

ARS SACRA

Christliche Kunst und Architektur des Abendlandes
von den Anfängen bis zur Gegenwart

Herausgegeben von Rolf Toman

Textbeiträge von Rainer Warland,
Harald Wolter-von dem Knesebeck, Uwe Geese,
Bruno Klein, Barbara Borngässer, Pablo de la Riestra,
Maria-Christina Boerner, Bruno Boerner

Fotografien von Achim Bednorz

Produziert von Thomas Paffen

Inhalt

20 Vorwort des Herausgebers

22 Spätantike • Byzanz Rainer Warland

24 Christentum in der Spätantike – Einführung

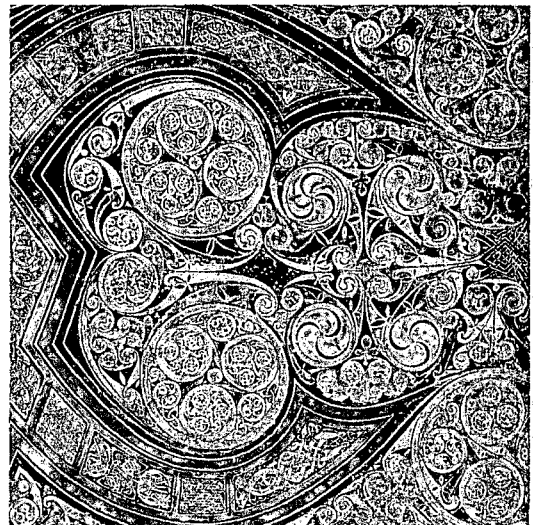
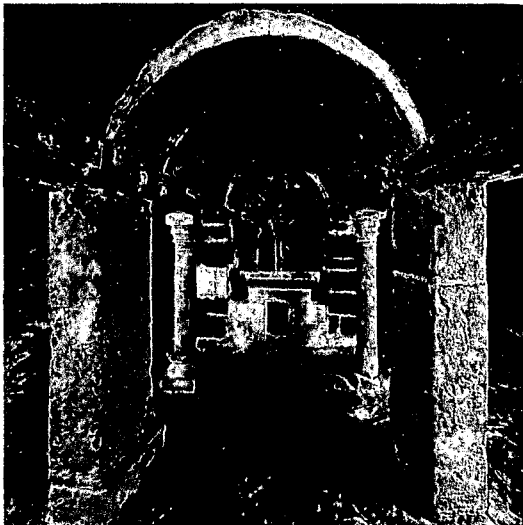
- 26 Anfänge der frühchristlichen Kunst – Verheißungen und Jenseitshoffnungen im Bild
- 30 Zwei Gründungsmonumente des Christentums – Laterankirche und Alt-St. Peter in Rom als kaiserliche Kirchenstiftungen
- 32 Santa Sabina in Rom: ein frühchristlicher Musterbau
- 68 Innovative Baulösungen – frühbyzantinische Kirchen in Kilikien und Syrien
- 70 Die ältesten Ikonen – Wiederentdeckungen in Rom und auf dem Sinai
- 72 *Sonderthema: Der Streit um das wahre Bild Christi*

- 34 Frühchristliche Mosaiken – ein christlicher Rommythos entsteht
- 38 Frühchristliches Elfenbein – Meisterwerke der Schnitzkunst
- 40 Kirchen als heilige Räume – Sakralarchitektur und Mosaikkunst in Ravenna
- 50 **Byzanz und orthodoxes Christentum – Einführung**
- 52 Konstantinopel – eine Sakraltopographie der Klöster, Reliquien und Ikonen
- 54 Die Kuppel als Himmelsgewölbe – Zentralbauten, innovative Bauplastik und Entwürfe einer Bausymbolik
- 58 Istanbul, Hagia Sophia
- 66 Elfenbeinkathedra – Paradiesgarten und Bischofsherrschaft
- 74 Das Mandylion – das Tuchbild mit dem wahren Antlitz Christi
- 76 Byzantinische Buchmalerei – der Pariser Psalter und der Theodorpsalter
- 78 Liturgische Schatzkunst – Kelche und Schalen, die das Heilige sichtbar machen
- 80 Die Limburger Staurothek und die visuelle Macht der Kreuzreliquie
- 82 Griechische Klöster – Klosterlandschaften, Kreuzkuppelkirchen und Festtagszyklen
- 84 Spätbyzantinische Grablagen als Bildinstanzen der Jenseitshoffnung
- 92 Zentren orthodoxer Kirchenkunst neben Byzanz – Armenien, Georgien und Russland, das »dritte Rom«

100 Gott thront über allen – Einführung

- 104** Quaderbauten und antikisierender Baudekor – westgotische Sakralarchitektur und Skulptur der Iberischen Halbinsel
- 112** Visionen des jüngsten Gerichts – Beatus Liébana und die Buchmalerei der Iberischen Halbinsel
- 114** Exquisite Neudeutungen antiken Erbes – Architektur und Skulptur unter den Langobarden in Italien
- 148** Schatzkunst aus karolingischer Zeit – Elfenbein- und Goldschmiedearbeiten des 9. und 10. Jahrhunderts
- 154** Antikes Erbe aus erster und zweiter Hand – ottonische Sakralarchitektur in Deutschland und Italien
- 160** Ottonische Wandmalerei – Wunder Christi und monastisches Selbstverständnis

- 124** Zeugnisse bedeutender Mönchskultur – Sakralarchitektur und Skulptur in Irland und auf den Britischen Inseln
- 128** Bildlichkeit und Dekor – irische Bronze- und Feinschmiedekunst
- 130** Insulare Buchmalerei – Handschriften zwischen Vorgeschichte und antiker Hochkultur
- 136** Schwierige Spurensuche – Sakralarchitektur und Skulptur im merowingischen Frankenreich
- 138** Renovatio Imperii – karolingische Sakralarchitektur: Aachen als Zentrum und die Rolle der Klöster
- 144** Im kaiserlichen Auftrag – Karl der Große und die karolingische Buchmalerei
- 162** Ottonische und frühsalische Buchmalerei – bedeutende Werke aus den Klosterskriptorien Reichenau und Echternach
- 166** Ottonische und frühsalische Großskulptur – Monumentalkreuze und Goldene Madonna aus Essen
- 172** Gold, Email, Edelsteine und Spolien – Reliquien und liturgisches Gerät des 9. und 10. Jahrhunderts
- 180** Große Ambitionen in Hildesheim – bernwardinische Kunst
- 182** Byzantinischer Luxus und westlicher Weltentwurf – frühmittelalterliche Textilien

186 **Romanik** Uwe Geese

188 **Sakralkunst der Seelenretter – Einführung**

192 Romanische Architektur und Sakralkunst in Burgund – die Bedeutung Clunys für die hochmittelalterliche Kunst und Kultur

202 Romanische Bauskulptur I – vom reliefierten Türsturz zum Figurenportal

206 Conques, Sainte-Foy – eines der figurenreichsten Tympana der Romanik

210 *Sonderthema: Urbild der Sünde*

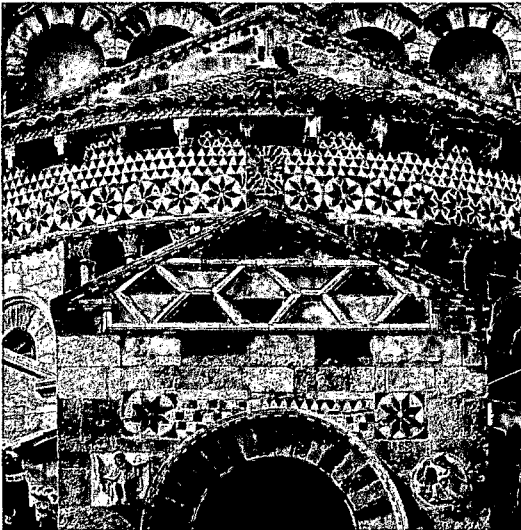
212 Architektur und Sakralkunst in Südwestfrankreich – Kuppelbauten und überbordende Fassaden

246 Kontinentaler Einfluss und nordische Exotik – Architektur und Skulptur in England und Skandinavien

250 Kaiserdome und Klosterkirchen – deutsche Sakralarchitektur im Rheingebiet zwischen Köln und Basel

258 Sippen- und Geschlechterkirchen – spätromanische Baukunst in Westungarn

260 Farbige Kirchenräume – romanische Wand- und Deckenmalerei nördlich und südlich der Alpen

216 Pilgerkirchen – Raumlösungen für großen Besucherandrang

220 Große Stille und Abgeschiedenheit – Kirchen und Klöster diesseits und jenseits der östlichen Pyrenäen

224 Saint-Savin-sur-Gartempe – der größte Zyklus romanischer Wandmalerei

228 Romanische Bauskulptur II – Formen und Bildprogramme der Kapitelle

234 Frühe Zisterzienserkirchen in Frankreich – die karge Schönheit der schmucklosen Architektur

238 Auf dem Weg nach Santiago – romanische Architektur und Sakralkunst in Nordwestspanien

242 Wandmalerei in Katalonien – romanische Schätze des Museu Nacional d'Art de Catalunya

264 Architektur und Sakralkunst in Italien – Antikenrezeption und dekorativer Schmuckreichtum

272 »Der wahre Kaiser ist der Papst« – spätromanischer Freskenzyklus zur »Konstantinischen Schenkung«

276 Plastische Bildwerke aus Holz – Triumphkreuze, thronende Madonnen, Bildtüren und Mobiliar

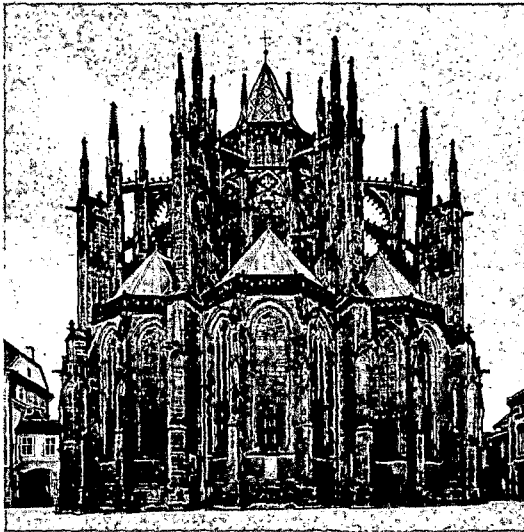
284 Große romanische Bronzearbeiten – Bronzeportale und -taufbecken

288 Schatzkunst – skulpturale Werke aus edlen Metallen, Email und Elfenbein

298 Pathos und Dynamik – rheinische Reliquien-schreine der Spätromanik des Nikolaus von Verdun

304 **Im Wettstreit um Himmel und Erde – Einführung**

- 308 Die Abteikirche von St-Denis, die Kathedrale von Sens und der Beginn der gotischen Architektur
- 310 Laon, Notre-Dame – der Reichtum der ersten gotischen Architektur
- 312 Paris, Notre-Dame – die Kathedrale der Hauptstadt
- 314 Chartres, Kathedrale – Zentrum der mittelalterlichen Marienverehrung in Frankreich
- 322 Bourges, Kathedrale – nationaler Anspruch und lokale Bedingungen

- 358 Der Tiefenbronner Altar – Schrei, Kunst, schreie!
- 360 Der Weltgerichtsalter in Beaune – Kunst am Ort existenzieller Erfahrung
- 362 *Sonderthema: Himmel, Hölle, Fegefeuer*
- 364 »Brennender Dornbusch« – Gottesschau – Schauer und Zuversicht
- 370 Altarkunst an der Schwelle zum Jenseits – die spätgotischen Retabel

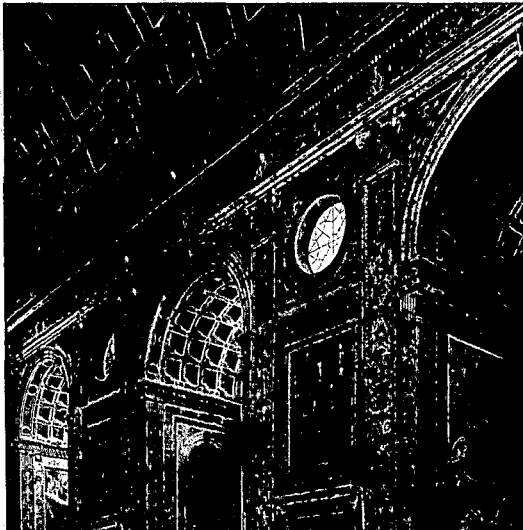
- 324 Amiens und Reims
- 328 Kathedralen in England – prachtvolle Varianten der gotischen Architektur
- 332 Erste Kathedralen in Deutschland – Steigerung von Raffinesse, Perfektion und Größe
- 336 Die Kathedrale als Maßstab – gotische Bauten der Zisterzienser und der Bettelorden
- 340 Stadtpfarrkirchen – Irritation, Alternative und Überwindung der Kathedrale
- 342 Französische Königskapellen – St-Germain-en-Laye und die Ste-Chapelle in Paris als Modelle für Europa
- 344 Die Ausstattung der Kirche – Altar und Retabel
- 346 Die Maestà des Sieneser Doms – das Retabel als Spiegelbild der Stadt
- 350 Der Genter Altar – im Kunstwerk wird das Jenseits diesseitig und die Realität jenseitig

- 378 Die Predigt in Stein – Naumburg, Lettnerportal und Stifterfiguren
- 384 Die Kanzel im Dom von Siena
- 386 Die gemalte Predigt – große Bildzyklen in Padua und Assisi
- 400 Der Weg zum Seelenheil – die Fresken im ehemaligen Kapitelsaal des Kreuzgangs von S. Maria Novella in Florenz
- 402 Die Kirche als Ort der Erinnerung und der Fürbitte – Bamberg, Reiter und Weltgerichtstympanon
- 404 Grabdenkmäler
- 408 Auf dem Weg zur individuellen Frömmigkeit – Kontemplation, Mitleiden, persönliches Gebet
- 424 Der Nahblick aufs architektonische Detail – Maßwerk-, Dekorformen und phantastische Gewölbe

432 **Renaissance • Manierismus** Barbara Borngässer

434 **Christentum und Humanismus – Einführung**

- 440 Heilige im antiken Gewand – die Florentiner und toskanische Skulptur des 15. Jahrhunderts
Ghiberti, Donatello und andere Meister
- 454 Neue Perspektiven in der Heilsgeschichte – Freskenzyklen in Florenz und der Toskana
Masaccio, Fra Angelico, Filippo Lippi, Piero della Francesca, Domenico Ghirlandaio
- 468 Individuelle Frömmigkeit und Repräsentation – Präsenz und Memoria in der Malerei des Quattrocento
- 498 Kirchenbauten in Venedig – Palladios Wirken in der Lagunenstadt
- 500 Der Sakralbau außerhalb Italiens – die kunstvolle Synthese von Spätgotik und Renaissance
- 506 Der Künstler als Schöpfer – italienische Malerei der Hochrenaissance – Leonardo da Vinci, Raffael, Michelangelo
- 524 Malerei in Venedig – Giovanni Bellini, Giorgione, Tizian, Tintoretto

- 472 Kostbare Erbauung – Stundenbücher und Gebetbücher
- 474 Tod in Venedig – die Pracht der Dogengräber
- 476 Die Renaissancegrabmäler von Saint-Denis
- 478 Das Streben nach Vollkommenheit – Sakralarchitektur der Frührenaissance
- 482 Leon Battista Alberti und der »christliche Tempel« – das Ringen um einen zeitgemäßen Kirchenbau
- 486 Der Kirchenraum als Abbild des Kosmos – Zentralbauten in Mittelitalien
- 488 Triumph des Dekors – Sakralbauten in Oberitalien – Bramantes Frühwerk
- 492 Der ideale Kirchenraum – Sakralarchitektur der Hochrenaissance in Rom
- 530 El Greco und seine expressive Kunst
- 532 Intellekt und Affekt – die Skulptur im sakralen Kontext – Donatellos Spätwerk, Tullio Lombardo, Michelangelo
- 548 Der Streit um die wahre christliche Kunst – Reformation, Bildersturm und gemalte neue Theologie
- 550 *Sonderthema: Das Buch der Bücher*
- 552 Theologische Weltansichten – Dürer und die Malerei nördlich der Alpen – Albrecht Altdorfer, Hans Baldung, Hans Süß von Kulmbach
- 560 Altar der »Heiligen Sippe« – Familienidylle und politisches Manifest
- 566 Der Isenheimer Altar – die Heilsgeschichte in »neuem Licht«

572 **Barock • Rokoko** Barbara Borngässer, Pablo de la Riestra (680–687)

574 **Theologie und Pathos – Einführung**

- 578 Rom, Sankt Peter – die Vollendung des Petersdoms. Die Ausstattung des Inneren. Der Petersplatz
- 582 Überwältigen und überzeugen – die Künste im Dienst der Religion – Bernini, Caravaggio, Rubens
- 592 Der Himmel auf Erden – Deckenfresken und illusionistische Kirchengausstattung
- 598 Berechnete Schönheit – die Rhetorik der Kirchenfassaden – Bernini und Borromini

- 632 Feste der Sinnlichkeit und des Intellekts – Klosterkirchen in Süddeutschland und der Schweiz
- 648 Der Sakralraum als Gesamtkunstwerk – Altäre und Kanzeln
- 658 *Sonderthema: Orgeln und ihre Ausstattung*
- 660 Weltliche Macht und himmlischer Glanz – die Habsburgermonarchie und der Glaube – österreichische Fürstabteien

- 602 Übertagende Kuppeln – Sakralbauten in Oberitalien – Longhena, Guarini, Juvarra, Vittone
- 606 Klassizistische Tendenzen im Kirchenbau – Kuppelräume und Tempelfronten in Paris, Saint Paul's in London
- 608 Opulente Pracht – Fassadenschmuck und architektonisch-plastische Raumkonzeption
- 612 Die Sorge um das Seelenheil – Grabkapellen und Grabdenkmäler
- 620 *Sonderthema: Memento mori. Es ist alles vergeblich*
- 622 Leiden und Mitleiden – der Realitätscharakter der spanischen Skulptur
- 626 Emotion und Askese – spanische Malerei im 17. Jahrhundert – Carducho, Velázquez, Zurbarán, Ribera
- 666 Zwischen Bamberg und Prag – die Architektenfamilie Dientzenhofer
- 668 Hort des Glaubens – barocke Kirchenkunst in Polen
- 672 Gotteslob in Fachwerk – die protestantischen Friedenskirchen in Polen
- 676 Sakralarchitektur in Portugal – manieristische Vorbilder und Romfiktion – der »Sacro Monte« als besondere Bauaufgabe
- 678 Die Kunst der Kolonien – Sakralbau und Kirchengausstattung in der Neuen Welt

690 Suche nach dem »richtigen« Stil – Einführung

692 Die Wiederkehr der Säulen – klassizistisches Bildungsprogramm – Sankt Blasien, Leipzig, Kopenhagen, Paris, Possagno, Neapel

702 Edle Einfachheit und stille Größe – klassizistische Skulpturen als Kirchengeschmück

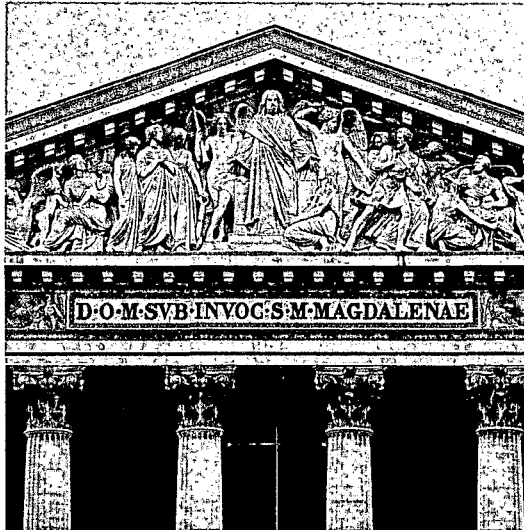
706 Kirchen in Sankt Petersburg – Klassizismus und Neogotik zwischen 1770 und 1860

714 Kosmotheistische Naturreligion – frühromantische Malerei von Friedrich und Runge

716 Historistische Varianten – Mittelalterkonstruktionen und katholische Apologie

718 Vierzehn Leidenstationen – Joseph Führichs Kreuzweg in Wien

720 Heilige Kunst und ästhetische Geometrie – die Beurerer Kunstschule – Lenz' Ideal und was daraus wurde

708 Anknüpfung ans Mittelalter – Neogotik und romantische Bewegungen – Köln, Mailand, Berlin, Remagen, New York, La Plata

726 Kritische Besichtigungen – späthistoristische Sakralarchitektur in Frankreich und Deutschland

730 **Sakralkunst der Moderne – Einführung**

732 Aufbruch in die Moderne – Jugendstil und andere Reformbewegungen um 1900 – Barcelona, Wien, München, Ulm

746 Klassische Moderne der 20er- und 30er-Jahre – Stahlbeton, karge Wände und neue Lichtinszenierungen – Le Raincy, Neu-Ulm, Basel, Essen, Aachen, Düren, Prag

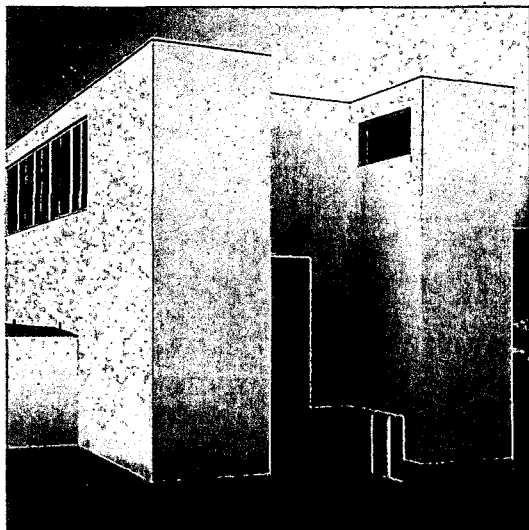
758 Expressionistische Sakralarchitektur und Kirchenausstattung zwischen 1920 und 1945 – Köln, Kopenhagen, Berlin, Güstrow, Düsseldorf

778 Kirchen als besondere Gedächtnisstätten – Maria Regina Martyrum in Berlin zu Ehren engagierter Katholiken 1933–45

780 Abstrakte und neorealistic Tendenzen – sakrale Glas- und Tafelmalerei zwischen 1970 und 2000

790 *Sonderthema: Kreuz und Kruzifix*

792 Neu, erweitert oder restauriert – Kirchenräume und ihre Ausstattung zwischen 1970 und 2005

768 Skulpturales Bauen – Sakralarchitektur der 40er- und 50er-Jahre – Ronchamp, Pforzheim, Bochum

772 Maler als Raumgestalter

776 Kompromisslose Moderne – »Brutalistische« Varianten der 50er- und 60er-Jahre

794 »Kluges Design« per Zufallsgenerator – Gerhard Richters Südquerhausfenster im Kölner Dom

796 Anhang