Művészettörténet

2. félév: Középkor: A keresztény Európa művészete (400–1300)

Ez a félév a késő antikvitástól a gótika hajnaláig követi nyomon a vizuális kultúra és építészet változásait.

Tematikus egységek:

Korai keresztény és bizánci művészet

Karoling és ottani reneszánsz

Romanika: kolostori építészet, freskók, kódexek

Gótika kezdetei: katedrálisok, üvegablakok, szobrászat

Kiemelt művek: Hagia Sophia, Aachen, Cluny, Chartres-i katedrális, Book of Kells, Bernward-kapu, Vézelay portál, Chartres katedrális rózsaablaka

Heti bontás (14 hét)

1. hét: Bevezetés a középkori művészet történetébe

A középkor fogalma és időbeli keretei

A „sötét középkor” mítosza

A keresztény művészet funkciója és célja

Anyaghasználat, technikák, túlélési esélyek

„Mi a középkori művészet?” – definíciók és problémák

2. hét: Késő antik művészet és a keresztény ikonográfia kezdetei

Az antikvitás öröksége

Katakombák és szimbólumok

A keresztény művészet különválása a rómaitól

Az első keresztény szimbólumok és azok értelmezése

3. hét: Bizánc művészete I. Korai bizánci korszak

Konstantinápoly alapítása

Hagia Sophia és a centrális tér

Mozaikművészet és arany háttér

Hagia Sophia és az „ég és föld találkozása”

4. hét: Bizánc művészete II. Ikonok és ikonoklazmus

Az ikon fogalma és szerepe

Az ikonrombolás kora és hatása a művészetre

A képtisztelet teológiai alapjai

Egy ikon vizuális és vallási értelmezése

5. hét: Korai középkori művészet Nyugat-Európában

A népvándorlás kori művészet: germán, kelta, viking hatások

Illuminált kéziratok: Book of Kells, Lindisfarne

Átmenet a monumentális művészet felé

A díszítés mint kommunikáció a korai középkorban

6. hét: Karoling reneszánsz

Nagy Károly és a kultúra felélesztése

Palotakápolna Aachenben

A karoling kódexművészet és festészet

A Biblia képei: a karoling kor vizuális Bibliája

7. hét: Ottó-kori művészet

Római és bizánci hatások

Szent Mihály templom, Hildesheim: bronzkapuk és oszlop

Miniatúrafestészet és liturgikus tárgyak

Szeminárium: Bernward püspök művészeti programja

8. hét: Romanika I. Templomépítészet

A zarándoktemplom típusa

Félkörívek, dongaboltozat, masszív falak

Santiago de Compostela, Cluny, Vézelay

A templom mint út: tér és szimbolika a romanika korában

9. hét: Romanika II. Szobrászat és falfestészet

Portálprogramok: Utolsó ítélet, Krisztus mint Bíró

Oszlopfejezetek, oszlopszobrok, szarkofágdomborművek

Freskók és falképek: Saint-Savin, Saint-Chef

A félelem művészete: a pokol ábrázolása

10. hét: Romanika III. Kéziratok és ötvösművészet

Kódexdíszítés és iniciálék

Liturgikus tárgyak: kelyhek, ereklyetartók

Giselbertus, Rainerus mester műhelyei

Egy román kori evangeliárium elemzése

11. hét: Gótika előzményei: Párizs és a Capetingek

A politikai és vallási központ szerepe

Saint-Denis és Suger apát programja

Új esztétikai szemlélet: fény, vertikalitás

A fény teológiája és a tér új jelentése

12. hét: Gótika I. Építészet

Székesegyházak: Chartres, Reims, Amiens

Boltozati technikák, támívek, rózsaablak

A gótikus térélmény és akusztika

Gótikus katedrális 3D-ben – virtuális elemzés

13. hét: Gótika II. Szobrászat és üvegfestészet

Portálok és királygaléria

Narratív ciklusok és naturalizmus

Ólomüveg ablakok: Biblia pauperum

Egy gótikus üvegablak vizuális értelmezése

14. hét: Összefoglalás és átmenet a 14. századba

A stílusok egymásra hatása és átalakulása

Regionális különbségek

Előretekintés a következő félévre (gótika virágzása, trecento)

Középkori művészet – funkció vagy szépség?

Javasolt olvasmányok:

Otto von Simson: A gótikus katedrális

Emile Mâle: A középkori művészet szelleme

Gombrich: A művészet története (középkori fejezetek)

Rolf Toman (szerk.): Romanika / Gótika (Könemann-albumok)

Vizsgatételek (20)

Kereszténység és késő antik hagyomány

1. A késő antik és korai keresztény művészet jellemzői – Katakombafestészet, szimbólumok, Krisztus-ábrázolások, mozaikművészet Rómában

2. A bizánci művészet kialakulása és az Hagia Sophia szerepe – Korai bizánci építészet, ikonográfia, mozaikprogramok

3. Az ikon és az ikonoklazmus (képrombolás) jelentősége a bizánci művészetben – Teológiai háttér, művészi következmények, ikonok típusa és funkciója

Nyugat-Európa a korai középkorban

4. Korai középkori (barbár) művészet és az ún. migrációs stílus – Germán, kelta, viking díszítőművészet és szimbólumrendszer

5. A brit szigetek keresztény művészete és a kódexfestészet – Book of Kells, Lindisfarne Evangélium, szalagfonatos motívumok

6. A karoling reneszánsz művészete – Aachen palotakápolna, kódexek, antikizálás, renovatio imperii

7. Az Ottó-kori művészet sajátosságai – Hildesheim: Bernward-kapu és oszlop, miniatúrafestészet, korai romanika

Romanika

8. A román kori templomépítészet fő jellemzői – Zarándoktemplomok, boltozatok, alaprajzok (Cluny, Santiago de Compostela)

9. A román kori szobrászat és portálprogramok – Tympanonok, bibliai ciklusok, Giselbertus (Autun)

10. A román kori falfestészet és freskóprogramok – Saint-Savin-sur-Gartempe, bizánci hatások, ikonográfiai rendszerek

11. Román kori kódexművészet és iniciálék – Liturgikus kéziratok, iniciálék funkciója és formavilága

12. Román kori ötvösművészet és liturgikus tárgyak – Keresztek, kelyhek, relikviatartók, ereklyetisztelet vizuális megjelenése

13. A keresztény templomtér teológiája és szimbolikája a román korban – A templom mint Isten országa: orientáció, szintek, mozgásirány

Gótika kezdetei

14. A gótikus stílus kialakulása: Saint-Denis és Suger apát – Fényelvűség, vertikalitás, új esztétikai elvek

15. A gótikus katedrális szerkezeti és formai újításai – Csúcsívek, keresztboltozat, támívek, üvegablakok (Chartres, Reims)

16. A gótikus szobrászat korai szakasza – Portálok, királygaléria, naturalizálódó figurák (Chartres, Amiens)

17. A gótikus üvegablakok és a Biblia pauperum – Történetmesélés fényben, ikonográfia, narrativitás

Tematikus és összehasonlító tételek

18. A középkori művészet funkciója: didaktikus és liturgikus célok – Művészet mint tanító és transzcendens közvetítő

19. A test ábrázolása a középkorban – Spirituális test, szenvedő test, absztrakció és realizmus viszonya

20. A középkori művészet stílusváltozásai a romanika és a gótika között – Átmenet, regionális különbségek, új érzékenységek (Franciaország, Németország, Anglia)

Kidolgozott vizsgatételek

1. A késő antik és korai keresztény művészet jellemzői – Katakombafestészet, szimbólumok, Krisztus-ábrázolások, mozaikművészet Rómában

1. Történeti és kulturális háttér

* **Időkeret**: késő antik kor kb. 3–5. század; a keresztény művészet kezdete a Kr. u. 3. század közepe, hivatalos elismerés a milánói ediktummal (313).
* **Társadalmi helyzet**:
  + A kereszténység a Római Birodalomban kezdetben üldözött vallás.
  + A hívek közössége főleg magánterekben és föld alatti temetkezési helyeken (katakombák) gyakorolta vallását.
* **Művészeti átmenet**:
  + A pogány (római, görög) művészet naturalisztikus hagyományainak fokozatos háttérbe szorulása.
  + A hangsúly a szimbolikus, tanító és hitéleti funkción van, nem a realista ábrázoláson.
* **Teológiai kihívások**: képtilalom a zsidó hagyományból, ugyanakkor szükség a hit vizuális kifejezésére → szimbolikus képhasználat.

2. Katakombafestészet

* **Helyszín és funkció**:
  + Föld alatti, labirintusszerű temetkezési folyosók (pl. Priscilla-katakomba, Domitilla-katakomba Rómában).
  + Falak, boltozatok freskókkal és szekkókkal díszítve.
* **Technika**: egyszerű festési mód, világos alap, kontúros formák, korlátozott színpaletta.
* **Tematika**:
  + Ó- és Újszövetségi jelenetek allegorikus értelmezéssel (pl. Jónás története → feltámadás előképe).
  + Krisztus mint Jó Pásztor.
  + Eucharisztia jelképei (hal, kenyér, szőlőfürt).
* **Jellemző stílus**:
  + Síkos felületkezelés, kevés perspektíva.
  + Fontos a szimbolikus érthetőség, nem a természethűség.

3. Szimbolika

* A korai keresztények művészetében **rejtett jelentések** és **ikonográfiai kódok** voltak, hogy a kívülállók ne értsék, de a hívek igen.
* **Gyakori szimbólumok**:
  + **Hal (Ichthys)**: görög betűk rövidítésként „Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó”.
  + **Jó Pásztor**: Krisztus gondoskodása a hívekről.
  + **Páva**: halhatatlanság.
  + **Horgony**: remény.
  + **Szőlőtő és szőlőfürt**: eucharisztia, Krisztus-vér.
  + **Orans figura**: imádkozó testtartás, az üdvözültek lelke.
  + **Chi-Rho (☧)**: Krisztus nevének monogramja.
* **Ószövetségi tipológia**: a régi történetek Krisztus életének és az üdvösségnek előképei (Jónás, Noé, Mózes).

4. Krisztus-ábrázolások fejlődése

* **3–4. század**:
  + Krisztus nem „istentől sugárzó” alak, hanem filozófus vagy pásztor formájában jelenik meg.
  + Fiatal, szakálltalan, rövid hajú férfi.
* **Konstantin-kor (4. század közepe)**:
  + Monumentálisabb, uralkodói jellegű ábrázolások, a császárportré hagyománya szerint.
* **Szimbolikus formák**:
  + Jó Pásztor, Orpheusz, fiatal tanító, trónoló Pantokrátor (később).
* **Fokozatos átmenet** a narratív képektől a hieratikus, ikonikus típusok felé.

5. Mozaikművészet Rómában

* **Technikai jellemzők**:
  + Kisméretű, színes kő-, üveg- és arany tesserae.
  + Fal- és boltozatdíszítés, ragyogó fényhatások a gyertyafényben.
* **Funkció**:
  + Liturgikus terek díszítése, bibliai tanítás vizuális közvetítése.
  + A mennyei Jeruzsálem, Krisztus uralma és a szentek dicsősége megjelenítése.
* **Jelentős példák**:
  + **Santa Costanza (4. sz.)**: szőlőszüret-jelenetek, pogány hagyomány keresztény tartalommal.
  + **Santa Pudenziana (kb. 390)**: trónoló Krisztus apostolokkal, dicsőséges uralkodóként.
  + **Santa Maria Maggiore (5. sz.)**: ószövetségi és Krisztus-születési ciklus.
* **Stílus**: síkszerű kompozíciók, erős kontúrok, gazdag színvilág, arany háttér előfutára.

6. Összegzés

* A késő antik és korai keresztény művészet **nem pusztán stílusváltás**, hanem világképi fordulat.
* Az antik naturalizmus helyett a transzcendens valóság és az üdvösségtörténet bemutatása kerül előtérbe.
* A katakombafestészet és a szimbolikus ábrázolás a titkos vallásgyakorlás eszköze volt, amely a konstantini fordulat után nyíltan, monumentális formákban (mozaikok) bontakozott ki.
* A művek **didaktikusak és liturgikusak**, céljuk a hit megerősítése és a közösség identitásának vizuális kifejezése.

2. A bizánci művészet kialakulása és az Hagia Sophia szerepe – Korai bizánci építészet, ikonográfia, mozaikprogramok

1. Történeti és kulturális háttér

* **Időkeret**: korai bizánci korszak kb. 4–7. század.
* **Központ**: Konstantinápoly (Bizánc → Konstantinápoly → Isztambul), 330-tól a Kelet-Római Birodalom fővárosa.
* **Vallási háttér**: kereszténység államvallás (Theodosius, 380), a liturgia és az építészet szoros összefonódása.
* **Művészeti karakter**:
  + Az antik római építészeti hagyomány és a keleti (szír, örmény, perzsa) formák szintézise.
  + Cél: a földi világ és a mennyei szféra kapcsolatának kifejezése.
  + Monumentalitás, díszítés, arany és fény hangsúlyozása.

2. Korai bizánci építészet

* **Típusok**:
  1. **Bazilikális alaprajz** (római középületek mintájára).
  2. **Központos alaprajz** (kupolás, centrális terek).
  3. **Kombinált megoldások** – a kettő összeolvadása.
* **Szerkezeti újítás**:
  1. A római boltozási technikák továbbfejlesztése.
  2. **Pendentív**: háromszög alakú felület, mely a kör alapú kupolát négyzetes alapra ülteti.
  3. Anyaghasználat: tégla, könnyebb szerkezetek a magas kupolák miatt.
* **Liturgikus funkció**:
  1. A templom a mennyei Jeruzsálem földi mása.
  2. Szentély, diakonikon, prothesis → liturgikus rend szerint kialakítva.
  3. Belső tér a processziók és rituálék számára.

3. A Hagia Sophia szerepe

* **Építtető**: I. Justinianus császár (ur. 527–565).
* **Építész**: Trallészi Anthemiosz és Milétoszi Iszidórosz.
* **Építési idő**: 532–537, a Nika-felkelés utáni reprezentációs és vallási gesztusként.
* **Jelentősége**:
  + **Építészeti forradalom**: bazilikális hosszanti tér + központi kupola egyesítése.
  + **Méret**: 31 m átmérőjű és 55 m magas kupola → mérnöki bravúr.
  + **Fényhatás**: 40 ablak a kupola tövénél → lebegő hatás, mennyei szféra élménye.
  + **Díszítés**: mozaikok, márványburkolatok, arany háttér – a liturgia fénypompáját erősítik.
* **Liturgikus központ**: a bizánci világ legfőbb temploma, az ortodox kereszténység szimbolikus épülete.

4. Bizánci ikonográfia alapjai

* **Ikon** = „képmás” – Krisztus, Mária és szentek szentképei.
* **Teológiai alap**:
  + Megtestesülés tana: Isten emberré lett, tehát ábrázolható.
  + Ikon nem pusztán kép, hanem a szent jelenlétének hordozója.
* **Ikonográfiai típusok** (korai bizánci időszakban kialakulva):
  + **Krisztus Pantokrátor**: mindenek ura, trónon, evangéliumos könyvvel.
  + **Theotokos** („Istenanya”) típusok: Hodegetria, Eleousa.
  + Szentek, próféták, apostolok frontális, hieratikus ábrázolása.
* **Formai jellemzők**:
  + Arany háttér (időtlen, mennyei tér).
  + Merev, frontális testtartás, hangsúlyos szemek (spirituális kontaktus).
  + Természethűség háttérbe szorulása a transzcendencia javára.

5. Mozaikprogramok a Hagia Sophiában

* **Anyag és technika**: apró üveg- és aranytesserae, erős fényvisszaverő hatás, a belső tér fényárban úszik.
* **Korai dekoráció (Justinianus-kor)**:
  + Absztrakt, ornamentális minták, keresztmotívumok (ikonok előtt).
  + Nem narratív, hanem szimbolikus térhatás.
* **Későbbi kiegészítések (ikonoklazmus után)**:
  + **Krisztus Pantokrátor** a kupolában.
  + **Deészisz-kompozíció** (Krisztus középen, Mária és Keresztelő János közbenjárásra emelt kézzel).
  + Császári adományozó jelenetek (pl. IX. Konstantin Monomakhosz és Zóé császárné Krisztus trónja előtt).
* **Teológiai funkció**:
  + A mennyei udvar képe → a liturgia földi megfelelője.
  + Császár mint Isten földi helytartója – politikai propaganda és vallási legitimitás.

6. Összegzés

* A korai bizánci művészet **Róma örökségéből** nőtt ki, de saját, teológiailag megalapozott, transzcendens vizuális nyelvet teremtett.
* A **Hagia Sophia** a bizánci építészet és művészet *par excellence* példája:
  + építészeti innováció,
  + monumentális méret,
  + szimbolikus térszervezés,
  + fény és mozaik összhatása.
* Az ikonográfia és a mozaikprogramok nem pusztán dekorációk, hanem **a liturgia és a császári ideológia vizuális megnyilvánulásai**.
* A bizánci művészet későbbi fejlődésére és az egész ortodox világra meghatározó hatással volt.

3. Az ikon és az ikonoklazmus (képrombolás) jelentősége a bizánci művészetben – Teológiai háttér, művészi következmények, ikonok típusa és funkciója

1. Történeti és teológiai háttér

* **Ikon fogalma**: görög *eikón* = képmás. A bizánci vallásgyakorlatban Krisztus, Mária, szentek és bibliai jelenetek képei, melyek nemcsak ábrázolások, hanem szent tárgyak.
* **Teológiai alap**:
  + Az **inkarnáció tana**: Isten emberré lett (Jézus Krisztusban), ezért ábrázolható.
  + Az ikon **nem a valóságos isteni lényeg képmása**, hanem jel, amely részesít a szent jelenlétében.
  + Az ikon előtt tisztelet (*proskynesis*) adható, de nem imádat (*latreia*) – az imádat egyedül Istennek jár.
* **Korai gyakorlat**:
  + Ikonok már a 4–5. századtól jelen vannak (fa, viasz, mozaik, falfestmény).
  + Lelkiségi és liturgikus központi szerep.

2. Az ikonoklazmus kora

* **Első képrombolás kora (726–787)**:
  + III. Leó császár 726-ban elrendeli az ikonok eltávolítását.
  + Indokok:
    - **Teológiai**: félelem a bálványimádástól (2. parancsolat).
    - **Politikai**: a császár akarata az egyházi hatalom felett, reakció a katonai vereségekre (Isten haragja).
    - **Kulturális**: iszlám hatás – az iszlámban tilos az emberábrázolás.
* **Nikaiai zsinat (787)** – **ikonodulia** (= ikonok tisztelete) helyreállítása, Theodóra császárné támogatásával.
* **Második képrombolás kora (815–843)**:
  + V. Leó újra bevezeti a tilalmat.
  + 843-ban Theodóra császárné végleg visszaállítja az ikonok tiszteletét → „Ortodoxia diadala” ünnepe (máig liturgikus ünnep a keleti egyházban).

3. Művészeti következmények

* **Képrombolás idején**:
  + Figurális képek helyett keresztmotívumok, geometrikus és növényi ornamentika.
  + Monumentális mozaikok és freskók helyett absztrakt díszítés.
* **Képtisztelet visszaállítása után**:
  + Új ikonográfiai kánonok születnek, a képek teológiai és liturgikus funkciója pontosan szabályozva.
  + Az ikonfestészet stílusa szigorúan kötött, „isteni mintát” követ.
  + A figurális művészet virágzása, mozaikok és falképek újjáéledése.

4. Ikonok típusai

* **Krisztus-ábrázolások**:
  + *Pantokrátor*: mindenek ura, trónon vagy kupolában.
  + *Emmanuel*: ifjú Krisztus.
  + Szenvedő Krisztus (*Man of Sorrows*).
* **Theotokos (Istenanya) típusok**:
  + *Hodegetria*: Mária a gyermek Jézusra mutat (az „útmutató”).
  + *Eleousa*: gyengéd érintés, arc az archoz.
  + *Platytera*: Mária orans tartásban, mellén a gyermek Krisztus medaillonban.
* **Narratív ikonok**:
  + Bibliai jelenetek: születés, keresztre feszítés, feltámadás.
* **Szentek ikonok**:
  + Frontális, teljes alakos ábrázolás, attribútumokkal.

5. Az ikon funkciói

* **Liturgikus**:
  + Templomok ikonfalán (ikonosztázion) a szentek mennyei közösségét mutatja.
  + Processziós ikonok ünnepeken.
* **Devocionális** (személyes áhítat):
  + Otthoni imasarok, zarándoklatokon kapott kisebb ikonok.
* **Didaktikus**:
  + Írástudatlan hívek számára bibliai tanítás vizuális átadása.
* **Teológiai**:
  + Az isteni jelenlét közvetítése, „ablak a mennyre” szerep.

6. Összegzés

* Az ikon a bizánci művészet és lelkiség központi eleme, egyszerre teológiai, liturgikus és művészeti jelentőséggel.
* Az ikonoklazmus válsága tisztázta a képhasználat teológiai alapjait és véglegesen megszilárdította az ikon tiszteletét az ortodox világban.
* A 9. század után kialakult ikonfestő hagyomány évszázadokon át változatlan alapelvek mentén működött, a bizánci stílus szigorú kanonizálásával.
* A bizánci ikonok hatása a szláv ortodox kultúrákon keresztül Kelet-Európáig és Oroszországig elterjedt, máig élő művészeti forma.

4. Korai középkori (barbár) művészet és az ún. migrációs stílus – Germán, kelta, viking díszítőművészet és szimbólumrendszer

1. Történeti háttér

* **Időkeret**: 4–9. század, a Nyugatrómai Birodalom bukása (476) utáni korszak.
* **„Barbár” népek**: germán törzsek (gótok, frankok, longobárdok), kelták, vikingek.
* **Migrációs korszak**: nagy népvándorlás idején (4–7. sz.) Európa politikai-társadalmi átalakulása.
* **Művészeti helyzet**:
  + A római hagyományok visszaszorulása a periférián.
  + Törzsi, nemzetségi hagyományok, hordozható műtárgyak dominanciája.
  + Keresztény hatás fokozatos beépülése a pogány tradíciókba.

2. A „migrációs stílus” jellemzői

* **Fogalom**: a népvándorlás kori törzsi népek díszítőművészete, elsősorban hordozható tárgyakon.
* **Főbb jellemzők**:
  + Kis méretű, finom kivitelű, fémtárgyak (fibulák, övcsatok, fegyverdíszek).
  + Gazdag ornamentika: állatstílus, geometrikus minták, fonatos díszítés.
  + Szimmetria, ritmus, felület teljes kitöltése („horror vacui”).
  + Anyaghasználat: arany, ezüst, bronz, gránátberakás, zománc.
* **Funkció**:
  + Hordozható hatalmi jelvények, személyes státuszszimbólumok.
  + Törzsi, családi, vallási identitás kifejezése.

3. Germán művészet

* **Állatstílus I–III.** (5–8. sz.):
  + **Állatstílus I**: stilizált állatfejek és -testek, geometrikus formákba rendezve.
  + **Állatstílus II**: összefonódó állatalakok, szalagtestek.
  + **Állatstílus III**: absztrakció fokozódása, állati elemek nehezen felismerhetők.
* **Tárgytípusok**:
  + Fibulák (pl. sas alakú fibula), fegyververetek, ivókürtök.
* **Példa**: Sutton Hoo kincs (Anglia, 7. sz.) – arany és gránátberakás, maszkos sisak, pajzsveretek.

4. Kelta művészet

* **Eredet**: a brit-szigeteki kelta kultúrák, majd keresztény monostorokban továbbélő hagyomány.
* **Motívumok**:
  + Spirál, triszkélion (háromágú motívum), fonatminták, állatalakok.
  + Bonyolult, végtelen minták – a végtelen élet, isteni rend jelképei.
* **Anyag és technika**:
  + Fémművesség (torques nyakperecek), kőfaragás, miniatúrafestészet.
* **Insuláris stílus**:
  + 7–9. századi brit és ír keresztény művészet, kelta ornamentika és keresztény ikonográfia ötvözése.
  + Kiemelkedő példák:
    - *Kells könyve*, *Durrow könyve* – gazdagon díszített iniciálék, fonatminták, állatalakok.
    - Magas keresztkövek (High Cross) bonyolult faragványokkal.

5. Viking művészet

* **Időkeret**: 8–11. század, Skandinávia.
* **Stílusok** (régészeti korszakolás):
  + **Oseberg-stílus**: gazdag állatalakos faragványok (pl. sárkányfejes hajó).
  + **Borre-, Jelling-, Mammen-stílus**: összefonódó állatok, szimmetrikus kompozíciók.
  + **Ringerike-, Urnes-stílus**: finom, szalagszerű állatformák, spirálok, növényi motívumokkal keverve.
* **Anyagok és hordozók**:
  + Fafaragás, fémművesség, csontfaragás, hajó- és fegyverdíszek.
* **Szimbolika**:
  + Pogány istenek (Odin, Thor) és mitológiai lények (Midgardsorm, sárkányok) ábrázolása.
  + Védelmi, mágikus funkció.

6. Szimbolika és jelentés

* **Állatalakok**:
  + Erő, védelem, törzsi identitás jelképei.
  + Állati küzdelmek → kozmikus harc, élet-halál körforgása.
* **Fonatminták, spirálok**:
  + Végtelenség, isteni rend, a világ összefonódottsága.
* **Szín és anyag**:
  + Arany = hatalom, isteni fény; gránát = vér, élet.
* **Pogány és keresztény szimbólumok keveredése**:
  + A keresztény motívumok gyakran kelta vagy germán ornamentikával vegyülnek (pl. keresztfonatok, állatalakok az evangéliumi könyvekben).

7. Összegzés

* A migrációs stílus a korai középkor művészetének **hordozható, személyes, szimbolikus** formája.
* Germán, kelta és viking kultúrák sajátos ornamentikája eltérő, de közös bennük:
  + absztrakció és stilizáció,
  + erős szimmetria és ritmus,
  + szimbolikus jelentés.
* A kereszténység felvétele után ezek a hagyományok **szervesen beépültek** a középkori európai művészetbe, különösen a kéziratfestészet, kőfaragás és ötvösművesség területén.
* A stílus a 9–11. században fokozatosan összeolvadt a román kori művészettel, de díszítőelemei máig felismerhetők.

5. A brit szigetek keresztény művészete és a kódexfestészet – Book of Kells, Lindisfarne Evangélium, szalagfonatos motívumok

1. Történeti háttér

* **Időkeret**: 6–9. század, a kora középkor egyik legfontosabb művészeti központja.
* **Történelmi kontextus**:
  + Kelta kereszténység: Írországban és Skóciában a 5–6. századtól terjed, Szent Patrik és követői révén.
  + Monasztikus központok alapítása: Iona (Szent Kolumba), Lindisfarne (Szent Aidan).
  + A brit-szigeteki kereszténység kezdetben független Róma közvetlen befolyásától, saját liturgikus hagyományokkal.
* **Kulturális hatások**:
  + Kelta ornamentika, germán állatstílus, keresztény ikonográfia szintézise → *insuláris stílus*.

2. A brit szigetek keresztény művészetének jellemzői

* **Templomépítészet**: egyszerű kő- vagy fagerendás kápolnák, kis ablaknyílásokkal.
* **Kőfaragás**:
  + Magas keresztkövek (*High Cross*) – gazdag fonatminták, bibliai jelenetek.
  + Példa: Muiredach-kereszt (Monasterboice, Írország).
* **Hordozható művészet**:
  + Ötvöstárgyak: kehely, relikviatartó, brossok.
* **Kódexfestészet**:
  + Gazdagon díszített evangéliumos könyvek.
  + Az ornamentika és a szöveg egysége, a betűformák művészi kidolgozása.

3. Insuláris kódexfestészet jellemzői

* **Alapanyag és technika**:
  + Pergamen (borjúbőr), kézi másolás tollal és természetes pigmentekkel.
  + Lapos, élénk színek, arany ritkábban (mint a kontinentális művészetben).
* **Díszítés**:
  + Teljes oldalakat elfoglaló ornamentális lapok (*carpet page*).
  + Díszes kezdőbetűk (*initial*), melyek egész oldalt kitölthetnek.
  + Szalagfonatos (interlace) minták, állatalakok, spirálok.
* **Ikonográfia**:
  + Krisztus, evangélisták és szimbólumaik (ember – Máté, oroszlán – Márk, bika – Lukács, sas – János).
  + Ó- és Újszövetségi motívumok integrálása.
* **Stílus**:
  + Erős kontúrok, absztrakció, díszítés és figurális jelenetek szoros egysége.
  + „Horror vacui”: a felület teljes kitöltése mintákkal.

4. Book of Kells (kb. 800 körül)

* **Készült**: valószínűleg Iona kolostorában, majd a viking támadások után Kellsbe vitték (Írország).
* **Tartalom**: négy evangélium latinul, a Vulgata alapján.
* **Díszítés**:
  + Rendkívüli sűrűségű ornamentika, élénk színek.
  + Híres *Chi-Rho* monogram-oldal (Krisztus nevének görög kezdőbetűi) – szinte teljesen ornamentális, állat- és emberfigurákkal átszőve.
  + Teljes oldalas evangélista-portrék.
* **Jelentőség**:
  + Az insuláris művészet csúcsa.
  + Pogány kelta és germán motívumok keresztény szövegbe ágyazva.

5. Lindisfarne-evangélium (kb. 715–720)

* **Készült**: Lindisfarne kolostorában (Northumbria, Anglia), valószínűleg Eadfrith püspök munkája.
* **Tartalom**: latin evangéliumok, 10. században angolszász glosszával (első ismert angol bibliafordítás).
* **Díszítés**:
  + *Carpet page*-ek szimmetrikus fonatmintákkal.
  + Evangélista-portrék a mediterrán hagyomány szerint, de insuláris ornamentikával keretezve.
  + Kezdőbetűk bonyolult állatalakokkal és fonatokkal kitöltve.
* **Stílus**:
  + Harmonikus színhasználat (vörös, kék, zöld, sárga).
  + Geometrikus rend és organikus motívumok összekapcsolása.

6. Szalagfonatos motívumok és szimbolika

* **Forma**:
  + Végtelenül összefonódó vonalak és szalagok.
  + Gyakran állatfejekben vagy farkokban végződnek.
* **Eredet**:
  + Kelta fémművesség és germán állatstílus ötvözése.
* **Szimbolikus jelentés**:
  + Végtelenség, örökkévalóság, az isteni rend szövedéke.
  + A keresztény hit hálója, amely mindent összeköt.
* **Funkció a kódexekben**:
  + Meditatív, kontemplatív élmény olvasás közben.
  + A szöveg szent voltának vizuális kifejezése.

7. Összegzés

* A brit-szigeteki keresztény művészet az **insuláris stílusban** egyesítette a kelta, germán és keresztény hagyományokat.
* A *Book of Kells* és a *Lindisfarne-evangélium* nem csupán vallási szövegek, hanem vizuális teológiai művek.
* A szalagfonatos motívumok a végtelen és az isteni rend jelképei, amelyek az ornamentika és a hit szoros kapcsolatát mutatják.
* Ez a hagyomány a kontinensre is hatott, különösen a karoling kódexfestészetben.

6. A karoling reneszánsz művészete – Aachen palotakápolna, kódexek, antikizálás, renovatio imperii

1. Történeti háttér

* **Időkeret**: 8–9. század, Nagy Károly (ur. 768–814) és utódai kora.
* **Politikai helyzet**:
  + A Frank Birodalom létrejötte, terjeszkedés és keresztényítés.
  + 800: Nagy Károly császárrá koronázása Rómában → *imperium Christianum* eszméje.
* **Kulturális program**:
  + A birodalom egységesítése vallási és kulturális téren.
  + Az antik római és keresztény műveltség újraélesztése → **Karoling reneszánsz**.

2. A karoling reneszánsz fogalma

* „Renaissance” itt nem klasszikus értelemben, hanem **kultúra- és oktatásmegújítás**.
* **Fő elemei**:
  + Oktatási reform: palotaiskola (Alkuin vezetésével), egységes írásforma (*Carolina minuscula*).
  + Kódexmásolás és könyvtárak bővítése.
  + Liturgia és egyházi művészet egységesítése.
* **Művészeti cél**:
  + A római keresztény múlt dicsőségének felidézése.
  + Uralkodói reprezentáció és a császári hatalom vizuális megerősítése.

3. Aachen palotakápolna (Palastkapelle)

* **Építés**: 792–805, építész: Odo von Metz (Metzi Odo).
* **Funkció**: palotakomplexum része, udvari kápolna és császári koronázótemplom.
* **Építészeti jellemzők**:
  + Centrális alaprajz (nyolcszögű belső tér).
  + Nyugati előcsarnok (*westwerk*), császári emelvény.
  + Két szint: alsó a híveknek, felső a császári családnak.
  + Pendentív helyett bélletes ívek és masszív pillérek tartják a kupolát.
* **Inspiráció**:
  + Ravennai San Vitale templom mintája.
  + Római és bizánci formák ötvözése.
* **Díszítés**:
  + Márványburkolat, mozaikok (Bizáncból rendelt mesterek).
  + Császári trón a nyugati karéj fölött, a Szent Sírra utaló jelképiséggel.
* **Jelentőség**:
  + A nyugati keresztény császárság reprezentációs központja.

4. Karoling kódexfestészet

* **Főbb műhelyek**:
  + Tours, Reims, Metz, Aachen.
* **Stílus**:
  + Antikizáló figurák (térhatás, árnyékolás), de keresztény tartalommal.
  + Ornamentika: insuláris (kelta-germán) motívumok és antik akantuszlevelek.
* **Fontos kódexek**:
  + **Koronázási evangéliumok** (*Godescalc-evangeliárium*, 781–783) – arany- és ezüstírás bíbor pergamenen.
  + **Utrechti zsoltároskönyv** – expresszív tollrajzok, antik naturalizmus felé hajló figurák.
  + **Vivian Biblia** (846) – pompás uralkodói adományozójelenetek.
* **Funkció**:
  + Liturgikus használat.
  + Császári propaganda, a király mint Isten földi helytartója.

5. Antikizálás a karoling művészetben

* **Építészetben**:
  + Római boltívek, oszloprendek, mozaikdíszítés.
  + Klasszikus arányrendszer keresése.
* **Képzőművészetben**:
  + Figurák plaszticitása, drapériák antik redőzése.
  + Perspektivikus törekvések (bár még korlátozottan).
* **Ideológiai jelentés**:
  + A császár a római uralkodók örököse → vizuálisan is „új Róma” teremtése.

6. Renovatio imperii – a birodalom megújítása

* **Eszmei alap**:
  + *Renovatio imperii Romanorum* – „A Római Birodalom megújítása”.
  + A keresztény és római örökség ötvözése az uralkodói hatalom legitimációjához.
* **Vizuális program**:
  + Császári trón, palotaépítészet, koronázási kódexek.
  + A liturgia, írásbeliség és művészet egységes stílusban a birodalom területén.
* **Következmény**:
  + Központosított művészeti irányítás.
  + Hosszú távú hatás a román kori építészetre és kódexfestészetre.

7. Összegzés

* A karoling reneszánsz a nyugati keresztény művészet első nagy kulturális és művészeti megújulása a római kor óta.
* Aachen palotakápolnája a császári hatalom és a keresztény hit összefonódásának mintapéldája.
* A kódexfestészetben és az építészetben egyszerre jelenik meg az **antikizáló forma** és a **keresztény tartalom**.
* A *renovatio imperii* programja hosszú távon a középkori Európa politikai és művészeti önazonosságát alapozta meg.

7. Az Ottó-kori művészet sajátosságai – Hildesheim: Bernward-kapu és oszlop, miniatúrafestészet, korai romanika

1. ****Történeti háttér****

* **Időkeret**: 10–11. század (kb. 919–1050), a Német-római Császárság korai szakasza.
* **Uralkodók**: I. Ottó (936–973) és utódai (Ottó II., Ottó III., III. Henrik).
* **Politikai helyzet**:
  + A Karoling Birodalom felbomlása után a keleti frank területek megszervezése.
  + Császár és pápa szoros együttműködése → renovatio imperii Romanorum folytatása.
* **Kulturális központok**:
  + Főként kolostorok (Reichenau, Trier, Hildesheim, Quedlinburg).
  + A császári udvar művészetpártolása.

2. ****Az Ottó-kori művészet jellemzői****

* **Hagyomány és újítás**:
  + Karoling művészet folytatása antik és bizánci hatásokkal.
  + Erős udvari reprezentáció: uralkodói portrék, adományozó jelenetek.
* **Stílusjegyek**:
  + Monumentalitás, hieratikus (szentélyes, ünnepélyes) kompozíciók.
  + Élénk színek, hangsúlyos kontúrok.
  + Teológiai és szimbolikus tartalom előtérben a naturalizmus helyett.
* **Fő műfajok**:
  + Monumentális bronzöntvények.
  + Miniatúrafestészet.
  + Korai romanika építészeti formáinak megjelenése.

3. ****Hildesheim mint központ****

* **Szent Bernward püspök** (ur. 993–1022):
  + Művészetpártoló, római és bizánci mintákat tanulmányozott.
  + Hildesheim katedrálisának átépítése és díszítése.

3.1. **Bernward-kapu** (1015)

* **Anyag és méret**:
  + Bronz, kb. 4,8 m magas, két szárny, egy darabból öntve.
* **Elhelyezés**:
  + Szent Mihály-templom nyugati bejárata (ma a dóm).
* **Program**:
  + Bal szárny: Ószövetségi jelenetek (Teremtéstől Káin és Ábel történetéig).
  + Jobb szárny: Újszövetségi jelenetek (Krisztus életéből a feltámadásig).
  + Tipológiai párhuzamok: Ó- és Újszövetség eseményeinek szimbolikus megfeleltetése (pl. Ádám–Krisztus).
* **Stílus**:
  + Erőteljes gesztusok, kifejező arckifejezések.
  + Nem klasszikus arányok, hanem teológiai mondanivaló hangsúlyozása.

3.2. **Bernward-oszlop** (kb. 1020)

* **Inspiráció**:
  + Traianus oszlopa Rómában.
* **Anyag**: bronz, kb. 3,8 m magas.
* **Program**:
  + Spirális relief Krisztus csodáival és szenvedéstörténetével.
  + Narratív, folyamatos ábrázolás.
* **Jelentőség**:
  + Monumentális bibliai tanítás képi formában.
  + Bizánci és antik minták keresztény tartalommal való átdolgozása.

4. ****Miniatúrafestészet az Ottó-korban****

* **Központok**: Reichenau-sziget, Trier, Echternach.
* **Stílus**:
  + Hieratikus alakok, szimmetrikus kompozíciók.
  + Arany háttér, bizánci hatás.
  + Figurák kifejező gesztusai és arcai.
* **Jelentős kódexek**:
  + **Perikopenbuch Henriks II.** (kb. 1007–1012, Reichenau): arany háttér, császár mint Krisztus földi helytartója.
  + **Evangeliarium Ottó III.**: uralkodó trónon, körülötte tartományok megszemélyesítése.
* **Funkció**:
  + Liturgikus használat, császári propaganda.

5. ****Kapcsolat a korai romanika építészetével****

* **Építészeti jellemzők**:
  + Masszív tömegek, vastag falak.
  + Kettős apszis (pl. Szent Mihály-templom, Hildesheim).
  + Modulrendszeres alaprajz.
* **Hildesheim Szent Mihály-templom**:
  + Alaprajz: bazilikális, kereszthajóval, két szimmetrikus kórussal.
  + Racionális térszervezés → román építészet előképe.

6. ****Összegzés****

* Az Ottó-kori művészet a Karoling hagyomány és a bizánci-antik formakincs szintézise, amelyben a császári ideológia és a keresztény teológia szorosan összekapcsolódik.
* **Hildesheim** Bernward püspök idején a monumentális bronzművészet és a tipologikus ikonográfia kiemelkedő központja lett.
* A miniatúrafestészet és az építészet stílusjegyei előkészítették a román kor egységes, monumentális formanyelvét.
* Az Ottó-kor vizuális nyelve egyértelműen a császári hatalom isteni eredetét és a keresztény világ rendjét közvetítette.

8. A román kori templomépítészet fő jellemzői – Zarándoktemplomok, boltozatok, alaprajzok (Cluny, Santiago de Compostela)

1. ****Történeti háttér****

* **Időkeret**: kb. 10–12. század (Nyugat-Európában).
* **Társadalmi-kulturális háttér**:
  + Politikai stabilizálódás a 10. század végétől.
  + Szerzetesrendek (bencés, clunyi reform) megerősödése.
  + Zarándoklatok fellendülése → Szentföld, Róma, Santiago de Compostela.
* **Egyházi igény**:
  + Nagy befogadóképességű, tartós és tűzbiztos templomok.
  + Monumentális, kőből épített bazilikák.

2. ****A román stílus általános jellemzői****

* **Tömegformálás**: zárt, erődszerű hatás; vastag falak, kisméretű ablakok.
* **Szerkezet**:
  + Félköríves boltívek és nyílások.
  + Masszív pillérek és támaszrendszer.
* **Tértagolás**:
  + Modulrendszer: az egész alaprajz arányrendszere néhány alapméretre épül.
* **Díszítés**:
  + Kőfaragványok: kapuzatok, oszlopfők, timpanonok bibliai jelenetekkel.
  + Festett belső falfelületek (freskó, secco).

3. ****Zarándoktemplomok****

* **Funkció**: zarándokok tömegeinek befogadása, a szentély zavartalan liturgiájának biztosítása.
* **Főbb elemek**:
  + **Körüljárós szentély** (deambulatorium): a főoltár körüli folyosó.
  + **Sugárkápolnák**: relikviák elhelyezésére, a körüljáró folyosóhoz kapcsolva.
  + **Hosszanti hajó** nagy befogadóképességgel.
  + Külön be- és kijáratok a zarándokforgalom irányítására.
* **Elterjedés**:
  + Franciaország (pl. Sainte-Foy, Conques), Spanyolország (Santiago de Compostela).

4. ****Boltozati rendszerek****

* **Cél**: kőboltozat alkalmazása a tűzbiztonság és a tartósság érdekében.
* **Típusok**:
  + Dongaboltozat: félköríves, hosszanti tengelyű.
  + Szakaszos dongaboltozat, hevederívekkel tagolva.
  + Keresztboltozat: két dongaboltozat merőleges keresztezése.
* **Statikai jellemzők**:
  + Boltozat nyomása → vastag falak és támpillérek szükségesek.
  + Kis ablaknyílások → félhomályos belső tér.

5. ****Alaprajzok és jelentős példák****

5.1. **Cluny (Burgundia, Franciaország)**

* **Cluny III. (1088–1130)** – a kor legnagyobb temploma.
* **Szerzetesi központ**: bencés reform mozgalom vezető helye.
* **Alaprajz**:
  + Hatalmas bazilika, több kereszthajóval.
  + Körüljárós szentély, számos sugárkápolna.
  + Modulrendszer, monumentális méretek.
* **Jelentőség**:
  + Egységes stílus elterjesztése Európában.
  + Mintaként szolgált számos kolostortemplom számára.

5.2. **Santiago de Compostela (Galícia, Spanyolország)**

* **Építés**: 1075-től, a 12. század elejére fejezték be.
* **Funkció**: Szent Jakab apostol sírjához vezető zarándoklat célpontja.
* **Alaprajz**:
  + Hosszú főhajó, kereszthajó kiugró karokkal.
  + Körüljárós szentély és sugárkápolnák.
  + Többszintes emelvények, nagy belmagasság.
* **Főhomlokzat**:
  + Eredetileg román, később barokk átépítések.
* **Jelentőség**:
  + A klasszikus zarándoktemplom-típus egyik legjobb példája.

6. ****Összegzés****

* A román kori templomépítészet a **szilárdság, monumentalitás és funkcionális térszervezés** jegyében született.
* A zarándoktemplomok alaprajza és boltozati rendszere a tömeges hívőforgalomhoz és a liturgiai igényekhez alkalmazkodott.
* **Cluny** a szerzetesi és építészeti reform központjaként, **Santiago** pedig a zarándokútvonal végpontjaként európai jelentőségű építészeti mintává vált.
* A román stílus technikai és térszervezési megoldásai előkészítették a gótika szerkezetileg merészebb formáit.

9. A román kori szobrászat és portálprogramok – Tympanonok, bibliai ciklusok, Giselbertus (Autun)

1. Történeti háttér

* **Időkeret**: 11–12. század, román kor.
* **Kulturális és vallási háttér**:
  + Zarándoklatok (pl. Santiago, Róma, Jeruzsálem) → templomok főbejárata mint teológiai üzenethordozó.
  + Liturgikus és didaktikus igény: az analfabéta hívek bibliai tanítása képi formában.
* **Új szobrászati feladat**:
  + Monumentális kőszobrászat újjáéledése a Nyugat-Római Birodalom bukása óta.
  + Az épület szerves részeként alkalmazott díszítés.

2. A románkori szobrászat jellemzői

* **Formai jegyek**:
  + Erős stilizáció, expresszív arckifejezések, hangsúlyos gesztusok.
  + Hieratikus méretarányok (fontosabb alak nagyobb).
  + Mély relief, plasztikus formálás.
* **Tematika**:
  + Bibliai történetek, krisztológiai és eszkatológiai jelenetek.
  + Szentek élete, erkölcsi tanítások.
* **Funkció**:
  + Teológiai tanítás → képi Biblia.
  + Liturgikus tér előkészítése → a hívő lelki ráhangolása a templomba lépés előtt.

3. A templomportál felépítése és funkciója

* **Felépítés**:
  1. **Tympanon** – félköríves mező a kapu fölött, fő jelenet helye.
  2. **Archivolt** – félköríves ívsáv a tympanon fölött, kisebb alakokkal, díszítéssel.
  3. **Lintel** (szemöldökkő) – a tympanon alsó határa.
  4. **Jambák** – a kapu oldalai, oszlopfigurákkal (apostolok, próféták).
  5. **Trumeau** – a két kapuszárny közti pillér, gyakran figurális díszítéssel.
* **Elhelyezés**:
  1. Legfontosabb program a főkapun (nyugati homlokzat).
  2. Oldalkapuk is kaphattak tematikus díszítést.

4. Tympanonok és bibliai ciklusok

* **Fő témák**:
  + **Krisztus mint Pantokrátor** (mindenek ura).
  + **Utolsó ítélet** – a lelkek üdvözülése vagy kárhozata.
  + **Parúzia** (Krisztus második eljövetele).
  + **Jézus gyermekkorának jelenetei**, evangélisták jelképeivel.
* **Tipológia**:
  + Ószövetségi előképek és Újszövetségi beteljesedés kapcsolata.
* **Zarándoktemplomok portáljai**:
  + Sainte-Foy (Conques), Vézelay, Moissac, Autun.

5. Giselbertus és az autuni Saint-Lazare-székesegyház

* **Dátum**: kb. 1120–1135.
* **Alkotó**: *Giselbertus* – a ritka esetek egyike, amikor románkori szobrász nevét ismerjük (felirat a tympanonon).
* **Főmű**: **Utolsó ítélet tympanon**.
  + **Kompozíció**:
    - Középen trónoló, hatalmas Krisztus, körülötte mandorla (dicsfény).
    - Jobb oldalon a megváltottak, bal oldalon a kárhozottak.
    - Angyalok és ördögök küzdelme a lelkekért.
    - Alul: feltámadó halottak, lelkek mérlegelése.
  + **Stílus**:
    - Erős mozdulatok, expresszív gesztusok.
    - Nyújtott arányok, drámai hatás.
    - Mélyen vésett relief, hogy a fény-árnyék kontraszt kiemelje a formákat.
* **Didaktikus üzenet**:
  + Figyelmeztetés a bűn következményeire.
  + A zarándokokat a bűnbánatra és megtérésre ösztönzi.

6. Összegzés

* A románkori szobrászat szerves része az építészetnek, legfontosabb helye a templomportál.
* A tympanon-programok a bibliai történetek és a teológiai tanítás képi összefoglalásai.
* Giselbertus autuni tympanonja a románkori expresszív szobrászat csúcspontja: egyszerre művészi remekmű és hitbéli üzenet.
* Ezek a programok a hívő számára **vizuális prédikációként** működtek, és alapvető szerepet játszottak a középkori vallási élményben.

10. A román kori falfestészet és freskóprogramok – Saint-Savin-sur-Gartempe, bizánci hatások, ikonográfiai rendszerek

1. Történeti háttér

* **Időkeret**: 11–12. század, a román stílus virágkora.
* **Funkció**:
  + A falfestészet célja a templomterek vizuális katekizálása.
  + Bibliai történetek és szentek élete a hívő, többnyire írástudatlan közösség számára.
* **Kulturális háttér**:
  + Szerzetesrendek (bencések, clunyi reform) egységes liturgikus és tanító programokat terjesztettek.
  + Falfestészet és szobrászat egymást kiegészítve adták a templomi ikonográfiát.

2. A román kori falfestészet általános jellemzői

* **Technikai megoldások**:
  + Freskó (*buon fresco* – nedves vakolatra festés).
  + Szekkó (száraz vakolatra kötőanyaggal).
* **Formai jegyek**:
  + Erős kontúrok, stilizált formák.
  + Egységes, nagy színfelületek; kevés árnyékolás.
  + Figurák hieratikus beállításban, szimbolikus arányokkal.
  + Kompozíciók szigorú rendben, sávos tagolásban.
* **Színvilág**:
  + Földszínek, vörös, okker, zöld, fekete; a kék drágább pigment volt.

3. Bizánci hatások

* **Források**:
  + Zarándokok és szerzetesek közvetítette művészeti minták.
  + Bizánci mozaik- és ikonfestészet hatása főleg Itálián keresztül.
* **Átvett elemek**:
  + Arany- és egyszínű hátterek (freskón sárga vagy okker helyettesítéssel).
  + Frontális, ünnepélyes alakok.
  + Mandorla és glória használata.
  + Krisztus Pantokrátor képtípus elterjedése.
* **Hatás a narratív jelenetekre**:
  + Egységes, hierarchikus térszervezés.
  + Lapos, ikonikus térszemlélet.

4. Ikonográfiai rendszerek román templomokban

* **Szerkezeti elv**:
  + A templom egy kozmikus rend képe.
  + A mennyei és földi szféra elhelyezése a térben meghatározza a festésrend helyét.
* **Tipikus elrendezés**:
  + **Apszis**: Krisztus dicsősége (Maiestas Domini), Mária és az apostolok.
  + **Hajó boltozata**: Ó- és Újszövetség narratív ciklusai.
  + **Oldalfalak**: szentek, vértanúk, helyi kultuszok.
  + **Kripták**: a templom védőszentjének életéből vett jelenetek.
* **Teológiai cél**:
  + Tipológia: ószövetségi előképek és újszövetségi beteljesedés párosítása.
  + Eszkatológiai üzenetek (Utolsó ítélet).

5. Saint-Savin-sur-Gartempe (Poitou, Franciaország)

* **Dátum**: 11. század vége – 12. század eleje.
* **Jelentőség**:
  + „A román kori freskók Sixtus-kápolnája” – az egyik legteljesebb freskóprogram.
  + UNESCO világörökségi helyszín.
* **Elhelyezés**:
  + A templomhajó dongaboltozatán és falain.
* **Program**:
  + Hajó boltozatán: **Ószövetségi ciklus** a Teremtéstől Mózes történetéig.
    - Pl. Teremtés, Noé bárkája, Kivonulás Egyiptomból.
  + Apszis: Krisztus dicsősége (Maiestas Domini).
  + Kripta: Szent Savin és Szent Cyprien vértanúsága.
* **Stílus**:
  + Nagy, elnyújtott figurák a boltozat ívéhez igazodva.
  + Narratív folyamatosság – a jelenetek képsorban haladnak.
  + Élénk, de korlátozott színskála.
* **Ikonográfiai üzenet**:
  + Az Ószövetség története mint előkép Krisztus üdvtörténetéhez.
  + A zarándok tanítása a megváltás rendjéről.

6. Összegzés

* A román kori falfestészet a templomi építészet szerves része, a liturgia és a katekizálás eszköze.
* Bizánci hatás főként az ikonikus formákban és hieratikus szerkesztésben érvényesült.
* Az ikonográfiai programok szigorú rendben szerveződtek, hogy a hívő a templomban a „mennyei Jeruzsálem” képét lássa.
* Saint-Savin-sur-Gartempe freskói a román narratív falképfestészet csúcspontját képviselik, és ma is kulcsfontosságú forrásai a korszak vizuális kultúrájának.

11. Román kori kódexművészet és iniciálék – Liturgikus kéziratok, iniciálék funkciója és formavilága

1. Történeti háttér

* **Időkeret**: 11–12. század, román stílus korszaka.
* **Kulturális kontextus**:
  + A szerzetesi kultúra virágkora, könyvmásoló műhelyek (*scriptoriumok*) a kolostorokban.
  + A könyvek elsősorban liturgikus és teológiai célra készültek.
  + A kézirat drága és ritka tárgy, művészi kivitele státuszszimbólum és hitbéli kincs.
* **Technológia**:
  + Íróanyag: pergamen (borjú-, juh-, kecskebőr).
  + Íróeszköz: lúdtoll.
  + Festékek: ásványi és növényi pigmentek, aranylap vagy aranypor.

2. A román kori kódexművészet jellemzői

* **Funkció**:
  + Liturgia és Biblia szövegeinek rögzítése.
  + Bibliai tanítás képi illusztrációja.
* **Stílusjegyek**:
  + Erős kontúrok, élénk színek.
  + Lapos, ornamentális térkezelés.
  + Figurák hieratikus beállításban.
  + „Horror vacui” – a felület sűrű kitöltése díszítéssel.
* **Hatások**:
  + Insuláris (brit-szigeteki) ornamentika: fonatok, állatalakok.
  + Bizánci ikonfestészet: arany háttér, frontális alakok.
  + Karoling és Ottó-kori hagyomány folytatása.

3. Liturgikus kéziratok

* **Főbb típusok**:
  1. **Biblia** – teljes szöveg vagy részletek.
  2. **Evangeliárium** – a négy evangélium liturgikus olvasásra szerkesztett változata.
  3. **Zsoltároskönyv** (*Psalterium*) – a zsoltárok könyve, imádságos célokra.
  4. **Missale** – mise teljes szövege.
  5. **Antifonále, Graduale** – énekeskönyvek, gregorián kottával.
* **Használat**:
  1. Főként kórusban, liturgia alatt; az olvasóállványról (*ambo*) felolvasva.
  2. Ünnepi alkalmakra különösen gazdagon díszített példányok.

4. Az iniciálék funkciója

* **Fogalom**: a szöveg bekezdésének vagy fejezetének első, díszített kezdőbetűje.
* **Funkciók**:
  + **Praktikus**: tagolja a szöveget, segíti a keresést.
  + **Esztétikai**: a kézirat rangját és szépségét növeli.
  + **Didaktikus/szimbolikus**: képi tartalommal kiegészíti vagy magyarázza a szöveget.
* **Hierarchia**:
  + Nagyobb iniciálék könyv- vagy evangéliumkezdésnél.
  + Kisebb díszítésű betűk fejezeteknél.

5. Az iniciálék formavilága és típusai

* **Formai megoldások**:
  + **Zoomorf**: betűvonalakat állatok, sárkányok, madarak formázzák.
  + **Figurális**: bibliai szereplők, szentek alakjai a betűben.
  + **Historiált iniciálé**: a betű belsejében narratív jelenet (pl. Krisztus születése az „N” betűben).
  + **Ornamentális**: geometrikus vagy növényi fonatok, indák, akantuszlevelek.
  + **Interlace (szalagfonatos)**: insuláris örökségből származó végtelen fonatminták.
* **Kompozíciós elvek**:
  + Betű és kép összekapcsolása – a szöveg vizuális magyarázata.
  + Arany és élénk színek használata a betű kiemelésére.
* **Szimbolika**:
  + Betűformák és színek teológiai jelentéssel bírhatnak (pl. arany = isteni fény).

6. Összegzés

* A román kori kódexművészet a középkori vizuális kultúra egyik legmagasabb szintje: kézműves precizitás, teológiai mélység és művészi gazdagság ötvözete.
* A liturgikus kéziratok a vallási élet központi tárgyai voltak, a templomi és kolostori liturgia nélkülözhetetlen kellékei.
* Az iniciálék egyszerre szolgálták a **szöveg tagolását, díszítését és értelmezését**, a román stílus formakincsének teljes tárházát felvonultatva.
* A román kori iniciálék hagyománya a gótikus könyvfestészetben továbbélt, de a román korban érte el monumentális, ikonikus jellegét.

12. Román kori ötvösművészet és liturgikus tárgyak – Keresztek, kelyhek, relikviatartók, ereklyetisztelet vizuális megjelenése

1. ****Történeti háttér****

* **Időkeret**: 11–12. század, román stílus virágkora.
* **Társadalmi és vallási kontextus**:
  + A templomi liturgia és az ereklyekultusz kiteljesedése.
  + Zarándoklatok fellendülése → relikviák szerepe nő.
  + Kolostorok és székesegyházak gazdagsága, presztízsversenye.
* **Ötvösművesség helye a művészetben**:
  + A román korban a legdrágább anyagokkal dolgozó műfaj.
  + Az egyházi reprezentáció és a hit tárgyi kifejezése.

2. ****Román kori ötvösművészet technikai és stílusjegyei****

* **Anyagok**:
  + Arany, ezüst, réz, bronz.
  + Drágakövek (gránát, ametiszt, zafír), üvegpaszta.
  + Zománc (főleg champlevé – mélyített zománc, Limoges központtal).
* **Technikák**:
  + Domborítás, vésett díszítés.
  + Filigrán, granuláció.
  + Drágakőfoglalás, cloisonné és champlevé zománc.
* **Stílus**:
  + Erős szimmetria, hierarchikus kompozíciók.
  + Figurák stilizált formában, bizánci hatással.
  + Ornamentika: növényi indák, geometrikus és állatalakos motívumok.

3. ****Liturgikus tárgytípusok****

3.1. **Keresztek**

* **Funkció**: oltárkeresztek a misén, processziós keresztek körmenetekben.
* **Formák**:
  + Crux gemmata: drágakövekkel borított kereszt.
  + Korpusz nélküli (szimbolikus) vagy korpusszal (Krisztus-ábrázolással).
* **Díszítés**:
  + Középpontban Krisztus, szárakon evangélisták vagy szentek.
  + Drágakövek mint a mennyei Jeruzsálem jelképei.
* **Példa**:
  + Lothar-kereszt (kb. 1000, Aachen) – karoling-ottóni hagyomány folytatása.

3.2. **Kelyhek**

* **Funkció**: eucharisztia borának (Krisztus vérének) tárolása és bemutatása.
* **Forma**:
  + Széles talp (stabilitás), keskeny nyak, kerek csésze.
* **Díszítés**:
  + Gravírozás, zománc, drágakőfoglalás.
  + Krisztus és apostolok, szőlőinda motívumok (eucharisztia szimbóluma).
* **Példa**:
  + Suger apát kehelye (Saint-Denis).

3.3. **Relikviatartók (reliquiarium)**

* **Funkció**: szentek ereklyéinek őrzése, bemutatása.
* **Formák**:
  + **Ereklyeszekrény (châsse)** – gyakran házikó alakú, tetőszerű fedéllel.
  + **Testtöredék-reliquiáriumok** – fej, kar, láb formájú (a benne őrzött testrész alakjában).
  + **Monstrancia előzményei**: átlátszó ablakos tartók.
* **Díszítés**:
  + Figurális reliefek a szent életéből, zománcos táblák, drágakő-berakás.
* **Központok**:
  + Limoges (champlevé zománc), Köln (arany- és ezüstművesség).
* **Példák**:
  + Saint-Foy szobra-reliquiáriuma (Conques, 11–12. sz.) – aranyozott ezüst, drágakövek.

4. ****Ereklyetisztelet vizuális megjelenése****

* **Teológiai alap**:
  + A szentek ereklyéi közvetítik az isteni kegyelmet.
  + A zarándoklat során a relikviák megtekintése és érintése a bűnbocsánat és gyógyulás forrása.
* **Vizuális megjelenítés célja**:
  + Az ereklyetartó mint földi „mennyei” tárgy, drágasága és ragyogása a szent méltóságát tükrözi.
  + A formák és anyagok szimbolikus üzenete: arany = isteni fény, drágakő = paradicsomi kert kövei.
* **Liturgiai szerep**:
  + Ünnepi körmenetekben hordozzák.
  + A templomban kiemelt helyen, gyakran a főoltár mögött vagy kriptában.

5. ****Jelentős példák****

* **Lothar-kereszt** – Aachen, 1000 körül: aranyozott ezüst, drágakő, antik kámeák.
* **Szent Foy (Saint-Foy) reliquiáriuma** – Conques, 11–12. sz.: ülő szobor formájú, aranyozott ezüst, ékkövek.
* **Suger apát kelyhe** – Saint-Denis, 12. sz.: antik achátcsésze, aranyozott foglalattal, drágakövekkel.

6. ****Összegzés****

* A román kori ötvösművészet csúcsa a liturgikus tárgyak készítésében nyilvánult meg.
* A keresztek, kelyhek, relikviatartók nemcsak funkcionális, hanem szimbolikus és teológiai jelentéssel is bírtak.
* Az ereklyetisztelet vizuális nyelve a drága anyagok és a gazdag ikonográfia segítségével a mennyei világ földi megjelenítését szolgálta.
* E műtárgyak a román kor vallási életének és művészi kultúrájának legfényesebb bizonyítékai.

13. A keresztény templomtér teológiája és szimbolikája a román korban – A templom mint Isten országa: orientáció, szintek, mozgásirány

1. Teológiai alap

* A templom a középkori keresztény gondolkodásban **nem pusztán funkcionális épület**, hanem **szakrális tér**, a földi és mennyei világ találkozási pontja.
* **Bibliai alapképek**:
  + Mennyei Jeruzsálem (Jelenések könyve) → az örök, isteni rend képmása.
  + Noé bárkája → az üdvösség hajója, amely megmenti a híveket.
* **Liturgikus funkció**: a szertartások és a szentmise tere, ahol a hívő Isten jelenlétében van.

2. A templom mint Isten országa

* **Szimbolikus megfeleltetés**:
  + **Szentély** → mennyország, Isten trónja.
  + **Hajó** → földi világ, a zarándokló Egyház.
  + **Nyugati homlokzat / portál** → a világ kapuja, az üdvösségbe vezető út kezdete.
* **Anyag és forma**:
  + Kőépítés: örökkévalóság jelképe.
  + Modulrendszer: isteni rend és arányosság.

3. Orientáció

* **Keletelés**:
  + A román kori templomok többsége keletelt: a szentély kelet felé néz.
  + **Teológiai jelentés**:
    - Kelet = feltámadás (Napkelet), Krisztus második eljövetele.
    - A hívő mise közben a felkelő Nap irányába fordul, jelezve a mennyei világ felé való törekvést.
* **Nyugati kapu**:
  + A belépés helye, gyakran az Utolsó ítélet ábrázolásával (figyelmeztetés a megtérésre).
  + A nyugatról (a bűn, a sötétség világa felől) érkezik a hívő a fénybe (szentély felé).

4. A templomtér szintjeinek szimbolikája

* **Vertikális rend**:
  1. **Kripta** – alvilág, a halottak birodalma, vértanúk sírja → a hit alapja.
  2. **Főhajó / földszint** – földi élet, a hívek gyülekezése.
  3. **Szentély** – mennyei szféra, az oltár mint Krisztus trónja.
* **Magasság**:
  1. A boltozat a mennybolt jelképe.
  2. A szentély emelt szintje a mennyei világ elkülönítését szolgálja.
* **Anyaghasználat**:
  1. Alsó szint: súlyos kő, masszív pillérek.
  2. Felső zóna: könnyebb szerkezetek, ablaknyílások → a fény, mint isteni jelenlét.

5. Mozgásirány a templomban

* **Liturgikus tengely**: nyugat → kelet irány.
  + A hívő belép a nyugati kapun, végighalad a főhajón, és a szentélyben (kelet) találkozik az oltárral.
  + A folyamat **szimbolikus zarándoklat** a földi élettől az örök üdvösség felé.
* **Processziók**:
  + Ünnepeken körmenetek a hajóban és a körüljáróban (zarándoktemplomokban).
* **Vertikális mozgás**:
  + Lépcső a kriptához (lefelé – elmúlás, halál).
  + Lépcső a szentélyhez (felfelé – felemelkedés, üdvösség).

6. Román kori példák

* **Saint-Sernin, Toulouse**:
  + Keletelt szentély, körüljáró sugárkápolnákkal.
  + Nyugati homlokzaton gazdag szobrászati program.
* **Cluny III.**:
  + Többszintes, hierarchikus tértagolás.
  + Modulrendszer, processziós terek.
* **Santiago de Compostela**:
  + Zarándokút végpontja, a hívők fizikai és lelki útja a nyugattól a szent sírig (kelet).

7. Összegzés

* A román kori templomtér **teológiai programja** a liturgia és a hit szimbolikus kifejezése: a hívő útja a bűntől az üdvösségig.
* Az orientáció, a szintek hierarchiája és a mozgásirány mind a keresztény kozmológia és eszkatológia képi leképezése.
* A román templom **Isten országának földi mása**, amely arányaiban, díszítésében és térszervezésében a mennyei rendet jeleníti meg.

14. A gótikus stílus kialakulása: Saint-Denis és Suger apát – Fényelvűség, vertikalitás, új esztétikai elvek

1. Történeti háttér

* **Időkeret**: 12. század közepe – a gótika kezdete Franciaországban, majd gyors elterjedése Európában.
* **Társadalmi és vallási háttér**:
  + Politikai stabilitás Capeting-ház alatt.
  + A nagyvárosok és a katedrális-építkezések fellendülése.
  + Párizs és környéke mint szellemi-kulturális központ.
* **Teológiai háttér**:
  + Pseudo-Dionysios Areopagita misztikus írásai: Isten fénye anyagi formákon keresztül ragyog a világra → *lux nova* (új fény).
  + A templom mint a mennyei Jeruzsálem előképe.

2. A gótikus stílus születése

* **Helyszín**: Saint-Denis apátság (Párizs mellett).
* **Időpont**: 1137–1144 – Suger apát vezetésével a szentély újjáépítése.
* **Új szerkezeti megoldások**:
  + Csúcsíves boltív (jobban elosztja a terhet).
  + Bordás keresztboltozat (könnyebb szerkezet, magasabb tér).
  + Támpillér és repülő támpillér (a boltozat terhét kifelé vezeti).
* **Következmény**:
  + Magasabb falak, nagyobb ablakfelületek.
  + Nyitottabb, világosabb belső tér.

3. Saint-Denis és Suger apát szerepe

* **Suger apát (1081–1151)**:
  + Államférfi és mecénás, a Capeting királyok tanácsadója.
  + Célja: Saint-Denis apátságát Franciaország királyi temetkezési helyévé és szakrális központjává tenni.
* **Saint-Denis újjáépítése**:
  + Új nyugati homlokzat három kapuval, királygalériával.
  + Új szentély és körüljáró sugárkápolnákkal – egységes, fényben úszó tér.
* **Jelentőség**:
  + A stílus első tudatos programadó építkezése.
  + A gótikus szerkezet és esztétika mintapéldája.

4. Fényelvűség (*lux nova*)

* **Teológiai alap**:
  + Pseudo-Dionysios: a fény Isten lényének földi megnyilvánulása.
  + A színes üvegablakok a mennyei fény megszűrt, misztikus ragyogását hozzák a templomba.
* **Saint-Denis színes üvegablakai**:
  + Bibliai jelenetek, tipológiai összefüggések.
  + Fény és szín összeolvadása mint spirituális élmény.
* **Hatás**:
  + A fény nemcsak világítás, hanem **teológiai üzenet**.
  + A gótikus templom belseje szimbolikus „isteni fényárban” áll.

5. Vertikalitás

* **Szerkezeti ok**:
  + Csúcsívek és támpillérek lehetővé teszik a falak megemelését.
  + Könnyebb boltozat és teherelosztás.
* **Esztétikai jelentés**:
  + A magasba törő formák az isteni szféra felé irányítják a tekintetet.
  + A templom belső tere „felfelé húzza” a hívőt – lelki felemelkedés.
* **Saint-Denis példája**:
  + Bár nem annyira magas, mint későbbi katedrálisok, már érzékelteti a vertikalitásra törekvést.

6. Új esztétikai elvek

* **Egységes térfelfogás**:
  + A szentély és a körüljáró sugárkápolnákkal folyamatos, tagolatlan térélményt ad.
* **Könnyedség és átláthatóság**:
  + A falak súlya helyett a fény, az üvegfelületek és a finom szerkezet uralkodik.
* **Dekoratív rendszer**:
  + Szobordíszítés a portálokon – teológiai és történeti tanítás képi formában.
  + Az építészet, szobrászat és üvegfestészet integrált művészeti programot alkot.
* **Közösségi és királyi reprezentáció**:
  + Saint-Denis mint Franciaország uralkodóinak nyughelye → nemzeti szimbolika.

7. Összegzés

* A gótikus stílus a román kor masszív, zárt tereit fényben úszó, magasba törő szerkezetekkel váltotta fel.
* **Saint-Denis és Suger apát** szerepe alapvető: az épületben először valósult meg tudatosan a gótikus tér- és fényelv.
* Az új esztétikai elvek (lux nova, vertikalitás, egységes tér) évszázadokra meghatározták a nyugat-európai katedrálisépítészetet.
* Saint-Denis nemcsak építészeti újítás, hanem **szellemi program** is: a mennyei Jeruzsálem földi mása, a hit és a királyi hatalom dicsőségének kifejezése.

15. A gótikus katedrális szerkezeti és formai újításai – Csúcsívek, keresztboltozat, támívek, üvegablakok (Chartres, Reims)

1. ****Történeti háttér****

* **Időkeret**: 12–15. század, kezdete Franciaország Île-de-France tartományában (Saint-Denis, 1140-es évek).
* **Kulturális és vallási háttér**:
  + Városok megerősödése, püspöki székhelyek rangjának növekedése.
  + A katedrális a város szimbolikus és szakrális középpontja.
* **Teológiai alap**:
  + Lux nova – az isteni fény megjelenítése a színes üvegablakokon keresztül.
  + A templom mint a mennyei Jeruzsálem előképe.

2. ****Szerkezeti újítások****

2.1. **Csúcsívek**

* **Felépítés**:
  + Ívelt boltozati és nyílásforma, amely hegyben végződik.
* **Előnyei**:
  + Jobban vezeti a függőleges terheket a támaszokra.
  + Lehetővé teszi változó szélességű és magasságú terek lefedését.
* **Forma**:
  + Karcsúbb, magasabb nyílások → vertikális hatás.

2.2. **Bordás keresztboltozat**

* **Felépítés**:
  + Két vagy több csúcsív metszésvonalán bordák futnak végig, melyekre a boltozat héjazata támaszkodik.
* **Előnyei**:
  + Könnyebb szerkezet, mint a román kori dongaboltozat.
  + Magasabb hajók, nagyobb nyitott terek.
  + Moduláris építkezés: a boltozati szakaszok (traveék) egymás után építhetők.

2.3. **Támívek és repülő támpillérek**

* **Felépítés**:
  + A főhajó falát kívülről félívű szerkezetek (repülő támpillérek) kötik össze a külső pillérekkel.
* **Funkció**:
  + A boltozat oldalnyomásának elvezetése → a fal tehermentesítése.
* **Következmény**:
  + A fal nagy részét üvegablakok válthatják fel.

2.4. **Üvegablakok**

* **Technikai jellemzők**:
  + Ólomkeretbe foglalt, színes üvegtáblák.
  + Festés és égetés a részletek kiemelésére.
* **Ikonográfia**:
  + Bibliai történetek, szentek élete, tipológiai jelenetek.
  + Donátorok (mecénások) ábrázolása.
* **Teológiai üzenet**:
  + A fény szimbolikus, misztikus jelenléte → Isten láthatatlan lényege érzékelhetővé válik.

3. ****Formai jellemzők****

* **Vertikalitás**:
  + Magas, karcsú pillérek és nyílások → felfelé törekvés.
* **Átlátható tér**:
  + Trifórium, magas ablakok, rózsaablakok.
* **Díszítés**:
  + Szobordísz a portálokon (bibliai és történeti programok).
  + Kőcsipkék, gótikus ívsorok, mérműves ablakok.
* **Egységes művészeti program**:
  + Építészet, szobrászat és üvegfestészet szoros összhangja.

4. ****Példák****

4.1. **Chartres-székesegyház (1194–1220)**

* **Szerkezet**:
  + Magas, háromszintes belső tér: árkádsor, trifórium, magas ablakok.
  + Fejlett repülő támpillérrendszer.
* **Üvegablakok**:
  + Teljes ciklus fennmaradt (150 ablak).
  + Híres rózsaablakok: északi, déli és nyugati homlokzat.
* **Jelentőség**:
  + Az érett gótika mintaképe.
  + Erős kapcsolat a város polgáraival (céhek és adományozók).

4.2. **Reims-székesegyház (1211–1311)**

* **Funkció**:
  + A francia királyok koronázótemploma.
* **Szerkezet és forma**:
  + Kiemelkedően magas hajó (38 m).
  + Gazdag szobordísz: mosolygó angyal, királygaléria.
* **Üvegablakok**:
  + Nagy, csúcsíves mérműves ablakok.
  + A fény és a szobrászat harmonikus összekapcsolása.

5. ****Összegzés****

* A gótikus katedrális szerkezeti újításai (csúcsív, bordás keresztboltozat, repülő támpillér) **mérnöki áttörést** jelentettek, lehetővé téve a vertikális, fényben úszó teret.
* A formai jellemzők (magas arányok, mérművek, szobordíszítés, üvegfestészet) teológiai és esztétikai egységet alkottak.
* Chartres és Reims példái mutatják, hogyan teljesedett ki a stílus: a szerkezet nemcsak műszaki megoldás, hanem **hitbéli élmény vizuális megjelenítése**.

16. A gótikus szobrászat korai szakasza – Portálok, királygaléria, naturalizálódó figurák (Chartres, Amiens)

1. ****Történeti háttér****

* **Időkeret**: kb. 1140–1230, a gótika korai szakasza Franciaországban.
* **Előzmények**:
  + Román kori portálszobrászat (hieratikus, stilizált figurák, tipologikus programok).
  + Suger apát Saint-Denis-i programja – az építészet, üvegfestészet és szobrászat egységes ikonográfiai rendszere.
* **Kulturális háttér**:
  + Katedrálisok városi, püspöki és politikai reprezentációs szerepe.
  + Erős királyi támogatás – Capeting-dinasztia.

2. ****A korai gótikus szobrászat jellemzői****

* **Funkció**:
  + Teológiai tanítás a portálokon és homlokzatokon.
  + Az épület külső díszítése a hívők számára nyitott „kő Biblia”.
* **Stílus**:
  + Figurák még kötődnek az építészeti kerethez (oszlopszerű, megnyújtott testek).
  + Lassan megjelenő plaszticitás és arckifejezés.
  + Díszítő részletek (ruharedők, haj) fokozatos finomodása.
* **Tematika**:
  + Krisztológiai és Mária-ciklusok.
  + Szentek és próféták.
  + Ó- és Újszövetség kapcsolatai (tipológia).

3. ****Portálprogramok****

* **Felépítés**:
  1. **Tympanon** – főjelenet (pl. Krisztus dicsősége, Utolsó ítélet).
  2. **Lintel** – kapcsolódó kisebb jelenetek.
  3. **Archivoltok** – körívekben próféták, angyalok, mennyei alakok.
  4. **Jambák** – oszlopszerű szoboralakok (apostolok, királyok, próféták).
  5. **Trumeau** – középoszlop figurális díszítéssel.
* **Funkció**:
  1. Bevezetés a templom szakrális terébe.
  2. A liturgia és a hit alapjainak vizuális összefoglalása.

4. ****Királygaléria****

* **Elhelyezés**:
  + A főhomlokzat felső szintjén, gyakran a portálok fölött.
* **Téma**:
  + Izrael királyai (Ószövetség), tipológia szerint a francia királyok előképei.
  + A Capeting-uralkodók legitimációja bibliai ősmintákkal.
* **Stílus**:
  + Monumentális, frontális alakok, még architektonikus keretbe illesztve.
  + Az emberi vonások és a portrészerűség lassú megjelenése.

5. ****Naturalizálódó figurák****

* **Folyamat**:
  + Kezdetben (Chartres nyugati kapu) megnyújtott, oszlopszerű testek, statikus póz.
  + Később (Chartres déli és északi kapu, Amiens) → oldottabb testtartás, a test és a drapéria kapcsolata természetesebb.
  + Arckifejezés árnyaltabb, érzelmek megjelenítése.
* **Jelentőség**:
  + A szoboralakok egyre inkább önálló művészi entitások, nem pusztán építészeti elemek.
  + A figurák közti „párbeszéd” kialakulása – előrevetíti az érett gótika plasztikai szemléletét.

6. ****Példák****

6.1. **Chartres-székesegyház**

* **Nyugati királyi portál (kb. 1145–1155)**:
  + Tympanonok: Krisztus dicsősége, Mária megkoronázása, Krisztus gyermekkorának jelenetei.
  + Jambák: próféták és királyok megnyújtott, oszlopszerű testtel.
  + Stílus: még erősen kötött az architektúrához, de részleteiben finom kidolgozás.
* **Északi és déli kapu (kb. 1200 körül)**:
  + Figurák plasztikusabbak, élőbb testtartás.
  + Ruharedők természetesebb esése, érzelmek megjelenése.

6.2. **Amiens-székesegyház (kb. 1220–1240)**

* **Nyugati főportál**:
  + Tympanon: Utolsó ítélet, részletes mennyei és pokoli jelenetekkel.
  + Jambák: élettel teli apostolok és szentek, enyhe kontraposzt.
  + Híres „Beau Dieu” trumeau-szobor: Krisztus mint tanító, nyitott, békés gesztussal.
* **Stílus**:
  + Fejlettebb naturalizmus, emberi arányok.
  + A figurák mintha kilépnének az architektúrából.

7. ****Összegzés****

* A korai gótikus szobrászat átmenetet képez a román kori hieratikus stílus és az érett gótika plasztikus, naturalisztikus figurái között.
* A portálprogramok teológiai és liturgikus egységet alkottak az épülettel, a királygalériák pedig politikai-ideológiai szerepet is betöltöttek.
* Chartres és Amiens példái mutatják, hogy **a figurák fokozatosan nyertek életszerűséget, mozgást és érzelmi kifejezőerőt**, miközben továbbra is a katedrális építészeti keretében működtek.

17. A gótikus üvegablakok és a Biblia pauperum – Történetmesélés fényben, ikonográfia, narrativitás

1. ****Történeti háttér****

* **Időkeret**: 12–14. század – a gótikus katedrális-építészet fénykora.
* **Előzmény**:
  + Román korban kisebb, vastag ólombordás üvegablakok, korlátozott narrativitás.
  + Saint-Denis (1140-es évek) – Suger apát lux nova programja indította el a monumentális üvegablakok korszakát.
* **Funkció**:
  + Liturgikus tér fényének formálása és teológiai tartalom közvetítése.
  + Tanító szerep a hívők számára.

2. ****Technikai jellemzők****

* **Anyag és készítés**:
  + Színes üvegdarabok ólomkeretekbe illesztve (ólomprofilok).
  + Festés fekete-szürke festékkel (kontúrok, részletek), majd égetés.
* **Szerkezet**:
  + Az ablakmezőt vasrács erősíti.
  + Mérműves (kőcsipkés) ablakkeretek, rózsaablakok.
* **Méret és elhelyezés**:
  + Nagy felületű ablakok a magas falakban (támpillérek tehermentesítő hatásának köszönhetően).
  + Tematikus elrendezés az épület különböző részeiben.

3. ****Ikonográfia és narrativitás****

* **Bibliai ciklusok**:
  + Ószövetség és Újszövetség történetei, tipológiai kapcsolatokkal.
  + Krisztus élete, Mária-ciklusok.
  + Szentek legendái.
* **Narratív felépítés**:
  + Történetek „képregényszerű” sorozatokban – olvasható balról jobbra, lentről felfelé (helyenként fordítva).
  + Több regiszter vagy medaillon-rendszer (pl. kör alakú mezőkben jelenetek).
* **Helyi vonatkozások**:
  + Donátorok, céhek, polgári élet képei.
  + Kortárs öltözetek és tárgyak beemelése a bibliai jelenetekbe.

4. ****Biblia pauperum – „a szegények Bibliája”****

* **Fogalom**:
  + Képi „Biblia” – azok számára, akik nem tudtak olvasni.
  + Nem azonos a későbbi, nyomtatott Biblia pauperummal (15. sz.), hanem a középkori katedrálisok képi programjának összefoglaló elnevezése.
* **Funkció**:
  + Tanítás és moralizálás vizuális eszközökkel.
  + A laikus hívő a templomi képekből tanulta meg a Szentírás fő történeteit.
* **Tipológia**:
  + Ószövetségi előképek és Újszövetségi beteljesedés párosítása.
  + Például: Jónás a cethal gyomrában → Krisztus feltámadása.

5. ****Teológiai és fényelméleti alap****

* **Pseudo-Dionysios Areopagita hatása**:
  + A fény az isteni jelenlét megnyilvánulása.
  + A színes üveg által megszűrt fény misztikus, földöntúli atmoszférát teremt.
* **Liturgikus szerep**:
  + Az ablakok fényviszonyai az év és a nap meghatározott időpontjaiban különböző teológiai üzeneteket erősítenek.
  + Például ünnepnapokon a napfény a főoltárra vetül.

6. ****Példák****

6.1. **Chartres-székesegyház (kb. 1194–1220)**

* 150 üvegablak fennmaradt.
* **Kiemelt motívum**:
  + „Szép üveg Máriája” – Mária mint trónoló királynő, ölében a gyermek Jézussal.
* Medaillonos ablakok: Krisztus élete, szentek legendái.
* Donátor-ábrázolások: céhek, mesterségek.

6.2. **Reims-székesegyház**

* Monumentális rózsaablakok – utolsó ítélet, mennyei Jeruzsálem képei.
* Naturalista figurák, élénk színvilág.

6.3. **Sainte-Chapelle, Párizs (1243–1248)**

* 15 méter magas ablakok, 1113 jelenettel.
* A Biblia szinte teljes története képekben.

7. ****Összegzés****

* A gótikus üvegablak **egyszerre volt mérnöki, művészi és teológiai alkotás**.
* A Biblia pauperum vizuális nyelve a hívő közösség tanítását és lelki felemelését szolgálta.
* A fény, a szín és a narratív ábrázolás egyesítésével a gótikus katedrális üvegablakai a középkori vallásos élmény egyik leglátványosabb formáját adták.
* Chartres, Reims és a Sainte-Chapelle példái mutatják, hogyan vált a **fény mesélő eszközzé**, amely a Szentírást mindenki számára érthetővé tette.

18. A középkori művészet funkciója: didaktikus és liturgikus célok – Művészet mint tanító és transzcendens közvetítő

1. Történeti háttér

* **Időkeret**: kb. 400–1300 – a keresztény Európa művészete a késő antikvitástól a gótika kibontakozásáig.
* **Társadalmi-kulturális kontextus**:
  + Írástudás korlátozott: a lakosság többsége nem tudott olvasni → vizuális eszközök kiemelt szerepe.
  + Az egyház mint a kulturális élet legfőbb megrendelője és irányítója.
  + Liturgia központi szerepe a közösségi életben.
* **Elméleti alap**:
  + A művészet az isteni igazság szolgálatában áll (*ars sacra*).
  + A képek és formák nem önálló esztétikai célból, hanem lelki-erkölcsi hasznosság miatt készülnek.

2. A művészet szerepe a középkorban

* **Integrált művészet**:
  + Építészet, szobrászat, festészet, üvegfestészet, ötvösművészet → egységes liturgikus és teológiai program részei.
* **Kettős funkció**:
  + **Didaktikus** – a hit tanításának, a Biblia történeteinek és az egyházi hagyományoknak közvetítése.
  + **Liturgikus és transzcendens** – a szertartások szolgálata, az isteni jelenlét közvetítése.

3. Didaktikus funkció

* **Biblia pauperum** („szegények Bibliája”):
  + A templomi képek és szobrok a Szentírás vizuális fordításai az írástudatlan hívek számára.
* **Narratív ciklusok**:
  + Bibliai történetek kronológiai vagy tipológiai rendben (Ó- és Újszövetség párhuzamai).
* **Morális tanítás**:
  + Példázatok, erények és bűnök ábrázolása.
  + Utolsó ítélet jelenetek: figyelmeztetés és megtérésre hívás.
* **Elhelyezés**:
  + Portálok tympanonjai, freskóprogramok, üvegablakok, miniatúrák.
* **Példa**:
  + Chartres-székesegyház nyugati portál – Krisztus dicsősége, próféták és apostolok mint a hit tanítói.

4. Liturgikus funkció

* **A szertartás terei és tárgyai**:
  + Oltár, szentély, processziós utak, liturgikus edények, miseruhák.
* **Vizuális és térbeli kiemelés**:
  + Aranyozás, drágakövek, fény – az isteni dicsőség érzékeltetése.
* **A művészet része a liturgiának**:
  + Az oltárképek, szobrok, mozaikok a mise résztvevőit a szent misztériumba vonják be.
  + A templom architektúrája a liturgia dramaturgiájához igazodik.
* **Zenei és vizuális összhang**:
  + Ének, orgonazene, füstölő illata és a vizuális művészetek együttes hatása.

5. Művészet mint transzcendens közvetítő

* **Teológiai alap**:
  + Pseudo-Dionysios: az anyagi szépség és rend az isteni valóság tükröződése.
  + Az ikon és a szentkép mint „ablak a transzcendensre”.
* **Fény szimbolikája**:
  + A gótikus üvegablakok szűrt, színes fénye a mennyei jelenlét élményét adja.
* **Hierarchikus térszervezés**:
  + Kripta → földi hajó → szentély → mennyország szimbolikája.
* **A szent és a profán határának megjelölése**:
  + Ikonosztáz, kórusrekesztő, diadalív.
* **Példa**:
  + Sainte-Chapelle üvegablakai – a Szentírás teljes története a mennyei Jeruzsálem fényében.

6. Példák összegyűjtve

* **Didaktikus**:
  + Chartres üvegablakai – céhek és bibliai történetek.
  + Saint-Savin-sur-Gartempe freskói – Ószövetségi ciklus.
* **Liturgikus**:
  + Cluny apátsági templom – processziós útvonalak és ünnepi liturgia terei.
* **Transzcendens**:
  + Hagia Sophia mozaikprogramja – Krisztus Pantokrátor mint az isteni hatalom képe.

7. Összegzés

* A középkori művészet **nem öncélú alkotás**, hanem a hit, az oktatás és az istentisztelet eszköze.
* Didaktikus szerepe: a Biblia és az egyházi tanítás közvetítése minden hívő felé.
* Liturgikus szerepe: a szent tér és tárgyak a szertartások szolgálatában állnak.
* Transzcendens közvetítés: a művészet a láthatatlan isteni valóság látható jelévé válik.
* E funkciók szoros egységet alkottak, az épület, szobrászat, festészet, ötvösség és zene együtt hatott a hívőre.

19. A test ábrázolása a középkorban – Spirituális test, szenvedő test, absztrakció és realizmus viszonya

1. ****Elméleti alapok****

* **Antik előzmények**:
  + Az ókori görög-római művészet az emberi testet anatómiai pontossággal, arányos szépségideállal ábrázolta.
* **Keresztény szemlélet változása**:
  + A test nem öncélú esztétikai tárgy, hanem a **lélek hordozója**, az üdvösség vagy kárhozat állapotának kifejezője.
  + Szent Pál: a „földi sátor” ideiglenes, az örök élet a mennyei testben teljesedik ki.
* **Művészeti következmény**:
  + Az anatómiai hűség helyett a **szimbolikus és spirituális jelentés** a fontos.
  + A forma torzítható, ha ez a teológiai üzenetet erősíti.

2. ****A spirituális test****

* **Jellemzők**:
  + Idealizált, transzcendens szépségű test → a mennyország állapotát sugallja.
  + Arányosság, nyugalom, hieratikus (ünnepélyes, mozdulatlan) póz.
* **Eszközök**:
  + Szimmetria, frontalitás, merev testtartás.
  + Drapéria hangsúlya a test plasztikája helyett.
* **Példák**:
  + Korai keresztény mozaikok: Krisztus Pantokrátor (Ravenna, Sant’Apollinare in Classe).
  + Bizánci ikonok: arany háttér, a test földöntúli fényben fürdik.
  + Chartres-székesegyház királyi portáljának jambszobrai: oszlopszerű testek, égi nyugalom.

3. ****A szenvedő test****

* **Teológiai háttér**:
  + A megtestesülés és a passió misztériuma: Krisztus teljesen emberi természete is megmutatkozik.
  + A középkor folyamán fokozódó hangsúly a Krisztus szenvedésén való elmélkedésen (imitatio Christi).
* **Jellemzők**:
  + A fájdalom és testi gyötrelem realisztikusabb ábrázolása.
  + Sebek, vér, feszülő izmok hangsúlyozása.
* **Példák**:
  + Gero-kereszt (Köln, 10. sz.): életnagyságú, holtan függő Krisztus, eltorzult test.
  + Gótikus feszületek (13–14. sz.): sovány, sápadt test, lelógó fej, a szenvedés fizikai és lelki kifejezése.

4. ****Absztrakció és realizmus viszonya****

* **Absztrakció**:
  + Formák leegyszerűsítése, testarányok megnyújtása.
  + Cél: teológiai üzenet hangsúlyozása, nem a földi valóság másolása.
  + Pl. román kori falfestészet: statikus pózok, stilizált drapériavonalak.
* **Realizmus**:
  + Anatómiai részletek, térbeliség, érzelmi árnyaltság.
  + Erősödik a gótikában (pl. Amiens „Beau Dieu” – élettel teli test és arc).
* **Viszonyuk**:
  + Nem egymást kizáró irányok: gyakran keverednek, a hangsúly a kor szellemiségétől függ.
  + Például: gótikus üvegablakon bibliai szereplők kortárs ruhában (realizmus), de arany háttérrel (absztrakció).

5. ****Korszakpéldák****

5.1. **Korai keresztény és bizánci művészet**

* Spirituális test dominanciája.
* Pl. Hagia Sophia mozaikjai: Krisztus és Mária testtartása ünnepélyes, örökkévalóságot sugall.

5.2. **Román kor**

* Absztrakt formák, hierarchikus arányok.
* Pl. Moissac kolostor kapuszobrai: megnyújtott figurák, szimbolikus mozdulatok.

5.3. **Gótika**

* Erősödő realizmus, érzelmi kifejezés.
* Pl. Reimsi „mosolygó angyal”: anatómiai pontosság, élő arckifejezés.
* Szenvedő Krisztus-ábrázolások a devotio moderna hatására.

6. ****Összegzés****

* A középkori testábrázolás **nem az antik testkultusz folytatása**, hanem a keresztény teológia vizuális nyelve.
* A **spirituális test** a transzcendens valóságot közvetíti, az **absztrakció** ennek kifejezésére szolgál.
* A **szenvedő test** a Krisztus emberi természetével való azonosulás eszköze.
* A realizmus és absztrakció **egyidejűleg van jelen**, és mindig a vallási üzenet szolgálatában áll.
* A középkori művészet testképe **erkölcsi és spirituális tanítás**, nem öncélú esztétika.

20. A középkori művészet stílusváltozásai a romanika és a gótika között – Átmenet, regionális különbségek, új érzékenységek (Franciaország, Németország, Anglia)

1. ****Történeti háttér****

* **Időkeret**: kb. 1130–1200 – a romanika érett szakaszától a korai gótika kibontakozásáig.
* **Általános helyzet**:
  + Városok növekedése, püspöki központok megerősödése.
  + Zarándoklatok és kereskedelem élénkülése.
  + Politikai stabilizáció Nyugat-Európában → nagyszabású építkezések.
* **Szellemi háttér**:
  + Skolasztika hatása: rendszerbe foglalás, világ megismerésének új módja.
  + Pseudo-Dionysios Areopagita lux nova teológiája → fényelvű építészet felé fordulás.

2. ****Romanika és gótika fő különbségei****

Romanika	**Korai gótika**
Vastag falak, kis nyílások	Karcsú falak, nagy ablakfelületek
Félköríves boltív	Csúcsíves boltív
Dongaboltozat, keresztboltozat	Bordás keresztboltozat
Tömör tömeg	Vertikalitás, áttörtség
Figurák hieratikusak	Figurák élénkebbek, naturalistábbak
Freskódominancia	Üvegablak-dominancia

Az átmenet során ezek az elemek gyakran keverednek ugyanazon az épületen.

3. ****Átmeneti stílusjegyek****

* **Szerkezet**:
  + Félköríves és csúcsíves nyílások vegyesen.
  + Boltozattípusok kísérletező alkalmazása (pl. bordás keresztboltozat még vastag falakkal).
* **Szobrászat**:
  + Romanika hieratikus figurái oldódnak, megjelenik a mozdulat és arckifejezés.
  + Térbe forduló alakok, plasztikusabb drapériák.
* **Díszítés**:
  + Ornamentika gazdagodása, növényi és figurális motívumok integrálása.
* **Fényhasználat**:
  + Nagyobb ablakok, de még nem teljesen áttört homlokzatok.

4. ****Regionális különbségek****

4.1. **Franciaország**

* **Központi szerep** az átmenetben.
* Saint-Denis apátság (Sugeri program, 1140-es évek) → tudatos gótikus elvek.
* Chartres nyugati portál (kb. 1145–1155) még romanika–gótika határán:
  + Oszlopszerű jambszobrok (romanika-hatás), de naturalisztikus arcok és finom drapériák (gótikus érzékenység).

4.2. **Németország**

* Romanika továbbélése erőteljesen, de részleges gótikus elemekkel.
* Példa: Speyeri dóm átalakítása – boltozatcserék, csúcsívek megjelenése.
* Szobrászatban konzervatívabb, de a Gero-kereszt előkészíti a szenvedő Krisztus-gótika vonalat.

4.3. **Anglia**

* Sajátos korai gótikus forma: Early English stílus (kb. 1180–1250).
* Canterbury és Lincoln katedrálisok:
  + Csúcsívek, bordás boltozatok.
  + Hosszú, nyújtott alaprajz, horizontális hangsúly a francia vertikalitással szemben.
* Romanika díszítőmotívumai sokáig jelen vannak (pl. normann örökség).

5. ****Új érzékenységek****

* **Természet megfigyelése**:
  + Növényi díszítmények élethűbb formában.
  + Emberi alakok arckifejezései és gesztusai személyesebbek.
* **Narrativitás**:
  + Portálokon bibliai jelenetek részletezőbb, „elbeszélő” ábrázolása.
* **Fény teológiai szerepe**:
  + Nagyobb ablakok, színes üvegezés mint a mennyei Jeruzsálem előképe.
* **Térszervezés**:
  + Nyitottabb, folyamatosabb belső tér → a zarándokút és a liturgia mozgásának kiszolgálása.

6. ****Példák****

* **Franciaország**: Saint-Denis apátság szentélye – első tudatos gótikus térszervezés.
* **Chartres** (nyugati portál) – átmeneti szobrászati program.
* **Speyer** – romanika és gótika szerkezeti elemeinek együttélése.
* **Canterbury** – normann örökség és francia gótika ötvözése.

7. ****Összegzés****

* Az átmenet a romanika és a gótika között **nem hirtelen stílusváltás**, hanem évtizedeken át zajló kísérletezés volt.
* Franciaország vezető szerepe vitathatatlan, de Németország és Anglia sajátos módon, helyi hagyományokkal keverve fogadta be az új stílust.
* Az „új érzékenységek” – naturalizmus, narrativitás, fényelvűség – egyre inkább előtérbe kerültek, és előkészítették az érett gótika monumentális alkotásait.