Művészettörténet

5. félév: 1870–1950 közötti európai művészet

Ez a félév az európai modernizmus kibontakozását, csúcspontját és megingását követi nyomon az impresszionizmustól az avantgárd mozgalmakon át a második világháború utáni átmenetig.

Tematikus egységek:

Impresszionizmus és posztimpresszionizmus

Történeti stílusok és eklektika

A modernitás kezdete: szecesszió, szimbolizmus

Kiemelt művek:

Monet: *Impresszió, a felkelő nap*

Van Gogh: *Csillagos éj*

Picasso: *Avignoni kisasszonyok*

Duchamp: *Szökőkút*

Dalí: *Az emlékezet állandósága*

Kandinszkij: *Kompozíció VII*

Mondrian: *Kompozíció vöröddel, sárgával és kékkel*

Malevics: *Fekete négyzet*

Heti bontás (14 hét)

1. hét: Bevezetés a modern művészet korszakába

A „modernitás” és a „modernizmus” fogalmai

Az akadémikus művészet és a Salon rendszere

Fotográfia, városiasodás, ipari társadalom hatása

„Miért lett a festészet modern?” – a váltás szociokulturális okai

2. hét: Impresszionizmus

Monet, Renoir, Degas, Pissarro

A látvány, fény, pillanat rögzítése

A természet és a városi élet új festői látása

Monet: a látás mechanikája vagy lírai emlékezet?

3. hét: Posztimpresszionizmus

Cézanne: forma és struktúra

Van Gogh: érzelem és szín

Gauguin: egzotikum, mítosz, szimbolizmus

A látvány túllépése: előkészítés az avantgárdra

A posztimpresszionisták és a „belső valóság”

4. hét: Szimbolizmus és art nouveau

Szimbolizmus: álom, mitológia, psziché

Moreau, Redon, Klimt, Böcklin

Art Nouveau (szecesszió): vonal, dekorativitás, női alak

Klimt: a díszítés nyelve mint spirituális program

5. hét: A fauvizmus és expresszionizmus

Matisse és a fauve-ok: szín mint önálló kifejezés

Német expresszionizmus: Die Brücke, Der Blaue Reiter

Kandinszkij, Kirchner, Marc

Az expresszió esztétikája: kiáltás a vásznon?

6. hét: A kubizmus

Picasso és Braque: formaanalízis, több nézőpont

Analitikus és szintetikus kubizmus

Hatás az építészetre, dizájnra, tipográfiára

Picasso: Az Avignoni kisasszonyok és a modern festészet születése

7. hét: A futurizmus és az olasz avantgárd

Sebesség, technika, háború mint esztétikum

Boccioni, Severini, Marinetti

Festészet, szobrászat, tipográfia

Futurizmus mint kultúrkritika – vagy propaganda?

8. hét: Absztrakció és konstruktivizmus

Kandinszkij, Mondrian, Malevics

Az absztrakt művészet születése: formák autonómiája

Orosz avantgárd: szuprematizmus, konstruktivizmus

Mondrian: rend, ritmus, spiritualitás

9. hét: Dada és szürrealizmus I. Dada

A háború traumája mint művészeti tagadás

Duchamp, Arp, Höch, Picabia

Anti-művészet, ready-made, performativitás

A piszoár mint műalkotás – Duchamp provokációja

10. hét: Szürrealizmus II.

André Breton és a szürrealista kiáltvány

Automatizmus, álom, tudattalan

Dalí, Magritte, Tanguy, Ernst

A szürrealista kép: látvány vagy gondolat?

11. hét: A Bauhaus és az avantgárd tervezés

Művészet és ipar integrációja

Gropius, Moholy-Nagy, Klee, Albers

Tipográfia, építészet, színtan, dizájn

A Bauhaus mint a modern élet formaiskolája

12. hét: A totalitárius rendszerek művészeti politikái

Szovjet szocialista realizmus

Náci „degenerált művészet” kampány

Művész és ideológia viszonya

A művészet diktatúrában – kompromisszum vagy ellenállás?

13. hét: A háború utáni európai átmenet

Egzisztencialista és traumatikus művészet

Giacometti, Dubuffet, Wols

Előzmények az informelhez és absztrakt expresszionizmushoz

Az ember maradványa – Giacometti szobrai mint metafora

14. hét: Összegzés és áttekintés

A modernizmus öröksége és határai

Átmenet az 1950 utáni új formanyelvekhez (akcióművészet, konceptualizmus)

A művészet funkciójának újragondolása

Mi jön a modernizmus után? – A „kortárs” kezdete

Javasolt irodalom:

Herbert Read: A modern festészet története

Giulio Carlo Argan: Az európai művészet 1770–1970

Charles Harrison – Paul Wood (szerk.): Art in Theory 1900–2000

Werner Haftmann: A modern művészet története

Vizsgatételek (20)

Impresszionizmus és posztimpresszionizmus

1. Az impresszionizmus művészeti forradalma Franciaországban: Monet, Renoir, Degas; fény, pillanat, táj, város

2. A posztimpresszionizmus mesterei és új látásmódjuk: Cézanne (struktúra), Van Gogh (érzelem), Gauguin (szimbolizmus)

Szimbolizmus, szecesszió, expresszió

3. A szimbolizmus művészete Európában: Moreau, Redon, Böcklin, a belső világ képei

4. A szecesszió (Art Nouveau) stílusjegyei és regionális változatai: Klimt (Bécs), Mucha (Prága), Guimard (Párizs)

5. A fauvizmus és a szín felszabadítása: Matisse, Derain; autonóm szín, dekorativitás, síkszerűség

6. A német expresszionizmus (Die Brücke és Der Blaue Reiter): Kirchner, Nolde, Kandinszkij, Marc – belső tartalom, intenzitás, formaelvonás

Formabontás és új struktúrák

7. A kubizmus mint a képalkotás új nyelve: Picasso, Braque – több nézőpont, síkok, kollázs

8. A futurizmus eszméi és vizuális nyelve: Boccioni, Severini – sebesség, mozgás, gép, háború

9. A dadaizmus mint anti-művészet: Duchamp, Arp, Schwitters – ready-made, véletlen, irónia

10. A szürrealizmus elmélete és gyakorlata: Breton, Dalí, Magritte, Ernst – álom, tudattalan, automatizmus

Absztrakció és konstruktivizmus

11. A nem-ábrázoló művészet születése: absztrakt festészet kezdetei: Kandinszkij, Mondrian – forma, szín, spiritualitás

12. Az orosz avantgárd: szuprematizmus és konstruktivizmus: Malevics, El Liszickij, Rodcsenko – geometria, társadalmi funkció

Új médiumok és összművészeti törekvések

13. A Bauhaus mint művészeti iskola és esztétikai program: Gropius, Moholy-Nagy, Klee – forma, funkció, design

14. A fotóművészet és montázs szerepe az avantgárdban: Höch, Rodcsenko, Man Ray – kísérletezés, tipográfia, kollázs

Politika, ideológia és háború

15. A totalitárius rendszerek művészeti politikái (1930–40-es évek): Náci művészet, szocialista realizmus, cenzúra

16. Művészet és emlékezet: háború, trauma, válaszok – Otto Dix, Beckmann, kollázs, deformáció

17. A Neue Sachlichkeit (Új tárgyiasság) Németországban – Grosz, Schad, realisták és kritikus attitűd

Tematikus tételek

18. A test ábrázolása az avantgárd művészetben (1900–1950) – Elvont test, torzítás, erotika, politika – Bacon előzményei

19. A művészet és tudomány határán: tér, idő, lélek, álom – Pszichoanalízis, relativitáselmélet, belső világ képei

20. A művészet határainak feszegetése 1950 előtt – Mi számít műalkotásnak? Duchamp, Malevics, performativitás csírái

Kidolgozott vizsgatételek

1. Az impresszionizmus művészeti forradalma Franciaországban: Monet, Renoir, Degas; fény, pillanat, táj, város

1. Történeti és társadalmi háttér

* **Időszak**: kb. 1860-as évek vége – 1880-as évek közepe.
* **Kulturális közeg**:
  + A második császárság (III. Napóleon) és a harmadik köztársaság Párizsa.
  + Haussmann-féle városrendezés → széles sugárutak, parkok, kávéházak → új városi életforma.
* **Művészeti háttér**:
  + Akadémiai festészet uralma (Salon), történelmi, vallási, mitológiai témákkal.
  + Barbizon-iskola (Corot, Rousseau): természetfestészet plein air módon.
  + Realizmus (Courbet) és Manet forradalma (*Reggeli a szabadban*, *Olympia*) mint közvetlen előzmény.
* **Innovációs kényszer**:
  + Válasz a fotográfia kihívására: a pillanat élményének festői megragadása.

2. Az impresszionizmus fogalma és alapelvei

* **Eredet**:
  + A név Monet *Impression, soleil levant* (1872) című festményéből származik, Louis Leroy gúnyos kritikája nyomán.
* **Alapelvek**:
  + **Fény és szín elsőbbsége** a formával szemben.
  + **Plein air** festés → közvetlen megfigyelés a szabadban.
  + Laza, rövid ecsetvonások; a részletek optikai keveredése a néző szemében.
  + Változó fényviszonyok sorozatban való megörökítése.
* **Témák**:
  + Természet, táj, városkép, szabadidős jelenetek.
  + Modern életképek a középosztály világából.
* **Közös stílusjegyek**:
  + Kontúrok fellazítása, árnyékok színes festése.
  + Erős pillanatérzet, mozgás hatásának érzékeltetése.

3. Claude Monet (1840–1926) – a fény festője

* **Központi figura**, az impresszionizmus névadója.
* **Témaválasztás**:
  + Tájak, kertek, vízfelületek, virágok, városképek.
* **Sorozatok**:
  + *Roueni katedrális*, *Szénaboglyák*, *Vízililiomok* – ugyanaz a motívum különböző napszakok és fényviszonyok alatt.
* **Stílus**:
  + Nagyon rövid, foltszerű ecsetkezelés.
  + A formák feloldódnak a szín és fény hatásában.
* **Újdonság**:
  + A kép nem tárgyat, hanem vizuális élményt rögzít.

4. Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) – a társas élet és az emberi alak festője

* **Fő témák**:
  + Párizsi kávéházak, táncmulatságok, baráti körök, fürdőzők.
  + Női szépség és érzékiség ünneplése.
* **Stílus**:
  + Lágyság, meleg tónusok, bársonyos bőrfelületek.
  + A fény a testeken játékos foltokban jelenik meg.
* **Példa**:
  + *A moulin de la Galette bálja* (1876): tömeg, mozgás, fény-árnyék villódzása a lombok között.
* **Hozzájárulás**:
  + Az impresszionizmus emberábrázoló vonulatának meghatározó alakja.

5. Edgar Degas (1834–1917) – a mozgás és városi élet elemzője

* **Eltérés a többiektől**:
  + Nem plein air festő; inkább műteremben dolgozott.
  + Kompozícióiban gyakran fényképszerű vágások.
* **Fő témák**:
  + Balett-táncosok, lóversenyek, kávéházi jelenetek.
  + A női test hétköznapi mozdulataiban rejlő szépség.
* **Stílus**:
  + Szokatlan nézőpontok, ferde kompozíciók.
  + Pasztell technika, finom színátmenetek.
* **Példa**:
  + *Táncóra*: pillanatnyi mozdulat és térbeli mélység érzékeltetése.

6. Témák és motívumok – fény, pillanat, táj, város

* **Fény**:
  + Monet: változó napszakok, tükröződések.
  + Renoir: fényfoltok az emberi bőrön.
* **Pillanat**:
  + Gyors ecsetvonások, lezáratlanság érzetével.
  + Degas: mozdulat közbeni testek.
* **Táj**:
  + Vidéki kertek, folyópartok, tengerpartok.
* **Város**:
  + Párizs új sugárútjai, parkok, kávéházak, színházak → a modern élet színterei.

7. Jelentőség és hatás

* **Forradalmi újítások**:
  + A festészet tárgyát és módszerét radikálisan újradefiniálták.
  + A képet a szubjektív látás és érzékelés lenyomatává tették.
* **Kezdeti fogadtatás**:
  + A Salon elutasította őket → független kiállítások (1874–1886).
* **Utóhatás**:
  + Posztimpresszionizmus (Seurat, Van Gogh, Cézanne) → modernizmus alapja.
  + Fotográfia és film kompozíciós megoldásaira is hatott.

8. Összegzés

* Az impresszionizmus Franciaországban nem csupán stílus, hanem **látásmód-forradalom** volt.
* Monet, Renoir és Degas különböző módon, de közösen bontották le az akadémikus festészet szabályait.
* A fény, a pillanatnyiság és a modern élet vizuális kifejezése a 20. századi festészet egyik alapkövévé vált.

2. A posztimpresszionizmus mesterei és új látásmódjuk: Cézanne (struktúra), Van Gogh (érzelem), Gauguin (szimbolizmus)

1. Történeti és művészeti háttér

* **Időszak**: kb. 1880-as évek – 1905 körül.
* **Kulturális kontextus**:
  + Az impresszionizmus már elfogadottabb, de sok fiatal művész elégedetlen a „pillanat” kizárólagosságával.
  + Cél: az impresszionista fény- és színhasználat megtartása, de **mélyebb tartalom, formai szilárdság vagy szimbolikus kifejezés** hozzáadása.
* **Elnevezés**:
  + A „posztimpresszionizmus” utólagos gyűjtőfogalom (Roger Fry műkritikus, 1910), mely nem egységes stílust, hanem több, egymástól eltérő törekvést jelöl.

2. Közös jellemzők

* Az impresszionista technika továbbfejlesztése, de nem pusztán a pillanat rögzítése a cél.
* A szín mint kifejező- és formaépítő eszköz hangsúlya.
* Személyes látásmód, egyéni stílus előtérbe kerülése.
* Erősebb szerkezet (Cézanne), expresszív érzelem (Van Gogh), spirituális-tartalmi dimenzió (Gauguin).

3. Paul Cézanne (1839–1906) – A struktúra festője

* **Cél**:
  + Az impresszionizmus „lazaságát” ötvözni az antik és reneszánsz kompozíciós szigorral.
  + „A természetet a kúp, a gömb és a henger alapján kezelni.”
* **Stílus**:
  + Rövid, egymás mellé helyezett ecsetfoltok → a tárgyak térbeliségét és tömegét hangsúlyozzák.
  + A szín önmagában is térteremtő.
  + Kompozíciói szilárd, nyugodt szerkezetűek.
* **Témák**:
  + Csendéletek (*Almák és narancsok*), tájképek (*Saint-Victoire-hegy*), fürdőzők.
* **Hatás**:
  + A kubizmus előfutára (Picasso, Braque Cézanne-t tekintették „atyjuknak”).

4. Vincent van Gogh (1853–1890) – Az érzelem festője

* **Élet és mű**:
  + Rövid, de intenzív pálya; erős személyes drámák és pszichés problémák.
  + Franciaországban (Arles, Saint-Rémy) teljesedik ki festői stílusa.
* **Stílus**:
  + Vastag festékréteg (*impasto*), örvénylő ecsetvonások.
  + Erőteljes, gyakran szimbolikus színhasználat (komplementerek feszültsége).
  + A látvány szubjektív érzelmi átalakítása.
* **Témák**:
  + Természet (*Csillagos éj*, *Búzamező hollókkal*), önarcképek, hétköznapi életképek.
* **Üzenet**:
  + A test és táj lelkiállapotok tükre.
* **Hatás**:
  + Az expresszionizmus előkészítője (Munch, német expresszionisták).

5. Paul Gauguin (1848–1903) – A szimbolizmus festője

* **Életút**:
  + Tengerész, bróker, majd festő; Tahitire költözve a „civilizációtól távoli” tisztaságot kereste.
* **Stílus**:
  + **Szintetizmus**: a formák leegyszerűsítése, kontúros foltok, intenzív színek.
  + Színek expresszív és szimbolikus funkciója.
  + A perspektíva és naturalizmus elhagyása a dekorativitás és jelentés kedvéért.
* **Témák**:
  + Tahiti nők és tájak (*Honnan jövünk? Mik vagyunk? Hová megyünk?*).
  + Vallási és mitológiai motívumok újraértelmezése.
* **Üzenet**:
  + Az ember és természet harmóniája, spirituális keresés.
* **Hatás**:
  + Inspirálta a Nabis-csoportot, a fauvistákat (Matisse).

6. Összehasonlító táblázat – új látásmódok

Művész	**Fő kulcsszó**	**Jellemzők**	**Példák**
Cézanne	**Struktúra**	Színfoltokkal épített tömeg, geometrikus egyszerűsítés	*Saint-Victoire-hegy*, *Fürdőzők*
Van Gogh	**Érzelem**	Örvénylő ecsetvonás, expresszív színek, szubjektív látvány	*Csillagos éj*, *Napraforgók*
Gauguin	**Szimbolizmus**	Leegyszerűsített formák, síkszerű foltok, színek mint jelentéshordozók	*Honnan jövünk?*, *A sárga Krisztus*

7. Jelentőség és utóhatás

* **Modernizmus alapjai**:
  + Cézanne → kubizmus, absztrakció.
  + Van Gogh → expresszionizmus.
  + Gauguin → fauvizmus, szimbolizmus.
* **Közös örökség**:
  + A művészet mint személyes világkép közvetítése.
  + A szín, forma és kompozíció felszabadítása a puszta leképezés kényszere alól.

8. Összegzés

* A posztimpresszionizmus nem egységes stílus, hanem **három különböző út** az impresszionizmusból továbbindulva.
* Cézanne a szerkezet, Van Gogh az érzelem, Gauguin a szimbolikus tartalom felé mozdította el a festészetet.
* E hármas újítás tette lehetővé a 20. századi avantgárd robbanását.

3. A szimbolizmus művészete Európában: Moreau, Redon, Böcklin, a belső világ képei

1. Történeti és kulturális háttér

* **Időszak**: kb. 1880–1910 között virágzik, de előzményei már a 19. század közepén megjelennek.
* **Kulturális kontextus**:
  + Válasz a realizmus és impresszionizmus „külső valóságábrázolására” → hangsúly a **belső, lelki-szellemi világon**.
  + Kapcsolódás az irodalmi szimbolizmushoz (Baudelaire, Mallarmé, Verlaine).
  + A pszichológia (Freud, később Jung) és a misztikus tanok iránti érdeklődés felerősödése.
  + Modernizációs válságérzet, „dekadencia” hangulat.
* **Elhelyezkedés a művészettörténetben**:
  + Átmenet a 19. századi akadémizmus, romantika és a 20. századi avantgárd között.
  + Gyakran párhuzamos a szecesszióval, de nem azonos vele: a szimbolizmus nem dekoráció, hanem belső tartalom közvetítése.

2. A szimbolizmus fogalma és alapelvei

* **Definíció**:
  + A látható jelenségeken túlmutató, elvont, szellemi, mitológiai vagy álomszerű tartalmak vizuális megjelenítése.
* **Jellemzők**:
  + Szimbólumok és allegóriák sűrű használata.
  + A mitológia, vallás, álmok, halál és erotika motívumai.
  + Szubjektív látásmód, gyakran rejtett jelentéstartalom.
  + Színek és formák érzelmi-szimbolikus alkalmazása.
* **Műfajok**:
  + Festészet, grafika, illusztráció.
  + Szoros kapcsolódás a költészethez és zenéhez.

3. Gustave Moreau (1826–1898) – A mitológiai és allegorikus fantázia mestere

* **Művészi profil**:
  + Francia festő, az École des Beaux-Arts tanára (Matisse tanára is volt).
  + Klasszikus rajztudás, de rendkívül gazdag, díszített, színpompás felületek.
* **Témák**:
  + Mitológiai, bibliai történetek szimbolikus értelmezése.
  + Gyakran végzetes nőalakok (Salome, Helena, Sphinx).
* **Stílus**:
  + Aprólékos részletgazdagság, ékszerszerű színhasználat.
  + Látomásszerű kompozíciók.
* **Példa**:
  + *Salome tánca* – bibliai téma dekadens, érzéki, allegorikus feldolgozása.

4. Odilon Redon (1840–1916) – A belső látomások költője

* **Művészi profil**:
  + Francia festő és grafikus.
  + Az „álom” és a tudatalatti képeinek megjelenítője.
* **Korai munkák**:
  + Szén- és litográfiasorozatok, pl. *A fekete album* – groteszk, bizarr lények, ember–állat hibridek.
* **Későbbi színes művek**:
  + Virágcsendéletek, mitikus alakok, lebegő fejek.
* **Stílus**:
  + Szürreális előfutár.
  + Színvilága a késői korszakban rendkívül élénk és lírai.
* **Példa**:
  + *Szent Antal megkísértése* – misztikus és hallucinációs képi világ.

5. Arnold Böcklin (1827–1901) – A halál és természet mitikus festője

* **Művészi profil**:
  + Svájci származású, főként Münchenben és Firenzében alkotott.
  + Természeti tájakat átszövi a mitológiai és allegorikus szimbolika.
* **Témák**:
  + Az élet és halál, ember és természet viszonya.
  + Misztikus, mitikus jelenetek tájba ágyazva.
* **Stílus**:
  + Realisztikus részletek és fantáziavilág összefonódása.
  + Melankolikus hangulat, drámai színvilág.
* **Példa**:
  + *A holtak szigete* (több változatban) – erős, sűrített halálmetafora, a századforduló egyik legismertebb szimbolista festménye.

6. Tematikai mag és motívumrendszer

* **Belső világ képei**:
  + Álom, fantázia, tudattalan.
  + Vágy, félelem, halál, transzcendens.
* **Mitológia és vallás**:
  + Antik és keresztény motívumok újraértelmezése (Moreau: bibliai és antik nőalakok; Böcklin: görög-római mitológia).
* **Szín és forma mint jelentés**:
  + Redon: színek lírai ereje.
  + Moreau: dekoratív, aranyban gazdag felületek.
  + Böcklin: mély, drámai tónusok.

7. Jelentőség és utóhatás

* **Kapcsolódás más irányzatokhoz**:
  + Előkészítette a szecesszió, expresszionizmus, szürrealizmus esztétikáját.
  + Szoros rokonság az irodalmi szimbolizmussal.
* **Hatás**:
  + Moreau tanítványai (pl. Matisse) a színek expresszív erejét vitték tovább.
  + Redon hatása érződik a szürrealistáknál (Dalí, Ernst).
  + Böcklin melankolikus tájai visszhangzanak Giorgio de Chirico metafizikus festészetében.

8. Összegzés

* A szimbolizmus a 19. század végének **belső forradalma** volt: a külső világ helyett az emberi lélek, mítosz és álom világa került a művészet középpontjába.
* Moreau a díszített, allegorikus mitológia, Redon a látomásos psziché, Böcklin a halál és természet mitikus kapcsolatának festője.
* Ez az irányzat hidat képezett a romantika, a realizmus-impresszionizmus korszakából a 20. századi avantgárd belső világába.

4. A szecesszió (Art Nouveau) stílusjegyei és regionális változatai: Klimt (Bécs), Mucha (Prága), Guimard (Párizs)

1. ****Történeti és kulturális háttér****

* **Időszak**: kb. 1890–1914, a századforduló művészete.
* **Elnevezés**:
  + Franciaország: Art Nouveau („új művészet”).
  + Németország, Ausztria: Jugendstil.
  + Magyarország: szecesszió (latin secessio = kivonulás → a hivatalos akadémikus művészetből).
* **Kulturális kontextus**:
  + Reakció az akadémizmus merev szabályaira és az ipari sorozatgyártás ridegségére.
  + Cél: az iparművészet, építészet és képzőművészet egységes, **összművészeti** (Gesamtkunstwerk) programja.
  + Szoros kapcsolat a kézműves mozgalmakkal (pl. Arts and Crafts Angliában).

2. ****Általános stílusjegyek****

* **Formavilág**:
  + Organikus, növényi ihletésű ornamentika.
  + Íves, „növekvő” vonalak (whiplash curve).
  + Geometrikus variációk (különösen a bécsi irányzatban).
* **Színhasználat**:
  + Dekoratív, síkszerű, erős kontúrokkal határolt színfoltok (pl. Mucha).
  + Arany és nemes anyagok alkalmazása (Klimt).
* **Anyagok, technikák**:
  + Üveg, kovácsoltvas, kerámia, mozaik, intarzia.
* **Műfajok**:
  + Építészet, festészet, grafika, bútorművesség, plakátművészet, textil, ékszer.

3. ****Regionális változatok és kiemelt alkotók****

A) Bécs – Gustav Klimt és a bécsi szecesszió

* **Bécsi szecesszió**:
  + 1897-ben alapítva (Klimt, Josef Hoffmann, Koloman Moser).
  + Saját kiállítóterem: Secessionsgebäude (Olbrich).
  + Jelszó: „A kornak művészetet, a művészetnek szabadságot”.
* **Klimt (1862–1918)**:
  + Festészetében ötvözte az arany bizánci mozaikok hatását és a modern dekorativitást.
  + Témák: női alakok, erotika, allegória, élet-halál ciklus.
  + Példák:
    - A csók (1907–08) – arany háttér, ornamentális síkok és naturalista arcok keveredése.
    - Judith I, Az élet fája.
* **Stílus**:
  + Geometrikus és organikus motívumok kombinációja.
  + Gazdag ornamentika, síkszerű kompozíciók.

B) Prága – Alphonse Mucha és a cseh szecesszió

* **Mucha (1860–1939)**:
  + Plakátművészet mestere, Sarah Bernhardt színésznő számára készült színházi plakátokkal vált híressé.
  + Dekoratív illusztrációk, könyvborítók, reklámok.
* **Stílusjegyek**:
  + Idealizált nőalakok hosszú hajjal, dúsan redőzött ruhában.
  + Köríves, virág- és növénymotívumokkal díszített keretkompozíciók.
  + Lágy, pasztell színpaletta, de határozott kontúrok.
* **Fontos művek**:
  + Évszakok plakátsorozat.
  + A szláv eposz – monumentális festményciklus (1910–28) a szláv történelemről.
* **Hatás**:
  + Meghatározó szerep a cseh nemzeti szecesszió vizuális nyelvének kialakításában.

C) Párizs – Hector Guimard és az Art Nouveau építészete

* **Guimard (1867–1942)**:
  + A francia Art Nouveau építészet és iparművészet vezető alakja.
  + Legismertebb munkái: párizsi metróbejáratok kovácsoltvas szerkezetei.
* **Stílus**:
  + Erőteljesen organikus, növényi formák (pl. stilizált pálmalevelek, szárak).
  + Kovácsoltvas, öntöttvas, üveg és kerámia kombinációja.
* **Fontos épületek**:
  + Castel Béranger (1898) – Párizs egyik első Art Nouveau lakóháza.
  + Metrólejárók (1900 körül) – a város vizuális arculatának máig ikonikus elemei.
* **Elv**:
  + Az épület külső és belső elemei egységes stílusban készüljenek → „total design”.

4. ****A szecesszió regionális különbségei röviden****

Régió	**Jellemzők**	**Kiemelt alkotó**
Bécs	Geometrikus és organikus motívumok keverése, arany, monumentalitás	Gustav Klimt
Prága	Plakátművészet, idealizált nőalakok, lágy pasztell színek	Alphonse Mucha
Párizs	Organikus, növényi ihletésű építészeti formák, kovácsoltvas és üveg	Hector Guimard

5. ****Jelentőség és utóhatás****

* **Összművészeti program**: a mindennapi tárgyak, épületek és képzőművészet egységes stílusban való megformálása.
* **Átmeneti szerep**:
  + Híd a 19. századi historizmus és a 20. századi modernizmus között.
* **Hatás**:
  + Inspirálta a Bauhaus „total design” gondolatát.
  + Kortárs vizuális kultúrában (grafika, tipográfia, dizájn) máig hat.

6. ****Összegzés****

* A szecesszió Európa-szerte változatos, de az organikus vonalvezetés, dekorativitás és művészeti ágak egysége összeköti.
* Klimt a festészetben, Mucha a grafikai művészetben, Guimard az építészetben adta meg a stílus ikonikus példáit.
* A mozgalom rövid virágzása ellenére meghatározóan formálta a 20. századi vizuális nyelvet.

5. A fauvizmus és a szín felszabadítása: Matisse, Derain; autonóm szín, dekorativitás, síkszerűség

1. ****Történeti és kulturális háttér****

* **Időszak**: kb. 1905–1908 (rövid, de meghatározó avantgárd irányzat).
* **Kialakulás**:
  + 1905-ös párizsi Őszi Szalon (Salon d’Automne) – Louis Vauxcelles kritikus nevezte el őket „vadállatoknak” (les fauves), a harsány színhasználat miatt.
* **Előzmények**:
  + Impresszionizmus → a fény és szín vizsgálata.
  + Posztimpresszionizmus:
    - **Van Gogh** – expresszív színhasználat.
    - **Gauguin** – síkszerű felületek, dekorativitás.
    - **Cézanne** – szerkezet és forma.
* **Kulturális közeg**:
  + Párizs a századfordulón: kiállítások, galériák, új gyarmati művészeti hatások (afrikai és óceániai művészet).
  + Az avantgárd első hulláma, amely szakít a naturalizmussal.

2. ****A fauvizmus stílusjegyei****

* **Szín autonómiája**:
  + Nem a valóságos színeket követi, hanem érzelmi, kompozíciós funkcióval bír.
  + Erős, tiszta, kevertlen színfoltok.
* **Dekoratív síkszerűség**:
  + Kontúrral határolt színmezők.
  + Árnyékolás minimalizálása vagy elhagyása.
* **Egyszerűsített formák**:
  + A részletek redukciója, a lényeget kiemelő formakezelés.
* **Kompozíció**:
  + A kép felülete mint önálló dekoratív egység.
* **Inspiráció**:
  + Néprajzi tárgyak, egzotikus motívumok, mediterrán tájak.

3. ****Fő alkotók és művek****

Henri Matisse (1869–1954)

* **Szerepe**:
  + A fauvizmus vezéralakja, a szín és kompozíció mesteri kezelője.
* **Művek**:
  + A zöld csík (Madame Matisse portréja) (1905) – a zöld árnyék élesen osztja ketté az arcot, teljesen elvonatkoztatva a természetes fény-árnyéktól.
  + A boldogság vöröse (The Red Room, 1908) – a szín dominanciája a térérzet rovására.
  + Tánc (1910) – expresszív vörös-kék-zöld hármas, ritmusos, körkörös kompozíció.
* **Stílus**:
  + Színek érzelmi és dekoratív szerepe.
  + A tér síkként való kezelése.

André Derain (1880–1954)

* **Szerepe**:
  + Matisse mellett a másik kulcsfigura, a fauvizmus kezdeti szakaszának meghatározó alakja.
* **Művek**:
  + London, Westminster-híd (1906) – Monet témáját harsány, irreális színekben festi meg.
  + Collioure-i táj (1905) – élénk, tiszta színek, dekoratív felületkezelés.
* **Stílus**:
  + Különösen vonzódott a tájképekhez, a színek szinte mozaikszerű alkalmazásához.
  + Erősebb cézanne-i szerkezetérzék, mint Matissenél.

4. ****A fauvizmus jelentősége****

* **Művészeti forradalom**:
  + A szín elszakad a valóság leképezésétől → teljesen autonóm kifejezőeszközzé válik.
* **Rövid élettartam**:
  + 1908-ra a csoport felbomlik, a tagok más irányzatok felé fordulnak (kubizmus, expresszionizmus).
* **Hatás**:
  + Inspirálta a német expresszionizmust (Die Brücke, Der Blaue Reiter).
  + Előrevetítette a 20. századi absztrakció színhasználatát.
* **Összművészeti hatás**:
  + A dekorativitás és színelmélet a textilművészetben, iparművészetben és grafikában is megjelent.

5. ****Összegzés****

* A fauvizmus a 20. század eleji avantgárd egyik első radikális színforradalma volt.
* **Matisse** a szín érzelmi és dekoratív szerepét hangsúlyozta, **Derain** pedig a szerkezeti és tájképi alkalmazásban újított.
* Rövid élete ellenére maradandó hatással volt a modern festészetre: a szín a további avantgárd irányzatokban már nem illusztráció, hanem önálló vizuális nyelv.

6. A német expresszionizmus (Die Brücke és Der Blaue Reiter): Kirchner, Nolde, Kandinszkij, Marc – belső tartalom, intenzitás, formaelvonás

1. Történeti háttér

* **Időszak**: kb. 1905–1914 (az első világháborúig), de hatása a 20. század közepéig tartott.
* **Kulturális közeg**:
  + Németország gyors iparosodása, nagyvárosiasodása, társadalmi feszültségek.
  + Reakció az impresszionizmus külső látványra koncentráló szemlélete ellen → a **belső élmény, lelki tartalom** előtérbe kerül.
  + Inspiráció: Van Gogh expresszivitása, Gauguin színei és szimbolizmusa, Munch pszichológiai mélysége.
* **Két fő csoport**:
  + **Die Brücke** (Híd) – Drezda, majd Berlin, 1905-től.
  + **Der Blaue Reiter** (Kék lovas) – München, 1911-től.

2. Az expresszionizmus stílusjegyei

* **Belső tartalom**:
  + A valóság szubjektív, érzelmi átformálása.
  + Lelkiállapotok kivetítése a képi világra.
* **Forma és szín**:
  + Torzított formák, deformált arányok.
  + Intenzív, gyakran disszonáns színek.
  + Erős kontúrok, síkszerűség, dekorativitás.
* **Technika**:
  + Olajfestészet mellett fametszetek és linómetszetek → nyers, erőteljes hatás.
* **Tematika**:
  + Városi élet, emberi magány, egzotikus tájak, állatok, vallási-misztikus témák.

3. Die Brücke (1905–1913)

* **Alapítók**: Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff (Drezda).
* **Cél**:
  + Híd a múlt művészete és a jövő új formái között.
  + Spontán, ösztönös alkotás, távol az akadémikus hagyományoktól.
* **Stílus**:
  + Éles kontúrok, vibráló színek.
  + Testek és formák torzítása expresszív hatás érdekében.
  + Erős hatás a népművészetből, afrikai és óceániai szobrokból.
* **Fő művészek**:
  + **Ernst Ludwig Kirchner**:
    - *Berlini utca* sorozat – modern nagyvárosi élet idegessége, prostituáltak, gyors ecsetkezelés.
    - Figurák nyújtottak, ideges vonalvezetés.
  + **Emil Nolde** (1906-tól kapcsolatban a csoporttal):
    - Erőteljes színkontrasztok, vallási témák (*Utolsó vacsora*), expresszív arckifejezések.

4. Der Blaue Reiter (1911–1914)

* **Alapítók**: Wassily Kandinszkij, Franz Marc (München).
* **Elnevezés**:
  + Kandinszkij és Marc közös kiállításai, a „kék” szín spirituális tisztasága és a lovas motívum a szabadság jelképeként.
* **Cél**:
  + A művészet mint spirituális kifejezés.
  + Nyitottság az absztrakció felé.
* **Stílus**:
  + Színek szimbolikus szerepe.
  + Formák egyszerűsítése, elvonatkoztatása.
  + Természet és állatok, mint a tiszta lét szimbólumai.
* **Fő művészek**:
  + **Wassily Kandinszkij**:
    - Korai munkák: *Improvisációk* – félig figuratív, félig absztrakt.
    - 1912: *A művészetben a szellemiről* – elméleti mű az absztrakció és a szín-forma kapcsolatáról.
  + **Franz Marc**:
    - Állatábrázolások, tiszta, élénk színek (*Kék ló I.*, *Sárga tehén*).
    - Színek szimbolikus kódja: kék = férfi-spirituális, sárga = női-érzelmi, piros = anyagi világ.

5. Összehasonlítás: Die Brücke vs. Der Blaue Reiter

Jellemző	**Die Brücke**	**Der Blaue Reiter**
Alakulás ideje	1905, Drezda/Berlin	1911, München
Fő cél	Ösztönös, nyers kifejezés	Spirituális, szimbolikus kifejezés
Stílus	Éles kontúr, erős kontraszt, városi témák	Szín-szimbolika, elvonatkoztatás, természeti és állati témák
Fő alakok	Kirchner, Nolde	Kandinszkij, Marc

6. Jelentőség és utóhatás

* **Az expresszionizmus hozzájárulása**:
  + A művészet teljes elszakadása a naturalizmustól.
  + Az érzelmi és spirituális tartalom elsődlegessége.
* **Nemzetközi hatás**:
  + Befolyásolta a dada, a szürrealizmus, az absztrakt expresszionizmus kialakulását.
* **Háború utáni sors**:
  + Sok művész pályája megszakadt az I. világháborúban.
  + A náci rezsim „elfajzott művészetként” (*Entartete Kunst*) üldözte a műveket.

7. Összegzés

* A német expresszionizmus két ága kétféle úton közelítette meg a belső világ kifejezését:
  + **Die Brücke**: ösztönös, nyers, városi és testi tapasztalatok.
  + **Der Blaue Reiter**: spirituális, szimbolikus, absztrakció felé mutató festészet.
* Mindkét csoport radikálisan hozzájárult a 20. századi modernizmus forma- és színhasználati szabadságához.

7. A kubizmus mint a képalkotás új nyelve: Picasso, Braque – több nézőpont, síkok, kollázs

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: kb. 1907–1914 (I. világháborúig), későbbi hatása kiterjedt az egész 20. századra.
* **Kulturális közeg**:
  + Párizs mint az avantgárd központja.
  + Cézanne öröksége: a formák geometrikus leegyszerűsítése („a természetet kúp, gömb, henger”).
  + Afrikai és óceániai maszkok hatása: stilizáció, aránytorzítás.
  + Fotográfia fejlődése → a festészet nem köteles a valósághű ábrázolásra.

2. ****A kubizmus alapelvei****

* **Több nézőpont egyidejű ábrázolása**: a tárgy különböző perspektívákból, egy képen belül.
* **Formabontás síkokra**: a valóság geometriai egységekre bontása.
* **Szín**:
  + Kezdetben visszafogott (okker, szürke, barna) a forma hangsúlyozásáért.
  + Később élénkebb, dekoratív színfoltok.
* **Térkezelés**:
  + A hagyományos perspektíva elvetése.
  + Előtér-háttér összeolvadása.
* **Technikai újítások**:
  + Kollázs: újságkivágások, tapétadarabok beépítése.
  + Szobrászatban és építészetben is megjelenő geometrikus redukció.

3. ****A kubizmus fő szakaszai****

1. Proto-kubizmus (1907–1909)

* Picasso Avignoni kisasszonyok (1907) – afrikai maszkok hatása, radikális perspektívabontás.
* Cézanne retrospektív hatása.

2. Analitikus kubizmus (1909–1912)

* Forma: tárgyak szétbontása apró, metszett síkokra.
* Szín: monokróm paletta (barna, szürke, zöld árnyalatok).
* Nézőpont: egyszerre több oldalról bemutatva.
* Példa: Braque Hegedű és kancsó.

3. Szintetikus kubizmus (1912–1914)

* Nagyobb, egyszerűsített síkok.
* Élénkebb színek.
* Kollázsok (papier collé): újság, tapéta, faminta beépítése.
* Példa: Picasso Székfonatos csendélet (1912).

4. ****Fő művészek****

Pablo Picasso (1881–1973)

* **Szerepe**:
  + A kubizmus egyik megteremtője.
  + Szabadon váltogatott a stílusfázisok között.
* **Jelentős művek**:
  + Avignoni kisasszonyok (1907) – proto-kubista mérföldkő.
  + Székfonatos csendélet (1912) – kollázs-technika bevezetése.

Georges Braque (1882–1963)

* **Szerepe**:
  + Cézanne-tanulmányai vezették a kubista kísérletekhez.
  + Picasso mellett fejlesztette az analitikus kubizmust.
* **Jelentős művek**:
  + Hegedű és gyertya – szétbontott formák, monokróm színek.
  + Gitár és kancsó – síkokra bontott csendélet.

5. ****Jelentőség és hatás****

* **Festészet**: új látásmód a tér és forma ábrázolásában.
* **Szobrászat**: kubista plasztika (Lipchitz, Archipenko).
* **Építészet**: a modernizmus geometrikus szerkesztése (Le Corbusier korai munkái).
* **Utóélet**:
  + Inspirálta a futurizmust, konstruktivizmust, purizmust.
  + Megnyitotta az utat az absztrakció felé.

6. ****Összegzés****

* A kubizmus forradalma abban állt, hogy **a festészet nem a látvány illúzióját, hanem a tárgyak szerkezetét és fogalmi teljességét** mutatta meg.
* **Picasso** kísérletező szabadsága és **Braque** formai fegyelme együttesen hozta létre a 20. századi modern képalkotás egyik alapnyelvét.

8. A futurizmus eszméi és vizuális nyelve: Boccioni, Severini – sebesség, mozgás, gép, háború

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: 1909–kb. 1916 (főleg Olaszországban, de nemzetközi hatásokkal).
* **Kulturális közeg**:
  + Olaszország az iparosodás kezdetén → a modern város, vasút, autó, repülőgép élménye.
  + Reakció a historizáló akadémikus művészetre.
  + Inspiráció: kubizmus (forma és tér bontása), posztimpresszionizmus (szín), fotográfia és kronofotográfia (Marey, Muybridge – mozgásfázisok).
* **Program**:
  + 1909: Filippo Tommaso Marinetti kiadja A futurizmus kiáltványát a párizsi Le Figaro-ban.
  + 1910: A futurista festészet technikai kiáltványa – Balla, Boccioni, Carrà, Russolo, Severini.
  + **Kulcsszavak**: sebesség, dinamizmus, energia, háború mint „a világ megtisztítója”.

2. ****A futurizmus stílusjegyei****

* **Témák**:
  + Modern városi élet, gépek, sport, háború.
  + Mozgás és energia kifejezése.
* **Formanyelv**:
  + Dinamikus vonalak, ismétlődő formák → mozgás illúziója.
  + Forma „szétbontása” és „többszörözése” az időbeli kiterjedés érzékeltetésére.
* **Szín**:
  + Élénk, kontrasztos, komplementer színek.
  + Fényhatások a mozgás érzékeltetésére.
* **Inspiráció**:
  + Kubizmus: formaanalízis.
  + Fotódinamika: mozgás fázisainak rögzítése.
  + Ipari esztétika: gépek formái, városi fények.

3. ****Fő művészek és művek****

Umberto Boccioni (1882–1916)

* **Festészet**:
  + A térben álló ember egyedisége (1913) – mozgás és tér szétválaszthatatlansága.
  + A város felemelkedése (1910) – ló és munkások örvénylő kompozíciója, az ipari fejlődés dicsérete.
* **Szobrászat**:
  + Egyedi formák a folytonosságban (1913) – áramló, aerodinamikus test, az ember-gép fúziója.
* **Sajátosság**:
  + A mozgás nemcsak ábrázolt, hanem a forma „szétbomlasztásában” jelenik meg.

Gino Severini (1883–1966)

* **Témák**:
  + Modern nagyvárosi élet, tánc, szórakozás, háború.
* **Művek**:
  + A táncosnő páncélja (1913) – vibráló színek, többszörözött formák.
  + A páncélvonat (1915) – katonai erő és gépi dinamizmus.
* **Sajátosság**:
  + A mozgás vizuális ritmusának hangsúlyozása, mozaikszerű színfoltokkal.

4. ****A futurizmus eszmei dimenziója****

* **Pozitívumok**:
  + A modern élet, technika és ipari fejlődés ünneplése.
  + A művészet radikális megújítása, új formanyelv keresése.
* **Problemás elemek**:
  + Nyílt háborúdicsőítés, erős nacionalista és militarista hangvétel.
  + Kapcsolódás a későbbi fasiszta ideológiához Olaszországban.

5. ****Jelentőség és hatás****

* **Nemzetközi hatás**:
  + Hatással volt az orosz avantgárdra (orv. futurizmus, konstruktivizmus).
  + Inspirálta a dadaistákat, a szürrealizmus mozgásábrázolását, sőt a 20. századi reklámgrafikát is.
* **Képzőművészeten túl**:
  + Irodalom (Marinetti), zene (Russolo: A zajok művészete), építészet (Sant’Elia futurista tervei).
* **Hosszú távú hatás**:
  + Az idő és mozgás integrálása a képzőművészetbe.
  + Előfutára a kinetikus művészetnek.

6. ****Összegzés****

* A futurizmus radikálisan szakított a múlt ábrázolási hagyományaival, és a 20. század modern életének **sebességét, zaját és energiáját** kívánta vizuálisan megragadni.
* **Boccioni** a tér-forma kapcsolat és a mozgás szobrászati-festészeti kifejezésében újított, **Severini** a városi ritmus és a vizuális dinamizmus mestere volt.
* Bár politikailag ellentmondásos örökséget hagyott, a futurizmus formai és technikai újításai ma is alapvető jelentőségűek a modern képalkotás történetében.

9. A dadaizmus mint anti-művészet: Duchamp, Arp, Schwitters – ready-made, véletlen, irónia

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: 1916–kb. 1924 (párhuzamosan több központban – Zürich, New York, Berlin, Párizs).
* **Kulturális közeg**:
  + Az I. világháború borzalmai, értelmetlensége → csalódás a „civilizáció” és a hagyományos értékek iránt.
  + A művészet autonómiájának, a szépség és magas kultúra eszményének megkérdőjelezése.
* **Központok**:
  + **Zürich**: Cabaret Voltaire (Hugo Ball, Emmy Hennings, Tristan Tzara).
  + **New York**: Duchamp, Picabia.
  + **Berlin**: Heartfield, Höch, Grosz.
  + **Köln, Hannover**: Max Ernst, Schwitters.
* **Név eredete**:
  + A „dada” szót állítólag véletlenszerűen találták egy francia-német szótárban (jelentése: „hintaló”, „baba”); az értelmetlenség gesztusa.

2. ****A dadaizmus alapelvei****

* **Anti-művészet**:
  + Szembefordulás a hagyományos esztétikai normákkal.
  + A művészet célja nem a szépség, hanem a provokáció, irónia, abszurditás.
* **Véletlen**:
  + Automatizmus, spontán folyamatok, a művész tudatos kontrolljának csökkentése.
* **Ready-made**:
  + Duchamp koncepciója: hétköznapi tárgy „kijelölése” műalkotásként.
* **Technikai kísérletek**:
  + Kollázs, fotómontázs, asszamblázs.
  + Véletlen alapú kompozíciók.
* **Politikai és társadalmi attitűd**:
  + Erősen kritikus, gyakran anarchista szemlélet.
  + A polgári társadalom és a művészeti intézményrendszer kifigurázása.

3. ****Fő művészek és művek****

Marcel Duchamp (1887–1968)

* **Ready-made művek**:
  + Biciklikerék (1913) – az első ready-made; funkciójától megfosztott tárgy.
  + Szökőkút (1917) – porcelán piszoár műtárgyként kiállítva, „R. Mutt” aláírással; a művészet intézményének provokációja.
  + A nagy üveg (A levetkőztetett menyasszony, még egyszer; 1915–23) – konceptuális és ironikus narratíva.
* **Hatás**:
  + A műalkotás fogalmának radikális újradefiniálása.

Hans (Jean) Arp (1886–1966)

* **Véletlen kompozíciók**:
  + Papírdarabok elrendezése a véletlen szerint (1916–17) – a kompozíciót a gravitáció és a véletlen alakítja.
* **Organikus absztrakció**:
  + Később biomorf szobrok; dada és szürrealizmus között átívelő életmű.

Kurt Schwitters (1887–1948)

* **Merz**:
  + Saját dada-variánsa (Hannoverben), a „merz” szó egy újságkivágásból származik.
  + Hulladékanyagok, talált tárgyak felhasználása (Merzbild sorozat).
* **Merzbau**:
  + Kollázs-szobor-építmény hibrid, amely élete végéig épült; dadaista „szentély”.

4. ****A dadaizmus vizuális nyelve****

* **Formák**:
  + Kollázs: különböző anyagok és képrészletek váratlan társítása.
  + Tipográfiai kísérletek: szabad szöveg-elrendezés, betűforma játékok.
* **Esztétika**:
  + Tudatosan „csúnya”, abszurd, esetleges.
  + A „nem-művészet” esztétikája.
* **Narratíva**:
  + Gúny, irónia, nonszensz.
  + Olykor politikai üzenet vagy társadalmi kommentár.

5. ****Jelentőség és utóélet****

* **Fogalmi fordulat**:
  + Duchamp ready-made-jei megnyitották a művészet kapuit a konceptuális irányzatok előtt.
* **Hatás más mozgalmakra**:
  + Szürrealizmus: az automatizmus és a véletlen átörökítése.
  + Fluxus, pop-art, konceptuális művészet: az anti-esztétika és a hétköznapi tárgyak beemelése.
* **Kulturális örökség**:
  + A dadaizmus megtanította, hogy a művészet definíciója társadalmi és intézményi konstrukció – amit radikálisan meg lehet kérdőjelezni.

6. ****Összegzés****

* A dadaizmus nem stílus, hanem **attitűd**: az értelmetlenség, véletlen és irónia fegyverével támadta a háborút létrehozó társadalmi rendszert és annak művészeti intézményeit.
* **Duchamp** a műalkotás fogalmát, **Arp** a véletlen szerepét, **Schwitters** a hulladék és az anyagi maradék esztétikai lehetőségeit tágította ki.
* A mozgalom rövid életű volt, de a 20. századi művészet egyik legnagyobb szellemi robbanását idézte elő.

10. A szürrealizmus elmélete és gyakorlata: Breton, Dalí, Magritte, Ernst – álom, tudattalan, automatizmus

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: kb. 1924–1945 (utóélet a 20. század második felében is).
* **Előzmények**:
  + Dadaizmus: a konvenciók elutasítása, véletlen, abszurd.
  + Freud pszichoanalízise: tudattalan, álomfejtés, ösztönvilág.
* **Kulturális közeg**:
  + I. világháború utáni kiábrándultság.
  + A racionalizmus és polgári értékek kritikája.
* **Alapító dokumentum**:
  + 1924: André Breton kiadja A szürrealizmus kiáltványát (Manifeste du surréalisme).
  + Cél: az álom és a valóság összeolvasztása egy „felsőbb valósággá” (surréel).

2. ****Elméleti alapok****

* **Fő fogalmak**:
  + **Tudattalan**: Freud nyomán a művészet eszköze a psziché mélyrétegeinek feltárására.
  + **Automatizmus**: írás vagy képalkotás tudatos kontroll nélkül, a belső impulzusok szabad áramlásával.
  + **Álomlogika**: irracionális, asszociatív képi kapcsolatok.
* **Breton megfogalmazása**:
  + „A szürrealizmus tiszta pszichikai automatizmus, amelynek célja az emberi gondolat valódi működésének kifejezése…”
* **Kettős irány**:
  + **Automatista szürrealizmus**: gesztus és véletlen szerepe (pl. Masson, Miró, Ernst).
  + **Figuratív szürrealizmus**: fotórealista részletek irracionális kombinációban (pl. Dalí, Magritte).

3. ****Stílus és technika****

* **Technikák**:
  + Automatikus rajz és írás.
  + Frottázs (grafit-átfrottírozás textúrákról) – Max Ernst.
  + Grattázs (festékréteg lekaparása) – Ernst.
  + Dekalkománia (festékpréselés véletlen mintákkal) – Óscar Domínguez.
  + Paranoia-kritikai módszer – Dalí (kettős képek, látomásos asszociáció).
* **Vizuális jellemzők**:
  + Váratlan tárgytársítások.
  + Álomszerű tájak és atmoszféra.
  + Tárgyak méret- és funkciótorzítása.

4. ****Fő művészek és művek****

André Breton (1896–1966)

* A szürrealizmus „főideológusa”, író és szervező.
* Nadja (1928) – félig dokumentarista, félig fiktív történet, a valóság és a fantázia összefonódásáról.

Salvador Dalí (1904–1989)

* **Stílus**: fotórealista részletesség irracionális jelenetekben.
* **Módszer**: paranoia-kritikai eljárás – tudatosan generált hallucinációs látomások.
* **Művek**:
  + Az emlékezet állandósága (1931) – olvadó órák, az idő relativitásának álomszerű metaforája.
  + Hattyúk, amelyek elefántokat tükröznek (1937) – kettős kép, pszichológiai asszociáció.

René Magritte (1898–1967)

* **Stílus**: hűvös, tárgyilagos ábrázolás irracionális elrendezésben.
* **Művek**:
  + A képek árulása (1929) – „Ez nem egy pipa” (Ceci n’est pas une pipe), a kép és valóság viszonyának filozófiai kérdése.
  + Az ember fia (1964) – arccal szemben lebegő alma, rejtés és felfedés paradoxona.

Max Ernst (1891–1976)

* **Új technikák**: frottázs, grattázs, kollázsregény.
* **Művek**:
  + A teljes város (1936–37) – archeológiai-romantikus fantáziakép.
  + Kollázskönyvek (Une semaine de bonté, 1934) – viktoriánus metszetekből épített abszurd narratívák.

5. ****Jelentőség és hatás****

* **Művészetfelfogás**:
  + A szürrealizmus felszámolta a tudatos–tudattalan, valóság–fantázia merev határait.
  + Összekapcsolta a pszichoanalízis elméletét a művészi gyakorlatban.
* **Műfaji hatás**:
  + Képzőművészet mellett irodalom, színház, film (Luis Buñuel).
  + Inspirálta a 20. századi reklámgrafikát és fotóművészetet.
* **Utóélet**:
  + Pop-art (pl. Warhol, Hamilton) és konceptuális művészet átvette az irónia és tárgytársítás módszerét.
  + A pszichológiai tartalom hangsúlyozása a kortárs művészetben máig jelen van.

6. ****Összegzés****

* A szürrealizmus **nem pusztán stílus**, hanem világnézet: a tudattalan erőinek felszabadítása a művészeten keresztül.
* **Breton** megteremtette az elméleti keretet, **Dalí** a látványos, provokatív képi világot, **Magritte** a filozófiai paradoxonokat, **Ernst** pedig a technikai kísérletezést.
* A mozgalom a modernitás egyik legerősebb hatású avantgárd irányzata lett.

11. A nem-ábrázoló művészet születése: absztrakt festészet kezdetei: Kandinszkij, Mondrian – forma, szín, spiritualitás

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: 1910 körül – az I. világháború előtt.
* **Kulturális közeg**:
  + A 19. század végi festészetben már csökkent a naturalizmus uralma (impresszionizmus, posztimpresszionizmus, szecesszió).
  + A fotográfia és mozgókép fejlődése → a festészet „felszabadul” az ábrázolás kényszere alól.
  + Spirituális és tudományos keresések: teozófia (Helena Blavatsky), Rudolf Steiner antroposzófiája.
* **Előzmények**:
  + Cézanne: formai redukció.
  + Fauvizmus: szín autonómiája.
  + Kubizmus: tárgy szétbontása geometriai formákra.

2. ****Eszmei alapok****

* **Absztrakció**:
  + A művészet nem a látható világ másolása, hanem önálló vizuális valóság létrehozása.
* **Forma és szín autonómiája**:
  + A festmény önmagában, tárgyi utalások nélkül is kifejezhet érzelmet, gondolatot.
* **Spiritualitás**:
  + A színek és formák „lelki rezgéseket” közvetítenek.
  + Az absztrakt festészet gyakran kapcsolódott misztikus, spirituális világképekhez.

3. ****Két fő irány az absztrakció kezdetén****

1. Lírikus absztrakció (Kandinszkij)

* Érzelmi, zenei analógiákra épülő szín- és formakompozíciók.
* Dinamikus, organikus formák.
* A színek pszichológiai hatásának tudatos alkalmazása.

2. Geometrikus absztrakció (Mondrian)

* Letisztult, racionális szerkesztés.
* Egyenes vonalak, derékszögek, alapszínek.
* Az univerzális harmónia és rend kifejezése.

4. ****Fő művészek és művek****

Vaszilij Kandinszkij (1866–1944)

* **Elmélet**: A művészet mint szellemi tevékenység (Über das Geistige in der Kunst, 1911) – a művészet feladata a belső szükségszerűség kifejezése.
* **Csoportok**:
  + Der Blaue Reiter (Franz Marc-kal) – München, 1911–14.
* **Művek**:
  + Első absztrakt akvarell (1910) – a tárgyi ábrázolás teljes elhagyása.
  + Kompozíció VII (1913) – monumentális, zenei ihletésű szín- és formakavalkád.
* **Jellemzők**:
  + Színek zenei hatásai (szín–hang analógia).
  + A vonal ritmikája, mozgás.

Piet Mondrian (1872–1944)

* **Elmélet**: neoplaszticizmus (De Stijl mozgalom, Theo van Doesburggal).
* **Cél**: univerzális vizuális nyelv – egyenes vonalak, derékszög, alapszínek (piros, kék, sárga), valamint fehér, fekete, szürke.
* **Művek**:
  + Kompozíció pirossal, kékkel és sárgával (1929) – a geometrikus rend mint abszolút harmónia.
* **Jellemzők**:
  + Szigorú szerkesztési elvek.
  + A természetből kiindulva, fokozatos absztrakcióval jut el a tiszta formákhoz.

5. ****Jelentőség és hatás****

* **Festészet**:
  + Megszületett a teljesen nem-ábrázoló, autonóm képalkotás.
  + A művészet függetlenedett a narratívától és tárgyi valóságtól.
* **Hatás**:
  + Közvetlen folytatás: konstruktivizmus, suprematizmus (Malevics).
    1. századi design és építészet (Bauhaus, minimalizmus).
* **Szellemi örökség**:
  + A művészet a spirituális önkifejezés és az univerzális rend keresésének terepe lett.

6. ****Összegzés****

* **Kandinszkij** a lírai, expresszív absztrakciót, **Mondrian** a racionális, geometrikus rendet képviselte.
* Mindkettő a 20. századi modernizmus alapnyelveit teremtette meg:
  + **Forma és szín önállósága**.
  + **A művészet spirituális küldetése**.
* Az absztrakció születése a festészet történetének egyik legnagyobb paradigmaváltása volt.

12. Az orosz avantgárd: szuprematizmus és konstruktivizmus: Malevics, El Liszickij, Rodcsenko – geometria, társadalmi funkció

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: kb. 1913–1930-as évek eleje.
* **Történelmi közeg**:
  + Orosz Birodalom utolsó évei, majd az 1917-es forradalom.
  + A művészet és politika szoros összefonódása: a forradalmi társadalom vizuális nyelvének megteremtése.
* **Előzmények**:
  + Nyugat-európai avantgárd (kubizmus, futurizmus).
  + Orosz népművészet (ikonfestészet, textilminták, játékok) formavilága.
* **Cél**: új, univerzális, korszerű vizuális nyelv létrehozása, amely kifejezi a modern ipari és társadalmi rendet.

2. ****Elméleti alapok****

* **Geometriai absztrakció**: a festészet független a tárgyi ábrázolástól, tiszta formák és színek rendszere.
* **Társadalmi funkció**:
  + A művészet nem öncélú, hanem része a közösségi életnek és az új társadalom építésének.
  + Használati tárgyak, építészet, tipográfia, propaganda integrálása.
* **Szellemi és ideológiai bázis**:
  + Malevics: művészet mint „tiszta érzés” (szuprematizmus).
  + Konstruktivisták: művészet mint funkcionális „konstrukció” (mérnöki és ipari szellemiség).

3. ****Irányzatok****

Szuprematizmus (Kazimir Malevics)

* **Alapelv**: a tiszta forma és szín „fölénye” (supremus) minden tárgyi kötöttség felett.
* **Vizuális nyelv**:
  + Egyszerű geometriai formák (négyzet, kör, kereszt, téglalap).
  + Korlátozott színpaletta (főszínek, fekete, fehér).
  + Formák lebegése a térben, súlytalanság érzete.
* **Cél**: a valóságtól független, spirituális kifejezés.

Konstruktivizmus (El Liszickij, Alekszandr Rodcsenko)

* **Alapelv**: a művészet feladata a társadalmi haszon – az építés, tervezés, tömegtájékoztatás szolgálata.
* **Vizuális nyelv**:
  + Geometrikus kompozíciók, erős diagonális dinamika.
  + Tipográfiai újítások (sans-serif betűk, ferde szögelrendezés).
  + Fotómontázs, plakát, könyvtervezés, építészeti víziók.
* **Cél**: az új szocialista életforma vizuális kommunikációja.

4. ****Fő művészek és művek****

Kazimir Malevics (1879–1935)

* **Művek**:
  + Fekete négyzet (1915) – a szuprematizmus „ikonja”.
  + Fehér a fehéren (1918) – végletes redukció, spirituális tisztaság.
* **Elmélet**:
  + A festészet mentesítése minden tárgyi kötöttségtől.
  + A „nullpont” elérése: a művészet újrakezdésének lehetősége.

El Liszickij (1890–1941)

* **Művek**:
  + **Proun-sorozat** (1919–1923) – festészet, grafika és építészet közötti átmeneti térkompozíciók.
  + Plakátok, könyvborítók, kiállítási installációk.
* **Jelentőség**:
  + A konstruktivizmus egyik fő közvetítője Nyugat-Európa felé.
  + Tipográfiai forradalom: ferde kompozíciók, montázstechnika.

Alekszandr Rodcsenko (1891–1956)

* **Művek**:
  + Plakátok, fotómontázsok (Dobrolet repülőtársaság reklám, 1923).
  + Fotográfia: szokatlan, magas és mély kameraállások, diagonális kompozíció.
* **Elmélet**:
  + A festészet végét hirdette → a művészetnek a mindennapi élet tárgyaiban kell megtestesülnie (bútor, reklám, újság).

5. ****Jelentőség és hatás****

* **Nemzetközi hatás**:
  + A Bauhaus tipográfiáját és formanyelvét erősen befolyásolta.
  + Modern grafika, plakátművészet, kiállítási design alapjait teremtette meg.
* **Eszmei örökség**:
  + A művészet és ipari forma összekapcsolása → a 20. századi design előképe.
  + Az absztrakció társadalmi beágyazása.
* **Politikai fordulat**:
  + A 30-as évekre a szovjet hatalom a szocialista realizmust tette hivatalos irányzattá, az avantgárd visszaszorult.

6. ****Összegzés****

* **Malevics**: az absztrakció spirituális, öncélú formanyelve (szuprematizmus).
* **El Liszickij és Rodcsenko**: a művészet gyakorlati, társadalmi szolgálata (konstruktivizmus).
* Az orosz avantgárd a 20. század egyik legnagyobb hatású művészeti mozgalma, amely egyszerre volt radikálisan újító és mélyen beágyazott a történelmi-társadalmi változásokba.

13. A Bauhaus mint művészeti iskola és esztétikai program: Gropius, Moholy-Nagy, Klee – forma, funkció, design

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: 1919–1933
* **Helyszínek**:
  + Weimar (1919–1925)
  + Dessau (1925–1932)
  + Berlin (1932–1933) – a nácik bezárták.
* **Történelmi közeg**:
  + I. világháború utáni Németország: társadalmi és kulturális újjáépítés.
  + Az iparosodás és a modern életforma kihívásai: igény a művészet és technológia összehangolására.
* **Előzmények**:
  + Művészeti kézműves iskolák (Arts and Crafts mozgalom).
  + Deutscher Werkbund (1907) – ipari termékek esztétikai minőségének emelése.
  + Avantgárd irányzatok (kubizmus, konstruktivizmus, De Stijl).

2. ****Elméleti alapok****

* **Mottó** (Gropius): „A forma a funkciót követi” és „Művészet és technika – új egység”.
* **Cél**:
  + A képzőművészet, iparművészet, építészet és design integrálása.
  + Funkcionális, esztétikus és sorozatgyártható tárgyak és épületek tervezése.
* **Esztétikai program**:
  + Letisztult, geometrikus formák.
  + Díszítés mellőzése.
  + Anyagszerűség hangsúlyozása (acél, üveg, beton, fa).
  + Racionalizált térszervezés.

3. ****Oktatási rendszer****

* **Alapozó tanfolyam** (Vorkurs):
  + Johannes Itten, majd Moholy-Nagy vezette.
  + Anyagismeret, szín- és formaelmélet, kompozíció.
* **Műhelyek**:
  + Fémműhely, asztalosműhely, textilműhely, kerámia, tipográfia, színpadtechnika.
  + Ipari partnerekkel együttműködésben sorozatgyártásra alkalmas prototípusok készítése.
* **Integráció**:
  + Képzőművészet (festészet, szobrászat) és alkalmazott művészet szoros összekapcsolása.
  + Minden hallgató legalább egy kézműves műhelyben dolgozott.

4. ****Fő mesterek és munkásságuk****

Walter Gropius (1883–1969)

* **Alapító** (1919), építész.
* **Épületek**:
  + Dessaui Bauhaus-épület (1925–26): üvegfüggönyfalak, racionális szerkezet, funkcionális terek.
* **Elmélet**:
  + Az építész a művészetek szintézisének koordinátora.

Moholy-Nagy László (1895–1946)

* **Magyar konstruktivista művész**, fotó- és kísérleti filmúttörő.
* **Új médiák**:
  + Fotogram (kamera nélküli fotó).
  + „Fény-tér modulátor” (kinetikus fényinstalláció).
* **Pedagógia**:
  + Anyag- és technológiai kísérletezés ösztönzése.
  + Fotó és tipográfia, ipari formatervezés integrálása.

Paul Klee (1879–1940)

* **Festő, teoretikus**.
* **Tanítás**:
  + Formák organikus fejlődése, természet analógiái.
  + Absztrakció és lírai expresszió egyensúlya.
* **Jelentőség**:
  + A Bauhaus szellemi, művészi oldalának meghatározó alakja.
  + Szín- és formaelméleti írásai alapművek.

5. ****Jelentőség és hatás****

* **Design és iparművészet**:
  + Modern bútorok, lámpák, tipográfia → a 20. századi formatervezés alapjai.
* **Építészet**:
  + Minimalizmus, modernista várostervezés előképe.
* **Oktatás**:
  + A Bauhaus-módszer világszerte elterjedt (USA: New Bauhaus – Moholy-Nagy Chicagóban).
* **Kulturális hatás**:
  + Integrálta a művészetet a mindennapi életbe.
  + Megalapozta a „modern” esztétikát.

6. ****Összegzés****

* A Bauhaus egyszerre volt **iskola**, **műhelyrendszer** és **esztétikai-forradalmi program**.
* **Gropius** az intézményi és építészeti alapokat, **Moholy-Nagy** a technológiai és médiakísérleteket, **Klee** a szellemi és formaelméleti hátteret biztosította.
* Öröksége a kortárs designban, építészetben és vizuális kultúrában ma is meghatározó.

14. A fotóművészet és montázs szerepe az avantgárdban: Höch, Rodcsenko, Man Ray – kísérletezés, tipográfia, kollázs

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: 1910-es évek vége – 1930-as évek eleje.
* **Kulturális kontextus**:
  + Avantgárd mozgalmak: dadaizmus, konstruktivizmus, szürrealizmus.
  + I. világháború utáni társadalmi, politikai, technológiai átalakulás.
* **Fotó és montázs új szerepe**:
  + A fotográfia kilépett a puszta dokumentáció szerepéből.
  + A nyomdatechnika fejlődése lehetővé tette a fotó és grafikai elemek kombinációját → plakátművészet, illusztráció, propaganda.
  + A művészet „demokratizálása”: sokszorosítható, terjeszthető, vizuálisan erős üzenetek.

2. ****Technikai és elméleti alapok****

* **Fotómontázs**:
  + Fotók, újságkivágások, tipográfiai elemek kollázsa.
  + Képi fragmentumok új kontextusba helyezése.
* **Fotogram**:
  + Kamera nélküli fotó: tárgyak fényérzékeny papírra helyezése, majd megvilágítás.
* **Konstruktivista tipográfia**:
  + Dinamikus diagonálok, különböző betűméretek és formák kombinációja.
* **Esztétikai célok**:
  + Politikai üzenetek közvetítése (agitáció).
  + Valóság újraértelmezése, jelentések rétegzése.
  + Új vizuális nyelv létrehozása, amely összehangolja a képzőművészetet, fotót és grafikát.

3. ****Fő művészek és munkásságuk****

Hannah Höch (1889–1978)

* **Mozgalom**: Berlin Dada.
* **Újdonság**:
  + A fotómontázs egyik feltalálója John Heartfield mellett.
  + Politikai és feminista tartalom: nemi szerepek, média által sugallt nőideál kritikája.
* **Művek**:
  + Vágóollóval a konyhában – Dada a Weimari Köztársaságban (1919–20).
  + Kollázsaiban újságkivágások, portrék, ipari részletek keverednek ironikus jelentésben.

Alekszandr Rodcsenko (1891–1956)

* **Mozgalom**: orosz konstruktivizmus.
* **Újdonság**:
  + Fotográfia radikális kompozíciókkal: extrém nézőpontok (madártávlat, békaperspektíva), erős diagonálisok.
  + Fotómontázs plakátművészetben: tipográfia és fotó integrálása.
* **Művek**:
  + Dobrolet plakát (1923) – ferde tipográfia, dinamikus fotóbeillesztés.
  + Portré- és tárgyfotók, amelyek az ipari modernitást hangsúlyozzák.
* **Elmélet**:
  + Festészet helyett a fotó és grafikai tervezés, mint a korszerű vizuális kommunikáció eszközei.

Man Ray (1890–1976)

* **Mozgalom**: New York-i és párizsi dada, majd szürrealizmus.
* **Újdonság**:
  + Fotogram (nála „rayograph”): absztrakt, kísérleti kompozíciók.
  + Divat- és portréfotó művészi kísérletezéssel ötvözve.
* **Művek**:
  + Rayographs (1920-as évek).
  + Le Violon d’Ingres (1924) – humoros és erotikus szürrealista fotómanipuláció.
* **Elmélet**:
  + A fotó nemcsak rögzít, hanem képes új, álomszerű valóságot teremteni.

4. ****Jelentőség és hatás****

* **Művészeti forradalom**:
  + A fotó kilépett a dokumentarista szerepből → önálló kreatív médium.
  + A montázs az avantgárd vizuális retorikájának alapvető eszköze lett.
* **Politikai és társadalmi dimenzió**:
  + Dada és konstruktivizmus: kritikai, agitációs, ideológiai üzenetek.
  + Szürrealizmus: tudattalan, álomszerű világ képi megjelenítése.
* **Tipográfiai újítások**:
  + A szöveg és kép dinamikus egysége → modern grafikai design előképe.
* **Későbbi hatás**:
  + Reklámgrafika, magazintervezés, politikai plakátművészet.
  + Pop art és posztmodern kollázsművészet.

5. ****Összegzés****

* **Höch**: fotómontázs mint társadalomkritika és gender-kommentár.
* **Rodcsenko**: konstruktivista fotó és tipográfia – a modern kommunikáció forradalma.
* **Man Ray**: kísérleti fotó és szürrealista képi világ.
* Közös bennük: a fotó és montázs radikális újraértelmezése, a vizuális nyelv felszabadítása a puszta utánzásból.

15. A totalitárius rendszerek művészeti politikái (1930–40-es évek): Náci művészet, szocialista realizmus, cenzúra

1. Történeti kontextus

* **Időszak**: 1930-as és 1940-es évek, a második világháború előtti és alatti évtizedek.
* **Közös jellemzők a totalitárius rendszerekben**:
  + A művészet a politikai ideológia szolgálatába állítása.
  + Központilag meghatározott esztétikai normák.
  + A modernista, avantgárd irányzatok elutasítása (mint „dekadens” vagy „formalist” művészet).
  + Erős propaganda-funkció: a hatalom legitimizálása és a tömegek befolyásolása.

2. Náci művészet

* **Elméleti alapok**:
  + „Vér és föld” (*Blut und Boden*) ideológia: germán fajdicsőség, paraszti élet dicsőítése.
  + Adolf Hitler személyes művészeti ízlése: klasszicizáló realizmus, 19. századi akadémizmus.
* **Szervezeti háttér**:
  + Reichskulturkammer (1933): minden művésznek tagsági kötelezettség, politikai megbízhatóság feltétele.
* **Esztétikai irányelvek**:
  + Monumentális, heroikus alakábrázolás (testkultusz, atléta testek, katonai erő).
  + Klasszikus kompozíció, érzelmi pátosz.
  + Idilli parasztjelenetek és aranykor-mítosz.
* **Degenerált művészet** (*Entartete Kunst*) kiállítás (1937, München):
  + Avantgárd művek gúnyos, propagandisztikus bemutatása.
  + Céltudatos elrettentés: Picasso, Klee, Kandinszkij műveinek lejáratása.
* **Ikonikus alkotók**:
  + Arno Breker (szobrász): monumentális aktok, hősi pózok.
  + Albert Speer (építész): grandiózus épülettervek, klasszikus monumentalitás.

3. Szocialista realizmus (Szovjetunió)

* **Bevezetés**:
  + 1934-es Szovjet Írókongresszus → a szocialista realizmus mint hivatalos művészeti doktrína.
* **Alapelv**: *„Népi, pártos, ideológiailag tiszta, optimista”* művészet.
* **Fő jellemzők**:
  + A munkásosztály és parasztság idealizált ábrázolása.
  + Forradalmi múlt és kommunista jövő heroizálása.
  + Realista, könnyen érthető formanyelv.
  + Pozitív hős típusa: a párthoz és a közösséghez hűséges, önfeláldozó alak.
* **Esztétikai tiltások**:
  + Absztrakció, formalizmus, pesszimizmus → elutasítva mint „burzsoá” vagy „dekadens”.
* **Kulcsfigurák**:
  + Alekszandr Geraszimov (Sztálin portréi, ünnepi jelenetek).
  + Izaak Brodszkij (Lenin idealizált képei).
* **Kapcsolódás az építészethez**:
  + Sztálin-barokk: klasszicizmus és monumentalitás a városi reprezentációban.

4. Cenzúra és kontroll

* **Eszközök**:
  + Művészeti szervezetek és kamarák → tagsági engedély a működéshez.
  + Művek előzetes engedélyeztetése, szigorú szűrés kiállítás előtt.
  + Tiltólisták, könyvégetések (Németország: 1933. május 10.).
  + Politikai nyomás → öncenzúra.
* **Célok**:
  + Ideológiai egység fenntartása.
  + A művészet mint propagandaeszköz kizárólagos használata.
  + A tömegek nevelése a rezsim értékei szerint.

5. Összegzés

* A 20. század totalitárius művészetpolitikái **egységesen elutasították a modernista sokszínűséget**, és helyette **politikai célokat szolgáló, könnyen értelmezhető, monumentális realizmust** követeltek.
* A náci művészet a faji és nemzeti mítoszokat, a szocialista realizmus pedig a kommunista ideált testesítette meg.
* Mindkettő esetében a művészet elvesztette autonómiáját, és **az állami propaganda vizuális nyelvévé vált**.

16. Művészet és emlékezet: háború, trauma, válaszok – Otto Dix, Beckmann, kollázs, deformáció

1. ****Történeti háttér****

* **I. világháború (1914–1918)**:
  + Soha nem látott mértékű pusztítás, ipari hadviselés, civil lakosság bevonása.
  + Veszteségek: fizikai és pszichológiai sebek, „elveszett nemzedék”.
  + A háború tapasztalata új vizuális nyelvet követelt.
* **Politikai és társadalmi kontextus**:
  + Németország: Weimari Köztársaság → instabilitás, gazdasági válság, politikai szélsőségek.
  + Az emlékezet és feldolgozás kérdése → pacifizmus, szatíra, dokumentarizmus és szimbolikus kifejezés párhuzamosan.
* **Művészeti reakciók**:
  + **Új tárgyiasság (Neue Sachlichkeit)**: kritikus realizmus, háborús valóság kiábrándító ábrázolása.
  + **Dadaizmus**: kollázs és fotómontázs a háborús abszurditás vizuális kifejezésére.
  + **Expresszionizmus továbbélése**: deformáció mint érzelmi intenzitás hordozója.

2. ****Fő művészeti tendenciák****

a) Kritikus realizmus

* Tárgyszerű, részletes, de kegyetlenül őszinte ábrázolás.
* Háborús sérülések, nyomor, veteránok testi-lelki sebei.
* A valóság „dísztelen” bemutatása → politikai és morális állásfoglalás.

b) Kollázs és fotómontázs

* Új képi szerkesztési mód: újságképek, fotók, rajzok, tipográfiai elemek kombinálása.
* A széttört, fragmentált látvány a háború utáni valóság darabosságát fejezte ki.
* Dada művészek (Hannah Höch, John Heartfield) → politikai szatíra, pacifista üzenetek.

c) Deformáció

* Testek és terek torzítása: fizikai sérülések és lelki traumák szimbolikus kifejezése.
* Erős expresszív hatás → groteszk, nyugtalanító képi világ.

3. ****Fő művészek és művek****

Otto Dix (1891–1969)

* **Háborús tapasztalat**: frontkatona az I. világháborúban → közvetlen élmények.
* **Stílus**: kezdetben expresszionizmus és dada hatás, később új tárgyiasság.
* **Kulcsművek**:
  + Der Krieg (Háború) triptichon, 1929–32:
    - Klasszikus oltárforma, de csatatéri pusztulással.
    - Bal oldali táblán a menetelő katonák, középen a romhalmaz, jobboldalt sebesült visszatérők.
    - Brutális realizmus és moralizáló kompozíció.
  + Háborús rokkantak (1920) – groteszk ábrázolás a sebesült veteránokról.
* **Üzenet**: háborúellenes állásfoglalás, a hősi narratíva lerombolása.

Max Beckmann (1884–1950)

* **Háborús élmény**: mentőszolgálatosként szolgált → idegösszeomlás után leszerelt.
* **Stílus**: expresszív deformáció, sötét tónus, szimbolikus kompozíciók.
* **Kulcsművek**:
  + Az éjszaka (1918–19): szűk, fojtogató tér, erőszakos jelenet.
  + Szimbolikus alakok a társadalmi erőszak és kiszolgáltatottság megjelenítésére.
* **Üzenet**: a háború utáni morális és spirituális összeomlás vizuális kifejezése.

Kollázs és fotómontázs – politikai művészet

* **Hannah Höch**: Vágóollóval a konyhában (1919) – Weimari politikusok és katonák gúnyos ábrázolása.
* **John Heartfield**: fotómontázsok a militarizmus és fasizmus ellen.
* **Forma**: a széttördelt, heterogén képi világ a trauma fragmentált emlékezetét idézi.

4. ****Jelentőség****

* **Történeti szerep**:
  + A háború utáni művészet a kollektív és személyes trauma vizuális feldolgozásának terepe lett.
  + Ellentmondásos: egyszerre dokumentáció és allegória.
* **Új vizuális nyelv**:
  + A kollázs és deformáció alkalmas volt a trauma „nyelvi” kifejezésére.
  + A hősi ábrázolásmód helyét átvette a kritikai, gyakran groteszk szemlélet.
* **Hatás**:
  + Inspirálta a 20. század későbbi háborúellenes és politikai művészetét.
  + A fragmentáció és expresszív torzítás a modern művészet alapvető eszközeivé vált.

5. ****Összegzés****

* Otto Dix: dokumentarista és groteszk háborúellenes képek.
* Max Beckmann: szimbolikus és expresszív deformáció.
* Kollázs: politikai szatíra és fragmentált emlékezet.
* A korszak művészete **nem a felejtést, hanem a szembenézést** választotta, és új, radikális formákkal reagált a 20. század első nagy kataklizmájára.

17. A Neue Sachlichkeit (Új tárgyiasság) Németországban – Grosz, Schad, realisták és kritikus attitűd

1. ****Történeti háttér****

* **Időszak**: főként az 1920-as évek, a **Weimari Köztársaság** időszaka.
* **Előzmények**:
  + I. világháború utáni kiábrándulás.
  + Az expresszionizmus érzelmi hevületének és szubjektivizmusának elutasítása.
  + A dadaizmus radikális kritikájának és montázstechnikáinak hatása.
* **Társadalmi kontextus**:
  + Infláció, munkanélküliség, politikai instabilitás, szélsőségek előretörése.
  + A társadalmi ellentmondások és korrupció éles látlelete.

2. ****Az irányzat fő jellemzői****

* **„Új tárgyiasság”** elnevezés:
  + Gustav Friedrich Hartlaub mannheimi kiállításán (1925) vált hivatalossá.
  + Cél: a valóság hű, tárgyszerű, gyakran kíméletlen ábrázolása.
* **Kettős irányultság**:
  + **Verista** (kritikai realizmus):
    - Politikai szatíra, társadalmi leleplezés, groteszk torzítás.
    - Városi élet árnyoldalai, korrupció, erkölcsi romlás.
  + **Klasszicizáló „mágikus realizmus”**:
    - Higgadt, részletező realizmus, tárgyszerűség és formai fegyelem.
    - Időtlenség, elidegenedett hangulat.
* **Stílusjegyek**:
  + Éles körvonalak, precíz rajzosság.
  + Hideg színkezelés, részletgazdag kidolgozás.
  + Dokumentarista attitűd, de morális állásfoglalással.

3. ****Fő művészek és példák****

George Grosz (1893–1959) – Verista szatíra

* **Jellemzők**:
  + Éles társadalmi és politikai kritika.
  + Karikatúraszerű, groteszk figurák.
  + Militarizmus, korrupció, prostitúció bírálata.
* **Kulcsművek**:
  + Pillangógyűjtő (1920) – a hatalom cinizmusának allegóriája.
  + Grafikai sorozatok: Ecce Homo (1923), Hintergrund.
* **Hatás**: a rajz, karikatúra és festészet ötvözése morális vádiratként.

Christian Schad (1894–1982) – Mágikus realizmus

* **Jellemzők**:
  + Precíz, hűvös, fotografikus részletesség.
  + Rejtett erotika, elidegenedett figurák.
  + Párizs, Berlin kávéházai, művészvilág alakjai.
* **Kulcsművek**:
  + Sonja (1928) – elegáns, de érzelmileg távoli nőalak.
  + Portrék: intellektuális körök, bohém figurák tárgyszerű rögzítése.

Otto Dix (1891–1969) – kritikai realizmus

* Bár erősen kapcsolódik az Új tárgyiassághoz, háborús témáival és nyers társadalomkritikájával a verista irányt erősítette.
* A nagyváros triptichon (1927–28): kontraszt a fényűzés és a nyomor között.

4. ****Társadalmi és politikai jelentőség****

* **Kritikus attitűd**:
  + Nyíltan szembement a konzervatív ízléssel és a hivatalos propagandával.
  + Feltárta a modern városi élet morális válságát.
* **Politikai támadások**:
  + A nácik „degenerált művészetnek” bélyegezték.
  + Sok művész emigrációba kényszerült 1933 után.
* **Hosszú távú hatás**:
  + Dokumentumérték a weimari korszakról.
  + Inspiráció későbbi realista és kritikai irányzatok számára.

5. ****Összegzés****

* A Neue Sachlichkeit a **„józan kiábrándulás művészete”**: az idealizmus és heroizmus elutasítása.
* Két fő arca:
  1. **Grosz** – politikai, groteszk, direkt vádirat.
  2. **Schad** – tárgyilagos, hideg, de finoman ironikus pillanatfelvétel.
* Jelentősége: a korszak társadalmi önarcképe, amely egyszerre dokumentál és kritizál.

18. A test ábrázolása az avantgárd művészetben (1900–1950) – Elvont test, torzítás, erotika, politika – Bacon előzményei

1. ****Történeti háttér****

* **Korszak**: 20. század első fele – két világháború közötti és utáni Európa.
* **Alapvető változások**:
  + Ipari modernitás, tömegkultúra, pszichoanalízis (Freud, Jung).
  + Az emberi test nemcsak esztétikai tárgy, hanem **pszichológiai, politikai és társadalmi szimbólum**.
* **Háborús tapasztalatok**:
  + Sérült, csonkított testek képe a kollektív vizuális emlékezet része lett.
  + Trauma és szétesettség a művészetben.
* **Avantgárd szemlélet**:
  + A testet nem utánzó, hanem **értelmező és kifejező eszközként** használják.
  + Torzítás, absztrakció és szimbolizmus a személyes és kollektív élmények kifejezésére.

2. ****Fő irányzatok és megközelítések****

a) Elvont test

* A test **formáinak redukciója** geometrikus vagy organikus alakzatokra.
* **Kubizmus** (Picasso, Braque):
  + Több nézőpont, széttöredezett forma.
  + Test mint szerkezet, nem anatómiai másolat.
* **Futurizmus**:
  + Mozgás és energia formába sűrítése → a test dinamikus erővonalakban.

b) Torzítás

* Expresszionizmus (Németország, Ausztria):
  + Test mint érzelmi állapot kivetítése.
  + Egon Schiele – nyers, aszimmetrikus, csontig hatoló őszinteség.
* Szürrealizmus:
  + Álomszerű átalakulás, antropomorf tárgyak (Dalí: olvadó testek, torzított perspektíva).

c) Erotika

* **Klimt** és **Schiele**:
  + Az erotikus test mint vágy és halál (eros és thanatosz) kettőssége.
* **Surrealisták** (Hans Bellmer):
  + Mechanikus-bábuszerű női testek, a szexualitás és a fetisizmus vizsgálata.
* Erotika és provokáció mint társadalmi tabuk ledöntése.

d) Politika

* Test mint ideológiai jelkép:
  + **Szocialista realizmus**: idealizált munkás- és sporttest, politikai propaganda.
  + **Náci művészet**: archetípusok és faji „ideál” megteremtése.
* Ellenpont: kritikai testábrázolás
  + Otto Dix, George Grosz: csonka, nyomorult testek a háborús és társadalmi bírálat eszközeként.

3. ****Kulcsalkotók és példák****

Pablo Picasso

* Avignoni kisasszonyok (1907) – testek tömbszerű, maszk-szerű torzítása → afrikai maszkok hatása.
* Test mint formai kísérlet terepe.

Egon Schiele

* Önarcképek és aktok: éles kontúrok, csontvázszerűség, aszimmetria.
* A test mint nyers lélek-tükör, erotika és sebezhetőség keveredése.

Otto Dix

* Háborús rokkantak (1920) – groteszk, amputált testek → politikai és morális vádirat.

Salvador Dalí

* A polgárháború előérzete (1936) – szétszakított, deformált test mint politikai allegória.

Hans Bellmer

* Bábuk és fotósorozatok: a női test mechanikus újrakomponálása → erotikus, nyugtalanító.

4. ****Bacon előzményei****

* **Francis Bacon** (1909–1992) testábrázolása az 1940-es évektől:
  + Torzított, hús-szerű, sikolyban oldódó figurák.
  + Az emberi lét egzisztenciális szorongásának kifejezése.
* **Előzmények**:
  + **Schiele**: pszichológiai kitárulkozás.
  + **Picasso**: formai szétszerelés és újraépítés.
  + **Surrealisták**: test mint tudattalan képe.
  + **Háborús művészet** (Dix, Beckmann): trauma és groteszk testkép.
* Bacon e hagyományokat ötvözte a 20. század közepének egzisztencialista világérzésével.

5. ****Összegzés****

* 1900–1950 között a test **nem idealizált esztétikai objektum**, hanem **kísérleti terep, érzelmi és politikai metafora** lett.
* Avantgárd irányzatok a testet elvonták, torzították, erotizálták, vagy politikai jelentéssel ruházták fel.
* Bacon művészete e hagyományt viszi tovább, a 20. századi emberi lét krízisét a test húsába írva.

19. A művészet és tudomány határán: tér, idő, lélek, álom – Pszichoanalízis, relativitáselmélet, belső világ képei

1. Bevezetés – A tudomány és művészet új korszakhatára

1870–1950 között Európa kulturális és szellemi élete radikális változásokon ment keresztül. A gyors ipari és technológiai fejlődés, az új természettudományos elméletek, valamint a filozófiai és pszichológiai gondolatok új látásmódot adtak a művészeknek:

* **A tér és idő fogalmának újragondolása** (Einstein relativitáselmélete, 1905–1915).
* **A tudattalan és az álom szerepének felfedezése** (Freud pszichoanalízise, 1899-től).
* **A belső világ vizualizálása** – a szubjektív élmény, a tudatállapotok és a pszichés mélységek képi nyelve.

2. A pszichoanalízis hatása a művészetre

Sigmund Freud és Carl Gustav Jung munkássága meghatározó volt:

* **Freud (Álomfejtés, 1899)**: az álom mint a tudattalan vágyak szimbolikus kifejeződése.
* **Jung**: kollektív tudattalan, archetípusok, szimbólumok.

Művészeti irányzatok és példák:

* **Szürrealizmus (1924–)**: André Breton manifesztuma a pszichoanalízisre épül.
  + **Salvador Dalí** – „Az emlékezet állandósága” (1931): az álomszerű tér és az idő relativitásának képi megfogalmazása.
  + **Max Ernst** – frottage, decalcomania: véletlenformákból tudattalan képek.
  + **René Magritte** – a látható és a gondolati világ paradox viszonya.
* **Korai pszichológiai portrék**: Edvard Munch „A sikoly” (1893) – egzisztenciális szorongás képe, a belső világ expresszionista előfutára.

3. Relativitáselmélet és a tér-idő új képi nyelve

Einstein elmélete (1905, 1915) forradalmasította a tér és idő fogalmát:

* A tér többé nem abszolút, hanem a megfigyelőhöz kötött.
* Az idő nem lineáris, hanem rugalmas, függ a sebességtől és gravitációtól.

Képzőművészeti reflexiók:

* **Kubizmus (1907–1914)** – Pablo Picasso, Georges Braque: a tér egyidejű, többnézetű ábrázolása, a tárgyak időben és térben történt szimultán megjelenítése.
* **Futurizmus (1909–)** – Giacomo Balla, Umberto Boccioni: mozgás és idő dinamizmusának vizuális ritmizálása.
* **Vorticizmus és absztrakt kísérletek**: időrétegek, dinamikus struktúrák ábrázolása.

4. A belső világ és az álom képei – a tudomány és művészet szintézise

A művészek a pszichoanalízis és a relativitáselmélet hatására:

* Az **objektív valóságról** a **szubjektív élmény** ábrázolására váltottak.
* Az álom, vízió és pszichés állapot önálló képi valósággá vált.
* Az új technikák (fotómontázs, kollázs, automatikus rajz) segítették a tudattalanhoz való hozzáférést.

Fontos alkotók és művek:

* **Marc Chagall** – lebegő figurák, idő- és térhatárok oldása.
* **Paul Klee** – gyermeki vonalvezetés, tudattalan rajzi megnyilvánulások.
* **Joan Miró** – automatikus rajz és álomszerű szimbólumok.

5. Történeti összegzés

1870–1950 között a művészet és tudomány kölcsönhatása:

* Megkérdőjelezte a klasszikus perspektívát és tér-idő-felfogást.
* Átírta a valóság fogalmát: a belső világ és a szubjektív élmény vált központivá.
* A tudomány inspirációt adott a művészeknek, a művészet pedig a tudományhoz hasonlóan új "valóságérzékelési modelleket" hozott létre.

Kulcsfogalmak a vizsgán

* Pszichoanalízis, tudattalan, álomszimbolika
* Relativitáselmélet, tér-idő szimultaneitás
* Kubizmus, futurizmus, szürrealizmus
* Belső világ vizuális reprezentációja
* Automatikus technikák, montázs, asszociáció

20. A művészet határainak feszegetése 1950 előtt – Mi számít műalkotásnak? Duchamp, Malevics, performativitás csírái

1. Bevezetés – A modern művészet provokációja

1870–1950 között a művészet radikálisan újradefiniálta önmagát. A klasszikus akadémiai festészet és szobrászat normái megkérdőjeleződtek:

* **Az esztétikai szépség** helyett az **ötlet**, a koncepció vált központivá.
* A művészet már nem pusztán ábrázolás, hanem **kritikai, filozófiai, társadalmi állásfoglalás**.
* A művészeti kísérletezés és provokáció a közönség reakcióját is a mű részévé tette.

2. Duchamp és a ready-made forradalom

Marcel Duchamp (1887–1968) az egyik legnagyobb hatású művész, aki alapjaiban kérdőjelezte meg a „mi számít műalkotásnak?” kérdését.

* **Ready-made**: hétköznapi tárgy műtárgyként való bemutatása, pusztán a művész kijelölése révén.
  + *Biciklikerék* (1913) – használati tárgy funkcióvesztése.
  + *Forrás* (1917) – egy porcelán piszoár, álnéven beadva kiállításra; a művész gesztusa és provokációja fontosabb, mint a tárgy maga.
* Duchamp a művészetet **mentális aktusnak** tekintette, nem kézműves munkának.
* Ez a koncepció a későbbi konceptuális művészet alapköve lett.

3. Malevics és a „nulla pont” – a tárgytaln művészet

Kazimir Malevics (1879–1935) orosz avantgárd művész, a szuprematizmus megalapítója.

* **Szuprematizmus**: a tiszta forma és szín „felsőbbrendűsége” minden ábrázoló tartalommal szemben.
  + *Fehér alapon fekete négyzet* (1915) – a festészet „nullpontja”, a tárgy nélküli, abszolút forma.
* Malevics művészete a kérdést feszegette: **lehet-e egy egyszerű geometriai forma önmagában műalkotás, ha mögötte filozófiai gondolat áll?**
* Ez a radikális minimalizmus a 20. századi absztrakció, minimal art és konceptuális művészet előfutára.

4. A performativitás csírái 1950 előtt

Bár a performance art csak az 1960-as években vált önálló műfajjá, gyökerei korábbra nyúlnak vissza:

* **Futurista estek (1909–)** – Filippo Tommaso Marinetti és társai zajos, interaktív, provokatív előadásokat szerveztek; a közönség reakciója a mű része volt.
* **Dadaista estek (1916–)** – Zürich, Cabaret Voltaire: hangköltemények, abszurd színpadi akciók, Hugo Ball és Tristan Tzara performatív gesztusai.
* **Bauhaus színpadi kísérletek** – Oskar Schlemmer „Triadikus balettje” (1922) – geometrikus jelmezek és mozgáskompozíciók.
* **Szürrealista happeningek** – véletlenszerű akciók, álomszerű jelenetek élő előadásban.

Közös vonás: a művészet időben és térben egyszeri, élő gesztussá vált, a tárgyi műtárgy helyett a folyamat került előtérbe.

5. Filozófiai és intézményi kontextus

* **Mi számít műalkotásnak?** – A 20. század elején az új avantgárd mozgalmak azzal szembesítették a közönséget, hogy a műalkotás státuszát nem a kézműves minőség, hanem **a kontextus és a művészi szándék** adja.
* **Múzeum és galéria szerepe** – A kiállítási tér mint jelentésképző közeg (egy piszoár galériában más, mint a mosdóban).
* **A közönség provokálása** – A befogadó már nem passzív néző, hanem a mű értelmezésének és létrejöttének résztvevője.

6. Összegzés

1870–1950 között az európai művészet radikálisan tágította a „műalkotás” fogalmát:

* **Duchamp** – a konceptuális fordulat és a mű mint gondolat.
* **Malevics** – a tárgytalan, abszolút forma, a művészet „nullpontja”.
* **Korai performativitás** – a művészet mint élő gesztus, közönségi interakció.
  Ezek az újítások a későbbi **konceptuális művészet, minimal art, performance art** és posztmodern irányzatok alapjait rakták le.

Kulcsfogalmak vizsgához

* Ready-made, konceptuális művészet
* Szuprematizmus, absztrakció nullpontja
* Avantgárd, dada, futurizmus
* Performativitás, happening előzményei
* Műalkotás státusza és kontextusa