neben professionellen Künstlern können sich auch Laien und **Hobby-Bodypainter** am Geschehen beteiligen. Als Rahmenprogramm werden **Kinderschminkurse**, **Airbrush-Vorführungen** und allerlei musikalische Unterhaltung geboten.

Aufgabe 33. Was halten Sie persönlich über Bodypainting? Würden Sie gerne Workshops oder Wettbewerbe besuchen? Könnten Sie als Bodypainting-Modell auftreten? Haben Sie Tattoos?

Aufgabe 34. Definieren Sie folgende Begriffe der Maltechnik. Finden Sie zu jeder Technik ein passendes Gemälde.

Maltechnik	Definition	Beispiel
<i>Enkaustik (Wachsmalerei)</i>		
<i>Wandmalerei (Freskomalerei, Seccomalerei, Sgraffito)</i>		
<i>Temperamalerei</i>		
<i>Ölmalerei</i>		
<i>Aquarellmalerei</i>		
<i>Gouachemalerei</i>		
<i>Acrylmalerei</i>		
<i>Pastellmalerei</i>		
<i>die Mischtechnik</i>		
<i>Airbrush</i>		

Aufgabe 35. Definieren Sie folgende Gattungen der Malerei. Finden Sie zu jeder Gattung ein passendes Gemälde.

Gattung	Definition	Beispiel
<i>die Historienmalerei</i>		
<i>das Porträt</i>		
<i>das</i>		

<i>Genrebild/Sittenbild</i>		
<i>das Landschaftsbild</i>		
<i>das Stilleben</i>		
<i>abstraktes Bild</i>		
<i>Allegorie/allegorisches Bild</i>		
<i>Tiermalerei</i>		
<i>Marinemalerei</i>		
<i>Interieurmalerei</i>		
<i>religiöses Bild</i>		
<i>Mythologie</i>		

Die systematische BILDBETRACHTUNG

Eine Bildbetrachtung kann von unterschiedlichen Aspekten ausgehen, dem persönlichen Interesse, dem Motiv oder einem Gestaltungsmittel o. a. m. Die systematische Bildbetrachtung befasst sich im Wesentlichen mit drei Bereichen:

Die **Bildbeschreibung** nimmt alle objektiv wahrnehmbaren Fakten auf und stellt diese Beobachtungen in einen logischen Zusammenhang. Wie sich zum Beispiel die Beobachtung eines beliebigen Bildmotivs in Worte fassen lässt, erfordert eine Logik in der Gliederung:

Wie beginne ich? Wie wird der Blick durch ein Bild geführt? Welche Kriterien spielen eine Rolle? In welcher Reihenfolge ist die Beschreibung sinnvoll?

Zusätzlich zu den im Bild gesehenen Informationen gehören zum Wahrnehmbaren auch der mit dem Bild verbundene Bilduntertitel, die Informationstafel zum Bild in einer Ausstellung oder einem Museum und vieles mehr.

Die **Bildanalyse** bezieht sich auf die klassischen Gestaltungsmittel Form, Farbe, Licht, Raum und Komposition sowie Technik und ist damit ein spezifischer Bereich des Fachs Kunst. Zu den traditionellen kommen die zeitgenössischen Mittel der Bilderstellung und Bildbearbeitung.

Bilddeutung: Fachwissen (bei künstlerischen Bildern z. B. Stilepochen, Künstler etc.), die Kenntnis der historischen Hintergründe und zusätzliches Wissen z. B. aus dem Bereich Religion sind häufig unerlässlich für eine klare Deutung. Im Bereich der Medien (Werbung, Film) spielt der Kontext eine wesentliche Rolle. Ein Bild kann nur mit umfassendem Wissen um alle Zusammenhänge von Motiv, Entstehung und Absicht wahrheitsgemäß gedeutet werden. Andererseits ist es auch wichtig, eine eigene, ganz persönliche Deutung zu finden und die subjektive Wirkung eines Bildes begründet zu formulieren.

Bildbeschreibung

Ein Bild beschreiben heißt alles benennen, was sichtbar oder im unmittelbaren Umfeld lesbar ist. Die Beschreibung beantwortet die Frage: Was ist auf diesem Bild dargestellt? Die schlichte Frage nach dem, was ich sehen kann, wird dabei ergänzt durch Informationen, die ich im Umfeld des Bildes erfahre oder schon weiß.

Was erfahre ich im direkten Umfeld? ▲ Künstler, Autor bzw. Urheber ▲ Titel bzw. Bilduntertitel ▲ Entstehungszeit	Diese Informationen sind im direkten Zusammenhang mit dem Bild zu lesen, der Künstler signiert sein Werk bzw. ein Urheber ist genannt. Im Museum wie in Veröffentlichungen müssen Urheber genannt sein (Bildrecht). Bei vielen

▲ Aufenthaltsort	Bildwerken fehlen jedoch Informationen.
Was sehe ich beim Betrachten? ▲ Personen bzw. Objekte	Welche Figuren und/oder Objekte sind zu sehen? Wo befinden sie sich im Bild? Wie sind sie zueinander bzw. in Bezug zum Betrachter angeordnet? In welcher Lage werden die Objekte gezeigt? Welche Körpersprache zeigen Figuren (Haltung, Gestik, Mimik)?
▲ Raum bzw. Umgebung	Welche Umgebung wird gezeigt? Wo befinden sich Objekte bzw. Figuren im Raum?
▲ wichtige Details	Gibt es Gegenstände, die den Blick auf sich ziehen? Haben Details eine besondere Stellung in der Szenerie?
▲ Szene/ Situation	Was geschieht gerade?
Was weiß ich schon über das Bild?	Wer ein Bild ansieht, bringt Vorwissen mit ein, es gibt dabei immer auch Überschneidungen mit dem Aspekt Bilddeutung. Das Erfassen eines Bildes ist komplex, die Bereiche lassen sich nicht immer klar voneinander trennen.
Bildtyp/ Bildgattung	Gehört es zu den klassischen Bildgattungen: Ist es ein Bildnis, ein Paar- oder Gruppenbild - eine Landschaft oder Stadtansicht - ein Stilleben - eine abstrakte Darstellung? Ist der Inhalt historisch, dokumentarisch, privat oder religiös? Liegt die Funktion in der

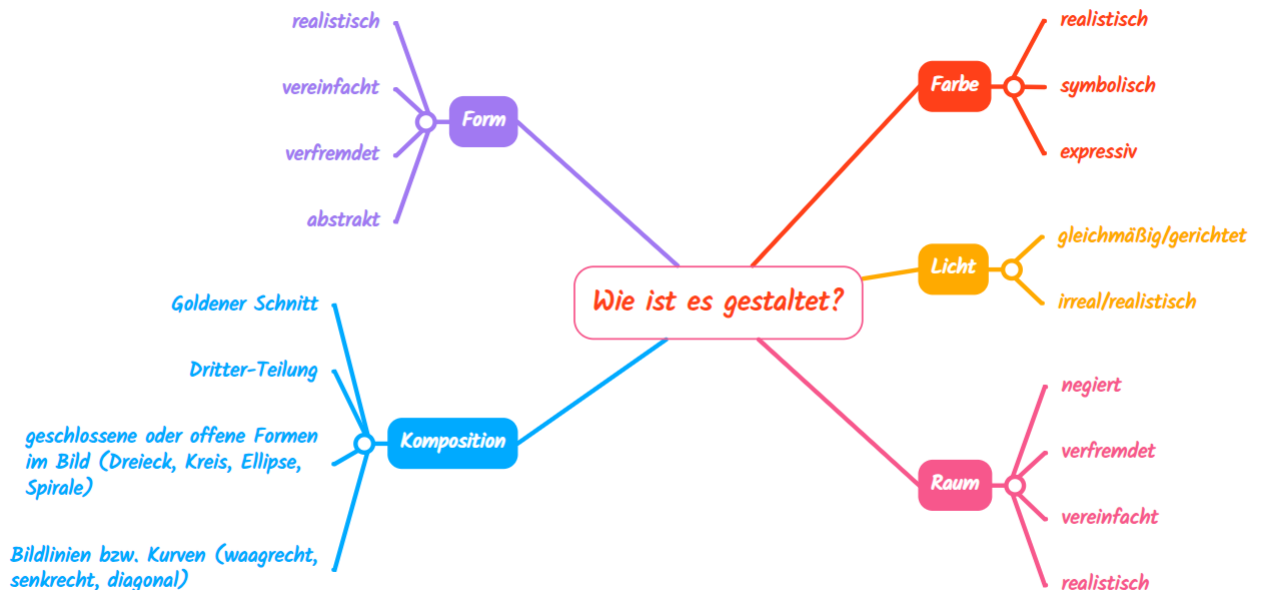
	Betrachtung, der Information, der Werbung?
Allgemeine Hintergrundinformationen	Welche Bedeutung hatte der Autor oder Künstler zu seiner Zeit? Wer waren seine Auftraggeber? Welche Vorbilder hatte er? Stammt der Titel des Bildes vom Künstler selbst? Welche Rolle spielte das Werk in der Zeit seiner Entstehung, welche Funktion hatte es? Welche Bedeutung hat es heute für mich?
Hintergrundwissen zur Bedeutung der Inhalte, Figuren und/oder Objekte	Welche besondere Bedeutung haben die abgebildeten Figuren oder Objekte in ihrer Zeit (z. B. gesellschaftliche Rolle der Personen, religiöser Zusammenhang, Symbolsprache)? Haben die Details eine besondere Bedeutung für den Maler, für den Auftraggeber oder für den aktuellen Betrachter? Was ist eigentlich dargestellt? Aus welchem Bereich stammt die Szene (religiös, historisch o. a.) Ist es eine bekannte Szene bzw. wird eine (bekannte) Geschichte erzählt? Ist diese Szene auch heute noch verständlich oder nur aus der Entstehungszeit und mit dem entsprechenden Hintergrundwissen zu verstehen?

Grundbegriffe der BILDANALYSE

In einer **Bildanalyse** geht es um die Frage, **wie** ein Motiv gestaltet wurde, d. h. mit welchen **Gestaltungsmitteln**.

Wir beziehen uns dabei in der Regel auf die Mittel eines Zeichners, Malers oder Bildhauers, Fotografen oder Filmemachers. Schwieriger ist dies bei der Analyse eines zeitgenössischen Kunstwerks wie einer Installation. Grundsätzlich gelten jedoch immer dieselben Kriterien, egal ob Gemälde oder Werbefoto, Filmeinstellung oder Website. Jeder Bereich hat eigene, typische Gestaltungsmittel, die Mehrzahl der Gestaltungsmittel aber ist in allen Gattungen vergleichbar und bietet eine allgemeine Grundlage, wie dem folgenden Mindmap zu entnehmen ist. Die einzelnen Punkte werden auf den folgenden Seiten erläutert.

WIE IST ES GESTALTET?

Der **Analyse** sollte immer die **Beschreibung** des Bildmotivs vorausgehen, denn beim genauen Betrachten wird der Blick durch das Bild gelenkt und alle Elemente werden bewusst wahrgenommen. Es ist dabei notwendig zu

kontrollieren, in welchem Teil der Bildbetrachtung man sich befindet, also ob man gerade „nur“ beschreibt, was man sieht, oder erklärt, wie es gemacht ist oder gar bereits erläutert, wie es wirkt. Gerade das Wörtchen „wirkt“ ist ein Schlüsselreiz, der anzeigt, dass man die sachlich beschreibende und analysierende Ebene verlassen hat.

In der **vergleichenden Bildanalyse** lassen sich viele Gestaltungsmerkmale noch klarer und deutlicher erkennen. Vergleiche können sich dabei auf unterschiedliche Aspekte der Gestaltung beziehen:

FORM	„Die Darstellung ist realistisch (z. B. in Bezug auf Details und Proportionen).“ Dann bietet sich ein Vergleich mit einer z. B. expressionistisch verzerrten Gestalt an.
FARBE	„Die Farben sind realistisch, aber es sind nur kühle Farben gewählt worden.“ Vergleichend kann nun ein Bild mit Ausdrucksfarben gewählt werden.
KOMPOSITION	„Die Figur steht hier senkrecht und zentral.“ Vergleichend kann eine Darstellung betrachtet werden, die nicht auf der Mittelachse angeordnet ist.
RAUM	„Die Landschaft im Hintergrund ist realistisch dargestellt.“ Ein Vergleich mit einem fehlenden Hintergrund, z. B. einfarbig getönt, oder verzerrten Raum bietet sich an.

DARSTELLUNG DER REALITÄT

Darstellung der Realität meint die mehr oder weniger naturgetreue Wiedergabe der Form. Wir beurteilen sie im Vergleich mit unserer Wahrnehmung, also den in der Wirklichkeit auftretenden Formen. Neben dem tatsächlichen Augenschein kann uns der Vergleich mit einem Foto klar machen, wie realistisch eine Darstellung ist.

Sehen die Objekte so aus wie in der Wirklichkeit? Dann sind sie wirklichkeitsgetreu, **realistisch** oder naturgetreu dargestellt. In diesem Fall stimmen die äußere Form, die Proportion der Teile zueinander und zu

anderen Objekten. Die Plastizität bzw. die Darstellung des Volumens entspricht der Realität. Die Oberfläche zeigt wirklichkeitsgetreu die Reflexion von Licht, d. h. glatte Materialien spiegeln das Licht, während eine fehlende Reflexion matte und raue Oberflächen kennzeichnet. In diesem Sinn realistisch sind etwa die barocken Stilleben.

Vielleicht zeigt der Künstler die Dinge oder Menschen auch **idealisiert**: Alles ist perfekter und schöner als in der Realität und entspricht damit seinem eigenen bzw. dem Schönheitsideal seiner Zeit. Die „schöne Lüge“ ist in der klassischen Kunst üblich, heute ist sie auch mit den Methoden der Bildnachbearbeitung möglich und für uns gar nicht mehr als Lüge wahrnehmbar.

Fehlen wichtige Details oder ist die Darstellung der „echten“ Oberflächeneigenschaften (Stofflichkeit) nicht naturgetreu? Dann nennen wir die Darstellung **vereinfacht** oder im extremeren Fall **abstrahiert** (d. h. wesentliche Merkmale sind weggenommen). Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Pinselspur nicht erkennbar ist und damit nichts von der Materialeigenart des Objekts wiedergibt (Beispiel Fernand Leger) oder die Handschrift des Künstlers die eigentliche Materialtextur überlagert (Beispiel Vincent van Gogh).

Wir nennen die Abbildung **verzerrt**, **verfremdet** oder **irreal**, wenn die Objekte/Figuren „falsch“, fremdartig, verändert dargestellt sind. Dieses Urteil treffen wir, indem wir äußere Form, Plastizität, Proportionen und Stofflichkeit mit der Wirklichkeit vergleichen. Ein typisches Beispiel sind die Werke von René Magritte.

Können wir in der Darstellung keine reale Form mehr erkennen? Ist z. B. eine kreisförmige Fläche einfach kreisförmig und meint weder Sonne noch Orange? Spielt der gegenständliche Bezug keinerlei Rolle mehr? Dann nennen wir die Darstellung **abstrakt**. Wassily Kandinsky war einer der ersten, der in seinen „Kompositionen“ mit abstrakten Formen und Linien arbeitete.

Wortschatzhilfen:

Die Materialien sind nicht erkennbar /sind eindeutig erkennbar..

Die Objekte sind detailgetreu abgebildet.

Die Objekte wirken dreidimensional.

Die Objekte zeigen keine Plastizität und keinen Schatten.

Die Farben entsprechen nicht der Wirklichkeit.

Die Farben sind wirklichkeitsgetreu.

Die Spiegelung (Glas, Metall) sieht echt aus.

Licht und Schatten sind genau beobachtet und realistisch wiedergegeben.

Größen und Proportionen sind richtig dargestellt.

FARBE

Der **Farbkreis** nach **Johannes Itten** mit den Grund- oder Primärfarben Gelb, Rot und Blau sowie den Sekundärfarben Orange, Grün und Violett bildet die Grundlage der Beobachtungen zum Thema Farbe. Die Hauptfarben werden beschrieben in ihrer **Farbqualität**, das meint in diesem Fall die grundsätzliche Art des Farbtons. Im Wesentlichen werden die Farbbezeichnungen aus dem sechsteiligen Farbkreis verwendet. Zur Differenzierung dienen Ergänzungen zu

Intensität = Reinheit, Leuchtkraft oder Sättigungsgrad einer Farbe,

Helligkeit = Eigenhelligkeit bzw. Änderung der reinen Farbe durch Beimischung von Weiß oder Schwarz,

Temperatur = die eher kühle bzw. kalte oder warme Wirkung einer Farbe. Sie ist durch den Anteil an Rotorange in einem Farbton bestimmt. Gleichzeitig wirken dunklere Farben eher warm, helle Farben eher kalt.

So kann man sich unter einem Rotton, der leuchtend, mittelhell und warm ist, eher ein Tomatenrot vorstellen, während ein blasser, heller und kühler Rotton eher einem Himbeerrosa entspricht. Die exakte Bezeichnung eines Farbtons spielt vor allem in der Mode und der Innenraumgestaltung eine zentrale Rolle. Farben werden auch Marken zugeordnet, dann wird die Farbmischung als Markenzeichen genau festgelegt.

Farbkontraste	Farbkontraste ergeben sich als Farb-an-sich-Kontrast sowie aus der genannten differenzierten Farbbeschreibung auch als Intensitäts-, Helligkeits- oder Temperaturkontrast; meist sind mehrere Farbkontraste gleichzeitig vertreten. Der Komplementärkontrast als stärkstmöglicher Kontrast stellt gleichzeitig einen harmonischen Ausgleich zwischen zwei Farbtönen her. Die Farben ergänzen sich.
Einsatz der Farbe	Farben können realistisch benutzt werden, d. h. sie stehen für den Gegenstand (Gegenstandsfarbe). Die Wahrnehmung eines Farbwerts ändert sich unter einem bestimmten Lichteinfluss (Erscheinungsfarbe). Die Erscheinungsfarbe spielt u. a. im Impressionismus eine wichtige Rolle. Farben können auch völlig irreal gewählt werden, d.h. die Farbe hat keinen erkennbaren Bezug zur Realität. Die Künstler des Surrealismus wählen häufig irrealer Farben, in der Werbung kann die irrealer Farbe (z. B. das Lila der Milka-Kuh) dem Erkennungswert einer Marke dienen.
Symbolfarbe	Innerhalb einer Kultur gibt es Symbolfarben, die für bestimmte Werte und Begriffe stehen, wie z. B. Rot für Macht und Leidenschaft oder Weiß für Reinheit. Symbolfarben werden meist in religiös motivierten Darstellungen benutzt, z. B. in der mittelalterlichen Malerei, oder in festen Zusammenhängen (wie Farben von Parteien, Flaggenfarben u. v. m.), in denen die Farbbedeutung in einer Gesellschaft eindeutig zugeordnet ist.
Ausdrucksfarbe	Die psychologische oder emotionale Wirkung der Farbe spielt abhängig vom historischen, kulturellen und individuellen Umfeld eine Rolle, u. a. in der Angewandten Kunst (Produktgestaltung, Werbung).

Farbauftrag und Malweise	Diese Kategorie, die in erster Linie der Malerei zugeordnet wird; in der Malerei wird ein Farbton deckend oder durchscheinend, also pastos oder lasierend (durchscheinend) aufgetragen werden. Die Farbe kann alla prima (ohne weitere Übermalung) auf der Leinwand stehen. Eine Pinselspur kann genutzt werden, um die Oberflächeneigenart eines Objekts wiederzugeben (z.B. Fell), die Pinselspur kann aber auch als die persönliche Handschrift des Künstlers erkennbar sein (Duktus).

LICHT

Dem Licht und seiner Wirkung kommt in allen Bereichen der bildnerischen Gestaltung eine sehr große Bedeutung zu. Licht beeinflusst in besonderem Maß unsere Stimmung, ohne dass uns dies immer bewusst wird, denn es schafft einen atmosphärischen Rahmen, einen Hintergrund, der unmittelbar Empfindungen auslöst.

Licht beeinflusst die Sichtbarkeit der Dinge und Räume um uns und ermöglicht damit erst die Wahrnehmung, es beeinflusst aber auch die Wahrnehmung von Farben: „Nachts sind alle Katzen grau“, d. h. ohne Licht bzw. Beleuchtung gibt es gar keine Farbwahrnehmung.

Die **Lichtquelle** kann innerhalb oder außerhalb des Bildes liegen und ist damit für den Betrachter sichtbar und erkennbar oder muss aus dem Zusammenhang erschlossen werden. Eine besondere Bedeutung erhält das Licht, wenn seine Herkunft nicht zu erklären ist. Die Lichtquelle kann eng begrenzt und scharf oder diffus und unscharf in ihrer Strahlung sein. Neben natürlichen Lichtquellen (Sonne, Mondlicht) bilden künstliche, vom Menschen geschaffene Lichtquellen wie elektrisches Licht oder Kerze einen wichtigen Faktor für die gesamte Stimmung. Eine Lichtquelle mit extremer Ausstrahlung ist das Scheinwerferlicht.

Auch der **Lichteinfall** bzw. die **Lichtführung** kann als diffus oder eindeutig gestaltet sein. Scharfes Schlaglicht bedingt einen harten

Schattenbereich. In der Fotografie wird häufig durch weiße Schirme erreicht, einen Scheinwerferkegel weniger scharf begrenzt wirken zu lassen bzw. das Licht deutlich zu streuen. Die Richtung des Lichteinfalls lenkt den Blick des Betrachters, der von Natur aus in einem Bild zuerst die Stellen mit dem stärksten Helligkeitskontrast ansieht.

In der **Licht-Schatten-Wirkung** wird unterschieden zwischen dem extremen Hell-Dunkel-Kontrast (chiaroscuro-Effekt) oder einer gleichmäßig ausgeleuchteten Darstellung. Körperschatten (= auf dem Objekt befindlich) und Schlagschatten (scharf begrenzter Schatten, durch das Objekt erzeugt) sind wichtige Fachbegriffe. Insgesamt dient die Licht-Schatten-Wirkung der Wahrnehmung von Plastizität.

KOMPOSITION

Bildformat

Die Analyse der Komposition berücksichtigt das Bildformat selbst sowie die Anordnung der Elemente auf diesem Format.

Bildformat	Das klassische von Künstlern verwendete Quer- und Hochformat hat häufig die Proportionen des Goldenen Schnitts (Die kurze verhält sich zur langen Strecke wie die lange Strecke zum Ganzen oder: $a : b = b : (a+b)$). Abweichende Formate sind extreme Hoch- oder Querformate oder die quadratische Form, auch die Kreisform stellt ein — wenn auch selten — gebräuchliches Bildformat dar. Printmedien verwenden in der Regel die DIN-Formate, die aber häufig auch korrigiert vorkommen unter Berücksichtigung der Drucktechnik. In der Fotografie ist war das Format 10x15 Standard, heute gibt es vielfach Varianten, z. T. abhängig vom Dateiformat. Für Filme und Präsentationen sind unter Berücksichtigung der Präsentationsgeräte unter anderem die Formate 16:9 und 3:4 üblich.

Extreme Formate	Extreme Proportionen von Hoch- und Querformaten betonen jeweils eine Richtung. Bei regelmäßigen Flächen wie Kreis oder Quadrat spielt die Assoziation bzw. die Einordnung der Bildelemente eine besondere Rolle.
Querformat	Das extreme Querformat wird oft verwendet bei einem Landschafts- oder Stadtpanorama. Das Querformat bietet einen breiten Überblick über die Landschaft, der ausgeglichen wird durch die Senkrechten der Bäume und durch die Schrägen im Motiv sowie in der Blickführung.
Hochformat	Stehende Figuren oder hohe Objekte können durch das extreme Hochformat aus der Umgebung isoliert werden. Das Hochformat vermittelt zudem Würde, dies wird ggf. durch die Symmetrie bzw. eine mittig stehende Figur betont.
Quadrat Kreis	/ Auffällige Formate wie Quadrat und Kreis ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Geometrische Formen betonen Ordnung und Harmonie. Der Bildinhalt nimmt in besonderer Weise Bezug auf das Format. Quadratische Formate bedingen ebenso wie kreisförmige eine besondere Anordnung der Bildteile und demzufolge der Wirkung des Motivs. So zeigt die eher ungewöhnliche Kreisform (Tondo) die enge Zusammengehörigkeit.

Bild-Linien und Kompositions-Schemata

Schemata bzw. Ordnungsgefüge ergeben sich sowohl durch tatsächlich vorhandene Objekte auf der Bildfläche wie auch durch die Blickrichtung und die Blickführung des Betrachters:

Senkrecht betont die Würde und Ausgewogenheit (v. a. als Mittelachse).

Waagrecht betont die Ruhe.

Raster aus Senkrecht und Waagrecht wirkt als ordnendes Liniengerüst, gibt Halt und Struktur.

Diagonale und Gegendiagonale betonen Dynamik und Bewegung, Diagonalen führen zudem den Blick des Betrachters.

Kreiskomposition schließt zusammen und steht für Ideal und Harmonie.

Oval wirkt geschlossen, trotzdem bewegt.

Geschwungene Linien bringen Bewegung und führen das Auge.

Dreieckskomposition steht für Ruhe, Harmonie und perfekte Ausgeglichenheit.

Pyramidenkomposition greift dabei zusätzlich deutlich in den Raum.

Gliederung der Bildfläche: Goldener Schnitt und Drittel-Teilung

Der „**Goldener Schnitt**“ schafft eine harmonische Wirkung durch ausgewogene Proportionen, z.B. Lage der Horizontlinie, Positionierung eines Baumes u.a.). Eine besonders spannungsreiche Gliederung wird dagegen erreicht, wenn Bildteile an den Rand gerückt werden oder Bildlinien in kontrastreichen Abständen verlaufen.

In den bei Projektionen und Monitoren üblichen Querformaten spielt die **Drittel-Teilung** eine bestimmende Rolle. Die wichtigen Objekte und Bildteile liegen auf den Kreuzungsstellen bzw. berücksichtigen die entstehenden Bildfelder. Dies ergibt durchaus auch in klassischen Werken stimmige Ergebnisse bei der Analyse der Komposition.

RAUM

Das Thema Raum bezieht sich prinzipiell auf die Frage: „Was ist vorn, was ist dahinter, was ist ganz hinten?“. Dabei spielt eine wesentliche Rolle die Tatsache, dass wir bei Bildern vornehmlich an Bildflächen denken. Die Wahrnehmung von „vorn“ oder „hinten“ muss also folgerichtig eine Täuschung sein.

Im Gegensatz dazu werden in Filmbildern oder auch in virtuellen Darstellungen zwar echte dreidimensionale Räume gezeigt, diese erscheinen aber in der Regel auf einer flachen Projektionsfläche

(Leinwand, Monitor u.a.). Auch hier geht es um eine Gestaltungsabsicht, nämlich einen Raum extrem tief oder weniger tief oder gar nicht tief wirken zu lassen. Und auch der Filme-Macher nutzt dazu geeignete Tricks (Blickwinkel, Bildausschnitt).

Im Vergleich mit unserer Wahrnehmung ergibt sich eine Einschätzung der Raumwirkung zwischen „nichtperspektivisch“ und „perspektivisch = wahrnehmungsgetreu“.

Einfache Mittel der Raumdarstellung	Frühzeitliche Bilder zeigen ebenso wie die Darstellungen von Kindern sehr einfache Mittel der Raumdarstellung wie Überschneidung und Größenkontrast oder auch die Anordnung von Objekten auf der Bildfläche: je weiter unten, umso näher beim Betrachter wird ein Objekt wahrgenommen.
Der Wahrnehmung entsprechende Gestaltungsmittel und Konstruktionen	Die wahrnehmungsgetreue Wiedergabe des Raums bezieht sich darauf, wie das Auge des Betrachters die Welt tatsächlich wahrnimmt bzw. wie die Kamera als Ersatz des Auges sie aufnimmt und wiedergibt. Der Künstler nutzt dazu verschiedene „Tricks“: Durch Naturbeobachtung kamen die Künstler auf den Effekt der Farbperspektive (auch: Verblauung, denn die hinten liegenden Farbtöne erscheinen bläulich) und der Luftperspektive (abnehmende Bildschärfe und Detailgenauigkeit im Hintergrund mit der Sonderform des „sfumato“, einem Dunstschleier im Hintergrund).

nichtperspektivisch = Negierung, Verneinung, Ablehnung der perspektivischen Wirkung z. B. flächige Wirkung oder irreal bzw. verzerrte Perspektive	Im 15. Jhdt. entwickelten die italienischen Künstler auf Grund ihrer Forschung die Fluchtpunktperspektive sowie als Sonderfall mit nur einem Fluchtpunkt die Zentralperspektive. Grundlage ihrer Konstruktion ist die Entdeckung, dass vom Betrachter aus parallel in die Tiefe verlaufende Linien sich in einem Punkt auf dem Horizont, d. h. der Augenhöhe, treffen.
	Nach der Epoche der Renaissance und der bahnbrechenden Entwicklung der Fluchtperspektive als Methode haben folgende Epochen bzw. Künstler bewusst solche Tricks abgelehnt und wollten nichts anderes vortäuschen wollen als die Bild-Fläche. Nichtperspektivisch sind alle stark abstrahierten oder abstrakten Bildwerke.
	Durch die Anordnung von Bildelementen kann dennoch eine räumliche Wirkung entstehen. Ebenso kann eine räumliche Wirkung zwar vorgetäuscht, diese aber zugunsten einer Gestaltungsabsicht entgegen unserer Wahrnehmung verwendet werden (vgl. Surrealismus).

Das Schema der Bildbeschreibung/Bildinterpretation

(Quellen: https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/bildbeschreibung/01_bildbeschreibung_aufsatz.htm#Beispiele ;
https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/die-bildbeschreibung-2?sofatutor_partner=easy-schule&sofatutor_medium=easy-schule&sofatutor_campaign=video-thumbnail&sofatutor_content=die-bildbeschreibung-2#bildbeschreibung-definition)

Der Aufbau der Bildbeschreibung:

Zeitform	Präsens
Einleitung, Thema	Was will der Maler darstellen?
Hauptteil, Vordergrund	Landschaft, Personen, Stimmung.
Hintergrund	Landschaft, Personen, Stimmung, Dekoration. Was sieht man, was will der Maler damit aussagen?
Details	Besonderheiten, Haltung, Ausdruck, dargestellte Gefühle.
Schluss	Begründete Meinung zum Bild.

Aufbau und Merkmale einer Bildbeschreibung

Die Vorbereitung

1. Das Bild genau betrachten.
2. Handelt es sich um eine Fotografie, ein Gemälde, einen Holzschnitt, eine Zeichnung?
3. Notizen machen:
Wie wirkt das Bild?
Was ist der erste Eindruck?
Welche Stimmung vermittelt das Bild?
Was ist das Hauptmotiv?
Was fällt besonders auf?
Was ist im Hintergrund bzw. Vordergrund zu sehen?
In welchem Stil ist das Bild insgesamt gestaltet?

Einleitung:

Die Einleitung (wie in der Inhaltsangabe) einer Bildbeschreibung enthält...

- ✓ den Künstler
- ✓ den Titel des Bildes
- ✓ das Entstehungsdatum des Bildes, wenn es genannt wird
- ✓ die Bildquelle (Museum, Galerie...)
- ✓ die Art des Bildes (Gemälde, Foto, Zeichnung, Druck...)
- ✓ das Thema des Bildes (Um welches Thema geht es im Bild?)

Beispiel Einleitung der Bildbeschreibung:

Das Gemälde/Foto/Zeichnung „Titel“ von (Name des Künstlers) entstand (Datum). Das Thema des Bildes ist (Thema nennen). Das Bild wurde in der Zeitung/Buch... (Jahr) abgedruckt/veröffentlicht.

Hauptteil

In welcher Reihenfolge geht man vor? Es gibt zwei Möglichkeiten:

1. Erst den zentralen Bildmittelpunkt beschreiben, dann den Hintergrund und Details

oder

2. Erst den Hintergrund und Nebensächlichkeiten beschreiben, dann zum zentralen Bildmittelpunkt kommen.

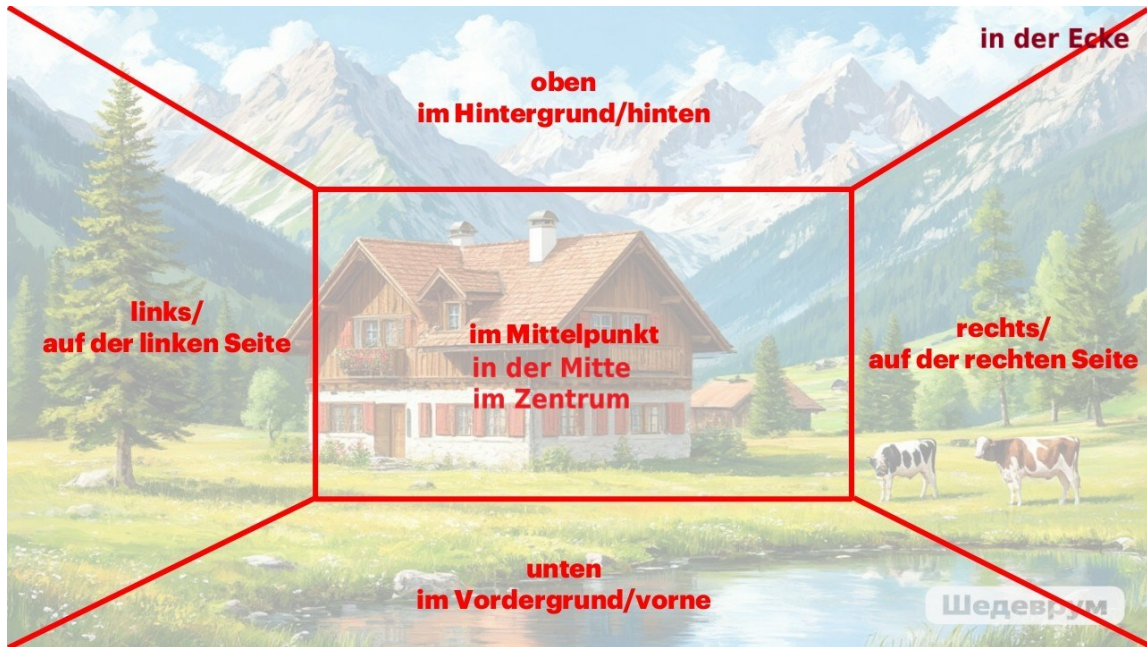
Auf folgende Fragen in der Bildbeschreibung eingehen:

- ❖ Was ist das Hauptmotiv? Was wird dargestellt?
- ❖ Was fällt ins Auge?
- ❖ Welche Dinge, Personen, Landschaften, Gebäude werden gezeigt?
- ❖ Wie ist es dargestellt? (z.B. Anordnung, Farbgebung, Helligkeit)

Außerdem analysiert man im Hauptteil:

die **Lichtwirkung**, die **Komposition** (Anordnung der Objekte im Raum), die **Raumgestaltung** (Hintergrund, 3D-Effekte) und die dominanten **Formen** des Bildes (z. B. eckig, rund).

- ❖ Welche Farben oder Materialien werden verwendet und wie ist die Wirkung?
- ❖ Welcher Eindruck (Stimmung) entsteht hier durch?

Beispiel für den Hauptteil der Bildbeschreibung:

Als Hauptmotiv wählte der Zeichner/Fotograf/Künstler Dabei fällt besonders auf, dass Das Hauptmotiv zeigt im Detail... . Mit dem Hauptmotiv harmonisieren auch die verwendeten warmen/kalten/sehr bunten Farben. Sie unterstützen Dadurch entsteht bei dem Betrachter der Eindruck/die Stimmung, dass

Aus welcher Perspektive wurde das Bild gemalt/fotografiert?

- ❖ Normalperspektive (Ansicht von vorne)
- ❖ Vogelperspektive (Ansicht von oben)
- ❖ Froschperspektive (Ansicht von unten)

Beispiel Normalperspektive - Bildbeschreibung:

Die Normalperspektive stellt die bekannteste Perspektive dar. Hierbei wird das Motiv, wie im vorliegenden Beispiel, auf Augenhöhe gesehen. Der Betrachter kann das Bildmotiv des/der ... so ebenfalls aus der gewohnten Perspektive betrachten.

Beispiel Vogelperspektive - Bildbeschreibung:

Durch die Vogelperspektive wirkt das Bildmotiv der/des ... kleiner und gestaucher als in der Realität. Diese Perspektive schafft mehr Distanz zum Betrachter.

Beispiel Froschperspektive - Bildbeschreibung:

Mit der verwendeten Froschperspektive wirkt das Bildmotiv der/des ... lang gezogen und größer. Dies verändert die Beziehung des Betrachters zum Motiv, da die Perspektive nicht der Alltagsperspektive entspricht. Dies erzeugt Aufmerksamkeit und lässt ein Gefühl von... entstehen/und lässt ein Gefühl von Bedrohung durch die Übergröße des Bildmotivs entstehen.

Tipps für die Bildbeschreibung

Sachlich schreiben

Schreiben Sie sachlich! Oft werden in Bildern auch Stimmungen und Gefühle dargestellt. Dann muss man diese Stimmungen und Gefühle auch beschreiben.

Dinge, die im Bild beschrieben werden, müssen mit ihrer Position im Bild benannt werden. Zum Beispiel: *oben links, in der Bildmitte, am rechten Bildrand.*

Die Bilddetails

❖ Welche Bedeutung haben beschriebene Bilddetails?

Eine Rose kann ein Symbol für die Liebe sein, welke Blätter können den Tod symbolisieren.

Abgebildete Personen

❖ Welche Körperhaltung haben die Personen, was drückt sie aus?

- ❖ In welcher Beziehung stehen die abgebildeten Personen zueinander?
- ❖ Gibt es durch die Personen offene oder versteckte Botschaften im Bild?

Hintergrund

Wie werden Landschaften oder Personen beschrieben?

Welchen Eindruck zeigen Farbigekeit und Beleuchtung des Hintergrundes?

Schluss

- ❖ Warum wurde das Bild gerade so dargestellt?
- ❖ Was wollte der Künstler damit aussagen?
- ❖ Wie wirkt das Bild auf den Betrachter?
- ❖ Wie passt der Titel des Bildes mit der Darstellung zusammen?
- ❖ Welche Wirkung hat das Bild vermutlich auf andere Menschen?

Beispiel: Beschreibung eines Bildes von CASPAR DAVID FRIEDRICH

Das Bild „Die Lebensstufen“ von Caspar David Friedrich zeigt eine abendliche Küstenlandschaft, die im Untertitel als „Strandszene in Wiek“ (einem Ort bei Greifswald) näher beschrieben wird. Die dargestellte Szene ist durch fünf ankommende Schiffe bestimmt, die im Bildmittelgrund auf das Ufer zu segeln. Ein weiter, fliederfarbener Horizont zerteilt das Bild in zwei Hälften. Die obere Hälfte des Bildes ist durch Gelbtöne dominiert, während die untere Hälfte vorwiegend dunkle Töne zeigt. Im Vordergrund verfolgen fünf Menschen die Szenerie. Diese Gruppe befindet sich auf einer kleinen Anhöhe am Strand. Das größte der Schiffe hat die Segel schon teilweise eingezogen, gerahmt wird dieses links und rechts durch zwei ebenfalls dem Ufer schon nahe Segelboote, während zwei weitere sich noch weit draußen auf dem Meer befinden. Die fünf Schiffe korrespondieren mit den fünf Menschen am Ufer. Der alte Mann ganz links trägt, trotz offenbar sommerlicher Temperaturen, einen Mantel mit Pelzkragen, die beiden Kinder in der

vorderen Bildmitte, ein Mädchen und ein Junge, tragen dagegen leichte Kleidung in rot und blau. Sie werden von einem Mann und einer Frau mittleren Alters gerahmt. Der Mann, offenbar der Vater der kleinen Familie, ist mit Gehrock und Zylinder bekleidet, die Mutter trägt ein rotes Sommerkleid im Stile der Zeit. Der Titel des Bildes verweist auf die allegorische Szene: Die fünf ankommenden Schiffe können den drei Lebensstadien des Menschen zugeordnet werden, die in den fünf Menschen am Ufer ihre Entsprechung finden: Das größte, die Segel schon einholende Schiff hat das Ufer (das Lebensende) schon fast erreicht, die beiden Boote links und rechts davon segeln im Küstenwind, die beiden Schiffe weiter draußen auf See sind dem Wind noch stark ausgesetzt.

(Quelle: <http://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/deutsch-abitur/artikel/bildbeschreibung>)

Bildbeschreibung des Motivs LANDSCHAFT

Unter einer Landschaftsdarstellung versteht man ein Bild von oder nach der Natur, bei dem einzelne Elemente wie z. B. Baum oder Weg, auch Bauwerke oder Figuren als Versatzstücke verwendet werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Himmel, der Tages- oder Jahreszeit bzw. spezielle Wetterverhältnisse anzeigt, und damit entscheidend die Wirkung beeinflusst.

Landschaftsdarstellungen sind in der Kunstgeschichte seit der Renaissance zunächst vor allem Hintergrund für Szenen mit biblischem Inhalt. In der italienischen Malerei bleibt die Landschaft weitgehend auch in dieser Rolle. Eine erste Blütezeit erlebt die Landschaftsdarstellung im Barock in der niederländischen Malerei. In der nordischen Malerei (Holland, Niederlande, Deutschland) werden häufig heimische Landschaften bzw. Seestücke dargestellt, insgesamt sind in der europäischen Landschaftsmalerei auch die an die Antike oder ein Idealbild erinnernden südlichen Landschaften (Italien, Griechenland) beliebte Motive.

Einen besonderen Stellenwert als „Spiegel“ für menschliche Empfindungen hat die Landschaftsdarstellung in der Romantik.

Landschaftsbilder haben bis heute einen ungebrochenen Reiz. Ein Beispiel dafür sind die stimmungsvollen Landschaften in unzähligen Bildkalendern.

Die Landschaft spielt als Träger von Gefühlen u. a. auch in der Werbefotografie und im Film eine wichtige Rolle.

Bei der Beschreibung einer Landschaft ist es sinnvoll, von vorne nach hinten durch den natürlichen Raum zu „gehen“ bzw. den Blick von vorn nach hinten zu lenken. Dabei werden Details angemessen zusammengefasst (z. B. Baumgruppe, Bergkette u. a.). Je nach Darstellung kann auch von einem auffälligen Einzelobjekt aus der Blick weitergeführt werden bzw. von einem besonders wichtigen Element zum Nebensächlichen. Hier kann der Bezug zum Bildtitel den Ausschlag geben (z. B. „Die Mühle von Wiiyk“ von Ruisdael oder „Der einsame Baum“ von C. D. Friedrich). Auch Standort und Blickwinkel des Betrachters werden in die Bildbeschreibung einbezogen. In vielen Landschaftsdarstellungen wird der Blick des Betrachters durch entsprechende Bildelemente bewusst gelenkt.

KURZFASSUNG:	
Art der Landschaft	z. B. Ebene, Gebirge, Küste....,
Äußere Gegebenheiten	Witterung (Wetterlage), Tageszeit, Jahreszeit
Staffage (Beiwerk), Versatzstücke	Personenstaffage, Bezug der Personen zur Landschaft (Spaziergänger, Bauern, Soldaten...) alles, was auf der Erde bzw. dem Wasser zu finden ist (Bäume, Gebäude, Schiffe ...), auch Straßen oder Wege

Aufgabe 36. Finden Sie eine Landschaft, geschaffen von einem deutschen Maler, und beschreiben Sie sie nach dem Schema.

Bildbeschreibung des Motivs PORTRÄT

Als Porträt oder Bildnis wird die Darstellung eines Menschen bezeichnet. Man unterscheidet nach der Anzahl der abgebildeten Personen Einzel-, Paar- und Gruppenbilder; eine besondere Rolle nimmt das Selbstporträt ein.

Bei einem Porträt kann je nach Funktion oder Anliegen die Persönlichkeit (individuelle Darstellung) der dargestellten Menschen im Mittelpunkt stehen oder die gesellschaftliche Rolle (repräsentative Darstellung). Porträtdarstellungen gibt es seit der Antike (Grabbildnis, Büsten), schon damals spielt das Festhalten des Abbilds für die Nachwelt eine wichtige Rolle. Porträtbüsten und die auf Holztafeln gemalten Grabbildnisse weisen eine starke naturgetreue Darstellung auf. Nach der religiös geprägten Epoche des Mittelalters beginnt eine Blütezeit des wirklichkeitsgetreuen Porträts mit dem Rückgriff auf die Antike in der Renaissance und setzt sich in der barocken Malerei fort. Dies hängt mit dem wachsenden Selbstbewusstsein der Menschen zusammen, der sich in seinen charakteristischen Eigenarten dargestellt sehen will. Eine wichtige Rolle spielt die Wahrnehmung durch andere, so dass Macht und Einfluss, Reichtum und Bildung zum Ausdruck gebracht werden sollen. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten bleibt das Porträt ein bestimmendes Bildmotiv bis in unsere Zeit. Mit der Fotografie verschwindet das Porträt als spezielle Aufgabe eines Künstlers jedoch zunehmend, umso mehr wird es zum alltäglichen Bildmotiv. Das Festhalten der eigenen Person in einem bestimmten Moment bzw. an einem bestimmten Ort steigert sich im Selfie, das als Bild nahezu sofort in den sozialen

Netzwerken mit anderen geteilt werden kann.

Das Abbilden des Menschen verfolgt zu allen Zeiten dieselben Ziele: Festhalten des Augenblicks für eine Ewigkeit, Darstellen einer gesellschaftlichen und sozialen Rolle, Dokumentation (z. B. politisches

Bild, Zeitungsfoto) oder Identifikation (z. B. Werbefoto). Häufig sind diese Bereiche nicht eindeutig voneinander zu trennen.

Bei der Beschreibung eines Porträts steht naturgemäß die Figur im Vordergrund, die Wahl der Situation und des Raumes kann zusätzlich eine wichtige Bedeutung haben. Besonderes Augenmerk wird auf die dem Betrachter zugewiesene Rolle gelegt, er wird meist bewusst als Zuschauer und „Ansprechpartner“ benutzt.

Formen des Porträts

Nach der Form der Darstellung unterscheidet man:

1. **Bildniskopf:** Der Kopf ist unter Einbeziehung des Halses zu sehen.
2. **Büste:** In der Fortsetzung von Kopf und Hals sind die Schulterpartie und ein mehr oder weniger großer Teil des Oberkörpers dargestellt.
3. **Bruststück:** Der Großteil des Oberkörpers ist mit den ganz oder teilweise wiedergegebenen Armen abgebildet.
4. **Halbfigur:** Sie zeigt die Figur bis zur Taille.
5. **Kniestück:** Der Porträtierte ist bis zum Knie gemalt.
6. **Ganzfigur:** Die Person ist in ihrer Gesamtheit zu sehen.

Des Weiteren kann man nach dem **Grad der Drehung** des Kopfes eine Unterscheidung ausmachen:

1. **Vorderansicht:** en face,
2. **Halbprofil:** ein halb von der Seite gemaltes Porträt,
3. **Dreiviertelansicht:** Eine Kopfseite ist voll zu sehen, die andere in starker Verkürzung.
4. **Profil:** Ein halb zur Seite gedrehtes Gesicht ist dargestellt.

(Bildbeschreibungen werden immer aus der Sicht des Betrachters geführt.)

Gattungen des Porträts

1. **Einzelbildnis;**
2. **Doppelbildnis** (dargestellte Personen stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander);

3. **Gruppenbildnis** (mehrere abgebildete Menschen stehen in einer bestimmten Beziehung zueinander).

Eine besondere Stellung innerhalb des Porträts ist das Selbstbildnis, das der Künstler von sich selber macht. Es hat einen hohen Aussagewert über die persönliche Selbsteinschätzung und repräsentiert die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft. Es spiegelt Wesensmerkmale, Eigenschaften und Stimmungen zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder.

KURZFASSUNG	
Personen	Anzahl der Personen äußere Erscheinung (Geschlecht, Alter, Aussehen) Kleidung besondere Attribute (evtl. auch deren Bedeutung) Körpersprache: Haltung — Gestik — Mimik
Situation	evtl. die Art der Beziehung der Personen zueinander Beschreibung der Situation Besonderheit der Körpersprache in der Beziehung zueinander Besonderheit der Körpersprache in der Beziehung zum Betrachter
Raum	Umgebung bzw. Raum Weiterführung des Blicks nach draußen Bezug der Personen zur Umgebung

Bildbeschreibung im Vergleich z. B. PAARBILDNIS

Bei Paarbildnissen wird die Wirkung sehr stark durch den Bildaufbau (Komposition) bestimmt (vgl. Thema Komposition bei der Bildanalyse): Die Körperhaltung der Personen bestimmt die wichtigen Bildlinien; stehende Figuren stellen z. B. senkrechte Bildlinien mit entsprechend ruhiger und würdevoller Ausstrahlung dar (vgl. Jan van Eyck: Hochzeit der Arnolfini; Hans Holbein: Die Gesandten). Die vom Künstler oder Auftraggeber erwünschte Bildwirkung („Wie will ich gesehen werden?“) wird in der Regel in allen repräsentativen Darstellungen oder Bildern mit öffentlicher bzw. offizieller Funktion sehr bewusst gestaltet, z. B. bei Hochzeitsbildern oder bei der Darstellung von Politikern.

Der Bildaufbau, in diesem Fall die Anordnung von zwei Figuren zueinander, lässt sich auch als eine Deutung der Beziehung erklären. So ist ein Paarbildnis immer auch eine soziale oder gesellschaftliche Studie zum Verhältnis der abgebildeten Personen.

In der Werbung soll der Betrachter sich mit der dargestellten Person oder Personengruppe identifizieren, die seine Bedürfnisse, Wünsche oder Ängste stellvertretend verkörpert. Bei einem Gruppenbild wird der Betrachter

als Teil der Gemeinschaft angesprochen, der als Betrachter einer Szene „dazugehören“ möchte. Viele Firmen bzw. Marken entwickeln und präsentieren dazu einen ganz bestimmten Personentyp als Identifikationsfigur für ihre Zielgruppe.

Vergleich Tabellenform:	in Ähnlichkeiten	Unterschiede
	Beide Darstellungen zeigen ...	Während Darstellung A, zeigt Darstellung B
Personen <i>äußere Erscheinung</i> <i>Körpersprache</i> <i>Bezug zum Betrachter</i>		
Situation		
Raum		
Funktion des Paarbildnisses		

Aufgabe 37. Finden Sie ein Portrait, geschaffen von einem deutschen Maler, und beschreiben Sie es nach dem Schema.

Bildbeschreibung des Bildmotivs STILLEBEN

Unter einem Stilleben versteht man die bewusste Anordnung lebloser Objekte nach ästhetischen Gesichtspunkten (z. B. Formen, Farben, Anordnung, Art und Bedeutung der Dinge).

Stilleben sind seit dem Barock ein eigenständiges Thema, vorher waren Objekte nur ein bedeutungsvolles oder symbolhaftes Detail innerhalb eines Porträts oder einer religiösen Darstellung. Die Blütezeit des Stillebens ist die niederländische Malerei des 17. Jh., hier dient es vor allem dekorativen Zwecken und zeigt den Luxus, aber auch die Schönheit der einfachen Dinge. Gleichzeitig gelten die Objekte als Sinnbild für die Scheinhaftigkeit des Lebens: Nichts ist von Dauer, alles - auch die Schönheit - vergeht. So wird einerseits der Reichtum präsentiert und zur Schau gestellt,

andererseits warnend auf die Vergänglichkeit hingewiesen. Dieser sogenannte Vanitas-Gedanke ist Leitmotiv der barocken Stilleben. Allerdings gelten Stilleben schon im Barock als wenig anspruchsvoll und eher dekorativ, Stillebenmaler sind weit weniger angesehen als z. B. Historienmaler. Auch heute werden die Motive v. a. aus dekorativen Zwecken gewählt.

Jeder Künstler und jeder Betrachter gibt den Dingen seine eigene Bedeutung, versteht die Objekte als Teil seines persönlichen Alltags, seiner persönlichen Repräsentation oder widmet ihnen wegen ihrer Farbe, Form oder Oberflächeneigenart besondere Aufmerksamkeit.

Bei der Beschreibung eines Stillebens ist es sinnvoll mit Begriffen zu arbeiten, die die Anordnung der einzelnen Objekte ausdrücken: davor oder dahinter, daneben, darunter oder darüber usw. Dabei werden Details angemessen zusammengefasst (mehrere, eine Gruppe von o. ä.). Je nach Darstellung kann auch beim Stilleben von einem auffälligen Einzelobjekt aus der Blick weitergeführt bzw. von einem besonders wichtigen Element zum Nebensächlichen gelenkt werden, dabei ist oft der Bildtitel hilfreich.

KURZFASSUNG:

Art des Stillebens		<i>Welche Art von Gegenständen? Gibt es einen sinnvollen Überbegriff?</i>
Aufstellung Anordnung	bzw.	<i>Einzelstücke s. o. vom Wichtigen zum Nebensächlichen oder von links nach rechts, von vorne nach hinten usw. benennen je nach Motiv strukturiert vorgehen, Details sinnvoll zusammenfassen Lage der einzelnen Stücke zueinander (daneben, darunter, dahinter)</i>
Untergrund		<i>Wo liegen die Gegenstände (Brett, Teller, Tisch...)?</i>
Hintergrund, Raum		<i>Wie ist der Hintergrund (Wand, Nische, Fenster ...) gefüllt?</i>

Die besondere Bedeutung oder Symbolik einzelner Objekte wird unter dem Aspekt Wirkung bzw. Aussage, also bei der Bilddeutung, behandelt. Viele Objekte, die in Bildwerken von Renaissance und Barock auftauchen, kennen wir heute nicht mehr bzw. nicht in ihrer früheren Bedeutung. Gerade die Symbolhaftigkeit - wie etwa im 17. Jahrhundert Brot und Wein, Nüsse oder Silberpokale verstanden wurden - können wir nicht erschließen. Auch in unserer Zeit werden nicht alle Betrachter die in Stillleben abgebildeten Gegenstände gleich interpretieren oder wertschätzen. Ein wichtiger Gesichtspunkt ist stets die persönliche Beziehung des Betrachters zu bestimmten Inhalten und seine individuell geprägten Assoziationen.

Aufgabe 38. Wählen Sie eines der Stillleben von Max Slevogt und beschreiben Sie es nach dem Schema.

Stillleben mit Erdbeeren

Zitronenstillleben

Stilleben mit Eiern und Zitrusfrüchten

Bildbeschreibung des Bildmotivs ABSTRAKTES BILDMOTIV

Ein erkennbares Motiv wird allgemein als der wesentliche Inhalt eines Bildes verstanden. Wenn die Bildelemente weder Menschen noch Objekte sind, sondern geometrische Elemente, Flächen und Linien, dann sprechen wir von einem abstrakten oder gegenstandslosen Bildmotiv.

Die Beschreibung wird selten vom Bildtitel ausgehen können. Wassily Kandinsky, mit dem die gegenstandslose Malerei beginnt, betitelt seine Bilder vergleichbar musikalischen Kompositionen als „Improvisation“ oder „Komposition“. Es geht in der Regel um die Anordnung von Farben und Formen auf der Bildfläche. Bei der Beschreibung benutzt der Betrachter Begriffe, die die Ordnung der Bildfläche beschreiben: in der Mitte, oben oder unten, daneben oder quer dazu usw. Zusätzlich werden Farben (Farbtöne aus dem 12-teiligen Farbkreis) bzw. Farbzusammenharmonien und Kontraste (u. a. Farb-an-sich-Kontrast, Intensitäts-, Helligkeits- und Temperaturkontrast, Komplementärkontrast) sowie Formen (geometrisch, natürlich, amorph u. a.) benannt, entsprechende Fachbegriffe sind dabei sinnvoll und hilfreich.

Wortschatzhilfen:

wild — geordnet — klar — chaotisch — lebhaft — starr — zufällig —
geometrisch — rhythmisch — geradlinig — geschwungen — kantig —
gerundet — überlagert — fröhlich — aggressiv — langweilig — exakt —
klar begrenzt — übereinander geschichtet — konstruiert — spontan

Was ist eine Allegorie?

Eine Allegorie umschreibt in der Regel abstrakte, also schwer fassbare Begriffe, wie Gerechtigkeit, Freiheit, Tod oder Liebe und macht sie dadurch verständlich. Man kann zwei verschiedene Arten unterscheiden: Bildliche Allegorien überführen abstrakte Werte in ein Kunstwerk. Sprachliche Allegorien bezeichnet man oft als auserzählte Metapher, weil sie wie ein umfangreiches sprachliches Bild wirken. Beide Arten haben eine offensichtliche und eine übertragene Bedeutung, die man sich erst erschließen muss.

Beispielsweise stellt man sich den Sensenmann als ein Gerippe mit einem schwarzen Umhang und einer Sense vor. Diese Figur ist eine Allegorie des Todes. Auf der wörtlichen / bildlichen Ebene ist sie nur ein Skelett mit einem Umhang. Auf der übertragenen Ebene haben die Merkmale des Sensenmanns aber eine bestimmte Bedeutung, die für den Tod stehen.

Der Begriff „Allegorie“ ist aus dem altgriechischen Wort *allegoría* entstanden und heißt so viel wie „*verschleierte oder andere Sprache*“. Damit bezeichnet man ein Kunstwerk oder ein Stilmittel. Sie umschreibt ein abstraktes Thema.

Bildliche Allegorien gibt es in der Kunst schon seit der Antike. Dabei versuchen Künstler, abstrakte Werte oder Begriffe in einem Bild darzustellen. Abstrakt heißt, dass etwas schwer fassbar und nicht konkret ist. Mit ihrem Kunstwerk möchten sie ihre Vorstellung davon verbildlichen und für andere zugänglich machen.

Allegorie Kunst – Beispiel: Die römische Göttin Justitia steht allegorisch für die Gerechtigkeit. Meistens wird sie mit einer Augenbinde, einer Waage und einem Schwert dargestellt. Ihre Merkmale haben alle eine

bestimmte übertragene Bedeutung: Die Augenbinde steht dafür, dass alle Menschen vor dem Gericht gleich behandelt werden. Die Waage symbolisiert, dass ein Urteil ausgewogen getroffen wird. Das Schwert stellt die Vollstreckung des Urteils dar.

Es gibt viele bildliche Allegorien, deren Bedeutung sehr bekannt ist. Wenn man sie sieht, weißt man sofort, was damit gemeint ist. Meistens handelt es sich um Personifikationen, eine Sonderform der Allegorie.

Nationale Personifikationen: Die meisten Nationen haben eine allegorische Figur, die das Land repräsentiert. Sie haben immer bestimmte Merkmale, an denen man sie erkennen kann.

❖ *Helvetia ⇒ Schweiz: Frau mit einem Speer und einem Schild, auf dem die Schweizer Flagge zu sehen ist.*

❖ *Uncle Sam ⇒ USA: Der Mann hat meistens weiße Haare und einen Ziegenbart. Seine Kleidung hat die Nationalfarben Amerikas: rot, blau und weiß. Er trägt einen Hut mit der amerikanischen Flagge darauf.*

❖ *Michel ⇒ Deutschland: Diese Figur findet man fast nur in Karikaturen, also in übertriebenen humoristischen Darstellungen. Sein Erkennungsmerkmal ist eine Schlafmütze.*

Antike Gottheiten: Die meisten Götter der Griechen oder Römer haben eine allegorische Bedeutung, für die sie stehen:

✓ *Amor/Cupido/Eros ⇒ Liebe: Der kleine Junge schießt mit Pfeil und Bogen auf die Herzen der Menschen, die sich dann verlieben.*

✓ *Venus/Aphrodite ⇒ Schönheit: Die wunderschöne Frau wird meistens nackt und in einer Muschel stehend dargestellt.*

✓ *Neptun/Poseidon ⇒ Meer: Man erkennt ihn an seinem großen Bart und einem Dreizack. Manchmal hat er auch noch eine Krone oder ein Fischernetz.*

Wie wirkt eine Allegorie?

Allegorien werden meistens eingesetzt, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Der Autor möchte nämlich seinem Leser sein Verständnis einer komplizierten Situation vermitteln. Für seine Darstellung wählt er Worte aus einem anderen Zusammenhang. Er malt also gewissermaßen mit Worten ein Bild. So werden seine Gedanken besonders anschaulich. Genauso geht ein Maler vor, der ein allegorisches Kunstwerk erschafft.

Der Autor schreibt seine Allegorie in der Regel so, dass der Leser sie erkennt und die übertragene Bedeutung ableiten kann. Meistens kannst du Allegorien also 1:1 „übersetzen“. Aber vor allem bei älteren Werken oder der gehobenen Literatur weißt du teilweise nicht, was die Allegorie ursprünglich bedeutet hat. Dann musst du sie **interpretieren**, also deuten oder auslegen.

(Quelle: <https://studyflix.de/deutsch/allegorie-3030>)

Aufgabe 39. Finden Sie ein allegorisches Bild, geschaffen von einem deutschen Maler, und beschreiben Sie es nach dem Schema.

BILDHAUEREI

Bildhauerei: Begriff, Geschichte

(Quelle: <https://www.wissen-digital.de/Bildhauerei>)

auch: *Plastik, Skulptur*;

ein Bereich der bildenden Kunst neben Malerei und Grafik. Die Bezeichnungen Plastik, Bildhauerei und Skulptur werden oft gleichbedeutend gebraucht.

Die Bildhauerkunst umfasst alle dreidimensionalen Werke aus festem Material. Als Skulptur bezeichnet man ein aus Stein gemeißeltes oder aus Holz, Elfenbein u.a. geschnitztes Kunstwerk. Unter Plastik versteht man ein modelliertes Kunstwerk aus Ton, Wachs oder Gips oder ein gegossenes aus Gold, Bronze, Stahl oder Kunststoff. Mit neuen Materialien (Aluminium, Kunststoffe, Schrott) entstehen auch neue Bearbeitungstechniken (Schweißen, Löten u.a.).

Nach der Größe der Plastik unterscheidet man Monumental- und Kleinplastik, nach der Form Vollplastik und Relief. Besondere Bedeutung in der abendländischen Kunst kommt der Entwicklung des Denkmals zu.

Geschichte

Vor- und Frühgeschichte

Bildhauerkunst aus Knochen oder Stein gab es schon in prähistorischen Kulturen, die ältesten bekannten sind ca. 30 000 Jahre alt (Venus von Willendorf).

Funde aus der Kultur der Sumerer in Mesopotamien (3 000 v. Chr.) sind starre, schematisierte Statuetten, die wahrscheinlich als Kultbilder dienten. Meister der Reliefkunst waren die Ägypter, die vor allem ihre Tempel und Gräber mit zahlreichen Darstellungen schmückten. Um 1 300 v. Chr. entstanden die blockhaften Kolossalstatuen am Ramses-Tempel in Abu Simbel.

Antike

In der griechischen Kunst wurden zwischen dem 7. und 1. Jh. v. Chr. statt architekturgebundenen, starren Gestalten monumentale, freistehende Figuren aus Bronze (siehe Bronzekunst) und Marmor geschaffen, in

vollendeter Naturnähe und in der Haltung des Kontrapost. Berühmte griechische Bildhauer waren Phidias (Skulpturenschmuck der Akropolis), der Bronzebildhauer Polyklet und Praxiteles (4. Jh. v.Chr.).

Die meisten griechischen Statuen sind nur in Kopien überliefert, die in der römischen Kunst in großer Anzahl angefertigt wurden. Daneben übernahmen die Römer zahlreiche Elemente aus der etruskischen Kunst; außerdem leisteten sie einen bedeutenden Beitrag zur Porträtbüste und zur Reliefkunst (Sarkophage, Trajanssäule).

Mittelalter

Im Mittelalter dominierten seit dem 4. Jh. n.Chr. kleinformatische Elfenbeinschnitzerei oder Gold- und Silberreliefs. Die Vollplastik wurde - in Abgrenzung zu heidnischen Götzenbildern - fast vollständig verdrängt. In der Romanik entstand Skulptur vor allem als Bauplastik an Kapitellen und Portalen der großen Kathedralen. Durch die in der Gotik von Chartres und Reims ausgehende Lösung der Skulptur von der Baukunst wurde die Bildhauerkunst grundlegend erneuert. Die italienische Skulptur orientierte sich auch im Mittelalter an antiker Kunst (A. Pisano, L. Maitani).

Neuzeit

In der Renaissance-Plastik Italiens erreichte die Bildhauerkunst mit der Rückbesinnung auf die Antike einen neuen Höhepunkt. Bedeutende Werke schufen in Florenz L. Ghiberti, Nanni di Banco und Donatello.

Als größter Bildhauer der Hochrenaissance gilt Michelangelo. Seine Marmorbildwerke in Rom und Florenz gehören zu den Hauptwerken abendländischer Skulptur. Der Manierismus brachte zahlreiche bedeutende Bronzebildwerke hervor (B. Cellini, Giambologna).

Im Barockerfolgte die Vereinigung von Bildhauerkunst mit Malerei und Architektur zum Gesamtkunstwerk. Ein Meister darin war G.L. Bernini, der im Auftrag der Päpste in Rom zahlreiche Bildwerke aus Marmor schuf. In Deutschland wirkten A. Schlüter und G. Petel, in Frankreich am Hofe des Sonnenkönigs Ludwig XIV. A. Coysevox und F. Girardon.

Im 18. Jh. befassten sich die Bildhauer des Klassizismus erneut mit antiker Skulptur (A. Canova, B. Thorvaldsen).

19. und 20. Jahrhundert

Bedeutendster Bildhauer des 19. Jh.s ist der Franzose A. Rodin. Sein dem Impressionismus verpflichtetes bildhauerisches Werk umfasst so bedeutende Skulpturen wie "Der Kuss" und "Der Denker".

Im 20. Jh. verliert die Plastik zu einem großen Teil ihren repräsentativen, figürlichen Charakter und verlagert sich auf die Objektkunst: Der Begriff der Kunst wird auf Objekte ausgeweitet, die zuvor nicht als Kunst angesehen wurden.

In vielen Fällen ist eine parallele Entwicklung zur Malerei zu beobachten: Der Kubismus nimmt Einflüsse der afrikanischen Kunst auf (G. Braque, P. Picasso) und versucht, die Motive in abstrakte Formen zu zerlegen (C. Brancusi). Die Vertreter des Konstruktivismus W. Tatlin, N. Gabo und A. Pevsner beschränken sich auf die Harmonie einfacher geometrischer Formen. Der Futurismus in Italien (U. Boccioni) will Bewegung und Dynamik in der Skulptur darstellen. Skulpturen und Installationen mit hintergründigem Humor entwerfen die Vertreter des Dadaismus (H. Arp, K. Schwitters).

Daneben gibt es aber immer auch die gegenständliche Bildhauerkunst. Die wichtigsten Vertreter sind A. Maillol, W. Lehmbruck, E. Barlach und H. Moore.

In den 1960er Jahren bringen die Künstler der Pop-Art (R. Rauschenberg, J. Johns, C. Oldenburg) Dinge des Alltags in einen neuen Zusammenhang.

Die amerikanische Land-Art versucht die Integration des Kunstwerks in die Landschaft; der Verpackungskünstler Christo schafft kurzlebige Kunstwerke, z.B. die Verhüllung des Berliner Reichstags.

Der deutsche Künstler J. Beuys wurde bekannt durch seine Performances und die Idee, die Rationalität unserer Gesellschaft aufzubrechen. Happenings suchen die Übereinstimmung von Kunst und Realität.

Die zeitgenössische Bildhauerei lässt sich oft nicht mehr einer bestimmten Stilrichtung zuordnen; teilweise ist eine Rückkehr zum Gegenständlichen zu beobachten.

Glossar

die Plastik / die Bildhauerei / die Skulptur – скульптура

dreidimensionales Werk — трехмерное/объемное произведение искусства

aus Stein gemeißelt — высеченный/выдолбленный из камня

aus Holz, Elfenbein geschnitzt — вырезанный из дерева, слоновой кости

aus Ton, Wachs oder Gips modelliert — вылепленный из глины, воска или гипса

aus Gold, Bronze, Stahl oder Kunststoff gegossen — отлитый из золота, бронзы, стали или пластика/пластмассы

der Schrott — отходы производства; металлолом

die Bearbeitungstechnik (-en) — технология/способ обработки

das Schweißen — сварка

das Löten — пайка

die Monumental- und Kleinplastik – монументальная скульптура и скульптура малых форм

die Vollplastik — круглая скульптура

das Relief – рельеф; лепнина

prähistorisch — доисторический

die Statuette — статуэтка

blockhafte Kolossalstatue — массивная монументальная статуя

architekturgebundene, starre Gestalt — связанная с архитектурой застывшая фигура

in Kopien überliefert sein – сохраниться в копиях

einen Beitrag zu Dat. leisten – внести вклад во что-л

die Porträtbüste — скульптурный портрет, бюст

heidnische Götzenbilder – языческие идолы

die Bauplastik — архитектурная/декоративная скульптура
das Marmorbildwerk — мраморная скульптура
abendländisch — западно-европейский
am Hofe des Königs wirken — работать/творить при дворе короля
ihren repräsentativen, figürlichen Charakter verlieren — потерять свою представительную фигурную особенность
die Objektkunst — предметно-ориентированное искусство
die amerikanische Land-Art — американский ленд-арт (направление в искусстве, связанное с природным ландшафтом)
kurzlebig — недолговечный/короткоживущий
die Performance — перформанс/действие
sich einer bestimmten Stilrichtung zuordnen lassen — быть причисленным к определенному направлению/стилю

Aufgabe 40. Lesen Sie den Text über Bildhauerei und lernen Sie den angegebenen Wortschatz daraus. Mit Hilfe dieser Wörter geben Sie den Inhalt des Textes wieder.

Aufgabe 41. Was wissen Sie über die Entwicklung der Bildhauerei in Russland? Kennen Sie einige russische Bildhauer und deren Kunstwerke? Welche Plastiken sind in Ihrer Heimatstadt zu sehen?

Aufgabe 42. Lernen Sie den Beruf des Bildhauers kennen.

Bildhauer

(Quelle: <https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/steckbrief/8428.pdf>)

Bildhauer schaffen und gestalten plastische Kunstwerke. Sie nehmen Aufträge zur Realisierung eines bestimmten Themas entgegen oder entwickeln eigene künstlerische Ideen und setzen diese mit unterschiedlichen Materialien wie Ton, Holz, Stein, Keramik und Metall

um. Zunächst erarbeiten sie z.B. zeichnerische Entwürfe und fertigen Modelle aus Ton, Knetmasse, Wachs oder Gips in natürlicher Größe oder verkleinertem Maßstab. Schließlich übertragen sie Maße und Umrisse des Modells bzw. Entwurfs auf den Werkstoff und bearbeiten diesen bis zur endgültigen Form.

6

1. Sehen Sie sich die Sendung über den Bildhauer Sven Schöning.

Finden Sie russische Entsprechungen zu folgenden Wörtern: *monatelang* - die Auseinandersetzung – die Vorlage aus Wachs – der Baumeister – die Feinarbeit – ein Gefühl von Person bekommen – das Einswerden – seitlich versetzen – dynamische Haltung – die Gießerei – die Gruppe an Bronzefiguren – der Lehrbeauftragte

2. Markieren Sie die Aussagen Richtig oder Falsch. Korrigieren Sie die falschen Aussagen:

	<i>Richtig</i>	<i>Falsch</i>
1. Ton ist ein erdverbundenes Material.	☐	☐
2. Sven fertigt eine Figur von Ulrich Müther, einem deutschen Komponisten.	☐	☐
3. Sven hat weitsichtige Augen und trägt eine Brille.	☐	☐
4. Um eine Skulptur genau zu schaffen, müsse man die Geschichte der Person kennen und sich in das reindenken, was die Person gemacht habe, so Schöning.	☐	☐

⁶ Bildhauer Sven Schöning fertigt lebensgroße Bronzefiguren.

URL: <https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordtour/bildhauer-sven-schoening-fertigt-lebensgrosse-bronzefiguren,nordtour-1092.html> (дата обращения: 09.06.2026)

5. Der Künstler bringt die Figur zu Gießerei, und sie steht für alle zugänglich in der Öffentlichkeit.	☐	☐
6. Die Bronzefiguren „Miteinander“ hat Sven für die Stadt Lüneburg entworfen.	☐	☐
7. Kunst ist für Sven Schöning Leben, Liebe und Energie.	☐	☐
8. Der Bildhauer arbeitet in der Abteilung für Restaurierung im Stipsdorfer Museum.	☐	☐

Deutsche Bildhauer

Aufgabe 43. Lesen Sie Kurzbiografien der deutschen Bildhauer.

(Quelle: <https://www.wissen-digital.de>)

Tilman Riemenschneider – *deutscher Bildhauer und Bildschnitzer*; geb. um 1460 in Heiligenstadt (?), gest. 7. Juli 1531 in Würzburg.

Riemenschneider gehört zu den bedeutendsten Bildschnitzern der Spätgotik im süddeutschen Raum.

Seine Ausbildung erfuhr er wohl am Oberrhein und in Schwaben im Umkreis von Nicolaus Gerhaert und Jörg Syrlin. Er kam 1483 nach Würzburg, wo er fortan die Kunstentwicklung nachhaltig bestimmte.

Auch politisch war er tätig: 1504 wurde er in den Würzburger Stadtrat gewählt, 1520/21 war er Bürgermeister. 1525 wurde er während der Bauernkriege wegen Unterstützung der aufständischen Bauern gefangen genommen und gefoltert.

Ein bedeutendes Hauptwerk der Frühzeit bilden die Steinfiguren von Adam und Eva für die Marienkapelle des Domes in Würzburg (1491-93, Mainfränkisches Museum, Würzburg).

Bekannt wurde Riemenschneider insbesondere durch seine holzgeschnitzten Altäre: Der Altar der Herrgottskirche in Creglingen bei Rothenburg (um 1505) mit der Darstellung von Mariä Himmelfahrt im Mittelschrein gruppiert die einzelnen Personen in meisterhafter Ausgewogenheit und weist in seiner Formensprache bereits auf die Kunst der Renaissance voraus.

Den Altarwerken Riemenschneiders ist gemeinsam, dass sie keine Fassung hatten, wie damals allgemein üblich, sondern unbemalt blieben. Das Holz ist überaus fein bearbeitet, die Figuren erhalten ihre Wirkung allein durch die Modellierung mit Licht und Schatten.

Werkauswahl:

Werke in Stein: Wandgrab des Fürstbischofs Rudolf von Scherenberg, Würzburg, Dom (1498-99); Steinwandgrab des Lorenz von Bibra († 1519), Würzburg, Dom; große Sandsteinmadonna im Neumünster in Würzburg (1493).

Holzbildwerke: Maria (Berlin, Staatliche Museen); mehrere Holzmadonnen im Mainfränkischen Museum, Würzburg; heilige Anna vom verlorenen Annenaltar für die Würzburger Marienkapelle (1505, München, Nationalmuseum); Münnerstädter Altar mit der hl. Magdalena (1490-92, Einzelteile in der Pfarrkirche von Münnerstadt, im Bayerischen Nationalmuseum in München und in den Staatlichen Museen in Berlin); Heiligblutaltar in der Jakobskirche in Rothenburg (1499-1505); Altar der Pfarrkirche in Dettwang bei Rothenburg.

Veit Stoß - *deutscher Bildhauer, Maler und Kupferstecher*; geb. um 1448 in Horb am Neckar, gest. 22. September 1533 in Nürnberg

Stoß ist der Hauptmeister der Bildschnitzkunst der deutschen Spätgotik.

Seine Anfänge liegen völlig im Dunkeln. 1477 wird Stoß erstmals biografisch fassbar, als er einem Ruf nach Krakau folgte, um den Hochaltar der dortigen Marienkirche zu schaffen. Er erhielt darauf weitere bedeutende Aufträge, v.a. für Arbeiten in Stein. 1496 kehrte er nach Nürnberg zurück und wurde dort im selben Jahr betrügerisch um sein

Vermögen gebracht. 1503 erhielt er wegen einer Schuldscheinfälschung die entehrende Strafe der Durchstoßung der Wangen mit glühendem Eisen. Wohl wurde er durch Kaiser Maximilian I. rehabilitiert, doch blieb er ein gemiedener Bürger und starb als vereinsamter, verbitterter Mann.

Näheres über die künstlerische Ausbildung von Veit Stoß ist nicht bekannt, anzunehmen ist eine oberrheinische und nürnbergische Schulung unter dem Einfluss Nicolaus Gerhaerts. In seiner Kunst mischen sich leidenschaftlicher Naturalismus des Details mit nahezu barocker Bewegtheit der Gewänder und Umrisse. Stoß war der bedeutendste Vertreter der "barocken" Phase der Gotik; er ist meisterhaft in der Technik des Bildschnitzens, aber auch vertraut mit der Arbeit in Stein, mit der Malerei und dem Kupferstich. Von bedeutendem Einfluss war er insbesondere in Polen und dem gesamten Osten.

Werke (Auswahl)

Frühwerke: Hochaltar der Marienkirche in Krakau (1477-89), der größte geschnitzte Flügelaltar der deutschen Spätgotik; Ölbergrelief (Krakau, Nationalmuseum); Marmorgräber für König Kasimir Jagiello (Krakau, Dom); großes Sandsteinkruzifix in der Marienkirche, Krakau.

Werke der Nürnberger Zeit: Maria vom Hause des Stoß in Nürnberg (um 1499); Apostel Andreas im Ostchor der Sebalduskirche, Nürnberg (um 1505-07); "Englischer Gruß", Nürnberg, Lorenzkirche (1517-19) mit Darstellung der Verkündigung und der 7 Freuden Mariä; Hochaltar der Nürnberger Karmeliterkirche (1520, heute Bamberg, Dom).

Werke als Maler: Tafeln für den Altar Riemenschneiders in Münnerstadt, Pfarrkirche (1504). Die wenigen Kupferstiche stehen meist in engem Zusammenhang mit seinen bildnerischen Arbeiten.

Balthasar Permoser - *deutscher Bildhauer*; * getauft 13. August 1651 in Kammer bei Traunstein, gest. 20. Februar 1732 in Dresden.

Hauptmeister des deutschen Barock; die erste Ausbildung erfolgte in seiner Heimat sowie in Salzburg und Wien. Ab 1675 hielt sich Permoser für insgesamt 14 Jahre in Italien auf, 1689 wurde er Hofbildhauer in Dresden.

Von 1702 bis 1704 arbeitete er in Freiberg in Sachsen, 1710-25 in Dresden. 1725 wanderte er zu Fuß nach Rom und kehrte 1728 über Salzburg nach Dresden zurück.

In seiner Kunst ist Permoser ein wichtiger Vermittler des italienischen Barock (besonders Berninis) in Deutschland. Er verarbeitete aber auch viele andere Einflüsse, z.B. Von P. Puget und A. Schlüter.

Das Hauptwerk Permosers ist der Figureschmuck des Zwingers in Dresden, den er mit Gesellen anfertigte (1711-18, 1945 stark zerstört, jetzt rekonstruiert). In einzigartiger Weise sind hier Architektur (D. Pöppelmann) und Plastik ineinander verflochten. Hervorzuheben sind vor allem 12 Atlantenhermen mit Faunsköpfen am Westpavillon, Herkules und die Personifikationen der Jahreszeiten am Nordtor.

Weitere Werke: Figureschmuck von San Gaetano, Florenz (1675); verschiedene Kleinbildwerke aus Elfenbein: Jupiter (früher Dresden, Grünes Gewölbe), Herkules und Omphale (Dresden); Kanzel der Hofkirche (Dresden); Holzkruzifix für den Dom in Bautzen; Apotheose des Prinzen Eugen (Wien, Barockmuseum, 1721); Kirchenväter Augustinus und Ambrosius (Dresden, Hofkirche).

Johann Baptist Hagenauer - *deutscher Bildhauer*; geb. 1732 in Strass, Oberbayern, gest. 9. September 1810 in Wien

Meister des Rokoko, später zum Klassizismus hinneigend, schuf in seiner Frühzeit v.a. Kleinplastiken, später größere dekorative Werke; seit 1774 Lehrer an der Wiener Akademie.

Hauptwerke: Große Mariensäule auf dem Domplatz von Salzburg (1766-71), dekorative Gartenfiguren für Nymphenburg bei München und für Schönbrunn bei Wien.

Johann Gottfried Schadow- *deutscher Bildhauer*; geb. 20. Mai 1764 in Berlin, gest. 27. Januar 1850 in Berlin.

Hauptmeister des deutschen Klassizismus, Schüler von Tassaert; 1785-87 weitergebildet in Rom bei Trippel und unter dem Einfluss Canovas, mit dem er befreundet war. 1788 wurde er Hofbildhauer in Berlin, 1816 Direktor der Akademie.

Schadow verband in seiner Kunst edle Schönheit der Form mit lebensvoll-realistischer Auffassung. Er schuf Grabdenkmäler, Standbilder und Bildnisbüsten. Sein berühmtestes Werk ist das Marmor-Doppelbildnis der Prinzessinnen Luise und Friederike (1795, Berlin, Nationalgalerie).

Hauptwerke: Grabmal des achtjährigen Grafen von der Mark, Berlin, ehemals Dorotheenkirche (1790/91, jetzt Bode-Museum, Berlin); Standbild Friedrichs des Großen (1794, Stettin); Friedrich der Große mit seinen Windspielen (Bronzegruppe, 1821, Schloss Sanssouci); Viktoria auf dem Viergespann (Quadriga, 1794 auf dem Brandenburger Tor in Berlin aufgestellt).

Christian Daniel Rauch - *deutscher Bildhauer*; geb. 2. Januar 1777 in Arolsen, Westfalen, gest. 3. Dezember 1857 in Dresden.

Hauptmeister des deutschen Klassizismus, Schüler von G.Schadow, in Berlin, 1804-11 in Rom, wo er sich unter dem Einfluss Thorvaldsens weiterbildete, seit 1811 in Berlin tätig als bedeutendster Nachfolger von Schadow.

Christian Daniel Rauch brachte es zum erfolgreichsten Bildhauer seiner Zeit. Sogar seinen berühmten Lehrer Schadow stellte Rauch in den Schatten. Seinen Ruhm begründete er mit dem Grabmal für die Königin Luise im Charlottenburger Mausoleum. Im Auftrag des kunstsinnigen und geschichtsbewussten bayerischen Königs Ludwig I. schuf Rauch eine Reihe von Porträtbüsten für die Walhalla und erreichte den Höhepunkt seines Könnens mit dem beeindruckenden Denkmal Friedrichs des Großen, das erst auf Geheiß der DDR-Behörden Unter den Linden wieder aufgestellt wurde. Das bekannteste Werk des Meisters dürfte aber die Goethe-Büste sein, die das klassische Goethebild im Bewusstsein der

Allgemeinheit nachdrücklich geprägt hat. Zu seinen Schülern gehörten u.a. E. Rietschel, und A. Kiss.

Hauptwerke: Grabmal der Königin Luise (1811-15, Charlottenburg, Mausoleum); Bronzedenkmal Blüchers (1826, Berlin, Opernplatz); sechs Viktorien aus Marmor für die Walhalla bei Regensburg (1829); Denkmal für August Hermann Francke, Halle (1829); Denkmal Friedrichs des Großen (1840-51, Berlin, Unter den Linden); bedeutende Bildnisbüsten, besonders die von Goethe (1820/21, Leipzig, Museum).

Ludwig Schwanthaler - *deutscher Bildhauer*; geb. 26. August 1802 in München, gest. 14. November 1848 in München.

Hauptvertreter des Münchner Klassizismus, Schüler der Münchner Akademie. Ein Aufenthalt in Rom brachte ihn in Berührung mit Thorvaldsen, der ihm die klassizistische Richtung wies. Sein Hauptwerk ist das volkstümliche Standbild der Bavaria, München, 1844-50 gegossen.

Weitere Werke: Monumental-dekorative Arbeiten: Frieze mit klassischen Darstellungen für den Königsbau der Residenz, München; Gruppe der Hermannsschlacht für den Nordgiebel der Walhalla bei Regensburg. Denkmäler: Bronzestandbilder Mozarts in Salzburg (1842); Goethes in Frankfurt am Main (1844); Jean Pauls in Bayreuth u.a.

Adolf von Hildebrand - *deutscher Bildhauer*; geb. 6. Oktober 1847 in Marburg an der Lahn, gest. 18. Januar 1921 in München

Hauptvertreter der neuklassischen Richtung des ausgehenden 19. Jh. Schüler von K. Zumbusch in München, lernte in Rom H.v. Marées und den Kunsttheoretiker Konrad Fiedler kennen, die bestimmend auf seine Kunst einwirkten. Mit beiden zusammen vertritt er das Ideal einer neuen Einfachheit dem Neubarock gegenüber, einer Erhebung des Individuellen zum Allgemeinen, und als Vorbilder die Kunst der Antike und der italienischen Frührenaissance.

Hildebrand schuf monumentale Brunnenanlagen, Denkmäler, Marmorstandbilder, Porträtbüsten, Reliefs, Plaketten. Er war auch ein bedeutender Theoretiker; seine Erkenntnisse sind niedergelegt in der Schrift "Das Problem der Form in der bildenden Kunst" (1893).

Hauptwerke: Brunnenanlagen: Wittelsbacher- (1895) und Hubertusbrunnen (1907), München. Marmorstandbilder: "Adam" (1878, Leipzig, Museum), "Nackter Jüngling" (1884, Berlin, Nationalgalerie).

Bildnisbüsten: Konrad Fiedler (1890, Berlin, Nationalgalerie), Böcklin (1897, Berlin, Nationalgalerie).

Reliefbildnisse: Bismarckmedaille. Plaketten: Kopf Wilhelm Bodes. Denkmäler: Bismarck (1907-10, München), Schiller (1909-11, Nürnberg).

Ernst Barlach - *deutscher Bildhauer, Grafiker und Dichter*; geb. 2. Januar 1870 in Wedel (Holstein), gest. 24. Oktober 1938 in Rostock; führender Bildhauer, Grafiker und Dichter des Expressionismus.

Barlach war Schüler von R. Diez an der Dresdner Kunstakademie. Zwischen 1895 und 1897 hielt sich Barlach zwei Mal längere Zeit zu Studienzwecken in Paris auf, lebte dann in Berlin (1899 bis 1901), in Wedel (1901 bis 1904) und wurde Lehrer der Keramik-Fachschule in Hörn im Westerwald. Zwischen 1897 und 1899 schuf Barlach figürliche Arbeiten für die Rathäuser in Hamburg und Altona.

Zwischen 1898 und 1902 arbeitete er als Zeichner für die Zeitschrift "Jugend". Eine Reise nach Russland 1906 hatte entscheidenden Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung. Seit 1910 lebte Barlach in Güstrow in Mecklenburg.

1919 wurde er Mitglied der Berliner Akademie der Künste und 1925 Ehrenmitglied der Münchner Kunstakademie. 1924 erhielt er den "Kleist-Preis". Von den Nationalsozialisten wurde Barlach in die Reihe "entarteter Künstler" gestellt, zahlreiche seiner Werke wurden zerstört.

Als Bildhauer gelangte Barlach zu einem eigenen Stil von großer, mitreißender Ausdruckskraft. Vor allem seine Bildwerke in Holz zeigen in

einer strengen, geschlossenen Form die leidgeprüfte Erdgebundenheit des Menschen. Oft stellte er Menschen aus dem russischen Volk dar.

Als Grafiker schuf Barlach Holzschnitte und Lithografien, mit denen er auch seine eigenen Dichtungen illustrierte.

Ernst Barlach schrieb sieben Dramen, zwei unvollendete Romane und zahlreiche kleinere autobiografische Schriften (Autobiografie: "Ein selbsterzähltes Leben", 1928). Eines seiner Grundmotive war die Frage nach dem Verhältnis zwischen Vater und Sohn.

Werke

"Ekstatiker" (Holzplastik, 1916, Zürich, Kunsthalle); "Die gefesselte Hexe" (1926); "Die Verlassenen" (früher Berlin); "Der Beter"; Ehrenmal im Dom zu Güstrow (heute in Köln); "Geistkämpfer" an der Universitätskirche Kiel (1928) u.a.

Grafische Zyklen: "Die Wandlungen Gottes"; "Walpurgisnacht".

Wilhelm Lehmbruck - *deutscher Bildhauer und Grafiker*; geb. 4. Januar 1881 in Duisburg-Meiderich, gest. 25. März 1919 in Berlin

Vertreter des Expressionismus. 1901-07 besuchte Lehmbruck die Düsseldorfer Akademie; er war Schüler von K. Janssens. 1910-14 war er in Paris und kam mit der Kunst Rodins und Maillols, Brancusis und Modiglianis in Berührung. Charakteristisch für seinen Stil wurde die überlange Streckung der Gliedmaßen seiner Plastiken.

In gewisser Weise ist Lehmbrucks Kunst eine Weiterführung von Rodins Schaffen, im weiteren Sinne die Steigerung von gotischen und barocken Tendenzen der Vergeistigung. Lehmbruck schuf auch einige Gemälde, Lithografien und Radierungen.

Die Werke sind - z.T. in Wiederholungen - in vielen Museen der Welt vertreten. Die reichste Sammlung besteht im Wilhelm-Lehmbruck-Museum in Duisburg.

Hauptwerke: "Weiblicher Torso" (1910, Duisburg, Wilhelm-Lehmbruck-Museum); "Kniende" (1911, Duisburg, Wilhelm-Lehmbruck-Museum, Mannheim, Kunsthalle, u.a.); "Emporsteigender Jüngling" (1913, New York, Museum of Modern Art); "Der Gestürzte" (Staatsgalerie Moderner Kunst, München).

Hans Arp - *deutsch-französischer Maler, Grafiker, Bildhauer und Dichter*; geb. 16. September 1887 in Straßburg, gest. 7. Juni 1966 in Basel.

Arp studierte 1906 bis 1907 Malerei in Weimar, ein Jahr später an der Académie Julien in Paris; 1911 kam er in München mit den Künstlern des Blauen Reiters, vor allem mit W. Kandinsky, in Berührung. 1917 war er mit Tristan Tzara und H. Ball Mitbegründer der dadaistischen Bewegung in Zürich, 1919/20 in Köln mit Baargeld und Max Ernst zusammen an der Kölner Dada-Bewegung beteiligt. 1923 war Arp in Hannover bei Kurt Schwitters. Er heiratete 1926 Sophie Taeuber und übersiedelte nach Meudon bei Paris. Hier schloss er sich den Surrealisten an, war 1932 Mitglied der Gruppe Abstraction-Création, flüchtete 1940/41 nach Südfrankreich und 1942 in die Schweiz. 1946 kehrte er nach Meudon zurück; daneben war er in Basel und in Ascona im Tessin tätig.

Arp arbeitete schon sehr früh abstrakt, in der Dada-Zeit schuf er vor allem Collagen aus Papier und Stoff, Reliefs aus Karton und Holz, 1930 erste "papiers déchirés". In den 30er Jahren wandte er sich intensiver der Freiskulptur zu, seit den 50er Jahren war er mit verschiedenen Monumentalskulpturen beauftragt. Es ging ihm um Sichtbarmachung unbewusster Lebenstiefen, stets suchte er Urformen nachzuspüren.

Hauptwerke: Monumentales Wandrelief (1950, Harvard Universität Cambridge), Monumentalskulptur "Der Wolkenhirt" (1953, Cité Universitaire Caracas). Weitere größere Skulpturen in Bonn, Braunschweig, Basel, ferner in vielen Museen. Er veröffentlichte unter anderem: "On my way" (1948) und "Unsern täglichen Traum" (1955).

Bernhard Heiliger - *deutscher Bildhauer, Zeichner und Aquarellist*; geb. 11. November 1915 in Stettin, gest. 25. Oktober 1995 in Berlin.

Schüler von R. Scheibe, 1938-39 in Paris, Begegnung mit Despiau und Maillol, später wohl auch von H. Moore u.a. beeinflusst. 1951-86 Professor an der Hochschule für bildende Künste, Berlin. Suchte in seiner Kunst eine Verbindung organischer Naturform und abstrakter Statuarik herzustellen.

Bedeutende Porträts von Zeitgenossen in Bronze und Zement. Porträt Ernst Reuter (1954, Essen, Folkwang-Museum).

Joseph Beuys - *deutscher Objektkünstler, Aktionist und Zeichner*; geb. 12. Mai 1921 in Krefeld, gest. 23. Januar 1986 in Düsseldorf.

Joseph Beuys studierte 1947-52 an der Akademie Düsseldorf, unter anderem bei Ewald Mataré. Seit den 1950er Jahren benutzte er für Kunstobjekte unübliche Materialien wie Wachs, Fett und Filz. Beuys war Mitglied der Fluxus-Bewegung; 1961-72 war er Professor an der Akademie Düsseldorf.

Beuys knüpfte in seiner Kunst an den Dadaismus an; daneben war er führend an vielen modernen Kunstrichtungen wie Neuer Realismus, Pop-Art und Konzeptkunst beteiligt. Er schuf Objekte, Environments, veranstaltete Happenings und Multimediashows. Beuys war interessiert an den Bestrebungen der Minimal Art (Zusammenarbeit mit Robert Morris).

Seine sich ständig weiter entwickelnde Kunstauffassung stellte die bisherigen Seh- und Denkgewohnheiten radikal in Frage und orientierte sich an einem antirationalen Weltbild. Beuys sah sich in erster Linie als Verfechter einer "anthropologischen Kunst", die auf den Menschen ausgerichtet sein sollte. Die Materialien Fett und Filz, die in seinem Werk eine große Rolle spielen, symbolisierten für ihn Wärme, die er mit Evolution und Kreativität gleichsetzte. Sein "sozialer Plastikbegriff" ist u.a. von den anthroposophischen Schriften R. Steiners beeinflusst. Viele seiner Werke sind aus Aktionen hervorgegangen und lassen im musealen Rahmen ihre Bedeutung nur noch erahnen. Seit den 80er Jahren setzte sich Beuys

zunehmend für umweltschützerische Aktivitäten ein; u.a. führte er auf der documenta 7 in Kassel 1982 die Aktion "7 000 Eichen" durch.

Einen großen Raum in Beuys' Werk (v.a. der 50er Jahre) nehmen seine Zeichnungen und Aquarelle ein, die von tierischen Motiven (Hirsch, Elch, Hase) und organischen Formen bestimmt sind.

Hauptwerke: Kunstaktion "Erdklavier" (1963); "Fettstuhl" (1963, Darmstadt, Landesmuseum); "Honigpumpe am Arbeitsplatz" (1974-77, Elektromotoren, Stahl, Kupfer, Plexiglas, Honig), ausgestellt auf der documenta 6, Kassel 1977; Aktion "Die Heimholung des J. Beuys" (1973); "Beuys-Block" (Landesmuseum Darmstadt).

Lothar Fischer – deutscher Bildhauer und Grafiker, geb. 8. November 1933 in Germersheim, gest. 15. Juni 2004 in Baierbrunn.

studierte zwischen 1952 und 1958 an der Akademie der Bildenden Künste München Kunsterziehung bei Anton Marxmüller und Bildhauerei bei Heinrich Kirchner. 1958 zählte er zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe SPUR, die 1959 in die Situationistische Internationale Paris eintrat. 1965 ging aus der Zusammenarbeit der Gruppen SPUR und WIR die Gruppe GEFLECHT hervor. Lothar Fischer zog sich im Frühjahr 1966 von deren Aktivitäten zurück. Zwischen 1975 und 1997 unterrichtete er als Professor an der Hochschule der Künste Berlin (heute Universität der Künste Berlin). Er war Mitglied im Deutschen Künstlerbund (1963-1994), ab 1978 in der Darmstädter und Pfälzer Sezession und ab 1991 in der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, München. Er erhielt viele Preise und Stipendien, so 1960 den Kunstpreis der Jugend für Plastik, Mannheim, 1961 das Stipendium der Villa Massimo, Rom, 1967 den Kunstpreis Schwabing, 1968 den Pfalzpreis, 1971 den Förderpreis für Bildhauerei München, 1972 den Kunstpreis Darmstadt, 1990 den Kunstpreis Rheinland-Pfalz und 2000 den Kulturpreis Neumarkt/Oberpfalz. Fischer zeigte seine Arbeiten in vielen Einzel- und Gruppenausstellungen, wie auch zahlreiche seiner Werke im öffentlichen Raum aufgestellt wurden.

(Quelle: <https://gesichter-des-dka.gnm.de/wisski/navigate/443/view>)

Thomas Schütte — einer der wichtigsten Künstler und der wohl bedeutendste deutsche Bildhauer der Gegenwart – wurde am 16. November 1954 in Oldenburg geboren und studierte von 1973 bis 1981 an der Kunstakademie Düsseldorf bei Fritz Schwegler und Gerhard Richter. Thomas Schütte nahm 1987, 1992 und 1997 an der documenta teil und wurde 2005 auf der Kunstbiennale Venedig mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet. Große Einzelausstellungen fanden 2010 im Museo Reina Sofia, Madrid und in der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn statt. 2013 folgt die Würdigung von Schüttes Werk in gleich fünf Solopräsentationen: im Sara Hildén Museum, Tampere; im me Collectors Room/Stiftung Olbricht, Berlin; im Folkwang Museum, Essen; in der Fondation Beyeler, Basel und im Kunstmuseum Luzern. Schüttes Bronze-Skulptur *United Enemies* wurde zwischen dem 5. März und dem 25. August 2013 im New Yorker Central Park ausgestellt. Thomas Schütte lebt und arbeitet in Düsseldorf.

(Quelle:

https://museen.heilbronn.de/fileadmin/daten/museen/KH_Presse/Pressemeldungen/kurzbio_thomas_schuetzte.pdf)

Aufgabe 44. Miniprojekt. Recherchieren Sie in Kunstbüchern, Nachschlagewerken oder im Internet Informationen über einen der deutschen Bildhauer (*Liste oben*). Erstellen Sie eine Power Point Präsentation als Pecha Kucha und berichten Sie im Plenum.

Gehen Sie in Ihrem Vortrag auf folgende Inhaltspunkte ein:

- *Leben des Bildhauers (kurz, wichtige Eckdaten);*
- *Epoche und Stil;*
- *besondere Merkmale der Werke, Materialien;*
- *bedeutende/bekannte Werke, wo kann man sie sehen;*
- *eigene Meinung zu seinem Schaffen/seinen Werken.*

Aufgabe 45. Informieren Sie sich, was man unter Plastik versteht und wie man eine Skulptur beschreibt.

Begriff Plastik

Der Begriff Plastik (*frz.: plastique = Kunst des Gestaltens*) ist der Oberbegriff für dreidimensionale Kunstwerke, z.B.

- ❖ Plastik,
- ❖ Skulptur,
- ❖ Objektkunst

und ein Teilgebiet der bildenden Kunst.

Ein synonymgebrauchter Begriff ist Bildhauerkunst, d.h. die Kunst, aus festen Stoffen körperhafte Gebilde zu schaffen.

Auch das einzelne Werk wird als Plastik bezeichnet. Man unterscheidet grob in

- ✓ Freiplastik und
- ✓ Reliefplastik.

Plastik ist drittens auch die Bezeichnung für dreidimensionale Kunstwerke, die durch Antragen oder Gießen von weichem Material (Ton, Wachs, Gips, Papiermaché oder Metall, Kunststoff) entstehen.

Der Begriff Plastik ist abzugrenzen von dem gleichnamigen Kunststoff. Dieser wird regional auch als Plaste bezeichnet.

(Quelle: <https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/kunst/artikel/begriff-plastik>)

Plastik/Skulptur: Beschreibung, Analyse, Interpretation

(Quelle: <https://lgg-darmstadt.de/wp-content/uploads/2024/01/Kunst-GOS-A2-Plastikanalyse.pdf>)

Werkbeschreibung	
Daten:	Einleitungssatz: Künstler, Technik, Maße, Jahr, Titel, Aufstellungsort...

Inhalt:	Thema, Motiv
Erster Eindruck:	Was fällt auf, was gefällt/stößt mich ab? Welche Wirkung hat das Werk auf mich?
Beschreibung:	Was sehe ich? Geordnete Beschreibung
Formale Analyse	
Gattung:	Relief (versenktes -, Flach-, Halb-, Hochrelief) Vollplastik (von allen Seiten zu betrachten, umschreitbar) architekturgebunden oder Freiplastik Objekt, Assemblage, Installation...
Präsentation, Größe:	Klein-, Groß-, Kolossalplastik bzw. unter-, überlebensgroß auf Sockel, Plinthe, Konsole, auf dem Boden...
Technik:	subtraktiv: Skulptur (abtragend, geschnitzt, gefeilt, gefräst...) additiv: Plastik (aufbauend, modelliert, geritzt...) Gussverfahren
Material:	Holz, Bronze, Kunststoff, Papier, Stoff, kombinierte Materialien...
Komposition: <i>Richtungen:</i> <i>Blickführung:</i> <i>Richtungstendenz:</i>	MS, MW, Diagonale, Zentrum, Goldener Schnitt Blickrichtung, optisches Zentrum Betonung einer Richtung, Bewegung, Rhythmus, Symmetrie/Asymmetrie
Haltung:	sitzen, stehen, liegen, schreiten (Richtung/siehe oben)

<i>Körperachsen:</i>	Kontrapost, Figura Serpentinata, fruchtbarer Moment, S-Kurve...
Proportionen:	natürliche Proportionen, nach Schema (Kanon)/Idealisierung, unnatürlich: überlängt, aufgeblasen...
Plastische Form:	
<i>Grundformen:</i>	Kugel, Kegel, Zylinder, Würfel....
<i>Formcharakter:</i>	linear, flächig, gerundet, eckig, spitz, zergliedert, konkav, konvex Linien, Katen
Oberfläche:	haptische Qualität: glatt, rau, weich, zerfurcht, rissig...
Farbe:	Eigenfarbe des Materials, Patinierung, Fassung, Bemalung...
Licht:	Schatten, Reflexion, Absorption, Transparenz
Körper/Raum:	Beschreibung wie sich Masse und Raum zueinander verhalten: Raum verdrängend, -greifend, -aktivierend, -teilend...
<i>Kern-, Blockform:</i>	Raum abgewiesen, Raum hat keinen Angriffspunkt
<i>Raumlineatur:</i>	ausgedünntes Volumen, Raum ist aktiver als Körper
<i>ausgeglichenes Körper-Raumverhältnis:</i>	Wechselspiel zwischen konkav/konvex, Durchbrüche, Hohlformen...raumoffen, raumhaltig
<i>Kontur:</i>	geschlossen, offen
<i>raumweisend:</i>	Dominanz einer Richtung, ausgreifender Form...
Masse, Gewicht:	Maße, Angaben

Deutung	
<i>Ausgehend von Beschreibung:</i>	Bedeutung des Dargestellten, Entschlüsselung von Symbolen, Bezügen (Ikonologie)...
<i>Ausgehend von Analyse:</i>	Welche Bedeutung transportiert formale Gestaltung? Verknüpfung von Analyse und Wirkung.
<i>Biographie des Künstlers:</i>	In welchem biographischen Zusammenhang steht Werk. Vergleich mit ähnlichen, anderen Werken des Künstlers.
<i>Historischer Hintergrund:</i>	Nimmt das Werk Bezug zum Zeitgeschehen?
<i>Wirkungsgeschichte:</i>	Wie wirkt das Bild in unterschiedlichen Zeiten, verändert es die Wirkung?
<i>Stilistische Zuordnung:</i>	Ist es einem Kunststil zuzuordnen?
<i>Funktion des Bildes:</i>	abbildend, religiös, politisch, Zitat...
<i>Subjektive Wertung:</i>	persönlicher Zugang

Aufgabe 46. Finden Sie eine Plastik/Skulptur von einem deutschen Künstler, beschreiben Sie sie anhand des oben angegebenen Schemas.

Aufgabe 47. Paar- oder Gruppenarbeit. Teilen Sie sich in Gruppen auf. Wählen Sie eine Skulpturengruppe oder eine Paar-Skulptur und stellen Sie die Körperhaltung der Plastik in einem Standbild nach. Die anderen müssen das Standbild interpretieren. Danach erzählen die Gruppenteilnehmer von ihren dargestellten Figuren und Gefühlen in

ihrer Standbildposition. Abschließend vergleichen Sie im Plenum das Original und das Standbild.

Aufgabe 48. Kreatives Lernen mit KI.

a) Stellen Sie sich vor, Sie lassen sich ein neues Zuhause bauen und möchten es mit einer Skulptur ergänzen. Überlegen Sie sich, was für eine Plastik es sein kann (Bauplastik, Vollplastik, Büste, Statue, Relief o.ä.), aus welchem Material sie ist und wo sie untergebracht wird (im Innenraum bzw. draußen/im Garten (Park)). Beschreiben Sie die gewünschte Plastik detailliert und erwähnen Sie auch, warum Sie dieses Bildhauerwerk in Ihrem Haus/Garten sehen möchten.

b) Rollenspiel. Ihr Partner ist Designer, der beauftragt ist, Ihre Räume und Umgebung zu dekorieren. Erklären Sie ihm, welche Plastik Sie wünschen, er macht sich Notizen und schreibt einen Prompt für KI. Danach lässt er einen KI-Bildgenerator ein Bild von Skulptur generieren und zeigt Ihnen. Diskutieren Sie zu zweit, ob die generierte Plastik gelungen oder nicht ist.

**A
R
C
H
I
T
E
K
T
U
R**

Aufgabe 49. Hören Sie sich das Lied „Architektur in Deutschland“ von Bode Wartke. Ist der Autor von der Architektur begeistert oder kritisiert er sie?

7

Verteilen Sie sich in 2 Gruppen und hören Sie sich das Lied noch einmal. Gruppe 1 konzentriert sich auf Substantive, die das Thema der Architektur angehen, und notiert sie. Gruppe 2 konzentriert sich auf alle Adjektive und notiert sie. Definieren Sie notierte Wörter füreinander und versuchen Sie den Inhalt des Songtextes mit neuen Vokabeln wiederzugeben.

Fachbegriffe Architektur

Sakralbau *lat. sacer = heilig*

Je nach den kultischen Vorgaben (Verhalten bzw. Handlungen von Priester und Gemeinde, Art des Rituals als Prozession oder Opferung, Konzentration, Versammlung u. a. m.) entstehen Urformen sakraler Räume in ihrer jeweiligen Form und Struktur.

Sakrale Architektur ist immer symbolisch, denn die Elemente bilden die Schnittstelle zwischen irdischem und überirdischem Bereich, zwischen dem Glauben und dem Leben in der Welt. Stilgeschichtlich von besonderer Bedeutung sind die Symbolik der Farben und Formen sowie die Zahlensymbolik.

Frühzeit: Ort als heiliger Bezirk, Steinsetzung

Ägyptische Architektur: Tempel- und Grabbau

Antike: Tempel, Arena, Kolosseum

Judentum: Synagoge

⁷ Bodo Wartke „Architektur in Deutschland“. URL:

https://music.yandex.com/album/5257124/track/40432096?utm_source=web&utm_medium=copy_link (дата обращения: 09.06.2026)

Christentum: Kirche, Kloster

Islam: Moschee

Buddhismus: Pagode

Profanbau *lat. profanus = ungeweiht, unheilig, vor dem heiligen Bezirk liegend*

Man versteht darunter alle Bauwerke, die keinen kultischen oder religiösen Zweck haben. Unterschieden wird dabei nach dem grundlegenden Zweck bzw. der Funktion. Gerade bei öffentlichen Bauwerken spielt der repräsentative Charakter eine wesentliche Rolle.

Burg- und Palastbau

Wohnbau

Öffentliches Bauwerk (z. B. Krankenhaus, Schule, Theater, Stadion)

Verwaltungs- und Produktionsstätten

Verkehrsbau (Flughafen, Bahnhof u. a. m. sowie Brücken).

Zum Bereich Profanbau gehört auch *die Anlage der Stadt*.

Ausrichtung

Orientierung eines Baukörpers oder Bauteils, z.B. Lage zur Sonne, Lage zur Umgebung, Längs- oder Zentralbau

Apsis

Bauteil, meist halbrund, manchmal mehreckig, schließt an einen Hauptraum an. Apsiden sind typische Teile der Basilika-Form. In der antiken Markt- und Gerichtshalle war die Apsis Ort des Kaiserthrons oder Standbilds, später im Kirchenbau Ort des Hauptaltars.

Basilika

Ursprüngliche Bedeutung als Königshalle, seit der Spätantike/Frühchristentum ein mehrschiffiges Kirchengebäude mit erhöhtem Mittelschiff.

Bauelemente

Die konstruktiven und dekorativen Einzelteile eines Baukörpers werden als Bauelemente bezeichnet. Dazu gehören Boden, Wand, Dach bzw. Gewölbe und Treppe. Es können funktionalstatisch notwendige Elemente sein oder dekorativ-effektvolle Zutaten.

Baukörper

gesamtes Bauwerk, einfach (z.B. als Quader mit Dach) oder komplex (aus mehreren Teilen bestehend); in der Regel ein geometrischer Grundkörper wie Quader, Pyramide, Zylinder, Kegel, Kugel oder Halbkugel.

Bogen

Konstruktion zur Überbrückung von Öffnungen; Vorbild für den steinernen Bogen sind die Bauwerke der Römer. Der Bogen wird über einem Gerüst errichtet, sitzt auf zwei Lagern auf und wird durch Keilsteine nach oben geführt und durch den Schlussstein stabilisiert. Neben dem Halbkreisbogen (röm. Bogen, Bogenform der Romanik) und dem Spitzbogen (Gotik) gibt es regional unterschiedliche Ausformungen, z. B. in der islamischen bzw. arabischen Kultur (vgl. spanische und venezianische Architektur).

Chor

Bauteil in Kirchen, Raum um bzw. vor dem Altarbereich.

Decke

obere Begrenzung eines Raumes, trägt das Dach oder obere Geschosse, Last wird an Wand oder Stützen abgeleitet

Fachwerk

antike Bautechnik, die sich im späten Mittelalter in Mittel- und Nordeuropa verbreitet (Holzbau). Ein tragendes Gerüst wird errichtet, die Ausfachungen (Felder) wird mit einem Lehm-Stroh-Gemisch ausgefüllt. In der Regel war die Ausfachung verputzt, das Fachwerk bleibt sichtbar.

Fassade

(face = Gesicht) Schauseite, Vorder- oder Hauptansichts-Seite, oft aufwändig gestaltet und der Straße/dem Platz zugewandt

Fenster

Wandöffnung, um Lichteinfall und Ausblick zu ermöglichen (*gotisch: windauga...window*), Gestaltung zeigt oft Stilmerkmale

Fries

schmales, gegliedertes oder plastisch geformtes Band als Mauerdekor, waagrecht verlaufend.

Gewölbe

gewölbte Deckenform, z.B. als Tonne, Kreuzgrat- oder Kreuzrippengewölbe

Grundriss

zweidimensionale Ansicht eines Baukörpers oder Raums von oben gesehen, als Schnitt in Höhe der Fenster abgebildet

Kapitell

Kopf der Stütze, Bindeglied, aus der griech. Antike: dorisch (Kissen), ionisch (Schnecken) oder korinthisch (Akanthus)

Kuppel

Kuppeln sind Gewölbe auf kreisförmigem Grundriss, die auf Mauern oder Stützen ruhen und in der Regel eine annähernd halbkugelige Form aufweisen. In der Antike werden Steine aufgeschichtet, die sich durch die Schwerkraft gegenseitig stützen. Die Römer verwenden Beton als Füll- und Bindemittel und setzen im Scheitel die leichteren Ziegelsteine ein.

In der Perfektion der geometrischen Figur dient die Kuppel auch als Symbol für Göttlichkeit bzw. als Idealform. Sie wird v. a. in der europäischen Renaissance und im Barock als Idealform gern eingesetzt. Im arabischen und indischen Kulturkreis findet v. a. die Zwiebelform Verwendung, hier ist die Kuppel auf einem Mauerring (Tambour) aufgesetzt und nach oben verjüngt.

Massivbau

Wände und Decken erfüllen die tragende Funktion, sie sind in der Regel flächig gestaltet, z.B. als Mauerwerk, Stahlbeton oder Holz-Blockbau.

Pfeiler

eckige Stütze mit Basis (Fuß) und Kapitell, freistehend oder in der Wand eingebunden, oft Kennzeichen eines Stils

Portal (Tür)

aufwändig gestaltete Eingangstür, häufig durch Größe und Schmuckelemente betont, z.B. seitliche Säulen, Giebel o.ä.

Säule

runde Stütze mit Basis (Fuß) und Kapitell, freistehend oder in der Wand eingebunden, oft Kennzeichen eines Stils

Schiff

Bezeichnung für Mittelschiff bzw. Seitenschiff eines Kirchenbaus.

Schmuckelemente

Bauelemente ohne technische Funktion, z.B. Fensterumrahmung oder Fries (waagrechte Schmuckstreifen)

Skelettbau

Tragwerk als Holzbalken (Fachwerk) oder Stahlrippen, Zwischenräume werden gefüllt mit Material (Steine, Lehm o.a.)

Strebewerk

allg. Begriff für ein tragendes bzw. stützendes Bauelement, z. B. als Pfeiler oder Säule, in den Abständen und Dimensionen abhängig von der zu stützenden Last.

Stützen

tragendes Bauteil, z.B. aus Holz, Stein, Stahl, nimmt die Last von Bögen, Balken, Decke/Dach auf

Turm

vertikal ausgerichtetes Bauwerk, freistehend oder im Baukörper eingebunden, hat z.T. technische und z.T. symbolische Funktion

Wand

senkrecht, flächiges Bauteil, grenzt Räume ab, enthält ggf. Fenster- und Türöffnungen, kann Stützwand oder nicht-tragend sein

Zentralbau

Bauwerk mit annähernd gleichen Hauptachsen bzw. mit Teilräumen, die um einen zentralen Raum gleichmäßig angeordnet sind

Vokabular

Form	langgestreckt – gedrunken geometrisch – organisch regelmäßig – unregelmäßig massiv – schlank symmetrisch – unsymmetrisch geordnet – ungeordnet gerundet – kantig flach – plastisch spitz – stumpf klar – verwirrend starr – dynamisch ruhend – aufragend sachlich – verträumt
Wirkung (optischer Eindruck, Wert, Image des Nutzers)	maskulin – feminin harmonisch – spannungsreich beruhigend – aufregend ruhig – unruhig/beunruhigend angenehm – unangenehm klar – magisch

	wohltuend – verletzend sanft – aggressiv streng – verspielt elegant – schlicht
Material	rau – glatt matt – glänzend roh – bearbeitet eben – geriffelt /gewellt geschliffen – spiegelnd transparent – undurchsichtig glänzend – stumpf (mehr)farbig – monochrom/Naturfarbe schwer – leicht rutschig – bremsend, haftend, trocken fest – nachgiebig kalt – warm wärmeleitend – isolierend starr – biegsam
Baumaterial	Lehm ist der älteste Baustoff, oft vermischt mit Stroh, v.a. in heißen und trockenen Regionen der Erde verwendet, wirkt feuchtigkeitsausgleichend auf das Raumklima. Ziegel wird als Backstein (Mauerziegel/Vollziegel) oder Dachziegel, aus Ton geformt und gebrannt, gebräuchlicher Baustoff für gemauerte Bauwerke, die meist verputzt werden. Klinker ist ein sehr harter, bei hoher Temperatur gebrannter Ziegel, widerstandsfähig gegen Säure, Lauge, Feuchtigkeit, wasserdicht und frostsicher, wird u.a. an Fassaden benutzt. Beton heißt ein an der Luft aushärtender Baustoff aus Zement, Zuschlagstoffen (Sand, Kies) und Wasser, gießbare Masse, gut geeignet für großvolumige Bauteile. Er ist sehr druckfest. Stahlbeton, sog. Verbundwerkstoff aus den Komponenten Beton und Stahl, kombiniert die hohe Druckfestigkeit von Beton mit der hohen Zugfestigkeit von Stahl. Als Baustoff gut geeignet bei

	biegebeanspruchten Bauteilen wie Decken, Balken, Bodenplatten oder für massive Stützwände und Pfeiler. Holz ist ein traditionelles Baumaterial, v.a. in gemäßigt-kalten Regionen der Erde mit hohem Waldvorkommen, gilt durch die Nachhaltigkeit als besonders ökologischer Baustoff. Holz wird als Vollholz oder Holzwerkstoff verwendet. Stein wird häufig genutzt in gebirgigen Regionen mit viel Natursteinvorkommen (Sandstein, Kalkstein, Granit, Marmor und andere Gesteinsarten), heute sind Steine in Blöcken oder Platten jedoch auf der ganzen Welt verfügbar. Stuck= Gips, in Formen gegossen, die als Dekor-Element verwendet werden (Stuckdecke, Portalschmuck u.a.m.). Glas ist ein durchsichtiger Werkstoff aus Quarzsand, Soda und Kalkstein. Glasflächen/Fenster sorgen für Lichteinfall und verschaffen Durchblicke. Glas kann heute in großen Formaten hergestellt werden, wird oft mit einem Tragsystem aus Stahl oder Stahlbeton eingesetzt. Sonderformen: Isolierglas, Sicherheitsglas, Drahtglas.
Farbe	(mehr)farbig – monochrom/Naturfarbe kalte Farben – warme Farben bunt – Ton-in-Ton kontrastreich – kontrastarm eingeschränkt – vielfarbig intensiv – Pastellfarben
Licht	ausgeleuchtet – nur Wand/Decke/Boden gleichmäßig – punktuell angestrahlte Bereiche hell – düster/dunkel natürliches Licht – künstliches Licht kaltes Licht – warmes Licht weißes Licht – farbiges Licht
Raumordnung	zentral, linear, radial, gruppiert

Aufgabe 50. Sehen Sie sich den Film „Die ganze Architekturgeschichte in zehn Gebäuden“ an und notieren Sie Hauptinformationen über dargestellte Gebäude (Baujahr, Bauherr oder Baumeister, Art des Gebäudes, Besonderheiten und Bauelemente, interessante Fakten). Schlagen Sie unbekannte Wörter im Wörterbuch nach.

Station 1: Urzeit	Stonehenge
Station 2: Antike	der Parthenon in Athen die Hagia Sophia
Station 3: Romanik	die Klosterkirche von Maria Laach
Station 4: Gotik	die Kathedrale von Chartres
Station 5: Renaissance	der Palazzo Medici in Florenz
Station 6: Barock	das Barockschloss Versailles
Station 7: Klassizismus	die Glyptothek in München
Station 8: Historismus	der „Crystal Palace“, „Kristallpalast“ in London
Station 9: Moderne	das „Chrysler Building“ in New York

Architekturgeschichte

(Quelle: Architektur. Themenheft. Kunstrealschule)

Architekturgeschichte beschreibt, wie sich das Bauen von der Frühzeit bis in unsere Zeit weiterentwickelt hat. Querverbindungen und Bezüge sind

⁸ Die ganze Architekturgeschichte in zehn Gebäuden. URL: <https://www.planet-schule.de/schwerpunkt/nie-wieder-keine-ahnung-architektur/die-ganze-architekturgeschichte-in-zehn-gebaeuden-film-100.html> (дата обращения: 09.06.2026)

dabei besonders interessant. Visionen der Architektur für zukünftiges Bauen entstehen in der Rückbesinnung und Weiterentwicklung.

Bauten der Frühzeit

5000 v. Chr. dienen monumentale Steinsetzungen wie in Cornwall oder Carnac als Grab- und Kultanlagen. In den Megalith-Bauten werden Findlinge benutzt, die von Eiszeitgletschern mitgeschleift und rundgeschliffen wurden. Höhlen - von der Natur geschaffene Schutzräume - werden als erste Wohnräume genutzt. Die ersten von Menschen geschaffenen Wohnhäuser sind an die Lebensform angepasst: In der Altsteinzeit leben die Menschen als Nomaden in Schutzhütten aus Ästen oder Zelten, in der Jungsteinzeit gibt es erste Siedlungen aus einfachen Einraumhäusern mit Dachluken für den Lichteinfall.

Frühe Hochkulturen

Der Beginn der Metallzeit bedeutet eine Differenzierung der Gesellschaft, Siedlungen entwickeln sich weiter, feste Macht- und Herrschaftsstrukturen entstehen. Die ersten Hochkulturen bilden sich in den fruchtbaren Gebieten zwischen Euphrat und Tigris, dem heutigen Irak. Monumentale Bauten dienen kultischen Zwecken oder als Herrschaftszeichen.

Pyramiden mit Grabkammern werden aus Stein errichtet. Die auf einen Punkt zulaufende symmetrische Form symbolisiert die Verbindung des Herrschers zum Himmel.

Große Tempelbauten mit einer Folge von Portalen und monumentalen Säulenhallen sind in der Regel zum Nil hin ausgerichtet.

Antiker Tempelbau

Der Typus des Tempels besteht aus einem dreistufigen Unterbau. Darauf steht der Kernbau, die Cella, umgeben von einer offenen Säulenhalle. Technisch bedingt ist der Abstand der Säulen, die Decke und Dach tragen. An der Giebelseite befindet sich das dreieckige Tympanonfeld. Tempel sind einer Gottheit geweiht und enthalten in der Regel ein Kultbild. Die Gläubigen umschreiten den Tempel und versammeln sich zu Ritualen mit dem Priester, der als Einziger Zugang zum Inneren hat. Von Bedeutung ist

vor allem die Außengestalt und -wirkung eines Tempels. Tempel versinnbildlichen die göttliche Idee idealer Ordnung u. a. in den idealen Proportionen.

Antiker Rundbau

Die technische Möglichkeit, Stein als Bogen zu schichten, führt in der römischen Antike zum Bogen- und Kuppelbau. Die Kuppel symbolisiert das Himmelsgewölbe. Bekanntestes Beispiel ist das Pantheon (Kaiser Hadrian). Die Erfindung des Bogenbaus ermöglicht Varianten der Abstände der Stützen. Der römische Bogen ist Vorbild für europäische Baumeister der folgenden Jahrhunderte.

Ein neuer Bautypus ist der Triumphbogen, auch als Siegestor bezeichnet, meist mit drei Toren. Gebälk und Wandflächen sind in der Regel mit Reliefs verziert, die z. B. den historischen Hintergrund des Sieges darstellen.

Neu ist auch der Typus des offenen Rundbaus (Colosseum) für Spiele und ähnliche Vorführungen, der im Gegensatz zum griechischen Theater kreisförmig ausgeführt ist. Die römische Architektur gilt allgemein als Symbol für Macht und Herrschaft.

Kirchenbau des Mittelalters

Im Jahr 380 wird das Christentum zur Staatsreligion erklärt, die frühchristlichen Gemeinden wachsen rasch. Als Versammlungsraum für die Zahl der Gläubigen eignet sich deshalb nicht der Tempel, sondern besser ein Profanbau: der antike Typus der Basilika (Markt- und Gerichtshalle). Der daraus entwickelte Basilika-Typus prägt die europäische Stilgeschichte: Der Langbau wird von West (Eingang) nach Ost (Altarraum, in der antiken Basilika der Platz des Königs- oder Richterstuhls) ausgerichtet und später durch einen Querbau und einen Chor ergänzt. So entsteht die Kreuzform, Symbol des Christentums. Türme werden einbezogen und betonen Eingang, Querbau oder Vierung.

Dieser Bautypus wird laufend weiterentwickelt und stilistischen Gestaltungsmerkmalen angepasst. So wird der Rundbogen der Romanik, der auf starken Mauern ruht, in der Gotik durch den Spitzbogen und ein

Strebewerk abgelöst, das größere Höhe und durch Fenster aufgelöste Mauern zulässt. Damit wandelt sich der schwere, blockhafte Bautypus der „Burg Gottes“ in das emporstrebende Aussehen der Kirche als „Himmelsstadt“. Sie gewinnt eine mystische Wirkung durch den Wegcharakter des Langbaus, die komplizierten Gewölbestruktur des Kreuzrippengewölbes und das durch große, mit Glasmalerei gestaltete Fenster, einströmende farbige Licht.

Im oströmischen Reich benutzt man den Zentralbau als Grundtypus (Hagia Sophia, im ehem. Konstantinopel), nach dem Ende der Antike zeigt die Architektur hier auch orientalische Einflüsse. Der Profanbau befasst sich in der Hauptsache mit der Anlage von Burgen bzw. Festungen und Pfalzen als Regierungssitz der umherreisenden Herrscher.

Architektur der Renaissance

Die Renaissance, ausgehend von Italien, greift im Sakralbau wie im Profanbau wieder auf antike Ordnungsregeln und die Formensprache der Antike zurück: Der Typus von Tempel und Triumphbogen wird in die Fassaden integriert, klare geometrische Formen werden bevorzugt, ob im Grundriss, im Wandaufbau und der Fassadengliederung.

In der Sakralarchitektur findet neben dem Langbau als zweiter Typus der Zentralbau Verwendung, zeitweise werden beide Typen miteinander verschmolzen, z. B. als Kombination eines großen überkuppelten Vierungsraums mit dem Langbau (vgl. Petersdom) oder durch die Öffnung des Langbaus durch Kapellen.

Herausragend im Profanbau sind die repräsentativen Palast- und Villenbauten. Als öffentliches Bauwerk kommt infolge der gesellschaftlichen Entwicklung das Rathaus hinzu. Auch andere Bauwerke sind aus der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung erwachsen: Lagerhallen, Spitäler, Schulen und Universitäten.

Architektur des Barock

Die Prinzipien der Bauweise der Renaissance werden weitergeführt, doch kommt der Gedanke der Hierarchie, der dem Absolutismus zugrunde liegt, in der Betonung des Zentrums und einer symmetrischen Anlage zum

Ausdruck, Dekorformen werden stark plastisch ausgeformt. Die Gläubigen werden vor allem durch die Ausgestaltung der Kirchenbauten (illusionistische Malerei, theatrale Altarplastik, Scheinarchitektur durch die Verknüpfung von Bauelementen und Malerei) im Sinn der Gegenreformation in Bann gezogen. Die Sakralbauten werden als Gesamtkunstwerk gestaltet (Architektur, Plastik, Malerei und Musik).

Im Profanbau wird die Dreiflügelanlage eines in die Landschaft bzw. Stadt eingebundenen Schlosses typbildend für ganz Europa. Die Hauptachse mit repräsentativen Treppenhäusern und symmetrisch angelegten Flügelbauten wird im Vorplatz und in der Gartenanlage weitergeführt. In Verbindung mit der Ausstattung (Bemalung, Einrichtung bis Musik und Mode, Gartengestaltung) spricht man auch hier von einem Gesamtkunstwerk. Das Barockschloss entspricht dem Souveränitätsanspruch der absolutistisch regierenden Fürsten und dem Sinn für Ordnungsregeln.

Die im Rokoko zunehmend überbordende Ausgestaltung wird mit dem Ende der Epoche zurückgenommen, sie ist wieder klassisch-schlicht.

Architektur des 19. Jh.: Klassizismus und Historismus

Gerade Profanbauten orientieren sich wieder stark an der antiken Tradition, insbesondere in der geometrischen Gliederung und der Verwendung antiker Bauelemente (z. B. Säulenordnung, Tempelfassade).

Im Historismus werden die für das Bauvorhaben scheinbar passendsten Elemente gewählt: Frömmigkeit wird z. B. mit Stilelementen der Gotik, Herrscherrepräsentation mit Elementen der römischen Antike oder des Barock ausgedrückt - die Wirkung zählt.

Neue Funktionen führen zunächst zur Übernahme alter Vorlagen: Bahnhöfe, Museen und öffentliche Theaterbauten - die „Tempel“ der Bürger - orientieren sich an den klassischen Bauwerken. Selbst gusseiserne Bauteile wie Stützen werden zunächst nach der Vorlage klassischer Säulen gefertigt. Es gibt schlicht keine anderen Vorbilder für diese neuen Bauaufgaben und Bauelemente. Erst die Industrielle Revolution Mitte des 19. Jh. bringt neue Formen hervor. Die neuen Bauaufgaben wie z. B. der Bau von Brücken, Maschinenhallen, Fabriken oder von Mietshäusern, die durch die Industrialisierung und gesellschaftliche Entwicklung nötig

werden, führen zu einer Trennung der Aufgaben: Neben dem Architekten tritt nun der Ingenieur auf. Von großer Bedeutung sind neue Materialien wie Stahl und Glas, die neue Technologien und Konstruktionstechniken ermöglichen (vgl. Eiffelturm). Sie werden zunächst für Wintergärten, später für Ausstellungs- und Kaufhallen genutzt.

Jugendstil

Als Reformkunst bezieht sich diese gesamt künstlerische Bewegung auf die Natur anstelle antiker Vorbilder. Organische Formen sind durch die neuen Baustoffe Stahl und Glas sowie den Werkstoff Beton gut umzusetzen.

Beginn der Moderne

Die Montagebauweise mit vorgefertigten Bauelementen und die Skelettkonstruktion wird in Amerika weiterentwickelt, das Hochhaus wird erfunden. Prägend wird die Rastereinteilung der Fassadenfläche. Die ersten Gebäude verwenden noch traditionelle Dekor-Stücke bei Portalen, Fensterumrahmungen u. ä., womit die Bindung an Traditionen, Werte und Prestige verknüpft wird.

Bauhaus - eine neue Zeit

Mit den als überholt empfundenen Hierarchien und nationalistischen Traditionen wollen neue Gruppen brechen. Der Deutsche Werkbund und das Bauhaus setzen neue Maßstäbe für ein am Menschen und am technischen Fortschritt orientiertes Bauen.

Die Regeln dieser Gestaltungsweise, die alle Bereiche der Angewandten Kunst einbezieht, prägt bis heute die Architektur. Diese Gestaltung ist in der Anfangszeit aber sehr umstritten und wird als kahl, roh und allzu rigoros abgelehnt. Typisch sind eine bewusste Reduktion von Farbe (Grundfarben, strenge Farbgesetze) und Form (geometrische Grundformen).

Die Zeit des Nationalsozialismus

Der als „international“ bezeichnete Stil des Bauhaus wird von den Nationalsozialisten abgelehnt und als „undeutsch“ verfemt. Funktional und

wirtschaftlich durchdachtes Bauen kennzeichnet zwar auch die Zweckbauten im Dritten Reich (Fabrikationshalle, Einfamilienhaus-Siedlungen u. ä.), doch werden in einzelnen Elementen die „typisch deutschen“ Gestaltungsmittel bevorzugt wie das Giebeldach oder Bruchsteinmauerwerk. Deutlich anders präsentiert sich das öffentliche Bauen mit repräsentativer Absicht: Die Bauten sind überdimensioniert, die Proportionen zeigen ein nicht mehr am Menschen orientiertes Maß und greifen in den Gestaltungsmitteln zurück auf die römische Antike: Stützen ohne Kapitell, Säulenreihe und Kuppel sind wichtige Mittel. Die Planung von Regierungs- und Verwaltungsgebäuden sowie die Stadtplanung, v. a. mit großen Aufmarschstraßen und -plätzen ist heute weitgehend noch in Planungsskizzen nachvollziehbar. Perfide ist die formal und funktional durchdachte Bauweise der Konzentrationslager, in denen sowohl die Unterbringung des Personals (außerhalb der Mauern) wie der Inhaftierten, aber auch deren Vernichtung in Gaskammern und Krematorien erschreckend genau geplant ist.

Architektur nach 1945

Beim Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg stehen eine restaurierend-bewahrende Grundhaltung und eine Orientierung am völlig Neuen und technisch Möglichen einander gegenüber. Für beide Strömungen gibt es heute Zeugnisse, und auch das bewusste Nebeneinander stellt eine Lösung dar (siehe Gedächtniskirche Berlin, Innenstadt stark zerstörter Städte wie Nürnberg oder Frankfurt). Einige Bauherren und Architekten setzen auch auf die originalgetreue Wiederherstellung mit dem Hinweis auf die kunsthistorische Bedeutung, z. B. beim Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche und der Semper-Oper oder beim Berliner Stadtschloss. Bei öffentlichen Bauten wie Rathäusern, Verwaltungsgebäuden u. ä. entscheidet ebenso wie bei Banken und Versicherungen in der Regel der Repräsentationswunsch. So entstehen Prestigebauten - nicht nur für die Auftraggeber, sondern auch für die Architekten, die sich hier ein Denkmal setzen können.

Einer Idee der 20er-Jahre — der Trennung von Wohnen und Arbeiten — folgt die Anlage von Wohnsiedlungen am Stadtrand, wobei die

Wohlhabenden eher Villenvororte bevorzugen und Niedrigverdienende in Hochhausanlagen angesiedelt werden — eine sozial bedenkliche Entwicklung, wie sich Jahre später zeigt.

Die Art des Wiederaufbaus und der folgenden Entwicklung entspricht oft auch den finanziellen Möglichkeiten. So sind in der damaligen DDR auch in Großstädten wie Dresden oder Leipzig viele alte Bauten nicht abgerissen oder verändert worden und können heute — z. T. hervorragend renoviert — als Zeitzeugnisse bewundert werden.

Dem persönlichen Repräsentationswunsch entspricht im wirtschaftlichen Aufschwung und bis heute der Wunsch nach dem eigenen Haus. Eine Folge ist die starke Ausweitung der Städte und Gemeinden in einem „Gürtel“ von Eigenheimen mit kleinem Grundstück, der z. T. von einem alten Stadtzentrum mit entsprechender Infrastruktur (Kirche, Rathaus, Geschäfte) weit ausstrahlt.

„Auf der grünen Wiese“ entstehen als Folge der zunehmenden Mobilität Einkaufs- und Freizeitzentren, die entsprechenden Einrichtungen in den Innenstädten große Konkurrenz machen bzw. diese zum Verschwinden bringen.

... bis heute

Vergleichbar der Entwicklung im Design hat in den Achtzigerjahren das „Diktat“ der Funktionalität ausgedient. Die Architektur benutzt Bauformen und -elemente früherer Epochen, häufig auch als „Zitat“ und wird deshalb als „postmodern“ bezeichnet.

Daneben gibt es eine spielerisch-experimentelle Richtung, die mit bewusst schrägen, organischen oder zersplitterten Formen und mit unterschiedlichen Materialien wie Wellblech und verspiegeltem Glas arbeitet. Architektur wird hier eher als freie Skulptur verstanden (vgl. Gehry, Guggenheim-Museum, Bilbao).

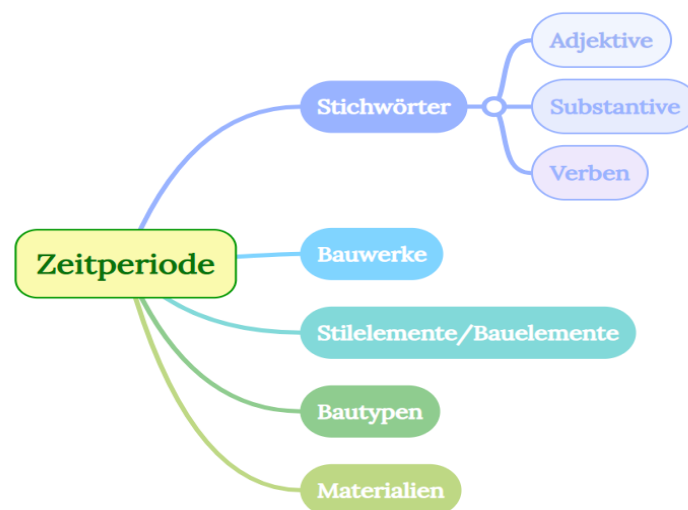
Ein Betätigungsfeld für Visionen in der Architektur sind am Ende des 20. Jh. die neuen Museumsbauten — Bauwerke, die funktional entsprechend Freiräume geben. Erweiterungsbauten wie beim Louvre oder Neubauten bzw. ganze Museumsareale ermöglichen die Verwirklichung innovativer Vorstellungen, da außergewöhnliche Bauwerke als Touristenmagnet

verstanden und entsprechend gefördert wurden. Auch Stadien, Konzertsäle, Einkaufszentren oder Autohäuser bieten den Architekten einen Gestaltungsspielraum und werden zu (gesponserten) „Wahrzeichen“, wie z. B. die Olympia-Bauten und die Allianz-Arena in München.

Neue Materialien und Technologien reizen die Phantasie; die Architekten nutzen die Möglichkeit, die Außenhaut als Projektionsfläche zu gestalten (farbiges Licht, Kino), so dass Gebäude zu emotional bedeutsamen Orten werden.

Neue Bauaufgaben mit Repräsentationscharakter liefern ständig die Verkehrsbauten: Brücken, U-Bahn, Flughafen u. a. m. Die Strukturierung der Abläufe in einer komplexen Anlage stellt die Architekten vor große Aufgaben, denn der funktionale Anspruch ist hier immens hoch.

Aufgabe 51. Lesen Sie Informationen über Meilensteine der Architektur. Zu jeder Periode erstellen Sie eine Mind-Map, ergänzen Sie auch Fotos. Geben Sie den Inhalt mit deren Hilfe wieder.

Aufgabe 52. Füllen Sie den Steckbrief zu einem Bauwerk in Deutschland aus, das Ihnen besonders gut gefällt.

Bauwerk-Steckbrief	
<i>Name des Bauwerks</i>	
<i>Baujahr</i>	
<i>Ort</i>	
<i>Architekt (Baumeister)/Bauherr (Auftraggeber)</i>	
<i>Baustil und seine Merkmale</i>	
<i>Warum gefällt es mir?</i>	

Aufgabe 53. Hören Sie eine Podcast-Episode über Architektur in Deutschland. Lernen Sie anschließend Vokabeln, notieren Sie zu jedem Punkt des Plans Stichwörter und geben Sie den Inhalt des Textes wieder.

⁹ SG #143: Architektur in Deutschland. URL: <https://slowgerman.com/2017/08/23/sg-143-architektur-in-deutschland/> (дата обращения: 09.06.2026)

Vokabeln

- eine Zeitreise machen — совершить экскурс в историю
der Baustil — архитектурный стиль
die Brücke — мост
das Amphitheater [am'fi:tea:tə] — амфитеатр
das Stadttor — городские ворота
in Hütten leben — жить в хижинах
die Kirche — церковь
das Kloster — монастырь
der Dom — собор (*große, künstlerisch ausgestaltete, meist bischöfliche Kirche mit ausgedehntem Chor*)
die Burg — крепость
schwappen (umg.) *hier*: — продвигаться
das Bauwerk — архитектурное сооружение, строение, здание
der Turm — башня
verzieren — украшать, декорировать
mit Fenstern durchbrochen — с окнами (в стене)
das Fachwerkhaus — фахверковый дом
das Mauerwerk — каменное строение; каменная стена; каменная кладка
sich durchsetzen — добиться признания; иметь успех
einsetzen *hier*: — начинаться
Versailles [ver'saɪ] — Версаль
prächtiges Treppenhaus — великолепная/роскошная лестничная клетка
überladen — перегруженный, вычурный
streng geometrisch angelegt sein — иметь строго геометрическую форму
der Prunk — роскошь
sich zurückbesinnen auf Akk. — вспомнить, вернуться к прошлому (взяв у него лучшее)
in die Vergangenheit blicken — оглянуться в прошлое
hervorkramen (umg.) *hier*: — «вытащить» на свет
um die Jahrhundertwende — на стыке/рубеже веков; в начале века
kostengünstig — недорогой

funktional durchdacht sein — быть продуманным с точки зрения функциональности
 der Schnörkel — завиток; чрезмерное украшение
 überdimensionierte Betonklötze (abwertend) — гигантские/чрезмерно большие бетонные блоки
 mit wenig Geld und Mitteln wieder aufgebaut werden — восстановить с минимальными финансовыми и ресурсными затратами
 nachhaltig bauen *hier*: — строить экологически безопасно
 die Solar- und Photovoltaikzellen — солнечные и фотоэлектрические элементы

Plan

1. Die Antike in Deutschland
2. Die Romanik in Deutschland
3. Die Gotik in Deutschland
4. Der Stil der Renaissance in Deutschland
5. Der Barock in Deutschland
6. Der Klassizismus und der Historismus in Deutschland
7. Der Jugendstil und die Moderne in Deutschland
8. Die Architektur in der Zeit der Nationalsozialisten
9. Die zeitgenössische Architektur

Aufgabe 54. Baustile erkennen. Finden Sie Fotos von unten angegebenen Bauwerken und unterschreiben Sie an jedem Gebäude markante Stilmerkmale. Beschreiben Sie das Gebäude.

Baustil	Gebäude (Baujahr)	Ort
<i>Romanik</i>	die Nürnberger Burg (11. Jahrhundert)	Nürnberg
<i>Gotik</i>	die Lorenzkirche (1250-1400)	Nürnberg
<i>Barock</i>	die Orangerie Erlangen (1704-1706)	Erlangen
<i>Renaissance</i>	die Neubaukirche (ab 1582)	Würzburg
<i>Klassizismus</i>	das Konzerthaus Berlin (1818-1821)	Berlin

Historismus/ Neorenaissance	Berliner Rathaus/Rotes Rathaus (1861 und 1869)	Berlin
Historismus/ Neogotik	Burg Hohenzollern (1850–1867)	Bisingen
Jugendstil	die Bismarckschule (1902-1904)	Nürnberg
Moderne / Art Déco	die Ceciliegärten (1922-1927)	Berlin- Schöneberg
Postmodernismus	Bundeskanzleramt (1997–2001)	Berlin
Dekonstruktivismus	der Neue Zollhof (Gehry-Bauten) 1999	Düsseldorf
Fachwerkhaus	die Gerlachschieme	Rothenburg ob der Tauber

Aufgabe 55. Ein Gebäude vorstellen (*strukturierte Notizen für einen Kurzvortrag machen*). Wählen Sie ein Gebäude, das Sie gerne vorstellen möchten. Lesen Sie den Tipp und schreiben Sie Karten für einen Kurzvortrag. Gehen Sie dabei auf folgende Punkte ein.

- ❖ Wo steht das Gebäude? Beschreiben Sie kurz den Ort.
- ❖ Von wem ist das Gebäude gebaut worden?
- ❖ Wann ist das Gebäude gebaut worden?
- ❖ Was ist das Besondere an dem Gebäude?

Aufgabe 56. Schreiben Sie ein Akrostichon zu einem der Baustile, der Ihnen am besten gefällt. Das Gedicht soll die bedeutenden Merkmale des Stils veranschaulichen. Zu jedem Buchstaben notieren Sie einen Satz.

Muster:

G	lasfenster zeigen farbige durchscheinende Bilder.
O	stseite der Kathedrale enthält einen Chor.
T	ürme sind hoch und spitz und verleihen den gotischen Charakter.
I	nnenraum kennzeichnet sich durch Kreuzrippengewölbe.
K	irchen und Kathedralen haben Spitzbögen und Strebepfeiler.

Deutsche Architekten/innen

Aufgabe 57. Recherchieren Sie zusätzliche Informationen über folgende deutsche Architekten. Erstellen Sie eine Präsentation mit bedeutenden Arbeiten eines Künstlers und berichten Sie über sein Leben und Schaffen.

Elias Holl

deutscher Baumeister; geb. 28. Februar 1573 in Augsburg, gest. 6. Januar 1646 in Augsburg

bedeutendster deutscher Baumeister der Renaissance und des Frühbarock, einer alten Baumeisterfamilie entstammend; lernte die Baukunst Oberitaliens, v.a. die Bauten Palladios, bei einem Aufenthalt in Venedig und Vicenza 1600-01 kennen. Holl gab 1601-31 als Stadtbaumeister in Augsburg der Stadt durch seine Bauten ihren baukünstlerischen Charakter. Holl gelang die harmonische Verbindung spätgotischer Formen mit italienischen Frühbarockformen.

Hauptwerke, alle in Augsburg: Zeughaus (1602-07); Rathaus (1615-20); Bäckerzunftthaus (1602); Stadtmetzig (1609); Weberkaufhaus (1611); Heilig-Geist-Spital (1623-31).

Baumeisterfamilie Dientzenhofer (fünf Brüder und zwei Nachkommen)

Georg Dientzenhofer (1643–1689)

Wolfgang Dientzenhofer (1648–1706)

Christoph Dientzenhofer (1655–1722) und sein Sohn **Kilian Ignaz Dientzenhofer** (1689–1751)

(Johann) Leonhard Dientzenhofer (1660–1707)

Johann Dientzenhofer (1663–1726) und sein Sohn Justus Heinrich Dientzenhofer (1702-1744)

Georg Dientzenhofer

deutscher Baumeister; geb. 11. August 1643 in Oberulpoint, gest. 2. Februar 1689 in Waldsassen

Georg Dientzenhofer ist erster Sohn der für den süddeutschen Barock so eminent wichtigen Baumeisterfamilie aus dem bayrischen Wendelsteingebiet. Um 1675 lässt er sich in Prag nieder und wird Schwager und Partner des Baumeisters Abraham Leuthner. Er kann die jüngeren Geschwister in die böhmische Hauptstadt nachziehen. 1681 nimmt er Wohnsitz in Waldsassen. Grund ist der Großauftrag der Stiftbauten der Zisterzienserabtei, an dem auch alle seine jüngeren Brüder mit arbeiten. Von ihnen bleibt in der Folge nur Christoph in Prag, die anderen fördern die Verbreitung des böhmischen Barocks in Kurbayern und in Franken. Georg stirbt früh und kann nur wenige seiner begonnenen Bauwerke vollenden. Sein Meisterwerk ist die Wallfahrtskirche Kappel in Waldsassen.

Wolfgang Dientzenhofer

deutscher Baumeister; geb. 16. März 1648 in Oberulpoint, gest. 18. Mai 1706 in Amberg

Wolfgang Dientzenhofer kommt wahrscheinlich wie sein älterer Bruder Georg im Trupp von Carlo Lurago nach Prag. Als Palier eines Prager Baumeisters und nach dessen Tod als selbstständiger Baumeister ist er bis 1683 in Ostböhmen tätig, kehrt aber wieder nach Prag zurück. Nach dem Tod des Bruders Georg übernimmt er die Bauten in der Oberpfalz und siedelt nach Amberg über. Er wird nun zum gesuchten Baumeister geistlicher Bauherren. Seine Klosterkirchen sind durchwegs traditionelle Wandpfeiler-Emporen-Bauwerke ohne Einflüsse des kurvierten Barocks. Allerdings ist es um 1700 noch früh, auch Bruder Christoph baut erstmals 1702 in in Obořiště im Sinne von Borromini und Guarini.

Christoph Dientzenhofer

deutscher Baumeister; geb. 7. Juli 1655 in Sankt Margarethen, Brannenburg, gest. 20. Juni 1722 in Prag

wichtiger Baumeister des Spätbarock in Böhmen; Mitglied der deutschen Baumeisterfamilie des 17. und 18. Jahrhunderts; Bruder von Johann, Georg und Johann Leonhard Dientzenhofer und Vater von Kilian Ignaz Dientzenhofer. Christoph Dientzenhofer war hauptsächlich in Prag tätig; er übertrug Baugedanken Guarinis nach Deutschland und Böhmen.

Hauptwerke: Langhaus von St. Nikolaus auf der Kleinseite in Prag (1703-17), Klosterkirche Brvnov, Prag (1709-15).

(Johann) Leonhard Dientzenhofer

deutscher Baumeister; geb. 20. Februar 1660 in Sankt Margarethen, Brannenburg, gest. 26. November 1707 in Bamberg

Mitglied der deutschen Baumeisterfamilie des 17. und 18. Jahrhunderts.
Ab 1687 in Bamberg tätig.

Sein Hauptwerk ist die Residenz in Bamberg (1695-1703). Er arbeitete beim Bau der Klosterbauten Ebrach (1686 ff.), Schöntal (1700 ff.) und Banz (1698 ff.) mit. Daneben war Johann Leonhard maßgeblich an der Jesuitenkirche St. Michael in Bamberg (1696-1702) beteiligt.

Johann Dientzenhofer

deutscher Baumeister; geb. 25. Mai 1663 in Rosenheim, gest. 20 Juli 1726 in Bamberg

Mitglied der deutschen Baumeisterfamilie des 17. und 18. Jahrhunderts. Johann Dientzenhofer schuf den Neubau des Domes zu Fulda (1704-12), in den er römische Muster (Madernos Langhaus von St. Peter) übertrug. Eines seiner Hauptwerke ist die Klosterkirche Banz (1710-18). Fortführung von Ideen Borrominis und Guarinis.

Sehr wahrscheinlich stammt von ihm auch die Fassade des Neumünsters, Würzburg (begonnen 1711).

Profanbauten: Schloss Weißenstein (Pommersfelden, 1711-21).

Kilian Ignaz Dientzenhofer

deutscher Baumeister; geb. 1. September 1689 in Prag, gest. 18. Dezember 1751 in Prag

wichtigster Baumeister des böhmischen Spätbarock; der bedeutendste Vertreter der Baumeisterfamilie Dientzenhofer; Sohn von Christoph Dientzenhofer. Kilian Ignaz Dientzenhofer hat dem Prager Barock seinen

unverwechselbaren Stempel aufgedrückt. In seinen Kirchenbauten verschmolz er den Baugedanken von Langhaus und Zentralbau.

Er vollendete den von seinem Vater begonnenen Bau der Nikolauskirche auf der Kleinseite in Prag, baute St. Johann am Felsen in Prag (um 1730), St. Nikolaus in der Altstadt, ebenda (1732-37), St. Maria Magdalena, Karlsbad (1732-35). In Prag stammt von ihm ferner die Villa Amerika (1730) sowie weitere Profanbauten.

Justus Heinrich Dientzenhofer

deutscher Baumeister; geb. 5. November 1702 in Fulda, gest. 4. Dezember 1744 in Bamberg

wurde als Sohn des damaligen fürstbischöflichen Baumeisters von Fulda, Johann Dientzenhofer, geboren. Spätestens 1711 übersiedelte die Familie nach Bamberg, wo der Vater seit 1708 an mehreren Bauprojekten beteiligt war. Justus Heinrich erlernte bei seinem Vater das Maurer- und Steinhauerhandwerk. Nach dem Tod des Vaters 1726 übernahm er das Baugeschäft und bewarb sich als fürstbischöflich bambergischer Hofbaumeister.

Hauptwerke: Kirche St. Getreu in Bamberg (um 1728); Langtrakt des ehemaligen Dominikanerklosters (1732–1734) in Bamberg; Rathaus in Baunach (1742-1744); Schloss Seehof (Nordtor und Westtor) in Memmelsdorf (1733-1738).

Andreas Schlüter

deutscher Architekt und Bildhauer; geb. 13. Juli 1659 in Danzig, gest. 19. Mai 1714 in St. Petersburg

Hauptmeister des norddeutschen Barock, wurde nach erster Tätigkeit in Danzig und Warschau 1694 von König Friedrich I. als Bildhauer nach Berlin berufen, wo er die Dekoration des Marmorsaaes im Potsdamer Stadtschloss ausführte und 1689-99 den Weiterbau des Zeughauses in Berlin leitete.

Seit 1698 arbeitete Schlüter am Um- und Neubau des Berliner Schlosses, dem er das endgültige Gepräge gab. Der Einsturz des Münzturms führte 1706 zu seiner Entlassung als Schlossbaumeister. 1713 berief ihn Peter der Große nach Sankt Petersburg.

Der gewaltige Barockstil Schlüters stellt eine selbstständige Umsetzung niederländischer und römischer Elemente dar.

Hauptwerke: Umgestaltung des Berliner Schlosses (im 2. Weltkrieg beschädigt, danach gesprengt); Denkmal des Großen Kurfürsten (Schlosshof Charlottenburg, 1696-1709) als erstes großes Reiterdenkmal Deutschlands; Landhaus Kamecke, Berlin (1711/12, zerstört); Ausgestaltung des Zeughauses (Berlin); als bedeutendste Leistung gelten die 22 Masken sterbender Krieger für die Zeughausfassade.

Matthäus Daniel Pöppelmann

deutscher Baumeister; geb. 3. Mai 1662 in Herford, gest. 17. Januar 1736 in Dresden

Hauptmeister des deutschen Spätbarock; die Anfänge von Pöppelmanns künstlerischer Ausbildung sind nicht geklärt. Erste Belege für sein Schaffen sind Reisen nach Wien, Rom und Paris. 1718 wurde er zum Oberlandbaumeister in Dresden ernannt. Dort schuf er als sein Hauptwerk

den Zwinger im Dresdner Schloss (1711-22). Er entwickelte darin einen eigenen, dem Rokoko vorgreifenden Stil.

Von großer Bedeutung ist die Zusammenwirkung der Architektur mit der Plastik (letztere z.T. von B. Permoser). 1945 wurde der Zwinger zerstört, sein Wiederaufbau 1964 abgeschlossen.

Weitere Bauten in Dresden: Augustusbrücke (1727-31, 1907 abgebrochen); Plan der Dreikönigskirche; "Japanisches Palais" (nach 1729 umgebaut); Schloss Pillnitz (1720-23); Schloss Großsedlitz (1720 ff.); Moritzburg (Umbau 1723-33); Pläne für das Warschauer Schloss.

Dominikus Zimmermann

deutscher Baumeister; geb. 30. Juni 1685 in Wessobrunn, gest. 16. November 1766 in Wies bei Steingaden

Hauptmeister des bayerischen Spätbarock und Rokoko. Dominikus war der jüngere Bruder des Malers und Stukkateurs Johann Baptist Zimmermann, mit dem er vielfach zusammen arbeitete. Er erhielt eine Ausbildung als Stukkateur und Architekt; einer seiner Lehrer war vermutlich Johann Schmuzer in Wessobrunn. 1716 erwarb Zimmermann das Bürgerrecht in Landsberg am Lech, 1734 gehörte er dem Inneren Rat der Stadt an, 1749 wählte man ihn erstmals zu einem der beiden Bürgermeister.

Zimmermann war fast ausschließlich im Kirchen- und Klosterbau Bayerisch-Schwabens tätig. Nach 1722 - er arbeitete damals an der Stuckierung der Stiftskirche Neumünster in Würzburg - nahmen ihn seine Bauaufgaben so in Anspruch, dass er nicht mehr als Stukkateur auftrat. Seine Bauten sind meist einfache Land- und Klosterkirchen mit fantasievollen Stuckdekorationen, in denen das architektonische Detail häufig dem Ornament angenähert wird: Die Dekoration dient ebenso der architektonischen Gliederung, wie umgekehrt die Architektur den Weg zum Ornament einschlägt.

Hauptwerke: Wallfahrtskirche in Steinhausen (1728-33), Klosterkirche Maria Mödingen (1716-18); Dominikanerinnen-Kirche Landsberg (1720-25); Stuckierung der Fassade des Rathauses in Landsberg (1725-27); Frauenkirche Günzburg (1736ff.); Johanneskapelle in Landsberg (1741-54, unvollendet); Wallfahrtskirche in der Wies (1745-54).

Brüder Asam

Cosmas Damian Asam

deutscher Maler, Stuckator und Baumeister; geb. 28. September 1686 in Benediktbeuern, gest. 10. Mai 1739 in München

Cosmas Damian Asam ist einer der bedeutendsten Meister der Deckenmalerei des Spätbarock.

Er war der Sohn des Malers Hans Georg Asam, bei dem er seine Ausbildung erhielt. Zusammen mit seinem Bruder Egid Quirin Asam zog Cosmas Damian Asam 1711 nach Rom, wo er die Werke der großen italienischen Deckenmaler kennen lernte, darunter die von Michelangelo, Pietro da Cortona und Andrea Pozzo. 1714 kehrten die Brüder nach Deutschland zurück.

Meist war Asam gemeinsam mit seinem Bruder tätig, dabei entstanden in kongenialem Zusammenwirken von Architektur, Malerei und Bildhauerei ihre bedeutendsten Werke. Die Brüder gehörten zu den gefragtesten Künstlern ihrer Zeit. Ihre Bauten stehen in Bayern, Baden, Schwaben wie auch in Tirol, der Schweiz, Böhmen und Schlesien.

Die größeren Freskenprojekte entstanden in Zusammenarbeit mit einer großen Werkstatt. Zu Asams Schülern gehörten unter anderem Matthäus Günther, Johann Adam Müller und Johann Adam Schöpf.

Werke: Fresken in der Klosterkirche Aldersbach (nach 1720), Weltenburg (1721), in der Wallfahrtskirche Maria Einsiedeln (Schweiz, 1724-26), in

der ehemaligen Kirche Maria de Viktoria in Ingolstadt (1736). Weitere Fresken in Schloss Schleißheim (1721), Alteglofsheim (1730) und Mannheim (1729-31) u.a.

Egid Quirin Asam

deutscher Baumeister und Bildhauer; geb. 1. September 1692 in Mannheim, gest. 29. April 1750 in Mannheim

in Rom ausgebildet, seit 1715 in München ansässig, wirkte zusammen mit seinem Bruder Cosmas Damian Asam bei der Dekoration bayerischer Kirchen und Klöster.

In einigen Fällen stellten sie auch den Architekturentwurf und schufen ein Gesamtkunstwerk von malerisch-märchenhafter Pracht. Dieser Stil ist von den Brüdern selbstständig aus dem italienischen Spätbarock entwickelt worden und stellt sie in die erste Reihe der Meister des bayerischen Spätbarock bzw. Rokoko.

Hauptwerke: Dreifaltigkeitskirche München, Decken- und Kuppelfresken (1715, Frühwerk von Cosmas Damian). Abteikirche Weingarten, Fresken (1718-20).

Klosterkirche Weltenburg (1716, von Cosmas Damian entworfen, von beiden dekoriert, Hochaltar von Egid Quirin). Gemeinsame Ausstattung in Stuck und Malerei des Freisinger Doms (1723 ff.) und der Stiftskirche der Benediktinerabtei Einsiedeln (1724-26). Johann-Nepomuk-Kirchlein in München, neben dem von ihnen selbst erbauten Wohnhaus (1733-35), das prächtige Spätwerk.

Johann Balthasar Neumann

deutscher Baumeister; geb. 30. Januar 1687 in Eger, Böhmen, gest. 19. August 1753 in Würzburg

Hauptmeister des deutschen Spätbarock, begann als Militär und Ingenieur, 1719 von Fürstbischof Philipp Franz von Schönborn zum Leiter des Bauwesens ernannt, entwarf im gleichen Jahr den 1. Bauplan für die Fürstbischöfliche Residenz in Würzburg, sein Hauptwerk unter den weltlichen Bauten, der vornehmste deutsche Schlossbau des Barock. Für den Bau wurden noch zugezogen: J.L. Hildebrandt, M. von Welsch, Robert de Cotte und Germain Boffrand; alle diese Einflüsse des Wiener und des französischen Barock vereinigte Neumann zu einer harmonischen Gesamtleistung. Das große Treppenhaus des Schlosses mit dem Deckengemälde von Tiepolo bietet einen der größten Raumeindrücke des deutschen Barock. Die Residenz im Außenbau 1744, die Innenausstattung um 1754 vollendet. Auch die Kirchenbauten Neumanns bezeugen seine außerordentliche Raumfantasie: Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen bei Bamberg (1745-72); Abteikirche Neresheim (1745-92; beide Kirchen nach Neumanns Tode vollendet); Peterskirche in Bruchsal (1740-44); Kirche in Etwashausen (1741); Kirche in Gaibach (1740-45); Wallfahrtskirche Käppele bei Würzburg (1747-50); außerdem Festungsanlagen, Brücken-, Wasser- und Straßenbauten.

Weitere Hauptwerke: Treppenhaus im Kloster Ebrach (1716), Schloss Werneck (1733-37), Treppenhaus im Schloss Bruchsal (1729-33), Treppenhaus im Schloss Brühl bei Bonn (1743-48).

Carl Gotthard Langhans

deutscher Baumeister; geb. 15. Dezember 1732 in Landeshut, Schlesien, gest. 1. Oktober 1808 in Grüneiche bei Breslau

Bereiste 1768 Italien, 1775 Holland, England und Frankreich, tätig in Breslau, ab 1786 in Berlin.

Nach barocken Anfängen gehörte Langhans zu den frühesten Vertretern des deutschen Klassizismus; sein Hauptwerk ist das Brandenburger Tor in Berlin (1788-92), nach dem Vorbild der Propyläen in Athen in wuchtigem und strengem Stil erbaut.

Weitere Werke: Palais Hatzfeld in Breslau (1766-74); verschiedene protestantische Kirchen in Schlesien: Groß-Wartenberg, Waldenburg (1785), Reichenbach (1795-98), Glogau; Landschlösser in Schlesien; Theater in Charlottenburg (1788), Potsdam (vollendet 1795) und Berlin (durch Schinkels Schauspielhaus ersetzt). Innenausstattung im Schloss Berlin, Marmorpalais Potsdam

Karl Friedrich Schinkel

deutscher Baumeister und Maler; geb. 13. März 1781 in Neuruppin, gest. 9. Oktober 1841 in Berlin

Schinkel war ein bedeutender Vertreter der klassizistischen und romantischen Kunst in Deutschland. Er gilt als Hauptmeister der 1. Hälfte des 19. Jh.

Der Schüler von D. Und F. Gilly reiste 1824 und 1830 nach Italien und besuchte 1826 England, dessen gotische Architektur ihn nachhaltig beeindruckte.

Er war hauptsächlich in Berlin tätig, wo er 1815 Oberbaurat und 1830 Leiter der Staatsbaubehörde für Preußen wurde. Er gehörte seiner Schulung nach dem Klassizismus an, wurde aber früh von der Strömung der Romantik ergriffen.

1815 erhielt er als ersten staatlichen Auftrag, die Neue Wache unter den Linden in Berlin zu errichten, ein Gebäude, das mit seiner in dorischem Stil gehaltenen Fassade auch dem damals als modern geltenden Geist und den modernen Bedürfnissen entsprach.

Nach dem Theaterbrand von 1817 wurde Schinkel mit dem Bau des Schauspielhauses beauftragt. In schlichten, strengen griechischen Formen schuf er einen in seinen Proportionen glücklichen Bau von edler Einfachheit. Das von ihm 1822-28 erbaute Alte Museum ist ein Gebäude von einfacher und dabei monumentaler Wirkung. Dagegen ließ er in der Nikolaikirche in Potsdam einen imposanten Bau mit großer Kuppel und schöner Säulenvorhalle erstehen.

Für Prinz Wilhelm, später Kaiser Wilhelm I., erbaute Schinkel das Schloss Babelsberg im englisch-gotischen Stil. Neben anderen Bauten verdienen das Schlösschen zu Charlottenhof, das Schloss Glienicke und die Altstädter Wache in Dresden besondere Erwähnung. Am reinsten kam sein Formen- und Schönheitsgefühl in prächtigen architektonischen und kunstgewerblichen Entwürfen zum Ausdruck, so vor allem in dem Entwurf zu einem Palast König Ottos von Griechenland und der Akropolis.

Als Architekt hat Schinkel das Bild der Stadt Berlin geprägt, durch seinen Einfluss als oberste Kontrollinstanz für das Bauwesen hat er bestimmend auf das ganze damalige Preußen gewirkt. Seine Schüler, vor allem Persius und Stüler, trugen seine Bauideen bis weit in die zweite Jahrhunderthälfte.

Werke (Auswahl)

Neue Wache (Berlin, 1817/18), Schauspielhaus (Berlin, 1818-21), Altes Museum, (Berlin, 1823-29), Friedrichwerdersche-Kirche (1824-30), Nikolaikirche (Potsdam, 1830-37). Ein großer Teil seiner Gemälde und Entwürfe ist vereinigt in der Schinkel-Sammlung der Staatlichen Museen Berlin.

Gottfried Semper

deutscher Baumeister; geb. 29. November 1803 in Hamburg, gest. 15. Mai 1879 in Rom

neben K.F. Schinkel der bedeutendste deutsche Baumeister des 19. Jh.s. 1827 war Semper Schüler von Gau in Paris, 1834 wurde er Professor der Baukunst an der Dresdner Akademie.

Als er in Dresden eine Reihe von Renaissancevillen, das Opernhaus und die Synagoge gebaut hatte, musste er von den Gerüsten der monumentalen Gemäldegalerie herab ins Ausland fliehen, weil er sich am Maiaufstand von 1849 beteiligt hatte. In London arbeitete er an den Anlagen des South-Kensington Museums, baute in Zürich das Polytechnikum, den Bahnhof und die Sternwarte und schuf in Wien die Pläne für den Ausbau der Hofburg, des Hofmuseums und des Burgtheaters.

Semper verwandte in seiner Kunst zwar Renaissanceformen, doch baute er organisch-zweckgerichtet und gehört zu den Begründern der sachlich-modernen Baugesinnung.

Hauptwerke: Opernhaus in Dresden (1837-41), Gemäldegalerie, Dresden (1847), Polytechnikum und Sternwarte Zürich (1858-64). In Wien schuf er die Pläne für den Ausbau der Hofburg, des Hofmuseums und des Burgtheaters, die von seinem Schüler Hasenauer später, z.T. verändert, ausgeführt wurden (1869-1903).

Emilie Winkelmann (1875–1951)

deutsche Architektin , geb. 8. Mai 1875 in Aken, gest. 4. August 1951 in Hovedissen.

Ihre Bedeutung kann man gar nicht überschätzen, sie ist ein Gigant der Architektur, auch wenn ihre Bauten nicht so bekannt sind, wie sie es sein

sollten. Emilie Winkelmann war DIE ERSTE Architektin in Deutschland. Bevor sie 1907 in Berlin ihr Büro eröffnete, waren Frauen zum Architekturstudium nicht zugelassen. Ihr selber wurde am Ende ihrer „Hospitantz“ an der Technischen Hochschule in Hannover das Diplom verwehrt. Sie ließ sich nicht abhalten und setzte sich gegen alle Widerstände durch.

Hauptwerke: Villa an der Lindenallee in Berlin (1908); Leistikowhaus in Berlin (1909-10); Otilie von Hanseemann Haus in Berlin (1914-15).

Thomas Herzog

deutscher Architekt und Wissenschaftler, geb. 3. August 1941 in München.

Seine Verdienste beruhen auf der Forschung und Entwicklung von bautechnischen Hüllen und Materialien für Gebäude unter Ausnutzung der jeweils herrschenden klimatischen Bedingungen und der Sonneneinstrahlung sowie neuartigen Gebäudetypen als Ganzes für unterschiedliche Nutzungen.

Hauptwerke: Ferienhaus, Prien am Chiemsee (1966-68); Wohnanlage Richter, München (1979–82); Design Center Linz, Kongress- und Ausstellungszentrum mit Kongresshotel (1988–93); Verwaltungsbauten für SOKA-BAU, Wiesbaden (1994–03); Kunstakademie Guangzhou, Volksrepublik China (2006); Oskar von Miller Forum, München (2006–09).

Ole Scheeren

deutscher Architekt, geb. 6. Januar 1971 in Karlsruhe.

Seine wichtigsten Bauten stehen nicht in Deutschland – das ist ja gerade der Punkt. Ole Scheeren hat lange in Asien gearbeitet, er unterhält mit seinem Büro Niederlassungen in Peking, Hongkong und Bangkok, in New

York, London und seit 2015 auch in Berlin. Bekannt wurde er, weil der für Rem Koolhaas Büro OMA die Realisierung des spektakulären CCTV-Tower in Peking managte. Die Zeit bei dem niederländischen Architekten hat ihn geprägt – seine Entwürfe sind wild, gewagt, akribisch durchdacht und nichts für schwache Nerven.

Hauptwerke: Auktionshaus Guardian Art Center in Peking (2011); Apartment-Komplex „The Interlace“ in Singapur (2007-13); Hochhaus Maha Nakhon in Bangkok (2011-16).

(Quellen: <https://www.wissen-digital.de>, <https://www.sueddeutscher-barock.ch>, <https://www.ad-magazin.de/artikel/deutsche-architektinnen>)

Aufgabe 58. Recherchieren Sie Informationen über deutsche Architekten, die in Russland tätig waren. Erzählen Sie eingehender über ihr Schaffen in Russland und präsentieren Sie ihre Bauwerke.

SCHLUSSFOLGERUNG

Предлагаемое учебно-практическое пособие предназначено для студентов старших курсов, изучающих немецкий язык в качестве основной специальности. Материалы пособия рассчитаны на студентов, совершенствующих свои коммуникативные и языковые навыки, и базируются на аутентичных немецкоязычных источниках, что позволяет выстраивать письменное или устное высказывание на немецком языке на более продвинутом уровне. Разнообразные формы работы (индивидуальная, парная, групповая, фронтальная) дают возможность наиболее эффективно организовать процесс обучения. Предлагаемые материалы можно использовать также для ознакомительного чтения с целью расширения фоновых знаний, для реферирования и перевода.

Творческие задания для студентов предусматривают дополнительную работу со справочной литературой по искусству и материалами сети Интернет, использование искусственного интеллекта в качестве дизайн-помощника, а также других цифровых инструментов для оформления результатов проектной деятельности.

Пособие может быть использовано как для аудиторной, так и для самостоятельной внеаудиторной работы в рамках практического курса немецкого языка. Материалы и задания могут быть полезны студентам-практикантам, так как искусствоведческие темы представлены в федеральных программах по немецкому языку основного и среднего общего образования.

QUELLENVERZEICHNIS

1. Architektur. Aufgabenheft. – Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. – München, 2020. – 27 S.
2. Architektur. Themenheft. – Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. – München, 2019. – 39 S.
3. Buscha A., Szita S. Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Redemittel Deutsch-Englisch zum integrierten Kurs- und Arbeitsbuch. Sprachniveau B1+. - Schubert Verlag. – 21 S.
4. Kompass DaF B2.1. Deutsch für Studium und Beruf. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Videos. Ernst Klett Verlag, 2019.

Internetquellen

5. Adolph von Menzel [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kunst.realschule.bayern.de/fileadmin/user_upload/kunst_rs/1_Bildende_Kunst/Kuenstler/Menzel.pdf (дата обращения: 12.04.2026).
6. Albrecht Dürer [Электронный ресурс]. – URL: https://www.kunst.realschule.bayern.de/fileadmin/user_upload/kunst_rs/1_Bildende_Kunst/Kuenstler/Duerer.pdf (дата обращения: 12.04.2026).
7. A. Volland Paula Modersohn-Becker. Kurze Schaffenszeit, große Wirkung [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.goethe.de/prj/ger/de/ihr/27263835.html> (дата обращения: 04.05.2026).
8. Bildbeschreibung [Электронный ресурс]. – URL: https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/bildbeschreibung/01_bildbeschreibung_aufsatz.htm#Beispiele (дата обращения: 13.04.2026).
9. Bildbeschreibung [Электронный ресурс]. – URL: https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/die-bildbeschreibung-2?sofatutor_partner=easy-schule&sofatutor_medium=easy-schule&sofatutor_campaign=video-thumbnail&sofatutor_content=die-bildbeschreibung-2#bildbeschreibung-definition (дата обращения: 13.04.2026).

10. Bodypainting [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bodypainting-infos.de/> (дата обращения: 05.05.2026).
11. Deutsche Künstler - Kurzbiografien [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.wissen-digital.de> (дата обращения: 19.05.2026).
12. 3D-Straßenmalerei [Электронный ресурс]. – URL: <https://basa-studio.com/de/stories/Propheten-der-Illusion-3D-Strassenkuenstler> (дата обращения: 12.05.2026).
13. 3D-Straßenmalerei [Электронный ресурс]. – URL: <https://rollandfeel.smokingpaper.com/de/diese-3d-strassenmalereien-sind-absolut-faszinierend/> (дата обращения: 12.05.2026).
14. 3D-Straßenmalerei [Электронный ресурс]. – URL: <https://de.starsinsider.com/celebrity/81355/strassenkunst-fast-unwirklich-erscheinende-3d-graffitis> (дата обращения: 12.05.2026).
15. 3D-Straßenmalerei [Электронный ресурс]. – URL: <http://magazine.tnn-online.net/blog/3d-strassenkunst/> (дата обращения: 12.05.2026).
16. Entartete Kunst [Электронный ресурс]. – URL: https://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/entartete-kunst-so-brutal-gingen-nazis-gegen-kuenstler-vor_id_3364967.html (дата обращения: 02.05.2026).
17. Graffiti [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.muca.eu/graffiti/> (дата обращения: 12.05.2026).
18. Kunst. Artikel [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/kunst/artikel/> (дата обращения: 14.05.2026).
19. Lothar Fischer. Biografie [Электронный ресурс]. – URL: <https://gesichter-des-dka.gnm.de/wisski/navigate/443/view> (дата обращения: 16.05.2026).
20. Plastikanalyse [Электронный ресурс]. – URL: <https://lgg-darmstadt.de/wp-content/uploads/2024/01/Kunst-GOS-A2-Plastikanalyse.pdf> (дата обращения: 14.05.2026).
21. Straßenmalerei [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kunst-und-werk.de/#toggle-id-4> (дата обращения: 12.05.2026).

22. Straßenmalerei [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kasparharnisch.at/blog/bilder-rahmen-kaspar/strassenmalerei-die-kunst-die-unsere-welt-bunter-macht/> (дата обращения: 12.05.2026).
23. Thomas Schütte. Kurzbiografie [Электронный ресурс]. – URL: https://museen.heilbronn.de/fileadmin/daten/museen/KH_Presse/Pressemeldungen/kurzbio_thomas_schuette.pdf (дата обращения: 16.05.2026).
24. Wie halte ich eine Führung? / Museumsinitiative des Marti von Wagner Museums der Universität Würzburg e.V. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/4301-museumsinitiative/2023/Wie_halte_ich_eine_Fuehrung.pdf (дата обращения: 12.04.2026).
25. <https://www.kunst.realschule.bayern.de>
26. <https://www.lernhelfer.de>
27. <https://www.sueddeutscher-barock.ch>
28. <https://www.ad-magazin.de/artikel/deutsche-architektinnen>

Bildquellen

1. <https://www.istockphoto.com/ru>
2. <https://commons.wikimedia.org>

Учебное электронное издание

**DIE DEUTSCHE KUNSTLANDSCHAFT:
MALEREI, ARCHITEKTUR, BILDHAUEREI**

Учебно-практическое пособие

Автор-составитель
МИХАЙЛОВА Елена Викторовна

Издается в авторской редакции

Системные требования: Intel от 1,3 ГГц; Windows XP/7/8/10; Adobe Reader;
дисковод CD-ROM.

Тираж 9 экз.

Издательство Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.