Művészettörténet

4. félév: Barokk, rokokó, klasszicizmus, romantika, realizmus művészet (1600–1870)

Ez a félév a 17–19. századi európai művészet stílusait és eszmevilágát öleli fel, kronologikus és tematikus rendben, hangsúlyt fektetve a vizualitás, eszmetörténet és társadalmi háttér kapcsolatára.

Tematikus egységek:

Barokk Itáliában és Spanyolországban

Flandriai és holland barokk

Francia klasszicizáló barokk

Rokokó festészet és belsőépítészet

Klasszicizmus, romantika, realizmus

Kiemelt művészek: Caravaggio, Bernini, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Watteau, Boucher, David, Goya, Delacroix, Courbet, Manet

Kiemelt művészek és művek:

Caravaggio: Szent Máté elhivatása

Bernini: Szent Teréz extázisa

Velázquez: Udvarhölgyek

Watteau: Indulás Kythéra szigetére

David: Horatiusok esküje

Delacroix: A Szabadság vezeti a népet

Friedrich: A vándor a ködtenger felett

Courbet: A kőfejtők

Heti bontás (14 hét)

1. hét: Bevezetés a 17–19. századi művészetbe

A vallási és politikai kontextus változásai

A stílusfogalmak áttekintése: barokk, rokokó, klasszicizmus, romantika, realizmus

Az akadémizmus és a művészeti intézményrendszer kialakulása

Művészet és hatalom: udvari kultúrák Európában

2. hét: A barokk művészet Itáliában

Caravaggio és a chiaroscuro forradalma

Bernini: szobrászat, építészet és a drámaiság

Ellen-reformáció és vizualitás

A „szent színház” – Bernini Szent Teréz extázisában

3. hét: Spanyol barokk festészet

El Greco: manierizmus és spiritualitás

Velázquez: udvari portré és illúzió

A spanyol festészet vallásos és realista kettőssége

Velázquez: Las Meninas mint önreflexív kép

4. hét: A flamand barokk: Rubens és követői

Peter Paul Rubens: dinamizmus, érzékiség, történelmi festészet

Van Dyck: portréművészet Angliában

Mitológiai és vallásos narratívák

Rubens és a női test esztétikája

5. hét: A holland aranykor festészete

Rembrandt: fény-árnyék, arckép, bibliai jelenetek

Vermeer: mindennapi élet intimitása

Zsánerképek, csendéletek, városképek

A protestáns polgári kultúra vizuális nyelve

6. hét: A francia klasszicista barokk és racionalizmus

Nicolas Poussin és Claude Lorrain: antikizáló festészet

A francia akadémiai rendszer

A művészet és az ész kapcsolata

Poussin: A klasszicista narratíva szabályai

7. hét: A rokokó művészet Európában

Francia rokokó: Watteau, Boucher, Fragonard

A könnyedség, érzékiség és színház világa

Rokokó díszítőművészet és enteriőrök

A rokokó mint menekülés a valóság elől?

8. hét: Klasszicizmus és a felvilágosodás művészete

Az antik eszmény újrafelfedezése

Jacques-Louis David: forradalom és erény

Az építészet klasszicista ideálja

A politikai festészet – David és a jakobinus esztétika

9. hét: Romantika I. Festészet és eszme

A romantikus művészet fogalma

Géricault: A Medúza tutaja

Delacroix: orientalizmus, érzelem, forradalom

A hős, a tragédia és az érzelem szerepe

10. hét: Romantika II. A természet, vízió és belső világ

Caspar David Friedrich: a természet mint szellemi táj

Turner és Constable: a tájkép festészet átalakulása

A természet és a szublim elmélete

Friedrich: A magányos ember és az örökkévalóság

11. hét: Szobrászat és építészet 1750–1850 között

Klasszicista szobrászat: Canova, Thorvaldsen

Történeti stílusok, eklektika

Romantikus építészet: neogótika és pitoreszk

A múlt stílusai mint nemzeti identitáskeresés (neoromán, neogót, neoreneszánsz, neobarokk)

12. hét: Realizmus I. A romantika tagadása

A realizmus fogalma és politikai háttere

Courbet: a mindennapi élet drámai látása

A festészet dokumentarizáló szerepe

Mi a valóság? – Courbet és az esztétikai botrány

13. hét: Realizmus II. A festő mint társadalmi megfigyelő

Millet és a paraszti világ

Az „akademikus realizmus” – Gérôme és Bouguereau

Kritikai realizmus és a városi lét ábrázolása

A realizmus határai: szociográfia vagy líra?

14. hét: Összegzés: A modern művészet küszöbén

A művész szerepének változása

A stílusok keveredése a századfordulón

Átvezetés az impresszionizmushoz

A 19. század öröksége: klasszicizmus vagy avantgárd előzmény?

Javasolt olvasmányok:

Hugh Honour – John Fleming: Művészet az újkorban

Gombrich: A művészet története (barokk–realizmus)

Linda Nochlin: Miért nem voltak nagy női művészek? (kritikai kiegészítés)

Michael Levey: Baroque and Rococo

Vizsgatételek (20)

Barokk művészet (1600–1700)

1. Az itáliai barokk festészet jellemzői: Caravaggio és követői – Chiaroscuro, realizmus, vallásos dráma

2. A barokk szobrászat mestere: Gian Lorenzo Bernini: Szent Teréz extázisa, Dávid, mozgás és teatralitás

3. A spanyol barokk festészet: El Greco, Zurbarán, Velázquez – udvar és misztikum

4. A flamand barokk: Rubens és Van Dyck – Szenvedély, történelmi monumentalitás, portréfestészet

5. A holland aranykor festészete: Rembrandt, Vermeer, zsáner, csendélet és tájkép – a polgári megrendelés világa

6. A francia barokk és klasszicizmus határán: Poussin és Lorrain – Antikizálás, racionalizmus, történeti tájkép

Rokokó (1715–1780 körül)

7. A francia rokokó festészet stílusjegyei: Watteau, Boucher, Fragonard – érzékiség, könnyedség, pásztorjelenetek

8. Rokokó enteriőrök és díszítőművészet: Bútorok, porcelánok, ornamentika – a mindennapi élet művészete

Klasszicizmus (kb. 1750–1820)

9. A klasszicizmus kialakulása és elméleti alapjai: Johann Winckelmann, az antik példakép és a „nemes egyszerűség”

10. Jacques-Louis David művészete – A politikai festészet: Horatiusok esküje, Marat halála

11. Antonio Canova és a klasszicista szobrászat – Antik formaeszmény, érzékiség, idealizált test

12. A klasszicista építészet Európában: Közösségi terek, templomok, múzeumok: Soufflot, Ledoux, Schinkel

Romantika (kb. 1800–1850)

13. A romantikus festészet Franciaországban: Géricault és Delacroix – Forradalom, orientalizmus, érzelmi intenzitás

14. A romantikus tájkép: Friedrich, Turner, Constable – A természet mint belső világ, a szublim fogalma

15. A romantikus építészet és historizmus – Neogótika, pitoreszk, nemzeti stíluskeresés (pl. Viollet-le-Duc)

Realizmus (kb. 1840–1870)

16. A realizmus eszméje a festészetben – A társadalmi valóság ábrázolása, témaválasztás

17. Gustave Courbet – A realizmus radikális arca – A kőfejtők, temetés Ornans-ban, a látvány mint dokumentum

18. Jean-François Millet és a paraszti világ megjelenítése – Egyszerűség, munka, ember és természet kapcsolata

19. Az akadémikus realizmus és a Salon hivatalos stílusa: Bouguereau, Gérôme – idealizált realizmus, technikai tökély

Tematikus tétel

20. A test ábrázolása a barokktól a realizmusig – A test mint esztétikai, szakrális, politikai és szociális kifejezőeszköz

Kidolgozott vizsgatételek

1. Az itáliai barokk festészet jellemzői: Caravaggio és követői – Chiaroscuro, realizmus, vallásos dráma

1. Történeti háttér

* **Barokk**: kb. 1600–1750, Itáliából kiinduló stílus, az ellenreformáció művészete.
* Cél: az érzelmek, látványosság és dráma eszközeivel megerősíteni a katolikus hitet.
* **Tridenti Zsinat (1545–63)** előírásai:
  + A vallásos művészet legyen közérthető, érzelmileg hatásos, morálisan tiszta.
* A festészetben:
  + Mozgalmasság, fény–árnyék kontraszt, naturalizmus.
  + A néző bevonása a jelenetbe, közvetlen drámai hatás.

2. Az itáliai barokk festészet fő jellemzői

* **Chiaroscuro** és **tenebrizmus**:
  + Éles fény–árnyék kontraszt (dramatikus kiemelés).
* **Naturalizmus**:
  + Hétköznapi emberek arcai és teste – szentek is emberi mivoltukban.
* **Dramatikus kompozíció**:
  + Közvetlen, közelről ábrázolt jelenetek.
  + Mozgalmas beállítás, diagonális vonalak.
* **Erős érzelmi töltet**:
  + Fájdalom, extázis, félelem, áhítat – a néző részvétét kiváltva.
* **Illuzionizmus**:
  + A térbe nyúló alakok, reális perspektíva.

3. Caravaggio (Michelangelo Merisi da Caravaggio, 1571–1610)

* Élet:
  + Viharos, botrányos élet, Rómában dolgozott a 1590-es évektől.
  + Konfliktusos személyisége műveiben is tükröződik: feszült, realista látásmód.
* **Újításai**:
  + **Radikális realizmus**:
    - Modelljeit az utca emberei közül választotta.
    - Piszkos láb, ráncos arc – a szentek emberi valósága.
  + **Chiaroscuro**:
    - Erős fényforrásból érkező világítás, mély árnyékokkal.
  + **Közvetlenség**:
    - A néző „bent áll” a jelenetben, nincs távolságtartás.

4. Fő művek és jellemzőik

* **Máté elhívatása** (1599–1600, Contarelli-kápolna, Róma)
  + Krisztus alakja ferde fénysávban, drámai kézmozdulat.
  + Kortárs öltözetű emberek, hétköznapi kocsmahangulat.
* **Szent Tamás hitetlensége** (1601–02)
  + Krisztus sebébe nyúló ujj – tapintható realizmus.
* **Pál megtérése** és **Péter keresztre feszítése** (1601, Cerasi-kápolna)
  + Diagonális kompozíció, erőteljes kontraszt, közvetlen dráma.
* **Judith és Holofernész** (1599)
  + Naturalista brutalitás, pszichológiai intenzitás.

5. Vallásos dráma Caravaggiónál

* A bibliai történetek kortárs, közeli élménnyé válnak.
* Az egyszerű emberek bevonása a szent történésekbe → híd a néző és a történet között.
* Az ellenreformáció elvárásainak tökéletes megfelelés: világos teológiai üzenet, de erős érzelmi hatás.

6. Caravaggio követői – caravaggisták

* **Olaszországban**:
  + Orazio és Artemisia Gentileschi – bibliai hősnők drámai és realista ábrázolása.
  + Bartolomeo Manfredi – a caravaggesque stílus tanítója.
* **Nemzetközi hatás**:
  + Franciaország: Georges de La Tour – csendes, gyertyafényes jelenetek.
  + Hollandia: Utrecht caravaggisták (Honthorst, Ter Brugghen).
  + Spanyolország: Ribera – durva realizmus, mély árnyékok.

7. Összegzés

* Caravaggio forradalma: a vallásos festészetet közel hozta a mindennapi emberhez.
* Az itáliai barokk festészet kulcsfogalmai: **chiaroscuro**, **radikális realizmus**, **drámai kompozíció**.
* A caravaggisták egész Európában elterjesztették a stílust, amely a barokk egyik legerőteljesebb kifejezési formájává vált.
* A néző többé nem passzív szemlélő, hanem szemtanú – ez a barokk festészet egyik legnagyobb újítása.

2. A barokk szobrászat mestere: Gian Lorenzo Bernini: Szent Teréz extázisa, Dávid, mozgás és teatralitás

1. ****Történeti háttér****

* **Barokk művészet** (kb. 1600–1750): a katolikus megújulás (ellenreformáció) egyik fő vizuális eszköze.
* A szobrászat feladata: érzelmi azonosulás, vallásos áhítat kiváltása, a néző bevonása.
* Róma a barokk szobrászat központja – a pápai megrendelések meghatározóak.

2. ****Gian Lorenzo Bernini (1598–1680)****

* Rómában született, apja, Pietro Bernini is szobrász volt.
* A pápa (VIII. Orbán, majd XI. Ince) kedvelt mestere, Róma városképének formálója.
* Sokoldalú alkotó: szobrász, építész, festő, díszlettervező.
* Fő újítása: a szobrászat, festészet és építészet **egységes, drámai színpadképpé** olvasztása (bel composto).

3. ****A barokk szobrászat jellemzői Bernininél****

* **Mozgás**: a pillanat megragadása, amely megelőz vagy követ egy kulminációs pontot.
* **Teatralitás**: a művek színpadszerű elrendezése, drámai fény–árnyék hatások.
* **Interakció a nézővel**: a kompozíció a nézőpontból épül, sokszor a néző a „cselekmény” része.
* **Anyagkezelés**:
  + Márvány életszerű megmunkálása: bőr, textil, haj, felhő, fém illúziója.
* **Érzelmi intenzitás**: arcok, gesztusok erős mimikával.

4. ****Fő művek****

Szent Teréz extázisa (1647–52, Róma, Santa Maria della Vittoria, Cornaro-kápolna)

* **Téma**: Avilai Szent Teréz látomása – egy angyal arany dárdával átdöfi szívét, isteni szerelem extázisa.
* **Kompozíció**:
  + Szent Teréz lebegő testhelyzetben, finoman fodrozódó ruhában.
  + Az angyal mosolyogva készül újra döfni.
  + A jelenet felett rejtett fényforrásból arany sugarak áradnak.
* **Teatralitás**:
  + A kápolna oldalfalain a Cornaro-család tagjai „nézőként” ülnek márvány páholyokban, mintha színházi előadást figyelnének.
  + Az építészeti tér, szobrászat és fényhatás egysége.
* **Érzelmi hatás**:
  + Vallásos eksztázis érzéki és lelki dimenziói.

Dávid (1623–24, Galleria Borghese, Róma)

* **Téma**: Dávid harca Góliáttal.
* **Mozgás**:
  + A hárfás királyfi itt feszült izomzatú, középkorú pásztor-harcosként jelenik meg.
  + A test csavarodó mozdulatban – a kő hajításának pillanata.
* **Innováció**:
  + A reneszánsz Dávid-ábrázolások (Donatello, Michelangelo) statikus vagy nyugalmi pillanatától eltérően Bernini a dinamikus akció közepét ragadja meg.
* **Interakció**:
  + A figura lendülete „kilép” a szobor saját teréből, a néző mintha Góliát helyén állna.

5. ****Mozgás és teatralitás Bernininél****

* **Mozgás**:
  + Kompozíciós spirálok, csavarodó testtartások.
  + Több nézőpontból élvezhető jelenetek, melyek folyamatos mozgást sugallnak.
* **Teatralitás**:
  + A művek elrendezése színpadként: díszlet, fény és szereplők egysége.
  + Vallási jeleneteknél cél az érzelmi és spirituális azonosulás kiváltása.
* **Anyag illúziója**:
  + Márványból fátyolszerű ruharedők, puha bőr vagy súlytalan felhő – érzéki hatás a néző bevonására.

6. ****Összegzés****

* Bernini a barokk szobrászat csúcspontja: a pillanat, az érzelem és a látvány egyesül műveiben.
* **Szent Teréz extázisa**: vallásos teatralitás mint totális művészet – építészet, fény és szobor egysége.
* **Dávid**: a mozgásban megragadott dráma és a néző bevonása.
* Hatása egész Európában érezhető volt, a barokk szobrászat mércéjévé vált.

3. A spanyol barokk festészet: El Greco, Zurbarán, Velázquez – udvar és misztikum

1. Történeti háttér

* **Időszak**: 16. sz. vége – 17. sz. közepe/vége.
* **Politikai háttér**:
  + Spanyolország a Habsburg uralom alatt (II. Fülöp, III. Fülöp, IV. Fülöp).
  + A birodalom fénykora és lassú hanyatlása.
* **Egyházi háttér**:
  + Az ellenreformáció központja – a katolikus művészet fő célja a hit erősítése.
  + A festészetben hangsúly: vallásos témák, misztikum, erős érzelmi hatás.
* **Művészeti jellemzők**:
  + Sötét háttér, erőteljes fény–árnyék (tenebrizmus).
  + Naturalizmus és idealizálás ötvözése.
  + Vallásos misztikum és az udvari reprezentáció kettőssége.

2. El Greco (1541–1614)

* **Eredeti neve**: Domenikos Theotokopoulos, krétai születésű, bizánci ikonfestői hagyományból indult.
* Itáliai tanulmányok: Titiano, Tintoretto, manierista hatások.
* **Spanyolországi munkásság**:
  + 1577-től Toledóban.
  + Vallásos témák erősen szimbolikus, expresszív stílusban.
* **Stílusjegyek**:
  + Hosszúkás, megnyújtott figurák (spirituális transzcendencia).
  + Erős, szokatlan színkontrasztok (zöld–kék–piros).
  + Misztikus fényhatások, lebegő alakok.
* **Fő művek**:
  + *Orgaz gróf temetése* (1586–88) – alsó regiszter: naturalista portrék, felső regiszter: égi jelenés.
  + *Toledó látképe* – expresszív tájábrázolás, drámai felhőkkel.
  + *Krisztus a kereszten* – spirituális fények, aszkétikus kompozíció.

3. Francisco de Zurbarán (1598–1664)

* **A „spanyol Caravaggio”** – tenebrizmus, szigorú realizmus.
* Művei főleg kolostoroknak készültek → csendes, elmélkedő hangulat.
* **Stílusjegyek**:
  + Erőteljes fény–árnyék kontraszt.
  + Egyszerű kompozíció, magányos szentalakok, csendéleti részletek.
  + Textíliák, anyagok valósághű ábrázolása.
* **Fő művek**:
  + *Szent Serapion vértanúsága* (1628) – fehér habitus finom részletezése, nyugalom a szenvedésben.
  + *Agnus Dei* – Krisztus szimbóluma mint bárány, meditatív csendélet-szerűség.
  + *Krisztus a kereszten* – sötét háttérből kiemelt alak, áhítatos monumentalitás.

4. Diego Velázquez (1599–1660)

* **Udvari festő** IV. Fülöp szolgálatában – portréművészet mestere.
* **Stílusfejlődés**:
  + Korai sevillai korszak: naturalista zsánerek (*vízárus*).
  + Udvari korszak: kifinomult portrék, reprezentatív jelenetek.
* **Újításai**:
  + Légies ecsetkezelés, színfoltokkal való formálás.
  + Perspektívajáték, tükröződések (pl. *Las Meninas*).
  + A modell pszichológiai jellemzése – nemcsak külső, hanem belső portré.
* **Fő művek**:
  + *Las Meninas* (1656) – a spanyol udvar bonyolult tér- és szerepjátéka.
  + *Breda átadása* – történelmi jelenet emberséggel és diplomáciával.
  + Udvari portrék: IV. Fülöp, infánsnők, udvari bolondok (*Sebastián de Morra*).
  + Mitológiai témák: *A boristen Bakhus ünnepe*, *A szövőnők*.

5. Udvar és misztikum – kettősség a spanyol barokkban

* **Udvar**:
  + Velázquez – reprezentáció, hatalom, ugyanakkor mély emberismeret.
* **Misztikum**:
  + El Greco – látomásos, spirituális képi világ.
  + Zurbarán – szemlélődő, aszketikus hangulatú vallásos ábrázolások.
* **Közös jellemzők**:
  + Fény és árnyék drámai használata.
  + Az emberi alak lelki dimenzióinak hangsúlyozása.
  + Vallás és hatalom vizuális nyelvének kifinomult formái.

6. Összegzés

* A spanyol barokk festészet egyedülállóan ötvözi a misztikus vallásosságot és az udvari reprezentációt.
* **El Greco**: expresszív, transzcendens látomásfestészet.
* **Zurbarán**: csendes, mély áhítat, tenebrizmus.
* **Velázquez**: az udvari portré és festői illúzió mesterfoka.
* Az irányzat hatása túlélte a barokk korszakot, inspirálva a romantikát és a modern művészet számos képviselőjét.

4. A flamand barokk: Rubens és Van Dyck – Szenvedély, történelmi monumentalitás, portréfestészet

1. Történeti háttér

* **Flandria (Dél-Németalföld)** a 17. században:
  + Spanyol Habsburg uralom alatt, katolikus ellenreformáció központja.
  + Antwerpen – virágzó kereskedelmi és művészeti központ.
* **Művészeti közeg**:
  + Az itáliai barokk hatásai (Caravaggio, Annibale Carracci, velencei színek).
  + A vallási festészet, történeti kompozíció és reprezentatív portré kiemelt szerepe.

2. A flamand barokk jellemzői

* Mozgalmas, diagonális kompozíciók.
* Gazdag színvilág, velencei festészetből eredő fény- és színhasználat.
* Monumentális méretek, dinamikus figurák.
* Erős érzelmi hatás: szenvedély, patetikus gesztusok.
* Egyházi és világi megrendelések – oltárképek, udvari reprezentáció.

3. Peter Paul Rubens (1577–1640)

* **Élet és szerep**:
  + Antwerpeni születésű, Itáliában tanult (Velence, Róma, Mantova).
  + Diplomata, a művészet és politika összekapcsolója.
  + Nagy műhelyt vezetett – számos segéd, tanítvány (pl. Van Dyck).
* **Stílusjegyek**:
  + Monumentális, mozgalmas kompozíciók.
  + Erőteljes testek, húsos, izmos alakok.
  + Lendületes ecsetkezelés, gazdag, meleg színek.
  + Mitológiai, bibliai és allegorikus témák.
* **Fő művek**:
  + *Kereszt felállítása* (1610–11, Antwerpen) – drámai diagonál, feszült izomzatok.
  + *Keresztlevétel* – méltóságteljes, érzelmi mélység.
  + *A három grácia* – érzéki, velencei színhatás.
  + *Marie de’ Medici-ciklus* (1622–25) – történeti allegóriák a francia udvar dicsőítésére.

4. Anthony Van Dyck (1599–1641)

* **Élet és pálya**:
  + Rubens tanítványa, majd önállóan Londonban, I. Károly udvari festője.
  + Főleg portréfestészetben vált meghatározóvá.
* **Stílusjegyek**:
  + Elegáns, arisztokratikus megjelenítés.
  + Karcsú, kifinomult testarányok, könnyed pózok.
  + Finom színátmenetek, lágy fények.
* **Fő művek**:
  + *I. Károly lovon* – uralkodói méltóság hangsúlya, természetes elegancia.
  + *I. Károly vadászruhában* – informális, mégis reprezentatív.
  + Számos udvari portré az angol arisztokráciáról – a „van dycki” típus kialakítása.

5. Közös és eltérő vonások

Szempont	**Rubens**	**Van Dyck**
Téma	Monumentális történeti, vallási és mitológiai jelenetek	Főként portrék, ritkábban vallási témák
Stílus	Dinamikus, izmos alakok, szenvedély	Elegáns, karcsú figurák, kifinomultság
Színhasználat	Gazdag, meleg, velencei hatás	Finom, hűvösebb tónusok
Cél	Érzelmi, drámai hatás, allegorikus dicsőítés	Arisztokratikus reprezentáció, státusz hangsúlyozása

6. Összegzés

* A flamand barokk két fő arca:
  + **Rubens**: a történeti monumentalitás, mozgalmasság és szenvedély mestere.
  + **Van Dyck**: az udvari portré eleganciájának és kifinomultságának megteremtője.
* Mindketten nemzetközi hatásúak voltak:
  + Rubens egész Európa barokk festészetére (különösen Franciaországra és Spanyolországra) hatott.
  + Van Dyck az angol portréfestészet alapstílusát teremtette meg.
* Együtt a flamand barokk aranykorát képviselik, ahol a vallásos dráma és a világi reprezentáció egyaránt csúcsra jutott.

5. A holland aranykor festészete: Rembrandt, Vermeer, zsáner, csendélet és tájkép – a polgári megrendelés világa

1. Történeti háttér

* **Időszak**: 17. század, Hollandia függetlenedése a spanyol uralomtól (1568–1648, nyolcvanéves háború).
* **Gazdasági és társadalmi háttér**:
  + Tengeri kereskedelem, gyarmati terjeszkedés → gazdag polgárság.
  + Protestáns (kálvinista) vallás → kevés egyházi megrendelés, hangsúly a világi témákon.
* **Megrendelői kör**:
  + Városi tanácsok, polgárok, céhek, magánszemélyek.
* **Művészeti piac**:
  + Festmények szabadpiaci értékesítése (nem csak megrendelésre).
  + Műfaji specializáció: portré, zsáner, csendélet, tájkép.

2. A holland aranykor művészeti közege

* Sokszínűség: több mint 700 festő dolgozott ebben az időszakban.
* Tematikus műfajok:
  + **Csoportportrék** (céhek, milíciák, kórházak).
  + **Zsánerképek** (mindennapi élet).
  + **Csendéletek** (vanitas, reggeli-csendélet, virágcsendélet).
  + **Tájképek** (realista, topográfiai pontossággal).
* Jellemzők:
  + Realizmus, anyagszerűség, fényérzékenység.
  + Szimbolikus jelentések rejtett formában.

3. Rembrandt van Rijn (1606–1669)

* **Élet**:
  + Leidenből indult, Amszterdamban teljesedett ki.
  + Híres portré- és bibliai jelenet festő, rézkarcművész.
* **Stílus**:
  + Drámai fény–árnyék (chiaroscuro), de lágyabb, mint Caravaggiónál.
  + Érzelmi mélység, pszichológiai elemzés.
  + Vastag, pasztózus ecsetkezelés (impasto).
* **Fő művek**:
  + *Éjjeli őrjárat* (1642) – milícia-csoportportré, mozgalmas beállítás, fényfoltokkal irányított figyelem.
  + *Titus, Rembrandt fia* – meghitt, személyes portré.
  + Számos bibliai kép (*A tékozló fiú hazatérése*) – emberi együttérzés, lelki dráma.
* **Önarcképek**:
  + Élete minden szakaszában festett magáról – önvizsgálat, művészi hitvallás.

4. Johannes Vermeer (1632–1675)

* Delft mestere, kis számú, de rendkívül magas minőségű életmű (kb. 35 kép).
* **Stílus**:
  + Nyugodt, intim belső jelenetek.
  + Precíz fénykezelés, optikai megfigyelések (camera obscura használata feltételezhető).
  + Finom színek, tiszta kompozíció.
* **Fő művek**:
  + *Leány gyöngy fülbevalóval* – portré és zsáner határán, titokzatos kifejezés.
  + *A festészet allegóriája* – művészet és történelem szimbolikus egyesítése.
  + *Tejet öntő nő* – hétköznapi cselekvés monumentalitása.
* Hangulat: csend, elmélyültség, a pillanat időtlensége.

5. Zsánerfestészet

* Mindennapi élet jelenetei – polgári interiőrök, piac, fogadó.
* Neves mesterek: Jan Steen (vidám, erkölcsi tanulságú jelenetek), Pieter de Hooch (perspektíva, fényes udvarok).
* Funkció:
  + Szórakoztatás és erkölcsi tanítás.
  + A polgári erények (szorgalom, takarékosság) és bűnök (lustaság, kicsapongás) ábrázolása.

6. Csendélet

* **Típusok**:
  + *Vanitas*: mulandóság, halál mementója (koponya, hervadó virág).
  + *Reggeli-csendélet*: étel, ital, asztali tárgyak részletes ábrázolása.
  + *Virágcsendélet*: botanikai pontosság, gyakran nem egy évszak virágai együtt.
* **Jellemzők**:
  + Részletgazdagság, anyagszerűség.
  + Szimbolika: mulandóság, erkölcsi figyelmeztetés.

7. Tájkép

* Realista, gyakran konkrét helyszínt ábrázoló.
* Külön műfajok:
  + Tengeri jelenetek (Willem van de Velde).
  + Városképek (Gerrit Berckheyde).
  + Folyóparti és falusi tájak (Jacob van Ruisdael) – drámai égboltok, természetközpontúság.

8. Összegzés

* A holland aranykor festészete a polgári kultúra tükre:
  + Vallási monumentalitás helyett a mindennapi élet szépsége és erkölcsi üzenete.
* **Rembrandt**: lélektani mélység, történeti és portréfestészet mestere.
* **Vermeer**: fény és csend költészete.
* A zsáner, csendélet és tájkép műfaji gazdagsága a korszak művészeti piacának sokszínűségét mutatja.
* Hatásuk a realizmus és a modern festészet (pl. impresszionizmus) felé is továbbgyűrűzött.

6. A francia barokk és klasszicizmus határán: Poussin és Lorrain – Antikizálás, racionalizmus, történeti tájkép

1. Történeti háttér

* **17. századi Franciaország**:
  + XIII. Lajos, majd XIV. Lajos uralkodása – az abszolút monarchia megerősödése.
  + A művészet a királyi reprezentáció és az akadémiai szabályrendszer szolgálatában.
* **Kulturális közeg**:
  + Párizs és Róma közötti intenzív művészeti kapcsolat.
  + Francia Akadémia (Académie royale de peinture et de sculpture, 1648) – a művészet elméleti alapjainak rögzítése.
* **Barokk és klasszicizmus határán**:
  + A barokk drámai kompozícióit és fényhatásait ötvözi az antik művészetből vett renddel, mértékkel és ideális formákkal.
  + „Francia klasszicizmus”: értelem, szerkezet, történeti és erkölcsi tartalom elsőbbsége.

2. A francia barokk sajátosságai

* Mérsékelt barokk – nem annyira teatralis és mozgékony, mint az olasz.
* Építészetben: szimmetria, monumentalitás (pl. Louvre keleti homlokzata).
* Festészetben: történeti festészet az akadémiai hierarchia élén.
* A **klasszikus rend**: világos kompozíció, a figurák mértéktartó gesztusai, szigorú perspektíva.

3. Nicolas Poussin (1594–1665)

* Francia festő, élete nagy részét Rómában töltötte.
* **Műfaj**: történeti festészet – bibliai, mitológiai és allegorikus témák.
* **Stílusjegyek**:
  + Szigorú szerkezet: geometrikus kompozíció, horizontális és vertikális rend.
  + Tiszta rajz, visszafogott, harmonikus színek.
  + Érzelmek kontrollált, intellektuális kifejezése.
* **Művészeti elvei**:
  + „Festeni csak az értelem vezetésével szabad.”
  + Az antik művészet példaképként kezelése.
* **Fő művek**:
  + *Et in Arcadia ego* – idilli táj, allegorikus elmélkedés a halálról.
  + *A hét szentség* ciklus – katolikus dogma szigorú rendben.
  + *A Sabinus nők elrablása* – klasszikus történelmi téma drámai, de mértéktartó előadásban.

4. Claude Lorrain (1600–1682)

* Eredeti neve: Claude Gellée, szintén Rómában dolgozott.
* **Műfaj**: tájkép – de történeti tartalommal (*történeti tájkép*).
* **Stílusjegyek**:
  + Aranyló, atmoszferikus fény – hajnal és alkony motívumai.
  + Mély távlat, klasszikus építészeti elemek a kompozícióban.
  + A táj idealizált, nem valóságmásolat, hanem eszményi környezet.
* **Történeti tájkép**:
  + Mitológiai vagy bibliai jelenet apró figurákkal, a táj monumentális keretében.
* **Fő művek**:
  + *A kikötő alkonyatkor* – fény és perspektíva egyesítése.
  + *A Szent Pál a máltai hajótörés után* – történeti jelenet a természet drámájával.
  + *Táj pihenő pásztorokkal és romokkal* – antik romok, idilli nyugalom.

5. Összehasonlítás – Poussin és Lorrain

Szempont	**Poussin**	**Lorrain**
Műfaj	Történeti festészet (alak-központú)	Történeti tájkép (táj-központú)
Kompozíció	Geometrikus, szigorú rend	Légies, atmoszférikus távlat
Színek	Visszafogott, harmonikus	Aranyló, fényben oldódó
Antikizálás	Történeti témák és figurák	Táj és építészeti motívumok
Hatás	Klasszicista festészet eszményképe	Tájképfestészet mintaadója

6. Összegzés

* **Poussin** és **Lorrain** a francia művészet római központú, klasszicizáló ágát képviselik.
* Mindkettőjük munkássága ötvözi:
  + a barokk korszak színhatását (fény, térhatás),
  + a klasszikus ókor rendjét és racionalizmusát.
* Poussin a történeti festészet, Lorrain a történeti tájkép műfaját emelte akadémiai rangra.
* Hatásuk a 18. század akadémiai művészetére, a neoklasszicizmusra és a romantikus tájképfestészetre is kiterjedt.

7. A francia rokokó festészet stílusjegyei: Watteau, Boucher, Fragonard – érzékiség, könnyedség, pásztorjelenetek

1. Történeti háttér

* **Időszak**: kb. 1715–1780.
* **Politikai-kulturális közeg**:
  + XIV. Lajos halála (1715) után a versailles-i udvar szigorú pompája lazul.
  + Régensség, majd XV. Lajos uralma – a királyi udvar Párizs felé fordul.
  + A főúri megrendelők magánszalonjai és kastélyai új, intimebb művészeti ízlést alakítanak ki.
* **Megrendelői kör**:
  + Arisztokrácia, művelt polgárság.
  + A hangsúly a magánélet örömein, nem a hivatalos reprezentáción.

2. A rokokó festészet stílusjegyei

* **Témák**:
  + Fête galante (udvari társasági jelenetek idilli, természetes környezetben).
  + Pásztorjelenetek – idilli falusi élet idealizálva.
  + Mitológiai és allegorikus témák érzéki hangsúllyal.
* **Kifejezésmód**:
  + Könnyed kompozíció, laza ecsetkezelés.
  + Pasztellszínek, gyöngyházfényű árnyalatok.
  + Finom fény–árnyék, játékos vonalvezetés.
* **Hangulat**:
  + Idill, derű, érzékiség, flört.
  + A barokk monumentalitás helyett intim, személyes légkör.

3. Antoine Watteau (1684–1721)

* A rokokó festészet „alapítója”.
* **Fête galante** műfaj megteremtője:
  + Udvari társaság elegáns mulatságok közben, parkokban vagy idilli tájakon.
  + Finom melankólia és nosztalgia a képeken.
* **Stílusjegyek**:
  + Lágy, vibráló ecsetkezelés.
  + Finom színátmenetek, áttetsző fény.
  + Érzelmi árnyaltság – nem csak felületes könnyedség.
* **Fő művek**:
  + *Zarándoklat a Cythera szigetére* – szerelem szigete, pasztell színek, lebegő figurák.
  + *Gilles* – magányos színész, finoman szatirikus portré.

4. François Boucher (1703–1770)

* XV. Lajos és Madame de Pompadour kedvenc festője.
* **Témák**:
  + Mitológiai jelenetek erotikus hangsúllyal (*Vénusz toalettje*).
  + Idilli pásztor- és falusi jelenetek.
  + Dekoratív pannók kastélyok és szalonok díszítésére.
* **Stílus**:
  + Élénkebb, de még mindig lágy színek.
  + Kecses pózok, bájos gesztusok.
  + Dekoratív részletek bősége.
* **Fő művek**:
  + *Madame de Pompadour portréi* – a rokokó elegancia mintaképei.
  + *A pásztorlány* – idealizált, érzéki falusi idill.

5. Jean-Honoré Fragonard (1732–1806)

* A rokokó utolsó nagy mestere.
* **Témák**:
  + Játékos, szerelmes jelenetek (*A hinta* – a rokokó ikonja).
  + Intim belső terek, női alakok érzéki helyzetekben.
* **Stílus**:
  + Könnyed, lendületes ecsetkezelés.
  + Élénkebb, vibrálóbb színek, mint Watteau-nál.
  + Mozgalmas, szinte színházi jelenetek.
* **Fő művek**:
  + *A hinta* – frivol, kacér kompozíció.
  + *Olvasó lány* – bensőséges, lírai pillanat.

6. Közös vonások

Jellemző	**Watteau**	**Boucher**	**Fragonard**
Téma	Fête galante, melankólia	Erotikus mitológia, pásztoridill	Szerelmi játék, frivol jelenet
Színvilág	Pasztell, lágy fény	Dekoratív, élénk pasztell	Élénkebb, melegebb tónusok
Hangulat	Idill + nosztalgia	Érzékiség, dekorativitás	Mozgalmas, kacér energia
Újdonság	Új műfaj (fête galante)	A rokokó „hivatalos” udvari stílusa	Rokokó záró szakasza, előrevetíti a romantikát

7. Összegzés

* A francia rokokó a barokk monumentalitásból az intim, magánéleti témák felé mozdult.
* **Watteau**: lírai elegancia, új műfaj (fête galante).
* **Boucher**: az udvari érzékiség és dekoráció mestere.
* **Fragonard**: a játékos frivolítás csúcsa.
* A stílus a 18. század második felében a neoklasszicizmus térhódításával háttérbe szorult, de a 19. században ismét hatott a francia festészetre (pl. impresszionistákra a színkezelés révén).

8. Rokokó enteriőrök és díszítőművészet: Bútorok, porcelánok, ornamentika – a mindennapi élet művészete

1. Történeti háttér

* **Időszak**: kb. 1715–1770 (Franciaországban XIV. Lajos halálától a neoklasszicizmus térhódításáig).
* **Politikai-társadalmi közeg**:
  + Régensség és XV. Lajos uralma alatt a főúri életmód áthelyeződött a versailles-i udvar monumentalitásából a városi paloták (hôtel particulier) intimebb tereibe.
  + A polgárság megerősödésével a kényelmes, reprezentatív magánélet vált az ízlésformálás középpontjává.
* **Kulturális változás**:
  + A barokk monumentalitását felváltotta a könnyedség, kellem, játékosság.
  + A mindennapi élet szépségének, élvezetének tudatos kultusza.

2. A rokokó enteriőr alapelvei

* **Tér**:
  + Kisebb, intimebb szobák (szalonok, budoárok, társalgók).
  + Folytonos felületkapcsolat fal–mennyezet–bútor–tárgy között.
* **Stílusjegyek**:
  + Aszimmetria, organikus vonalvezetés (rocaille motívum).
  + Pasztellszínek, aranyozott részletek, tükörfelületek.
  + Könnyed fényhatások – nagy ablakok, tükrök fénytörése.
* **Anyaghasználat**:
  + Drága, de finoman megmunkált anyagok (színes márvány, egzotikus fa, selyem, aranyozott bronz).

3. Bútorok

* **Jellemzők**:
  + Könnyű, mozgatható, emberi test arányaihoz és kényelméhez igazított formák.
  + Görbített lábak (cabriole), kagyló- és levélmotívumok faragása.
  + Lakkozott felületek (európai és kelet-ázsiai technikák utánzata).
* **Típusok**:
  + **Commodes** – alacsony, széles fiókos szekrények márványlappal.
  + **Bureau plat** – lapos íróasztal, gyakran bronzveretekkel.
  + **Fauteuil** – karosszék nyitott karral, kárpitozva.
  + **Canapé** – kényelmes, díszes kanapé.
* **Kiemelkedő mesterek**:
  + André-Charles Boulle (barokk–rokokó átmenet, intarziás technika).
  + Jean-François Oeben, Jean-Henri Riesener – kifinomult mechanikus és intarziás munkák.

4. Porcelánok

* **Szerep**:
  + A rokokó luxuséletmód egyik szimbóluma.
  + Dísztárgy és használati eszköz egyben.
* **Központok**:
  + **Meissen** (Németország) – első európai keményporcelán, figurális szobrocskák, díszedények.
  + **Sèvres** (Franciaország) – puha porcelán, pasztell színvilág, aranyozás.
* **Témák és formák**:
  + Pásztoridillek, mitológiai jelenetek, virágcsokrok.
  + Apró szoborcsoportok szalonasztalokra.
  + Teaszervizek, kávéskészletek, illatszeres fiolák.

5. Ornamentika

* **Rocaille**:
  + Kagyló- és csigavonalak, aszimmetrikus görbületek.
  + Levél- és virágindák, víz- és szélformák utánzata.
* **Falfestés és stukkó**:
  + Könnyed, festett pannók mitológiai vagy galáns jelenetekkel.
  + Fehér-arany stukkókeretek.
* **Integrált művészet**:
  + Festészet, szobrászat, asztalos- és ötvösművészet egy egységes dekorációs rendszer részeként.
  + A tárgyak és a faldekoráció vizuálisan összefonódnak (például festett bútorbetétek, ugyanazzal a motívummal, mint a falpannó).

6. Összegzés

* A rokokó enteriőr és díszítőművészet célja a kényelem, az élvezet és a vizuális báj megteremtése.
* **Bútor**: finom, emberléptékű, gyakran mechanikus újításokkal.
* **Porcelán**: a luxus és a művészi kézművesség szimbóluma, dísz és használati tárgy egyszerre.
* **Ornamentika**: organikus, aszimmetrikus, játékos motívumok, melyek a tér minden elemét összefogják.
* A „mindennapi élet művészete” kifejezés itt szó szerint értendő: a rokokó a művészetet beemelte a hétköznapi élet minden részletébe.

9. A klasszicizmus kialakulása és elméleti alapjai: Johann Winckelmann, az antik példakép és a „nemes egyszerűség”

1. Történeti háttér

* **Időszak**: kb. 1750–1830.
* **Politikai-kulturális közeg**:
  + A felvilágosodás kora: az ész, a tudományos vizsgálódás és a racionális rend eszménye.
  + Régészeti felfedezések: Herculaneum (1738) és Pompeii (1748) feltárása → az antik művészet iránti érdeklődés felerősödése.
  + A rokokó könnyedségével szemben új, szigorúbb, morális és esztétikai rendet keresnek.
* **Művészeti irány**:
  + Az antik görög és római művészet mintája szerint kialakított harmonikus, tiszta formavilág.
  + Építészetben: szimmetria, oszloprendek, mértékletesség.
  + Festészetben és szobrászatban: klasszikus témák, idealizált emberábrázolás.

2. A klasszicizmus szellemi előzményei

* **Racionalizmus** (Descartes, felvilágosodás filozófiája) → a rend és az értelem elsőbbsége.
* **Empirizmus és régészet** → tárgyi emlékek tanulmányozása.
* **Humanizmus új hulláma** → az ókori kultúra morális és szellemi értékeinek példaként állítása.

3. Johann Joachim Winckelmann (1717–1768)

* **Életút**:
  + Német művészettörténész és régész, a modern művészettörténet egyik megalapozója.
  + Pályáját könyvtárosként kezdte, majd Rómában az antik művészet kutatásának szentelte életét.
  + Kapcsolatban állt a kor művészeivel és mecénásaival (pl. Mengs festő).
* **Fő művek**:
  + *Gondolatok a görög művészet utánzásáról a festészetben és szobrászatban* (1755).
  + *Az ókori művészet története* (1764) – az első összefüggő művészettörténeti korszakleírás.

4. Az antik példakép

* A görög művészetet tartotta a legmagasabb rendűnek.
* Szerinte a római művészet csak a görög másolata, ezért az „eredeti” görög minták tanulmányozása a művészi fejlődés kulcsa.
* Az antik szobrászatban látta megvalósulni az ideális emberi szépséget és a harmonikus arányokat.
* A művészet célja: a természet utáni utánzás, de idealizált formában – a valóság nemesítése.

5. A „nemes egyszerűség és csendes nagyság” elve

* Winckelmann szerint a görög művek szépségének forrása:
  + **Nemes egyszerűség**: tiszta, világos formák, dísztelenség, arányosság.
  + **Csendes nagyság**: nyugalom, méltóság, a szenvedélyek visszafogott kifejezése.
* Példa: a Laokoón-csoport → a fájdalom ábrázolása drámai, de nem torz vagy túlzó; a testek klasszikus szépsége megmarad.

6. Hatás és jelentőség

* Winckelmann művei alapvetően formálták a 18. század végi művészeti gondolkodást.
* Hatása:
  + **Festészet**: Jacques-Louis David (pl. *Horatiusok esküje*) → világos kompozíció, antik téma, erkölcsi példázat.
  + **Szobrászat**: Antonio Canova → klasszikus testideál, nyugalom.
  + **Építészet**: neoklasszikus középületek (pl. párizsi Panthéon, berlini Brandenburger Tor).
* A művészetelméletben megalapozta a stílustörténeti és korszakos elemzés módszerét.

7. Összegzés

* A klasszicizmus a felvilágosodás esztétikai kifejeződése, az antik világ eszményeinek tudatos újjáélesztése.
* Winckelmann szerepe:
  + A görög művészet tudományos feldolgozója és esztétikai ideáljának megfogalmazója.
  + A „nemes egyszerűség és csendes nagyság” elve a korszak művészetének iránytűje lett.
* A klasszicista művészet nem csupán formai, hanem erkölcsi program is: az antik példakép a szépség és a jellem nemesítésének eszköze.

10. Jacques-Louis David művészete – A politikai festészet: Horatiusok esküje, Marat halála

1. Történeti háttér

* **Időszak**: 18. század vége – 19. század eleje.
* **Politikai környezet**:
  + Francia forradalom (1789–1799) és Napóleon kora.
  + A művészet erősen átpolitizálódott: a festők a forradalmi eszmények és a polgári erények propagálói lettek.
* **Művészeti irány**:
  + Klasszicizmus → antik példák felidézése a kortárs politikai üzenet erősítésére.
  + Winckelmann esztétikai elvei: „nemes egyszerűség és csendes nagyság”.
* **David szerepe**:
  + „A forradalom festője”.
  + Nemcsak művész, hanem aktív politikai szereplő (jakobinus képviselő).

2. Jacques-Louis David (1748–1825) – pályakép

* **Tanulmányok**:
  + Párizsi Királyi Akadémia, majd Róma (Prix de Rome ösztöndíj).
  + Az antik művészet közvetlen tanulmányozása.
* **Pályaszakaszok**:
  + **Korai klasszicizmus** – római történeti témák, erkölcsi példázatok.
  + **Forradalmi korszak** – politikai propagandaképek, mártírium-ábrázolások.
  + **Napóleoni korszak** – uralkodói reprezentáció.
* Halála után művészete még sokáig minta volt az akadémiai festészetben.

3. A politikai festészet fogalma

* Történeti témák a jelen politikai üzeneteinek közvetítésére.
* Morális példázat, a közösség szolgálatának hangsúlyozása.
* A forradalom idején: hősi önfeláldozás, republikánus erények, a „közjó” szolgálata.

4. Horatiusok esküje (1784)

* **Téma**:
  + Római legenda: a Horatius fivérek esküt tesznek apjuknak, hogy harcolnak a városért a Curiatius testvérek ellen.
  + A családi és személyes érzések fölé helyezett haza iránti hűség.
* **Kompozíció**:
  + Szimmetrikus, tiszta szerkezet.
  + Három csoport: bal oldalon az esküt tevő fivérek, középen az apa, jobb oldalon a gyászoló asszonyok.
* **Stílus**:
  + Klasszikus architektúra hátterében.
  + Éles rajz, letisztult színek.
  + Drámai, de fegyelmezett gesztusok.
* **Üzenet**:
  + A forradalom előtti Franciaország polgári erényeinek előképe.
  + Hazaszeretet és önfeláldozás mint legfőbb érték.

5. Marat halála (1793)

* **Téma**:
  + Jean-Paul Marat, a forradalom radikális vezetője, Charlotte Corday meggyilkolt fürdőkádjában.
  + David személyesen ismerte Marat-ot, így a kép politikai gyászmunka is volt.
* **Kompozíció**:
  + Egyszerű, puritán háttér.
  + Marat testének idealizált, klasszikus nyugalma (Michelangelo Pietà-hatás).
  + A kézben tartott levél, a véres kés és a tintatartó a gyilkosság közvetlen jelei.
* **Stílus**:
  + Minimalista környezet, hangsúly az emberi méltóságon.
  + Lágy fény, amely szinte szentként világítja meg Marat-ot.
* **Üzenet**:
  + Forradalmi mártírium → a politikai ügy szentségének kifejezése.

6. Stílusjegyek és jelentőség

* Antikizáló formanyelv → morális, politikai tartalommal feltöltve.
* Éles körvonal, tiszta színfelületek, világos kompozíció.
* Érzelmek visszafogott, fegyelmezett megjelenítése.
* Politikai üzenet: a festészet a közösség szolgálatában.
* David festészete hidat képez a felvilágosodás racionalizmusa és a forradalmi propaganda között.

7. Összegzés

* Jacques-Louis David a klasszicizmus csúcsfestője és a politikai festészet kiemelkedő alakja.
* **Horatiusok esküje**: erkölcsi példázat, a haza iránti önfeláldozás mintája.
* **Marat halála**: a politikai mártírium emblematikus képe.
* Művészete mintává vált a 19. századi akadémiai történeti festészet számára, de politikai elköteleződése egyedülálló súlyt adott alkotásainak.

11. Antonio Canova és a klasszicista szobrászat – Antik formaeszmény, érzékiség, idealizált test

1. Történeti háttér

* **Időszak**: klasszicizmus kora (kb. 1770–1830).
* **Kulturális közeg**:
  + A felvilágosodás esztétikai ideálja → rend, arányosság, harmónia.
  + Régészeti feltárások (Herculaneum, Pompeii) és az antik szobrok tanulmányozása.
  + Winckelmann művészetelmélete: „nemes egyszerűség és csendes nagyság” mint mérce.
* **Szobrászat szerepe**:
  + Az antik hősök, istenek és mitológiai alakok újraértelmezése.
  + Az emberi test esztétikai és erkölcsi eszményének megjelenítése.

2. Antonio Canova (1757–1822) – életrajzi áttekintés

* **Származás**: Possagno (Velencei Köztársaság).
* **Tanulmányok**: Velence, majd Róma – az antik művek és Michelangelo tanulmányozása.
* **Mecénások**: európai arisztokrácia, Napóleon és családja, pápai udvar.
* **Nemzetközi hírnév**: a „klasszicista szobrászat fejedelme”, alkotásai Európa-szerte rangos gyűjteményekbe kerültek.

3. Az antik formaeszmény Canovánál

* **Görög hatás**:
  + Arányos, harmonikus testformák.
  + Nyugodt, kiegyensúlyozott kompozíció.
* **Idealizáció**:
  + A valóság nemesítése, hibátlan anatómia.
  + Az érzelmek visszafogott, méltóságteljes megjelenítése.
* **Érzékiség és líraiság**:
  + A klasszicista fegyelem mellett finom erotika, lágy formakezelés.
  + Simára csiszolt márványfelületek, amelyek a bőr puhaságát idézik.

4. Fő művek és elemzésük

1. **Psyche ébredése Cupido csókjára** (1787–1793)
   * **Téma**: antik mitológia (Apuleius története).
   * **Jellemzők**: lírai, érzéki pillanat; bonyolult, spirális kompozíció; finom részletformálás.
   * **Üzenet**: a szerelem éltető ereje, érzéki szépség.
2. **Paolina Borghese mint Vénusz győztes** (1804–1808)
   * **Téma**: Napóleon húga mint mitológiai istennő.
   * **Jellemzők**: fekvő akt, valós modell arcvonásai és az antik testideál ötvözése.
   * **Üzenet**: személyes hiúság és a klasszikus isteni szépség egybeolvadása.
3. **Theseus a Minotaurusz felett** (1781–1783)
   * **Téma**: győzelem a barbárság felett.
   * **Jellemzők**: nyugodt póz a cselekvés után, hősi méltóság.
   * **Üzenet**: az erény győzelme a vad ösztönök felett.
4. **Napóleon mint Mars békehozó** (1802–1806)
   * **Téma**: uralkodói önreprezentáció antik hősként.
   * **Jellemzők**: idealizált izomzat, isteni attribútumok.
   * **Üzenet**: a hatalom legitimizálása az antik formanyelvvel.

5. Stílusjegyek

* **Forma**:
  + Tiszta körvonalak, tökéletes anatómia, kiegyensúlyozott pózok.
* **Felületkezelés**:
  + Rendkívül sima márvány, finom fényjáték.
* **Kompozíció**:
  + Nyugalom és dinamika egyensúlya.
  + Gyakran spirális vagy diagonális vonalvezetés a néző mozgatására.
* **Hangulat**:
  + Méltóság, visszafogott érzelem, de érzéki kisugárzás.

6. Jelentőség

* Canova a klasszicista szobrászat csúcspontját képviselte Európában.
* Híd a tiszta antikizáló forma és a 19. század romantikus érzékenysége között.
* Művei etalonként szolgáltak a 19. századi akadémiai szobrászat számára.
* Példát adott arra, hogyan lehet a görög-római örökséget a korabeli ízléshez és megrendelői igényekhez illeszteni.

7. Összegzés

* Antonio Canova munkássága a klasszicizmus szobrászatának csúcsa.
* **Antik formaeszmény**: arány, harmónia, nyugalom.
* **Érzékiség**: a klasszikus fegyelem mellett lírai, finoman erotikus kifejezés.
* **Idealizált test**: hibátlan anatómia, a természet „nemesítése”.
* Canova művei egyszerre tudományos régiségkutatásra épülő alkotások és a korszak legmagasabb szintű luxustárgyai.

12. A klasszicista építészet Európában: Közösségi terek, templomok, múzeumok: Soufflot, Ledoux, Schinkel

1. Történeti háttér

* **Időszak**: kb. 1750–1830.
* **Kulturális kontextus**:
  + Felvilágosodás → racionális rend, közösségi hasznosság hangsúlya.
  + Régészeti feltárások (Pompeii, Herculaneum) → autentikus antik formák újrafelfedezése.
  + Winckelmann esztétikai elvei: *„nemes egyszerűség és csendes nagyság”*.
* **Funkcióbeli változás**:
  + Az építészet nem csupán reprezentáció, hanem a közjó szolgálata: múzeumok, könyvtárak, közterek.
  + Az antik templomforma és az ókori középületek (bazilika, színház) adaptálása új feladatokra.

2. A klasszicista építészet alapelvei

* **Forma**:
  + Szimmetria, tiszta geometria, arányos elrendezés.
  + Oszloprendek tudatos, archeológiai pontosságú alkalmazása (dór, ión, korinthoszi).
* **Anyaghasználat**:
  + Kő és tégla, gyakran vakolat borítással; hangsúly a tartósságon.
* **Térszervezés**:
  + Középtengelyre szerkesztett alaprajz.
  + Monumentális, de letisztult tömegek.
* **Eszmei tartalom**:
  + A szépség a rend és a mérték kifejeződése.
  + Az épület funkciója harmonizál a formával (templom = méltóság, múzeum = tudás temploma).

3. Jacques-Germain Soufflot (1713–1780)

* **Fontos mű**: **Párizsi Panthéon** (eredetileg Sainte-Geneviève-templom, 1757–1790).
* **Stílus**:
  + A gótikus mérnöki könnyedség (karcsú boltozatok) és a klasszikus formaegyszerűség ötvözése.
  + Görögkereszt alaprajz, központi kupola.
  + Homlokzaton ókori templomot idéző timpanonos portikusz.
* **Jelentőség**:
  + A francia klasszicizmus egyik csúcspontja, a „haza nagyjainak” mauzóleuma lett a forradalom után.

4. Claude-Nicolas Ledoux (1736–1806)

* **Elméleti és gyakorlati újító**:
  + A felvilágosodás építészetének utópistája.
  + Középületek tervezése társadalmi reformprogram részeként.
* **Fő művek**:
  + **Chaux királyi sólepárló (Saline Royale, Arc-et-Senans, 1775–1779)**: félkör alaprajz, hierarchikus szerkezet, antik formák funkcionális újrafogalmazása.
  + Városi kapuk, vámházak Párizs körül → monumentalitás a mindennapi funkciókban.
* **Eszmei jelentőség**:
  + Az építészetet a közjó szolgálatába állította.
  + Az antik forma nem puszta utánzás, hanem szimbolikus és praktikus jelentés hordozója.

5. Karl Friedrich Schinkel (1781–1841)

* **Porosz klasszicizmus kiemelkedő alakja**.
* **Fontos művek**:
  1. **Altes Museum, Berlin (1823–1830)**:
     + A múzeum mint a tudás „temploma”.
     + Hatalmas ión oszlopsoros loggia a főhomlokzaton.
     + Nyitott, átlátható térszervezés, a közművelődés demokratikus eszményével összhangban.
  2. **Schauspielhaus, Berlin (1818–1821)**:
     + Monumentális, de kiegyensúlyozott tömeg.
     + Homlokzaton timpanon és korinthoszi oszloprend.
* **Stílus**:
  1. Szigorú arányok, tiszta vonalvezetés.
  2. Funkcióhoz illeszkedő antik formák (múzeum = oszlopcsarnok, színház = templomforma).

6. Összegzés

* **Soufflot**: a klasszicista monumentalitás és mérnöki könnyedség egyesítése (Panthéon).
* **Ledoux**: utópisztikus középülettervek, antikizáló formák társadalmi reformszereppel (Saline Royale).
* **Schinkel**: a közművelődést szolgáló reprezentatív építészet mintája (Altes Museum).
* A klasszicista építészet Európában a közösségi funkciók eszményi kerete lett – a „templomforma” szimbolikája átszivárgott a múzeumokba, színházakba, középületekbe.

13. A romantikus festészet Franciaországban: Géricault és Delacroix – Forradalom, orientalizmus, érzelmi intenzitás

1. Történeti háttér

* **Időszak**: kb. 1815–1850.
* **Kulturális kontextus**:
  + Napóleoni háborúk lezárulta, politikai instabilitás Franciaországban (Restauráció, 1830-as forradalom).
  + A romantika a klasszicizmus racionalizmusa ellen lép fel → az érzelem, a szenvedély és az egyéni élmény előtérbe kerül.
  + Történeti események, aktuális politikai drámák, egzotikus világok inspirálják a festőket.
* **Ellentét a klasszicizmussal**:
  + Klasszicizmus → rend, antik példakép, visszafogott érzelem.
  + Romantika → mozgás, színgazdagság, drámai fény, szenvedélyes kifejezés.

2. A romantikus festészet jellemzői

* **Témaválasztás**:
  + Drámai történelmi események, kortárs politikai konfliktusok.
  + Természeti katasztrófák, egzotikus jelenetek, orientalizmus.
* **Formanyelv**:
  + Erőteljes színek, festői ecsetkezelés.
  + Mozgalmas kompozíció, diagonális szerkezet.
  + Fény-árnyék kontrasztok a feszültség fokozására.
* **Eszme**:
  + Egyéni szabadság, hősies vagy tragikus sorsok.
  + Érzelmek szélsőséges ábrázolása.

3. Théodore Géricault (1791–1824)

* **Munkásság**:
  + Rövid életpálya, de óriási hatás a romantikus festészet indulására.
  + Érdeklődése a drámai, gyakran tragikus témák iránt.
* **Fő mű**: *A Medúza tutaja* (1818–1819)
  + **Téma**: egy francia hadihajó katasztrófája (1816), a túlélők 13 napig sodródtak tutajon.
  + **Politikai üzenet**: a kormány felelőtlenségének leleplezése, társadalmi kritika.
  + **Kompozíció**:
    - Piramisszerkezet, a halott testektől a reménykedő alakig.
    - Kifejezett anatómiai realizmus, az élet-halál közti feszültség.
  + **Stílus**:
    - Barokk hatás (Rubens), drámai fény, sötét színek.
    - Fokozott érzelmi kifejezés.
* **Más művek**:
  + *Őrült portrék* sorozata (pszichiátriai betegekről) – mély pszichológiai érdeklődés.

4. Eugène Delacroix (1798–1863)

* **Munkásság**:
  + A romantika vezető alakja Franciaországban Géricault után.
  + Színhasználat és kompozíciós dinamika mestere.
* **Fő művek**:
  + *A Szabadság vezeti a népet* (1830)
    - **Téma**: a 1830-as júliusi forradalom Párizsban.
    - Allegorikus nőalak (Szabadság) vezeti a népet, különböző társadalmi rétegeket.
    - Mozgalmas, diagonális kompozíció, forradalmi pátosz.
  + *Chios szigetének mészárlása* (1824)
    - **Téma**: görög szabadságharc tragédiája az oszmánok ellen.
    - Orientalizmus, egzotikus ruházat, erőteljes színek.
  + *Algíri nők* (1834)
    - Orientalista mű, egzotikus tér, érzéki atmoszféra.
* **Stílus**:
  + Laza ecsetkezelés, gazdag színpaletta.
  + A fény és szín kölcsönhatásának hangsúlya.
  + A festmény érzelmi ereje fontosabb, mint a pontos rajzi részletesség.

5. Géricault és Delacroix összehasonlítása

Szempont	**Géricault**	**Delacroix**
Téma	Drámai realitás, társadalmi kritika	Történelmi dráma, forradalom, orientalizmus
Stílus	Realista részletesség, barokk drámaiság	Színhatás, festői lazaság, romantikus pátosz
Hatás	A francia romantika elindítója	A romantika meghatározó mestere, hosszú életmű

6. Jelentőség

* A francia romantika a politikai és társadalmi üzenetek hordozója lett.
* Géricault: elindította a mozgalmat, új érzékenységet vitt a festészetbe a drámai realizmus és a pátosz egyesítésével.
* Delacroix: a szín és a mozgás mestere, aki a romantikus festészetet nemzetközi rangra emelte.
* Hatásuk kiterjedt a későbbi realizmusra és impresszionizmusra is (Delacroix színhasználata Monet-ékra, Géricault pszichológiai mélysége Courbet-ra).

7. Összegzés

* A francia romantikus festészet Géricault-val indult és Delacroix-ban érte el csúcspontját.
* Közös jellemzők: érzelmi intenzitás, történeti és aktuálpolitikai témák, a szabadság és a hősies áldozat dicsérete.
* Eltérés: Géricault inkább drámai realizmust, Delacroix szenvedélyes színhatást és egzotikumot alkalmazott.
* Mindkét művész a klasszicizmus merev kereteit áttörve új, érzelmileg túlfűtött festészetet hozott létre.

14. A romantikus tájkép: Friedrich, Turner, Constable – A természet mint belső világ, a szublim fogalma

1. Történeti háttér

* **Időszak**: kb. 1800–1850.
* **Kulturális kontextus**:
  + A romantika az érzelmek, a szubjektív élmény és az egyéni szabadság művészete.
  + A természet nem puszta háttér, hanem a lélek tükre, a filozófiai és vallási elmélkedés tere.
  + A természetábrázolás a felvilágosodás racionalizmusára adott érzelmi, spirituális válasz.
* **Eszmetörténeti hatások**:
  + Edmund Burke és Immanuel Kant esztétikája: a szép mellett a „szublim” (fenséges) eszménye.
  + Nemzeti identitás keresése a tájban (pl. Angliában és Németországban).

2. A romantikus tájkép jellemzői

* **Szubjektivitás**: a táj a művész belső állapotának, érzelmeinek kivetülése.
* **Természetfelfogás**:
  + A természet hatalmas, ember fölötti erő.
  + Spirituális, gyakran vallásos élmény forrása.
* **Kompozíciós jellemzők**:
  + Látványos perspektívák, gyakran monumentalitás.
  + Erőteljes fényhatások, drámai időjárási jelenségek.
* **Hangulat**:
  + Melankólia, áhítat, vagy épp a természeti erők pusztító energiája.

3. Caspar David Friedrich (1774–1840)

* **Nemzeti háttér**: német romantika központi alakja.
* **Felfogás**:
  + A táj mint „lelki önarckép”.
  + Természeti motívumok szimbolikus értelmezése (romok = mulandóság, köd = ismeretlen, határ a transzcendens felé).
* **Fő művek**:
  + *Vándor a ködtenger felett* (1818)
    - Magányos alak a ködbe vesző hegyek fölött → az ember helye a végtelen természetben.
  + *Tengeri jég* (1823–1824)
    - A természet könyörtelen ereje, emberi jelenlét alig.
* **Stílus**:
  + Hideg, áttetsző színek, pontos részletezés.
  + Központi motívum gyakran háttal álló figura („Rückenfigur”).

4. William Turner (1775–1851)

* **Nemzeti háttér**: angol romantika, a „fény festője”.
* **Felfogás**:
  + A természet dinamikája, a fény és a szín atmoszférikus hatása.
  + A drámai természeti erők ábrázolása.
* **Fő művek**:
  + *A Temeraire utolsó útja* (1839)
    - A hajó temetése allegória a régi kor elmúlására.
  + *Hóvihar: Hajó a kikötő bejáratánál* (1842)
    - Káosz, örvénylő formák, a természet elementáris ereje.
* **Stílus**:
  + Oldott ecsetkezelés, a formák elmosódása a fényben.
  + Szín és fény szinte absztrakcióba hajló kezelése → előlegezi az impresszionizmust.

5. John Constable (1776–1837)

* **Nemzeti háttér**: angol tájfestészet másik nagy mestere.
* **Felfogás**:
  + A szülőföld (Suffolk) vidéke mint a nemzeti identitás és személyes kötődés forrása.
  + A természet idealizálatlan, de szeretetteljes ábrázolása.
* **Fő művek**:
  + *A szénásszekér* (1821)
    - Idilli, békés falusi táj; pontos időjárási és fényviszonyok.
  + *Dedham-völgy* sorozat
    - Változó évszakok és napszakok természetmegfigyelése.
* **Stílus**:
  + Friss, élénk színkezelés.
  + Plein air vázlatok → közvetlen természetélmény.

6. A szublim fogalma

* **Eredet**: Edmund Burke (1757) és Kant (1790) esztétikai írásai.
* **Lényege**:
  + A „szép” = harmónia, kellem, emberlépték.
  + A „szublim” = a természet nagysága, amely meghaladja az ember erejét és felfogóképességét → egyszerre félelmetes és felemelő.
* **A romantikus tájban**:
  + Friedrichnél: a természet végtelensége és transzcendenciája.
  + Turnernél: a természeti erők kaotikus hatalma.
  + Constable-nál: kevésbé drámai, inkább az idilli természet szeretete, de a változékonyság érzékeltetése.

7. Összegzés

* **Friedrich**: a táj spirituális, szimbolikus értelmezése – melankólia és transzcendencia.
* **Turner**: a természet erejének és a fény káprázatának festője – dráma és színforradalom.
* **Constable**: a mindennapi táj szeretetteljes, lírai ábrázolása – a valóság és a szépség egyensúlya.
* A romantikus tájképben a természet a belső világ metaforája, a szublim pedig a művek érzelmi magva.

15. A romantikus építészet és historizmus – Neogótika, pitoreszk, nemzeti stíluskeresés (pl. Viollet-le-Duc)

1. Történeti háttér

* **Időszak**: kb. 1820–1880.
* **Kulturális kontextus**:
  + A romantika építészetében az érzelmi hatás, a múlt iránti nosztalgia, és a nemzeti identitás kifejezése vált hangsúlyossá.
  + A **historizmus** lényege: múltbeli stílusok tudatos újrafelhasználása.
  + Régészeti feltárások, műemlékvédelem kezdete, középkori stílusok tudományos tanulmányozása.
* **Eszmei háttér**:
  + Felvilágosodás után reakció a klasszicizmus egyhangúsága ellen → középkori (gótikus, román) építészet érzelmi, spirituális ereje.
  + A nemzeti múlt dicsőségének keresése az építészetben.

2. A romantikus építészet jellemzői

* **Érzelmi és esztétikai célok**:
  + Drámaiság, festőiség, hangulati sokszínűség.
  + Történeti utalások, szimbolikus formák.
* **Stílusváltozatok**:
  + **Neogótika**: katedrálisok, várkastélyok formavilága.
  + **Pitoreszk** (picturesque): szabálytalan tömegképzés, festői tájba illesztés.
  + **Nemzeti stíluskeresés**: egyes országok saját középkori vagy reneszánsz örökségükhöz nyúlnak vissza.
* **Új funkciók**:
  + Templomok, középületek, magánvillák, vasútállomások – múltidéző köntösben.

3. Neogótika

* **Eredet**: Anglia, 18. század vége (Horace Walpole: Strawberry Hill).
* **19. századi kiteljesedés**:
  + Püspöki székesegyházak újjáépítése, új templomok gótikus formákkal.
  + Gótikus szerkezetek modern mérnöki technikákkal ötvözve (vas, öntöttvas).
* **Példák**:
  + Westminster Palace (Charles Barry és Augustus Pugin, 1840–70).
  + Köln dóm befejezése (19. sz.).
* **Jellemzők**:
  + Csúcsívek, mérműves ablakok, fiatornyok.
  + Függőleges tagolás, katedrális-hatás.

4. Pitoreszk

* **Fogalom**: az épület és környezete festői, változatos látványt nyújt – mintha egy romantikus festmény témája lenne.
* **Forma**:
  + Szabálytalan alaprajz és tömeg.
  + Tornyok, erkélyek, teraszok változatos elhelyezése.
* **Kapcsolat a tájjal**:
  + Kert- és tájtervezéssel összhangban (angolkert).
* **Példák**:
  + John Nash villái és kertvárosi házai (Regent’s Park környéke).
  + Skót kastélyok neogótikus-pitoreszk újraértelmezése.

5. Nemzeti stíluskeresés

* **Eszmei alap**:
  + Minden ország a saját történelmi stílusából építkezik → építészet mint nemzeti identitás kifejezője.
* **Példák**:
  + **Franciaország**: gótika (Notre-Dame, Sainte-Chapelle restaurálása).
  + **Németország**: középkori városok, román és gótikus katedrálisok befejezése.
  + **Magyarország**: romantikus historizmus Ybl Miklós és Steindl Imre munkáiban (pl. Országház gótikus-reneszánsz elemekkel).

6. Viollet-le-Duc (1814–1879)

* **Francia építész, teoretikus, restaurátor**.
* **Filozófia**:
  + A restaurálás nem pusztán állagmegóvás, hanem az épület „teljes” (néha idealizált) formájának visszaadása.
* **Fő művek és munkák**:
  + Notre-Dame de Paris, Carcassonne városfalai, Pierrefonds kastély.
* **Jelentőség**:
  + Tudományos igényű felmérések.
  + Neogótikus építészet elméleti megalapozása.
  + Egyes megoldásai vitát keltettek (mennyire „hiteles” a múlt rekonstrukciója?).
* **Hatás**:
  + Európa-szerte meghatározta a gótika 19. századi értelmezését.
  + A modern műemlékvédelem egyik kiindulópontja.

7. Összegzés

* A romantikus építészet a múlt stílusait a jelen érzelmi, nemzeti és esztétikai igényeire alkalmazta.
* **Neogótika**: spirituális, vertikális monumentalitás, középkori kontinuitás hangsúlyozása.
* **Pitoreszk**: a tájjal harmonizáló, festői változatosságú építészet.
* **Nemzeti stíluskeresés**: történelmi építészet mint nemzeti identitás vizuális kifejezése.
* **Viollet-le-Duc**: a neogótika teoretikusa és a műemléki restaurálás úttörője, aki egyszerre volt tudós és alkotó.

16. A realizmus eszméje a festészetben – A társadalmi valóság ábrázolása, témaválasztás

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: kb. 1848–1870, de előzményei már a 1830-as évektől megfigyelhetők.
* **Kulturális és társadalmi háttér**:
  + 1848-as forradalmak Európa-szerte: társadalmi igazságosság, politikai reformok követelése.
  + Ipari forradalom → városiasodás, új társadalmi rétegek (ipari munkásság, polgárság) megjelenése.
  + A romantika idealizált történeti és egzotikus témái helyett → kortárs élet, társadalmi valóság iránti érdeklődés.
* **Eszmetörténeti hatások**:
  + Pozitivizmus (Auguste Comte): a valóság tudományos megismerése.
  + Szocialista eszmék, társadalomkritika.

2. ****A realizmus fogalma és eszmei alapja****

* **Definíció**: A művészet irányzata, amely a valóság tényleges, idealizálatlan ábrázolására törekszik.
* **Ellentétben**:
  + A klasszicizmus normatív, antik eszményekhez igazodó szépségeszményével.
  + A romantika érzelmi felfokozottságával és képzeletbeli témáival.
* **Lényeg**:
  + Tárgyilagos megfigyelés.
  + Kortárs, hétköznapi témák.
  + Hiteles emberábrázolás, a társadalom különböző rétegeinek bemutatása.
  + A „nagy” és „kis” témák közti hierarchia lebontása.

3. ****Stílus és témaválasztás jellemzői****

* **Témák**:
  + Paraszti munka, falusi élet, ipari munkások.
  + Városi mindennapok, kisemberek sorsa.
  + Politikai-társadalmi események „alulnézetből”.
* **Forma**:
  + Természetes színek, pontos rajz.
  + Nagyméretű vásznak hétköznapi jelenetekkel (korábban csak történelmi, vallási témáknak jutott ekkora forma).
  + Kerüli a szentimentalizmust, idealizálást.
* **Képalkotás**:
  + Horizontális, stabil kompozíciók.
  + Részletező megfigyelés → fény és anyagszerűség hű ábrázolása.

4. ****Fő képviselők és példák****

Gustave Courbet (1819–1877) – a realizmus vezéralakja

* **Program**: „Olyan festészetet akarok, amely a jelen koromat festi.”
* **Fontos művek**:
  1. A kőfejtők (1849) – két munkás életnagyságú ábrázolása, kemény fizikai munka realista bemutatása.
  2. Ornans-i temetés (1849–50) – monumentális vászon, falusi temetés hétköznapi szereplőkkel.
* **Jellemzők**:
  1. Nagy méretű vásznakon is mindennapi jelenetek.
  2. Földszínek, plasztikus formák.

Jean-François Millet (1814–1875)

* **Téma**: paraszti élet, munka tisztelete.
* **Művek**:
  + Kalászszedők (1857) – három parasztasszony földön dolgozik, háttérben aratás.
* **Hangulat**:
  + Empatikus, de nem idealizáló.
  + Munka mint életforma és létfeltétel.

Honoré Daumier (1808–1879)

* **Téma**: városi élet, politikai szatíra.
* **Eszközök**:
  + Karikatúrák, litográfiák → társadalomkritika.
  + Festményei a városi szegények és polgárok mindennapjait mutatják.

5. ****Jelentőség****

* A realizmus demokratizálta a festészet témaválasztását → hétköznapi emberek is méltóvá váltak monumentális ábrázolásra.
* Politikai és társadalmi érzékenységet vitt a képzőművészetbe.
* Előkészítette az impresszionizmus optikai-naturalista törekvéseit (közvetlen megfigyelés, plein air festés).

6. ****Összegzés****

* A realizmus a 19. századi társadalmi változások és eszmei átalakulás lenyomata.
* Lényege a kortárs valóság hű, őszinte bemutatása – idealizálás nélkül.
* Courbet, Millet és Daumier művei mutatják, hogy a „nagy művészet” nem csak történelmi vagy mitológiai témákról szólhat, hanem a hétköznapok valóságáról is.

17. Gustave Courbet – A realizmus radikális arca – A kőfejtők, temetés Ornans-ban, a látvány mint dokumentum

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: 19. század közepe (1848–1870).
* **Művészeti kontextus**:
  + A romantika uralkodó művészeti irány volt, erősen idealizált történelmi és egzotikus témákkal.
  + A klasszicizmus tovább élt az akadémiai festészetben, antik eszményeket követve.
  + A realizmus ezzel szemben a **kortárs valóság** ábrázolását tűzte zászlajára.
* **Társadalmi háttér**:
  + 1848-as forradalmak, munkásmozgalmak, a polgárság és a munkásság társadalmi súlyának növekedése.
  + Ipari forradalom okozta társadalmi átalakulás → új szociális problémák.

2. ****Courbet élete és művészi programja****

* **Élet**:
  + 1819-ben született Ornans-ban (Franciaország, Franche-Comté).
  + Párizsba költözött, de vidéki gyökereit és falusi témáit mindig megőrizte.
* **Program**:
  + „Nem akarok angyalokat festeni, mert sosem láttam egyet sem.”
  + Célja a **valóság közvetlen, idealizálás nélküli** bemutatása.
  + A nagy méretű, történelmi festmények privilégiumát a hétköznapi témáknak adta át.
* **Radikalizmus**:
  + Szembefordult az akadémiai festészet témaválasztási hierarchiájával.
  + Politikai aktivitás: a Párizsi Kommün idején is szerepet vállalt (1871).

3. ****Fő művek elemzése****

A kőfejtők (1849, 1945-ben Drezdában elpusztult)

* **Téma**: két munkás (fiatal és idős) követ tör – fizikai munka keménysége.
* **Jelentés**:
  + Szociális érzékenység: a munkások helyzetének láthatóvá tétele.
  + A generációk közti láncolat → a szegénység öröklődése.
* **Stílus**:
  + Életnagyságú alakok, monumentális méret hétköznapi témához.
  + Földszínek, részletező anyagábrázolás.

Temetés Ornans-ban (1849–50)

* **Méret**: kb. 3×6,6 m – történeti festmények léptéke.
* **Téma**: falusi temetés résztvevői, Ornans lakosai portrészerűen.
* **Radikalizmus**:
  + Nincs idealizálás, nincsenek „szépségideálok”.
  + Minden szereplő a maga valóságában jelenik meg.
  + A hétköznapi esemény monumentálissá emelése → botrányt keltett a Szalonon.
* **Kompozíció**:
  + Horizontális elrendezés, sűrű, frízszerű alakrend.
  + A cselekmény nem dramatizált – a dokumentarizmus hangsúlyos.

4. ****A látvány mint dokumentum****

* Courbet festményei **vizuális tanúvallomások**:
  + Pontos megfigyelés, a látottak rögzítése.
  + Modell alapján festés, nem fantázia.
* Dokumentumérték:
  + A 19. századi francia vidéki élet és társadalmi viszonyok hiteles lenyomatai.
  + Kortársai szemében sokszor „túl nyers”, „közönséges” ábrázolás.

5. ****Stílusjegyek és radikalizmus****

* **Forma**:
  + Vastag ecsetkezelés, anyagszerű felületek.
  + Erőteljes kontúrok és plasztikus alakok.
* **Témaválasztás**:
  + Hétköznapi élet és munka → nagyvásznak méltóságával.
* **Eszmei radikalizmus**:
  + Az akadémiai festészet rangsorát lerombolta.
  + A művészetet társadalmi kérdések felvetésére használta.

6. ****Hatás és jelentőség****

* Courbet realizmusa inspirálta a későbbi naturalista festőket (pl. Jules Bastien-Lepage) és a 20. századi szociális témájú művészetet.
* Kapcsolat az impresszionizmussal:
  + A plein air festés előkészítése.
  + A közvetlen látvány fontosságának hangsúlyozása.
* Politikai és művészeti provokátor: egyszerre művész és közéleti szereplő.

7. ****Összegzés****

* Gustave Courbet a realizmus „radikális arca” volt, aki művészetét a jelen dokumentálására és a társadalmi valóság láthatóvá tételére használta.
* **A kőfejtők** és a **Temetés Ornans-ban** nemcsak festmények, hanem korának vizuális dokumentumai.
* Munkássága lerombolta a „magas” és „alacsony” témák közti hierarchiát, és új irányt szabott a modern festészetnek.

18. Jean-François Millet és a paraszti világ megjelenítése – Egyszerűség, munka, ember és természet kapcsolata

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: 19. század közepe, realizmus korszaka (kb. 1848–1870).
* **Kulturális és társadalmi kontextus**:
  + Az ipari forradalom városiasodást és társadalmi feszültségeket hozott.
  + A romantika és klasszicizmus idealizáló művészetével szemben a realizmus célja a mindennapi élet és a társadalom tényleges állapotának bemutatása.
* **Millet pozíciója**:
  + Courbet kortársa, de nála kevésbé politikusan radikális.
  + Különösen a paraszti élet és munka festője, a vidéki élet tiszteletének és méltóságának kifejezője.

2. ****Millet élete és művészi programja****

* **Élet**:
  + 1814-ben született Normandiában, parasztcsaládban.
  + Tanulmányait Párizsban kezdte, de 1849-ben Barbizonba költözött (Barbizon-iskola).
* **Program**:
  + Festészetét a paraszti életforma hű ábrázolásának szentelte.
  + Célja: a falusi munka **egyszerűségét és méltóságát** megmutatni, nem szentimentalizálva.
* **Eszmei alap**:
  + Természet és ember szoros egysége.
  + Munka mint létfeltétel és életforma.

3. ****Fő témák és stílusjegyek****

* **Témák**:
  + Földművelés, aratás, vetés, állattartás.
  + Egyszerű, hétköznapi jelenetek, melyek univerzális érvényűek.
* **Stílus**:
  + Nagyvonalú, tömbszerű formák.
  + Meleg, földszínek uralma.
  + Nyugodt, tiszta kompozíciók.
  + A fény a napi ritmust és a munka idejét érzékelteti (reggeli, déli, esti fények).
* **Hangulat**:
  + Méltóság, időtlenség, a természet körforgásának elfogadása.
  + Szociális érzékenység, de nem nyílt társadalomkritika.

4. ****Fő művek elemzése****

Kalászszedők (1857)

* **Téma**: három parasztasszony a betakarítás után lehajolva szedegeti a földön maradt kalászokat.
* **Kompozíció**:
  + Előtérben monumentális, hajlott testtartású alakok; háttérben gazdag termés, arató munkások.
* **Üzenet**:
  + A szegények munkája kontrasztban a birtokosok bőségével.
  + Méltóságteljes, de fájdalmas egyszerűség.
* **Vita**:
  + A párizsi közönség egy része botrányosnak találta → túl nyers valóság.

Angelus (1857–59)

* **Téma**: férfi és nő megáll a mezőn, hogy az esti harangszóra imádkozzon.
* **Szimbólum**:
  + Vallásos áhítat és a munka ritmusának összhangja.
  + A földművelés és hit mély kapcsolata.
* **Hangulat**:
  + Bensőséges, nyugodt, meghitt.

5. ****Hatás és jelentőség****

* Millet művészete a realizmus humanista vonulatát képviseli.
* Hatott a későbbi naturalistákra és a 20. századi szociális témájú festészetre.
* Vincent van Gogh nagy tisztelője volt, másolatokat készített Millet műveiről.
* Munkássága hozzájárult a paraszti világ társadalmi és kulturális elismeréséhez.

6. ****Összegzés****

* Jean-François Millet a paraszti élet festészetének legfontosabb alakja, aki a **munka, a természet és az ember** szoros kapcsolatát méltósággal és egyszerűséggel ábrázolta.
* Művei – mint a Kalászszedők és az Angelus – nemcsak a realizmus dokumentumai, hanem lírai himnuszok is a földművelő emberről.
* Művészete hidat képez a 19. századi realizmus és a 20. századi humanista szemlélet között.

19. Az akadémikus realizmus és a Salon hivatalos stílusa: Bouguereau, Gérôme – idealizált realizmus, technikai tökély

1. Történeti háttér

* **Időszak**: 19. század közepe–vége (kb. 1850–1900).
* **Művészeti közeg**:
  + A párizsi **Salon** volt a hivatalos művészeti kiállítás, az Akadémia szervezésében.
  + A Salonon való szereplés a hírnév és a megrendelések fő forrása.
  + Az akadémiai zsűri szigorú témaválasztási és stílusbeli elvárásokat támasztott.
* **Kontextus**:
  + A realizmus és az impresszionizmus radikális újításai mellett a hivatalos művészet továbbra is az akadémikus, klasszicizáló stílus maradt uralkodó.
  + A „magas művészet” fogalma: történelmi, mitológiai, allegorikus témák, tökéletes rajz és festői kidolgozás.

2. Az akadémikus realizmus fogalma

* **Definíció**:
  + A valósághű ábrázolás és a klasszikus szépségeszmény összeolvadása.
  + Művészi cél: a látható világ pontos bemutatása **idealizált formában**.
* **Eltérés a „radikális realizmustól”**:
  + Courbet-nál: nyers valóság, politikai töltet.
  + Akadémikus realizmusnál: esztétizált, emelkedett formák, dekoratív harmónia.
* **Szerepe**:
  + A közönség ízlését formáló, államilag támogatott hivatalos stílus.
  + Közvetlen kapcsolat a művészeti oktatással (École des Beaux-Arts).

3. Főbb jellemzők

* **Témák**:
  + Mitológia, ókori történelem, bibliai jelenetek.
  + Idealizált paraszt- és zsánerképek.
  + Orientalisztikus egzotikum.
* **Forma**:
  + Hibátlan rajz, precíz vonalvezetés.
  + Sima, „láthatatlan” ecsetkezelés.
  + Gazdag, harmonikus színvilág.
* **Kompozíció**:
  + Kiegyensúlyozott, klasszikus szerkezet.
  + Szépségeszmény: arányos testek, „hibátlan” anatómia.

4. William-Adolphe Bouguereau (1825–1905)

* **Profil**:
  + A 19. századi francia akadémiai festészet egyik legismertebb alakja.
  + Pályája a Salon sikerén alapult.
* **Témaválasztás**:
  + Mitológiai aktok (*A születő Vénusz*, 1879).
  + Idealizált paraszti jelenetek (*A tejivó*, *A koldus lány*).
* **Stílus**:
  + Lenyűgöző anatómiai tudás.
  + Finom színátmenetek, porcelánszerű bőrmegjelenítés.
  + Festményei gyakran érzelmes, lírai hangvételűek.
* **Kritika**:
  + A modernisták (pl. Monet) szemében túlságosan édeskés és modoros.

5. Jean-Léon Gérôme (1824–1904)

* **Profil**:
  + Az akadémikus történelmi festészet és orientalizmus mestere.
  + Tanárként is hatalmas befolyással bírt.
* **Témaválasztás**:
  + Ókori történelem (*Pollice verso*, 1872 – római gladiátorjelenet).
  + Keleti egzotikus jelenetek (orientalizmus: fürdőházak, piacok).
  + Történeti zsánerképek (*Napóleon Egyiptomban*).
* **Stílus**:
  + Fotószerű pontosság, aprólékos részletezés.
  + Erős narrativitás, anekdotikus jelenetek.
* **Kritika**:
  + A történelmi hitelességet a látványosság kedvéért gyakran háttérbe szorította.

6. Kritika és jelentőség

* **Előnyök**:
  + Technikai virtuozitás, rajzi és festői fegyelem.
  + Esztétikai harmónia, széles közönségsiker.
* **Hátrányok**:
  + Konzervativizmus, ellenállás az avantgárd újításaival szemben.
  + Idealizálás → a társadalmi problémák elhallgatása.
* **Hosszú távú hatás**:
  + A 20. század elején háttérbe szorult, de a technikai tudás miatt ma újra értékelik.
  + Gérôme orientalizmusa és Bouguereau mitológiai aktjai ma is gyűjtői kedvencek.

7. Összegzés

* Az akadémikus realizmus a 19. századi francia hivatalos művészet meghatározó stílusa volt, amely ötvözte a klasszikus szépségeszményt a precíz megfigyeléssel.
* Bouguereau és Gérôme a Salon közönségének kedvencei voltak, művészetük a technikai tökély, a kompozíciós fegyelem és az idealizált realizmus példái.
* Bár az avantgárd bírálta őket, munkásságuk fontos része a 19. századi művészet történetének, és kulcs a kor ízlésvilágának megértéséhez.

20. A test ábrázolása a barokktól a realizmusig – A test mint esztétikai, szakrális, politikai és szociális kifejezőeszköz

1. Bevezetés – A test szerepe a 17–19. századi művészetben

* **Központi jelentőség**: A test nem csupán anatómiai valóság, hanem az eszmények, hitek, hatalmi struktúrák és társadalmi viszonyok hordozója.
* **Változó funkciók**:
  + **Esztétikai**: szépségeszmény, formai harmónia vagy drámai dinamizmus kifejezése.
  + **Szakrális**: a hit, a transzcendens, a megváltás vizuális közvetítése.
  + **Politikai**: uralkodói reprezentáció, hatalom és dicsőség demonstrációja.
  + **Szociális**: társadalmi rétegek és életkörülmények bemutatása, kritika.

2. Barokk (kb. 1600–1750) – Dráma, mozgás, teatralitás

* **Esztétikai funkció**:
  + Monumentális, mozgalmas testábrázolás.
  + Izmok és mozdulatok hangsúlyozása a lendület érzékeltetésére.
* **Szakrális funkció**:
  + A katolikus ellenreformáció szolgálatában → a hívő érzelmi bevonása.
  + Példa: **Bernini – Szent Teréz extázisa** (1652): a test a misztikus élmény médiuma.
* **Politikai funkció**:
  + Az uralkodók isteni eredetű hatalmának megjelenítése.
  + Példa: Rubens uralkodói portréi és allegorikus jelenetei.
* **Szociális funkció**:
  + Ritkábban közvetlen; a hangsúly inkább a pompán és a hatáson van.
* **Képzőművészeti példák**:
  + **Caravaggio**: naturalista testek, a szentek emberközelivé tétele (*Szent Tamás hitetlensége*).

3. Rokokó (kb. 1715–1780) – Kecsesség és érzékiség

* **Esztétikai**:
  + Lágy, finom testformák; érzéki pózok.
  + Példa: **Boucher – A születő Vénusz**.
* **Szakrális**:
  + Ritkábban hangsúlyos; inkább mitológiai és zsánerjelenetek dominálnak.
* **Politikai**:
  + Az arisztokrácia életstílusának idealizált bemutatása.
* **Szociális**:
  + Az idillikus pásztorjelenetek idealizálják a falusi életet (*Watteau – Pásztorünnep*), elrejtve a valóságos nehézségeket.

4. Klasszicizmus (kb. 1750–1820) – Az antik szépségeszmény újraélesztése

* **Esztétikai**:
  + Az antik szobrászat arányai és nyugalma; „nemes egyszerűség és csendes nagyság” (Winckelmann).
  + Példa: **Canova – Psziché és Ámor**.
* **Szakrális**:
  + Gyakran antik mitológia formájában; a keresztény témák klasszikus fegyelmezettséggel.
* **Politikai**:
  + A test a polgári erények és hősi áldozatvállalás kifejezője.
  + Példa: **Jacques-Louis David – Horatiusok esküje**.
* **Szociális**:
  + A hangsúly nem a hétköznapi testeken, hanem az eszményin van.

5. Romantika (kb. 1800–1850) – Érzelem, szenvedély, dráma

* **Esztétikai**:
  + Mozgalmas, gyakran túlfeszített testtartások, expresszív szín- és fénykezelés.
  + Példa: **Delacroix – Szabadság vezeti a népet** (1830) – női test mint szabadság allegóriája.
* **Szakrális**:
  + A misztikus és történelmi jelenetek drámai testábrázolása.
* **Politikai**:
  + A forradalmi hősök és allegóriák teste a nemzeti sors kifejezője.
* **Szociális**:
  + Géricault – *Medúza tutaja*: emberi testek a szenvedés és remény allegóriájaként.

6. Realizmus (kb. 1848–1870) – A test mint valóság és társadalmi dokumentum

* **Esztétikai**:
  + A test hiteles, idealizálás nélküli megjelenítése.
* **Szakrális**:
  + Minimális szerep; a hangsúly a földi életre helyeződik.
* **Politikai**:
  + A munkás- és paraszti testek bemutatása társadalmi állásfoglalásként.
  + Példa: **Courbet – A kőfejtők** (munkás testek a fizikai erőfeszítés közben).
* **Szociális**:
  + Millet parasztalakjai (pl. *Kalászszedők*) a földdel való egységet és a munkásosztály méltóságát közvetítik.
* **Képzőművészeti példa**:
  + Az anatómiai részletesség továbbra is fontos, de a szépségeszmény helyett a valós testek dominálnak.

7. Összegző táblázat – A test funkcióinak változása

Korszak	**Esztétikai**	**Szakrális**	**Politikai**	**Szociális**
Barokk	Dráma, dinamika	Misztikus élmény	Hatalom dicsőítése	Kevéssé hangsúlyos
Rokokó	Kecsesség, érzékiség	Gyenge jelenlét	Arisztokratikus reprezentáció	Idealizált vidék
Klasszicizmus	Antik arányok	Klasszikus fegyelem	Polgári erény, hősi test	Eszményi testek
Romantika	Érzelmi feszültség	Drámai jelenetek	Forradalmi hősök	Szenvedő emberi test
Realizmus	Valós testábrázolás	Minimális	Munkás-paraszt test mint társadalmi állásfoglalás	Hétköznapi valóság

8. Összegzés

* A testábrázolás a 17–19. században folyamatosan változó vizuális és eszmei jelentéstartalommal bírt.
* A barokktól a realizmusig a **test mint esztétikai tárgy** lassan háttérbe szorult a **test mint társadalmi és politikai kifejezőeszköz** mögött.
* Míg a barokk és klasszicizmus főként idealizált vagy allegorikus testeket mutatott, a realizmus a konkrét, társadalmi valóságban létező ember testét emelte a művészet középpontjába.