

INHALT

Vorwort	9
I. EINLEITUNG: FARBE UND METAPHER IN DER VISUELLEN KULTUR DER RENAISSANCE	13
Ansatzpunkte – Von der bildmetaphorischen Verwandlung einer Allegorie: Raphaels <i>Traum eines Ritters</i> und die <i>Hypnerotomachia Poliphili</i> (19) – »Per via di metafora all' animo«: Quellen zur Farbmotaphorik im frühen 16. Jahrhundert (41) – Zur Abnutzung und künstlerischen Erneuerung der Metapher (51)	
II. RAPHAELS FARBE – GESCHICHTE IHRER BETRACHTUNG.....	57
Ansatzpunkte – Kritik und Rühmung von Raphaels Farbe im 16. Jahrhundert: Sebastiano del Piombo, Celio Calcagnini, Castiglione (59), Paolo Giovio, Sebastiano Serlio, Polidoro Papera (61), Giorgio Vasari (62), Lodovico Dolce (68), Polidoro Virgilio, Raffaele Borghini, Paolo Mini (70), Lomazzo (70) – Nachzügler: Van Mander, Joachim von Sandrart (72) – Die Krise der Farbe im Zeitalter der akademischen Kunstkritik: Félibien des Aveaux (73) – Die Idee des »peintre parfait«: Alphonse Du Fresnoy, Roger de Piles (75) – Farbe und »Idea« bei Bellori (79) – Raphaels Malerei als Ideal einer Kunst ohne Farbe: Diderot, Winckelmann (83), Lessing, Hagedorn (87), Mengs (89), Fernow (92) – Raphaels Kunst als Ideal einer vollkommenen Malerei: Schelling (94), Friedrich Schlegel (96), Goethe (101), Runge (102) – Raphaels Malerei und die Entdeckung des »Malerischen«: Rumohr (102), Hegel (108), Passavant (111), Burckhardt (114), Grimm (115), Springer (116) – Zur Neubewertung des »Malerischen«: Wölfflin (119), Schmarsow (120), Strzygowski (121) – Raphaels Malerei als Paradigma des »Unmalerischen«: Wölfflin (122), Berenson (123) – Forschungsverlauf und Forschungsstand im 20. Jahrhundert (124) – Farbe und Thema (127) – Raphaels Farbe auf dem Weg zu Tizian (129) – Raphaels Farbe als Vorgeschichte des manieristischen Kolorismus (131) – Raphaels Farbe unter dem Einfluß von Leonardos Helldunkel (132) – Raphaels Farbgestaltung (134) – Raphaels Farbkomposition (138) – Raphaels Bildlicht als Beleuchtungslicht (140) – Raphaels Farbe zwischen »Kolorismus« und »Luminarismus« (143) – Die maltechnische Perspektive auf Raphaels Farbe (144)	
III.1. »DE BONIS PICTURIS ET COLORIBUS«.....	147
III.2. VON DER ZEICHNUNG ZUR FARBE IM WERKPROZESS.....	150

IV. ZUR BILDMETAPHORIK DES GÖTTLICHEN IN RAPHAELS MADONNEN . . . 165

Ansatzpunkte - *Madonna Solly* und *Madonna mit Hl. Hieronymus und Hl. Franziskus* (170) - *Madonna Diotalevi* (176) - *Madonna mit Kind und Buch* (180) - *Hl. Sebastian* (183) - *Madonna Conestabile* (187) - *Madonna Terranuova* (190) - *Madonna del Granduca* und *Kleine Cowper Madonna* (197) - *Madonna del Cardellino*, *Madonna im Grünen* und *Belle jardinière* (206) - *Madonna Esterházy* (215) - *Madonna Colonna* (216) - *Madonna Bridgewater* (220) - *Madonna Orléans* (223) - *Madonna mit den Nelken* (226) - *Madonna Tempi* (229) - *Große Cowper Madonna* (233)

V. ZUR BILDMETAPHORIK IM PORTRÄT: RAPHAELS BLICK AUF DEN MENSCHEN 237

Ansatzpunkte - *Elisabetta Gonzaga* (247) - *Emilia Pia da Montefeltro*: Schönheit und Licht (253), Farbmotiven der Trauer (257) - *Bildnis eines Mannes* und *Raphaels Selbstporträt* (261) - *Bildnis eines jungen Mannes* (263) - *Bildnis eines jungen Mannes mit Apfel* (268) - *Agnolo und Maddalena Doni* (274) - Zur Entdeckung der Dunkelheit im Menschen (275), *Tommaso Inghirami* und die Lichtmetapher der Verstandeshelle (279), Zur Bildmetapher des verschatteten Gesichts (281), *Leo X. mit den Kardinälen Giulio de' Medici und Luigi de Rossi* (282) - *Maddalena Doni* (289), Orange als Farbe und Metapher (290) - *Dame mit Einhorn* (294) - *La Muta* (298) - *La Gravida* (306)

VI. DIE HEILIGEN FAMILIEN UND RAPHAELS WEG ZU EINER PARADIGMATISCHEN FARBORDNUNG 307

Ansatzpunkte - *Hl. Familie mit bartlosem Joseph* (310) - *Hl. Familie unter der Palme* (313) - *Hl. Familie mit dem Lamm* (321), »Verkannte Originale« (328) - Die *Hl. Familie Canigiani* und die Farbordnung der Universalfarbigkeit (332), Zur Geschichte der Farbordnungen im 15. und 16. Jahrhundert (335), Die Entstehung der *Universalfarbigkeit* bei Domenico Ghirlandaio, Filippino Lippi, Piero di Cosimo, Albertinelli und Michelangelo (345), Pyramide, »pyramide visiva« und »figura paradigmatica« als visuelle Metaphern (351) - Die *Hl. Katharina von Alexandrien* und die Metaphorisierung des Sehens als Vision (357), Metaphern des Sonnenlichts (363), Die Metaphorik des doppelten Lichts (365), Die Natur als »Spiegel« des Göttlichen (370)

VII. VOM SPALTKLANG ZUM SCHMELZKLANG: DIE ALTARBILDER UND DIE »UNIONE DEL COLORITO« 373

Ansatzpunkte - Die »*unione del colorito*« bei Vasari (375) - Vom *Spaltklang* in der *Pala Colonna* zum *Schmelzklang* in der *Pala Ansidei* (379) - Farbe und Funktion

in Raphaels <i>Kirchenfahne</i> (386) – Die <i>Krönung des Hl. Nikolaus von Tolentino</i> und Raphaels Anfänge (390) – Farbensymmetrie und ›Wechselfarbigkeit‹ im <i>Christus am Kreuz</i> (395) – <i>Marienkronung</i> (398) – <i>Sposalizio</i> (402)	
VIII. RAPHAEL ALS »POETA MUTOLO« IN DEN HISTORIEN	407
Ansatzpunkte – Kriterien der <i>historia</i> bei Vasari und Dolce (409) – Zur Bedeutung der <i>Poetik</i> des Aristoteles für Raphaels <i>historia</i> (413) – <i>Hieronymus bestraft den Häretiker Sabinianus</i> (415) – <i>Eusebius erweckt drei Tote mit dem Gewand des Hieronymus</i> (426) – Die Predellen der <i>Pala Colonna: Christus am Ölberg</i> (430), <i>Kreuztragung</i> (437), <i>Beweinung Christi</i> (441) – Predellen der <i>Marienkronung: Verkündigung</i> (444), <i>Darbringung Jesu im Tempel</i> (448), <i>Anbetung der Heiligen Drei Könige</i> (450) – <i>Johannespredigt</i> (457) – <i>Grabtragung</i> (463)	
Ausgewählte Literatur	477
Namens- und Autorenregister	503
Abbildungsverzeichnis	517
Abbildungsnachweis	521
Abbildungen	523