

Inhalt

Vorwort zur deutschen Ausgabe VII

ERSTES KAPITEL

Vom Handwerker zum Künstler 1

Der Künstler im Altertum — Der Rückschlag im Mittelalter und das Ringen um Freiheit — Das neue Künstlerideal

ZWEITES KAPITEL

Über den Wandel der Beziehungen zwischen Künstler und Auftraggeber 17

Erwerbsquellen und berufliche Gewohnheiten — Über die alte und neue Art, Kunstwerke zu bewerten — Religiöse Überzeugungen und Wandlungen in der Auftraggeberschaft — Auftraggeber aus Handel und Finanz und die Emanzipation der Künstler — Der Wandel in den Beziehungen zwischen Künstler und Auftraggeber — Julius II. und Michelangelo — Saumselige Künstler

DRITTES KAPITEL

Das Verhältnis der Künstler zu ihrem Werk 41

Die Persönlichkeit der Künstler und der Beginn der Renaissance — Wandernde Werkleute und Kunsthandwerker — Der Magnet Rom — Die Arbeitswut — Die schöpferische Pause — Schaffen in Einsamkeit

VIERTES KAPITEL

Überspanntheit und Schloff 65

Florentiner Sonderlinge des frühen 16. Jahrhunderts — Michelangelos „Leiden an Geist und Gemüt“ — Leonardos Distanziertheit — Leiden an Leib und Seele — Der Reinlichkeitszwang — Alchemisten und Zauberer — Seltsame Liebhabereien — Die Kritiker des exzentrischen Künstlers im 16. Jahrhundert — Das Bild des vornehmen Künstlers — Rubens, der vollkommene Gentleman

FÜNFTES KAPITEL

Genie, Wahnsinn und Melancholie 95

Genie und Wahnsinn — Das saturnische Temperament — Die Krankengeschichte des Hugo van der Goe — Melancholiker des 17. Jahrhunderts — War Franz Xaver Messerschmidt geisteskrank?

SECHSTES KAPITEL

Selbstmord von Künstlern 127

Statistisches — Rosso Florentino — Francesco Bassano — Francesco Borromini — Pietro Testa — Marco Ricci — Selbstmorde von Künstlern des Nordens — Schlußbetrachtung

SIEBENTES KAPITEL

Enthaltbarkeit, Liebe und Zügellosigkeit 143

Ehelosigkeit — Raffael, der Liebhaber — Zügellosigkeit und religiöse Kunst — Sittenlosigkeit unter Künstlern des 16. und 17. Jahrhunderts — Agostino Tassi-Verführer der Artemisia Gentileschi — Verbotene, ideale und platonische Liebe — „Das unaussprechliche Laster“ — Obszöne Kunst und moralische Lebensweise

ACHTES KAPITEL

Der Künstler und das Gesetz 173

Drei Fälle von verbrecherischen Künstlern — Das Verbrechen in der Renaissance nach juristischen und psychologischen Gesichtspunkten — Leidenschaft und Verbrechen im Leben Cellinis — Leone Leoni - ein berühmter Künstler und berüchtigter Schurke — Caravaggio, der „Bohemier“ — Streitsüchtige Künstler — Fälschermoral — Claudes „Liber Veritatis“ — Fälschung alter Meister und betrügerische Antikenrestauration — Kunstdiebstähle

NEUNTES KAPITEL

Geiz und Verschwendung 201

Geiz — Hans Holbein - ein Verschwender? — Wie man in den Niederlanden als Verschwender auftrat — Künstlergeselligkeit — Extravaganzen der Italiener — Spanische, deutsche und französische Verschwender

ZEHNTES KAPITEL

Akademischer Ehrgeiz und berufliche Eifersucht 220

Berufsstolz — Baccio Bandinellis Anmaßung — Kunstakademien in Florenz und Rom — Salvator Rosas Akademie — Titel und Ehren — Elegante Kleidung und gepflegte Manieren — Die Kehrseite der Medaille — Eifersucht in akademischen Kreisen — Argwöhnische Meister — Kämpfe innerhalb der Lokalschulen — Regionale Fehden

ELFTES KAPITEL

Zwischen Ruhm und Ruin 243

Die wirtschaftliche Lage der Renaissancekünstler — Andrea Schiavone - ein unbeachteter Meister — Armutsbeteuerungen von Künstlern — Einige reiche Meister im 14. und 15. Jahrhundert — Die finanzielle Seite von Dürers Niederländischer Reise — Tizians Wohlhabenheit und sein finanzielles Geschick — Zwei große Herren des Barock — Rubens und Rembrandt: ein Gegensatz — Van Dyck und Velasquez — Sir Joshua Reynolds - der Gipfel von Würde und Wohlstand

ZWÖLFTES KAPITEL

Persönlichkeit, Charakter und Werk 269

Die Werke als Schlüssel zum Charakter der Künstler — Guiseppe Arcimboldo - Surrealist „avant la lettre“? — Die typologischen Theorien der Psychologen: Lombroso und Kretschmer — Psychoanalytische Dialektik: Die Wechselbeziehung zwischen Persönlichkeit und Werk — Gibt es einen konstitutionellen Künstlertypus?

Anmerkungen 283

Literaturnachweis 299

Personenregister 313