Művészettörténet

3. félév: Gótika és reneszánsz művészete (1300–1600)

Ez az időszak a középkor végétől a kora újkor hajnaláig terjed, és lefedi a késő gótika, a proto-reneszánsz, az itáliai és északi reneszánsz, valamint a manierizmus fejlődését.

Tematikus egységek:

Érett és késő gótika Nyugat-Európában

Itáliai trecento és quattrocento kezdete

Alapozás a reneszánszhoz

Flandriai primitívek és nemzetközi gótika

Itáliai reneszánsz három szakasza: korai, érett, késői

Északi reneszánsz

Manierizmus

A humanizmus vizuális megjelenése

Kiemelt művészek: Giotto, Jan van Eyck, Limbourg fivérek, Masaccio, Fra Angelico, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Dürer, Bruegel

Kiemelt művek:

Giotto: *Júdás csókja*

Masaccio: *Adógaras*

Leonardo: *Utolsó vacsora*

Raffaello: *Athéni iskola*

Michelangelo: *Sixtus-kápolna mennyezete*

Jan van Eyck: *Arnolfini-portré*

Dürer: *Melankólia I.*

Heti bontás (14 hét)

1. hét: Bevezetés: A középkor és az újkor határán

A 14. század válságai és új kezdetei

A humanizmus szellemi előzményei

A gótika továbbélése és a „reneszánsz” fogalma

Mi tekinthető „reneszánsznak”? – historiográfiai vita

2. hét: Itáliai trecento: A festészet forradalma

Giotto és a firenzei iskolák

Narratíva, tér és emberábrázolás új minősége

Cimabue és Duccio: a bizánci hagyomány átalakulása

Giotto: Az emberi arc és tér születése (A padovai Arena-kápolna)

3. hét: A késő gótika Európában

Nemzetközi (internacionális) gótika: elegancia és dekorativitás

Francia és cseh udvari művészet

Limbourg fivérek, Pucelle, Trebon oltár

A „Gyönyörű Madonnák” stílusa és üzenete

4. hét: A flamand festészet forradalma

Jan van Eyck és az olajfestés újítása

Robert Campin, Rogier van der Weyden

Részletgazdagság, realizmus, szimbolika

Van Eyck: Arnolfini-portré elemzése

5. hét: A quattrocento kezdete: Firenze mint centrum

Brunelleschi és az új építészet

Donatello: klasszikus forma és érzékiség

Masaccio: perspektíva és drámaiság

Az egyéni művész szerepe az új korszakban

6. hét: A perspektíva felfedezése és teoretikus alapozás

Leon Battista Alberti és a képalkotás szabályai

A lineáris perspektíva hatása a festészetre

Uccello, Piero della Francesca

A perspektíva mint világszemlélet

7. hét: A quattrocento Velencében

Giovanni Bellini és a szín érzéki használata

Mantegna és az antik hatás

A lagúnák városának sajátos festői nyelve

Velence és Firenze – két reneszánsz látásmód

8. hét: Az érett reneszánsz Itáliában I. Leonardo da Vinci

Az ember mint univerzum

Kompozíció, anatómia, arckifejezés

Utolsó vacsora (Milánó), Sziklás Madonna (Párizsi és londoni változat)

Leonardo: Tudomány és művészet határán

9. hét: Az érett reneszánsz Itáliában II. Raffaello

A szépség klasszikus ideálja

Athéni iskola (Vatikán) és a festői harmónia

Madonna-ábrázolások és portrék

Raffaello: Az ideális kép és néző kapcsolata

10. hét: Az érett reneszánsz Itáliában III. Michelangelo

Szobrászat: Dávid, Pietàk

Sixtus-kápolna mennyezete

Az emberi test mint kifejező eszköz

Michelangelo – A test istenítése vagy gyötrődése?

11. hét: A cinquecento és a manierizmus kezdetei

Harmónia helyett feszültség

Pontormo, Rosso Fiorentino, Parmigianino

A kompozíció felbomlása, a test elidegenítése

Manierizmus mint válságművészet?

12. hét: Az északi reneszánsz: Németalföld és Németország

Albrecht Dürer: művész és elméleti gondolkodó

Grünewald: expresszió és spiritualitás

Bosch és Bruegel: látomás és társadalomkritika

Dürer naplója – egy modern művész öntudata

13. hét: A reneszánsz építészet és várostervezés

Az ideális város elmélete

Alberti, Bramante, Michelangelo építészeti munkái

A tér szerkesztése: San Pietro, Tempietto

A tér hatalma – hogyan formálja az építészet a közösséget?

14. hét: Összegzés és átmenet a barokkhoz

A reneszánsz öröksége és továbbélése

Az egyéni látásmód diadala

Előretekintés: reformáció, ellenreformáció, barokk

A reneszánsz zárása: humanizmus vagy kiábrándulás?

Javasolt olvasmányok:

Ernst Gombrich: A művészet története

Frederick Hartt: A reneszánsz művészete

Michael Baxandall: A reneszánsz festészet szemlélete

Erwin Panofsky: Az északi reneszánsz művészete

Vizsgatételek (20)

Késő gótika és trecento (14. század)

1. A késő gótika stílusjegyei Nyugat-Európában – Nemzetközi gótika, elegancia, díszítő részletek (pl. Limbourg fivérek, „Très Riches Heures”)

2. Giotto és a trecento firenzei festészete – Arena-kápolna, narratíva, térbeliség, humanizmus kezdetei

3. A sienai iskola és a bizánci hagyomány továbbélése – Duccio, Simone Martini, lírai expresszió és aranyalap

Quattrocento – A korai reneszánsz (15. század)

4. A perspektíva felfedezése és elméleti alapjai – Brunelleschi, Alberti, Masaccio – tér és szerkezet az új képalkotásban

5. Brunelleschi és az új építészet Firenzében – San Lorenzo, Pazzi-kápolna: klasszikus rend, mérték és harmónia

6. Donatello és a reneszánsz szobrászat forradalma – Dávid, Szent György, lovasszobor – klasszikus test és pszichológia

7. Masaccio és a festői forradalom – Szentháromság freskó, Brancacci-kápolna – fény, test, történet

8. Fra Angelico és a spirituális reneszánsz festészet – San Marco kolostor freskói – áhítat és perspektíva

9. A quattrocento velencei festészete – Giovanni Bellini, Mantegna – fény, szín és táj

10. A flamand festészet hatása a reneszánszra – Jan van Eyck, Rogier van der Weyden – részletezés, olajfestészet, ikonográfia

Az érett reneszánsz Itáliában (kb. 1490–1520)

11. Leonardo da Vinci művészete és vizuális gondolkodása – Utolsó vacsora, anatómia, atmoszféra, sfumato

12. Raffaello mint a reneszánsz harmóniájának megtestesítője – Athéni iskola, Madonna-képek, kompozíció és eszmény

13. Michelangelo festészete és szobrászata – Dávid, Pietà-k, Sixtus-kápolna – dráma, test, túlzás

14. Az itáliai érett reneszánsz építészete – Bramante, Michelangelo: Tempietto, Szent Péter-bazilika tervei

Manierizmus és átmenet a 16. században

15. A manierizmus jellemzői és jelentése – Pontormo, Parmigianino, Bronzino – eltorzított arányok, intellektualizmus, színhatás

16. Michelangelo mint a manierista stílus előfutára – Utolsó ítélet, torzított testek, drámai kompozíció

Északi reneszánsz (15–16. század)

17. Albrecht Dürer és a német reneszánsz – Rézmetszet, önarcképek, Itália hatása, idealizált realizmus

18. Hieronymus Bosch és a látomásos festészet – Képzelet, szimbolika, erkölcsi tanítás

19. Pieter Bruegel és a népi életképek – Parasztjelenetek, tájak, társadalmi kritika

Tematikus és összehasonlító tételek

20. A középkori és reneszánsz emberábrázolás összehasonlítása – Testkép, egyéniség, anatómia, érzelem – Giotto, Donatello, Michelangelo

Kidolgozott vizsgatételek

1. A késő gótika stílusjegyei Nyugat-Európában – Nemzetközi gótika, elegancia, díszítő részletek (pl. Limbourg fivérek, „Très Riches Heures”)

1. Történeti háttér

* **Időkeret**: kb. 1370–1450 (átfed a reneszánsz korai szakaszával).
* **Társadalmi-kulturális kontextus**:
	+ Lovagi udvarok kultúrája, arisztokratikus ízlés dominanciája.
	+ Fokozott kapcsolat az uralkodói udvarok között → stílus nemzetközivé válása.
	+ Vándorló mesterek → motívumok, stílusok gyors terjedése.
* **Megrendelői kör**:
	+ Királyi és fejedelmi udvarok, főpapság.
	+ Luxus kéziratok, reprezentatív festmények, ötvöstárgyak.

2. A nemzetközi gótika kialakulása

* **Központok**: Burgundia, Franciaország, Anglia, a Németalföld, Észak-Itália.
* **Előzmények**:
	+ Érett gótika plasztikus figurái és finom drapériái.
	+ Miniatúrafestészet fejlődése a 14. században.
* **Jelleg**:
	+ Kifinomult, dekoratív stílus, amely ötvözi a gótika részletgazdagságát a naturalizmus kezdeteivel.
	+ Erőteljes udvari, lovagi eszmények kifejezése.

3. Stílusjegyek

* **Elegancia és kifinomultság**:
	+ Hosszú, karcsú alakok.
	+ Finom, hullámzó drapériavonalak.
	+ Könnyed, hajlékony testtartás.
* **Dekoratív részletek**:
	+ Gazdag ornamentika: arany hátterek, növényi motívumok, díszes keretek.
	+ Aprólékos kidolgozás (pl. ékszerek, ruházat mintázata).
* **Színvilág**:
	+ Élénk, telített színek.
	+ Az ultramarin és az arany gyakori használata luxushatásként.
* **Naturalizmus felé tett lépések**:
	+ Tájháttér és városképek részletes ábrázolása.
	+ Állatok, növények megfigyelésen alapuló megjelenítése.
* **Ikonográfia**:
	+ Bibliai témák, Mária- és Krisztus-ábrázolások.
	+ Lovagi élet jelenetei, udvari ünnepségek.

4. Főbb műfajok és technikák

* **Miniatúrafestészet**:
	+ Legfontosabb hordozója a nemzetközi gótika stílusának.
	+ Liturgikus könyvek (pl. zsoltároskönyvek, breviáriumok) és magánimádságos könyvek (*Books of Hours*).
* **Táblaképfestészet**:
	+ Kezdetben ritkább, de Itáliában és Németalföldön egyre gyakoribb.
* **Ötvösművészet**:
	+ Drágakövekkel, zománccal díszített liturgikus és udvari tárgyak.
* **Falfestészet**:
	+ Udvari rezidenciákban, kápolnákban.

5. Limbourg fivérek és a „Très Riches Heures”

* **A művészek**:
	+ Herman, Paul és Jean de Limbourg – flamand származású miniatúrafestők.
	+ Jean de Berry herceg udvari művészei (Burgundia).
* **A mű**: *Les Très Riches Heures du Duc de Berry* (kb. 1412–1416).
	+ Francia *Book of Hours* (imádságos könyv), amely a középkori miniatúrafestészet csúcsa.
	+ Gazdagon illusztrált hónapábrázolások (naptár-ciklus) – udvari élet és paraszti munkák váltakozása.
	+ Érdekes kettősség: a nemzetközi gótika eleganciája + korai reneszánsz tájábrázolás és perspektíva-kísérletek.
* **Stílus**:
	+ Lendületes drapériák, finom arcok.
	+ Aprólékosan kidolgozott részletek (pl. kastélyok, állatok).
	+ Gazdag színhasználat, ultramarin és arany bő alkalmazása.

6. Összegzés

* A késő gótika Nyugat-Európában a nemzetközi gótika stílusában érte el a csúcspontját: a dekorativitás, elegancia és részletgazdagság uralta.
* A Limbourg fivérek munkái kiválóan szemléltetik a korszakot: udvari fényűzés, művészi igényesség és a naturalizmus első jelei.
* Bár a reneszánsz Itáliában már bontakozott, Észak- és Nyugat-Európa udvarai még évtizedekig a nemzetközi gótika finom, arisztokratikus világát részesítették előnyben.

2. Giotto és a trecento firenzei festészete – Arena-kápolna, narratíva, térbeliség, humanizmus kezdetei

1. Történeti háttér

* **Trecento** = 14. század Itáliában, különösen Firenze központi szerepével.
* A gótika Itáliában más formában jelenik meg, erősebben kötődve az antik hagyományokhoz.
* Firenze ekkor gazdasági és kulturális központ, bankházak, mecénások (pl. Scrovegni, Peruzzi, Bardi család) támogatják a művészetet.
* Előzmények: Cimabue és a bizánci stílusú, hieratikus festészet → Giotto radikálisan új vizuális nyelvet hoz.

2. Giotto di Bondone (1266/67–1337)

* Firenze környékén született, tanítója valószínűleg Cimabue.
* **Forradalmi újítása**: a tér, a fény, a testiség és az érzelmek megjelenítése.
* Munkássága a középkori ikonográfiát ötvözte újfajta realista ábrázolással → előfutára a reneszánsz festészetnek.

3. Arena-kápolna (Scrovegni-kápolna), Padova – kb. 1305

* **Megrendelő**: Enrico Scrovegni, gazdag bankár, aki a kápolnát apja uzsoraként szerzett vagyonának jóvátételére építtette.
* **Freskóprogram**:
	+ Teljes falborítás – kb. 38 jelenet.
	+ **Tematikus felosztás**:
		- Mária életének jelenetei.
		- Krisztus élete és passiója.
		- Végítélet a nyugati falon.
		- Erények és bűnök allegóriái a fal alsó zónájában.
* **Kompozíció**: jelenetek logikus narratív sorba rendezve, olvasható történetmesélés.

4. Narratíva Giottónál

* **Történetmesélés új minősége**:
	+ Jelenetek tömören, lényegre törően, drámai csúcspontban megragadva.
	+ Kevés, de kifejező szereplő.
* **Emocionalitás**:
	+ Szereplők arckifejezése és testtartása az érzelmi tartalom hordozója (pl. „Júdás csókja” – feszültség, szembenézés Krisztus és Júdás között).
* **Tér és idő érzékeltetése**:
	+ Háttérben építészeti elemek vagy táj jelzi a helyszínt.
	+ A néző figyelmét a fő cselekményre irányítja.

5. Térbeliség és plaszticitás

* **Formák térbe helyezése**:
	+ Szereplők tömeggel bírnak, nem síkszerűek (chiaroscuro – fény-árnyék modellálás).
* **Perspektíva**:
	+ Még nem szabályos lineáris perspektíva, de logikus térszervezés.
	+ Építészeti hátterek segítik a mélységérzetet.
* **Színhasználat**:
	+ Színek harmonizálnak, a fényviszonyoknak megfelelően árnyaltak.
* **Mozgás és súly**:
	+ Figurák testtartása reális, gravitációt érzékelteti (pl. „Jézus siratása” – testek súlya, érzelmi súly együtt).

6. Humanizmus kezdetei

* **Emberközpontúság**:
	+ Az emberi érzelmek és interakciók hangsúlyozása.
	+ Szent alakok is emberként jelennek meg, a hívő számára átélhető módon.
* **Tér és valóság kapcsolata**:
	+ A bibliai történetek kortárs itáliai környezetbe helyezése (épületek, ruházat).
* **Narratív realizmus**:
	+ Drámai feszültség és pszichológiai hitelesség → a későbbi reneszánsz alapja.
* **Erények és bűnök**:
	+ Morális tanítás vizuális, allegorikus formában → középkori funkció megőrzése, de új vizuális retorikával.

7. Összegzés

* Giotto művészete fordulópont a középkor és a reneszánsz között:
	+ Térbeliség, plaszticitás, érzelmi ábrázolás → szakítás a bizánci merevséggel.
	+ Az Arena-kápolna freskói a nyugati festészet egyik első, teljesen egységes narratív programját adják.
	+ A trecento firenzei festészetben Giotto újítása meghatározta a 15. század nagy mestereinek (Masaccio, Fra Angelico) útját.
* A humanista szemlélet csírái már itt megjelennek: az emberi lét drámája és méltósága egyaránt a művészet középpontjába kerül.

3. A sienai iskola és a bizánci hagyomány továbbélése – Duccio, Simone Martini, lírai expresszió és aranyalap

1. Történeti háttér

* **Időkeret**: 13–14. század, a trecento időszaka.
* **Helyszín**: Siena – Toszkána egyik fontos városa, Firenze riválisa gazdaságban és művészetben.
* **Kulturális környezet**:
	+ Középkori gótikus udvari kultúra hatása.
	+ Erős vallási élet, Szűz Mária különleges tisztelete (Siena patrónája).
* **Fő megrendelők**: városi tanács, székesegyház, vallási testületek.
* **Firenze vs. Siena**:
	+ Firenze → Giotto: térbeliség, plaszticitás, humanizmus kezdetei.
	+ Siena → festői líra, dekorativitás, bizánci és gótikus elegancia.

2. A sienai iskola sajátosságai

* **Bizánci gyökerek**:
	+ Aranyalapú háttér, stilizált drapériák, szimmetrikus kompozíciók.
	+ Spirituális, transzcendens hangulat.
* **Gótikus hatás**:
	+ Karcsú alakok, finom kontúrok, dekoratív részletek.
* **Festői líraiság**:
	+ Lágy színátmenetek, harmonikus pasztellszínek.
	+ Érzelmes, költői jelenetábrázolás.
* **Narratív panelek**:
	+ Részletező, folyamatos elbeszélés kisebb jelenetekben.

3. A bizánci hagyomány továbbélése

* **Ikonográfia**:
	+ Mária-trónon, Krisztus-gyermek, szentek sorfala.
* **Technika**:
	+ Tempera fatáblán, aranyfüst alap.
	+ Díszes keretek, ornamentális motívumok.
* **Spirituális atmoszféra**:
	+ A földi és mennyei világ határának elmosása.
	+ Kevés hangsúly a realista térábrázoláson – inkább szimbolikus tér.

4. Duccio di Buoninsegna (kb. 1255–1319)

* **Fő műve**: *Maestà* (1308–1311), Siena székesegyház főoltárképe.
	+ Előoldal: Szűz Mária trónon a Gyermekkel, körülötte angyalok és szentek.
	+ Hátoldal: Krisztus életének narratív ciklusa.
* **Stílus**:
	+ Bizánci merevség oldása lágyabb mozdulatokkal.
	+ Térbeliség finom kísérletei (pl. trón perspektivikus beállítása).
	+ Finom színharmóniák, részletgazdag aranydíszítés.
* **Jelentősége**:
	+ A sienai iskola alapító mestere.
	+ Hidat képez a bizánci ikonfestészet és a nyugati narratív festészet között.

5. Simone Martini (kb. 1284–1344)

* **Nemzetközi gótika mestere**:
	+ Művei a francia udvari kultúrához is kapcsolódnak (Avignon).
* **Fő műve**: *Angyali üdvözlet* (1333, Lippo Memmival) – Siena székesegyház oltára.
	+ Elegáns, karcsú alakok, gazdagon aranyozott háttér.
	+ Finom gesztusok és tekintetváltás Mária és Gábriel között.
	+ Gazdag ornamentális részletek (ruha, szárnyak, háttér).
* **Egyéb jelentős művei**:
	+ Assisi, San Francesco bazilika freskói (Szent Márton élete).
* **Stílus**:
	+ Lírizmus, költői hangulat.
	+ Szín- és vonalharmónia, arisztokratikus elegancia.

6. Lírai expresszió és aranyalap

* **Líraiság**:
	+ Érzelmes arckifejezések, gyengéd gesztusok.
	+ Történetek költői, nem drámai kibontása.
* **Aranyalap funkciója**:
	+ Mennyei tér szimbolikája, időtlenség sugallata.
	+ Fényhatások, dekorativitás fokozása.
* **Hatás**:
	+ A sienai iskola lírai realizmusa és dekorativitása nagy hatást gyakorolt a késő gótikus és nemzetközi gótikus festészetre.

7. Összegzés

* A sienai iskola a trecento Itáliában a bizánci hagyomány és a gótikus elegancia ötvözésével sajátos, lírai festői nyelvet hozott létre.
* **Duccio**: a bizánci merevség oldása, narratív panelek bevezetése.
* **Simone Martini**: a nemzetközi gótika egyik kiemelkedő alakja, arisztokratikus és dekoratív stílus.
* Az aranyalap és finom vonalvezetés a spirituális dimenziót erősítette.
* A sienai festészet öröksége a késő középkorban egész Európában érződött, különösen a francia és németalföldi udvari művészetben.

4. A perspektíva felfedezése és elméleti alapjai – Brunelleschi, Alberti, Masaccio – tér és szerkezet az új képalkotásban

1. Történeti háttér

* **Időszak**: korai reneszánsz, 15. század eleje, főként Firenze.
* **Kulturális háttér**:
	+ Humanizmus → antik tudományok (matematika, optika) újraértékelése.
	+ Természet és tér tudományos megfigyelése.
	+ Az emberi érzékelés törvényszerűségeinek kutatása.
* **Művészeti cél**:
	+ A valóság meggyőző, háromdimenziós illúziójának létrehozása sík felületen.
	+ Harmonikus, racionális téralkotás.

2. A perspektíva előzményei

* **Ókori próbálkozások**: görög és római festészetben térérzékeltetés (pl. pompeji falfestmények).
* **Középkori térábrázolás**:
	+ Fordított vagy intuitív perspektíva (pl. ikonfestészet, gótikus miniatúrák).
	+ A hangsúly a hierarchián és szimbolikán volt, nem a vizuális realizmuson.
* **Trecento újításai**:
	+ Giotto: logikus térszervezés, tömegérzékeltetés.
	+ Siena és Firenze mesterei: építészeti hátterek kísérleti perspektívával.

3. Filippo Brunelleschi (1377–1446) – a perspektíva gyakorlati felfedezője

* **Híres kísérletei (kb. 1420 körül)**:
	+ Firenze Baptisztériumának látképe → fából készült panelre festette a teret, középpontba helyezett nézőpontból.
	+ Tükör használata a festmény és a valóság összehasonlításához → pontosan egyező látvány.
* **Lényege**:
	+ Egyetlen nézőpontból kiinduló, szabályos geometriai szerkesztés.
	+ Minden párhuzamos vonal a horizonton lévő egyetlen eltűnési pontba fut (centrális perspektíva).
* **Jelentősége**:
	+ Az építészet és festészet számára matematikailag leírható rendszer.

4. Leon Battista Alberti (1404–1472) – az elmélet megfogalmazója

* **Fő műve**: *De pictura* (1435) – A festészetről.
* **Fő tételei**:
	+ A festmény a „nyitott ablak” (*finestra aperta*), amelyen keresztül a világot látjuk.
	+ A perspektíva szerkesztéséhez a képfelületet rácshálóval kell felosztani (ground plan).
	+ Az emberi látás geometriája: a szem a piramis csúcsán, a tárgyak a piramis alapján.
* **Célja**:
	+ A perspektíva mint univerzális eszköz minden művész számára, a valóság hiteles visszaadásához.

5. Masaccio (1401–1428) – a perspektíva festészeti alkalmazása

* **Fontos mű**: *Szentháromság* freskó (kb. 1426–28, Santa Maria Novella, Firenze).
* **Újítások**:
	+ Tökéletesen szerkesztett centrális perspektíva.
	+ Architektúra (Brunelleschi hatása) pontos térbeli illúziót kelt.
	+ Nézőpont a néző szemmagasságában → bevonja a nézőt a szakrális térbe.
* **Más példák**:
	+ Brancacci-kápolna freskói: figurák szilárd térben, fény-árnyék modellezés (chiaroscuro).
* **Jelentősége**:
	+ A perspektíva nem öncél, hanem a narratíva és a teológiai mondanivaló erősítője.

6. A perspektíva jelentősége

* **Művészetelméleti**:
	+ A festészet intellektuális státusza megerősödik → nem kézműves mesterség, hanem tudományos alapú művészet.
* **Téralkotás**:
	+ Egységes, racionális, harmonikus tér → a néző helyzete pontosan meghatározott.
* **Hatás**:
	+ Az egész reneszánsz festészet és építészet alapelve.
	+ Később az északi reneszánsz és barokk térábrázolás kiindulópontja.

7. Összegzés

* **Brunelleschi**: a perspektíva matematikai és gyakorlati felfedezője.
* **Alberti**: a perspektíva elméletének megfogalmazója és rendszerezője.
* **Masaccio**: a perspektíva művészi alkalmazásának úttörője, aki a nézőt bevonja a kép terébe.
* A centrális perspektíva a reneszánsz vizuális világkép kifejezője: a világ értelmezhető, mérhető, racionális, és az ember a középpontjában áll.

5. Brunelleschi és az új építészet Firenzében – San Lorenzo, Pazzi-kápolna: klasszikus rend, mérték és harmónia

1. Történeti háttér

* **Időszak**: 15. század első fele (korai reneszánsz).
* **Helyszín**: Firenze – a humanista műveltség és a gazdasági hatalom központja.
* **Kulturális háttér**:
	+ Az antik Róma építészeti hagyományának újrafelfedezése.
	+ Humanista értékek: az ember arányain alapuló építés, racionális térszervezés.
* **Brunelleschi** (1377–1446):
	+ Képzett ötvös és építész, Rómában tanulmányozta az antik romokat.
	+ Az első, aki tudatosan alkalmazta az ókori mértani és szerkezeti elveket a keresztény templomépítészetben.

2. Brunelleschi újítása az építészetben

* **Klasszikus formanyelv**:
	+ Oszloprendek, pillérek, félköríves árkádok, kazettás mennyezetek.
* **Geometriai rend**:
	+ Modulrendszer: az egész épület egy alapegység többszörözéséből épül fel (pl. négyzetmodul).
* **Térérzékelés**:
	+ Áttekinthető, világos belső tér.
	+ Fény tudatos bevezetése és elosztása.

3. San Lorenzo (kb. 1421–1440)

* **Megrendelő**: Medici-család (a család temetkezési temploma).
* **Térszerkezet**:
	+ Háromhajós bazilika, klasszikus arányrendszerben.
	+ Korinthoszi oszlopok és pillérek, félköríves árkádokkal összekötve.
* **Újítások**:
	+ Modulrendszer: a hajó szélessége és magassága arányban áll az oszlopközökkel.
	+ Szürkés kő (*pietra serena*) kontrasztja a fehér vakolattal → hangsúlyos szerkezeti elemek.
* **Hatás**:
	+ A belső tér nyugodt, kiegyensúlyozott, az emberi léptékhez igazodik.

4. Pazzi-kápolna (kb. 1441–1460)

* **Funkció**: a Santa Croce kolostor káptalanterme (gyűlések, vallási szertartások).
* **Alaprajz**:
	+ Központi terű, négyzet alapú, félgömbkupolával fedett tér.
	+ Előcsarnok árkádos loggiával.
* **Klasszikus idézetek**:
	+ Korinthoszi fejezetek, félkörívek, kazettás kupola.
* **Dekoráció**:
	+ Fehér falfelületek és *pietra serena* kőkeretek kontrasztja.
	+ Geometrikus és arányos tagolás, visszafogott ornamentika.
* **Térélmény**:
	+ Letisztult, harmonikus, centrális kompozíció.

5. Klasszikus rend, mérték és harmónia Brunelleschinél

* **Rend**:
	+ Ókori oszloprendek (főként korinthoszi) tudatos alkalmazása.
	+ Modulrendszer → minden elem arányosan illeszkedik az egészhez.
* **Mérték**:
	+ Az emberi test arányaihoz igazodó méretek.
	+ Racionális szerkesztés, matematikai alapelvek.
* **Harmónia**:
	+ A tér és a fény kiegyensúlyozott viszonya.
	+ Nincs túlzsúfolt dekoráció → a szerkezet szépsége a fő esztétikai érték.
* **Humanista elv**:
	+ A templomtér a racionális és harmonikus világkép leképezése.

6. Összegzés

* **Brunelleschi** az antik építészet tanulmányozásából kiindulva új alapokra helyezte a firenzei templomépítészetet.
* **San Lorenzo** → az új moduláris, arányos bazilikatér mintapéldája.
* **Pazzi-kápolna** → centrális kompozíció, letisztult formavilág, geometriai harmónia.
* A klasszikus rend, mérték és harmónia a korai reneszánsz építészet alapelvévé vált, és példája évszázadokra meghatározta az itáliai és európai építészet fejlődését.

6. Donatello és a reneszánsz szobrászat forradalma – Dávid, Szent György, lovasszobor – klasszikus test és pszichológia

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: korai reneszánsz, 15. század első fele.
* **Központ**: Firenze – Medici-mecenatúra, antik művészet újrafelfedezése.
* **Donatello** (Donato di Niccolò di Betto Bardi, 1386–1466):
	+ Brunelleschi és Ghiberti kortársa, Michelangelo előfutára.
	+ Rómában tanulmányozta az antik szobrászatot és építészetet.
	+ Új szemlélet: a szobor önálló térbeli jelenlét, anatómiai pontosság, érzelmi kifejezés.

2. ****Donatello újításai****

* **Antik formai hagyomány felélesztése**:
	+ Mezítelen férfialak újra megjelenik (klasszikus heroikus test).
	+ Kontrapost állás alkalmazása.
* **Realizmus és pszichológia**:
	+ Az arc és test belső érzelmi állapotot tükröz.
* **Anyagkezelés**:
	+ Bronz, márvány, fa egyaránt.
	+ Mély relief (rilievo schiacciato) – festői hatású domborművek.

3. ****Fő művek****

a) **Dávid** (kb. 1430–1440, bronz, Medici-palota)

* Első szabadon álló, teljes alakos akt az ókor óta.
* Klasszikus kontraposzt, fiatal, karcsú testalkat.
* Történet: Dávid Góliát legyőzőjeként, karddal, Góliát fejével.
* Szimbolika: Firenze győzelme az erősebb ellen.
* Újítás:
	+ Természetes testarányok, anatómiai hitelesség.
	+ Érzéki, mégis hősies ábrázolás.

b) **Szent György** (1415–1417, márvány, Orsanmichele)

* Megrendelő: Fegyverkészítők céhe.
* Ifjú harcos páncélban, pajzzsal.
* Erőteljes, előrelépő tartás – készen a cselekvésre.
* Arcán koncentrált elszántság – pszichológiai portré.
* Talapzati relief: Szent György és a sárkány küzdelme (rilievo schiacciato), perspektivikus háttérrel.

c) **Gattamelata lovasszobor** (kb. 1445–1453, bronz, Padova)

* Első monumentális bronz lovasszobor az ókor óta.
* Erasmo da Narni (Gattamelata) condottiere portréja.
* Klasszikus római minták (Marcus Aurelius lovasszobra), de modern egyéniségábrázolással.
* Nyugodt, uralkodó jelenlét, fegyelmezett ló, harmonikus arányok.

4. ****A klasszikus test megjelenítése****

* **Antik tanulmányok**:
	+ Anatómiai részletek: izmok, csontozat pontos megfigyelése.
* **Kontrapost**:
	+ Természetes súlyeloszlás, mozgásra kész test.
* **Meztelenség rehabilitálása**:
	+ Nem csupán bibliai vagy mitológiai kontextusban, hanem az emberi test szépségének megünnepléseként.

5. ****Pszichológiai megformálás****

* **Arcok**:
	+ Nem idealizált, hanem egyénített vonások.
	+ Érzelmek: eltökéltség, nyugalom, diadal, belső feszültség.
* **Testbeszéd**:
	+ Tartás, gesztusok a lelkiállapot kifejezésére.
* **Narratíva**:
	+ A szobor nem csak jelenetet ábrázol, hanem egy lelki pillanatot.

6. ****Összegzés****

* **Donatello** forradalma:
	+ Antik hagyomány + reneszánsz humanista szemlélet → emberi test és lélek egységes ábrázolása.
* **Dávid**: az első ókori értelemben vett akt, Firenze szabadságának szimbóluma.
* **Szent György**: cselekvésre kész hős, pszichológiai portréval.
* **Gattamelata**: a római császári hagyomány modern újraértelmezése.
* Hatás: Michelangelo, Verrocchio és a késő reneszánsz szobrászat alapjai Donatello művészetében gyökereznek.

7. Masaccio és a festői forradalom – Szentháromság freskó, Brancacci-kápolna – fény, test, történet

1. Történeti háttér

* **Masaccio** (Tommaso di ser Giovanni di Mone Cassai, 1401–1428):
	+ A korai reneszánsz festészet egyik legnagyobb újítója.
	+ Rövid életműve ellenére alapvetően megváltoztatta a festészet nyelvét.
* **Kulturális közeg**:
	+ Firenze → humanista gondolkodás, Brunelleschi és Donatello tér- és testábrázolási elvei.
	+ Matematikai perspektíva felfedezése (Brunelleschi), Alberti elméleti rendszere (*De pictura*).
* **Előzmények**:
	+ Giotto téralkotása, de még bizánci maradványokkal.
	+ A trecento festészet dekorativitása helyett Masaccio a tér, fény és emberi test realitását hangsúlyozza.

2. Masaccio újítása

* **Perspektíva**:
	+ Pontosan szerkesztett centrális perspektíva, a néző szemmagasságához igazodva.
* **Fényhasználat**:
	+ Egységes fényforrás → chiaroscuro (fény-árnyék) modellezés.
	+ Térben plasztikus, tömeggel bíró alakok.
* **Emberi test**:
	+ Anatómiailag pontos, természetes mozdulatok, súlyelosztás.
* **Narratíva**:
	+ Érzelmi és pszichológiai hitelesség, drámai csúcspontok.
* **Teológiai üzenet**:
	+ A festészetben a spirituális tartalom és a valóságélmény egyensúlyban.

3. Szentháromság freskó (kb. 1426–28, Santa Maria Novella, Firenze)

* **Kompozíció**:
	+ Brunelleschi ihlette architektúra: korinthoszi oszlopok, dongaboltozat, kassetta-mennyezet.
	+ Centrális perspektíva, egy eltűnési pont → a néző be van vonva a kép terébe.
* **Ikonográfia**:
	+ Atyaisten, a kereszten függő Fiú és a galamb alakjában a Szentlélek.
	+ Előtérben a megrendelők portréi.
	+ Alul: csontváz „memento mori” felirattal.
* **Jelentőség**:
	+ Az első teljesen szabályos lineáris perspektívával készült falfestmény.
	+ Az architektúra illúziója egybeolvad a templomtérrel.

4. Brancacci-kápolna freskói (kb. 1424–27, Santa Maria del Carmine, Firenze)

Közösen festette Masolinóval; később Filippino Lippi fejezte be.

* **Témák**:
	+ Szent Péter élete (Apostolok cselekedetei).
* **Híres jelenetek**:
	+ *Az adópénz* – Jézus és az apostolok, Péter három különböző pillanatban ugyanazon háttérben (folyamatos narráció).
	+ *Ádám és Éva kiűzése* – drámai, érzelmileg intenzív jelenet, a testek Michelangelo előképei.
	+ *Péter keresztel* – hiteles vízábrázolás, természetes mozgás.
* **Újítások**:
	+ Térmélység és perspektíva következetes alkalmazása.
	+ Egységes fényforrás → alakok árnyéka a földön.
	+ Realista tájelemek és kortárs firenzei épületek háttérként.

5. Fény, test, történet

* **Fény**:
	+ Természetes fény logikus irányból → az árnyékok térben horgonyozzák a figurákat.
	+ A fény nemcsak modellez, hanem drámai hatást is kelt.
* **Test**:
	+ Anatómiailag pontos, tömeggel bíró alakok.
	+ Kontrapost és gravitáció érzékeltetése.
	+ Meztelenség (Ádám és Éva) → emberi sebezhetőség hangsúlyozása.
* **Történetmesélés**:
	+ Drámai középpont, pszichológiai kifejezés.
	+ Az események világos, könnyen követhető komponálása.

6. Összegzés

* **Masaccio** forradalma:
	+ A festészetben a tér, fény és testábrázolás tudományos és művészi egysége.
	+ A néző bevonása a kép terébe perspektíva és realizmus által.
* **Szentháromság**: az első teljesen szabályos perspektívájú falfestmény, teológiai és optikai újítás egyszerre.
* **Brancacci-kápolna**: a korai reneszánsz festészet „iskolája”, amely Michelangelo-tól Raffaellóig meghatározta a következő generációkat.

8. Fra Angelico és a spirituális reneszánsz festészet – San Marco kolostor freskói – áhítat és perspektíva

1. Történeti háttér

* **Fra Angelico** (eredeti nevén Guido di Pietro, kb. 1395–1455)
	+ Domonkos rendi szerzetes és festő, Firenze.
	+ A korai reneszánsz egyik kulcsfigurája, aki a technikai újításokat a vallásos áhítattal ötvözte.
	+ Kortársai: Masaccio, Brunelleschi, Ghiberti.
* **Kulturális közeg**:
	+ Humanizmus → klasszikus műveltség, de Fra Angelico esetében ez szigorú keresztény hitvallással párosul.
	+ Firenze → mecénások (Medici család), szerzetesrendek.
* **Stílus**:
	+ Lágyság, finom színhasználat, nyugodt kompozíció.
	+ Technikai pontosság és spirituális mélység egysége.

2. Festészeti szemlélet

* **„Imádkozva festett”** – Vasari szerint minden művét imádság kísérte.
* **Cél**:
	+ Nem pusztán dekoráció, hanem a szerzetesi élet lelki támogatása.
	+ Képei „vizuális imádságként” szolgáltak.
* **Technikai újítások**:
	+ Perspektíva alkalmazása Masaccio után, de finomabb, kevésbé drámai módon.
	+ Fény-árnyék lágy átmenetei, szelíd modellezés.

3. San Marco kolostor freskói (1440-es évek)

* **Megrendelő**: Cosimo de’ Medici.
* **Funkció**:
	+ A domonkos rend firenzei központjának díszítése.
	+ Freskók nem nyilvános terekbe, hanem szerzetesi cellákba, folyosókra, káptalanterembe készültek.
* **Tematika**:
	+ Krisztus élete, passió, Szűz Mária jelenetei.
	+ Meditációt segítő egyszerű jelenetek.
* **Híres példák**:
	+ *Angyali üdvözlet* (főfolyosó): tágas, loggiás tér, lágy fények, csendes áhítat.
	+ *Keresztre feszítés* (káptalanterem): Krisztus a kereszten, alatta Szent Domonkos, a szerzetesi közösség példaképe.

4. Áhítat – spirituális tartalom

* **Egyszerűség**:
	+ Kevés szereplő, visszafogott mozdulatok → belső szemlélődésre ösztönöz.
* **Személyes kapcsolat**:
	+ Szentek és Krisztus gyakran úgy helyezkednek el, hogy a néző (szerzetes) az esemény részese lehessen.
* **Liturgikus és meditációs funkció**:
	+ Freskók a cellákban: reggeli és esti ima közben segítették az elmélkedést.
* **Szín- és fényhasználat**:
	+ Lágy, harmonikus színek → nyugodt lelkiállapotot közvetítenek.

5. Perspektíva – téralkotás

* **Építészeti háttér**:
	+ Brunelleschi hatása → loggiák, árkádok, szabályos térszerkesztés.
	+ A perspektíva nem hivalkodó, hanem alázatos eszköz a történet hitelesítésére.
* **Tér és spirituális üzenet összhangja**:
	+ Az architektúra gyakran hasonló a kolostor tényleges belső tereinek formavilágához → a bibliai történet „belép” a szerzetesi környezetbe.
* **Fény**:
	+ Valós fényviszonyokhoz igazított árnyékolás (a cellák ablakainak iránya).

6. Összegzés

* **Fra Angelico** művészete a korai reneszánsz technikai újításait (perspektíva, téralkotás) a mély vallásos áhítattal ötvözte.
* **San Marco kolostor freskói**:
	+ Nem látványos reprezentációra, hanem a belső lelki élet támogatására készültek.
	+ Az áhítat és a perspektíva egyensúlya → a reneszánsz humanizmus és a középkori vallásosság harmonikus találkozása.
* Hatás:
	+ Inspirálta a későbbi vallásos festészetet (pl. Savonarola idején), és példaként állt a reneszánsz „szelíd” vonalának.

9. A quattrocento velencei festészete – Giovanni Bellini, Mantegna – fény, szín és táj

1. Történeti háttér

* **Időszak**: Quattrocento (15. század), korai reneszánsz.
* **Velence sajátossága**:
	+ Tengeri nagyhatalom, keleti kereskedelem központja → gazdagság, művészi mecenatúra.
	+ Bizánci és gótikus hagyományok lassabban oldódnak, mint Firenzében.
	+ Erős kapcsolat a fény, a szín és a festői atmoszféra iránti érzékenységgel (lagúnák, tenger, párás levegő).
* **Festészeti technika**:
	+ A velenceiek hamar áttértek az olajfesték használatára (északi hatás, főleg a flamand festészet révén).
	+ Ez lehetővé tette a színek finom átmeneteit és a fény atmoszferikus kezelését.

2. Velencei festészet sajátos közege

* **Bizánci örökség**:
	+ Mozaikok, arany háttér, dekorativitás (pl. Szent Márk-bazilika).
* **Gótikus elegancia**:
	+ Finom vonalvezetés, lírai hangulat (pl. Gentile Bellini korai művei).
* **Reneszánsz újítások**:
	+ Perspektíva fokozatos átvétele, de nem olyan merev matematikai szerkesztés, mint Firenzében.
	+ A térélményt inkább a fény és szín modulációja teremti meg.

3. Giovanni Bellini (kb. 1430–1516)

* **Művészi profil**:
	+ A velencei reneszánsz festészet megújítója.
	+ Ötvözte a velencei színérzékenységet a firenzei téralkotással.
* **Stílus**:
	+ Lágy fények, áttetsző színek, finom árnyalatátmenetek.
	+ Mély érzelmi tartalom, bensőséges vallásosság.
* **Táj szerepe**:
	+ A háttérben realisztikus, atmoszférikus tájak – gyakran velencei környék.
	+ A táj és az emberi figura harmonikus egységben.
* **Fontos művek**:
	+ *San Zaccaria oltár* (1505): olajfestmény, loggiás architektúra, lágy fény, nyugodt színek.
	+ *Pietà* változatai: drámai érzelem, de visszafogott, meditatív kifejezés.

4. Andrea Mantegna (1431–1506)

* **Származás**: Padova (Velence befolyási övezete), de erős firenzei és antik hatások.
* **Stílus**:
	+ Erőteljes rajz, szobrászi formák, szigorú perspektíva.
	+ Antik motívumok, kő- és bronzszínű tónusok.
* **Velencei kapcsolódás**:
	+ Bellini család révén került rokoni kapcsolatba (házasodás).
	+ Velencében is dolgozott, de megőrizte szigorúbb, szárazabb színkezelését.
* **Táj és fény**:
	+ Hátterében gyakran arid, sziklás táj – archeológiai pontosságú romokkal.
* **Fontos művek**:
	+ *Szent Jakab kivégzésre megy* (Ovetari-kápolna, freskó, Padova).
	+ *Holt Krisztus* (szokatlan rövidülés, drámai perspektíva).

5. Fény, szín és táj szerepe

* **Bellini**:
	+ Színek → bársonyos, áttetsző, meleg tónusok.
	+ Fény → atmoszferikus, egyenletes, a formákat lágyan modellező.
	+ Táj → élő, lírai, a kompozíció szerves része, spirituális jelentéssel.
* **Mantegna**:
	+ Színek → hidegebbek, visszafogottabb paletta.
	+ Fény → élesebb, plasztikusabb modellezés.
	+ Táj → antikizáló, régészeti pontossággal ábrázolt romok, sziklák.
* **Velencei festészet általános törekvése**:
	+ A térélményt nem kizárólag perspektívával, hanem a szín- és fényviszonyok festői megoldásával érik el.
	+ Az olajtechnika lehetővé teszi a fokozatos átmeneteket, gazdag színrétegeket.

6. Összegzés

* A quattrocento velencei festészete a bizánci és gótikus örökséget ötvözte a reneszánsz perspektívával, de a hangsúlyt a fény, szín és táj festői kezelésére helyezte.
* **Giovanni Bellini**: lírai színek, lágy fény, harmonikus tájak → a velencei stílus megteremtője.
* **Andrea Mantegna**: szigorú perspektíva, szobrászi formák, antikizáló tájak → a velencei festészet intellektuális vonalának képviselője.
* A velencei festészet öröksége a későbbi mestereknél (Giorgione, Tiziano) bontakozik ki teljesen, akik Bellini alapjaira építve egyedülálló szín- és fénykultúrát alakítottak ki.

10. A flamand festészet hatása a reneszánszra – Jan van Eyck, Rogier van der Weyden – részletezés, olajfestészet, ikonográfia

1. Történeti háttér

* **Időszak**: 15. század első fele (ars nova), Németalföld – főként Brugge, Gent, Brüsszel.
* **Kulturális közeg**:
	+ Gazdag kereskedővárosok, burgundi hercegi udvar.
	+ Itáliával élénk kereskedelmi és kulturális kapcsolat.
* **Fő különbség Itáliához képest**:
	+ Nem a klasszikus antik formanyelv felélesztése volt a cél, hanem a valóság részletező, érzéki megörökítése.
	+ Spirituális tartalom a mindennapi környezet realisztikus ábrázolásán keresztül.

2. Technikai újítások

* **Olajfestészet tökéletesítése** (nem feltalálása, hanem új szintre emelése – Jan van Eyck):
	+ Lassabban szárad → finom árnyalatátmenetek, részletgazdag kidolgozás, mély színrétegek.
	+ Glazúrozás → áttetsző rétegek, ragyogó színek.
* **Naturalizmus**:
	+ Mikroszkopikus részletezés: anyagok textúrája (fém, üveg, szőr, bőr).
* **Fénykezelés**:
	+ Pontos fényforrás, tükröződések, fény-árnyék modellezés.
* **Ikonográfiai komplexitás**:
	+ Vallásos témák hétköznapi környezetben.
	+ Szimbolikus jelentések „elrejtve” a részletekben.

3. Jan van Eyck (kb. 1390–1441)

* **Stílus**:
	+ Rendkívüli technikai precizitás, fény és szín mesteri kezelése.
	+ Mindennapi élet és vallási jelenetek ötvözése.
* **Fontos művek**:
	+ **Genti oltár** (Hubert van Eyckkel, 1432): monumentális poliptichon, bibliai üdvtörténet, rendkívüli részletgazdagság, teológiai összetettség.
	+ **Arnolfini házaspár** (1434): portré és esküvői tanúsítvány egyszerre; részletek (tükör, gyertya, gyümölcsök) szimbolikus jelentéssel.
* **Újítások**:
	+ Olajtechnika csúcsa, átlátszó glazúrok, fényrealizmus.
	+ A portré műfajának önállósítása és pszichológiai mélysége.

4. Rogier van der Weyden (kb. 1400–1464)

* **Stílus**:
	+ Erőteljes érzelmi kifejezés, drámai kompozíciók.
	+ Kevésbé a tárgyak részletezésére, inkább az alakok pszichológiai hatására fókuszál.
* **Fontos művek**:
	+ **Krisztus levétele a keresztről** (kb. 1435–38): erős érzelmi töltés, Mária és Krisztus azonos testtartása (párhuzam a szenvedésben), arany háttér helyett illuzionisztikus tér.
	+ **Utolsó ítélet** (Hospices de Beaune, 1445–50): komplex teológiai program, éles kontrasztok a megváltottak és kárhozottak között.
* **Újítások**:
	+ Az érzelmi azonosulásra épülő vallásos festészet modellje.
	+ Kompozíciók színpadi hatással, figyelem a gesztusokra és tekintetekre.

5. A flamand festészet hatása a reneszánszra

* **Itáliában**:
	+ Az olajtechnika gyorsan elterjedt (Antonello da Messina közvetítésével).
	+ Az itáliai mesterek (pl. Bellini) átvették a részletfestés és a színkezelés finomságát.
* **Ikonográfia**:
	+ Vallásos témák hétköznapi enteriőrökbe helyezése inspirálta az itáliai realizmust.
	+ Szimbolikus rétegek beépítése a mindennapi tárgyak ábrázolásába.
* **Festői szemlélet**:
	+ A részletrealizmus és az anyagszerűség hangsúlyozása egyesült az itáliaiak perspektívával és anatómiai tanulmányokkal épített kompozícióival.
* **Hosszú távú hatás**:
	+ Meghatározta a 15–16. századi európai festészet vizuális nyelvét.
	+ Alapvető inspiráció a portré- és oltárfestészetben.

6. Összegzés

* **Jan van Eyck**: az olajfestészet technikai tökéletesítője, a részletek és fény festője.
* **Rogier van der Weyden**: az érzelmi expresszió és a drámai kompozíció mestere.
* **Hatás**:
	+ Az itáliai reneszánsz festészet gazdagodott a flamand szín- és fénykezelés, valamint a részletrealizmus révén.
	+ A két művész együtt mutatja a flamand ars nova két fő útját: a látvány aprólékos, érzéki realizmusát és a mélyen átélhető vallásos drámát.

11. Leonardo da Vinci művészete és vizuális gondolkodása – Utolsó vacsora, anatómia, atmoszféra, sfumato

1. Történeti háttér

* **Leonardo da Vinci** (1452–1519) – a reneszánsz *uomo universale* típusa.
* Festő, szobrász, mérnök, építész, tudós, zenész – a művészet és tudomány egységében gondolkodott.
* Tanulmányai:
	+ Andrea del Verrocchio firenzei műhelyében – rajztudás, perspektíva, festészeti alapok.
	+ Korai munkák: lírai tájháttér, részletérzékenység.
* Itáliai városokban dolgozott: Firenze, Milánó (Ludovico Sforza udvara), Róma, majd Franciaország (I. Ferenc király udvarában).

2. Leonardo művészeti és tudományos szemlélete

* **Empirikus megfigyelés**: a természet törvényeinek tanulmányozása.
* **Művészet és tudomány egysége**: a festészetet „a dolgok okainak megismerésére” alkalmas tudománynak tartotta.
* **Interdiszciplináris gondolkodás**:
	+ Optika, fénytan, anatómia, hidrodinamika, geológia kutatása.
	+ Jegyzetfüzetei tele vannak rajzokkal, műszaki tervekkel és művészeti vázlatokkal.
* **Festészeti elvek**:
	+ Fény és árnyék folyamatos átmenete (sfumato).
	+ Atmoszferikus perspektíva.
	+ A mozgás és érzelmek kifejezése a testtartásban és arckifejezésben.

3. Utolsó vacsora (1495–1498, Santa Maria delle Grazie, Milánó)

* **Technika**:
	+ Nem hagyományos freskó, hanem tempera és olaj keveréke száraz falra – gyorsan romlott.
* **Kompozíció**:
	+ Jézus középen, három-három apostol csoportokban két oldalon.
	+ Centrális perspektíva: eltűnési pont Jézus fejénél → teológiai hangsúly.
* **Narratíva**:
	+ A pillanat, amikor Jézus kijelenti: „Egyikőtök el fog árulni engem.”
	+ Apostolok különböző érzelmi reakciói – mozdulatok, gesztusok, arckifejezések.
* **Újítás**:
	+ Erős pszichológiai jellemzés.
	+ A bibliai jelenetet korabeli reneszánsz enteriőrben helyezi el.
	+ A fény a kép bal oldaláról érkezik, összhangban a refektórium valódi fényével.

4. Anatómiai kutatások

* **Cél**:
	+ Az emberi test szerkezetének pontos ismerete a mozdulatok és arányok hiteles ábrázolásához.
* **Módszer**:
	+ Holttestek boncolása, részletes vázlatok készítése (izomzat, csontozat, belső szervek).
* **Eredmény**:
	+ Anatómiai rajzai tudományos pontosságúak, évszázadokkal megelőzték korukat.
	+ A test mozgásának és egyensúlyának megértése → természetes, életteli figurák festészetében.

5. Atmoszféra és sfumato

* **Atmoszferikus perspektíva**:
	+ A távoli tárgyak színe kékes-szürkévé válik, kontúrjaik elmosódnak – a levegő hatásának érzékeltetése.
	+ Pl. *Mona Lisa* háttértája.
* **Sfumato** („füstszerű” átmenet):
	+ Fény és árnyék határainak finom, fokozatos elmosása.
	+ Lágyságot és titokzatosságot kölcsönöz az arcoknak.
	+ Legismertebb példa: *Mona Lisa* (1503 k. – a mosoly finom árnyalatváltásai).
* **Fény és érzelem kapcsolata**:
	+ A fény nemcsak plasztikai, hanem érzelmi funkcióval is bír.
	+ Finom fényátmenetekkel érzékelteti a lelkiállapotot.

6. Összegzés

* Leonardo művészete a reneszánsz ideál megtestesítője: a művészet és tudomány szétválaszthatatlan egysége.
* **Utolsó vacsora**: pszichológiai realizmus, centrális perspektíva, narratív dinamika.
* **Anatómia**: művészeti és tudományos áttörés, a hiteles testábrázolás alapja.
* **Atmoszféra és sfumato**: forradalmi fénykezelés, amely új dimenziót adott a festészetnek.
* Hatása az egész 16. századi itáliai festészetre kiterjedt, és évszázadokig meghatározta az európai vizuális kultúrát.

12. Raffaello mint a reneszánsz harmóniájának megtestesítője – Athéni iskola, Madonna-képek, kompozíció és eszmény

1. Történeti háttér

* **Raffaello Sanzio** (1483–1520) – az érett reneszánsz egyik legnagyobb mestere.
* Urbino-ban született, apja (Giovanni Santi) festő → humanista udvari környezet.
* Korai tanulmányok Perugino műhelyében (légies, harmonikus kompozíciók, világos színpaletta).
* Dolgozott Firenzében (1504–1508) – itt találkozott Leonardo és Michelangelo művészetével.
* 1508-tól Rómában – II. Gyula pápa és X. Leó pápa szolgálatában.

2. Raffaello stílusa és ideálja

* **Reneszánsz harmónia**: arány, világosság, nyugalom.
* Ötvözi:
	+ **Leonardo**: pszichológiai mélység, sfumato, emberi kapcsolatok finomsága.
	+ **Michelangelo**: monumentális testformák, drámai gesztusok.
	+ **Saját egyénisége**: kiegyensúlyozott, nyitott kompozíció, derűs humanizmus.
* Festészetének kulcsa: a szépség mint a morális és intellektuális tökéletesség kifejezője.

3. Stanzák (Vatikáni stanzák, 1508–1520)

* **Funkció**: II. Gyula pápa új lakosztályának díszítése.
* **Négy terem** – Raffaello és műhelye freskói.
* **Stanza della Segnatura** (1509–11):
	+ Témák: az emberi szellem négy ága – teológia, filozófia, jog, költészet.
	+ Ideál: a keresztény hit és az antik tudomány összhangja.
* Egyéb termek: történeti, pápai hatalmat dicsőítő és bibliai jelenetek.

4. Athéni iskola (Stanza della Segnatura)

* **Téma**: filozófia – az antik bölcsek szimbolikus gyűlése.
* **Kompozíció**:
	+ Monumentális építészeti háttér (Bramante hatása).
	+ Középpontban Platón és Arisztotelész (kéztartásuk tanításuk lényegét fejezi ki: eszme vs. tapasztalat).
	+ Szimmetrikus, harmonikus térszerkesztés, világos perspektíva.
* **Figurák**: kortársak portréi antik bölcsek alakjában (pl. Michelangelo mint Hérakleitosz, Leonardo mint Platón).
* **Jelentőség**:
	+ A reneszánsz embereszmény vizuális összefoglalása.
	+ Szintézis a művészet, tudomány és vallás között.

5. Madonna-képek

* **Fő témák**: Szűz Mária és a gyermek Jézus – bensőséges, derűs jelenetek.
* **Kompozíció**:
	+ Tiszta geometriai szerkezet (háromszög-kompozíció).
	+ Nyugodt tájháttér, atmoszferikus perspektíva.
* **Jellemző művek**:
	+ *Madonna del Granduca* – lírai egyszerűség.
	+ *Szixtusi Madonna* – drámai monumentalitás, híres puttók.
	+ *Madonna a réten*, *Madonna a széken* – emberi közelség és idealizált szépség.
* **Újítás**:
	+ A szereplők közti érzelmi kapcsolat hangsúlya.
	+ Szűz Mária mint anyai szeretet és isteni kegyelem szimbóluma.

6. Kompozíciós elvek és eszmény

* **Geometrikus alapstruktúra** – háromszög, kör, szimmetria.
* **Nyitott kompozíció** – a néző bevonása a kép terébe.
* **Arányosság** – minden elem harmonikusan illeszkedik az egészbe.
* **Ideál**: a szépség és harmónia az isteni rend leképezése.
* **Színhasználat**: világos, ragyogó, kiegyensúlyozott paletta.

7. Összegzés

* Raffaello művészete az érett reneszánsz vizuális szintézise.
* **Stanzák**: intellektuális program, antik és keresztény hagyomány egysége.
* **Athéni iskola**: a reneszánsz embereszmény és tudás ünneplése.
* **Madonna-képek**: a szépség, anyai szeretet és isteni kegyelem harmonikus ábrázolása.
* Hatása:
	+ Mintává vált a következő generációk számára, nemcsak festészetben, hanem a reneszánsz esztétikai ideál meghatározásában is.

13. Michelangelo festészete és szobrászata – Dávid, Pietà-k, Sixtus-kápolna – dráma, test, túlzás

1. ****Történeti háttér****

* **Michelangelo Buonarroti** (1475–1564) – a reneszánsz és manierizmus határán álló művész, szobrász, festő, építész, költő.
* Kortársai: Leonardo, Raffaello – de Michelangelo önálló úton járt, a művészetet a test heroikus szépségének és a lelki dráma kifejezésének szolgálatába állította.
* Életműve a humanista antikizálás és a vallásos-expresszív látásmód egyedülálló szintézise.

2. ****Művészeti szemlélet****

* **A test mint kifejező eszköz**: a test anatómiai tökéletessége egyben a lélek állapotának tükre.
* **Terribilitá** – félelmetes, lenyűgöző erő (Vasari kifejezése Michelangelóra).
* A drámai túlzás eszközei:
	+ Hatalmas méretek.
	+ Feszültséggel teli mozdulatok.
	+ Izmok, inak és feszülő formák hangsúlyozása.
* Vallásos témákban is hősi, monumentális felfogás.

3. ****Szobrászat****

Dávid (1501–1504, Firenze)

* Anyag: carrarai márvány.
* Méret: több mint 4 méter magas.
* Téma: a bibliai Dávid, Góliát legyőzője.
* Újítás:
	+ Nem a harc, hanem az előtte lévő feszült pillanat – koncentráció, önuralom.
	+ Ideális férfitest az antik görög „szép test” eszményének mintájára.
	+ Kontrapostó tartás, de a test egészében feszült energia.

Pietà-k

* **Római Pietà** (1498–99, Szent Péter-bazilika):
	+ Fiatal Mária, ölén Krisztus teste – béke és szépség, nem drámai fájdalom.
	+ Klasszikus kiegyensúlyozottság, piramis-kompozíció.
* **Firenzei Pietà** (kb. 1547–1555):
	+ Erősen expresszív, önarcképszerű Nikodémus.
	+ A testek megtörtebbek, a forma nyugtalanabb.
* **Rondanini Pietà** (1552–1564):
	+ Befejezetlen, szinte elvont formák – szellemi tisztulás, aszketikus kifejezés.

4. ****Festészet****

Sixtus-kápolna mennyezet (1508–1512)

* Megrendelő: II. Gyula pápa.
* Téma: a Teremtés könyvének jelenetei, próféták, szibillák.
* Kompozíció:
	+ Középen 9 bibliai jelenet (pl. Ádám teremtése).
	+ Körben monumentális aktfigurák, erőteljes testek.
* Újítás:
	+ A freskó monumentalitása – szobrászi hatású alakok.
	+ A mozdulatok és pózok végtelen változatossága.

Utolsó ítélet (1536–1541, Sixtus-kápolna oltárfal)

* Krisztus a középpontban, sugárzó erővel – ítélő bíró.
* Kaotikus, kavargó testtömeg – kárhozottak és üdvözültek.
* A testek anatómiai tökéletessége, de expresszív torzítása.
* Kritika: kortársak részéről túl sok akt, túlzott drámaiság.

5. ****Dráma, test, túlzás****

* **Dráma**:
	+ A narratív pillanatot a testi feszültség, nem a háttérmesélés hordozza.
	+ Mozdulat és érzelem szoros kapcsolata.
* **Test**:
	+ Szobrászi szemléletű festészet – minden figura plasztikus.
	+ Anatómiai tanulmányok extrém részletességgel.
* **Túlzás**:
	+ Méretekben, izomzat hangsúlyozásában, gesztusok intenzitásában.
	+ Vallásos témákban is hősi tragikum.

6. ****Összegzés****

* Michelangelo a reneszánsz egyik legnagyobb formálója, aki a klasszikus szépséget drámai erővel ötvözte.
* **Dávid**: a koncentrált hősiesség ikonja.
* **Pietà-k**: a vallásos kifejezés különböző érzelmi és formai szintjei.
* **Sixtus-kápolna**: a festészet és szobrászat határain mozgó monumentális művek.
* A „dráma, test, túlzás” hármasa Michelangelo egyedi stílusát jelenti, amely hidat képez a reneszánsz harmóniája és a manierizmus feszültségei között.

14. Az itáliai érett reneszánsz építészete – Bramante, Michelangelo: Tempietto, Szent Péter-bazilika tervei

1. Történeti háttér

* **Időszak**: Érett reneszánsz, 1500 körül – Róma a pápai mecenatúra központja.
* **Fő cél**: az antik római építészet tanulmányozása és reneszánsz elvekkel való újraalkotása.
* **Jellemzők**:
	+ Klasszikus rendek tudatos alkalmazása.
	+ Tiszta geometria, arányosság, harmónia.
	+ Monumentalitás – a reneszánsz humanizmus és a pápaság hatalmának kifejeződése.

2. Donato Bramante (1444–1514)

* **Tanulmányok**: lombard építészeti gyökerek, majd Rómában az antik építészet tanulmányozása.
* **Stílus**:
	+ Tiszta, geometrikus térszervezés.
	+ A klasszikus rendek és arányok mesteri használata.
	+ Az épület mint eszményi, zárt kompozíció.

3. Tempietto (San Pietro in Montorio, Róma, kb. 1502)

* **Funkció**: emlékhely Szent Péter kereszthalálának hagyományos helyén.
* **Forma**:
	+ Kicsiny, kör alaprajzú centrális épület.
	+ Dór oszlopsor körbefutó peripterosszal.
	+ Kupola félgömb formában, tamburral.
* **Jelentőség**:
	+ Mintaszerű érett reneszánsz alkotás – a centrális tér tökéletes arányú megoldása.
	+ Az antik római tholosz modern újraértelmezése.
	+ Szimbolikus: a körforma a tökéletesség és az isteni rend jele.

4. Bramante és a Szent Péter-bazilika tervei (1506)

* **Pápai megbízás**: II. Gyula pápa elhatározza az ókeresztény bazilika teljes újjáépítését.
* **Bramante terve**:
	+ Monumentális, centrális alaprajz (görög keresztforma).
	+ Központi kupola, négy kisebb kupolával.
	+ Az épület mint az „új római birodalom” és az egyház erejének jelképe.
* **Újítás**:
	+ A reneszánsz eszmény: tökéletes geometria és monumentalitás ötvözése.
	+ A centrális elrendezés szimbolikus jelentése: Isten tökéletes rendje.

5. Michelangelo és a Szent Péter-bazilika (1546–1564)

* **Helyzet**: Bramante halála után több építész váltotta egymást, az épület részben eltért az eredeti koncepciótól.
* **Michelangelo szerepe**:
	+ Visszatért Bramante centrális alaprajzához, de tömörebb, erőteljesebb formákkal.
	+ Kiemelte a központi teret – a kupola vált az épület fókuszává.
* **Kupola**:
	+ Inspiráció: Brunelleschi firenzei kupolája.
	+ Kettős héjú szerkezet, külső bordákkal.
	+ Monumentális méret, Róma horizontjának meghatározó eleme.
* **Michelangelo stílusa**:
	+ Erőteljes, szobrászi tömegformálás.
	+ Klasszikus rendek szabadabb, monumentális kezelése.
	+ A díszítés alárendelve a nagy tömegformáknak.

6. Építészeti elvek és jelentőség

* **Bramante**:
	+ Geometrikus tisztaság, arányosság, antik formák hű alkalmazása.
	+ Az épület mint önálló, zárt kompozíció.
* **Michelangelo**:
	+ Monumentalitás, drámai tömegformálás, szobrászi szemlélet.
	+ Az emberi lépték helyett a pápaság hatalmát és az isteni nagyságot kifejező méretek.
* **Jelentőség**:
	+ A Szent Péter-bazilika a katolikus világ központja, a reneszánsz építészet csúcspontja.
	+ A Tempietto és a bazilika tervei mintapéldái az érett reneszánsz esztétikai elveinek.

7. Összegzés

* Bramante: a reneszánsz arányosság és geometria tökéletes mestere (*Tempietto*, Szent Péter-bazilika centrális terve).
* Michelangelo: a monumentális, drámai tömegformálás mestere, aki a Szent Pétert a pápaság és a katolicizmus hatalmának vizuális szimbólumává emelte.
* Az érett reneszánsz építészetben e két mester együtt testesíti meg a korszak szellemiségét: a klasszikus hagyomány és a kreatív egyéni erő ötvözetét.

15. A manierizmus jellemzői és jelentése – Pontormo, Parmigianino, Bronzino – eltorzított arányok, intellektualizmus, színhatás

1. Történeti háttér

* **Időszak**: kb. 1520–1600, Itáliában indul, majd egész Európában elterjed.
* **Eredet**:
	+ Michelangelo, Raffaello és Leonardo után az „érett reneszánsz” tökéletessége már elérhetetlennek tűnt → új kifejezési irány.
	+ Társadalmi, vallási feszültségek (reformáció, ellenreformáció, politikai instabilitás).
* **Elnevezés**:
	+ „Maniera” = stílus, modor (It.) → eredetileg mesteri elegancia, később modorosság, túlzott kifinomultság.

2. Stílusjegyek és jelentés

* **Eltérés a reneszánsz harmóniától**:
	+ Szándékos aránytorzítás.
	+ Nyugtalan kompozíciók, furcsa perspektívák.
* **Intellektualizmus**:
	+ A festmények gyakran allegorikus, bonyolult utalásokkal telítettek.
	+ Csak a művelt, beavatott néző fejti meg teljesen.
* **Esztétikai cél**:
	+ A szépség nem a természet utánzása, hanem a mesterséges, kifinomult forma és színvilág teremtése.
* **Hatás**:
	+ A testek, pózok és színek túlzásai érzelmi vagy esztétikai feszültséget keltenek.

3. Pontormo (1494–1557)

* **Jellemzők**:
	+ Bizonytalan térérzék, lebegő alakok.
	+ Szokatlan színek, gyakran hideg–meleg kontrasztok.
* **Fő mű**: *Keresztlevétel* (Santa Felicita, Firenze, 1525–28)
	+ Klasszikus kompozíciós középpont helyett kavargó, aszimmetrikus elrendezés.
	+ A föld szinte hiányzik → lebegő érzet.
	+ Pasztelles, szinte éteri színvilág.

4. Parmigianino (1503–1540)

* **Jellemzők**:
	+ Testarányok szándékos megnyújtása.
	+ Elegáns, kígyózó pózok (*figura serpentinata*).
* **Fő mű**: *Madonna a hosszú nyakkal* (1534–40 k.)
	+ Mária nyaka irreálisan megnyújtva – szimbolikus, „hattyúnyak” szépségeszmény.
	+ Térbeli logika felborítása – aránytalanság a figurák között.
	+ Látványos drapériakezelés.

5. Bronzino (1503–1572)

* **Jellemzők**:
	+ Udvari portréfestészet mestere, hűvös elegancia.
	+ Simára kidolgozott felületek, alig látható ecsetkezelés.
* **Fő mű**: *Eleonóra toledói hercegné portréja fiával* (1545 k.)
	+ Szinte élettelenül tökéletes arckifejezés – a státusz és rang hangsúlya.
	+ Gazdagon részletezett ruházat, textúrák kiemelése.
* **Allegorikus művek**:
	+ Bonyolult mitológiai jelenetek, szimbolikus erotika (pl. *Vénusz, Szerelem és Féltékenység*).

6. Formai és színhasználati sajátosságok

* **Formák**:
	+ Hosszúkás testek, természetellenes pózok.
	+ Sűrű, feszült kompozíció, zsúfolt tér.
	+ Figura serpentinata – csavarodó testtartás.
* **Színhatás**:
	+ Hideg pasztellárnyalatok (rózsaszín, kék, zöld) szokatlan párosítása.
	+ Erős kontrasztok, drámai világítás helyett kifinomult fényeloszlás.
* **Térkezelés**:
	+ Nem lineáris perspektíva, inkább lapított vagy felborult térviszonyok.

7. Összegzés

* A manierizmus az érett reneszánsz után egy új, intellektuális, kifinomult, de szándékosan „mesterséges” művészeti irány.
* **Pontormo**: lebegő, bizonytalan terek, szokatlan színek.
* **Parmigianino**: nyújtott arányok, kígyózó pózok, elegancia.
* **Bronzino**: udvari hűvösség, szimbolikus, allegorikus festészet.
* Lényeg: a manierizmus nem a valóság utánzását, hanem a művészi virtuozitást és az esztétikai feszültséget állítja a középpontba.

16. Michelangelo mint a manierista stílus előfutára – Utolsó ítélet, torzított testek, drámai kompozíció

1. Történeti háttér

* **Michelangelo Buonarroti** (1475–1564) – az érett reneszánsz egyik fő alakja, de életművében a későbbi manierizmus számos előzménye megtalálható.
* 1530-as évekre Európa kulturális és vallási válságba került:
	+ Reformáció és ellenreformáció.
	+ Róma 1527-es kifosztása (Sacco di Roma) → a reneszánsz optimista világképe megrendült.
* A művészetben ez a változás a harmonikus, kiegyensúlyozott formák helyett feszültséget, bonyolultságot, érzelmi túláradást hozott – a manierizmus felé mutatva.

2. Michelangelo és a manierizmus átmenete

* Bár Michelangelo egész pályáján a reneszánsz klasszikus alapelvekből indult ki (antik szépség, anatómiai pontosság, arány), a késői műveiben:
	+ **Túlméretezett, erőteljes testek** jelennek meg, amelyek a valóságos arányokat meghaladják.
	+ **Kompozíciós feszültség** – zsúfoltság, dinamikus elrendezés.
	+ **Érzelmi dráma** – a témák lelki és teológiai súlyát hangsúlyozza, sokszor a harmónia rovására.
* Ezek a jegyek a manierizmus kulcsmozzanatait vetítik előre.

3. Az Utolsó ítélet (1536–1541, Sixtus-kápolna oltárfala)

* **Megrendelő**: VII. Kelemen pápa, majd III. Pál pápa.
* **Téma**: Krisztus második eljövetele és az emberiség végső ítélete.
* **Kompozíció**:
	+ Középpontban a feltámadt, hatalmas erejű Krisztus, oldalán Szűz Mária.
	+ Körülötte szentek, angyalok, kárhozottak, üdvözültek.
	+ A tér hagyományos horizontális és vertikális tagolása eltűnik – helyette örvénylő, spirális mozgás tölti be a felületet.
* **Színhasználat**:
	+ Mély kékek, okkerek, barnák – drámai, súlyos hangulat.
* **Vallási kontextus**:
	+ Ellenreformáció idején készült, hangsúlyozva az isteni ítélet félelmetességét.

4. Torzított testek

* **Arányok**:
	+ Az alakok izomzata sokszor túlzottan fejlett, mintha állandó feszültségben lennének.
	+ Hosszabb végtagok, szokatlan testtartások – a mozgás és dráma érdekében.
* **Anatómiai virtuozitás**:
	+ Michelangelo alapos anatómiai tudása lehetővé tette a formák szándékos „túlzását”.
* **Kifejezés**:
	+ A test nemcsak fizikai, hanem lelkiállapotot is megjelenít: rettegés, remény, kétségbeesés.

5. Drámai kompozíció

* **Hagyományos rend felbomlása**:
	+ Nem érvényesül a reneszánsz perspektíva logikája és a nyugodt térbeosztás.
* **Mozgás**:
	+ Az alakok folyamatos mozgásban vannak, a figyelmet nem köti le egyetlen nyugalmi pont.
* **Érzelmi intenzitás**:
	+ Krisztus mozdulata és tekintete – ítélő és kíméletlen.
	+ Az üdvözültek és kárhozottak testtartása szélsőséges érzelmeket közvetít.
* **Zsúfoltság**:
	+ A teljes felület szinte megtelik aktfigurákkal – nincs „üres” tér, ami oldaná a feszültséget.

6. Jelentőség – manierista előzmény

* Az **Utolsó ítélet** szakít a reneszánsz kiegyensúlyozottságával:
	+ Aránytorzítás → manierizmus.
	+ Kompozíciós káosz, spirális elrendezés → manierista mozgás.
	+ Erős érzelmi töltet → a klasszikus nyugalom hiánya.
* A manierista mesterek (pl. Pontormo, Bronzino) több elemét is innen merítették: a testek kifejező torzítása, a bonyolult tér, a túlzó dráma.

7. Összegzés

* Michelangelo érett kori festészete, különösen az **Utolsó ítélet**, hidat képez az érett reneszánsz és a manierizmus között.
* A test és a mozgás ábrázolásában rejlő drámai feszültség, az arányok tudatos torzítása és a monumentális, zsúfolt kompozíció mind a manierizmus alapvonásai.
* A mű nemcsak vallási üzenetében, hanem formanyelvében is a 16. századi Európa nyugtalan, válságos hangulatának tükre.

17. Albrecht Dürer és a német reneszánsz – Rézmetszet, önarcképek, Itália hatása, idealizált realizmus

1. Történeti háttér

* **Időszak**: Német reneszánsz – 15–16. század fordulója.
* **Kulturális közeg**:
	+ Német területek: városi polgárság, humanista körök, a reformáció előtti vallási élet sokszínűsége.
	+ Műfaji hangsúly: grafika, nyomatok, kis méretű festmények → széles körben terjeszthető képi kultúra.
* **Albrecht Dürer** (1471–1528):
	+ Nürnbergben született, aranyműves fiaként.
	+ Tanult festészetet és rézmetszést Michael Wolgemutnál.
	+ Két itáliai utazás (1494–95, 1505–07) → humanista eszmék és itáliai perspektíva- és anatómiaismeret átvétele.

2. Itália hatása

* **Első út (1494–95)**: velencei festészet színhasználata, kompozíciós tisztaság.
* **Második út (1505–07)**:
	+ Mélyebb kapcsolat a humanista körökkel.
	+ Tanulmányozta Mantegna, Bellini és Leonardo műveit.
	+ Megismerte az aránytan és perspektíva elméleti alapjait.
* Itáliai hatás → **idealizált realizmus**:
	+ Az északi részletgazdagság és naturalizmus ötvözése az itáliai klasszikus harmóniával.

3. Fametszet- és rézmetszet-sorozatok

* **Fametszet**: nyomólemez fába metszése – erőteljes fekete-fehér kontraszt, sorozatok gyors terjesztése.
* **Rézmetszet**: finomabb vonalháló, árnyalás, részletgazdagság.
* Fő sorozatok:
	+ **Apokalipszis** (1498, fametszet):
		- Jelenetek a Jelenések könyvéből.
		- Dinamikus, drámai kompozíció, erőteljes vonalrajz.
		- Közönségsiker – a nyomtatás révén széles körben elterjedt.
	+ **Nagy Passió** és **Kis Passió** (fametszetek és rézmetszetek).
	+ **Rézmetszetek**:
		- *Lovag, Halál és az Ördög* (1513): erkölcsi állhatatosság allegóriája.
		- *Szent Jeromos a cellájában* (1514): elmélyült csend és részletgazdag enteriőr.
		- *Melankólia I.* (1514): allegorikus önreflexió a művész szerepéről.

4. Önarcképek

* **Fiatal önarckép (1493)** – a művész mint tanult, városi polgár.
* **1500-as önarckép** – frontális beállítás, Krisztus-ikonográfia idézése.
	+ Tudatosan emeli magát a teremtő művész isteni ihletettségű alakjává.
* **Jelentőség**:
	+ Az önarckép a művész önértelmezésének eszköze – az alkotó mint intellektuális személyiség.

5. Idealizált realizmus és stílus

* **Északi realizmus**:
	+ Aprólékos részletek, textúrák, természetfigyelés.
* **Itáliai idealizálás**:
	+ Klasszikus arányok, harmonikus kompozíció.
* **Tudományos érdeklődés**:
	+ Anatómiai tanulmányok, arányrendszerek (pl. *Emberi arányok könyve*).
	+ Perspektíva-geometriai ismeretek alkalmazása.
* **Szimbólumhasználat**:
	+ Mély teológiai és humanista rétegek a kompozíciókban.

6. Jelentőség és hatás

* **Német reneszánsz fő képviselője** – összekötő híd Észak és Dél művészete között.
* Grafikáival egész Európában ismertté vált – a nyomtatott képkultúra első „sztárművésze”.
* Elméleti munkái hozzájárultak a perspektíva és aránytan terjedéséhez Északon.
* Hatása: Lucas Cranach, Hans Holbein, valamint a későbbi barokk grafikai műfajok.

7. Összegzés

* Albrecht Dürer művészete a német reneszánsz csúcspontja.
* Egyedülállóan ötvözte:
	+ Az északi részletgazdag realizmust.
	+ Az itáliai klasszikus arány- és szépségeszményt.
* Fametszet- és rézmetszet-sorozatai, önarcképei és elméleti írásai a 16. századi európai művészet meghatározó mérföldkövei.

18. Hieronymus Bosch és a látomásos festészet – Képzelet, szimbolika, erkölcsi tanítás

1. ****Történeti háttér****

* **Hieronymus Bosch** (kb. 1450–1516), eredeti neve Jheronimus van Aken.
* Északi reneszánsz mestere, élete nagy részét szülővárosában, ’s-Hertogenboschban (Hollandia) töltötte.
* Tagja volt a Miasszonyunk Testvérisége nevű vallásos közösségnek → mély vallásosság, erkölcsi nevelés szándéka.
* Kora:
	+ Vallási és társadalmi válságok (pápaság kritikája, reformáció előszel).
	+ Erős középkori hagyomány, de már jelen van a reneszánsz humanista szemlélet.

2. ****Bosch művészeti közege****

* **Északi realizmus öröksége**: részletgazdagság, precíz kidolgozás.
* **Középkori misztériumjátékok, moralitásdrámák** hatása – erkölcsi tanítás képi formában.
* **Fantasztikum**:
	+ Képzeletbeli lények, hibrid állat-ember alakok.
	+ Pokol és túlvilág víziói.
* **Didaktikus cél**: a bűn és erény kontrasztjának bemutatása.

3. ****A látomásos festészet jellemzői Bosch-nál****

* **Kompozíció**:
	+ Több jelenetet összekapcsoló, narratív táblaképek.
	+ Triptichon forma gyakori (háromrészes oltárképek).
* **Képzelet**:
	+ Groteszk, bizarr lények és tárgyak.
	+ Szürreális tájképi elemek.
* **Technika**:
	+ Olajfestés → finom színátmenetek, apró részletek.
	+ Gazdag, sokszereplős jelenetek.
* **Hangulat**:
	+ Erkölcsi figyelmeztetés és misztikus látomás ötvözése.

4. ****Szimbolika és erkölcsi tanítás****

* **Szimbolika**:
	+ Állatszimbólumok (pl. bagoly = titkos tudás / álnokság).
	+ Hibrid lények → a bűn torzító ereje.
	+ Kerti és lakomajelenetek → testi gyönyörök bűnössége.
	+ Pokol = a bűnök következményei.
* **Erkölcsi üzenet**:
	+ Az ember hajlamos a bűnre, ezért szükséges a megtérés.
	+ A világ mulandósága és a halál elkerülhetetlensége.
* **Didaktikus cél**:
	+ A nézőt elrettenteni a bűntől, ráébreszteni az erény fontosságára.

5. ****Fő művek****

A gyönyörök kertje (kb. 1490–1505)

* **Triptichon**:
	+ Bal szárny: Paradicsom, az ember teremtése.
	+ Közép: A bűnbe esett emberiség érzéki gyönyörei.
	+ Jobb szárny: Pokol, szenvedések.
* **Értelmezés**:
	+ A bűn útja a paradicsomi ártatlanságtól a kárhozatig.
	+ Szimbolikus tárgyak, fantazmagorikus lények.

A szénásszekér (kb. 1510–1516)

* Szénásszekér mint a földi javak mulandóságának jelképe.
* Közép: emberek tülekednek a szénáért (világi hiúságok).
* Jobb szárny: Pokol – a bűn büntetése.

A tékozló fiú / Bolondok hajója (kb. 1500–1510)

* Sátirikus hangnem, társadalmi visszásságok bemutatása.

6. ****Összegzés****

* Bosch a késő középkor és az északi reneszánsz határán áll, művei egyszerre hordoznak vallásos tanítást és szabad képzeleti világot.
* **Fő újítása**: a látomásos festészet – olyan komplex, szimbolikus képi nyelv, amely a nézőt nemcsak esztétikailag, hanem erkölcsileg is megszólítja.
* Művei előrevetítik a későbbi szürrealizmus (pl. Dalí) fantáziavilágát.
* Bosch festészete egyszerre elrettentő és lenyűgöző – a bűn, gyönyör és kárhozat teljes vizuális enciklopédiája.

19. Pieter Bruegel és a népi életképek – Parasztjelenetek, tájak, társadalmi kritika

1. Történeti háttér

* **idősebb Pieter Bruegel** (kb. 1525/30–1569) – flamand festő, a németalföldi reneszánsz egyik legjelentősebb alakja.
* Kor: Németalföld spanyol uralom alatt → vallási és társadalmi feszültségek (protestantizmus–katolicizmus konfliktus, politikai elnyomás).
* Művészeti közeg:
	+ Jan van Eyck és Hieronymus Bosch öröksége (részletgazdagság, erkölcsi mondanivaló).
	+ Humanista körök, pl. Antwerp és Brüsszel művészeti élete.
* Bruegelt gyakran hívták **„paraszt Bruegelnek”**, de művei sokkal többről szólnak, mint idilli falusi jelenetek: komplex társadalmi és erkölcsi allegóriák.

2. Bruegel stílusa

* **Északi realizmus**: aprólékos részletek, anyagszerű ábrázolás.
* **Narratív festészet**: sokalakos jelenetek, több párhuzamos cselekmény.
* **Magas horizontvonal**: széles panorámák, madártávlati nézőpont.
* **Színek**: földszínek, élénk kiegészítő árnyalatok, évszakokhoz igazodó paletta.
* **Hatások**:
	+ Bosch fantáziavilágától a hétköznapok realista bemutatásáig.
	+ Itáliai út (kb. 1551–54) – tájképi perspektíva és klasszikus kompozíció ismerete.

3. Népi életképek

* **Téma**: paraszti ünnepek, munkák, lakodalmak, játékok.
* **Cél**:
	+ A mindennapi élet dokumentálása.
	+ Rejtett erkölcsi tanulságok – a bűn, butaság, hiábavalóság ábrázolása.
* Példák:
	+ *Parasztlakodalom* (1567): egyszerre humoros és realista, a közösségi élet ünnepe.
	+ *Parasztjátékok* (1560): több mint 200 alak, különböző népi szórakozások bemutatása – az emberi természet örök vonásai.

4. Tájábrázolás

* Bruegel az első nagy mesterek egyike, aki a tájat önálló festészeti témaként kezelte.
* Évszak-sorozatok:
	+ *Vadászok a hóban*, *Aratás*, *A szénásszekér* stb.
	+ Az emberi tevékenység és a természet ritmusa összhangban jelenik meg.
* Táj mint a társadalmi élet kerete – a természeti környezet meghatározza az emberi sorsot.

5. Társadalmi kritika

* **Allegorikus réteg**:
	+ Művei gyakran bírálják az emberi gyarlóságot: kapzsiság, tudatlanság, hiábavaló mulatozás.
* Példa: *Vakok allegóriája* (1568) – vak vezet világtalant, utalás a szellemi vakságra.
* Politikai-történeti áthallások:
	+ A spanyol elnyomás és vallási üldözés allegorikus megjelenítése (pl. *A kereszthordozás*).

6. Fő művek

* **Paraszti életképek**:
	+ *Parasztlakodalom* (1567)
	+ *Parasztjátékok* (1560)
	+ *Paraszt és a tolvaj* – erkölcsi példázat.
* **Tájak, évszakok**:
	+ *Vadászok a hóban* (1565)
	+ *Aratás* (1565)
* **Allegóriák, erkölcsi jelenetek**:
	+ *Vakok allegóriája* (1568)
	+ *Bolondok tornya* / *Bábel tornya* (1563) – emberi gőg allegóriája.
	+ *A kereszthordozás* (1564) – vallási történet kortárs flamand környezetbe helyezve.

7. Összegzés

* Pieter Bruegel az első, aki a paraszti életet önálló, méltó témává emelte a magas művészetben.
* Művei egyszerre dokumentumértékűek és mélyen szimbolikusak.
* Egyesítette a tájfestészet, a zsánerkép és az allegória eszköztárát.
* Hagyatéka a flamand festészet későbbi nagy mestereire (pl. Rubens) is hatott, de a 19–20. századi realizmus és szimbolizmus is gyakran hivatkozik rá.

20. A középkori és reneszánsz emberábrázolás összehasonlítása – Testkép, egyéniség, anatómia, érzelem – Giotto, Donatello, Michelangelo

1. ****Történeti háttér****

* **Középkor** (kb. 400–1300): a test és emberábrázolás teológiai keretek között – a test mint a lélek hordozója, gyakran szimbolikus, idealizált, a transzcendens felé mutat.
* **Reneszánsz** (kb. 1400–1600): antik minták újrafelfedezése, az ember a világ középpontjába kerül (homo mensura). A test tanulmányozása mint tudományos és művészi feladat.

2. ****Középkori emberábrázolás****

* **Testkép**:
	+ Elvont, síkszerű, hierarchikus arányok (fontos alak nagyobb).
	+ Nem a természethűség a cél, hanem a szimbolikus jelentés.
* **Egyéniség**:
	+ Arctípusok ismétlődnek; az egyéni vonások háttérbe szorulnak.
* **Anatómia**:
	+ Korlátozott ismeretek, tudatos elvonatkoztatás.
* **Érzelem**:
	+ Visszafogott mimika, gesztusok inkább jelképesek, mint reálisak.
* **Funkció**:
	+ A kép teológiai üzenetet hordoz, nem portrészerű realizmust.

3. ****Reneszánsz emberábrázolás****

* **Testkép**:
	+ Természethű arányok, perspektíva és anatómia alapján.
	+ Az emberi test szépsége önálló érték.
* **Egyéniség**:
	+ Portré műfajának kibontakozása – pszichológiai karakterábrázolás.
* **Anatómia**:
	+ Részletes tanulmányok (boncolások, rajzok).
	+ Izom- és csontstruktúra tudatos megjelenítése.
* **Érzelem**:
	+ Drámai mimika, gesztusnyelv.
* **Funkció**:
	+ Az emberi méltóság, testi és szellemi nagyság hangsúlyozása.

4. ****Különbségek röviden****

Szempont	**Középkor**	**Reneszánsz**
Testkép	Síkszerű, stilizált, hierarchikus	Természethű, plasztikus, arányos
Egyéniség	Típusábrázolás	Pszichológiai portré
Anatómia	Jelképes, korlátozott ismeretek	Tudományos pontosság
Érzelem	Szimbolikus gesztusok	Valós érzelmi skála
Cél	Teológiai üzenet	Emberközpontú szemlélet

5. ****Példák a megadott mesterektől****

Giotto di Bondone (1267–1337) – átmenet a középkor és reneszánsz között

* A siratás (Arena-kápolna, Padova, 1305 k.):
	+ Plasztikus, térbe helyezett figurák.
	+ Emberi érzelem (gyász) kifejezése gesztusokkal és mimikával.
	+ Még nem teljesen anatómiapontos, de drámai és emberközeli.

Donatello (1386–1466) – korai reneszánsz szobrászat

* Dávid (bronz, 1440 k.):
	+ Szabadon álló akt, természetes kontraposzt.
	+ Klasszikus arányok, fiatalos test szépsége.
* Szent György (1417–20):
	+ Életteli arckifejezés, önbizalom és erő sugárzik.
	+ A test ruházaton keresztüli plaszticitása.

Michelangelo Buonarroti (1475–1564) – érett reneszánsz

* Dávid (1501–04):
	+ Monumentális akt, anatómiai precizitás.
	+ Ideális szépség és pszichológiai feszültség egyesítése.
* Pietà (1498–99):
	+ Finom érzelmi árnyalatok – Mária ifjúsága, fájdalma.
* Sixtus-kápolna mennyezete (1508–12):
	+ Izmok, testtartások virtuóz megjelenítése, heroikus emberkép.

6. ****Összegzés****

* **Középkor**: az ember a transzcendens rend része, a test jelképes hordozó.
* **Reneszánsz**: az ember a világegyetem középpontja, a test tanulmányozása önértékű.
* Giotto: érzelmi és térbeli realizmus előfutára.
* Donatello: klasszikus formák újrafelfedezése, emberi méltóság hangsúlya.
* Michelangelo: anatómiai tökéletesség, heroikus és érzelmi erő egyesítése.
* Az átmenet nem hirtelen történt, hanem több évszázados fejlődés eredménye, amelyben a testábrázolás a középkori szimbolizmustól a reneszánsz naturalizmusig jutott.