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.