

Andreas Siejek / Kathrin Kirsch: Die Unterzeichnung auf dem Malgrund. Graphische Mittel und Übertragungsverfahren im 15.-17. Jahrhundert (= Kölner Beiträge zur Restaurierung und Konservierung von Kunst- und Kulturgut, Bd. 11), München: Anton Siegl 2004, 340 S., ISBN 3-935643-13-6, EUR 24.90.

Ingo Sandner: Vorwort	9
Andreas Siejek: Identifikation und Rekonstruktion graphischer Mittel auf dem Malgrund	
1 Einleitung	13
2 Zielsetzung und Technik der IR-Untersuchung - ein Überblick	14
3 Forschungsstand der Infrarotuntersuchung von Gemälden - ein Literaturüberblick	18
4 Die Unterzeichnung - Definition und Funktion	23
5 Geschichte der Unterzeichnung	25
5.1 Vom Musterbuch zum Skizzenbuch	25
5.2 Die Unterzeichnung in der Neuzeit	27
5.3 Die Unterzeichnung im 17. Jahrhundert	29
6 Die graphischen Mittel der Zeichnung auf dem Malgrund	30
6.1 Situation der Forschung und Strategie der Arbeit	30
6.2 Forschungsstand zu den historischen Zeichengeräten	32
6.3 Forschungsstand zu den Zeichengeräten der Unterzeichnung	33
6.4 Zeitgenössische Darstellungen als Forschungsbeitrag	35
7 Stifte aus Metall	36
7.1 Reißnadel (nichtfärbender Metallgriffel)	37
7.2 Silberstift	40
7.3 Bleigriffel	48
7.4 Bleizinngriffel	50
8 Breitzzeichnende Zeichenmittel	54
8.1 Kohle	54
8.2 Ölkohle	59
8.3 Natur-/ Steinkreide	60
8.4 Kunstkreiden	65
8.5 Röteln	68
8.6 Graphit	71
9 Übertragende Zeichengeräte	75
9.1 Kielfeder	76
9.2 Rohrfeder	82
9.3 Pinsel	85
9.4 Sonderformen	94
9.4.1 Holzstäbchen	94
9.4.2 Malerfeder	95

10 Medien der übertragenden Zeichengeräte	96
10.1 Rußtusche (Charcoal ink, Encre de Chine)	96
10.2 Bister (Rußbraun)	98
10.3 Tinten	100
10.4 Sepia-Tusche	102
11 Ionenstrahlanalyse (Pixe, Pige, Rbs)	102
11.1 Technisches Prinzip der Ionenstrahlanalyse (Pixe, Pige, Rbs)	103
11.2 Auswahl der untersuchten Handzeichnungen	104
11.3 Optische Erscheinung u. Zusammensetzung von Zeichenmedien	105
11.4 Auswertung der Messergebnisse	107
11.5 Kritische Anmerkung zur durchgeführten Untersuchung	107
12 Zeichenproben mit "historischen" Zeichengeräten	119
13 Schlussbetrachtung	123
Literaturverzeichnis	128
Abbildungsnachweis	143

Kathrin Kirsch: Übertragungsverfahren und technische Hilfsmittel

1 Einleitung	147
2 Die Unterzeichnung - Bemerkungen zu ihrer Bedeutung und Funktion innerhalb des Gemäldes	148
2.1 Die Rolle der Zeichnung innerhalb der Malerausbildung	150
2.2 Bemerkungen zur Entwicklung der Entwurfszeichnung	151
2.3 Terminologische Erläuterungen zum Zeichnen	154
2.4 Die Funktionen und Formen der Unterzeichnung bei der Entstehung des Gemäldes	158
2.5 Auswirkungen der maltechnischen Veränderungen auf die Unterzeichnung	159
3 Möglichkeiten der Infrarotuntersuchung: Die Unterzeichnung als "Schlüssel" zur Klärung stilistischer und kunsttechnologischer Aspekte	160
3.1 Die Infrarotuntersuchung - Historisches	160
3.2 Möglichkeiten der Nutzung	161
3.3 Aktueller Forschungsstand	164
4 Motivationen und Zusammenhänge der Nutzung von Übertragungsverfahren und technischen Hilfsmitteln	167
4.1 Die Künstlerwerkstatt	167
4.2 Der Kunstmarkt - Kunst als Massenware	170
4.3 Die Kopie - Der Vorgang des Kopierens innerhalb der Bildentstehung	175
5 Einführung in die Übertragungsverfahren und Hilfsmittel	177

6 Die direkte Übertragung auf den Malgrund	182
6.1 Der Karton	182
6.1.1 Herstellung und Funktionsprinzip des Kartons	184
6.1.2 Die Ritzzeichnung	188
6.1.3 Zu Funktion und spezifischem Potenzial des Kartons	192
6.1.4 Funktionen der Kartonverwendung am Beispiel Peruginos	193
6.1.5 Die historische Entwicklung der Kartonverwendung	196
6.1.6 Die Kartonverwendung in der Tafelmalerei	199
6.1.7 Möglichkeiten des Nachweises von kartongestützten Unterzeichnungen	201
6.2 Das Quadratnetz	202
6.2.1 Die Verwendung des Quadratnetzes am Beispiel von Albrecht Altdorfers "Susanna im Bade"	204
6.2.2 Bemerkungen zu Pieter Aertsen	208
6.2.3 Bemerkungen zur Arbeitsweise Pieter Saenredams	209
7 Übertragungsvorgänge außerhalb des Bildträgers	215
7.1 Der Pausvorgang	217
7.1.1 Die Verwendung von Ölpapier am Beispiel Anton Graffs	219
7.1.2 Pausmethode mit Glasscheibe	222
7.2 Der Abklatsch	223
7.2.1 Bemerkungen zur Umdrucktechnik bei Willem van de Velde d.Ä. und bei Experiens Sillemans	227
7.3 Die Hilfsgeräte - Der Velo	229
7.4 Der Netzrahmen	232
7.5 Die Perspektivmaschinen Albrecht Dürers	235
7.6 Der Porträtist Dürer - Bemerkungen und Beispiele	240
7.6.1 Die Maximilian-Porträts	241
7.6.2 Die Fugger-Porträts	242
7.7 Der Porträtist Hans Holbein d.J.	246
7.7.1 Arbeitsweise Holbeins	246
7.7.2 Beispiele	249
8 Das Bildnispaar Martin Luthers und Katharina von Boras von Lucas Cranach d.Ä. - Untersuchung zweier Lochpausen	252
8.1 Einführende Bemerkungen	252
8.2 Die Lochpausen	253
8.2.1 Zur Datierung der Blätter	254
8.2.2 Die Frage nach der Vorlage	257
8.2.3 Gegenüberstellung der Berliner und Weimarer Lochpausen	259
8.3 Naturwissenschaftliche Untersuchungen zum Farbmittel der Berliner Lochpausen	261
9 Experimenteller Teil	263
9.1 Ziel der Versuche	263
9.2 Durchführung und Ergebnisse	264
10 Schlussbetrachtung	267
Literaturverzeichnis	271

Abkürzungsverzeichnis	287
Abbildungsverzeichnis	288
Abbildungsnachweis	293
Anhang: Quellenliteratur und ausführliche Zitate	294