A gótika művészete

Tanár: Tüskés Anna

Tematika 2

Kötelező és ajánlott szakirodalom 4

Óravázlatok 5

20 vizsgakérdés 35

Kidolgozott vizsgakérdések 37

Óravázlat

1. Bevezetés a gótika művészetébe

A gótika fogalma és elnevezése, történeti kontextus (XII–XV. század).

A gótikus stílus kialakulása a román művészetből.

Szellemi és társadalmi háttér: városfejlődés, katedrálisépítés, szerzetesrendek, liturgia.

2. A francia gótikus építészet születése

A Saint-Denis-i apátsági templom és Suger apát szerepe.

A párizsi Notre-Dame, Chartres, Reims, Amiens katedrálisok.

Szerkezeti újítások: csúcsíves boltozat, támpillérrendszer, üvegablakok.

A katedrális mint a város központja.

3. Francia gótikus szobrászat és üvegfestészet

Portálprogramok (Chartres, Reims).

A szobrászat stílusváltozásai: idealizmustól a naturalizmusig.

Az üvegablakok ikonográfiája és technikája (Chartres, Sainte-Chapelle).

Kisplasztika, elefántcsontfaragványok, ötvösművészet.

4. Német gótika

Építészet: kölni dóm, ulmi dóm, bambergi és freiburgi katedrális.

Szobrászat: bambergi lovas, naumburgi mesterek, szárnyasoltárok.

Festészet és grafika: középkori kódexfestészet, korai fametszetek.

Gótikus iparművészet (övtárgyak, szentségtartók).

5. Angol gótika

Sajátos fejlődés: korai angol, díszítő (Decorated) és merőleges (Perpendicular) stílus.

Canterbury, Salisbury, Westminster Abbey, York Minster.

Síremlékek, gisant-ok, üvegfestészet.

Angol kéziratfestészet, Wilton-diptichon.

6. Itáliai gótika

Építészet: Orvieto, Firenze (Santa Maria del Fiore kezdetei), Sienai dóm, Assisi (San Francesco).

Szobrászat: Nicola és Giovanni Pisano.

Festészet: Cimabue, Giotto, Duccio, Simone Martini.

Gótikus freskók és táblaképek.

7. Közép-európai gótika: Cseh királyság

Prágai Szent Vitus-székesegyház, Peter Parler munkássága.

Prágai udvari művészet, Vencel király kódexei.

Az „internacionális gótika” kibontakozása (Mester Theodoricus, Karel IV. udvara).

Szobrászat és iparművészet Csehországban.

8. A gótika Magyarországon

Korai gótika: esztergomi székesegyház, ciszterci templomok.

Nagy Lajos és Zsigmond király udvari művészete.

Kolozsvári testvérek, a kassai dóm, budai vár.

Magyar gótikus kódexfestészet, ötvösművészet, miseruhák.

9. Késő gótika és internacionális stílus

„Internacionális gótika” jellemzői Nyugat- és Közép-Európában.

Burgundi udvar művészete, Claus Sluter.

Festészet: Jean Pucelle, Limbourg fivérek, Van Eyck előzményei.

Iparművészet és kerámia (majolikák előzményei).

10. A gótika öröksége és átmenet a reneszánszba

A késő gótika továbbélése Észak-Európában.

Kapcsolódás a humanizmushoz és az új perspektívához.

A gótikus művészet hatása a reneszánszra.

Összegzés: a gótika kulturális és művészeti jelentősége.

Kötelező szakirodalom

Gótikus stílus : építészet, szobrászat, festészet, 2000

Entz Géza: Gótikus építészet Magyarországon, 1974

Marosi Ernő: A gótika Magyarországon, 2008

Suckale, Robert: Gótika, 2007

Entz Géza: A gótika művészete, 1978

Ajánlott szakirodalom

Marrucchi, Giulia: Gótikus művészet, 2008

Török Gyöngyi: Gótikus szárnyasoltárok a középkori Magyarországon : állandó kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, 2005

Kincsek Kelet-Szlovákiából: Válogatás a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum gótikus és barokk gyűjteményéből = Treasures from Eastern Slovakia : A selection from the gothic and baroque collection of the Košice Museum, 2009

Gótikus festészet és szobrászat Magyarországon : A Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállítása, 2005

Magyar királyi és főrendi síremlékek: gótikus, baldachinos síremlékek a középkori Magyarországon, 2004

Lovagvárak és gótikus katedrálisok: élet a középkorban, 1994

Gótikus szobrok a budai királyi palotából, 1992

Mucsi András: Gótikus és reneszánsz táblaképek az esztergomi Keresztény Múzeumban (13.-16. század), 1990

Jantzen, Hans: Francia gótikus székesegyházak: Chartres, Reims, Amiens, 1989

Panofsky, Erwin: Gótikus építészet és skolasztikus gondolkodás, 1986

A középkori Buda királyi várpalotája és gótikus szobrai: Vezető a Budapesti Történeti Múzeum kiállításán, 1984

Kovalovszki Júlia: Gótikus és reneszánsz bútorok, 1980

Zolnay László: A budavári gótikus szoborlelet, 1976

Takács Imre: A francia gótika recepciója Magyarországon II. András korában, 2018

Eörsi Anna: Az internacionális gótika festészete, 1984

1. óra – Bevezetés a gótika művészetébe

Célok

* A hallgatók megismerik a gótika fogalmát és eredetét.
* Megértik a gótikus stílus kialakulását a román művészetből.
* Áttekintést kapnak a XII–XV. századi társadalmi, vallási és kulturális háttérről, amely a gótikus művészet kibontakozását lehetővé tette.
* Felismerik a gótikus katedrális komplex kulturális szerepét.

Óra felépítése (90 perc)

1. Bevezetés – A gótika fogalma és elnevezése (15 perc)

* A „gótika” kifejezés reneszánsz kori pejoratív elnevezés (Vasari: *maniera gotica* – „barbár stílus” a gótokhoz hasonlítva).
* A modern művészettörténet újraértelmezése: a gótika mint a középkor csúcspontja, a fény és Isten dicsőségének művészete.
* Időkeretek: kb. 1140 (Saint-Denis) – 1500/1520 (helytől függően).
* Regionális eltérések: Franciaország (szülőföld), Anglia, Német-római Birodalom, Itália, Közép-Európa.

👉 **Képi példa**: összehasonlítás – *Chartres-i székesegyház* (gótika) és *Cluny III.* (román stílus).

2. Történeti kontextus (20 perc)

* **Politikai háttér:** Francia királyság megerősödése, Német-római Birodalom, Anglia Plantagenet-kora.
* **Gazdasági háttér:** városfejlődés, kereskedelmi központok, céhek.
* **Kulturális háttér:** a skolasztika (Aquinói Tamás, Abelard), egyetemek (Párizs, Oxford, Bologna).
* **Társadalmi háttér:** a középosztály (városi polgárság) megerősödése → mecénásként is megjelenik.

👉 **Képi példa**: középkori városrekonstrukciók (Párizs 13. században).

3. A gótikus stílus kialakulása a románból (25 perc)

* Román építészet jellemzői: vastag falak, kisméretű ablakok, dongaboltozat, félköríves ívek.
* Gótikus újítások: csúcsív, keresztboltozat, támpillér, üvegablak → magasabb, fényben úszó tér.
* Átmeneti példák: normandiai és burgundiai román templomok (pl. Vézelay).
* Gótika mint *„fény teológiája”* (Suger apát gondolatai a Saint-Denis-i apátság átalakításáról).

👉 **Képi példa**: Vézelay bencés apátság (román) – Saint-Denis (gótika).

4. Szellemi és társadalmi háttér (20 perc)

* **Városfejlődés:** székesegyház a városi identitás központja.
* **Katedrálisépítés:** közösségi vállalkozás (püspök, céhek, laikus adományozók).
* **Szerzetesrendek:** ciszterciek → egyszerűsített, puritán gótika (pl. Fontenay).
* **Liturgia:** a fény és a zene szerepe, processziók, szent relikviák kultusza.
* A katedrális mint *Biblia pauperum* – szobrok, festett üvegek → vizuális tanítás a híveknek.

👉 **Képi példa**: Chartres-i üvegablakok (cipész céh adománya).

5. Összefoglalás és vita (10 perc)

* Miért vált a gótika a középkor vezető stílusává?
* Hogyan tükrözi a katedrális az egész középkori világképet?

Feladatok a hallgatóknak

1. **Kötelező olvasmány a következő órára:**
   * Panofsky, Erwin: *A gótikus művészet és a skolasztika* (bevezetés).
   * Marosi Ernő: *A középkor művészete*, „A gótikus építészet kezdetei” c. fejezet.
2. **Reflexiós feladat:**
   * Rövid (1–2 oldalas) írás: „Miben különbözik a román és a gótikus templom térélménye?” – képi példákkal.
3. **Kiscsoportos feladat az órán:**
   * Vitatéma: *A gótikus katedrális inkább vallási vagy inkább társadalmi építmény volt?*

Szemléltető anyagok

* Digitális prezentáció (alaprajzok, metszetek, fényképek).
* Videó: „Building the Great Cathedrals” (PBS dokumentumfilm részlet).
* Interaktív: Chartres székesegyház 3D rekonstrukció.

2. óra – A francia gótikus építészet születése

Célok

* A hallgatók megértsék a gótikus építészet „szülőhelyét”: a Saint-Denis-i apátságot és Suger apát szerepét.
* Megismerjék a francia katedrálisok fejlődési állomásait: Notre-Dame, Chartres, Reims, Amiens.
* Átlássák a gótikus építészeti újítások szerkezeti és esztétikai jelentőségét.
* Megértsék a katedrális kulturális és társadalmi szerepét a középkori városban.

Óra felépítése (90 perc)

1. Bevezetés (5 perc)

* Franciaország mint a gótika bölcsője.
* Időkeret: kb. 1140–1250 – a „klasszikus gótika” kialakulása.
* A francia katedrális mint mintakép egész Európa számára.

2. Saint-Denis és Suger apát (20 perc)

* Az apátság újjáépítése 1135–1144 között.
* Suger teológiája: a *lux nova* („új fény”) → a fény mint isteni jelenlét.
* Új szerkezeti megoldások: csúcsíves boltozat, bordás keresztboltozat, körüljárós szentély, kápolnakoszorú.
* A katedrális mint *summa* – teológia, liturgia és közösségi reprezentáció egysége.

👉 **Képi példa**: Saint-Denis szentély alaprajza és rekonstrukciós metszete.

3. A nagy párizsi katedrális: Notre-Dame (15 perc)

* Építése 1163–14. sz. → hosszan tartó folyamat, több stílusréteg.
* Jellemzők: öthajós tér, támpillérrendszer első nagyszabású alkalmazása, homlokzat szobrászati programja.
* A katedrális politikai jelentősége (koronázások, királyi temetések).

👉 **Képi példa**: Notre-Dame homlokzat és rózsaablak.

4. Chartres katedrális (15 perc)

* A gótikus stílus érett formája (1194–1220).
* Újítás: egységes szerkezeti rendszer, nagy méretű üvegablakok (kb. 2600 m²!).
* Portálprogram (Királyi kapu).
* Az üvegfestészet szerepe → a fény szimbolikája, céhek adományai.

👉 **Képi példa**: Chartres – rózsaablak és Királyi kapu részlete.

5. Reims és Amiens katedrálisok (20 perc)

* **Reims** (1211–): francia királyok koronázótemploma, homlokzati szobrászat (mosolygó angyal).
* **Amiens** (1220–): a legnagyobb francia katedrális → szerkezeti tisztaság, vertikalitás, egységes homlokzat.
* A „klasszikus gótika” esztétikája: fényár, harmónia, emelkedettség.

👉 **Képi példa**: Reims homlokzat szobrai, Amiens belső tere.

6. A szerkezeti újítások összefoglalása (10 perc)

* **Csúcsív:** terhelés hatékonyabb elvezetése, nagyobb magasság.
* **Bordás keresztboltozat:** könnyebb, rugalmasabb szerkezet.
* **Támpillérek és támpillérívek:** a falak tehermentesítése, nagy ablakfelületek.
* **Üvegablakok:** teológiai és művészeti jelentőség, a fal „feloldódása” fényben.

👉 **Képi összehasonlítás**: román dongaboltozat – gótikus keresztboltozat.

7. A katedrális mint a város központja (5 perc)

* Vallási funkció: liturgia, processziók, relikviák.
* Társadalmi funkció: vásárok, találkozóhely, céhes ünnepségek.
* Politikai funkció: királyi, püspöki reprezentáció.
* A katedrális mint „Isten városa a városban”.

8. Összefoglalás, vita (5 perc)

* Kérdés: *A gótikus katedrális inkább mérnöki bravúr, vagy inkább spirituális szimbólum?*

Feladatok a hallgatóknak

1. **Kötelező olvasmány következő órára:**
   * Otto von Simson: *A gótikus katedrális* (választott fejezet).
   * Bony, Jean: *French Gothic Architecture of the 12th and 13th Centuries* (részlet).
2. **Kiscsoportos munka:**
   * Készítsenek összehasonlító elemzést: Notre-Dame (Párizs) homlokzata vs. Reims katedrális homlokzata.
3. **Rövid reflexió:**
   * Hogyan befolyásolta a szerkezeti újítás az épület szimbolikus üzenetét?

Szemléltető anyagok

* Digitális prezentáció (alaprajzok, rekonstrukciók, fényképek).
* Virtuális séta: Chartres és Amiens online 3D modellek.
* Videó: „The Gothic Cathedrals of France” (BBC, részlet).

3. óra – Francia gótikus szobrászat és üvegfestészet

Célok

* A hallgatók megértsék a gótikus portálprogramok ikonográfiai és művészi jelentőségét.
* Megismerjék a gótikus szobrászat stílusfejlődését az idealizmustól a naturalizmusig.
* Áttekintsék az üvegablakok ikonográfiáját és technikai készítését.
* Rálássanak a kisebb művészeti ágak (kisplasztika, elefántcsont, ötvösművészet) helyére a gótikus művészet rendszerében.

Óra felépítése (90 perc)

1. Bevezetés (5 perc)

* Francia gótika nemcsak az építészetben, hanem a képző- és iparművészetben is újat hozott.
* A szobrászat és az üvegfestészet az építészet szerves részeként születik → „katedrális-művészet”.

2. Portálprogramok: Chartres és Reims (20 perc)

* **Chartres – Királyi kapu (c. 1150):** statikus, idealizált figurák, hieratikus rend.
* **Chartres – déli és északi kapuk (13. sz.):** nagyobb mozgalmasság, narratív jelenetek.
* **Reims (13. sz. közepe):** plasztikusabb, szabadabb figurák, híres „mosolygó angyal”.
* Az ikonográfiai programok: Krisztus királysága, Mária kultusza, szentek életei.

👉 **Képi példa**: Chartres – Királyi kapu, Reims – Mosolygó angyal.

3. Szobrászati stílusváltozások (20 perc)

* **Korai gótika:** hosszúkás, testhez simuló drapéria, román örökség.
* **Érett gótika:** naturalisztikusabb arányok, plasztikusabb testek, arcok individualizálódása.
* **Késő gótika:** érzelmek kifejezése, patetikus dráma (pl. Pietà-típus).
* Példa: Reims – Visitáció-csoport → klasszikus hatások, testarányok életszerűsége.

👉 **Képi példa**: Reims – Visitáció, Amiens – főportál szobrai.

4. Az üvegablakok ikonográfiája és technikája (20 perc)

* **Technika:** ólomkeretes színes üvegdarabok összeillesztése, festett kontúrvonalak, égetés.
* **Chartres:** a leggazdagabb 12–13. századi üvegprogram → Krisztus, Mária, szentek, céhek adományozói.
* **Sainte-Chapelle (1243–1248):** párizsi udvari kápolna, Szent Lajos, bibliai történetek teljes ciklusa → a fal szinte teljes „feloldódása”.
* Az üveg mint teológiai szimbólum: *lux nova*, a transzcendens jelenléte.

👉 **Képi példa**: Chartres rózsaablak, Sainte-Chapelle belső tér.

5. Kisplasztika és iparművészet (20 perc)

* **Kisplasztika:** szentek és Mária-szobrocskák oltárokhoz, hordozható diptychonok.
* **Elefántcsontfaragványok:** díszes diptichonok, kisméretű szobrok, liturgikus tárgyak → Párizs központi szerepe.
* **Ötvösművészet:** relikviatartók, kelyhek, keresztelőkannák. → híres példa: Szentháromság-ereklyetartó (St. Denis).
* Az udvari művészet és a luxuscikkek → megrendelők: királyi udvar, püspökök, gazdag polgárság.

👉 **Képi példa**: Elefántcsont Mária-szobor (14. sz.), limoges-i zománcművek.

6. Összefoglalás és vita (5 perc)

* Kérdések:
  + Hogyan változik a szobrászat „üzenete” a Chartres-i kaputól a Reims-i mosolygó angyalig?
  + Az üvegablak: inkább teológiai, vagy inkább dekoratív jelentőségű?

Feladatok a hallgatóknak

1. **Kötelező olvasmány:**
   * Louis Grodecki: *Gothic Stained Glass 1200–1300* (részletek).
   * Marosi Ernő: *A gótika művészete Magyarországon és Európában* (szobrászat és üvegfestészet fejezet).
2. **Kiscsoportos munka:**
   * Készítsenek ikonográfiai elemzést egy Chartres-i vagy Sainte-Chapelle-i ablakról.
3. **Reflexiós feladat:**
   * Írásos válasz: „Milyen hatást gyakorolt a gótikus szobrászat a hívők vallásos élményére?”

Szemléltető anyagok

* Diavetítés: Chartres, Reims, Amiens szobrászat; Chartres és Sainte-Chapelle üvegablakok.
* Virtuális 3D rekonstrukciók: Sainte-Chapelle fényhatásai.
* Videórészlet: *Chartres Cathedral – The Stained Glass Windows* (dokumentumfilm).

4. óra – Német gótika

Célok

* A hallgatók megismerjék a német gótikus építészet főbb alkotásait és sajátosságait.
* Áttekintsék a szobrászat kiemelkedő műveit (Bambergi lovas, Naumburgi mesterek, szárnyasoltárok).
* Lássák a német festészet és grafika kezdeteit, valamint a fametszet jelentőségét.
* Megértsék a gótikus iparművészet helyét a középkori kultúrában.

Óra felépítése (90 perc)

1. Bevezetés (5 perc)

* A gótika német területeken később jelentkezik, mint Franciaországban.
* Jellegzetesség: monumentális méretek, erőteljes szerkezeti megoldások, helyi tradíciókhoz való alkalmazkodás.

2. Építészet (25 perc)

* **Kölni dóm (1248–1880):**
  + Francia hatások → Reims mintájára.
  + A legnagyobb gótikus katedrálisok egyike, késői befejezés.
  + Ikonikus nyugati homlokzat, hatalmas méretek.
* **Ulmi dóm (1377–1890):**
  + Legmagasabb templomtorony a világon (161 m).
  + Városi polgárság megrendelésére, nem püspöki székesegyház.
* **Bambergi dóm:**
  + Román–gótikus átmenet, díszítése gazdag szobrászattal.
* **Freiburgi Münster:**
  + Egyetlen nagy német katedrális, amely a középkorban teljesen befejeződött.
  + Karcsú, áttört torony, gótikus mérnöki bravúr.

👉 **Képi példák**: Kölni dóm alaprajz és homlokzat; Ulmi dóm torony; Freiburg tornya.

3. Szobrászat (25 perc)

* **Bambergi lovas (c. 1230):**
  + Első monumentális, szabadon álló lovasszobor az antikvitás óta.
  + Idealizált uralkodóábrázolás, valószínűleg II. (Jó) Szent István vagy Konrád király.
* **Naumburgi mesterek (c. 1250):**
  + Katedrális kórusában a donor-szobrok (Ekkehard és Uta) – realisztikus, individuális portrék.
  + Az európai szobrászat egyik mérföldköve.
* **Szárnyasoltárok (15. sz.):**
  + Kiemelkedő mesterek: Veit Stoss (Krakkó, Nürnberg), Tilman Riemenschneider (Würzburg).
  + Monumentális, drámai faragványok, gazdag ikonográfia.

👉 **Képi példák**: Bambergi lovas; Naumburgi donorok; Veit Stoss-oltár.

4. Festészet és grafika (20 perc)

* **Kódexfestészet:**
  + Világi és liturgikus kéziratok – gazdag miniatúrák, illusztrációk.
  + Példa: Manesse-kódex (Zürich, 14. sz.).
* **Táblaképfestészet:**
  + Korai gótika: vallásos témák, merevebb formák.
  + Késő gótika: lágy stílus, érzelmek, finom részletek.
* **Grafika:**
  + Fametszetek a 14–15. századtól → tömeges sokszorosítás első formája.
  + Példák: Apokalipszis-illusztrációk, vallásos képek (Andachtsbilder).

👉 **Képi példák**: Manesse-kódex lapjai; korai fametszet Jelenések könyvéhez.

5. Gótikus iparművészet (10 perc)

* **Övtárgyak, ékszerek:** nemesi és polgári reprezentáció részei.
* **Szentségtartók:** gazdag ötvösművészet (pl. Aacheni relikviatartó).
* **Kelyhek, keresztelőkannák, liturgikus textíliák:** a liturgia pompájának részei.
* Limoges-i zománcok német területen is hatottak.

👉 **Képi példák**: aranyozott szentségtartók, ötvöstárgyak a Kölni kincstárból.

6. Összefoglalás és vita (5 perc)

* Kérdések:
  + Miben különbözik a német gótika monumentalitása a francia eleganciától?
  + A Naumburgi donorok: vallásos szobrok vagy világi portrék?

Feladatok a hallgatóknak

1. **Kötelező olvasmány:**
   * Jeffrey Chipps Smith: *German Sculpture of the Later Middle Ages, c. 1250–c. 1500* (részletek).
   * Marosi Ernő: *Középkori művészet* (német gótika fejezet).
2. **Kiscsoportos munka:**
   * Hasonlítsák össze a Bambergi lovast és a Naumburgi Uta szobrát: mit árulnak el a hatalomról és egyéniségről?
3. **Reflexiós feladat:**
   * Írásban: „Hogyan szolgálta a szárnyasoltár a középkori vallásos élményt?”

Szemléltető anyagok

* Diavetítés: Kölni dóm, Ulmi dóm, Bambergi és Freiburgi katedrális.
* Szobrászat: Bambergi lovas, Naumburgi donorok, Veit Stoss oltára.
* Kódexlapok: Manesse-kódex, korai fametszetek.
* Virtuális séta: Kölni dóm online 3D modell.

5. óra – Angol gótika

Célok

* A hallgatók megismerjék az angol gótika sajátos fejlődési útját és stílusperiódusait.
* Áttekintsék a főbb építészeti emlékeket (Canterbury, Salisbury, Westminster Abbey, York Minster).
* Megértsék az angol temetkezési kultúra (gisant-ok) és az üvegfestészet szerepét.
* Rálássanak az angol gótikus festészet, különösen a kéziratfestészet és a Wilton-diptichon jelentőségére.

Óra felépítése (90 perc)

1. Bevezetés – az angol gótika sajátosságai (10 perc)

* Angliában a gótika eltérő fejlődési ívet követ, mint Franciaországban.
* Inkább horizontális hangsúly, hosszú, nyújtott terek (ellentétben a francia vertikalitással).
* A stílus három fő periódusa:
  1. **Korai angol (Early English, 1180–1250)**
  2. **Díszítő (Decorated, 1250–1350)**
  3. **Merőleges (Perpendicular, 1350–1530)**

👉 **Képi példa**: összehasonlítás – Chartres (francia) és Salisbury (angol) katedrális.

2. Építészet (30 perc)

* **Canterbury székesegyház:**
  + 1174-ben tűz után újjáépítve francia mesterek által.
  + A korai angol stílus egyik kiindulópontja.
  + Híres: Thomas Becket szentélye.
* **Salisbury székesegyház (1220–1258):**
  + Az angol gótika legtisztább példája.
  + Hosszú hajó, egységes stílus, magas torony (123 m).
  + Jellemző: világos kő, horizontális hangsúly, nagy kerengő.
* **Westminster Abbey (1245–):**
  + Henrik III. francia hatásra építtette, de angol jelleggel.
  + Királyi koronázó- és temetkezőhely.
  + Gótika és királyi ideológia szoros kapcsolata.
* **York Minster (1220–):**
  + A Decorated és Perpendicular stílus nagyszabású példája.
  + Világ legnagyobb középkori üvegfelülete.

👉 **Képi példák**: Salisbury katedrális belső tere, York Minster „Great East Window”.

3. Stílusperiódusok részletesen (15 perc)

* **Korai angol (1180–1250):** keskeny, hegyes csúcsívek, egyszerűbb díszítés (pl. Salisbury).
* **Decorated (1250–1350):** bonyolult mérművek, gazdag díszítés, csillag- és hálóboltozatok (pl. Exeter katedrális).
* **Perpendicular (1350–1530):** szigorú függőleges tagolás, hatalmas ablakfelületek, legyezőboltozatok (pl. King’s College Chapel, Cambridge).

👉 **Képi példa**: Exeter katedrális boltozata, King’s College Chapel legyezőboltozat.

4. Síremlékek és gisant-ok (10 perc)

* **Gisant:** fekvő alakos síremlék, általában uralkodók, püspökök.
* Valósághű ábrázolás, imádkozó pózban vagy fegyverben.
* Westminster Abbey – királyi sírok sorozata.
* Naumburgi mesterekkel összehasonlítható realista törekvések.

👉 **Képi példa**: III. Henrik gisant-ja, Westminster Abbey.

5. Üvegfestészet (10 perc)

* Nagyméretű üvegfelületek, ikonográfia: Biblia, szentek, heraldikai motívumok.
* York Minster – „Great East Window” (1405–1408) → világ legnagyobb középkori üvegablaka.
* Gloucester Cathedral → Perpendicular stílusú hatalmas ablakok.

👉 **Képi példa**: York Minster – Great East Window részlete.

6. Angol kéziratfestészet és Wilton-diptichon (10 perc)

* **Kéziratfestészet:**
  + St. Albans Psalter, Luttrell Psalter (14. sz.) → részletgazdag illusztrációk, világi életképek.
* **Wilton-diptichon (c. 1395):**
  + Késő gótikus királyi magánoltár, valószínűleg II. Richárd számára.
  + Nemzetközi gótika stílusjegyei: finom vonalak, intenzív színek, angyalok, Mária trónusán.
  + Politikai és vallási reprezentáció.

👉 **Képi példa**: Wilton-diptichon teljes nyitott állapotban.

7. Összefoglalás és vita (5 perc)

* Miben különbözik az angol gótika a francia gótikától?
* A Wilton-diptichon: inkább vallásos áhítat tárgya vagy politikai propaganda?

Feladatok a hallgatóknak

1. **Kötelező olvasmány:**
   * Paul Crossley: *Medieval Architecture: European Architecture 600–1200* (angol gótika fejezet).
   * Richard Marks: *Stained Glass in England during the Middle Ages* (válogatott részletek).
2. **Kiscsoportos munka:**
   * Hasonlítsák össze Salisbury és Chartres katedrális belső terét: milyen különbségek a térérzékelésben?
3. **Reflexiós feladat:**
   * Rövid írás: „Milyen politikai üzenetet hordoz a Wilton-diptichon?”

Szemléltető anyagok

* Diavetítés: Canterbury, Salisbury, Westminster, York Minster.
* Stílusösszehasonlító képek: Early English – Decorated – Perpendicular.
* Gisant-ok és üvegablakok fotói.
* Wilton-diptichon részletfotók (angyalok, király alakja).
* Videó: *BBC – Cathedrals of England* (részletek).

6. óra – Itáliai gótika

Célok

* A hallgatók megértsék, hogyan alakult a gótikus stílus Itáliában, és miben különbözött a francia és észak-európai mintáktól.
* Megismerjék a legfontosabb építészeti emlékeket (Orvieto, Firenze, Siena, Assisi).
* Áttekintsék Nicola és Giovanni Pisano szobrászati munkásságát.
* Rálássanak az itáliai festészet korszakos újításaira (Cimabue, Giotto, Duccio, Simone Martini).
* Értsék a freskó- és táblaképfestészet jelentőségét a középkori Itáliában.

Óra felépítése (90 perc)

1. Bevezetés (5 perc)

* Az itáliai gótika eltér a francia modelltől: erősebb antik hagyomány, bizánci hatások, monumentalitás.
* Kiemelt szerep: városi köztársaságok, pápai udvar, szerzetesrendek (ferencesek, domonkosok).

2. Építészet (25 perc)

* **Orvieto dóm (1290–):**
  + Lorenzo Maitani tervezése, gazdagon díszített homlokzat aranymozaikkal és szobrászattal.
  + Francia gótika és itáliai dekorativitás ötvözete.
* **Firenze – Santa Maria del Fiore (1296–):**
  + Arnolfo di Cambio tervei.
  + Hatalmas méret, monumentális kupola később Brunelleschi által (reneszánsz átvezetés).
  + Külső burkolat: fehér, zöld, vörös márvány – itáliai sajátosság.
* **Siena dóm (13–14. sz.):**
  + Gazdag fekete-fehér márványburkolat.
  + Ambiciózus bővítési tervek a városi vetélkedés jegyében (Firenze–Siena rivalizálás).
* **Assisi – San Francesco (1228–1253):**
  + Ferences rend központja.
  + Kettős templom (alsó és felső szint), Giotto és tanítványai freskóival díszítve.
  + Zarándokhely és szellemi központ.

👉 **Képi példák**: Orvieto homlokzat, Siena katedrális belső, Firenze kupola alatti rész, Assisi felső templom freskóciklusa.

3. Szobrászat: Nicola és Giovanni Pisano (15 perc)

* **Nicola Pisano (c. 1220–1278):**
  + Klasszikus hagyományokhoz visszanyúló formák.
  + Pisa-i keresztelőkápolna szószéke (1260) → antik reliefek hatása.
* **Giovanni Pisano (c. 1250–1314):**
  + Dinamikusabb, drámaibb formák.
  + Pisa-i és Pistoiai szószékek, Sienai dóm homlokzat.
  + Több expresszivitás és mozgalmasság.

👉 **Képi példák**: Nicola – Pisa szószék részlet; Giovanni – Pistoia szószék.

4. Festészet: Cimabue, Giotto, Duccio, Simone Martini (25 perc)

* **Cimabue (1240–1302):**
  + Bizánci hagyomány, monumentális táblaképek.
  + Firenzei Santa Trinità Maestà.
* **Giotto (1267–1337):**
  + A nyugati festészet forradalma: tér, emberi alak, érzelmek.
  + Assisi freskók (Szent Ferenc legendái).
  + Padovai Scrovegni-kápolna (kb. 1305) → korszakos jelentőség.
* **Duccio di Buoninsegna (1255–1319):**
  + Sienai iskola mestere.
  + *Maestà* oltárkép (Siena, 1311).
  + Lágyság, dekorativitás, gazdag színek.
* **Simone Martini (1284–1344):**
  + Nemzetközi gótika előfutára.
  + *Annunciáció* (1333, Siena).
  + Elegancia, vonalvezetés, finom színezés.

👉 **Képi példák**: Cimabue – Maestà; Giotto – Júdás csókja (Scrovegni); Duccio – Maestà; Simone Martini – Annunciáció.

5. Freskók és táblaképek (15 perc)

* Freskó: fő hordozó Itáliában (Assisi, Padova, Firenze).
* Táblaképek: oltárképek, Maestà-típusok.
* Ikonográfiai újítások: realisztikus tér, narratív jelenetek, érzelmek bemutatása.
* A gótika Itáliában előkészíti a reneszánszot.

👉 **Képi példák**: Assisi freskók, Padova Scrovegni-kápolna, Sienai oltárképek.

6. Összefoglalás és vita (5 perc)

* Miben különbözik az itáliai gótika a francia gótikától?
* Giotto: még középkori mester vagy már a reneszánsz előfutára?

Feladatok a hallgatóknak

1. **Kötelező olvasmány:**
   * John White: *Art and Architecture in Italy 1250–1400* (részletek).
   * Marosi Ernő: *Itália művészete a középkorban* (gótika fejezet).
2. **Kiscsoportos munka:**
   * Hasonlítsák össze Duccio *Maestà* oltárát Giotto Scrovegni-freskóival: miben mutatkozik meg a két stílus különbsége?
3. **Reflexiós feladat:**
   * Rövid írás: „Assisi freskói: inkább vallásos didaxis vagy inkább vizuális narratíva?”

Szemléltető anyagok

* Diavetítés: Orvieto, Firenze, Siena, Assisi.
* Pisano-szószékek fotói.
* Cimabue, Giotto, Duccio, Simone Martini művei.
* Virtuális túra: Padova, Scrovegni-kápolna online bejárás.
* Videó: *Giotto and the Pre-Renaissance* (részlet, BBC).

7. óra – Közép-európai gótika: Cseh királyság

Célok

* A hallgatók megismerjék a cseh gótikus művészet főbb alkotásait és jelentőségét.
* Áttekintsék a prágai Szent Vitus-székesegyház történetét és Peter Parler szerepét.
* Megértsék IV. Károly és Vencel király udvarának kulturális és politikai jelentőségét.
* Megismerjék az „internacionális gótika” stílusát és mestereit (pl. Mester Theodoricus).
* Rálássanak a szobrászat és iparművészet helyére a cseh gótikában.

Óra felépítése (90 perc)

1. Bevezetés (5 perc)

* A 14. században Prága Európa egyik kulturális központja.
* IV. Károly (1346–1378) → császári udvar, egyetem alapítása (1348), jelentős művészeti mecénás.
* Cseh gótika nemzetközi kapcsolatokkal: francia, német, itáliai hatások ötvöződése.

2. Prágai Szent Vitus-székesegyház és Peter Parler (25 perc)

* **Szent Vitus építése:**
  + Kezdete 1344, francia mesterek (Mathieu d’Arras).
  + 1356-tól Peter Parler → új koncepció: hálóboltozat, monumentális tér.
* **Parler újításai:**
  + Merész szerkezeti megoldások, hálóboltozat rendszeres alkalmazása.
  + Egyéni szobrászi stílus a kőfejekben (pl. portrészerű ábrázolások).
  + Karlštejn vár kápolnájának freskói és díszítése.
* A székesegyház szerepe: uralkodói koronázótemplom, birodalmi szimbólum.

👉 **Képi példák**: Szent Vitus homlokzat, belső boltozat, Parler hálóboltozata.

3. Prágai udvari művészet, Vencel király kódexei (15 perc)

* **Luxemburgi Vencel (1361–1419):** könyv- és kódexmecénás.
* **Vencel Biblia és kódexek:** gazdag miniatúrák, ornamentális díszítés, udvari reprezentáció.
* Kapcsolat a francia és német kódexfestészettel, de saját, elegáns stílus.
* A könyv mint hatalmi szimbólum és vallásos áhítat tárgya.

👉 **Képi példa**: Vencel Biblia lapjai.

4. Az „internacionális gótika” kibontakozása (20 perc)

* **Internacionális gótika (c. 1380–1430):** elegancia, finom vonalvezetés, arany háttér, stilizált formák.
* **Mester Theodoricus:** Karlštejn vár kápolnájának freskói → szentek portrészerű ábrázolásai.
* **IV. Károly udvara:** erősödő kulturális kapcsolatok, művészek vándorlása Franciaországtól Itáliáig.
* Prágai iskola → központi szerep Közép-Európában, hatása elér Magyarországra és Lengyelországba is.

👉 **Képi példák**: Theodoricus szentábrázolásai Karlštejnből.

5. Szobrászat és iparművészet Csehországban (20 perc)

* **Szobrászat:**
  + Parler-műhely: portrészerű fejek a Szent Vitusban.
  + Kápolnadíszítések, szentek szobrai, Pietà-ábrázolások.
* **Iparművészet:**
  + Ötvösművek, relikviatartók (Szent Vencel korona, kincstár).
  + Keresztek, liturgikus edények, emailművészet.
* **Textilművészet:** gazdag miseruhák, arany- és selyemhímzés.
* A cseh iparművészet a birodalmi reprezentáció része.

👉 **Képi példák**: Szent Vencel-korona, cseh Pietà-szobor.

6. Összefoglalás és vita (5 perc)

* Kérdések:
  + Miben újította meg Peter Parler a gótikus építészetet?
  + Miért tekinthető Prága a 14. század „európai kulturális fővárosának”?
  + Az internacionális gótika: stílus vagy politikai reprezentációs eszköz?

Feladatok a hallgatóknak

1. **Kötelező olvasmány:**
   * Robert Suckale: *Die Parler und der Schöne Stil 1350–1400* (részletek).
   * Marosi Ernő: *A gótika művészete Magyarországon és Európában* (cseh fejezet).
2. **Kiscsoportos munka:**
   * Elemezzék Peter Parler portréfejeit: mennyiben tekinthetők realista ábrázolásnak?
3. **Reflexiós feladat:**
   * Rövid írás: „Miért nevezhetjük a Vencel-kódexeket a hatalom vizuális reprezentációjának?”

Szemléltető anyagok

* Diavetítés: Szent Vitus-székesegyház, Parler boltozatai, Karlštejn kápolna freskói.
* Vencel Biblia digitalizált lapjai.
* Internacionális gótika festményei és szobrai.
* Videó: *Prague Castle and St. Vitus Cathedral* (dokumentumfilm-részlet).

8. óra – A gótika Magyarországon

Célok

* A hallgatók áttekintsék a magyar gótika fejlődését a 13. századtól a 15. századig.
* Megismerjék a főbb építészeti emlékeket (esztergomi székesegyház, ciszterci templomok, kassai dóm, budai vár).
* Lássák a királyi udvar (Nagy Lajos és Zsigmond) művészetpártolásának jelentőségét.
* Áttekintsék a Kolozsvári testvérek, valamint a magyar kódexfestészet, ötvösművészet és textilművészet jelentőségét.

Óra felépítése (90 perc)

1. Bevezetés (5 perc)

* A gótika Magyarországon a 13. század közepétől kezdve jelenik meg.
* Erős európai kapcsolatok: Franciaország, Német-római Birodalom, Csehország.
* Sajátosság: a nyugati minták adaptálása, helyi hagyományokkal ötvözve.

2. Korai gótika: esztergomi székesegyház és ciszterci templomok (15 perc)

* **Esztergomi székesegyház (Szent Adalbert):**
  + Részben román eredet, de 12–13. század fordulóján gótikus részletekkel.
  + Fontos királyi és egyházi központ.
* **Ciszterci templomok (Zirc, Bélapátfalva, Pilisszentkereszt):**
  + Egyszerű, puritán formák → francia ciszterci minták.
  + Szerepük a gótika terjesztésében.

👉 **Képi példák**: Bélapátfalvi ciszterci templom; esztergomi székesegyház rekonstrukció.

3. Nagy Lajos és Zsigmond király udvari művészete (20 perc)

* **Nagy Lajos (1342–1382):**
  + Nagyszabású építkezések, udvari kultúra fejlesztése.
  + Kiemelt központok: Diósgyőr, Visegrád.
* **Zsigmond király (1387–1437):**
  + Európai szinten jelentős mecénás, császári ranggal.
  + Budai vár átépítése → reprezentatív palota.
  + Kapcsolat Peter Parler körével (prágai hatás).
  + Gótikus díszterem, udvari kápolna.

👉 **Képi példák**: Visegrádi palota rekonstrukció, budai vár gótikus részletei.

4. Kolozsvári testvérek és a kassai dóm (20 perc)

* **Kolozsvári Tamás és Márton:**
  + Nagyméretű Szent György-szobor (Prága, 1373). → az első ismert magyar szobrászok.
  + Lovas szobor, monumentális hatás, realista részletek.
* **Kassai dóm (1380–1508):**
  + Legnagyobb gótikus templom Magyarországon.
  + Hosszú építkezési periódus, hálóboltozat, reprezentatív szobrászati program.
  + Szent Erzsébet tisztelete.

👉 **Képi példák**: Kolozsvári testvérek Szent György-szobra; kassai dóm homlokzat és belső.

5. Magyar gótikus kódexfestészet (15 perc)

* **Kódexműhelyek:** Nagy Lajos és Zsigmond udvara, pálos rend.
* **Kiemelkedő művek:**
  + *Képes Krónika* (1358) → Nagy Lajos udvarában.
  + Missalék és imakönyvek gazdag miniatúrákkal.
* Sajátosság: francia és cseh hatások, de magyar motívumokkal (ruházat, fegyverek).

👉 **Képi példa**: *Képes Krónika* illusztrációi.

6. Ötvösművészet és miseruhák (10 perc)

* **Ötvösség:**
  + Szent László-herma (Győr), Szent Korona (bizánci és gótikus elemek).
  + Liturgikus edények, szentségtartók.
* **Textilművészet:**
  + Gazdagon hímzett miseruhák, aranyfonalas díszítés.
  + Itália és Csehország felől érkező hatások.

👉 **Képi példák**: Szent László-herma, gótikus chasuble.

7. Összefoglalás és vita (5 perc)

* Kérdések:
  + Hogyan illeszkedett a magyar gótika az európai művészeti tendenciákba?
  + A Kolozsvári testvérek műve: nemzeti identitás vagy nemzetközi stílus?

Feladatok a hallgatóknak

1. **Kötelező olvasmány:**
   * Marosi Ernő: *A gótika művészete Magyarországon és Európában* (válogatott fejezetek).
   * Entz Géza: *A középkori Magyarország művészete* (gótika).
2. **Kiscsoportos munka:**
   * Hasonlítsák össze a kassai dóm és a prágai Szent Vitus-székesegyház építészeti sajátosságait.
3. **Reflexiós feladat:**
   * Írásban: „Milyen szerepet játszott a gótikus művészet a magyar királyi udvar reprezentációjában?”

Szemléltető anyagok

* Diavetítés: esztergomi székesegyház, ciszterci templomok, budai vár, kassai dóm.
* Szobrászat: Kolozsvári testvérek Szent György-szobra.
* Kéziratok: *Képes Krónika*, liturgikus kódexek.
* Iparművészet: hermák, ötvöstárgyak, miseruhák.
* Videó: *A középkori Magyarország katedrálisai* (részlet, ismeretterjesztő film).

9. óra – Késő gótika és az internacionális gótika

Célok

* A hallgatók megismerjék az internacionális gótika stílusjegyeit Nyugat- és Közép-Európában.
* Áttekintsék a Burgundi udvar művészetét, Claus Sluter szobrászatát.
* Megértsék a 14–15. századi festészet fejlődését Jean Pucelle-től a Limbourg fivéreken át a korai németalföldi festészet előzményeiig.
* Lássák az iparművészet és a kerámia szerepét a korszak kultúrájában.

Óra felépítése (90 perc)

1. Bevezetés (5 perc)

* A 14. század végén – 15. század elején új stílus bontakozik ki: **internacionális gótika**.
* Központok: Franciaország, Burgundia, Csehország, Magyarország, Anglia, Itália.
* Jellemző: elegancia, kecses figurák, gazdag díszítés, ragyogó színek, arany háttér.
* Erős udvari kötődés: királyi és fejedelmi mecénás környezet.

2. Az internacionális gótika jellemzői (15 perc)

* Finom, lágy vonalvezetés, elegáns pózok.
* Luxusanyagok (arany, ultramarin, elefántcsont).
* Udvari élet, lovagi eszmények, liturgia és reprezentáció ötvözése.
* Nemzetközi jelleg: mesterek és művek vándorlása, stílus Európa-szerte elterjed.

👉 **Képi példák**: Internacionális gótikus miniatúrák (pl. Limbourg testvérek).

3. Burgundi udvar és Claus Sluter (20 perc)

* **Burgundiai hercegség** (Valois-dinasztia) → a 15. század egyik legfényesebb udvara.
* **Claus Sluter (c. 1350–1405):**
  + Burgundi hercegek udvari szobrásza.
  + Chartreuse de Champmol (Dijon) → *Mózes-kút* (Well of Moses).
  + Monumentális, expresszív szobrok, erőteljes naturalizmus.
* Új irány: plaszticitás, dráma, individualizmus.

👉 **Képi példák**: Sluter – Mózes-kút prófétái.

4. Festészet (30 perc)

* **Jean Pucelle (c. 1300–1355):**
  + Francia miniatúrafestészet mestere.
  + *Hours of Jeanne d’Evreux* (1324–28).
  + Grisaille technika, narratív jelenetek.
* **Limbourg fivérek (Pol, Jean, Herman):**
  + *Très Riches Heures du Duc de Berry* (1412–16).
  + A hónapok ábrázolása, tájképi részletek, udvari élet.
  + A gótikus elegancia és a naturalisztikus megfigyelés ötvözete.
* **Van Eyck előzményei:**
  + Az internacionális gótika hidat képez a flamand realizmus felé.
  + Naturalizmus, fény- és anyagábrázolás előfutárai.
  + Később Van Eyck olajfestészeti újításaival lépi túl a gótikát.

👉 **Képi példák**: Jean Pucelle – *Hours of Jeanne d’Evreux*; Limbourg fivérek – *Très Riches Heures* hónapképei.

5. Iparművészet és kerámia (15 perc)

* **Iparművészet:**
  + Ötvösművek: kelyhek, relikviatartók, királyi ékszerek.
  + Luxus tárgyak: elefántcsont faragványok, textíliák (tapisseriák).
* **Kerámia:**
  + Majolikák előzményei (Észak-Itália).
  + Díszes, mázas edények, udvari és polgári fogyasztói kultúra része.
* A fényűzés és a reprezentáció meghatározó → a hercegi és királyi udvarok igényei.

👉 **Képi példák**: burgundi ötvöstárgyak, kora reneszánsz előtti kerámiák.

6. Összefoglalás és vita (5 perc)

* Kérdések:
  + Miért tekinthető az internacionális gótika „udvari stílusnak”?
  + A Limbourg fivérek: még középkoriak, vagy már a reneszánsz előfutárai?

Feladatok a hallgatóknak

1. **Kötelező olvasmány:**
   * Millard Meiss: *French Painting in the Time of Jean de Berry* (részletek).
   * Susie Nash: *Northern Renaissance Art* (internacionális gótika fejezet).
2. **Kiscsoportos munka:**
   * Elemezzék a *Très Riches Heures* egy választott hónapábrázolását: milyen társadalmi és kulturális jelentése van?
3. **Reflexiós feladat:**
   * Rövid írás: „Claus Sluter szobrászata – még gótika, vagy már a reneszánsz előjele?”

Szemléltető anyagok

* Diavetítés: Sluter Mózes-kútja, Limbourg fivérek miniatúrái, Jean Pucelle lapjai.
* Ötvöstárgyak és kora majolikák fotói.
* Videó: *Les Très Riches Heures du Duc de Berry* (animált rekonstrukció).

10. óra – A gótika öröksége és átmenet a reneszánszba

Célok

* A hallgatók megértsék, hogyan élt tovább a gótika a 15–16. század fordulóján Észak-Európában.
* Felismerjék a kapcsolatokat a humanizmus és az új perspektíva térhódítása, valamint a gótikus hagyomány között.
* Átlássák, milyen hatással volt a gótikus művészet a reneszánsz kibontakozására.
* Összegző képet kapjanak a gótika kulturális és művészeti jelentőségéről.

Óra felépítése (90 perc)

1. Bevezetés (5 perc)

* A gótika nem tűnt el hirtelen a 15. század végén: több régióban (főként Észak-Európában) még a 16. században is uralkodó stílus maradt.
* A reneszánsz és a gótika párhuzamosan létezett: a kulturális átmenet sokszínű.

2. A késő gótika továbbélése Észak-Európában (25 perc)

* **Flamand és német területek:**
  + Katedrálisépítkezések folytatása (pl. Ulmi dóm befejezése).
  + Háló- és csillagboltozatok, extrém mérművek (német „Sondergotik”).
* **Anglia:**
  + Perpendicular stílus → King’s College Chapel (Cambridge, 1446–1515).
* **Spanyolország:**
  + Isabelline gótika: a spanyol monarchia reprezentációja.
* A gótikus forma a késő középkori vallásosság és hatalmi reprezentáció fő eszköze maradt.

👉 **Képi példák**: Ulmi dóm torony; King’s College Chapel legyezőboltozat; Isabelline gótikus homlokzatok.

3. Kapcsolódás a humanizmushoz és az új perspektívához (20 perc)

* **Humanizmus:** új igény az antik műveltséghez való kapcsolódásra, de gótikus formákkal együtt élve.
* **Perspektíva:** Giotto előzményei → Brunelleschi és Alberti rendszere (15. sz.).
* Gótikus freskóprogramok és oltárképek narratív megoldásai előkészítik a reneszánsz perspektivikus ábrázolást.
* Az „internacionális gótika” finom eleganciája és naturalizmusa hidat képez a reneszánsz realizmushoz.

👉 **Képi példák**: Masaccio – *Szentháromság* (perspektíva); Giotto freskói (átmenet).

4. A gótikus művészet hatása a reneszánszra (20 perc)

* **Építészet:**
  + Gótikus szerkezeti tapasztalatok → reneszánsz kupolák mérnöki előzményei.
  + Példa: Brunelleschi firenzei kupolája gótikus hagyományokon alapul.
* **Szobrászat:**
  + Claus Sluter monumentalitása → előképe Donatello naturalizmusának.
* **Festészet:**
  + Limbourg fivérek táj- és részletmegfigyelése → Van Eyck realizmusát készíti elő.
  + A fény és színek ábrázolása gótikus hagyományból indul ki.
* **Iparművészet:**
  + Luxus tárgykultúra → folytatódik a reneszánsz udvarokban is (textíliák, ötvöstárgyak).

👉 **Képi példák**: Brunelleschi kupolája; Sluter – Mózes-kút és Donatello párhuzamai; Van Eyck korai festményei.

5. Összegzés: a gótika kulturális és művészeti jelentősége (15 perc)

* A gótika a középkori Európa „összművészete” → építészet, szobrászat, festészet, iparművészet egysége.
* Nemcsak stílus, hanem **világkép**: fény teológiája, városi közösség, uralkodói reprezentáció.
* Öröksége kettős:
  1. A vallásos középkor monumentális összegzése.
  2. A reneszánsz művészet előkészítése.
* A gótika továbbél a romantikától napjainkig (gótikus újjáéledés, „neogótika”).

6. Vitaindító kérdések

* A gótika lezárás vagy előfutár a reneszánsz számára?
* Van Eyck és a Limbourg fivérek – még gótikus vagy már reneszánsz festők?
* Miért maradt a gótika hosszabb ideig uralkodó Észak-Európában, mint Itáliában?

Feladatok a hallgatóknak

1. **Kötelező olvasmány:**
   * Erwin Panofsky: *Early Netherlandish Painting* (bevezető fejezet).
   * Hans Belting: *The End of the History of Art?* (késő középkor és reneszánsz átmenet).
2. **Kiscsoportos munka:**
   * Hasonlítsák össze egy késő gótikus (pl. Sluter) és egy korai reneszánsz (pl. Donatello) szobrászati mű stílusát.
3. **Reflexiós feladat:**
   * Rövid esszé: „A gótika: lezárt korszak vagy örökre ható stílus?”

Szemléltető anyagok

* Diavetítés: Ulmi dóm, King’s College Chapel, Brunelleschi kupola, Limbourg fivérek, Sluter és Donatello.
* Interaktív 3D modell: firenzei dóm kupolája.
* Videó: *The Gothic and the Renaissance – A Transition in Art* (ismeretterjesztő filmrészlet).

20 vizsgakérdés

Fogalmi és stílustörténeti alapok

1. Határozza meg a gótika főbb stílusjegyeit az építészetben, és nevezze meg ezek technikai alapját!
2. Mely társadalmi és vallási tényezők segítették elő a gótikus stílus kialakulását a 12. században?
3. Mutassa be a román és a gótikus stílus közötti főbb különbségeket!

Építészet

1. Ismertesse a párizsi Saint-Denis apátság jelentőségét a gótikus építészet kialakulásában!
2. Magyarázza el a keresztboltozat és a támpillér szerepét a gótikus katedrális szerkezetében!
3. Hasonlítsa össze a francia és az angol gótikus katedrálisok térszervezését és díszítését!
4. Elemezze a chartres-i székesegyház építészeti és ikonográfiai programját!
5. Mutassa be a magyarországi gótikus építészet legfontosabb emlékeit és azok jellegzetességeit!

Szobrászat

1. Milyen szerepet játszott a portálszobrászat a gótikus katedrálisokon?
2. Elemezze a gótikus szobrászat emberábrázolásának változását a román korhoz képest!
3. Mutassa be a Reimsi angyal mosolyának művészettörténeti jelentőségét!

Festészet és üvegfestészet

1. Ismertesse a gótikus üvegablakok technikáját és ikonográfiai szerepét!
2. Milyen funkciót töltöttek be a kéziratminiatúrák a gótikus kultúrában?
3. Mutassa be a sienai és a firenzei trecento festészet különbségeit gótikus kontextusban!

Regionális változatok

1. Miben különbözik a közép-európai (pl. cseh, magyar) gótikus művészet a francia klasszikus gótikától?
2. Mutassa be a német gótika legjelentősebb emlékeit (pl. kölni dóm) és azok sajátosságait!

Társadalmi és kulturális vonatkozások

1. Hogyan tükröződik a gótikus művészetben a városok és a polgárság szerepének növekedése?
2. Milyen kapcsolatban áll a skolasztika és a gótikus katedrális térszervezése?

Összehasonlító és értelmező kérdések

1. Válasszon ki két gótikus katedrálist, és hasonlítsa össze szerkezetüket és szimbolikus jelentésüket!
2. Hogyan jelenik meg a transzcendencia és a fény szerepe a gótikus művészet különböző ágaiban (építészet, üvegfestészet, szobrászat)?

Kidolgozott vizsgakérdések

1. Határozza meg a gótika főbb stílusjegyeit az építészetben, és nevezze meg ezek technikai alapját!

A gótikus építészet főbb stílusjegyei

1. **Csúcsíves boltozat**
   * A román kori félköríves ív helyett a csúcsíves megoldás terjedt el.
   * Könnyebbé és magasabbá teszi a szerkezetet, jobban elosztja a terheket.
2. **Bordás keresztboltozat**
   * A boltozat teherhordó váza bordákból áll, a közeit könnyebb kitölteni.
   * Lehetővé teszi nagyobb fesztávok lefedését és változatos alaprajzi formák létrehozását.
3. **Támpillér és repülő támpillér (flying buttress)**
   * A főfalakra nehezedő nyomás nem közvetlenül a falakat terheli, hanem a támpillérekre vezetik át.
   * Így a falak elvékonyodhatnak, és nagy üvegfelületek nyithatók rajtuk.
4. **Magasság és vertikalitás hangsúlyozása**
   * Karcsú pillérek, égbe törő tornyok, meredek tetők.
   * Az egész épület „Isten felé törését” szimbolizálja.
5. **Nagy méretű, színes üvegablakok, rózsaablakok**
   * A fény mint isteni jelenlét szimbóluma.
   * Az épület belső terét misztikus, színes fényár önti el.
6. **Gazdag díszítés**
   * Csipkés kőfaragványok, fiatornyok, szobordíszes portálok.
   * A szimbolikus és didaktikus tartalom hordozói (Biblia pauperum – „a szegények Bibliája”).

Technikai alapok

* **Csúcsíves ív** → statikai szempontból kedvezőbb, mint a félköríves, mert a nyomást jobban lefelé vezeti.
* **Bordás keresztboltozat** → koncentrálja a terheket a bordákra, így könnyebb a boltozat kitöltése, nagyobb fesztávok is fedhetők.
* **Támpillér és repülő támpillér** → a falakra nehezedő vízszintes terhet kifelé vezeti, így a falak karcsúsíthatók.
* **Kőfaragás fejlettsége** → a pontos illesztés és a mesteremberek technikai tudása nélkül a gótikus szerkezet nem jöhetett volna létre.

Összegzés

A gótikus építészet lényege az **új szerkezeti megoldások** (csúcsív, bordás keresztboltozat, támpillérek) és a belőlük fakadó **esztétikai hatás**:

* az épület magasba tör,
* a falak áttörtek, fényben úsznak,
* a szimbolikus transzcendencia és a mérnöki újítás egysége valósul meg.

2. Mely társadalmi és vallási tényezők segítették elő a gótikus stílus kialakulását a 12. században?

1. Társadalmi tényezők

* **Gazdasági fellendülés és városiasodás**
  + A 12. században Nyugat-Európában megerősödött a mezőgazdasági termelés és a kereskedelem.
  + A fejlődő városok polgársága gazdasági erőforrást biztosított a monumentális építkezésekhez.
  + A katedrálisok városi központokká váltak: nemcsak vallási, hanem társadalmi és gazdasági központok is voltak.
* **Új társadalmi réteg: a polgárság**
  + A városi polgárság igénye volt, hogy reprezentatív, fényűző templomok emelkedjenek.
  + A katedrális építése a városi identitás és büszkeség kifejezése volt (pl. Chartres, Reims).
* **Központosodó királyságok és fejedelmi mecénás szerep**
  + Franciaországban a Capeting-ház hatalma nőtt, az uralkodók is támogatták a nagyszabású építkezéseket, amelyek a királyi hatalom és a kereszténység egységét szimbolizálták.

2. Vallási tényezők

* **A skolasztika hatása**
  + Az új teológiai irányzat (pl. Aquinói Tamás) a világ racionális rendjét és Isten megismerhetőségét hangsúlyozta.
  + A gótikus katedrális térszervezése „racionális rendként” felelt meg a skolasztikus gondolkodásnak: világos struktúra, fény és rend harmóniája.
* **A fény szimbolikája**
  + Suger apát, a Saint-Denis apátja hirdette, hogy a fény az isteni jelenlét közvetítője.
  + A nagyméretű üvegablakok, rózsaablakok ennek a teológiai programnak feleltek meg.
* **A szentek kultusza és a zarándoklatok**
  + A középkorban óriási szerepe volt a relikviák tiszteletének.
  + A katedrálisok relikviatartó központok lettek, melyekhez zarándoklatok irányultak (pl. Chartres: Szűz Mária köpenye).
  + A nagy templomok tágas belső tere és körbejárható szentélykörüljárója a zarándokforgalomnak felelt meg.
* **A papság és egyházi rendek szerepe**
  + A püspöki székhelyek és székesegyházak egyre fontosabb hatalmi központokká váltak.
  + A ciszterci és a cluny-i rendek tevékenysége szintén elősegítette az építészeti újítások elterjedését.

3. Összegzés

A gótikus stílus kialakulását a **gazdasági megerősödés** és a **városi polgárság felemelkedése** tette lehetővé, míg **a skolasztikus teológia, a fény misztikuma és a szentek kultusza** adta meg szellemi-ideológiai alapját.
A 12. századi gótikus katedrális így egyszerre volt **városi büszkeség, társadalmi központ, teológiai szimbólum és a zarándoklatok célpontja**.

3. Mutassa be a román és a gótikus stílus közötti főbb különbségeket!

1. ****Alaprajz és térszervezés****

* **Román stílus (kb. 11–12. sz.)**
  + Egyszerű, tömbszerű alaprajz, főként bazilikális elrendezés.
  + Masszív falak, erődszerű hatás.
  + Belső tér sötét, zárt, tagolatlanabb.
* **Gótikus stílus (12–15. sz.)**
  + Összetettebb alaprajz: kereszthajó, többszintes emelkedés, szentélykörüljáró és kápolnakoszorú.
  + Nyitottabb, tágasabb térszerkezet.
  + Belső tér magasba törő, vertikális hangsúly, fényárban úszik.

2. ****Szerkezet és építészeti megoldások****

* **Román**
  + Félköríves dongaboltozat, kereszthajó fölött gyakran kupola.
  + Vastag teherhordó falak, kis ablakok.
  + Támasztékot maguk a falak adnak → kevés nyílás.
* **Gótika**
  + Csúcsíves keresztboltozat bordákkal.
  + Támpillérek és repülő támpillérek → a falak elvékonyodnak, nagy ablakok nyithatók.
  + Könnyedebb szerkezet, magasabb építmények.

3. ****A nyílásformák és fény szerepe****

* **Román**
  + Félköríves ablakok, szűk nyílások.
  + Belső terek félhomályosak, inkább misztikus és zárt hatás.
* **Gótika**
  + Csúcsíves ablakok, hatalmas rózsaablakok, színes ólomüveg ablakfelületek.
  + A fény szimbolikus jelentőségű: Isten láthatatlan jelenlétét közvetíti.

4. ****Díszítés és szobrászat****

* **Román**
  + Kapuzatok és oszlopfők szobordíszei: stilizált, gyakran kifejezetten didaktikus (pl. Utolsó ítélet).
  + Formák merevebbek, geometrikusabbak.
* **Gótika**
  + Portálok, oromzatok és fiatornyok szobordíszei: plasztikus, életszerű, természetesebb ábrázolás.
  + Szobrok egyre inkább önálló műalkotásokká válnak, mosolygó angyalok, emberibb figurák.

5. ****Szimbolika és hatás****

* **Román**
  + A templom az Isten földi vára: erődszerű, védelmező.
  + A misztérium és az isteni hatalom súlyát sugallja.
* **Gótika**
  + A templom az égi Jeruzsálem képe: fényárban úszó, felfelé törő szerkezet.
  + Az isteni rend harmóniáját és a transzcendenciát fejezi ki.

6. ****Összegzés****

* A román stílus **zárt, tömbszerű, horizontális, erődszerű**, a gótika pedig **nyitott, vertikális, könnyed és fényben fürdő**.
* A különbséget főként az új **építészeti technikák** (csúcsív, bordás keresztboltozat, támpillérek) tették lehetővé.

4. Ismertesse a párizsi Saint-Denis apátság jelentőségét a gótikus építészet kialakulásában!

1. Történeti háttér

* **Saint-Denis** Párizs közelében fekvő bencés apátság, a frank és francia királyok temetkezőhelye.
  1. század első felében **Suger apát (1081–1151)** vezetésével nagyszabású átépítés kezdődött.
* A francia királyi hatalom szakrális központja lett, így politikai és vallási jelentősége is kiemelkedő volt.

2. Suger apát szerepe és teológiai programja

* Suger a skolasztika és a neoplatonizmus hatása alatt állt.
* **A fény teológiája:** a templom fényben úszó belső tere az isteni jelenlét megnyilvánulása.
* A monumentális épület célja: a hívő felemelése az érzékelhető szépségen keresztül a transzcendenshez.
* Ez a gondolat közvetlenül megalapozta a gótika esztétikai és teológiai alapjait.

3. Építészeti újítások Saint-Denis-ben

* **Új szentélyrész (1140–44):**
  + **Csúcsíves boltozat** → nagyobb magasság, könnyedség.
  + **Bordás keresztboltozat** → rugalmasabb térszervezés.
  + **Körüljáró kápolnakoszorúval** → a zarándokforgalom zavartalanul áramolhatott.
  + **Nagy üvegfelületek** → színes ólomüveg ablakokkal, a fény teológiai szerepének megfelelően.
* Az épületben elsőként jelent meg **a gótikus térkoncepció**: áttört, könnyed, magasba törő, fényárban úszó.

4. Hatása a gótikus építészet kialakulására

* Saint-Denis szentélye tekinthető **a gótika első építészeti manifesztációjának**.
* Példája gyorsan elterjedt Franciaországban (Chartres, Reims, Amiens, Notre-Dame de Paris).
* Megteremtette a katedrális mint **városi és királyi reprezentációs központ** típusát.
* Egyszerre szolgált **vallási, politikai és kulturális modellként** a későbbi gótikus építkezésekhez.

5. Összegzés

A párizsi Saint-Denis apátság átépítése **megszületési pontja a gótikus stílusnak**:

* **teológiai alapot** adott (fény = isteni jelenlét),
* **szerkezeti újításokat** alkalmazott (csúcsív, bordás keresztboltozat, támpillérek, üvegablakok),
* és **mintát** nyújtott a későbbi katedrálisok számára egész Európában.

5. Magyarázza el a keresztboltozat és a támpillér szerepét a gótikus katedrális szerkezetében!

1. A keresztboltozat szerepe

* **Román kori előzmény:** a román korban a félköríves dongaboltozat és keresztdongaboltozat jellemző volt → nagy nyomás nehezedett a falakra, ezért vastag falak és kis ablakok voltak szükségesek.
* **Gótikus megoldás: bordás keresztboltozat**
  + A boltozat fő terheit **bordák vezetik le** a pillérekre.
  + A köztük lévő boltozati mezők könnyebb anyagból készülhettek.
  + Ez lehetővé tette:
    - nagyobb fesztávok lefedését,
    - magasabb belső terek kialakítását,
    - rugalmasabb térszervezést (pl. sokszögzáródású szentélyek).
* **Esztétikai hatás:** a csúcsíves bordák kiemelik a tér vertikalitását és ritmusát.

2. A támpillér és repülő támpillér szerepe

* **Alapprobléma:** a magasba törő boltozatok oldalnyomása hatalmas terhelést rótt volna a falakra.
* **Megoldás: külső támaszték**
  + **Támpillér:** vastag, erős pillér, amely kívülről megtámasztja a falat.
  + **Repülő támpillér:** a teher a boltozatról íves „repülő” támaszon keresztül kerül át a külső pillérre.
* **Következmények:**
  + A falak teherhordó szerepe minimálisra csökkent → **elvékonyíthatók és áttörhetők nagy üvegablakokkal**.
  + A belső tér világosabbá és tágasabbá vált.
  + A támpillérek tetején fiatornyok és díszek jelentek meg, amelyek nemcsak esztétikai, hanem statikai szerepet is betöltöttek (súlyként stabilizáltak).

3. Keresztboltozat + támpillér = gótikus szerkezet alapja

* A két szerkezeti elem együtt tette lehetővé a gótika alapélményét:
  + **magasság (vertikalitás)**,
  + **fényár (áttört falak, üvegablakok)**,
  + **könnyedség látszata** a monumentális méretek ellenére.
* Enélkül a gótikus katedrálisok (Chartres, Amiens, Reims, Notre-Dame de Paris) nem jöhettek volna létre.

4. Összegzés

* A **bordás keresztboltozat** a terheket koncentráltan a pillérekre vezette le, így nagy és magas belső tereket tett lehetővé.
* A **támpillér és repülő támpillér** a boltozatok oldalnyomását vette át, felszabadítva a falakat → ezekben helyet kaphattak a gótika leglátványosabb elemei: az üvegablakok és rózsaablakok.
* Együtt biztosították, hogy a gótikus katedrális az „égi Jeruzsálem” földi másaként a transzcendencia felé mutasson.

6. Hasonlítsa össze a francia és az angol gótikus katedrálisok térszervezését és díszítését!

1. Térszervezés

Francia gótika

* **Vertikalitás hangsúlya**: a főhajók rendkívül magasak, a pillérek karcsúak, a tekintet az ég felé tör (pl. Amiens, Reims, Chartres).
* **Három- vagy négyszintes belső tagolás**: főhajó árkádsor, trifórium, magas ablakok.
* **Rövid hosszhajó** és **kiemelt szentély** kápolnakoszorúval, amely a zarándoklatokat szolgálja.
* **Központos hatás**: a figyelem a szentélyre és az oltárra összpontosul.

Angol gótika

* **Horizontalitás hangsúlya**: a katedrálisok hosszúak, szélesek, gyakran nyújtott alaprajzzal (pl. Canterbury, Salisbury, Lincoln, York Minster).
* **Négyezetes, gyakran bonyolult kereszthajó-szerkezet**: több kereszthajó is előfordul.
* **Hosszú hosszhajó** és kiemelt karzati rész → a processziók és liturgikus szertartások igényei szerint.
* **Kevésbé kiemelt szentély**, a hosszirány dominál.

2. Díszítés

Francia gótika

* **Portálok szobrászati programjai**: monumentális díszkapuk bibliai jelenetekkel (pl. Utolsó ítélet).
* **Rózsaablakok**: hatalmas körablakok a homlokzaton és kereszthajón.
* **Gazdag, szimbolikus üvegfestészet**: ikonográfiai programok (Chartres üvegablakai).
* **Fiatornyok, csipkézett oromzatok**, erős díszítő hatás a homlokzaton.

Angol gótika

* **Dekoratív részletgazdagság** a belső térben: bonyolult boltozatformák (csillagboltozat, hálóboltozat, legyezőboltozat).
* **Hosszú, vízszintes tagolású ablakok** (perpendicular stílus) a késői korszakban.
* **Kevésbé szobordíszes homlokzat**, inkább architektonikus tagolás.
* **Tornyok és toronysisakok** hangsúlya: pl. Salisbury katedrális magas tornya.

3. Összegzés – fő különbségek

* **Francia gótika** → **vertikális**: égbe törő belső terek, magas homlokzatok, monumentális szentély, hangsúly a fényen és a szimbolikán.
* **Angol gótika** → **horizontális**: hosszanti elnyújtottság, bonyolult alaprajz, dekoratív belső boltozatmegoldások, architektonikus részletek gazdagsága.

7. Elemezze a chartres-i székesegyház építészeti és ikonográfiai programját!

1. Történeti háttér

* **Chartres** Franciaország egyik legjelentősebb gótikus katedrálisa, a Szűz Mária tiszteletére épült.
* A jelenlegi épület nagy része az 1194-es tűzvész utáni újjáépítésből származik.
* A székesegyház őrizte **Szűz Mária köpenyének relikviáját**, amely fontos zarándokcélponttá tette.

2. Építészeti jellemzők

* **Szerkezet és térszervezés**
  + Háromhajós bazilikális elrendezés, kereszthajóval és sokszögzáródású szentéllyel.
  + **Magas főhajó (37 m)**, kétszintes tagolás: árkádsor és hatalmas ablakok.
  + A falak könnyedsége a **repülő támpillérek** rendszerének köszönhető.
* **Homlokzat**
  + Két torony (eltérő stílusban épült), gazdagon díszített portálokkal.
  + A homlokzati kompozíció a francia gótika mintájává vált.
* **Üvegablakok**
  + Chartres híres ólomüveg-kincse (közel teljes középkori állapotban fennmaradt).
  + Mély kék és vörös színek („chartres-i kék”) → sajátos fényhatás.
  + Közel 170 ablak, teljes ikonográfiai programmal: Ó- és Újszövetség történetei, szentek, céhek patrónusai.

3. Ikonográfiai program

* **Portálok**
  + **Nyugati kapu (Királyi kapu, 1145 körül):**
    - Középen Krisztus dicsősége, mandorlában, körülötte evangélista-szimbólumok.
    - Oldalszárnyakon Krisztus gyermek- és szenvedéstörténetének jelenetei.
    - A bélletekben a szabad művészetek allegóriái (skolasztika összhangja a keresztény tanítással).
  + **Északi és déli kereszthajó portáljai (13. sz.):** Mária és Krisztus életéből vett részletek, próféták, szentek.
* **Üvegablakok ikonográfiája**
  + **Szűz Mária kiemelt szerepe:** több ablak is az ő életét mutatja be, ő Chartres igazi patrónusa.
  + **Tipológiai program:** Ó- és Újszövetségi párhuzamok (pl. Jézus és Mózes alakja).
  + **Világi vonatkozások:** a városi céhek saját ablakokat adományoztak, rajtuk céhes szimbólumok és patrónusok láthatók.

4. Jelentés és üzenet

* **Teológiai mondanivaló:** a katedrális a skolasztikus gondolkodás képi és térbeli megfogalmazása → rend, világosság, szimbolikus fény.
* **Szűz Mária kultusza:** a templom Mária mennybe emelkedését és közvetítő szerepét hirdeti.
* **Universitas hatása:** a portálon és üvegablakokon megjelenő szabad művészetek az isteni tudás rendjét tükrözik.
* **Politikai és társadalmi szerep:** a város és a céhek közössége részesült az építés és díszítés folyamatában → a katedrális Chartres városának szimbóluma.

5. Összegzés

A chartres-i székesegyház a **francia katedrális-gótika csúcspontja**:

* építészetében a vertikalitás és a fény uralkodik,
* ikonográfiájában a **Mária-kultusz** és a **skolasztikus világkép** ölt testet,
* a szobrászat és az üvegfestészet együttesen egy átfogó **teológiai enciklopédiát** alkot.

8. Mutassa be a magyarországi gótikus építészet legfontosabb emlékeit és azok jellegzetességeit!

1. Történeti háttér

* A gótika Magyarországon a **13. század közepétől** jelent meg, főként a Nyugat-Európával való kapcsolatok, a ciszterci rend és a királyi udvar révén.
* A tatárjárás (1241–42) után a kővár- és katedrálisépítés felélénkült.
* A stílus a **15. században**, a késő gótikában élte fénykorát, részben a Hunyadiak és a Jagellók mecénás tevékenysége nyomán.

2. Korai gótika (13. század)

* **Ciszterci építészet**: egyszerű, tiszta formák, csúcsíves szerkezetek → pl. Bélapátfalvai ciszterci apátság.
* **Királyi és püspöki központok**: az esztergomi várkápolna gótikus elemei.
* **Katedrálisok újjáépítése** a tatárjárás után (pl. Gyulafehérvár, Kalocsa).

3. Érett gótika (14. század)

* **Nagy Lajos király (1342–1382)** idején jelentős építkezések.
* **Károly Róbert és Nagy Lajos udvara** kapcsolatban állt Franciaországgal és Itáliával → közvetlen hatások.
* **Kiemelt emlékek**:
  + **Kassa, Szent Erzsébet-székesegyház** → Közép-Európa egyik legnagyobb gótikus temploma, francia hatásokat mutat, sokszögzáródású szentéllyel.
  + **Kolozsvári Farkas utcai templom** → erdélyi gótika fontos példája.

4. Késő gótika (15. század)

* A Hunyadiak és a Jagellók alatt a késő gótikus építészet fénykora.
* **Budai Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom)**
  + Többszöri átépítés után nyerte el gótikus formáját.
  + Karcsú tornya (Mátyás-torony) és gazdag hálóboltozatos belső tere a késő gótika kiemelkedő példája.
* **Kolozsvár, Szent Mihály-templom**
  + Erdély legnagyobb gótikus temploma, csarnoktemplom-jelleggel.
* **Kassa, Szent Erzsébet-székesegyház** tovább bővült, díszítése gazdagodott.
* **Vajdahunyad vára** – a világi gótikus építészet kiemelkedő példája, erdélyi nemesi rezidencia.
* **Gyulafehérvár, székesegyház** – folyamatosan bővülő gótikus részletekkel.

5. Sajátosságok a magyarországi gótikában

* **Regionális változatosság**: az ország mérete és soknemzetiségű lakossága miatt a nyugati, északi és erdélyi területek más-más hatásokat közvetítettek (francia, német, cseh, osztrák).
* **Csarnoktemplomok elterjedése** a 15. században (pl. Kolozsvár, Szeged-Alsóváros).
* **Világi építészet**: várak, városházák, lakóházak is mutatják a gótikus formakincset.
* **Díszítőelemek**: mérműves ablakok, háló- és csillagboltozatok, fiatornyok → német és cseh hatások.

6. Összegzés

A magyarországi gótika:

* **13. században** ciszterci és királyi építkezésekkel indul,
* **14. században** francia és közép-európai hatásokkal gazdagodik (Kassa, Kolozsvár),
* **15. században** éri el csúcspontját (Mátyás-templom, csarnoktemplomok, várépítészet).
  → Sajátos szintézist alkotott a nyugati minták és a helyi igények között, különösen erős **erdélyi és felvidéki központokkal**.

9. Milyen szerepet játszott a portálszobrászat a gótikus katedrálisokon?

1. A portál mint építészeti elem

* A gótikus katedrálisok főbejáratai (nyugati homlokzat, kereszthajók kapui) monumentális **portálok**, melyeket gazdag szobrászati díszítés borított.
* Részei: **timpanonszobrok**, **bélletfigurák**, **oszlopfigurák**, **archivoltok**.
* A portál a templomba lépés „küszöbe” volt → átmenet a profán világból a szent térbe.

2. Funkciói

* **Teológiai–didaktikus szerep**
  + A középkor embere sokszor analfabéta volt, a portál szobrászata képi „Bibliaként” (Biblia pauperum) tanította a hívőket.
  + Témák: Utolsó ítélet, Krisztus dicsősége, Szűz Mária és szentek élete, Ó- és Újszövetségi jelenetek.
  + A szobrok hierarchikus rendben mutatták be a világ isteni rendjét.
* **Liturgikus és zarándokfunkció**
  + A portál előtt zajlottak fontos egyházi szertartások, körmenetek megállói.
  + A zarándokok számára a portál szimbolikus kapu volt a szentélyhez és a relikviákhoz.
* **Esztétikai és szimbolikus szerep**
  + A gazdag szobordísz a katedrális „égi Jeruzsálem”-jellegét hangsúlyozta.
  + A figurák egyre plasztikusabbak és életszerűbbek lettek → a gótikus ember- és természetfelfogás kifejeződése.
* **Politikai–társadalmi üzenet**
  + A királyok, uralkodói dinasztiák, városi céhek is megjelenhettek a díszítésben → a katedrális a közösségi identitás hordozója lett.

3. Ikonográfiai példák

* **Chartres, Királyi kapu (12. sz. közepe)**:
  + Timpanonsorozatban Krisztus dicsősége és az evangélisták.
  + Bélletekben a szabad művészetek allegóriái → a hit és a tudomány harmóniája.
* **Reims (13. sz.):** híres mosolygó angyal → emberközeli ábrázolásmód.
* **Párizs, Notre-Dame:** Utolsó ítélet-téma a főportál timpanonjában.

4. Összegzés

A gótikus portálszobrászat **átfogó vizuális és teológiai program** része volt:

* **tanította** a híveket,
* **vezette** őket a szent térbe,
* **kifejezte** a világ isteni rendjét és az egyház hatalmát,
* ugyanakkor a **művészi újítások** (realizmus, emberábrázolás, drámaiság) kiemelt terepe is volt.

10. Elemezze a gótikus szobrászat emberábrázolásának változását a román korhoz képest!

1. Román kori emberábrázolás (11–12. század)

* **Fő jellemzők:**
  + Geometrikus, stilizált formák.
  + Merev testtartás, frontális beállítás.
  + A figurák az épület szerkezetéhez tapadnak (pl. oszlopfigurák).
  + Méretarány: hierarchikus (pl. Krisztus nagyobb a többi alaknál).
  + Arcok: sematikus, kifejezéstelen → a szellemi üzenet fontosabb, mint a realizmus.
* **Cél:** tanító-didaktikus funkció, az isteni rend szimbolikus bemutatása, nem az emberi egyéniség kifejezése.

2. Gótikus szobrászat emberábrázolása (12–15. század)

* **Naturalizmus és realizmus erősödése**
  + Az alakok karcsúbbak, de plasztikusabbak, a test arányosabb.
  + A ruharedők követik a test formáját → érzékeltetik a testiséget.
  + Arcok: egyre kifejezőbbek, érzelmek megjelenítése (mosoly, fájdalom, áhítat).
* **Mozgás és életszerűség**
  + A figurák már nem teljesen frontálisak → térbeli elmozdulások, kontraposzt.
  + Példa: Reims katedrális „mosolygó angyala” (13. sz.) – finom arckifejezés, élő mozdulat.
* **Individuális vonások**
  + A szentek és próféták ábrázolása mellett megjelennek portrészerű jegyek.
  + Az emberi alak méltósága és szépsége összhangban van a keresztény üzenettel.
* **Ikonográfiai gazdagodás**
  + Nemcsak teológiai, hanem profán elemek is feltűnnek: világi adományozók, céhek tagjai.
  + A Biblia történetei emberközelibbé válnak.

3. Összehasonlítás – Román vs. Gótikus emberábrázolás

Szempont	**Román kor**	**Gótika**
Test	Merev, geometrikus, síkszerű	Plasztikus, arányos, mozdulatos
Arc	Sematikus, érzelem nélküli	Érzelmeket kifejez, individualizált
Ruházat	Stílizált redőzés	Természetes, testet követő redők
Mozgás	Statikus, frontális	Életszerű, kontraposzt, dinamika
Funkció	Didaktikus, hierarchikus	Didaktikus + esztétikai, emberközeli
Üzenet	Az isteni rend hangsúlya	Az ember és az isteni kapcsolatának élményszerű közvetítése

4. Összegzés

A gótikus szobrászat emberábrázolása a román kori **szimbolikus-merev formavilágból** elmozdult a **realizmus, életszerűség és érzelmi kifejezés** felé.
Ez tükrözi:

* a skolasztikus gondolkodás racionalizmusát,
* a városi polgárság és a profán világ erősebb jelenlétét,
* és az ember szerepének új értelmezését a középkori világképen belül.

11. Mutassa be a Reimsi angyal mosolyának művészettörténeti jelentőségét!

1. A mű kontextusa

* **Helyszín:** Reims-i székesegyház, Franciaország.
* **Idő:** kb. 1230–1240, a gótikus szobrászat érett szakasza.
* **Elhelyezés:** a nyugati homlokzat bal oldali portálján (angyali üdvözlet-csoport része).
* **Téma:** Gábriel arkangyal üdvözli Máriát.

2. A szobor jellemzői

* **Arc:** enyhén oldalra fordított, finom mosollyal → derűs, emberközeli hangulat.
* **Test:** mozdulatos, könnyed, kontraposztos tartás → megszabadul az oszlophoz tapadó román kori merevségtől.
* **Ruházat:** redői követik a test formáját, érzékeltetik az emberi alak plaszticitását.
* **Kifejezés:** az angyal mosolya szinte személyes kapcsolatot létesít a szemlélővel.

3. Művészettörténeti jelentőség

* **Realizmus és naturalizmus**
  + A szobor már nem csupán szimbolikus figura, hanem „életszerű” emberi alak.
  + Megjelenik az érzelem és az individuum kifejezése.
* **Új emberfelfogás**
  + A román kor szigorú, hieratikus alakjaihoz képest az angyal mosolya az **emberség** és a **derű** jele.
  + Az emberi és isteni közti kapcsolatot közvetlenebbül érzékelteti.
* **Stílustörténeti fordulat**
  + A „Reimsi mosoly” a gótikus szobrászat humanizálódásának ikonikus példája.
  + Előfutára a késő gótika és a reneszánsz emberközelibb művészetének.
* **Ikonikussá vált motívum**
  + A mosolygó angyal a gótika egyik legismertebb szimbólumává vált.
  + A „mosoly” motívum más reimsi szobrokon is megjelenik → egyedi stíluskör.

4. Összegzés

A „Reimsi angyal mosolya” nem csupán egy szobor, hanem **művészettörténeti mérföldkő**:

* kifejezi a gótikus szobrászat fordulatát a merev szimbolikától az **életszerűség és érzelem** felé,
* jelzi az ember és a transzcendens kapcsolatának **humanizálódását**,
* és előre mutat a reneszánsz individuum-központú ábrázolás felé.

12. Ismertesse a gótikus üvegablakok technikáját és ikonográfiai szerepét!

1. Technikai jellemzők

* **Anyag és készítés**
  + Színes üvegdarabokat (kobalt: kék, réz: vörös, mangán: lila, stb.) állítottak elő olvadt üveg festéssel és fém-oxidokkal.
  + Az egyes darabokat ólomkeretekbe (ólomprofilok, ún. cames) illesztették.
  + A kész táblákat vasrácshoz erősítették az ablaknyílásban.
* **Festés**
  + Fekete-barna üvegfestékkel finom részleteket (arc, redők, kontúrok) festettek a színes üvegre, majd kiégették.
  + Így az alakok plasztikusabbá, kifejezőbbé váltak.
* **Méretek és elhelyezés**
  + A gótikus szerkezet (repülő támpillér, bordás keresztboltozat) lehetővé tette hatalmas ablakfelületek kialakítását.
  + Kiemelt típus: **rózsaablak** a homlokzatokon és kereszthajókon.

2. Ikonográfiai szerep

* **Biblia pauperum („a szegények Bibliája”)**
  + Az írástudatlan hívek számára képi tanítás → Ó- és Újszövetség történetei, szentek élete.
  + Tipológiai program: Ószövetségi alakok mint Krisztus előképei.
* **Mária-kultusz központi szerepe**
  + Számos ablak Szűz Mária életét ábrázolja (pl. Chartres, Notre-Dame de Paris).
  + Mária az „égi közvetítő” a hívők és Krisztus között.
* **Szociális és világi vonatkozások**
  + Céhek, donátorok ablakai: adományozók képmásai, mesterségek jelenetei.
  + Az ablakok a városi közösség identitását is közvetítették.
* **Szimbolika: a fény teológiája**
  + A színes üvegen átszűrődő fény az isteni jelenlét érzéki megnyilvánulása.
  + Az épület „égi Jeruzsálem” jellege a fényben nyilvánult meg.
  + Suger (Saint-Denis apátja) tanítása: a materiális szépség (fény, szín) a transzcendenshez emeli a lelket.

3. Példák

* **Chartres katedrális**: teljes, szinte sértetlen gótikus üvegprogram (kb. 170 ablak). Híres „Chartres-i kék”.
* **Notre-Dame de Paris**: monumentális rózsaablakok.
* **Sainte-Chapelle, Párizs (1243–48)**: szinte teljes belső tér üvegablakokkal borított, Krisztus történeteit bemutató ikonográfiai program.

4. Összegzés

A gótikus üvegablakok **technikai újdonsága** (színes üvegek, ólomkeret, festés) és a **gótikus szerkezet** együtt tette lehetővé a hatalmas üvegfelületeket.
Ikonográfiai szerepük kettős volt:

* **didaktikus** (a Biblia és a szentek történetei),
* **szimbolikus** (az isteni fény megjelenítése).

Ezáltal az üvegablak a gótikus katedrális „fény-enciklopédiája” lett, amely egyszerre szolgált **teológiát, művészetet és közösségi identitást**.

13. Milyen funkciót töltöttek be a kéziratminiatúrák a gótikus kultúrában?

1. Történeti és kulturális háttér

* A gótika idején (12–15. sz.) a könyvkultúra még mindig kézi másolásra épült.
* A könyvek főként **kolostorokban**, majd egyre inkább **városi scriptóriumokban** és **egyetemi központokban** készültek.
* A kéziratok díszítése – miniatúrák, iniciálék, marginaliák – a szöveget vizuálisan értelmezte, kiemelte és magyarázta.

2. Funkciók

a) Didaktikus és teológiai funkció

* A miniatúrák segítették a szöveg megértését (pl. bibliai jelenetek, szentek élete).
* A képek a hívők számára vizuális „tanító eszközök” voltak, akárcsak a katedrálisok üvegablakai → Biblia pauperum elve.
* A képi és szöveges tartalom egymást kiegészítve közvetítette a keresztény világképet.

b) Liturgikus funkció

* Imakönyvek (breviáriumok, zsoltároskönyvek, később a híres **óráskönyvek – libri horarum**) miniatúrái a hívő vallásos elmélyülését segítették.
* A képek vizuális meditációra, áhítatra hívták a használót.

c) Esztétikai és reprezentatív funkció

* A miniatúrák a könyv szépségét emelték → a gazdag megrendelők státuszszimbóluma.
* Uralkodók, nemesek, polgárok megrendelésére készültek pompásan díszített kódexek.
* Példa: a **Très Riches Heures du Duc de Berry** (1412–16), a gótikus könyvfestészet csúcspontja.

d) Intellektuális és tudományos funkció

* Egyetemi kéziratok (pl. Arisztotelész, orvosi, asztronómiai, jogi művek) illusztrációi a tanulást segítették.
* Diagramok, képek vizualizálták az absztrakt tudást.

e) Profán és világi funkció

* A 14–15. századtól világi témák is megjelennek: udvari élet, lovagi kultúra, évszakok, munkák.
* A miniatúra a középkori mindennapok vizuális dokumentuma is lett.

3. Sajátosságok

* **Stílus:** a miniatúrák követik a gótikus művészet általános tendenciáit → finom vonalvezetés, élénk színek, részletgazdagság, realisztikus emberábrázolás.
* **Kapcsolat más művészetekkel:** ugyanaz a szimbolikus és didaktikus program érvényesül, mint a katedrálisok portálszobrászatában vagy üvegablakaiban.

4. Összegzés

A gótikus kéziratminiatúrák **többfunkciós szerepet** töltöttek be:

* **tanítottak** (bibliai és tudományos tartalmak),
* **elmélkedésre hívtak** (liturgikus használat),
* **reprezentáltak** (gazdagság, hatalom, műveltség jelképei),
* **megőrizték a világ képét** (világi élet ábrázolásai).

Ezáltal a gótikus miniatúra a középkori kultúra egyik legfontosabb **„vizuális enciklopédiája”** volt.

14. Mutassa be a sienai és a firenzei trecento festészet különbségeit gótikus kontextusban!

1. Történeti háttér

* A **trecento** a 14. századi Itália művészetét jelenti, amikor a gótikus stílus itáliai változatai bontakoztak ki.
* Két fő központ: **Siena** és **Firenze**.
* Bár mindkettő a gótikus formanyelvhez kapcsolódik, eltérő szellemi és művészi hangsúlyokat képviselnek.

2. A sienai festészet jellemzői

* **Spiritualitás és líraiság**
  + A gótikus elegancia, finom vonalvezetés, dekoratív színvilág hangsúlyos.
  + A figurák karcsúak, hosszúkásak, mozdulataik kecsesek.
  + Erős bizánci hagyomány → arany háttér, ikonikus beállítások.
* **Narrativitás és áhítat**
  + A történetek elbeszélése áhítatos, kontemplatív hangulatban.
  + Vallásos áhítat és misztika dominál.
* **Fő mesterek**
  + **Duccio di Buoninsegna**: Maestà (Siena dóm főoltárkép, 1308–11) → Mária trónuson, ikonikus, de részleteiben finom narratív táblák.
  + **Simone Martini**: finom elegancia, udvari lovagi szellem (Angyali üdvözlet, 1333).
  + **Pietro és Ambrogio Lorenzetti**: narratív részletgazdagság, lírai színek, néha profán témák (pl. Jó és rossz kormányzás allegóriái, Siena városháza, 1338–39).

3. A firenzei festészet jellemzői

* **Realizmus és humanizmus felé hajló szemlélet**
  + A figurák testesebbek, plasztikusabbak, szilárdabb térben jelennek meg.
  + A mozdulatok drámaibbak, érzelmek kifejezettebbek.
* **Térábrázolás és perspektíva kezdetei**
  + Kísérletek a térbeli mélység érzékeltetésére → építészeti hátterek, térszervezés.
  + A figurák kapcsolatban állnak a térrel.
* **Narrativitás**
  + Drámai, emberközpontú történetábrázolás.
* **Fő mesterek**
  + **Giotto di Bondone**: Assisi Szent Ferenc-bazilika freskói, padovai Scrovegni-kápolna (kb. 1305–06). → Realisztikus testek, érzelmi drámaiság, a reneszánsz előfutára.
  + **Taddeo Gaddi, Orcagna**: Giotto követői, folytatják a naturalizmust.

4. Összehasonlítás – Siena vs. Firenze

Szempont	**Siena**	**Firenze**
Stílus	Lírizmus, elegancia, dekorativitás	Realizmus, drámaiság, tömegábrázolás
Hagyomány	Bizánci hatások, arany háttér	Antik és humanista szemlélet kezdete
Figurák	Karcsú, kecses, spirituális	Testes, plasztikus, földhözragadtabb
Térábrázolás	Síkszerű, díszítő háttér	Perspektíva, épített terek próbálkozása
Hangulat	Misztikus, áhítatos	Emberközeli, drámai
Példák	Duccio: Maestà, Martini: Angyali üdvözlet	Giotto: Scrovegni-kápolna freskói

5. Összegzés

* A **sienai festészet** a gótikus stílus **misztikus, dekoratív és spirituális** vonulatát képviseli.
* A **firenzei festészet** viszont már a **naturalizmus, a térbeli gondolkodás és a humanizmus** irányába mutat → előkészíti a reneszánszot.
* Együtt adják a trecento gazdagságát: Siena az „égi szépség”, Firenze az „emberi valóság” felé fordul.

15. Miben különbözik a közép-európai (pl. cseh, magyar) gótikus művészet a francia klasszikus gótikától?

1. A francia klasszikus gótika fő jellemzői (12–13. sz.)

* **Vertikalitás és fény**: monumentális magasság, hatalmas üvegfelületek, rózsaablakok.
* **Szerkezeti tisztaság**: csúcsív, bordás keresztboltozat, repülő támpillér harmonikus együttese.
* **Ikonográfia**: portálszobrászat, üvegablakok → enciklopédikus teológiai program (pl. Chartres, Reims, Amiens).
* **Egységes stíluseszmény**: a királyi udvar és az egyház központi szerepe biztosította.

2. Közép-európai gótika (Csehország, Magyarország, Lengyelország) sajátosságai

a) Időbeli eltérés

* A gótika később jelent meg (13. sz. közepétől) és sokáig fennmaradt (15–16. sz.).
* Párhuzamosan élt együtt a román és később a reneszánsz formákkal.

b) Regionális sokszínűség

* Francia, német, osztrák és cseh hatások keveredése.
* Nem alakult ki olyan egységes „klasszikus” forma, mint Franciaországban.

c) Térszervezés

* Gyakoribb a **csarnoktemplom-típus** (egymagasságú hajók), különösen a 14–15. században.
  + Példa: Kolozsvár, Szent Mihály-templom; Prága, Szent Vitus-székesegyház későbbi bővítései.
* Kevésbé a vertikalitás, inkább a tágasság és a horizontális kiterjedés hangsúlyos.

d) Világi építészet jelentősége

* Várak, városházák, polgárházak → erős világi gótika, szemben Franciaország katedrálisközpontúságával.
  + Példa: Vajdahunyad vára (Erdély), Karlštejn vára (Csehország).

e) Díszítés és szobrászat

* A francia monumentális portálszobrászat ritka → inkább kisebb léptékű, de részletgazdag plasztika.
* Ornamentális díszítés, mérművek, hálóboltozatok elterjedése (német hatás).

f) Politikai–kulturális háttér

* Franciaországban a Capeting-udvar központi irányító szerepe volt, míg Közép-Európában több regionális központ létezett (Prága, Buda, Kassa, Kolozsvár).
* A királyi udvarok (IV. Károly prágai udvara, Zsigmond és Mátyás budai udvara) ugyanakkor kiemelkedő kulturális műhelyek lettek.

3. Összegzés – fő különbségek

Szempont	**Francia klasszikus gótika**	**Közép-európai gótika**
Idő	12–13. század, klasszikus korszak	13–16. század, késői kibontakozás
Forma	Vertikalitás, magas katedrálisok	Csarnoktemplomok, horizontális tágasság
Szerkezet	Szerkezeti tisztaság, egységes stílus	Regionális kevertség, német és helyi hatások
Díszítés	Portálszobrászat, rózsaablakok	Ornamentális részletgazdagság, boltozatvariációk
Funkció	Elsősorban egyházi-katedrális művészet	Erős világi építészet (várak, városházák)
Központ	Párizs és a királyi udvar	Prága, Buda, regionális központok

4. Példák

* **Francia klasszikus**: Chartres, Reims, Amiens katedrálisok.
* **Cseh**: Prágai Szent Vitus-székesegyház (Peter Parler munkája), Karlštejn vára.
* **Magyar**: Budai Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom), Kassa – Szent Erzsébet-székesegyház, Kolozsvár – Szent Mihály-templom, Vajdahunyad vára.

16. Mutassa be a német gótika legjelentősebb emlékeit (pl. kölni dóm) és azok sajátosságait!

1. Történeti háttér

* A gótika a 13. században jutott el a német területekre, főként francia hatásra.
* Különösen erős volt a **céhvárosok** (pl. Köln, Ulm, Regensburg) és a püspöki székhelyek szerepe.
* A német gótika későn bontakozott ki, és hosszú ideig fennmaradt, gyakran a késő gótika dekoratív változataiban.

2. A német gótika fő sajátosságai

* **Csarnoktemplom-típus**: a mellékhajók a főhajóval azonos magasságban → tágas, horizontális belső tér. (Pl. Marburg, Szent Erzsébet-templom).
* **Erőteljes vertikalitás** ugyanakkor a nagy katedrálisokban is jelen van (pl. Köln).
* **Dekoratív boltozatok**: háló-, csillag- és legyezőboltozat variációi.
* **Részletgazdag mérművek**, csipkézett tornyok, szoborprogramok.
* **Hatalmas tornyok**: a német katedrálisok tornyai az égbe törnek, sokszor évszázadokon át épültek.

3. Jelentősebb emlékek

a) Kölni dóm (Kölner Dom, 1248–1880)

* Németország legnagyobb gótikus székesegyháza.
* Francia mintára (Amiens) kezdték építeni, de befejezése csak a 19. században történt.
* **Jellemzők**:
  + Kettős toronypár (157 m magas, a világ egyik legmagasabb temploma).
  + Hatalmas kereszthajó, sokszögzáródású szentély.
  + Gazdag üvegablak-program (pl. a háromkirályok szentélye).
  + A monumentalitás és a vertikalitás együtt uralkodó élmény.

b) Regensburg – Szent Péter-dóm

* 13. századtól épült, szintén francia hatásra.
* Kiemelkedő példája a klasszikus gótikus szerkesztésnek német területen.
* Tornyai a 19. században készültek el.

c) Marburg – Szent Erzsébet-templom (1235–83)

* Az első nagy csarnoktemplom Németországban.
* A csarnoktemplom-típus német specialitássá vált → horizontális, egységes belső tér.

d) Ulm – Miasszonyunk-templom (1377–1890)

* A világ legmagasabb templomtornya (161 m).
* Késő gótikus, rendkívül részletgazdag mérműves díszítéssel.

e) Freiburg im Breisgau – székesegyház

* Kiemelkedő a karcsú, csipkézett torony, a német gótikus tornyok egyik mintaképe.

4. Összegzés

* A **francia gótikától** a német gótika abban különbözik, hogy:
  + gyakran választotta a **csarnoktemplom**-típust a katedrális helyett,
  + még monumentálisabb tornyokat épített,
  + erősen díszítette boltozatait és homlokzatait.
* A **kölni dóm** a francia minták adaptációja, de monumentális méreteivel és toronypárjával a német gótika szimbólumává vált.
* A német gótika összességében a **monumentalitás, a részletgazdagság és a toronyépítés** hangsúlyával tűnik ki a közép-európai kontextusban.

17. Hogyan tükröződik a gótikus művészetben a városok és a polgárság szerepének növekedése?

1. Társadalmi háttér

* A 12–13. századtól Nyugat- és Közép-Európában fellendült a gazdaság, fejlődtek a **kereskedő- és iparvárosok**.
* Megerősödött a **városi polgárság**, amely önálló közösségi identitással és növekvő gazdasági erővel rendelkezett.
* A katedrális és a város közötti kapcsolat szoros lett → a templom a városi büszkeség és identitás jelképe.

2. A polgárság szerepe az építészetben

* **Katedrális mint városi projekt**
  + A katedrális építése közösségi vállalkozás: a polgárok adományai, céhek támogatása, közös munka.
  + Példák: Chartres, Reims, Amiens – a városi közösség anyagi erejét tükrözik.
* **Céhek és mesterek megbecsülése**
  + A céhek saját kápolnákat, üvegablakokat rendeltek → pl. Chartres üvegablakain megjelennek a céhek patrónusai és mesterségek jelenetei.
  + A kőfaragó- és üveges mesterek társadalmi presztízse megnőtt.
* **Világi építészet**
  + Városházák, céhházak, polgárházak gótikus formákat kaptak.
  + Ez mutatja, hogy a gótikus stílus már nem csak egyházi, hanem világi reprezentációs eszköz is volt.
  + Példa: Brüsszel és Leuven városházái, Prága városi épületei.

3. A polgárság szerepe a szobrászatban és festészetben

* **Donátor-ábrázolások**
  + A megrendelők (városok, céhek, polgárok) megörökítése üvegablakokon, freskókon, szobrokon.
  + Ez újfajta önreprezentáció a középkori művészetben.
* **Ikonográfiai bővülés**
  + Nemcsak bibliai témák, hanem hétköznapi élet-jelenetek, mesterségek is megjelentek.
  + Kéziratminiatúrákban és üvegablakokon egyre több világi elem található.
* **Portré-realizmus erősödése**
  + A polgári megrendelések ösztönözték az életszerű ábrázolás igényét.
  + A gótikus szobrászat és festészet így közelebb került a valósághoz.

4. Szimbolikus jelentés

* A gótikus katedrális a város „szíve” lett: vallási, társadalmi és gazdasági központ.
* A városi polgárság **önazonosságát és hatalmát** fejezte ki azzal, hogy monumentális, gazdagon díszített templomokat és középületeket építtetett.
* A művészetben tehát tükröződött a középkori társadalom átalakulása: a feudalizmus mellett megerősödött a **városi közösségek világi befolyása**.

5. Összegzés

A gótikus művészet a polgárság felemelkedésének **tükre** volt:

* építészetben a **katedrális mint városi büszkeség** és a **világi középületek** megjelenése,
* szobrászatban és festészetben a **donátorok, céhek, polgárok megjelenése**,
* ikonográfiában a **hétköznapi élet és mesterségek ábrázolása**,
* stílusában a **realizmus és individualizmus erősödése**.

A gótikus város így lett a **hit, a közösség és a polgári öntudat** szimbolikus tere.

18. Milyen kapcsolatban áll a skolasztika és a gótikus katedrális térszervezése?

1. Skolasztika – filozófiai–teológiai háttér

* A **12–13. század** fő szellemi irányzata: a keresztény hit és az antik (különösen Arisztotelész) filozófia összehangolása.
* Legfőbb képviselő: **Aquinói Szent Tamás** – a világ **racionális, hierarchikus rendben** ismerhető meg.
* Alapelvek: rend, logikus felépítés, világosság, az isteni igazság „racionális bizonyítása”.

2. A gótikus katedrális mint a skolasztikus gondolkodás építészeti megfelelője

* **Rend és tagoltság**
  + A katedrális szerkezete világosan tagolt: hajók, kereszthajó, szentélykörüljáró, kápolnák → mind hierarchikus rendben illeszkednek.
  + Ez párhuzamba állítható a skolasztikus gondolkodás szisztematikus, logikus felépítésével (quaestio–argumentum–conclusio).
* **Egység a sokféleségben**
  + A katedrális sokféle részletből (boltozatok, támpillérek, szobrok, üvegablakok) épül fel, amelyek összhangban egy egészet alkotnak.
  + Ez megfelel a skolasztika elvének: a különböző tudományok, érvek és hitek mind az isteni igazság felé vezetnek.
* **Fény mint tudás és isteni igazság**
  + A színes üvegablakokon átáradó fény a megvilágosodás, az isteni tudás szimbóluma.
  + Hasonlóan a skolasztika céljához: a hit fényét a rációval világosabbá tenni.
* **Térbeli „Summa Theologiae”**
  + A katedrális az egész világ enciklopédiája: szentek, bibliai jelenetek, allegóriák, csillagászati és történelmi utalások.
  + Ez az „összefoglalás” a skolasztikus művek enciklopédikus szerkezetére rímel (pl. Aquinói Tamás Summa Theologiae).

3. Példák

* **Chartres székesegyház**: portáljain és üvegablakain a skolasztikus gondolkodás képi megjelenése (szabad művészetek allegóriái, tipológiai programok).
* **Párizs, Notre-Dame**: a Sorbonne közelsége miatt a teológiai–filozófiai gondolkodás központi szerepet kapott.
* **Saint-Denis**: Suger apát programja (fény mint isteni jelenlét) közvetlenül a skolasztikus eszmékkel rokon.

4. Összegzés

A gótikus katedrális **nem csupán épület**, hanem a **skolasztikus világkép térbeli kifejezése**:

* **racionális rendben felépített tér** ↔ skolasztikus érvelés logikus szerkezete,
* **sokféle elem harmonikus egysége** ↔ a hit és tudás integrációja,
* **fény szimbolikája** ↔ az isteni igazság megvilágító ereje.

Így a katedrális valóban a középkori ember számára a „**megtestesült summa**”, a skolasztikus gondolkodás **kőbe és üvegbe foglalt szimbóluma** lett.

19. Válasszon ki két gótikus katedrálist, és hasonlítsa össze szerkezetüket és szimbolikus jelentésüket!

Példa: ****Chartres (Franciaország, 1194–1250)**** és ****Köln (Németország, 1248–1880)****

1. Szerkezeti összehasonlítás

Chartres

* Klasszikus francia gótika mintapéldája.
* Háromhajós bazilikális elrendezés, kereszthajó, sokszögzáródású szentély.
* Vertikalitás hangsúlyos, de arányos (főhajó magassága kb. 37 m).
* **Szerkezet:** bordás keresztboltozat, repülő támpillérek, karcsú pillérek.
* **Díszítés:** híres üvegablak-program (közel teljes középkori állapotban fennmaradt), gazdag portálszobrászat (Királyi kapu).

Köln

* A francia mintákhoz igazodik, de még monumentálisabb méretű.
* Alaprajza is francia jellegű: háromhajós, kereszthajós, kápolnakoszorúval.
* Főhajó magassága 43 m → az egyik legmagasabb katedrális Európában.
* **Szerkezet:** rendkívül komplex támpillérrendszer, karcsú csúcsívek, hatalmas mérműves ablakok.
* **Díszítés:** monumentális homlokzat, ikertornyok (157 m) – a világ legmagasabb templomtornyai közé tartoznak.

2. Szimbolikus jelentés

Chartres

* **Mária kultusz központja**: a templom a Szűzanya mennybevétele tiszteletére épült, relikviája a Mária-köpeny.
* Az épület szimbolikája: a fény (üvegablakok, „Chartres-i kék”) az isteni jelenlét érzéki megjelenítése.
* A portálok és üvegablakok ikonográfiája a Biblia enciklopédikus vizuális összefoglalása → a skolasztikus világkép „kőbe és üvegbe írt” megjelenése.

Köln

* A dóm fő jelentősége a **háromkirályok ereklyéinek** őrzése → a katedrális zarándokhely és birodalmi reprezentációs központ lett.
* Szimbolikája: a hatalmas méretek és tornyok az isteni nagyság és a városi–egyházpolitikai hatalom jelképei.
* A kölni dóm a német gótika „nemzeti szimbóluma” lett: a városi polgárság, a püspökség és később a német egység jelképévé vált.

3. Összegzés

Szempont	**Chartres**	**Köln**
Időszak	12–13. sz., klasszikus francia gótika	13. sz.-tól, 19. sz.-ban fejezték be
Térszervezés	Arányos, magas, de kiegyensúlyozott	Monumentális, extrém vertikalitás
Szerkezet	Bordás keresztboltozat, repülő támpillér, üvegablakok	Francia minták, de erőteljesebb méretek, gazdag támpillérrendszer
Szimbólum	Mária kultusz, fény → skolasztikus világkép	Háromkirályok relikviái, birodalmi és városi hatalom
Üzenet	Az isteni rend harmóniája, a fény mint transzcendencia	Monumentalitás és hatalom, a kereszténység univerzalitása

4. Általános következtetés

* **Chartres**: a francia klasszikus gótika **teológiai és szellemi eszményeit** jeleníti meg – a fény, a rend, a szimbolikus tanítás temploma.
* **Köln**: a német gótika **monumentális és reprezentatív** törekvéseinek megtestesítője – a hatalom, a relikviák és a közösségi identitás temploma.

20. Hogyan jelenik meg a transzcendencia és a fény szerepe a gótikus művészet különböző ágaiban (építészet, üvegfestészet, szobrászat)?

1. Teológiai háttér

* A gótikus művészet szellemi alapja a **skolasztika** és a **fény misztikája**.
* **Suger (Saint-Denis apátja)**: a fény Isten jelenlétének megnyilvánulása, a földi szépség és ragyogás felemeli a lelket a transzcendenshez.
* A gótikus művészet minden ága e teológiai program megvalósítására törekedett.

2. Építészet

* **Vertikalitás**: a katedrálisok égbe törő tornyai és karcsú pillérei a földi és égi világ kapcsolatát szimbolizálják.
* **Bordás keresztboltozat és repülő támpillérek**: lehetővé tették a falak elvékonyítását, így a fény betörését a belső térbe.
* **Térhatás**: a magas, fényben úszó belső a transzcendens megtapasztalására szolgált → a templom mint „égi Jeruzsálem”.
* Példa: Chartres, Amiens, Reims katedrálisok.

3. Üvegfestészet

* **Színes üvegablakok**: a fény konkrét hordozói.
* A színes üvegen átszűrődő fény misztikus, másvilági hatást keltett.
* **Ikonográfia**: bibliai történetek, szentek élete, tipológiai programok – a fény a kinyilatkoztatás vizuális hordozója.
* **Szimbólum**: az isteni fény nem elvakít, hanem „megértést” közvetít – a hit enciklopédiája képi formában.
* Példa: Chartres üvegablakai („Chartres-i kék”), Sainte-Chapelle (Párizs).

4. Szobrászat

* **Portálszobrászat**: a szobrok fény-árnyék játékban, az épület részeként jelennek meg.
* A fény kiemeli a plasztikus redőket, arcokat, mozdulatokat → életszerűbbé, „közelibbé” teszi a transzcendenst.
* **Ikonográfiai szerep**: Krisztus dicsősége, Utolsó ítélet, szentek alakjai → a túlvilág és az isteni rend ábrázolása.
* Új elem: érzelem és emberiesség (pl. Reimsi angyal mosolya) – az isteni transzcendencia az emberi szépségen és érzelmeken keresztül válik megtapasztalhatóvá.

5. Összegzés

* **Építészet**: a fény beengedése a szerkezet által → a transzcendens térélmény.
* **Üvegfestészet**: a fény átalakulása színes, ikonográfiai hordozóvá → Isten láthatatlan fénye érzéki élménnyé válik.
* **Szobrászat**: a fény és árnyék plasztikát formáló ereje → a szobrok „megelevenednek”, az isteni emberközelivé válik.

A gótikus művészet egésze így a **fény és transzcendencia esztétikai teológiája**: a templom mint **égi Jeruzsálem**, ahol a hívő érzékeivel is átélheti az isteni rend jelenlétét.