Művészettörténet

1. félév: Az ókori művészetek világa (Kr. e. 3000 – Kr. u. 400)

Tematikus egységek:

Őskori művészet Európában: barlangrajzok, megalitikus emlékek

Minoai és mükénéi kultúra művészete

Görög művészet: geometrikus, archaikus, klasszikus, hellenisztikus korszak

Etruszk művészet

Római művészet: portré, falfestészet, mozaik, építészet (pl. Colosseum, Pantheon)

Kiemelt művek: Laokoón-csoport, Parthenón, Augustus portréja, Traianus oszlopa, Pompeji freskók

Heti bontás (14 hét)

1. hét: Bevezetés az ókori művészet történetébe

A művészettörténet fogalma és módszertana

Az „antikvitás” jelentése

Források: régészet, ikonográfia, stíluselemzés

Az időszámítás és kronológia kérdései

A művészettörténeti források olvasása és értelmezése

2. hét: Őskori művészet Európában

Altamira, Lascaux barlangfestményei

Szobrok: Vénusz-ábrázolások

Megalitikus építmények (Stonehenge, Carnac)

Barlangrajzok értelmezése: művészet vagy mágia?

3. hét: Aegei kultúrák: Minoszi és mükénéi művészet

Kréta palotái (Knósszosz)

Falfestmények és kerámia

Mükéné: várépítészet, aranymaszkok

A női ábrázolás szerepe a minoszi kultúrában

4. hét: A geometrikus és archaikus görög művészet

Geometrikus vázafestészet

Archaikus szobrászat: kúroszok és korék

Templomépítészet kezdetei

A Kouros-szobrok ikonográfiája és funkciója

5. hét: Klasszikus görög művészet I. Építészet és szobrászat

A dór és ión stílus

Parthenón és Akropolisz

Pheidiasz és az idealizált test

A Parthenón programja: vallás, politika, szépség

6. hét: Klasszikus görög művészet II. –Festészet és kerámia

Fekete- és vörösalakos vázafestészet

Festészet és optikai illúzió (Zeuxisz, Apellész)

Symposion és vizuális kultúra

A görög váza mint narratív médium

7. hét: Hellenisztikus művészet

Realizmus és érzelemábrázolás

Monumentalitás és teatralitás

Híres alkotások: Laokoón-csoport, Szamothrakéi Niké

Az expresszivitás esztétikája a hellenizmusban

8. hét: Az etruszk művészet

Nekropoliszok és sírfestészet

Bronzszobrászat, etruszk templomépítészet

Az etruszkok hatása Rómára

Etruszk temetkezési szokások és művészet

9. hét: Korai római művészet

A köztársaságkori művészet jellemzői

Portréábrázolás és realizmus

Római építészet kezdetei

A római portré és a társadalmi reprezentáció

10. hét: Császárkori római építészet

Technikai újítások: beton, boltozat, kupola

Fórumok, bazilikák, fürdők

Colosseum, Pantheon, Traianus fóruma

A város mint műalkotás: Róma urbanisztikája

11. hét: Császárkori római szobrászat és festészet

Történeti domborművek: Traianus-oszlop

Sírszobrászat, császárportrék

Falfestészet stílusai (Pompeji)

A pompeji ház mint vizuális kultúratér

12. hét: Mozaik és dekoratív művészet az ókorban

Mozaiktechnikák és témák

Villa díszítések: Dél-Itália és Észak-Afrika

Padlómozaikok és keresztény előzmények

Műfajok határán: a mozaik helye a művészetben

13. hét: Keresztény művészet kezdetei (Kr. u. 1–4. sz.)

Keresztény ikonográfia kialakulása

Katakombafestészet és szimbólumok

Az első bazilikák

A kereszténység vizuális nyelve a pogány világban

14. hét: Összefoglalás és zárás

Stílustörténeti áttekintés

A klasszikus hagyomány továbbélése

Javasolt olvasmányok

Gombrich: A művészet története (vonatkozó fejezetek)

Boardman: Görög művészet

Kleiner: Roman Art

D. Strong: Róma művészete

Vizsgatételek (20)

Őskor és ősi civilizációk

1. Őskori művészet Európában – Barlangfestészet, kőszobrok, megalitikus építmények (pl. Lascaux, Willendorfi Vénusz, Stonehenge)

2. Minoszi és mükénéi művészet – Palotaépítészet, falfestészet, aranyművesség (Knósszosz, Oroszlánkapu, Agamemnón maszkja)

Görög művészet

3. A geometrikus és archaikus görög művészet jellemzői – Vázafestészet, kúrosz és koré, archaikus mosoly

4. A klasszikus görög templomépítészet – Dór és ión stílus, Parthenón és Akropolisz

5. A klasszikus görög szobrászat – Pheidiasz, Polükleitosz, az emberi test arányai

6. A klasszikus és hellenisztikus görög festészet és mozaik – Vázák, festészeti stílusok, mozaikpéldák (Pompeji alapján is értelmezhető)

7. A hellenisztikus művészet fő jellemzői – Drámaiság, realizmus, híres alkotások (Laokoón-csoport, Szamothrakéi Niké)

Etruszk művészet

8. Az etruszk művészet sajátosságai – Sírfestészet, szobrok, építészet, reláció Rómával (pl. Cerveteri, Tarquinia)

Római művészet

9. A római portréábrázolás fejlődése – Realizmus, idealizálás, császárportrék (Augustus, Hadrianus)

10. A római építészet újításai – Boltív, kupola, beton, fontos épületek (Colosseum, Pantheon, fürdők)

11. A római falfestészet és mozaik – Pompeji stílusok, lakóházak díszítése, témák és technikák

12. A római domborművek és történelmi ábrázolások – Traianus-oszlop, Titus diadalíve, győzelmi emlékművek

13. A római urbanisztika és középületek – Fórum, bazilika, amfiteátrum, utak és vízvezetékek

Kereszténység és késő antik művészet

14. A keresztény ikonográfia kialakulása a késő antik korban – Szimbólumok, Krisztus-ábrázolások, katakombaművészet

15. A korai keresztény bazilikaépítészet – Szerkezet, funkció, példák (pl. Lateráni bazilika, Szent Péter bazilika)

16. A keresztény mozaikművészet születése – Ravennai mozaikok, ikonográfiai újítások

17. Az antik és keresztény esztétika összevetése – Természetábrázolás, testkép, elvontság

Komplex és összehasonlító tételek

18. Az emberábrázolás fejlődése az ókori művészetben – Őskortól a hellenisztikus szobrászatig

19. A térábrázolás változása az ókori falfestészetben – Egyiptomtól Rómáig

20. Az ókori vallásos művészet formái és funkciói – Pogány kultuszok, etruszk és római templomok, keresztény liturgia vizuális rendszerei

Kidolgozott vizsgatételek

1. Őskori művészet Európában – Barlangfestészet, kőszobrok, megalitikus építmények (pl. Lascaux, Willendorfi Vénusz, Stonehenge)

1. Bevezetés az őskori művészetbe

Az őskori művészet az emberiség első ismert művészeti megnyilvánulásait jelenti, amely főként a **paleolitikumtól (kb. Kr. e. 40 000)** az **újkőkor (neolitikum, kb. Kr. e. 3000)** végéig terjed. Az európai őskori művészet főbb formái:

* **Barlangrajzok és festmények**
* **Kisméretű szobrocskák (Vénuszok)**
* **Megalitikus építmények**

Ezek nem pusztán esztétikai céllal készültek, hanem gyakran **rituális, vallási vagy mágikus** jelentést is hordozhattak.

2. Barlangfestészet (például: Lascaux)

Lascaux-i barlang (Franciaország, Kr. e. 15 000 körül)

* Felfedezése: 1940-ben négy fiú találta meg.
* A barlangban több mint **600 falfestmény** és **1500 véset** található.
* **Ábrázolásmód**:
  + Főként állatok: bölények, szarvasok, lovak, őstulkok.
  + Emberábrázolás ritka, gyakran stilizált.
* **Technika**:
  + Természetes pigmentek (vas-oxid, szén) + zsír, víz.
  + Fújt technikák, ecsetek, ujjal festés.
* **Funkció**:
  + Lehetséges mágikus szerep (pl. sikeres vadászat biztosítása).
  + Vallási-rituális célok, szimbolikus jelentések.
* **Művészi érték**:
  + Kompozíciók, mozgásábrázolás, perspektíva primitív formái.

3. Kisméretű kőszobrok (például: Willendorfi Vénusz)

Willendorfi Vénusz (Ausztria, Kr. e. 28 000 – 25 000)

* Mérete: kb. 11 cm magas.
* Anyaga: mészkő, eredetileg okkerszínűre festve.
* Jellegzetességek:
  + Túlzottan hangsúlyozott női jegyek (mellek, has, csípő, comb).
  + Fején spirálos minta (talán haj vagy fejdísz), arc nem látható.
* **Értelmezés**:
  + Termékenységi szimbólum, anyaistennő ősképe.
  + Lehetséges amulett, amelyet nők hordtak.
* **Társadalmi és spirituális szerep**:
  + A termékenység kultusza központi jelentőségű lehetett.
  + A túléléshez szükséges új élet és szaporodás misztériuma.

4. Megalitikus építmények (például: Stonehenge)

Stonehenge (Anglia, Kr. e. 3100 – 1600 között)

* Megalit = „nagy kő”: hatalmas, faragatlan vagy alig faragott kövekből álló építmények.
* Stonehenge több építési szakaszban készült:
  1. Földgyűrű (hengerárok)
  2. Faoszlopok, majd kőoszlopok állítása
  3. **Szarszén kövek** és **kék kövek** elrendezése körökbe és patkó alakba.
* **Funkciók és elméletek**:
  1. Csillagászati megfigyelőhely (napfordulók követése).
  2. Szertartási tér, vallási központ.
  3. Temetkezési hely is lehetett.
* **Építéstechnika**:
  1. Több tonnás kövek szállítása és felállítása primitiv eszközökkel (csúsztatás, görgők, karok).
* **Társadalmi jelentőség**:
  1. Kollektív munkaszervezetet és fejlett közösségi együttműködést feltételez.

5. Összegzés

Az őskori európai művészet sokkal több, mint egyszerű díszítés: **a kor emberének világszemléletét, hitét, félelmeit és reményeit tükrözi.** A barlangfestészet, a Vénusz-szobrok és a megalitikus építmények együtt alkotják az emberiség első vizuális kommunikációs formáit. Ezekből már kirajzolódik a szimbolikus gondolkodás, a vallási érzékenység és a művészi kifejezés iránti igény.

2. Minoszi és mükénéi művészet – Palotaépítészet, falfestészet, aranyművesség (Knósszosz, Oroszlánkapu, Agamemnón maszkja)

1. Bevezetés: Égei civilizációk

Az **Égei-tenger térségének** két kiemelkedő civilizációja:

* **Minószi civilizáció (Kréta, Kr. e. 2600–1400)** – békésebb, tengeri kereskedelemre épülő kultúra.
* **Mükénéi civilizáció (Peloponnészosz, Kr. e. 1600–1100)** – harciasabb, erődített városokkal, gazdag sírművészettel.

Mindkét kultúra megelőzte a klasszikus görög művészetet, de már mutatják annak előzményeit.

2. Minószi művészet

a) Palotaépítészet – Knósszosz

* **Knósszosz palotája** (Kr. e. 1700–1400 körül): a legnagyobb és legismertebb minószi palota.
* **Jellemzők**:
  + Labirintusszerű alaprajz, több száz helyiség (tárolók, trónterem, műhelyek).
  + Többszintes építés, világítóudvarok, lépcsőházak, vízvezetékek.
  + Oszlopok: lefelé vastagodó, vörösre festett, faszerkezetű.
* **Funkció**: politikai, gazdasági, vallási és kulturális központ.

b) Falfestészet

* Élénk színekkel, könnyed vonalvezetéssel készült freskók.
* **Természeti motívumok**, életképek, szertartások.
* **Híres freskók**:
  + **Bikaugrás-jelenet** („tóruszjáték”) – akrobatikus mutatvány a szent bika felett.
  + **Delfines freskó** – harmonikus természetszemlélet.
* Emberek ábrázolása: stilizált, karcsú, mozgékony alakok, profilból, de előrenéző szemmel.

c) Anyaghasználat és stílus

* Kerámiák, fémművesség (bronz), dísztárgyak.
* Jellemző az **elegancia, könnyedség, ritmusérzék**, kevésbé monumentális.

3. Mükénéi művészet

a) Erődített paloták – pl. Mükéné, Tirünsz

* A mükénéi kultúra harcias, zárt jellegű.
* **Ciklopikus falak**: hatalmas kőtömbökből épült erődítések.
* Paloták belső elrendezése: **megaron** (nagy központi terem tűzhellyel és trónnal).
* Híres bejárat: **Oroszlánkapu** (Mükéné, Kr. e. 13. sz.):
  + A legrégebbi monumentális szobrászati alkotás Európában.
  + Két oroszlán (vagy griff?) fog közre egy oszlopot – királyi hatalom szimbóluma.

b) Sírművészet és aranyművesség

* Gazdag temetkezések, főként **tholosz (méhkas alakú) sírok**.
* **Aranytárgyak**, fegyverek, maszkok.
* **Agamemnón maszkja** (Kr. e. 16. sz.):
  + Felfedezte: Heinrich Schliemann, 1876-ban.
  + Vékony aranylemezből sajtolt halotti maszk.
  + Bár a név hagyományos, valószínűleg Agamemnón előtt élt uralkodó maszkja.
* Egyéb ékszerek, díszes fegyverek: vadászat- és harcjelenetekkel díszítve.

c) Művészeti jellemzők

* Nehézkesebb formák, tömör testalkat.
* Monumentalitás, erő, hierarchikus szemlélet.
* Realisztikusabb emberábrázolás, mint a minósziaknál.

4. Összegzés

Minószi művészet	**Mükénéi művészet**
Nyitott, díszes paloták (pl. Knósszosz)	Erődített, masszív várpaloták (pl. Mükéné)
Élénk színek, természetközeli freskók	Komorabb, realisztikusabb ábrázolás
Békés, tengeri kultúra	Harcias, zárt földi kultúra
Kiemelkedő falfestészet	Kiemelkedő aranyművesség, sírművészet

Mindkét kultúra hozzájárult az ókori görög művészet alapjainak megteremtéséhez. Míg a minósziak az **esztétikumra és az élet szépségére**, addig a mükénéiek a **hatalomra és az erőre** helyezték a hangsúlyt.

3. A geometrikus és archaikus görög művészet jellemzői – Vázafestészet, kúrosz és koré, archaikus mosoly

****1. Bevezetés****

A görög művészet fejlődése a Kr. e. 11–9. század után új lendületet vett, és két fontos korszakra tagolódott a klasszikus kor előtt:

* **Geometrikus kor** (Kr. e. 900–700): díszítőmotívumok, stilizált formák.
* **Archaikus kor** (Kr. e. 700–480): egyre naturalisztikusabb emberábrázolás, szobrászat, építészet fejlődése.

****2. Geometrikus kor művészete (Kr. e. 900–700)****

****a) Vázafestészet****

* Nevét a **geometrikus díszítőelemekről** kapta: vonalak, háromszögek, körök, hullámok.
* **Fő központ: Athén.**
* A vázákon **regiszterekbe** (vízszintes sávokba) rendezett minták.
* **Későbbi szakaszában** jelennek meg emberi és állati alakok, de **stilizáltak, pálcikaszerűek**.
* Híres példa:
  + **Dipülon-amfora** (Athén): temetési jelenet, halott siratása.
  + Funkció: sírjelölő váza, kultikus cél.

****b) Jellemzők****

* Merev, stilizált figurák, mozgás alig érzékelhető.
* Narratív törekvés: jelenetek megjelenítése (pl. temetés, háború).
* Formailag dekoratív és ritmikus elrendezés.

****3. Archaikus kor művészete (Kr. e. 700–480)****

****a) Vázafestészet továbbfejlődése****

Két nagy technika vált uralkodóvá:

1. **Feketealakos technika (Kr. e. 7–6. század)**:
   * Fekete alakok narancs alapon.
   * Részletek karcolással (karcrajz).
   * Alakok kontúrosak, statikusak.
   * Híres mesterek: **Exékias** (pl. Akhilleusz és Aiász játék közben).
2. **Vörösalakos technika (Kr. e. 530 után)**:
   * A figurák vörös színűek a fekete háttéren.
   * Több részletet lehetett ecsettel festeni, életszerűbb formák.
   * Előtérbe kerül a **mozgás, anatómia**, perspektíva kezdeményei.

****b) Szobrászat: kúrosz és koré****

Kúrosz (férfialak)

* Fiatal, meztelen férfialak, álló testhelyzetben.
* **Jellegzetességek**:
  + Merev testtartás, egyik láb előrébb (inspiráció: egyiptomi szobrok).
  + Ideális, időtlen test; nem egyéni portré.
  + Szimmetrikus, frontalitás uralja.
* Híres példák:
  + **Kritiosz-kúrosz** (átmenet a klasszikus stílusba).
  + **Anavüszoszi kúrosz**.

Koré (nőalak)

* Felöltöztetett, fiatal nőalak, általában adományozó szobor.
* **Díszes ruházat**, redőzött himation és khitón.
* Kezében gyakran ajándék, virág, madár.
* Híres példa: **Peplosz-koré** (Athén, Akropolisz).

****c) Az „archaikus mosoly”****

* A szobrok arcán gyakori, szimbolikus **enyhe mosoly**.
* **Nem érzelemkifejezés**, hanem **élet, vitalitás jele**.
* Egyfajta konvenció a realizmus előtti korszakból.
* Különösen jellemző a koré szobrokra.

****4. A korszak jelentősége****

* Az **emberábrázolás** fejlődése az absztrakttól a realisztikumig.
* Alapokat teremt a **klasszikus görög művészet** formai és eszmei világához.
* A geometrikus és archaikus stílusban a **forma, rend, arányosság** kerül előtérbe.

****5. Összefoglaló táblázat****

Jellemző	**Geometrikus kor**	**Archaikus kor**
Időszak	Kr. e. 900–700	Kr. e. 700–480
Vázafestészet	Geometrikus minták, regiszterek	Feketealakos, majd vörösalakos
Alakábrázolás	Stilizált, pálcikaszerű	Anatómiaibb, részletgazdag
Szobrászat	Még nincs jellemző szobrászat	Kúrosz és koré szobrok
Mozgás	Statikus, díszítő	Merev, de már próbál mozgást jelezni
Archaikus mosoly	Nincs	Jellemző motívum

****6. Záró gondolat****

A geometrikus és archaikus korszak a görög művészet tudatos fejlődésének korszaka. A formai fegyelem, a fokozatos emberábrázolás fejlődése, valamint a művészet vallási és társadalmi szerepe megágyazott a **klasszikus művészet humanista és naturalista** kibontakozásának.

4. A klasszikus görög templomépítészet – Dór és ión stílus, Parthenón és Akropolisz

1. Bevezetés – A klasszikus kor művészete

* A **klasszikus kor** (Kr. e. 5–4. század) a görög művészet fénykora.
* Az ember és a természet arányaira törekvő esztétika, harmónia, arányosság jellemzi.
* A vallás és közösségi élet központja: **a templom** – az istenek lakhelye és az állami kultusz színtere.

2. A klasszikus templomépítészet szerkezete

a) Alapvető elemek

* **Stylobatész**: az oszlopsorokat hordozó emelvény.
* **Oszlopsor (perisztaszisz)**: körbefogja a templomot (peripterosz típus).
* **Cella (naosz)**: a fő helyiség, ahol az isten szobra állt.
* **Pronaosz**: előcsarnok.
* **Opisthodomosz**: hátsó traktus, gyakran kincstárként funkcionált.
* **Timpanon**: háromszög alakú oromzat, domborművekkel.

3. Templomstílusok: Dór és ión

a) Dór stílus

* **Időben korábbi**: Kr. e. 7. századtól.
* **Tömege**: robusztus, zömök, férfias.
* **Jellemzői**:
  + Oszlop: **vájatolt, sima, dísztelen**, *dob nélküli* talapzat.
  + Fejezet: *párnatagos*, egyszerű abakusz.
  + Fríz: *triglifek* (vájatolt lapok) és *metopék* (domborműves panelek) váltakozása.
* **Példák**: Parthenón, Paestum templomai.

b) Ión stílus

* **Elegánsabb, karcsúbb**, finomabb arányok – nőiesebb karakter.
* **Jellemzői**:
  + Oszlop: karcsúbb, **talapzaton áll**, gazdag vájatolás.
  + Fejezet: **voluta** (csigavonal), díszes párnatag.
  + Fríz: **folytonos**, gyakran domborművekkel.
* **Példák**: Erechteion (Akropolisz), Artemisz temploma (Epheszosz).

4. Az Akropolisz – Athén szakrális központja

* **Akropolisz = „fellegvár”**, dombon elhelyezkedő városrész.
* Kr. e. 5. század közepén, **Periklész programjában** épült újjá a perzsa háborúk után.
* Főbb építészek: **Iktinosz, Kallikratész**.
* Szobrászati irányítás: **Pheidiasz**.

5. A Parthenón – a klasszikus dór templom mintaképe

a) Alapadatok

* Épült: **Kr. e. 447–432** között.
* Helyszín: **Athéni Akropolisz**.
* Isten: **Pallasz Athéné Parthenosz** (szűz Athéné).
* Építészek: **Iktinosz és Kallikratész**, szobrász: **Pheidiasz**.

b) Szerkezet

* **Dór peripterosz templom**: 8×17 oszlop.
* **Kombinált stílus**: Dór külső + ión belső fríz.
* **Anyag**: pentelikoni márvány.

c) Díszítések

* **Metopék**: mitológiai jelenetek (kentaurok harca, trójai háború).
* **Timpanondomborművek**:
  + Keleti: Athéné születése.
  + Nyugati: Athéné és Poszeidón vetélkedése Athén városáért.
* **Ión fríz** (belső): Pánathénaia-ünnepély – emberi és isteni világ egysége.

d) Kultikus jelentés

* A **Parthenón** nemcsak templom, hanem **kulturális, politikai és identitásképző szimbólum** is.
* A cellában állt Pheidiasz híres **Athéné-szobra** (arany-elefántcsont, kb. 12 m magas).

6. Más akropoliszi épületek

a) Erechteion

* Ión stílusú, **aszimmetrikus alaprajz**, több szentély egy épületben.
* Leghíresebb része: **Kariatidák csarnoka** – nőalakok tartják az oszlopokat.

b) Propülaia

* Monumentális kapuépítmény, amely bevezeti a látogatót az Akropolisz területére.

c) Athéné Niké temploma

* Kis méretű, ión stílusú templom az Akropolisz bejáratánál.
* Díszítése: **nikék (győzelem istennői)**, Athén katonai erejének dicsőítése.

7. Összegzés – A klasszikus görög templomépítészet jelentősége

* **Tökéletességre törekvés**: arány, ritmus, harmónia.
* **Szerves egység** építészet és szobrászat között.
* A templomok **nem közösségi terek**, hanem az istenek lakhelyei – az ember kívülről csodálta őket.
* A **Parthenón** a klasszikus eszmény, **az arányok, emberközpontúság és idealizált istenkép** megtestesítője.

5. A klasszikus görög szobrászat – Pheidiasz, Polükleitosz, az emberi test arányai

1. Bevezetés – A klasszikus kor szobrászatának háttere

* A **klasszikus görög kor** (Kr. e. 5–4. század) a szobrászat aranykora.
* Az emberi test, mozdulat és lélek idealizált, de **természetes** megjelenítése került középpontba.
* A művészet célja: **kalokagathia** (testi és lelki szépség egysége), **harmónia**, **arány**, **mozgalmasság**.

2. Pheidiasz (Kr. e. 490 – 430 k. előtt)

a) Élete és munkássága

* **A klasszikus kor legnagyobb szobrásza**, Athénben tevékenykedett.
* **Periklész megbízottjaként** ő irányította az Akropolisz szobrászati programját.
* Fő művei: kultikus szobrok, templomi díszítőelemek.

b) Fő művei

1. **Athéné Parthenosz** (Parthenón cellájában):
   * Anyaga: **krizelefantin** (arany + elefántcsont).
   * Magassága kb. 12 méter.
   * Szűz Athénét harci öltözetben, pajzzsal és nikével a kezében ábrázolta.
   * Ma csak leírások és római másolatok alapján ismerjük.
2. **Zeusz-szobor (Olümpia)** – a világ 7 csodájának egyike:
   * Ülő Zeusz, trónon, kezében győzelemistennővel.
   * Monumentális, isteni nyugalmat és méltóságot sugárzott.

c) Művészi jellemzői

* **Istenek idealizált megjelenítése**: nyugalom, tekintély, méltóság.
* Nagy hangsúly a **drapéria**, test és ruházat viszonyán.
* Az alakok **monumentálisak**, de nem merevek – **belső fenség** árad belőlük.

3. Polükleitosz (Kr. e. 5. század közepe)

a) Művészi elvei – A „Kánon”

* **Polükleitosz kánonja**: elméleti mű az **ideális férfialak arányairól**.
* Cél: **matematikai alapokra** helyezni a szépség fogalmát.
* „A szépség az arányosságban rejlik” – **szimmetria + ritmus (rhythmos)**.

b) Fő műve: Doryphorosz (Lándzsavivő)

* Az **ideális férfitest** szobra, fegyver nélküli atléta.
* **Kontraposzt**: a test súlya egyik lábra nehezedik, a másik pihen – **természetes testtartás**.
* Egységes mozgás és nyugalom, **dinamika és egyensúly**.

c) Egyéb alkotás: Diadumenosz (fejkötőt kötő ifjú)

* Szintén atléta, győzelem utáni pillanatban.
* **Kifinomult mozdulat**, a test és lélek egysége.

4. Az emberi test arányai a klasszikus szobrászatban

* A görög művészet célja nem a valóság másolása, hanem annak **ideális formában való megjelenítése**.
* A test **proporcionális**, arányai pontosan kiszámítottak:
  + Pl.: **Polükleitosz szerint** a test magassága = fej hossza × 7.
* A **kontraposzt** megjelenése forradalmi változást hozott:
  + Nem merev póz, hanem **egyensúlyban lévő mozgás**.

5. A klasszikus szobrászat egyéb jellemzői

Jellemző	**Magyarázat**
Idealizálás	A való világ tökéletesítése.
Anatómiai pontosság	Az emberi test valós szerkezete megfigyelés alapján.
Mozgás és nyugalom egyensúlya	A test tétlenségében is mozgás lehetősége érzékelhető.
Érzelem visszafogottsága	Belső tartalom, nem drámai arckifejezés.

6. Összegzés

* Pheidiasz és Polükleitosz a **klasszikus görög szobrászat két nagy pillére**:
  + **Pheidiasz** az **isteni fenség**, a monumentális forma mestere.
  + **Polükleitosz** az **emberi test tudományos-esztétikai megértésének úttörője**.
* Munkásságuk hatása évszázadokon átívelt, és a **reneszánsz művészek (pl. Michelangelo)** is gyakran visszanyúltak klasszikus mintáikhoz.

6. A klasszikus és hellenisztikus görög festészet és mozaik – Vázák, festészeti stílusok, mozaikpéldák (Pompeji alapján is értelmezhető)

1. Bevezetés – A görög festészet sajátosságai

* A **görög festészet** nagy része **elpusztult**, főként **vázákon**, **falfestményeken**, **mozaikokon** maradtak fenn festészeti alkotások.
* A forrásaink többsége **római másolat**, illetve **Pompejiből** származó leletek, amelyek a görög eredetű művészetet közvetítik.
* A festészet célja: **események, mitológiai jelenetek, emberek, istenek, érzelmek** megjelenítése mozgásban, térben.

2. Görög vázafestészet – klasszikus korszak

a) Feketealakos technika (Kr. e. 7–6. század)

* Alakok: fekete színnel, narancs háttéren.
* Részleteket **karcolással** jelenítették meg.
* Fő témák: mitológiai jelenetek, hősök, istenek.
* Híres mester: **Exékiasz** (pl. Akhilleusz és Aiász kockajátéka).

b) Vörösalakos technika (Kr. e. 530-tól)

* Háttér fekete, az alakok a váza vörös színében maradnak.
* Ecsettel festett részletek, **szabadabb és részletgazdagabb** ábrázolás.
* Fontos festők: **Eufroniosz**, **Makron**.
* Témák: mitológia, atléták, nők a mindennapokban.

c) Fehér alapozású vázák

* Temetkezési célokra.
* **Fehér alap**, színes festés – **látványos, de sérülékeny**.

3. A görög falfestészet (klasszikus és hellenisztikus korszak)

a) Fő jellemzők

* A festészet egykor **olyan rangú művészet volt, mint a szobrászat**.
* **Térérzékeltetés**, **mozgás**, **drámai kifejezés**, **fény-árnyék játék** megjelenik.
* Színhasználat: 4 alapszín (fekete, fehér, vörös, sárga), majd kék, zöld is.

b) Híres görög festők

* **Polügnótosz** (Kr. e. 5. sz.): **etikus, monumentális falfestmények** (pl. Trója eleste).
* **Zeuxisz**: illuzionizmus, drapéria, **színek gazdag alkalmazása**.
* **Apellész**: Nagy Sándor udvari festője – **fényhatások, árnyalás mestere**.

4. Hellenisztikus festészet (Kr. e. 323–31)

a) Új témák és stílusjegyek

* Érzelmek, **drámaiság**, **realisztikus részletek**.
* Többalakos kompozíciók, **térbeli mélység** érzékeltetése.
* Napi élet, portréábrázolás, zsánerképek megjelenése.

b) Római másolatok – Pompeji jelentősége

* Bár **görög falfestmények** nem maradtak fenn eredetiben, a **római városok** (pl. **Pompeji**) házfalaiban sok **görög stílusú** falfestmény található.
* E festmények nagy része **görög mesterek művein alapul**.

5. Mozaikművészet – klasszikus és hellenisztikus korszak

a) Technika és anyaghasználat

* **Tesserae**: apró kő- vagy üvegdarabok.
* Anyagok: mészkő, márvány, színes üveg, kerámia.
* Alkalmazás: padlón, falon, gyakran **villák, középületek** díszítésére.

b) Témák és stílusjegyek

* Mitológiai jelenetek, csatajelenetek, állatok, portrék.
* **Illuzionisztikus térkezelés**, árnyék, fény, mozgalmasság.

6. Híres mozaikpéldák – Pompeji és más római leletek

a) Isszoszi csata mozaik (Kr. e. 2. sz.)

* **Pompeji, Faun háza** – római mozaik, amely **egy görög festmény másolata**.
* **Nagy Sándor és Dareiosz** csatája (Isszosz, Kr. e. 333).
* Kiemelkedő művészi szint: **arcjáték, mozgás, térábrázolás**.
* Eredeti festmény talán **Philoxénosz vagy Apellész** műve volt.

b) Palesztinai és szíriai hellenisztikus mozaikok

* Vadászatok, mitológiai történetek, **stilizált ornamentika**.
* Realista részletek és **komplex perspektíva** jelennek meg.

7. Összegzés – A görög festészet és mozaik jelentősége

Festészet	**Mozaik**
Elveszett, de római másolatok révén ismert	Megőrződött, főként római közvetítéssel
Falfestészet, vázák, táblaképek	Padlódíszítés, falfelületek
Mitológia, portré, életképek	Csatajelenetek, istenek, ornamentika
Fény-árnyék, térábrázolás, érzelem	Illúzió, részletgazdagság

* A görög festészet és mozaik **komplex vizuális világot** teremtett, ahol az emberi test, a mitológia, a természet és a mozgás kifejező ábrázolása volt a cél.
* **Pompeji** és más római lelőhelyek révén a **görög eredetű festői stílusok** máig ismertté váltak, és hatásuk érezhető a későbbi európai művészetben is.

7. A hellenisztikus művészet fő jellemzői – Drámaiság, realizmus, híres alkotások (Laokoón-csoport, Szamothrakéi Niké)

****1. Bevezetés – A hellenisztikus korszak (Kr. e. 323 – Kr. e. 31)****

* A **hellenisztikus kor** Nagy Sándor halálával kezdődik (Kr. e. 323), és a **rómaiak hellén világ feletti uralmával zárul** (Kr. e. 31, actiumi csata).
* A korra jellemző a görög kultúra elterjedése az egész **Kelet-Mediterráneumban**, **Egyiptomtól Indiáig**.
* A művészet **szemléletváltást** mutat:
  + A klasszikus kor **idealizáló nyugalma** helyett **drámaiság, mozgás, érzelem, individualizmus**.

****2. A hellenisztikus művészet fő jellemzői****

****a) Drámaiság és expresszivitás****

* Az emberi test **mozgásban, szenvedés közben**, harcban, küzdelemben jelenik meg.
* Az **arcokon erős érzelmek** (félelem, fájdalom, düh) jelennek meg.
* A kompozíció gyakran **dinamikus, spirális**, nem frontális.

****b) Realizmus és naturalizmus****

* Nemcsak istenek és hősök, hanem **idősek, gyermekek, szolgák, torz testűek** is megjelennek.
* Valósághű testábrázolás, **részletek finom kidolgozása**.
* Az eszményi test helyett az **élet valóságát** jelenítik meg.

****c) Mozgás és térkezelés****

* A szobrok **térbeli interakcióra** épülnek: több nézőpontból élvezhetők.
* Gyakori a **kiugró testtartás**, a ruha lobogása, az átlós kompozíció.

****d) Patetikus ábrázolásmód****

* Túlzó gesztusok, **teátrális pózok** – a cél az érzelmi hatás.
* Kifejezett **pszichológiai tartalom**: a művészet **elbeszélő** és **drámai**.

****3. Híres hellenisztikus alkotások****

****a) Laokoón-csoport****

* **Helyszín**: Róma (ma a Vatikáni Múzeumban).
* **Szobrászok**: Athanadorosz, Hágészandrosz, Polüdórosz (Rhodosz).
* **Időszak**: Kr. e. 2–1. század.

Téma:

* Laokoón trójai pap, aki figyelmeztette népét a faló veszélyére.
* A haragvó istenek (Athéné vagy Poszeidón) két kígyót küldenek, amelyek **őt és fiait megölik**.

Művészi jellemzők:

* **Mozgás, feszültség, fájdalom** minden izomban és arcvonásban.
* Erőteljes **anatómai pontosság** és **drámai kompozíció**.
* **Spirális elrendezés**, több nézőpontból hatásos.
* A kor **patetikus stílusának** egyik legfőbb példája.

****b) Szamothrakéi Niké (Győzelem istennője)****

* **Helyszín**: Szamothraké szigete, ma a Louvre-ban (Párizs).
* **Időszak**: Kr. e. 2. század első fele (kb. Kr. e. 190).
* **Anyaga**: Márvány.

Téma:

* A győzelem istennője, **Niké**, ahogy éppen **leszáll egy hajó orrára** a csata után.

Művészi jellemzők:

* **Mozgás illúziója**: széttárt szárnyak, előrelépő test.
* A ruhája **lobog a szélben**, testformákat kirajzolva – **vizes drapéria** hatás.
* **Ünnepélyes és heroikus**, ugyanakkor rendkívül **dinamikus**.
* A szobor **teret igényel**, a **térben gondolkodó hellenisztikus művészet** mintapéldája.

****4. Egyéb jellemző és említésre méltó példák****

****a) Barberini Faun****

* **Álomba zuhant szatír**, meztelen, elernyedt test, nyugodt erotikus kisugárzással.

****b) A haldokló gall (Pergamon)****

* **Ellenség hősi ábrázolása**, érzelmekkel, együttérzéssel.
* Fájdalom és méltóság egyesül.

****c) Tanagrai figurák****

* Kis méretű, agyagból készült nőalakok.
* **Finom pózok**, mindennapi öltözék, **természetesség és báj**.

****5. Összegzés – A hellenisztikus művészet jelentősége****

Klasszikus művészet	**Hellenisztikus művészet**
Eszményi nyugalom, arány	Drámaiság, mozgás, érzelmek
Egységes, harmonikus kompozíció	Mozgalmas, gyakran teátrális szerkezet
Idealizált emberábrázolás	Realista, sokszínű, egyéni típusok
Frontális nézőpont	Térbeli, körbejárható alkotások

* A hellenisztikus művészet **kilépett a klasszikus mértékű eszményítésből**, és az **emberi tapasztalat teljes spektrumát** kívánta megragadni.
* E művészeti felfogás hatása erősen érvényesült a római, majd a reneszánsz művészetben is.

8. Az etruszk művészet sajátosságai – Sírfestészet, szobrok, építészet, reláció Rómával (pl. Cerveteri, Tarquinia)

1. Bevezetés – Kik voltak az etruszkok?

* Az **etruszkok** Közép-Itália (főként **Etrúria**, ma Toszkána, Lazio, Umbria) meghatározó civilizációját alkották **Kr. e. 8–3. század között**.
* Művészetükre hatott:
  + **Görög művészet** (kereskedelmi kapcsolatok révén),
  + **Keleti motívumok** (Orientalizáló korszak),
  + és **helyi itáliai hagyományok**.
* **Erős hatást gyakoroltak a római művészetre** és építészetre.
* Fő városok: **Cerveteri (Caere), Tarquinia, Veii, Vulci, Clusium**.

2. Sírművészet – Temetkezési kultúra és sírfestészet

a) Nekropoliszok

* **Cerveteri**: domború sírhalmok, **tumulus sírok** – „Halottak városa”.
* **Tarquinia**: sziklába vájt sírkamrák, **freskókkal díszített belső terek**.

b) Sírfestészet

* **Fő jellemzők**:
  + Élénk színek, **szabad ecsetkezelés**, kontúros alakok.
  + **Életképek**: lakomák, táncok, sport, mitológia – a halott életének folytatása.
  + Mozgékony, derűs kompozíciók – **pozitív halálkép**.
* **Híres sírok Tarquiniában**:
  + **Triclinium sír**: bankett jelenet, férfiak-nők együtt, táncosok, zene.
  + **Leopárdok sírja**: étkezési jelenet + stilizált leopárdok az oromzaton.
  + **Augur sír**: sportjelenetek, gladiátorharc kezdeti formája.

3. Szobrászat – Portrék, urnák, terrakotta

a) Anyaghasználat és technika

* **Terrakotta** (égetett agyag): legelterjedtebb alapanyag.
* Később bronz és ritkán kő is megjelent.
* A szobrok **festettek** voltak (polikrómia).

b) Főbb műfajok

1. **Halotti urnák**:
   * A halottat fekvő helyzetben ábrázolták a fedélen.
   * **Portrészerű arcvonások**, egyedi karakter.
2. **Szarkofágok**:
   * Híres példa: **Szerető pár szarkofágja** (*Sarcofago degli Sposi*, Cerveteri, Kr. e. 6. sz.).
   * Egy férfi és nő fekszik egy lakomán, mosolyogva, ölelve – **szokatlan női megjelenítés** az antik világban.
3. **Kultikus szobrok**:
   * **Apolló Veii-ből**: életteli, mozgásban lévő alak, archaikus mosollyal.
   * Stilizált, mégis dinamikus mozdulatok.

4. Építészet – Templomok, várostervezés

a) Templomépítészet

* **Fa és vályog kombinációja**, kőalapzattal.
* **Oszlopos előcsarnok**, de **hátsó rész zárt** – eltér a görög templomoktól.
* **Kettős vagy hármas cella** (három isten számára).
* Tetőn: **narratív terrakotta szobrok**, pl. Apolló.
* **Vitruvius** (római építész) alapján ismerjük:
  + Díszes timpanonok, színes tetőelemek.

b) Városépítészet

* Utcák, városfalak, **vízelvezető rendszerek**.
* **Boltívek, kupolák előfutárai** – átvétel a római építészetben.

5. Reláció Rómával – Az etruszk hatás a római művészetre

a) Politikai és kulturális kapcsolat

* Róma korai királyai közül több **etruszk származású** volt (pl. Tarquinius Priscus).
* Róma építkezési technikája (pl. **csatornázás, városfalak**, **templomépítészet**) etruszk mintát követ.

b) Hatások a római művészetre

* **Triumfális boltív**, **kupolás építészet**, **viaszportré**: etruszk eredetű.
* **Halotti maszk készítésének** szokása.
* **Temetkezési szokások**, urnák, sírművészet.
* **Szobrászat**: realista portré, családi sírportrék – etruszk gyökerek.

6. Összegzés – Az etruszk művészet jelentősége

Terület	**Jellemzők**
Sírművészet	Életszerető ábrázolás, lakoma, zene, sport
Szobrászat	Terrakotta, portrészerű urnák, szerető pár szarkofágja
Építészet	Tömör szerkezet, díszes tető, három cella
Római hatás	Templomtípus, boltív, vízrendszerek, realista portréábrázolás

Az etruszk művészet **egyedi átmenet a görög és római művészet között**. Egyszerre hordoz **archaikus stílusjegyeket** és **realista, narratív törekvéseket**, sőt bizonyos területeken **megelőzi a római innovációt**.

Ajánlott képi illusztrációk vizsgára

* **Szerető pár szarkofágja (Cerveteri)**
* **Apolló Veii-ből**
* **Triclinium sír freskója (Tarquinia)**
* **Etruszk templom rekonstrukció (Vitruvius nyomán)**
* **Cerveteri necropolis – tumulus sír**

9. A római portréábrázolás fejlődése – Realizmus, idealizálás, császárportrék (Augustus, Hadrianus)

1. Bevezetés – A római portréművészet sajátosságai

* A római művészet egyik **legjellegzetesebb és leghosszabb ideig fejlődő műfaja** a portréábrázolás.
* A portré nemcsak művészi alkotás volt, hanem **politikai, társadalmi és vallási üzenethordozó** is.
* Kiemelten fontos szerepet játszott az **ősi római értékek** (például: **mos maiorum**, az ősök tisztelete) és az **állami propaganda** megjelenítésében.

2. A római portréábrázolás fejlődési szakaszai

a) Köztársaság kori portré (Kr. e. 2–1. század)

Jellemző: Realizmus (verizmus)

* **Verizmus** = „igazság” – a portrék **naturalisták, élethűek**, gyakran hangsúlyozzák az öregedés jeleit: ráncok, kopaszság, megereszkedett bőr.
* Társadalmi üzenete: az **élet tapasztalata, erényesség, méltóság** fontosabb, mint a szépség.
* **A patrícius arcvonásai**: szigorú tekintet, komolyság, tekintély.
* Gyakori forma: **mellkép vagy büszt**, néha **halotti maszk alapján** készültek (wax-portrék hagyománya).

Funkció:

* Ősök emlékezetének megőrzése (domus-ban, temetkezésekben).
* Politikai és családi identitás hangsúlyozása.

b) Augustusi fordulat – Idealizálás (Kr. e. 27 – Kr. u. 14)

* Augustus (Octavianus) **radikálisan új stílust** vezetett be:
  + **Fiatal, idealizált** arcvonások.
  + Az uralkodót **istenített, időtlen isteni hősként** ábrázolták.
  + Eltávolodás a köztársasági „öreg, tapasztalt férfi” eszményétől.

Híres példa:

* **Augustus Prima Porta (Kr. e. 20 körül)**:
  + A császár páncélban, **isteni küldetéssel felruházva**, kinyújtott karjával szónokol.
  + **A test klasszikus görög (Polükleitoszi) eszmény** szerint formált.
  + A páncél reliefjein mitológiai és politikai motívumok.

c) Claudius, Vespasianus, Flaviusok – Realizmus visszatérése

* Az idealizálást sokan túlzott propagandának tartották.
* **Claudianus és Vespasianus** visszahozta az idősebb, bölcs uralkodó képét – **realista arcvonásokkal**, de nem durván túlzott verizmussal.

d) Hadrianus és a filozófus császárok (2. század)

Hadrianus (117–138):

* Első császár, aki **szakállal** ábrázoltatta magát – **görög filozófus-ideált** követve.
* **Személyes kultúra, intellektuális fellépés**: művelt uralkodó képe.
* Portréiban a realizmus **finoman idealizált**.
* Szemei gyakran **kifaragva**, nem csak festve – az élő tekintet hangsúlyozása.

Folyamatosság:

* A hellenisztikus hatás erőteljesebb lett.
* A test és arc **harmonikus, nyugodt**, de **individuális**.

3. A portréábrázolás funkciói a császárkorban

* **Propaganda**: a császár képmása **érméken, szobrokon, mozaikokon**, egész birodalom-szerte jelen volt.
* **Iskola és minta**: a császári portré **példaként szolgált** alattvalóinak.
* **Hatalmi legitimitás**: isteni származás, katonai siker, filozófiai mélység stb. – a portré ezeknek vizuális hordozója volt.
* **Portrétípusok kialakítása**: egy-egy császár uralkodása alatt kialakultak az adott személyhez rendelt **ikonográfiai típusok** (pl. Augustus mint béketeremtő, Hadrianus mint filozófus-államférfi).

4. Stilisztikai jellemzők összevetése

Stílus	**Korszak**	**Jellemzők**
Verizmus	Köztársaság	Realista, részletgazdag, „öreges” arcvonások
Idealizálás	Augustus, Julius-Claudius	Fiatalos, görögösen idealizált, időtlen
Eklektikus	Flaviusok, Antoninusok	Egyéni arcvonások + idealizált test
Intellektuális realizmus	Hadrianus – Marcus Aurelius	Szakáll, nyugalom, filozófus-szerű megjelenés

5. Záró gondolat – A római portréművészet jelentősége

* A római portréábrázolás **több volt, mint arcábrázolás**: **társadalmi és politikai üzenetet hordozott**.
* Egyedülálló a **valóság és idealizmus kettősségében**: egyszerre tudta kifejezni az **egyén karakterét** és **a közösség eszményeit**.
* A római portréművészet hatása tovább él a **reneszánszban** és a **modern politikai képrombolásban** is.

10. A római építészet újításai – Boltív, kupola, beton, fontos épületek (Colosseum, Pantheon, fürdők)

1. Bevezetés – A római építészet jelentősége

* A római építészet az ókor leginnovatívabb és **legfunkcionálisabb építészeti kultúrája**.
* Ötvözte a **görög formákat** (oszloprendek, díszítés) az **etruszk és helyi műszaki megoldásokkal**.
* Legfőbb cél: **praktikum, monumentalitás, tartósság és propaganda**.

2. Technikai újítások

a) Boltív (arcus)

* **Etruszk eredetű**, de a rómaiak tökéletesítették.
* Teherhordás elve: **nyomás átterelése oldalirányba**, nem lefelé.
* Lehetővé tette: **hosszabb nyílások**, **masszív falak** helyett nyitottabb terek.

b) Dongaboltozat és keresztboltozat

* **Dongaboltozat**: hosszan elnyúló boltív.
* **Keresztboltozat**: két dongaboltozat találkozása → **tágasabb, világosabb terek**.
* Alkalmazás: **fürdők, bazilikák, raktárak**.

c) Kupola (rotunda)

* **Félgömb alakú szerkezet**, mely egy kör alaprajzú tér fölé épül.
* Lehetővé teszi **monumentális, oszloptartás nélküli terek** lefedését.
* A kupola **statikai bravúr**: a terhelés egyenletes elosztása.

d) Római beton (opus caementicium)

* **Legfontosabb újítás**.
* Anyag: mész + vulkanikus hamu (pozzuolánföld) + kavics.
* Tulajdonságai:
  + **Olcsó**, **könnyen formálható**, **szilárd**, **vízálló**.
  + Lehetővé tette az **organikus, változatos térformákat**, melyek kőből nem lettek volna kivitelezhetők.
* Burkolatként gyakran használtak **téglát, követ, márványt**.

3. Fontosabb épülettípusok és példák

a) Amfiteátrum – Colosseum (Flavius amfiteátrum)

* **Épült**: Kr. u. 70–80 között, Vespasianus és Titus alatt.
* **Funkció**: gladiátorviadalok, állatviadalok, tengeri csaták utánzatai.
* **Szerkezet**:
  + Ovális alaprajz, négy szint.
  + Külső homlokzat: **dór – ión – korinthoszi** oszloprendek.
  + **Keresztboltozatok**, **dongaboltozatok** → belső közlekedőrendszer.
  + **Elmozdítható árnyékoló vitorla** (velarium).
* **Befogadóképesség**: kb. 50–70 ezer néző.

b) Pantheon (Minden isten temploma)

* **Épült**: Hadrianus uralkodása alatt, Kr. u. 118–125 között.
* **Külseje**: hagyományos görög templomhomlokzat (portikusz).
* **Belseje**: forradalmian új – **kupolával fedett kör alakú tér**.
* **Kupola**:
  + Átmérője: **43,3 m**, megegyezik a magassággal → tökéletes félgömb.
  + **Oculus** (nyílás a kupola csúcsán): 9 m – fény és isteni jelenlét szimbóluma.
  + **Könnyített szerkezet**: felfelé haladva ritkább anyag, kazetták csökkentik a súlyt.
* **Építészeti forradalom**: **belső tér az építészet főszereplője**, nem a tömegek vagy külső forma.

c) Római fürdők (thermae)

* **Funkció**: közösségi élet, fürdés, testedzés, tanulás, olvasás.
* **Térszervezés**:
  + **Apodyterium** – öltöző
  + **Frigidarium** – hideg vizes medence
  + **Tepidarium** – langyos szoba
  + **Caldarium** – meleg fürdő
  + **Palaestra** – sportudvar
* **Fűtés**: **hypocaustum-rendszer** – padló alatti fűtés.
* Híres példák:
  + **Caracalla fürdői** (3. sz.): monumentális méret, könyvtárak, mozaikdíszítés.
  + **Diocletianus fürdői**: a legnagyobb Rómában.

4. Egyéb jellemző építménytípusok

a) Bazilika

* Középület, **jogi és kereskedelmi funkcióval**.
* Hosszanti elrendezés, **apszis** a végén.
* Később a keresztény **templomépítészet** alapformája.

b) Diadalívek (pl. Titus, Konstantin)

* Propagandaeszköz: katonai győzelmek emlékművei.
* **Boltív alkalmazása emlékezeti funkcióban**.
* Díszítés: domborművek, feliratok, császári jelenetek.

c) Vízügyi építmények

* **Akvaduktok**: vízszállító csatornák, **boltíves szerkezettel**.
* Híres példa: **Pont du Gard** (Franciaország).
* **Cloaca Maxima**: Róma csatornarendszere – etruszk alapokon, római bővítéssel.

5. Összegzés – A római építészet öröksége

Újítás	**Hatás / Jelentőség**
Boltív, boltozat	Tágas, teherbíró szerkezetek
Kupola	Monumentális, nyitott terek
Beton	Tartósság, gyors és formagazdag építkezés
Komplex terek	Új épülettípusok: fürdők, bazilikák, amfiteátrumok

* A római építészet alapozta meg a **középkori, reneszánsz, sőt a modern nyugati építészetet is**.
* Nemcsak **esztétikai**, hanem **műszaki és társadalmi forradalom** is volt: új típusú közösségi terek születtek.

11. A római falfestészet és mozaik – Pompeji stílusok, lakóházak díszítése, témák és technikák

1. Bevezetés – A római festészet és mozaik szerepe

* A rómaiak számára az otthon díszítése nemcsak esztétikai, hanem **társadalmi státusz kifejező** eszköz is volt.
* Főként **lakóházak (domusok), villák, fürdők és középületek** belső tereit díszítették.
* A **falfestmények és mozaikok** vizuális történetmesélésre, tértágításra és reprezentációra is szolgáltak.

2. Falfestészet: stílusok és fejlődési szakaszok (Pompeji alapján)

A **Pompejiben** és **Herculaneumban** megmaradt falfestmények alapján a római falfestészet négy nagy stílusra osztható (Vitruvius és modern kutatások nyomán):

I. stílus – Inkrusztációs vagy falburkoló stílus (Kr. e. 2. sz. – Kr. e. 80 körül)

* A falakat **színes márványlapok utánzatával** festették ki (vakolatból domborítva).
* Cél: luxus és gazdagság illúziója.
* Erőteljes színek (piros, zöld, fekete, sárga).
* **Etruszk eredet**, hellenisztikus hatás.

II. stílus – Arhitektonikus stílus (Kr. e. 80 – Kr. e. 20 körül)

* A falat **térillúzióként** kezelték: **oszlopokat, építészeti elemeket** festettek rá.
* Perspektíva használata: **loggiaszerű nézetek**, tájak, városképek.
* Térhatás létrehozása, **a fal „megnyitása”**.
* Híres példa: **Boscoreale villája**, **Oplontis (Poppaea-villa)**.

III. stílus – Ornamentális stílus (Kr. e. 20 – Kr. u. 40 körül)

* Visszatérés a **síkfalfestéshez**, de már **finoman díszítve**.
* Vékony, filigrán oszlopok, apró mitológiai jelenetek, **miniatűrszerű képek** a középtérben.
* Hangsúly a **dekorativitáson**, finom vonalvezetés.
* Színhasználat: mélypiros, fekete háttér, aranyos részletek.
* Híres: **„Bekeretezett képek stílusa” – pl. Herculaneumban**.

IV. stílus – Színpadias-illuzionista stílus (Kr. u. 40–79)

* A **II. és III. stílus ötvözete**, gyakran **monumentális**, teátrális kompozíciókkal.
* **Több regiszter**, illúziós architektúra, **nagy mitológiai jelenetek**, festett szobrok.
* Színhatás, térbeli mélység, gazdag díszítés.
* Híres példa: **Dionüszosz-misztériumok terme a pompeji Villa dei Misteriben**.

3. Témák a falfestészetben

Témakör	**Tartalom**
Mitológiai jelenetek	Istenek, héroszok, mítoszok (pl. Hermaphroditosz, Akhilleusz)
Tájképek	Kertek, szent ligetek, tengerpartok, városképek
Életképek	Bankettek, színházi jelenetek, kereskedők, szolgák
Erotikus jelenetek	Leggyakrabban hálótermekben, Vénusz, Priaposz stb.
Csendéletek	Gyümölcsök, ételek, edények – gyakori konyhai díszítés
Mitikus állatok	Kentaurok, griffek, szfinxek

4. Technikai megoldások

a) Freskótechnika („buon fresco”)

* A festéket **nedves vakolatra** vitték fel → tartós, élénk színek.
* Gyors és precíz munkát igényelt.

b) Secco (száraz festés)

* Száraz vakolatra utólag felvitt részletek.
* Kevésbé időtálló, de dekoratív.

c) Illuzionizmus

* Alkalmazott **optikai eszközök**:
  + Léptékváltás
  + Oszlopokkal megnyitott „ablakok”
  + Távolodó perspektívák

5. Mozaikművészet Rómában

a) Technika

* **Tesserae**: kő, üveg, terrakotta kockák.
* Padlóra, néha falra.
* Alkalmazás: előcsarnokok, fürdők, ebédlők (tricliniumok).

b) Témák

* Csendéletek, vadászat, tengeri jelenetek, mitológia, portrék.
* Geometriai vagy virágmintás szegélyek.

c) Híres példák

* **Isszoszi csata mozaik (Pompeji, Faun háza)** – Nagy Sándor és Dareiosz csatája, eredetileg görög festmény alapján.
* **Kutyás mozaik („Cave canem”)** – figyelmeztető feliratok mozaikban, lakóházak bejáratánál.
* **Tengeristenek, vadászatok** – a Villa Romana del Casale (Szicília) mozaikjai.

6. A római lakóházak dekorációs rendje

* **Domus (városi lakóház)**: freskók díszítették az **átrium, tablinum, triclinium** falait.
* **Villa (vidéki rezidencia)**: gazdagabb dekoráció, gyakran sajátos stíluskeveredéssel.
* A festmények **társadalmi reprezentációs funkcióval** bírtak – a vendégek benyomását formálták.

7. Összegzés – A római falfestészet és mozaik jelentősége

* **A római enteriőr-dekoráció csúcsa** volt a festészet és mozaikművészet.
* A cél nem csupán esztétikai volt, hanem **társadalmi önkifejezés**, **műveltség demonstrációja**, **spirituális–kulturális identitás**.
* A pompeji stílusok **egyedülálló betekintést adnak** a római világ mindennapjaiba, eszményeibe és vizuális kultúrájába.

12. A római domborművek és történelmi ábrázolások – Traianus-oszlop, Titus diadalíve, győzelmi emlékművek

1. Bevezetés – A római dombormű funkciója

* A római domborművészet egyedülálló módon ötvözte a **művészetet, propagandát és történetírást**.
* Célja nem pusztán dekoratív: **politikai üzenet, császári hatalom és győzelem bemutatása**.
* Kiemelt jelentőségű volt a **diadalmenetek**, **hadjáratok**, **isteni támogatás** és a **császár személyének** ábrázolása.

2. Domborműtípusok és alkalmazási helyek

Helyszín / Típus	**Funkció**
Triumphalis (diadalív)	A császári győzelem emlékműve, főútvonal mentén
Emlékoszlop	Hadjárat részletes, körkörös narrációja
Sír- és oltárdomborművek	Családi vagy vallási emlékezet
Épületdíszítés (pl. Ara Pacis)	Történelmi, vallási események bemutatása

3. A Traianus-oszlop (Kr. u. 113)

a) Elhelyezkedés, szerkezet

* **Róma, Traianus Fóruma**.
* Magasság: kb. **30 m** (talapzattal együtt 38 m).
* Anyaga: **márvány**, spirálisan futó **domborműszalag** – kb. **200 m hosszú**, 2500 figura.

b) Témája

* **Traianus dák háborúi** (Kr. u. 101–102 és 105–106).
* A domborművek **folyamatos történelmi narrációt** mutatnak:
  + Haditanács, átkelés a Dunán, építkezés, csaták, ellenség meghódolása.

c) Művészi és történeti érték

* **Narratív dombormű**: események időrendben követik egymást.
* **Valóságelemek**: fegyverzet, hadigépek, katonai logisztika.
* A császár **főszereplőként jelenik meg újra és újra**, de **nincs túlzott heroizálás**.
* **Perspektíva és aránytorzítás**: a fontosabb alakok nagyobbak.

d) Funkciója

* **Történetmesélés + dicsőítés + propaganda**.
* Uralkodói erények: **justitia, virtus, pietas**.
* Traianus hamvait az oszlop talapzatában helyezték el → **sírként is funkcionál**.

4. Titus diadalíve (Kr. u. 81 körül)

a) Elhelyezkedés

* Róma, **Forum Romanum** keleti végén, a **Via Sacrán**.
* Építtette: **Domitianus** bátyja, **Titus** emlékére.

b) Téma

* **Jeruzsálem elfoglalása** (Kr. u. 70) a zsidó felkelés leverése után.
* Domborművek a belső oldalon:
  1. **Győzelmi menet**:
     + Római katonák viszik a zsákmányt: **menóra, szent tárgyak**, Templom kincsei.
  2. **Titus diadalmenete**:
     + A császárt **quadrigán** (négyesfogat) viszik, körülötte istenek (pl. Victoria).

c) Művészi jellemzők

* **Mélységábrázolás**: kiemelkedő dombormű, dinamikus mozgás.
* **Valódi történelmi eseményt** örökít meg → **propaganda és dokumentum** is egyben.
* Titus **isteni rangra emelése**: istenek jelenléte az ábrázolásban.

5. Egyéb győzelmi emlékművek és példák

a) Marcus Aurelius oszlopa (Kr. u. 193 körül)

* Traianus-oszlop mintájára készült.
* **Markomann háborúk** jelenetei.
* Hangsúlyos **drámaiság és expresszivitás**, barbárok szenvedésének ábrázolása.

b) Ara Pacis Augustae (Kr. e. 9)

* **Békeoltár**, Augustus uralma alatt.
* Domborművek:
  + **Mitológiai jelenetek** (pl. Romulus és Remus).
  + **Augustus családjának körmenete** – politikai és családi üzenet.
* Funkció: **béke és rend ünneplése**, Augustus dicsőítése mint a béke letéteményese.

c) Konstantin-diadalív (Kr. u. 315)

* Az utolsó nagy **római diadalív**.
* Korábbi császárok (Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius) domborműveit **újrahasznosította** (spolia).
* Összeköti a klasszikus és keresztény Rómát.

6. Művészi jellemzők összegzése

Jellemző	**Leírás**
Narratív ábrázolás	Események időrendben, akár spirálban
Realizmus és stilizáció	Tárgyhű eszközök, stilizált szereplők
Mélység és mozgás	Több sík, mozdulatok, csoportdinamika
Fókusz a császáron	Ő a vezér, isteni legitimációval
Propagandisztikus cél	A császári hatalom dicsőítése, a rend igazolása

7. A római történelmi domborművek jelentősége

* A római domborművek **egyedülálló vizuális történetírói szerepet** töltöttek be.
* A **politikai üzenetet művészi formában** közvetítették.
* Hatalmas hatással voltak a **reneszánsz és barokk emlékművekre**, de még a **modern állami propaganda** formáira is.

13. A római urbanisztika és középületek – Fórum, bazilika, amfiteátrum, utak és vízvezetékek

1. Bevezetés – A római városépítészet alapelvei

* A római urbanisztika célja: **funkcionalitás, rend, reprezentáció**.
* A város a római társadalom **politikai, vallási, gazdasági és kulturális központja**.
* A rómaiak újítása: **standardizált várostervezés**, mindenhol hasonló elrendezés – **katonai táborokból fejlődött ki**.

2. A római városszerkezet főbb elemei

a) Rácsszerkezetű alaprajz

* **Cardo maximus** (észak–déli főutca) és **decumanus maximus** (kelet–nyugati főutca) metszésében: **fórum**.
* A város **kvadrátokra** (insulae) osztva.

b) Falakkal körülvett városmag, városkapuk, őrtornyok.

3. Kiemelkedő középületek és funkcióik

I. Fórum – a városi élet központja

* **Funkció**: politikai, vallási, kereskedelmi és társadalmi események színtere.
* Alkotóelemek:
  + **Bazilika**, **templom**, **diadalívek**, **szobrok**, **piaci csarnokok**.
* Híres példák:
  + **Forum Romanum (Róma)**: Róma politikai központja.
  + **Traianus Fóruma**: reprezentatív, építészetileg kifinomult; tartalmazza a híres **Traianus-oszlopot**.

II. Bazilika – a római középület mintája

* **Eredeti funkció**: törvénykezés, üzleti tárgyalások, közgyűlések.
* **Szerkezet**:
  + Hosszanti alaprajz, oszlopos elválasztású hajók.
  + Végében **apszis**, ahol a bíró/hatóság ült.
* Híres példák:
  + **Iulia bazilika** (Forum Romanum)
  + **Ulpia bazilika** (Traianus fóruma)

A keresztény templomok **a római bazilikák mintájára** épültek.

III. Amfiteátrum – a római szórakoztatás csúcsa

* **Funkció**: gladiátorviadalok, állatvadászat, színpadi játékok, tengeri csaták rekonstrukciója.
* Alaprajz: **ovális**, **két színház összekapcsolásából** fejlődött ki.
* Szerkezet:
  + **Boltíves alépítmény**, **üléssorok**, **arena**, **hypogeum** (földalatti kiszolgáló rendszer).
* Híres példák:
  + **Colosseum (Flavius-amfiteátrum)**, Róma
  + **Verona, Nîmes, Arles** – provinciákban is épültek.

IV. Színházak és cirkuszok

* **Színház**:
  + Félköríves, görög minta alapján, de zártabb tér (kőből).
  + Pl.: **Marcellus színháza** Rómában.
* **Cirkusz (pl. Circus Maximus)**:
  + Kocsiversenyek, népünnepek helyszíne.
  + Ovális pálya, hosszanti középsávval (**spina**).

V. Utak – a birodalom összekötő hálózata

* A mondás szerint: **„Minden út Rómába vezet”**.
* Az utak **katonai, gazdasági és közigazgatási célokat** szolgáltak.
* **Építési technika**:
  + Réteges szerkezet (kavics, kő, homok, bazalt).
  + Gyakran **egyenes nyomvonal**, hidakkal és alagutakkal.
* Híres utak:
  + **Via Appia** (Róma–Brindisi), **Via Flaminia**, **Via Aurelia**.

VI. Vízügyi építmények

a) Akvaduktok

* **Távoli forrásokból vezettek vizet** városokba, fürdőkbe, szökőkutakhoz.
* **Boltíves szerkezet**: emelt szakaszokon hidak, alagutak.
* Híres példák:
  + **Aqua Appia** (első római akvadukt, Kr. e. 312)
  + **Pont du Gard** (Gaule, ma Franciaország)

b) Cloaca Maxima

* Róma fő csatornája, Kr. e. 6. századtól.
* Lehetővé tette a **higiénia és a városi vízforgatás** megvalósítását.

4. Urbanisztikai újítások és eszmények

Római urbanisztika jellemzői	**Magyarázat**
Standardizálás	Minden város hasonló szerkezetű (cardo–decumanus)
Pragmatizmus	Használhatóság és hatékonyság
Monumentalitás	A birodalom erejének reprezentálása
Infrastruktúra-fejlesztés	Vízellátás, csatornázás, közlekedés
Közösségi terek	Fórum, fürdők, színház, piac – a társas élet terepei

5. A római város mint a birodalom tükre

* A római városépítés **nemcsak lakóhely**, hanem **civilizációs szimbólum**.
* A város **rendet, hierarchiát, civilizációt** közvetített – a provincia városai Róma „kicsinyített másai” lettek.
* A **városi középületek** egyúttal az állami ideológia és **császári hatalom** megtestesítői is voltak.

6. Képi példák, melyeket vizsgára ajánlott ismerni

* **Forum Romanum rekonstrukciója**
* **Colosseum metszete és boltíves rendszere**
* **Traianus fóruma és Ulpia bazilika**
* **Via Appia képe és réteges szerkezete**
* **Pont du Gard akvadukt**

7. Összegzés

A római urbanisztika és középületek:

* Az **ókori városfejlesztés csúcspontját** jelentették.
* **Tartós, funkcionális, ugyanakkor esztétikus** megoldásokat alkalmaztak.
* Létrejött egy **összehangolt, egységes városmodell**, amely **ma is érezhetően hat** a nyugati városépítészetre és közlekedéshálózatokra.

14. A keresztény ikonográfia kialakulása a késő antik korban – Szimbólumok, Krisztus-ábrázolások, katakombaművészet

1. Bevezetés – A keresztény művészet kezdetei

* A **késő antik kor** (kb. Kr. u. 3–5. század) időszaka a keresztény művészet születése és formálódása.
* A korai keresztények **a római művészet vizuális nyelvezetét örökölték**, de **új tartalommal töltötték meg**.
* A keresztény művészet **nem önálló stílusként** indult, hanem **ikonográfiai és teológiai üzenetek** hordozójaként.

2. A keresztény ikonográfia fogalma és célja

* **Ikonográfia**: a képi motívumok (szimbólumok, jelenetek, attribútumok) rendszere és jelentéstartalma.
* A korai keresztény képi világ célja:
  + **Hittel kapcsolatos tartalmak megjelenítése**,
  + **Bibliai történetek tanítása** írástudatlanok számára,
  + **Közösségi identitás** és hitvallás kifejezése,
  + **Remény, túlvilági élet** ábrázolása a halál ellenében.

3. A katakombaművészet – a legkorábbi keresztény képi forrás

a) Katakombák általános jellemzése

* **Föld alatti temetkezési helyek**, főként Róma környékén (pl. **Callixtus-, Priscilla-, Domitilla-katakomba**).
* Díszítésük: **freskók, stukkók, szimbólumok**.
* **Funkció**: sírhely, de gyakran **liturgikus helyszínként is** szolgált.

b) Tematika és stílus

* **Egyszerű stílus**, kis méretű jelenetek, **síkosztásos kompozíciók**.
* Motívumok gyakran **ótestamentumi párhuzamok** (tipológia) formájában.

4. A keresztény szimbólumok rendszere

a) Krisztus szimbolikus megjelenítése

* **Jó Pásztor** (görög-római „moszkophorosz” hagyomány nyomán): Krisztus juhot visz a vállán – **gondoskodás, megváltás** jelképe.
* **Hal (Ichthüsz)**: görög mozaikszó – *Iésous Christos Theou Huios Sótér* („Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó”).
* **Krisztogram** (☧): görög „Χ” és „Ρ” betűk – *Khrisztosz* első két betűje.
* **Horgony**: remény szimbóluma.
* **Szőlő és bor**: eucharisztia, Krisztus vére.
* **Páva**: örök élet.
* **Galamb**: Szentlélek, béke.
* **Halászjelenet**: apostolok mint „emberhalászok”.

b) Ószövetségi előképek (tipológia)

* Jónás története → Krisztus halála és feltámadása.
* Dániel az oroszlánok vermében → Isten védelme.
* Noé bárkája → egyház mint üdvözítő közösség.

5. Krisztus-ábrázolások fejlődése

a) Korai Krisztus-ábrázolás (3. század)

* **Nem konkrét arcképként**, hanem **szimbolikus figuraként** (pl. Jó Pásztor, filozófus, tanító).
* **Fiatal, szakálltalan** férfiként – **hellenisztikus ifjúideál** alapján.

b) 4. századtól – a hatalmi ikonográfia megjelenése

* Konstantinusz után Krisztus **isteni, királyi** alakban jelenik meg:
  + Trónon ülve, **aurával (glória)** körülvéve.
  + **Szakállas**, méltóságteljes, bírói megjelenés.
* Új típusok:
  + **Maiestas Domini** – Krisztus dicsőségben.
  + **Pantokrátor** – a világ Ura, szigorú tekintettel.
* **Aureola**, **nimbusz**, **alfa-omega** betűk: isteni teljesség jelei.

6. A keresztény művészet formai jellemzői

Forma	**Jellemzők**
Síkábrázolás	Háttér és térbeli mélység nélkül
Szimmetria	Rendezett, kiegyensúlyozott kompozíció
Stilizáltság	Kevésbé naturalisztikus, inkább jelképes
Szimbolizmus	A képek tartalma mindig teológiai jelentést hordoz

7. A keresztény ikonográfia jelentősége

* A keresztény ikonográfia **átalakította az antik művészet funkcióját**: a szépség helyére **a jelentés, a hit és a tanítás** került.
* **Az ember és Isten kapcsolatát** nem fizikai szépséggel, hanem **szellemi tartalommal** fejezték ki.
* Megalapozta a **középkori művészet képi nyelvét** (pl. bizánci ikonográfia, román stílus).

8. Ajánlott képi példák vizsgára

* **Jó Pásztor freskó** (Priscilla-katakomba)
* **Jónás jelenetei** (katakombafreskók)
* **Hal és kenyér mozaik** (Róma, Szent Apollináré-bazilika)
* **Krisztogram, galamb, horgony motívumok** katakombákból
* **Korai Pantokrátor-mozaikok** (pl. Ravenna, bizánci stílusban)

9. Összegzés

* A késő antik keresztény művészet **új képi nyelvet teremtett**, amely a hit és közösség kifejezésének eszköze lett.
* A **szimbólumrendszer, Krisztus-ábrázolások és bibliai tipológia** egységes ikonográfiai rendszert alkottak.
* Ez a rendszer **évszázadokon átívelő hatással** bírt, és **meghatározta a nyugati és keleti keresztény művészet fejlődését**.

15. A korai keresztény bazilikaépítészet – Szerkezet, funkció, példák (pl. Lateráni bazilika, Szent Péter bazilika)

1. Bevezetés – A keresztény templomépítészet kezdetei

* A **korai keresztény művészet** egyik legfontosabb építészeti újítása a **bazilika mint templomtípus**.
* A **római bazilika** eredetileg **világi középület** (bíróság, csarnok), amelyet a keresztények **adaptáltak istentiszteleti célokra** a 4. századtól.
* Az új forma célja: **a keresztény közösség liturgikus szükségleteinek** (gyülekezés, szertartás, eucharisztia) kielégítése egy **nyitott, reprezentatív, tágas térben**.

2. Történelmi háttér: Konstantinusz és a kereszténység

* **313 – milánói ediktum**: Nagy Konstantin engedélyezi a kereszténységet → a vallás nyilvánossá válik.
* A császár több jelentős templom építését is **támogatta** (Rómában, Jeruzsálemben, Konstantinápolyban).
* A bazilikák a **császári hatalom és az egyház szövetségének** szimbólumaivá váltak.

3. A bazilika szerkezeti jellemzői

a) Alaprajz és tagolás

* **Hosszanti tengelyű** (bazilikális) alaprajz.
* **Fő részei**:
  1. **Átrium**: oszlopos előudvar, vízmedencével (ritualis tisztálkodás).
  2. **Narthex**: előcsarnok (katekumenek helye).
  3. **Nave (hajó)**: központi, tágas tér a hívek számára.
  4. **Oldalsó hajók**: a főhajót oszlop- vagy pillérsor választja el tőlük.
  5. **Transeptum** (kereszthajó) – később jelenik meg.
  6. **Apszis**: keleti végén félköríves tér, benne az oltár és a püspöki trón (cathedra).
  7. **Ciborium, baldachin**: oltár feletti építmény (bizánci hatás).

b) Szerkezeti elemek

* **Oszlopos vagy pilléres rendszer** választja el a hajókat.
* Födémszerkezet: eredetileg **kazettás famennyezet**, kupola csak később.
* **Fényforrások**: magasabb főhajó falában elhelyezett ablakok (clerestory).
* Dekoráció: **mozaikok**, **freskók**, **márványburkolat**, **drapériák**.

4. Funkció és liturgikus szerep

* A bazilika nem csupán épület, hanem **a keresztény közösség istentiszteleti központja**:
  + **Eucharisztia ünneplése**, igeliturgia.
  + **Püspöki székhely**, tanítás, keresztelések.
  + **Zarándoklat** célpontja (szent ereklyék, vértanúk sírjai).
* A hosszanti tér lehetővé teszi a **szertartások ünnepélyes menetének** irányítását.

5. Példák a korai keresztény bazilikákra

a) Lateráni bazilika (San Giovanni in Laterano)

* **Építtette**: Nagy Konstantin (Kr. u. 4. sz. eleje).
* **Funkció**: Róma első hivatalos keresztény temploma – **a pápa katedrális temploma**.
* **Alaprajz**: öthajós, apszissal záródó.
* **Dekoráció**: mozaikok, díszes oszlopsor.
* Jelentősége: **a keresztény egyház központi temploma** évszázadokon át (nem a Vatikán!).

b) Ókeresztény Szent Péter-bazilika (Vatican, Kr. u. 4. sz.)

* **Építtette**: Konstantin császár, **Szent Péter apostol sírja fölé**.
* **Szerkezet**:
  + Hosszanti alaprajz, öt hajó, apszis, narthex, átrium.
  + A sírhely fölött **emelt oltár**.
* Funkció: **zarándokhely**, a kereszténység egyik legszentebb helye.
* A 16. században elbontották → helyére épült a **reneszánsz Szent Péter-bazilika**.

c) Egyéb jelentős példák

Bazilika	**Helyszín / Sajátosság**
Santa Sabina	Róma, 5. sz., háromhajós, egyszerű, világos szerkezet
Santa Maria Maggiore	Róma, késő ókor, gazdag mozaikdíszítés
Szent Lőrinc-bazilika (San Lorenzo)	Róma, 4–6. sz., keresztelőkút és mártírsír fölött épült

6. Összegzés – A keresztény bazilikaépítészet jelentősége

Szempont	**Jelentőség**
Funkcionalitás	Alkalmas a keresztény liturgiára és közösségi használatra
Reprezentáció	A kereszténység hivatalossá válásának vizuális kifejezése
Típusalakítás	A keresztény templomépítészet évszázadokra meghatározott formája
Ötvözés	Római és keresztény elemek integrációja
Szellemi központ	Vallási, politikai és társadalmi szimbólum

16. A keresztény mozaikművészet születése – Ravennai mozaikok, ikonográfiai újítások

****1. Bevezetés – A mozaikművészet új szerepe a keresztény világban****

* A mozaik már az **ókori görög és római kultúrában** is ismert volt, főként **padlódíszítésként**.
* A kereszténység terjedésével a mozaik **tartalmi és funkcionális változáson ment keresztül**:
  + **Liturgikus terek dekorációja**
  + **Bibliai és teológiai tartalmak közvetítése**
  + **Szimbólumrendszer** vizuális formába öntése
* A mozaikok **nemcsak díszítettek, hanem tanítottak** – a képi kommunikáció fő médiumává váltak.

****2. Technikai jellemzők****

* **Tesserae**: apró kő, üveg vagy kerámia darabokból álló kockák.
* Anyaghasználat: színes **márvány**, **üvegpaszta**, **aranyfóliás üveg**.
* A háttér gyakran **arany** vagy **mélykék**, időtlenséget, mennyei fényt sugallva.
* Felhelyezés: **falfelületekre**, főként boltozatokra, ívekbe, apszisokba.

****3. Az ikonográfiai váltás: profántól szakrálisig****

Római mozaik	**Keresztény mozaik**
Padlódísz, életképek, mitológia	Falfelület, mennyei jelenetek, szimbólumok
Illúzió, naturalizmus	Szimbolikus, spirituális ábrázolás
Emberi világ, testiség	Isteni világ, transzcendencia

* Az új ikonográfia **a szakrális rendet** jeleníti meg: Krisztus középpontban, isteni hierarchia, allegóriák.
* **A cél nem a valóság visszaadása, hanem a mennyei igazság közvetítése**.

****4. Ravennai mozaikművészet – A keresztény mozaikművészet csúcsa****

****Ravenna****:

* 5–6. században **a Nyugatrómai Birodalom utolsó fővárosa**, később bizánci központ.
* Itt őrződtek meg a **legszebb és legteljesebb** korai keresztény és bizánci mozaikok.

****a) Galla Placidia mauzóleuma (5. század)****

* Kis, kereszt alaprajzú sírépítmény.
* Mozaikjai a mennyei világot jelenítik meg:
  + **Csillagos égbolt** arany keresztekkel.
  + **Jó pásztor jelenet** – Krisztus ifjúként, pásztorruhában.
  + **Madarak, szarvasok, galambok** – a paradicsomi boldogság szimbólumai.
* **Átmenet** a klasszikus realizmus és a szakrális stílus között.

****b) San Vitale bazilika (6. század)****

* Nyolcszögletű templom, a **bizánci stílus előfutára**.
* Mozaikprogramja komplex **teológiai üzenetet** hordoz:

Apszismozaikok:

* **Krisztus trónon**, dicsőségben, két angyal, Szent Vitalis és püspök Ecclesius társaságában.
* **Arany háttér**, monumentális, időtlen alakok – **mennyei udvar**.

Oldalfalak:

* **Justinianus császár és kísérete** (bal oldal):
  + Bíbor palást, diadém, klerikusok és katonák körében.
  + A hatalom forrása: **Isten és egyház**.
* **Theodóra császárné és udvarhölgyei** (jobb oldal):
  + Gazdag öltözékek, kehely az eucharisztiához.
  + A nők is részt vesznek a liturgikus rendben – **szimbolikus szerep**.

****c) Sant’Apollinare Nuovo (6. század)****

* Egyhajós bazilika, falait két sávban **sztatikus szentalakok sora** díszíti:
  + Bal oldalon: szűz mártírok, élükön **Mária**.
  + Jobb oldalon: férfi szentek, élükön **Krisztus**.
* **Krisztus trónon**, szakállal, glóriával – a hatalom közvetítője.
* A **felső frízben**: **evangéliumi jelenetek**, például csodatételek, passiórészletek.

****d) Sant’Apollinare in Classe (6. század)****

* Apszismozaik: **Apollinaris püspök** imádkozik egy **kozmikus tájban**.
* Három bárány – Szentháromság jelképe.
* A kereszt az égbolt közepén – **Krisztus jeleként**, a transzcendens Isten jelenlétében.

****5. Ikonográfiai újítások – Krisztus-ábrázolások és szimbolikus világ****

****a) Krisztus-ábrázolás új típusai****

Korai ábrázolás	**Ravennai típus**
Jó pásztor, fiatal, szakálltalan	Trónoló uralkodó, szakállas, glóriával
Filozófus-szerű tanító	**Pantokrátor**: a világ ura, időtlen alak

****b) Egyéb szimbolikus elemek****

* **Arany háttér**: a transzcendens világ tere.
* **Szimmetria és hierarchia**: középen Krisztus, körülötte angyalok, szentek.
* **Tér és idő megszűnése**: a képek **örök jelenként** hatnak.
* **Képes bibliák**: a hívek írástudatlansága miatt a képek válnak az igehirdetés eszközévé.

****6. A keresztény mozaikművészet hatása****

* A ravennai mozaikstílus **alapja lett a bizánci ikonográfiának**.
* A későbbi középkori templomok mozaikprogramjai is ezt a **szakrális látásmódot** folytatják.
* A mozaik **liturgikus, didaktikus és esztétikai** funkciókat egyszerre töltött be.

****7. Összegzés – A keresztény mozaikművészet jelentősége****

Funkció	**Tartalom**
Dekoráció	Mennyei világ megjelenítése
Didaxis	Bibliai tanítás képi formában
Liturgikus térformálás	Szentség és hierarchia kifejezése
Hatalmi reprezentáció	Krisztus és császár isteni hatalmának ábrázolása

* A ravennai mozaikok a **korai keresztény művészet legkiemelkedőbb alkotásai**, melyek **művészi és teológiai szempontból is korszakos jelentőségűek**.

17. Az antik és keresztény esztétika összevetése – Természetábrázolás, testkép, elvontság

1. Bevezetés – Két világkép, két esztétikai rendszer

* **Az antik görög-római kultúra** az embert és a természetet az **ideális rend, arány és szépség** fogalmán keresztül szemlélte.
* **A keresztény világkép** ezzel szemben **transzcendens, lelki-spirituális tartalmakra** helyezte a hangsúlyt.
* Az esztétikai szemlélet **tükrözte a vallási és filozófiai különbségeket** is:
  + *Immanencia vs. transzcendencia*
  + *Földi szépség vs. mennyei igazság*

2. Természetábrázolás – az érzékelhető világ szerepe

Antik esztétika: mimézis (utánzás)

* **Platón**: a művészet a valóság másolata, a természet mint eszmények hordozója.
* **Arisztotelész**: a művészet a természet utánzása, de **kiegészíti, javítja** azt.
* A természetábrázolás célja: **harmónia, arányosság, idealizált valóság**.
* Pl. görög szobrászat, római falfestészet – **perspektíva, fény-árnyék, anatómia**.

Keresztény esztétika: szimbólum és jelentés

* A természet **nem önmagáért való**, hanem **istenadta jel**.
* A cél nem a földi világ utánzása, hanem **a mennyei világ kifejezése**.
* **Elvonatkoztatás**, **síkosság**, **szimbolikus kompozíciók** jellemzőek.
* A háttér gyakran **arany vagy kék**, a tér **nem valóságos**, hanem szakrális.

	Antik	**Keresztény**
Célja	Természet utánzása (mimézis)	Jelentés hordozása (symbolon)
Tér	Perspektivikus, valósághű	Síkosztott, időtlen
Fény-árnyék	Realisztikus	Elvont, jelképes

3. Testkép – az emberi test szerepe az ábrázolásban

Antik testkultusz: az ember mint isteni mérték

* A test a **szépség, erő, arányosság** eszménye (pl. Polükleitosz „kánonja”).
* A görög szobrászat célja: **az ideális emberi test** megformálása – **mezítelenség = erény**.
* A test a **szellemi harmónia** és **isteni rend** tükre.

Keresztény testkép: a test mint az emberi lét korlátja

* A test **halandó, romlandó**, lelki tartalom hordozója.
* **Mezítelenség** = bűnbeesés, szemérem → a testet **el kell fedni**.
* Krisztus és a szentek ábrázolása: **többé nem tökéletes anatómia**, hanem **transzcendens jelenlét**.
* Későbbi ikonográfiában: **szent testek merev, stilizált megjelenése**.

	Antik	**Keresztény**
Testábrázolás	Eszményi, anatómiailag pontos	Elvont, lelki jelentést hordozó
Mezítelenség	Hősies, isteni	Bűnös, szemérmes
Cél	A test tökéletessége	A lélek jelenléte, megváltás

4. Elvontság és szimbolizmus – új vizuális nyelv

Antik művészet: naturalizmus

* Tér, test és környezet **valóságos térben** létezik.
* Mozgás, érzelem és történetábrázolás a **természet törvényei szerint**.
* Cél: **esztétikai öröm, szellemi harmónia**.

Keresztény művészet: elvont rend és szimbólum

* A cél: **transzcendens igazság kifejezése**, nem a világ leképezése.
* Kompozíció: **hierarchikus**, középpontban Krisztus vagy a szentek.
* A művészi forma **alárendelődik** a tartalomnak.
* Gyakori eszközök:
  + **Arany háttér**: az örökkévalóság jele.
  + **Nimbusz**, **alfa–omega**, **evangélisták szimbólumai** (oroszlán, sas stb.).
  + **Stilizált ruházat**, statikus mozdulatok.

	Antik	**Keresztény**
Ábrázolási cél	Esztétikai szépség, valóság	Hit, tanítás, isteni igazság
Művészi szabadság	Fontos	Alárendelt a teológiának
Képi világ	Reális, illuzórikus	Elvont, jelképes

5. Összegzés – Esztétikai világképváltás

Tényező	**Antik esztétika**	**Keresztény esztétika**
Központi érték	Harmónia, szépség, arány	Hit, megváltás, transzcendencia
Test és világ	Istenekhez hasonló ember, immanens világ	Túlvilág központúság, a test eszköz
Ábrázolásmód	Realisztikus, természetes	Szimbolikus, elvont
Művészet funkciója	Öröm, dicsőség, kultúra	Tanítás, liturgia, spirituális kifejezés

A keresztény esztétika **nem megszüntette az antik művészetet**, hanem **új tartalommal telítette**, majd **átalakította** a célokat és formákat. Ez a folyamat vetette meg az alapját a **középkori ikonográfia és szakrális művészet** kialakulásának.

****6. Ajánlott példák összehasonlításhoz****

Antik példa	**Keresztény párhuzam**
Polükleitosz: Doryphoros	Krisztus mint jó pásztor (Priscilla-katakomba)
Római freskók (Pompeji, realizmus)	Galla Placidia mauzóleuma (szimbolikus mozaikok)
Augustus-szobor (idealizált hatalom)	Pantokrátor-mozaikok (Szentek és Krisztus trónon)

18. Az emberábrázolás fejlődése az ókori művészetben – Őskortól a hellenisztikus szobrászatig

****1. Bevezetés – Az ember mint ábrázolási alaptéma****

* Az emberábrázolás a művészet egyik **legalapvetőbb témája** már az őskortól kezdve.
* Az ábrázolás módja **kulturális, vallási és filozófiai szemléletet tükröz**.
* A művészet fejlődése során az emberábrázolás **a szimbolikustól az idealizált realista formákig**, majd a **drámai, érzelmi realizmusig** jutott el.

****2. Őskor – az ember mint szimbólum****

****a) Vénusz-szobrocskák (pl. Willendorfi Vénusz, Kr. e. 25 000 körül)****

* **Túlzóan megformált női test**, hangsúlyos mellek, csípő.
* Jelentés: **termékenység, anyaság, túlélés**.
* Nem arckép, **nem individuális** – **kollektív szimbólum**.

****b) Barlangrajzok (pl. Lascaux, Altamira)****

* Ritkán jelenik meg az ember (állatok dominanciája).
* Emberi figurák gyakran **pálcikafigurák**, stilizáltak – vadászjelenetekben.
* Az ember nem önmagáért, hanem **rituális szerepben** jelenik meg.

****3. Ókori Kelet – statikusság és hierarchia****

****a) Egyiptomi művészet****

* **Kanonizált testábrázolás**: fej profilból, szem frontálisan, váll frontálisan, lábak oldalnézetből.
* **Hierarchikus lépték**: a rangosabb személy nagyobb.
* Fő jellemzők: **időtlen nyugalom**, **merevség**, **öröklét hangsúlyozása**.
* Példák:
  + **Rahotep és Nofret** szobrai
  + **Írnok szobra** – realisztikusabb, de ülő, merev pózban

****b) Mezopotámia****

* Frontalitás, nagy szemek, merev pózok.
* **Szentélyszobrok** (pl. Tell Asmar figurák) – imaállapotban.
* **Domborműveken**: narratív jelenetek, ember harcosként, uralkodóként jelenik meg (pl. **Narám-Szín sztéléje**).

****4. Görög művészet fejlődése – az ember a középpontban****

****a) Geometrikus kor (Kr. e. 9–8. sz.)****

* Absztrakt, stilizált emberalakok (pl. **vázaképek**).
* Testek geometriai formákból épülnek fel (háromszög torzó, pálcika végtagok).

****b) Archaikus kor (Kr. e. 7–6. sz.)****

* **Kúrosz** (férfi) és **koré** (nő) típusú szobrok.
* Merev tartás, **archaikus mosoly**, frontalitás.
* Anatómiai részletek már megjelennek, de **idealizált, szimmetrikus** test.
* Példák:
  + **Kritiosz fiú** (átmenet az archaikusból a klasszikusba)
  + **Peplosz koré**

****5. Klasszikus görög kor (Kr. e. 5. sz.) – az ember mint tökéletesség****

* Az emberábrázolás eléri **klasszikus formáját**: **arányosság, mozgás, harmónia**.
* **Polükleitosz „kánonja”**: matematikai testarányok, mozgás–nyugalom egyensúlya.
* **Kontraposzt** testtartás: természetes súlyelosztás.
* **Test = lélek tükre** – az ember isteni mérték.

Jelentős alkotók és művek:

* **Polükleitosz** – Doryphoros (Lándzsavivő)
* **Pheidiasz** – Zeusz-szobor (Olympia), Athéné Parthenos
* **Mürón** – Diszkoszvető
* **Kritiosz fiú** – első kontraposztos szobor

****6. Hellenisztikus kor (Kr. e. 4–1. sz.) – az érzelem és egyediség megjelenése****

* **Az emberábrázolás már nem idealizált, hanem drámai, érzelmekkel teli**.
* **Mozgalmasság, szenvedés, öregség, gyengeség** is ábrázolható.
* A test **természetes, egyéni, változékony**, nem örök típus többé.
* **Realizmus és teátrális hatás** jellemző.

Jelentős alkotások:

* **Laokoón-csoport** – drámai küzdelem, izomfeszültség, szenvedés.
* **Szamothrakéi Niké** – dinamikus mozdulat, ruha lebegése, lendület.
* **A haldokló gallus** – idegen harcos ábrázolása együttérzéssel, pátosszal.
* **Öreg nő szobra** – naturalizmus, hétköznapi ember témája.

****7. Összegző táblázat – Az emberábrázolás fejlődése****

Korszak	**Jellemző emberábrázolás**	**Kulcsfogalmak / példák**
Őskor	Szimbolikus, túlzó testformák	Willendorfi Vénusz, barlangrajzok
Ókori Kelet	Statikus, hierarchikus, frontális	Egyiptomi írnok, mezopotámiai imafigurák
Geometrikus kor	Stilizált, geometrikus formák	Dipüloni vázák
Archaikus kor	Merev póz, archaikus mosoly	Kúrosz, koré
Klasszikus kor	Ideális testarányok, kontraposzt, belső harmónia	Doryphoros, Diszkoszvető, Pheidiasz szobrai
Hellenisztikus kor	Drámaiság, realizmus, érzelem, egyéni vonások	Laokoón-csoport, Niké, haldokló gallus

****8. Záró gondolat – Az emberkép átalakulása az ókorban****

* Az emberábrázolás **az ókori művészet tükre**: a társadalom, vallás és filozófia emberképét fejezi ki.
* Az ábrázolás fejlődése:
  szimbólum → idealizált forma → életszerűség → drámaiság és individuum.
* A hellenisztikus kor emberábrázolása előfutára lesz a **római portrérealizmusnak**, majd a **keresztény szellemi emberképnek**.

19. A térábrázolás változása az ókori falfestészetben – Egyiptomtól Rómáig

1. Bevezetés – A térábrázolás mint művészeti probléma

* A **térábrázolás** mindig is kihívás volt a síkfelületű képi megjelenítésben.
* Az ókorban **különböző kultúrák más-más elveket** alkalmaztak a tér érzékeltetésére.
* A tér nem pusztán technikai kérdés, hanem **világszemléletet is tükröz**:
  + Egyiptomban: **statikus, hierarchikus rend**.
  + Görögöknél: **esztétikai és illuzionisztikus** tér.
  + Rómában: **perspektíva és mélység** törekvése.

2. Egyiptomi falfestészet – elvont, rendszeres térfelfogás

Jellemzői:

* **Térábrázolás nem reális**, hanem **szimbolikus és hierarchikus**.
* Az alakok **fontossági sorrend szerint** változnak méretben.
* **Téridő egysége nem számít** – egy képben több idősík, nézőpont.

Technikai megoldások:

* **Kombinált nézetek**: fej oldalról, szem szemből, törzs frontálisan, láb oldalról.
* **Felső nézetből való elrendezés**: pl. sírfreskókon a tárgyak és személyek „felülről néznek ki”.
* Nincs árnyékolás, nincs perspektíva.

Példák:

* **Nofertari sírja** (Kr. e. 13. sz.)
* **Nebamun bankettjelenetei** – narratív térábrázolás.

3. Görög falfestészet – esztétikai és illuzionisztikus térkezelés

Eredmények és nehézségek:

* Kevés eredeti görög falfestmény maradt fenn (főként **leírásokból**, **vázaábrázolásokból**, **Pompeji másolatokból** ismerjük).
* Törekvés a **térbeliség és mozgás** érzékeltetésére.

Fejlődés:

* **Polygnotosz** (Kr. e. 5. sz.): több sík egymás mögött – **függőleges térbeli szerkezet**.
* **Skiagraphia**: árnyékolás technikája, mélység kifejezésére (Kr. e. 4. sz.).

Vázafestészet hatása:

* Főleg **frontalitás és profilnézet** uralkodott, de egyre nagyobb igény mutatkozott **térábrázolásra és mozgás** érzékeltetésére.
* A figura **nem lebeg**, hanem **alapon áll**, de a háttér még sematikus.

4. Római falfestészet – a tér illúziójának mesterei

Pompeji négy stílusa (Vitruvius alapján):

I. stílus – Inkrusztációs (Kr. e. 2. sz. – Kr. e. 80)

* **Falarchitektúra utánzása**: színes márványlapok festett imitációja.
* Nincs térábrázolás, **pusztán síkdíszítés**.

II. stílus – Architektonikus (Kr. e. 80 – Kr. e. 20)

* **Térábrázolás megjelenik**: építészeti elemek festett utánzata.
* Oszlopok, oszlopsorok, kilátások jelennek meg – **„kinyílik” a fal**.
* **Lineáris perspektíva** korai formái.
* Példák:
  + **Boscoreale villa**
  + **Farnesina-ház**

III. stílus – Ornamentális (Kr. e. 20 – Kr. u. 40)

* Visszalépés a síkdíszítés felé.
* Finom, elegáns díszítések, **vékony architektonikus elemek**, kis képmezők.
* **Térábrázolás csak korlátozottan** jelenik meg (pl. miniatűr tájképek).

IV. stílus – Kompozit/illuzionisztikus (Kr. u. 40–79)

* **Korábbi stílusok ötvözése**, **térbeli illúzió csúcsa**.
* Mély térhatás, **ablakos kilátás**, **színpadkép-szerű elrendezés**.
* Árnyékolás, térbeli rétegek, **valódi perspektíva**.
* Példák:
  + **Domus aurea (Néró aranyháza)**, **Pompeji házak** (pl. Vettiusok háza)

5. Összegzés – A térábrázolás fejlődésének íve

Kultúra/korszak	**Térábrázolás jellege**	**Módszer / Példa**
Egyiptomi	Szimbolikus, sík, hierarchikus	Nofertari sírja, Nebamun-freskók
Görög	Törekvés az illúzióra, több nézőpont, síkok	Skiagraphia, Polygnotosz
Római (I. stílus)	Dekoratív síkfelület, márványutánzat	Herculaneumi faldekoráció
Római (II. stílus)	Illuzionisztikus, perspektívára törekvő	Boscoreale, építészeti táblaképek
Római (III. stílus)	Síkszerű, ornamentikus, kis képelemek	Farnesina ház, vékony keretes képek
Római (IV. stílus)	Mély tér, illúzió, összetett képi világ	Vettiusok háza, Domus Aurea

20. Az ókori vallásos művészet formái és funkciói – Pogány kultuszok, etruszk és római templomok, keresztény liturgia vizuális rendszerei

1. Bevezetés – A vallás mint a művészet motorja

* Az ókorban a művészet elsődleges feladata **a vallási tartalmak kifejezése** volt.
* A vallásos művészet **nem öncélú**, hanem **rituális, közösségi és teológiai funkciókat** töltött be.
* Az ábrázolás **nemcsak reprezentáció**, hanem **aktív eszköze a szenttel való kapcsolatnak**.

2. A pogány kultuszok művészete

a) Funkciói:

* **Kultikus cél**: az istenek tiszteletére, imádására szolgáló képek, szobrok, épületek.
* **Rituális szerep**: áldozatok, felajánlások, szertartások helyszíne és kellékei.
* **Szimbolikus közvetítés**: istenek láthatóvá tétele az emberek számára.

b) Formái:

* **Isten- és istennőszobrok**: pl. Athéné Parthenos (Pheidiasz), Artemisz Efeszoszban.
* **Szentélyek, templomok**: az isten lakhelyeként funkcionálnak.
* **Áldozati oltárok**, relikviatartók, votív szobrocskák.

3. Etruszk és római templomépítészet

a) Etruszk templomok

* **Túlnyomórészt fából és agyagból** készültek – kevés maradt fenn.
* **Előre nyúló oszlopcsarnok**, **magas alapzat**, **három cella** a fő istenhármasnak (Tinia, Uni, Menrva).
* **Szobordísz** a tetőgerincen (pl. Apolló szobor Veiiből – archaikus mosoly, mozgás).
* Funkció: **vallási rítusok helyszíne**, nem belső térre koncentrál.

b) Római templomok

* Az etruszk alapokat ötvözték a görög klasszicizmussal.
* **Fő jellemzők**:
  + Magas podeszta (alapzat)
  + Előcsarnok (portikusz), oszlopsor
  + Háromhajós vagy cellás belső tér
* **Pantheon** (Kr. u. 2. sz.): kupolás, centrális tér – az isteni rend kifejezője.
* A templom **a római hatalom és vallás egységét** fejezte ki.

c) Díszítés és funkciók

* **Belső szobrok**, domborművek, festmények az istenek életéből.
* Templomok előtt gyakran állt **diadalív, szoborcsoport**, amely hangsúlyozta a vallási és politikai összefonódást.

4. A keresztény liturgia vizuális rendszerei

a) A keresztény művészet céljai

* Nemcsak díszít, hanem **tanít, hitet közvetít, a szent jelenlétét segíti**.
* **Szimbólumok és ikonográfiai rendszerek** fejlődnek ki.
* A kép **nem önmagát jelenti**, hanem **Istenre mutat** (→ *ikonikus gondolkodás*).

b) A bazilika mint liturgikus tér

* Hosszanti tengelyű elrendezés: **földtől az égig** tartó szellemi út.
* Fő részei:
  + **Narthex** – bevezetés (világi és szent közötti határ)
  + **Főhajó** – közösség helye
  + **Apszis** – Krisztus trónja, mennyei dicsőség központja
* Térszerkezet: **szakrális hierarchia**, az anyagitól a szellem felé.

c) Képvilág, szimbólumok

* **Krisztus mint Pantokrátor, Jó Pásztor, Bíró**.
* **Szimbólumrendszer**: hal, bárány, szőlőtő, kereszt, galamb, pálmaág.
* **Freskók és mozaikok** – bibliai jelenetek, szentek, apostolok.
* A kép **a liturgia része**, nem csupán dísz.

d) Ravennai mozaikprogramok (5–6. század)

* **San Vitale**, **Sant’Apollinare Nuovo és Sant’Apollinare in Classe** – Krisztus trónon, császár és császárné felajánlása.
* **Tér és kép egysége** – a művészet **része a szertartásnak**.

5. Összegzés – A vallásos művészet formáinak és funkcióinak alakulása

Kultúra	**Forma**	**Funkció**
Pogány (görög-római)	Templom, szobor, oltár, votív tárgyak	Istenek tisztelete, rituálék, kultikus díszítés
Etruszk	Magas alapzatú templom, tetőszoborok	Három cella, tömeges szertartások
Római	Monumentális templom, urbanisztikai központ	Vallás és hatalom egysége, reprezentáció
Keresztény	Bazilika, mozaik, freskó, szimbólumok	Hit tanítása, liturgia vizualizálása, transzcendencia