Művészettörténet

6. félév: 1950–2025 közötti európai művészet

Ez a félév a kortárs művészet világát tárja fel a második világháború utáni újjáépítéstől napjainkig. Kiemelten foglalkozik az avantgárd hagyomány továbbélésével, a konceptualizmus, performansz és médiaművészet megjelenésével, valamint a művészet társadalmi és politikai funkcióinak újragondolásával.

Kiemelt művészek és művek:

Joseph Beuys: *I Like America and America Likes Me*

Orlan: *Refiguration* – plasztikai performanszok

Gerhard Richter: *October 18, 1977*

Anselm Kiefer: *Seraphim*

Sophie Calle: *Suite vénitienne*

Marina Abramović: *Rhythm 0, The Artist is Present*

Forensic Architecture: Saydnaya: *Inside a Syrian Torture Prison*

Refik Anadol: *Machine Hallucinations*

Heti bontás (14 hét)

1. hét: Bevezetés: Mi a kortárs művészet?

A „kortárs” mint művészettörténeti kategória

A második világháború utáni Európa kulturális helyzete

Művészeti intézmények, biennálék, kurátori szerep

Hogyan lehet „művészettörténetet” írni arról, ami még él?

2. hét: Absztrakt expresszionizmus európai változatai

Art Informel, Lyrical Abstraction

Georges Mathieu, Hans Hartung, Jean Fautrier

Az anyag, gesztus és a kifejezés elsőbbsége

Az informel mint trauma-nyelv

3. hét: A szürrealizmus öröksége és az új figuráció

Francis Bacon (brit kontextusban)

Lucian Freud, Antonio Saura, Cobra-csoport

Egzisztencialista figurativitás

Bacon testképe és a lét szorongása

4. hét: Konceptuális művészet kezdetei

A tárgytalan mű, nyelv és gondolat

Yves Klein, Piero Manzoni, Joseph Kosuth (európai kapcsolódások)

A mű mint esemény, instrukció, dokumentáció

„Az ötlet fontosabb, mint a tárgy?” – vita a konceptualizmusról

5. hét: Fluxus és performanszművészet

Joseph Beuys, Wolf Vostell, Valie Export

Politika, pedagógia, testhasználat

A művészet mint társadalmi beavatkozás

Beuys: „Minden ember művész” – utópia vagy stratégia?

6. hét: Pop art és a tömegkultúra kritikája

Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, Gerhard Richter (korai munkák)

Reklám, képregény, média

A kritikai és ironikus pop

Pop és politika: a kép új nyelve

7. hét: Minimalizmus, koncept és fotóalapú művészet

Roman Opalka, Bernd & Hilla Becher, Hans Haacke

Rendszerek, archívum, sorozat, idő

Dokumentarizmus és absztrakció kapcsolata

A fénykép mint műalkotás vagy bizonyíték?

8. hét: Új festészet és posztmodern eklektika (1970–90)

Anselm Kiefer, Markus Lüpertz, Jörg Immendorff

Új vadak, új expresszió

Történelem, trauma és ironikus idézet

Visszatérhet-e a festészet?

9. hét: Közép- és Kelet-Európa alternatív modernitásai

Lengyel plakátművészet, magyar koncept (Erdély Miklós, Hajas Tibor)

Cseh performansz, ex-jugoszláv body art (Marina Abramović)

A szamizdat és alternatív kultúra vizuális nyelve

A rendszeren kívüli művészet: ellenállás vagy esztétika?

10. hét: Feminista és gender-orientált művészet

Orlan, VALIE EXPORT, Sanja Iveković, Catherine Opie

Test, identitás, szubjektumkritika

A női test dekonstruálása

A test mint szöveg – feminista műelemzési stratégiák

11. hét: Installáció, térművészet, land art

Christian Boltanski, Ilya Kabakov, Tania Mouraud

A tér mint médium és emlékezet helye

Társadalmi installációk és környezeti intervenciók

A kiállítótér mint élménygépezet

12. hét: Média- és digitális művészet

Videó, hang, internet, interaktív installációk

Nam June Paik (európai kontextusban), Rafael Lozano-Hemmer

Mesterséges intelligencia, NFT és algoritmikus művészet

„Mi csinál a gép?” – a technológia és a művész viszonya

13. hét: Kortárs témák: migráció, emlékezet, ökológia

Posztkoloniális nézőpontok Európában

Aktivizmus és művészet határvidékei

Forensic Architecture, Omer Fast, Doris Salcedo (kapcsolódások)

A művészet társadalmi felelőssége – lehet-e aktivizmus?

14. hét: Összegzés: A jelen művészete és a jövő kérdései

A kortárs művészet intézményei (Documenta, biennálék, online platformok)

A „globális művészet” problémái

Összegzés: milyen művészet jöhet ezután?

„Kortárs művészet = bármi?” – zárókör vita

Javasolt irodalom:

Terry Smith: What is Contemporary Art?

Claire Bishop: Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship

Boris Groys: Art Power

Uros Cvoro: Post-Yugoslav Art and Neoliberalism

Hazai kontextushoz: Kortárs művészet – Tanulmányok és interjúk (Fiatal Képzőművészek Stúdiója)

Vizsgatételek (20)

Ezek a tételek időrendben és tematikusan lefedik a második világháború utáni művészeti irányzatokat, új médiumokat, társadalmi szerepfelfogásokat és esztétikai fordulatokat, beleértve az aktuális kortárs tendenciákat is.

Újjáépítés, absztrakció, expresszió (1950–1970)

1. Az absztrakt expresszionizmus európai változatai – Art Informel és Lyrical Abstraction: Mathieu, Hartung, Fautrier – gesztus, anyag, háború utáni kifejezés

2. A szürrealizmus továbbélése és új figuráció: Francis Bacon, Lucian Freud – torz test, egzisztencializmus, hús metafizikája

3. Az absztrakció spirituális programja: Kandinszkij öröksége Európában – Absztrakt forma, zene, transzcendencia

Koncepció, performansz, interakció (1960–1980)

4. A konceptuális művészet kezdetei és elvei – Az ötlet elsődlegessége, nyelvhasználat, dokumentáció

5. Joseph Beuys és a társadalmi szobrászat fogalma – Művész = tanító, aktivista, sámán – közösségformáló gyakorlat

6. A fluxus és performanszművészet szerepe a határok lebontásában: Vostell, Export, Paik – test, happening, médiumkritika

Festészet és visszatérés a képiséghez (1970–1990)

7. Új festészet: Anselm Kiefer és a német történelmi múlt képei – Hamu, mitológia, textúra, rombolás és emlékezés

8. A posztmodern festészet eszköztára: idézet, irónia, eklektika: Markus Lüpertz, Jörg Immendorff, Francesco Clemente

9. A transzavantgárd és új expresszív törekvések Európában – Forma szétrombolása és újrakonstruálása

Fénykép, technológia, test, tipográfia

10. A fényképalapú művészet térnyerése: Bernd és Hilla Becher, Boltanski, Sophie Calle – dokumentáció, sorozat, emlékezet

11. A test mint médium: feminista művészet a 70-es évektől: Orlan, VALIE EXPORT, Sanja Iveković – testpolitika, kamera, kontroll

12. A művészet és a technológia kapcsolata a digitális fordulat előtt – Videóművészet, tipográfia, gépi esztétika

Tér, emlékezet, identitás (1990–2010)

13. Az installáció mint összművészeti médium: Boltanski, Kabakov, Whiteread – emlékezet, helyspecifikus gondolkodás

14. Közép- és Kelet-Európa alternatív modernitásai: Erdély Miklós, Hajas Tibor, Marina Abramović – test, trauma, államhatalom

15. Migráció, identitás, posztkolonializmus a kortárs művészetben: Yinka Shonibare, Bouchra Khalili (európai kontextus), diaszpóra-esztétikák

Kortárs művészet (2010–2025)

16. Kortárs európai aktivista művészet és politikai beavatkozás: Forensic Architecture, Peng! Collective, társadalmi igazságosság esztétikája

17. Digitális és újmédiás művészet: videó, VR, AI, NFT – Interaktív installációk, mesterséges intelligencia, posztdigitális esztétika

18. Ökológiai és klímatudatos művészet: Olafur Eliasson, Joana Moll, ecokritika, anyaghasználat

Összefoglaló és tematikus tételek

19. A kortárs művészet intézményrendszere: múzeum, biennále, kurátor – A művészet bemutatása, értelmezése, közvetítése

20. Mi számít ma művészetnek? – határterületek, nyitott médiumok, jövőképek – Performansz, aktivizmus, mesterséges művészek, néző és mű határának elmosódása

Kidolgozott vizsgatételek

1. Az absztrakt expresszionizmus európai változatai – Art Informel és Lyrical Abstraction: Mathieu, Hartung, Fautrier – gesztus, anyag, háború utáni kifejezés

1. Bevezetés – Amerikától Európáig

* Az **absztrakt expresszionizmus** az 1940-es évek végén az Egyesült Államokban (Jackson Pollock, Willem de Kooning) született, de hamar párhuzamos vagy válaszként értelmezhető irányzatok jelentek meg Európában.
* Európában a háború utáni művészet nemcsak formális, hanem **egzisztenciális, történelmi tapasztalatokkal terhelt** kifejezésmódot keresett.
* Az **Art Informel** („formátlan művészet”) és a **Lyrical Abstraction** („lírai absztrakció”) az amerikai gesztusfestészet rokona, de mélyebb kapcsolatban áll a **kontinens háborús traumáival, filozófiai létkérdéseivel**.

2. Art Informel és Lyrical Abstraction – fogalmi keret

* **Art Informel** – 1940-es évek végétől Franciaországban és Nyugat-Európában; elnevezés: Michel Tapié műkritikus (1951).
  + A „formátlan” szó a klasszikus kompozíciós struktúra tagadását jelzi.
  + A festészet az anyag, a textúra, a véletlen és az ösztön kifejezőerejére épül.
* **Lyrical Abstraction** – költői, szabad gesztusok; az alkotás érzelmi és személyes töltete hangsúlyos.
  + Kevésbé drámai, mint az amerikai action painting, inkább meditatív, kalligrafikus.

Közös jellemzők:

* **Gesztus** mint a művész jelenlétének lenyomata.
* **Anyaghasználat** – sűrű festékrétegek, paszta, homok, koptatás.
* **Háború utáni kifejezés** – az emberi lét törékenysége, a rombolás és újjászületés ellentéte.

3. Georges Mathieu (1921–2012) – a gesztusfestészet francia bajnoka

* **Stílus:** spontán, gyors gesztusok; gyakran hatalmas vásznakon, közönség előtt festett.
* **Kapcsolódás a kalligráfiához** – ázsiai írásművészet ihlette vonalvezetés.
* **Kiemelt művek:** „Capet és a normannok” (1954) – expresszív kalligrafikus formák.
* **Performativitás** – Mathieu a festést látványos akcióként mutatta be, ezzel a korai európai performance-hoz is közelítve.

4. Hans Hartung (1904–1989) – a kontrollált gesztus

* **Előélet:** német származású, Franciaországban és Spanyolországban dolgozott; a II. világháború veteránja (súlyos sérüléseket szenvedett).
* **Művészet:** a gesztus kontrollált, fegyelmezett változata – vonalkarcolások, vakargatás, gyors ecset- és szerszámnyomok.
* **Anyaghasználat:** akril, olaj, kiegészítve eszközmanipulációval (kaparás, spriccelés).
* **Tematika:** az emberi lét sebezhetősége, a háborús emlékek absztrakt transzformációja.

5. Jean Fautrier (1898–1964) – anyag és trauma

* **Különutas az Art Informel és az újfiguráció között.**
* **Otages (Túszok) sorozat** (1943–45): a náci megszállás idején deportáltak és kivégzettek emlékére.
  + Vastag, pasztaszerű anyaghasználat, felületdomborítás – a test és hús absztrakt-szimbolikus megjelenítése.
* A matéria szó szerint „testként” van jelen a képen, a felület sérülései a háború fizikai és lelki sebeit idézik.
* Művészete hidat képez az absztrakt festészet és a humanista tartalom között.

6. Háború utáni kifejezés – történeti és filozófiai háttér

* **Egzisztencializmus** (Sartre, Camus) hatása – az absztrakció a szorongás, abszurditás, emberi felelősség kifejezője.
* A **városromok**, az **emberi szenvedés** és az **újjáépítés reménye** átszövi a vizuális nyelvet.
* Anyag és gesztus egyaránt hordozza a trauma lenyomatát: a festőfelület mintha a történelem sebhelye lenne.

7. Összegzés – Európai válasz az absztrakt expresszionizmusra

* Az amerikai absztrakt expresszionizmus dinamikus, optimista gesztusa Európában **drámaibb, személyesebb és történetileg terheltebb** formát öltött.
* **Mathieu** – szabad, kalligrafikus gesztus; performativitás csírái.
* **Hartung** – fegyelmezett, karcos vonalnyelv; háborús múlt.
* **Fautrier** – matéria mint emlékmű; a trauma anyagba zárása.
* Az Art Informel és Lyrical Abstraction **nemcsak formai újítás**, hanem a 20. század közepi Európa kollektív lelkiállapotának tükre.

Kulcsfogalmak vizsgához

* Art Informel, Lyrical Abstraction
* Gesztusfestészet (gesture painting)
* Anyagtextúra, paszta, felületkezelés
* Háború utáni művészet és egzisztencializmus
* Mathieu, Hartung, Fautrier jelentősége

2. A szürrealizmus továbbélése és új figuráció: Francis Bacon, Lucian Freud – torz test, egzisztencializmus, hús metafizikája

1) Történeti kontextus: szürrealizmus után – új figuráció előtt

* **Háború utáni Európa** (1945→): egzisztenciális válság, trauma, a test sérülékenységének központi témává válása.
* **Szürrealizmus továbbélése**: nem mint programos mozgalom, inkább módszerek és attitűdök szivárgása (tudattalan, álomlogika, torzulás, véletlen, automatizmus).
* **Új figuráció** (Nouvelle Figuration, „School of London”, Art Brut-árnyalatok): visszatérés az alakhoz az absztrakció és informel csúcsa után – de **nem klasszicizáló**, hanem **pszichésen terhelt, anyagcentrikus, „test-kritikus”**.
* **Iskolák és közegek**: London (Bacon, Freud, Auerbach, Kossoff, Kitaj), Párizs (Nouvelle Figuration), kapcsolatban **Soutine**, **Giacometti**, **Dubuffet** örökségével.

2) Fogalmi keret: torz test – egzisztencializmus – „hús metafizikája”

* **Torz test**: a test **nem mimetikus** másolata, hanem belső állapotok, szorongás, vágy, bűn és halál **ikonográfiai hordozója**.
* **Egzisztencializmus** (Sartre, Camus): a lét abszurditása, a szabadság terhe, „lét a halál felé” – a figuratív torzítás **létállapot**.
* **Hús metafizikája**: a festék mint „hús”, a matéria mint ontológia. Nemcsak ábrázolás, hanem **test-anyag jelenlét**; a vászon a hús „helyettes teste”.

3) Francis Bacon (1909–1992): torzulás, triptichon, scream – a test mint létállapot

Források és módszerek

* Szürrealista impulzusok (biomorf torzítás, „balesetek” a festésben), **fotók** (Eadweard Muybridge mozgástanulmányai; John Deakin portréfotói), orvosi/újságfotók, filmes „freeze frame”.
* **Véletlen/accident** mint kompozíciós motor: a festés közbeni „hibát” jelként, jelentésként integrálja.
* **Tér-architektúra**: kalitkaszerű, geometrikus terek (ovális/krómozott keretek), amelyekben a figura színpadszerűen reked.

Temák és ikonográfia

* **Keresztre feszítés** modernizálása (Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion, 1944): totemikus, állatias, széttört anatómia.
* **Pápasorozat** (Study after Velázquez’s Portrait of Pope Innocent X, 1953 és variációk): a hatalom allegóriája sikollyá oldva – „torkolatszerű” száj, áttetsző fátylak.
* **Hús/állattetem** és **Soutine-hatás**: a hús mint egzisztenciális anyag (hentesbolt-motívumok).
* **Triptichonok** (1960–70-es évek): időbeli szekvenciák; az emberi kapcsolatok (pl. **George Dyer**-portrék) széthasított, mégis együtt-létező változatai.

Technika

* Olajfesték gyors, radikális visszatörlése, **kaparás, mosás**, szivacs, rongy; üveglap használata a húzások kontrollálásához; **lokális színmezők** (lila, narancs, fekete) auraként.
* A test **nem anatómiai**, hanem **affektív** igazság: a „torzítás” a pszichés hűség eszköze.

Tételmondat: Bacon a **szürrealizmus automatizmusát** és a **barokk–klasszikus hagyományt** ütköztetve hozza létre a **modern tragikum** ikonográfiáját, ahol a hús mint anyag az egzisztenciális kétség bizonyítéka.

4) Lucian Freud (1922–2011): impasztó, ülőmodellek, a látás etikája – „a bőr igazsága”

Korai és kései művek

* Korai ’40–50-es évek: éles kontúrok, pszichésen ideges naturalizmus (néhol szürrealizáló feszültség).
* Későbbi periódus: **vastag impasztó**, lassú, kimerítő ülések **élő modell** előtt; a bőr pórusai, elszíneződései, súlya – **a test terhe, tömege**.

Temák és ikonográfia

* Meztelen portrék hétköznapi fényben; a **szépség-ideál** helyett **fakticitás**.
* **Leigh Bowery**-sorozat; **Benefits Supervisor Sleeping** (1995): a test társadalmi és testi valósága, szégyen nélküli monumentalitás.
* **Csendes brutalitás**: a tekintet nem voyeur, hanem **klinikus jelenlét**; a psziché a bőrön keresztül „beszél”.

Technika és etika

* **Rétegzett olaj**, sertés-szőr ecset, kaparások és visszafestések; a kép egyenértékű a **test időével** (hónapokig tartó ülések).
* A **szürrealizmus továbbélése** nála nem az álomkép, hanem a **perverz realizmus**: a valóság túl-intenzív felnagyítása, amely átcsúszik a pszichés zavar nyelvébe.

Tételmondat: Freud a **radikális figyelem** és **anyagmunka** révén a testet olyan ontológiai tényként teszi jelenvalóvá, ahol a hús **nem metafora** – hanem maga a **lét hordozója**.

5) Bacon vs. Freud – két út ugyanahhoz a kérdéshez

* **Képalkotás logikája**:
  + Bacon: **deformáció–dramaturgia** (scream, gyors gesztus, „baleset”).
  + Freud: **megfigyelés–inkarnáció** (lassú anyagépítés, súly).
* **Szürrealizmus továbbélése**:
  + Bacon: explicit (véletlen, torzítás, fotó–álom átjárások).
  + Freud: implicit (a túlvalóságos intenzitás, a nézés kényszere).
* **Egzisztencializmus**:
  + Bacon: tragikus színház.
  + Freud: klinikai egzisztencia.
* **Hús metafizikája**:
  + Bacon: hús = sors (abjekció, halálközelség).
  + Freud: hús = idő (élő jelenlét, fáradtság, gravitáció).

6) Kapcsolódások és hatások (1950–2025)

* **School of London**: Bacon, Freud, Auerbach, Kossoff – anyagcentrikus, testközeli, pszichés figuráció.
* **Francia és kontinentális új figuráció** (’60-as évek): **Nouvelle Figuration**, Pop-szűrővel; de a test kritikai, gyakran groteszk hangsúllyal.
* **Neo-expresszív hullám** (’80-as évek): **Baselitz**, **Kiefer** (német emlékezetpolitika), itáliai **Transavanguardia** – a torz test mint történeti emlékezet hordozója.
* **Kortárs visszhangok**:
  + **Jenny Saville** (UK): monumentális, elmozdult testek – Freud-féle matériatudat aktualizálása.
  + **Marlene Dumas** (NL): pszichés portrék, festék mint sejtés.
  + **Adrian Ghenie** (RO): történeti trauma, deformált arcképek – Bacon-rokon kompozíciós szorongás.
* **Kurátori diskurzus**: nagy retrospektívek és összehasonlító kiállítások a 2000-es években új keretbe helyezik a „test–anyag–trauma” triászát; a háború utáni egzisztencialista figurációt **nem „reakciósnak”, hanem radikális modernizmusnak** mutatják.

7) Technikai–anyagi fókusz (vizsgán gyakran kérdezik)

* **Bacon**: olaj + rongy/szivacs; visszamosás; üvegen komponált húzások; fotóalap; triptichon dramaturgia; „kalitka”-tér.
* **Freud**: élő modellek hosszas ültetése; vastag impasztó; pasztózus rétegek kaparással; a bőr tónusainak aprólékos keverése; nappali fény.
* **Közös**: a festék **testiesítése** – a matéria nem transzparens hordozó, hanem **jelentéshordozó hús**.

8) Rövid esettanulmány-lista (műcímek, év)

* **Bacon**:
  + Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion (1944)
  + Study after Velázquez’s Portrait of Pope Innocent X (1953)
  + Three Studies for a Crucifixion (1962)
  + Dyer-triptichonok (1966–73)
* **Lucian Freud**:
  + Girl with a White Dog (1950–51) – még vékonyabb festés, pszichés feszültség
  + Reflection with Two Children (Self-portrait) (1965)
  + Naked Portraits sorozat (’80–’90-es évek)
  + Benefits Supervisor Sleeping (1995)

9) Összegzés – tételmondatok

1. A szürrealizmus **nem tűnik el** 1950 után: mint módszer és attitűd **beleoldódik** az új figurációba (véletlen, torzítás, pszichés valóság).
2. Bacon és Freud két radikálisan eltérő úton jut el ugyanoda: a **hús mint lét** problémájához.
3. A test torzítása nem formalista gesztus, hanem **egzisztenciális igazságkeresés**: a modern európai történelem, emlékezet és felelősség képpé tétele.
4. 1950–2025 között a „hús metafizikája” vastag szálként fut végig az európai festészeten – a **matéria** a jelentés hordozója.

Kulcsfogalmak a vizsgán

* Szürrealizmus (automatizmus, torzítás, fotó–álom logika)
* Új figuráció / School of London / Nouvelle Figuration
* Egzisztencializmus (abszurd, szabadság, halál-tudat)
* Hús metafizikája (festék = test, matéria mint ontológia)
* Impasztó, triptichon, kalitka-tér, fotóalapú kompozíció

3. Az absztrakció spirituális programja: Kandinszkij öröksége Európában – Absztrakt forma, zene, transzcendencia

1. Bevezetés – Kandinszkij szellemi alapvetése

* **Vaszilij Kandinszkij** (1866–1944) a 20. századi absztrakció egyik úttörője, aki az absztrakt formát a **spirituális kifejezés** eszközeként értelmezte.
* **Kulcsmű:** A művészetben a szellemiről (1911) – a művészet célja a lélek „rezonanciájának” kiváltása.
* **Zene mint modell**: az absztrakció önálló, nem-ábrázoló „nyelve” képes hasonló érzelmi hatást kelteni, mint a zene.
* **Formai eszközök**: szín–forma szimbolika, ritmus, kompozíciós „akkordok”.
* **Transzcendencia**: a mű nem a külső világ leírása, hanem a belső világ és a magasabb rendű valóság közvetítése.

2. A háború utáni európai kontextus (1950→)

* A II. világháború után az absztrakció két fő irányban fejlődött:
  + **Formalista, konstruktív** (pl. konkrét művészet, geometrikus absztrakció).
  + **Spirituális, expresszív** (Kandinszkij-örökség): a transzcendens élmény keresése.
* A hidegháborús Európában a spirituális absztrakció gyakran **apolitikus menedék** és **belső emigráció** volt.
* Művészeti központok: Párizs (Lyrical Abstraction, Art Informel spirituális ága), Svájc, Skandinávia, Kelet-Európa disszidens és emigráns alkotói.

3. Fő irányok és alkotók (1950–2000)

****Lyrical Abstraction (Franciaország)****

* **Georges Mathieu** – kalligrafikus gesztus, keleti kalligráfiát idéző transzcendencia.
* **Hans Hartung** – gesztus mint belső állapot kivetülése, kontrollált spirituális energiák.

****Svájci és északi absztrakció****

* **Richard Lohse**, **Camille Graeser** – geometrikus struktúrák zenei harmóniaként.
* **Olafur Eliasson** (később) – fény és tér mint élményalapú transzcendencia.

****Kelet-Európa alternatív absztrakciója****

* **Victor Vasarely** (HU/FR) – optikai ritmusok, vizuális zene.
* **Roman Opalka** (PL/FR) – számsorozatok, a végtelen idő spirituális képe.
* **Dóra Maurer** – szín- és formaátmenetek ritmikai rendszere.

****Más európai példák****

* **Antoni Tàpies** (ES) – anyagban rejlő szakrális gesztusok.
* **Zao Wou-Ki** (FR/CN) – lírai absztrakció keleti festészet és zeneiség ihletésére.

4. 21. századi folytatások (2000–2025)

* **Olafur Eliasson** – fény- és térinstallációk (The Weather Project, 2003) mint közösségi transzcendencia.
* **Anish Kapoor** – pigment-mélytér, végtelen formák (Descent into Limbo, 1992; Vantablack projektek).
* **Sean Scully** – geometrikus sávok érzelmi telítettséggel.
* **Pascale Marthine Tayou** és **Imi Knoebel** – szín és forma meditációs hatásai.

5. Kandinszkij-hagyomány elemei a kortárs absztrakcióban

1. **Forma mint lelkiállapot** – A kompozíció struktúrája pszichés rezgéseket kelt.
2. **Szín szimbolikája** – Pl. kék = spirituális mélység, sárga = energia, piros = élet-erő.
3. **Zenei párhuzam** – Ritmus, harmónia, disszonancia a vizuális térben.
4. **Transzcendencia keresése** – Az absztrakció mint belső út, meditációs tér.
5. **A művész mint „látnok”** – A festő a láthatatlant kívánja láthatóvá tenni.

6. Példák: művek és elemzések

* **Kandinszkij**: Kompozíció VIII (1923) – geometrikus és szabad formák zenei összjátéka.
* **Mathieu**: élőben festett, nagyméretű kalligrafikus vásznak (1950-es évek) – energia és gesztus mint spirituális performansz.
* **Opalka**: 1965/1–∞ – számlálás mint meditatív, végtelen projekt.
* **Kapoor**: pigment-alapú mélyformák – a semmi és a teljesség metaforái.

7. Összegzés – tételmondatok

* Kandinszkij szellemi öröksége **nem stílusban**, hanem **attitűdben** él tovább: a művészet célja a belső rezgés, a „láthatatlan” közvetítése.
* Az 1950 utáni Európában az absztrakció spirituális programja **ellenpontja** a hideg formalizmusnak és a politikai művészetnek.
* A forma–szín–zene–transzcendencia tengely máig érvényes, a kortárs installációkban és festészetben is.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Spirituális absztrakció
* Zene és vizualitás párhuzama
* Lyrical Abstraction, Art Informel spirituális ága
* Szín–forma szimbolika
* Transzcendens élmény kortárs művészetben

4. A konceptuális művészet kezdetei és elvei – Az ötlet elsődlegessége, nyelvhasználat, dokumentáció

1. Bevezetés – új művészetfelfogás

* **Időszak:** 1960-as évek második felétől az 1970-es évek elejéig bontakozik ki nemzetközi mozgalomként, előzményei az 1950-es években.
* **Lényegi fordulat:** a műalkotás **lényege az ötlet**, nem pedig a tárgyi megvalósítás.
* **Kontextus:**
  + Az avantgárd hagyomány (Dada, Duchamp ready-made) újraértelmezése.
  + A háború utáni gazdasági–társadalmi átalakulás, tömegmédia, nyelvfilozófia, strukturalizmus hatása.
  + A galériarendszer és a műtárgy-fétis kritikája.

2. Elméleti alapok

* **Sol LeWitt (amerikai, de európai hatás)** – Paragraphs on Conceptual Art (1967): „Az ötlet a műalkotás legfontosabb része.”
* **Marcel Duchamp öröksége** – a mű mint mentális gesztus.
* **Nyelvfilozófiai hatások** – Wittgenstein, strukturalizmus, szemiotika: a nyelv és kép viszonyának vizsgálata.
* **Dematerializáció** (Lucy Lippard) – a műalkotás anyagi formájának elhagyása, elsődlegesen dokumentációként való létezés.

3. A konceptuális művészet kulcselvei

1. **Az ötlet elsődlegessége**
   * A fizikai tárgy másodlagos, sőt opcionális.
   * A kivitelezés akár másra is bízható (utasításművészet).
2. **Nyelvhasználat**
   * Szöveg mint mű (instrukció, definíció, leírás).
   * Nyelvi játékok, tautológiák, logikai paradoxonok.
3. **Dokumentáció**
   * Fotó, videó, rajz, térkép, szöveg mint az akció, ötlet nyoma.
   * A dokumentáció gyakran maga a mű.
4. **Intézménykritika**
   * Múzeum és galéria mint jelentésképző közeg.
   * A művészeti piac logikájának megkérdőjelezése.

4. Európai előzmények és úttörők (1950-es–60-as évek)

* **Piero Manzoni** (IT) – Artist’s Shit (1961), Linee di lunghezza infinita – a mű mint koncepció és irónia.
* **Yves Klein** (FR) – Le Vide (1958) – üres kiállítótér; az ötlet mint műtárgy.
* **Joseph Beuys** (DE) – akciók, tanítás mint művészeti gesztus; mítoszteremtés.
* **Art & Language** csoport (UK) – nyelvi alapú művészet, teoretikus szövegek.
* **Victor Burgin** (UK) – fotó és szöveg együttes használata.
* **Daniel Buren** (FR) – csíkfestmények mint helyspecifikus nyelvjáték és intézménykritika.

5. Nyelvhasználat a konceptuális művészetben

* **Instrukcióművészet** – pl. Sol LeWitt falrajzai: a mű a leírás, amelyet bárki megvalósíthat.
* **Szöveg mint kép** – nyomtatott, kézzel írt vagy installált feliratok (Lawrence Weiner európai kiállításai).
* **Metanyelv** – a mű önmagáról szól (One and Three Chairs-típusú problémák).

6. Dokumentáció és performativitás

* Az ötlet megvalósítása lehet **akció** vagy **helyspecifikus intervenció**, amely csak fotó- vagy videódokumentációban marad fenn.
* Példák:
  + **Beuys** akciói (How to Explain Pictures to a Dead Hare, 1965) – fotódokumentáció révén terjed.
  + **Richard Long** – gyaloglások, földnyomok, fotó és térkép mint mű.
  + **Hamish Fulton** – „csak a séta számít”, tárgyi nyom nélkül.

7. Konceptuális művészet 2000 után Európában

* A hagyomány továbbélése a digitális korban:
  + **Tino Sehgal** – immateriális „beszélgetés-művek”, nincs dokumentáció.
  + **Olafur Eliasson** – tér–fény–észlelés koncepcióalapú installációk.
  + **Sophie Calle** – nyelv, fotó és személyes történet összekapcsolása.
  + **Ryan Gander**, **Tacita Dean** – archívum, narráció, nyelvi gesztus.
* A nyelv és ötlet elsődlegessége az online művészeti gyakorlatban is jelen van (pl. digitális utasításművészet, AR-projektek).

8. Összegzés – tételmondatok

1. A konceptuális művészet Európában az 1960-as években **nem stílus**, hanem **művészetfelfogás-váltás** volt.
2. Középpontban az **ötlet** és annak **nyelvi, dokumentatív** közvetítése.
3. A nyelv műtárggyá válása és a dokumentáció mint végtermék alapjaiban kérdőjelezte meg a művészet intézményi struktúráját.
4. A 21. században a konceptuális elvek a **kortárs installáció, performance, digitális művészet** meghatározó alapjai.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Ötlet elsődlegessége
* Dematerializáció
* Instrukcióművészet
* Nyelv mint műtárgy
* Dokumentáció (fotó, videó, szöveg)
* Intézménykritika
* Art & Language, Beuys, Manzoni, Buren

5. Joseph Beuys és a társadalmi szobrászat fogalma – Művész = tanító, aktivista, sámán – közösségformáló gyakorlat

1. Bevezetés – Beuys szerepe a háború utáni európai művészetben

* **Joseph Beuys** (1921–1986) német művész, a 20. század második felének egyik legnagyobb hatású alakja.
* Működése az 1960-as évektől kezdve **átértelmezte a művész társadalmi szerepét**: nem csak tárgyak alkotója, hanem gondolkodó, tanító, politikai aktivista, közösségszervező.
* A művészetet **interdiszciplináris, életre kiterjedő folyamatként** értelmezte.

2. Életrajzi háttér és mítoszteremtés

* II. világháborúban Luftwaffe-pilóta, 1944-ben lelövik; legendája szerint tatár nomádok mentették meg és állati zsírral, filccel gyógyították – **ez a mítosz későbbi művészetének anyagszimbolikáját megalapozta**.
* Valós életrajz + önmitologizálás → a művész identitása részben fikcióként működik.

3. A társadalmi szobrászat fogalma

* Beuys kulcsfogalma: **„minden ember művész”**.
* A „szobor” nála nem fizikai tárgy, hanem **társadalmi folyamat**: minden cselekvés, amely a társadalom alakítására irányul, a „szobor” formálásának része.
* **Művészet = kreatív energia felszabadítása** → politikai, oktatási, ökológiai változás előidézése.

4. Művész = tanító, aktivista, sámán

****Tanító****

* Professzor a düsseldorfi Kunstakademie-n (1961–1972).
* Nyitott oktatás híve: mindenkit beengedett az óráira, függetlenül a felvételi rendszertől → emiatt elbocsátották.
* Alapító: **Free International University** – a művészet, tudomány, politika integrációjának tere.

****Aktivista****

* Politikai szerepvállalás:
  + Die Grünen (Zöld Párt) társalapítója.
  + Környezetvédelmi, demokratikus reform- és oktatási programok.
  + Gazdaságkritika: „ökológiai gazdaság” koncepció.

****Sámán****

* Műveiben és akcióiban gyakran vállalt **közvetítő szerepet** ember és természet, múlt és jövő között.
* Anyagszimbolika: **filc** (melegség, védelem), **állati zsír** (energia, élet), **méz**, **réz** (vezetőképesség), **méhviasz** (átalakulás).
* Ruházat, gesztus, rítus – személyes jelenlét mint mű.

5. Fontos akciók és projektek

1. **How to Explain Pictures to a Dead Hare** (1965)
   * Aranyra festett arc, kezében halott nyúl, három órás performance – a művészet kommunikációs nehézségeinek metaforája.
2. **I Like America and America Likes Me** (1974)
   * Egy hétig élt együtt egy prérifarkassal New Yorkban, filccel körbetekerve; sámáni béketeremtés gesztusa.
3. **7000 Oaks** (Documenta 7, 1982)
   * 7000 tölgyfa ültetése Kasselben, mindegyik mellett bazaltkő; ökológiai és közösségi szobor, befejezése 1987-ben.
4. **Free International University** (1973–1988)
   * Alternatív oktatási és kulturális tér, politikai fórum.

6. Anyaghasználat és szimbolika

* **Filc** – védelem, izoláció, hő.
* **Állati zsír** – energia, regeneráció.
* **Réz** – vezetés, áramlás (szellemi és fizikai).
* **Méhviasz, méz** – közösség, termékenység.
* **Kreide** (kréta) – oktatás, gondolatközvetítés.

7. Hatás és örökség (1986–2025)

* Kortárs művészetben:
  + **Ökológiai művészet** (Olafur Eliasson, Agnes Denes európai projektjei).
  + **Közösségi művészet** (participatory art, relational aesthetics – pl. Thomas Hirschhorn).
  + Politikai aktivizmus és művészet integrációja.
* Oktatás- és intézménykritikai programok – művészet mint **demokratizáló erő**.
* A sámán-szerep újraértelmezése a performanszban és interdiszciplináris művészetben.

8. Összegzés – tételmondatok

1. Beuys a művészet fogalmát **életgyakorlattá** tágította: a műalkotás a társadalmi tér formálása.
2. A **társadalmi szobrászat** nem tárgy, hanem **folyamat és közösségi részvétel**.
3. A művész szerepe nála: **tanító** (tudásmegosztás), **aktivista** (politikai-ökológiai cselekvés), **sámán** (szimbolikus közvetítés).
4. Öröksége a kortárs művészetben a közösségformáló és aktivista irányzatok alapja.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* „Minden ember művész”
* Társadalmi szobrászat
* Anyagszimbolika (filc, zsír, réz, méz)
* Sámán-szerep a művészetben
* Közösségi részvétel, ökológiai projektek
* Intézménykritika, alternatív oktatás

6. A fluxus és performanszművészet szerepe a határok lebontásában: Vostell, Export, Paik – test, happening, médiumkritika

1. Bevezetés – a határátlépés művészete

* **Fluxus** (1960-as évek eleje) – nemzetközi, laza hálózatú művészeti mozgalom, amely a műfaji határok, a művész–közönség, valamint a művészet–élet közötti falak lebontását célozta.
* **Performanszművészet** – az 1960-as évektől a műalkotás élő, időben zajló cselekvésként való felfogása; a művész teste, jelenléte a médium.
* Kulcsfogalom: **intermedialitás** – zene, színház, képzőművészet, film, technológia határainak átlépése.

2. A fluxus és performansz műfaji jellemzői

* **Egyszerű, hétköznapi cselekvések** művészetté emelése.
* **Nyitott mű**: a néző aktív résztvevő, a véletlen is a mű része.
* **Médiumkritika**: reflexió a tömegmédiára, technológiára, a művészet intézményrendszerére.
* **Test mint médium**: a művész saját teste a kifejezés és kísérlet terepe.
* **Happening**: eseményszerű, egyszeri, sokszor improvizatív, közösségi akció.

3. Wolf Vostell (1932–1998) – dekollázs és televíziókritika

* **Fluxus egyik német úttörője**, a happening és az új médiumok integrátora.
* **Dekollázs**: nem plakátok felragasztása, hanem rétegeik letépése, a városi vizuális zaj „feltárása”.
* **TV-Decoll/age** (1963–) – televíziókészülékek beépítése installációkba, a képtorzítás mint műalkotás → a médium kritikai dekonstrukciója.
* **Happeningek**: pl. You (1964) – autók befalazása, a modern életkörnyezet abszurditásának bemutatása.
* Kritikai fókusz: **háborús múlt, média manipuláció, fogyasztói társadalom**.

4. Valie Export (1940–) – testpolitika és feminista performansz

* Osztrák művész, aki a női testet a **társadalmi kontroll** és a **művészeti intézményrendszer** kritikájának eszközeként használta.
* **Tap and Touch Cinema** (1968): saját testére erősített „dobozmozi”, amelybe a nézőknek be kellett nyúlniuk → a voyeurizmus, a mozi és a női test viszonyának provokációja.
* **Action Pants: Genital Panic** (1969): nadrágja ágyékrésznél kivágva, fegyverrel a kézben → a passzív női szerep radikális elutasítása.
* **Test mint médium**: a női test nem tárgy, hanem **aktív, politikus jelenlét**.
* Hatás: feminista művészet, testművészet, gender-kritikus performanszok alapköve.

5. Nam June Paik (1932–2006) – a videóművészet „pápája”

* Koreai származású, Európában (Köln, Fluxus-kör) kezdte pályáját, majd nemzetközi hatású művésszé vált.
* **Happeningek**: John Cage zenei hatása; zenés és akcióművészeti kísérletek.
* **TV Buddha** (1974): Buddha-szobor figyeli önmagát egy televízióban – technológia, spiritualitás és önreflexió találkozása.
* **Video-szobrok**: több tucat TV-készülékből épített installációk (pl. Electronic Superhighway).
* Médiumkritika: a televízió és elektronikus képek tömeghatása, kultúraformáló ereje.

6. Határok lebontása – közös nevezők

1. **Műfaji átjárás**: képzőművészet + színház + zene + média → interdiszciplináris formák.
2. **Néző bevonása**: a közönség nem passzív szemlélő, hanem aktív résztvevő.
3. **Médiumkritika**: a tömegkommunikációs eszközök (TV, film, hirdetés) manipulációs erejének leleplezése.
4. **Test politikája**: a test mint személyes és társadalmi jelentéshordozó, normák megkérdőjelezése.
5. **Happening mint közösségi élmény**: egyedi, megismételhetetlen események.

7. 21. századi továbbélés (2000–2025)

* **Digitális és online performansz**: élő közvetítések, interaktív netes akciók (pl. Rafael Lozano-Hemmer európai projektjei).
* **Média- és platformkritika**: Instagram, TikTok performanszok mint kortárs médiumkritikai terepek.
* **Közösségi aktivizmus**: művészeti projektek politikai és szociális kérdésekben (pl. Tania Bruguera európai akciói).
* **Feminista testművészet**: Export nyomán új generációk dolgoznak (pl. Regina José Galindo európai bemutatókon).
* **Technológiai performansz**: VR, AI bevonása a fluxus-szellemiségbe.

8. Összegzés – tételmondatok

1. A fluxus és a performanszművészet az 1960-as évektől kezdve **felszámolta a műfaji, intézményi és médiumbeli határokat**.
2. Vostell – **média- és háborúkritika** dekollázzsal és happeninggel.
   Export – **testpolitikai és feminista provokáció**.
   Paik – **technológiai és spirituális reflexió** videóval és televízióval.
3. A közös nevező: **művészet és élet egybeolvasztása**, a közönség bevonása, a test és a technológia mint kritikai eszköz.
4. Örökségük a kortárs médiaművészetben, digitális performanszban és aktivista projektekben él tovább.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Fluxus
* Happening
* Intermedialitás
* Testművészet, testpolitika
* Médiumkritika
* Wolf Vostell, Valie Export, Nam June Paik

7. Új festészet: Anselm Kiefer és a német történelmi múlt képei – Hamu, mitológia, textúra, rombolás és emlékezés

1. Bevezetés – Új festészet és történeti kontextus

* **Új festészet** (Neue Malerei / Neue Wilde, ’80-as évek) – a figuráció, expresszív gesztus és anyaghasználat visszatérése az absztrakció uralma után.
* **Anselm Kiefer** (1945–) a német új festészet egyik legfontosabb alakja, de művészete túlmutat ezen a kategórián: **monumentális, történeti és mitológiai festészet**.
* Történeti háttér: Németország a II. világháború után – a náci múlt feldolgozatlansága, a kollektív bűntudat, a hallgatás kultúrája.
  + Kiefer generációja: „második nemzedék” → a háborút gyermekként élte át, de egész életművét meghatározta.

2. Művészeti program – múltfeltárás és emlékezés

* Cél: **szembenézés** a német történelem sötét fejezeteivel (náci korszak, holokauszt), és ezek **beágyazása** az európai kultúra tágabb mitológiai, bibliai, alkimista kereteibe.
* Kulcstémák:
  1. **Hamu** – a pusztulás és újjászületés jelképe.
  2. **Mitológia** – germán, bibliai, alkimista szimbolika összekapcsolása a történelemmel.
  3. **Rombolás** – romos tájak, elhagyott épületek, pusztaság mint a múlt lenyomata.
  4. **Emlékezés** – a kollektív és személyes memória összeszövődése.

3. Technika és anyaghasználat

* Monumentális vásznak, gyakran több méteres méretben.
* Vastag, reliefszerű festékfelületek → **impasztó**.
* Beépített anyagok: **szalma, ólom, föld, hamu, homok, növényi maradványok**.
* Anyag mint jelentés: az anyag maga hordozza a rombolás és az idő nyomát.
* Felület: égetés, karcolás, repesztés → a történelem „sebhelyei” a képen.

4. Fontos művek és sorozatok

* **„Occupations” sorozat** (1969) – önarcképek náci karlendítéssel különböző európai helyszíneken → a múlt szembesítő provokációja.
* **„Margarethe” és „Sulamith”** (1981) – Paul Celan Halálfúga versének két nőalakja; a fehér-szőke Margarethe a német kultúra, a fekete hajú Sulamith a zsidó sors metaforája.
* **„Varus”** (1976) – germán mitológia és háborús rommező összeolvadása.
* **„Seraphim”**, **„Lot’s Wife”**, **„Ages of the World”** – bibliai és alkimista témák összefonódása történelmi romokkal.
* **„Breaking of the Vessels”** (1990) – ólomkönyvek és üvegtörmelék – a tudás és történelem törékenysége.

5. Mitológia és szimbolika

* **Germán mitológia** (Nibelung-ének, Siegfried) – a nemzeti identitás mitikus rétege.
* **Bibliai történetek** – bűn, büntetés, megtisztulás.
* **Alkimista motívumok** – átalakulás, anyag–szellem kapcsolat.
* A mitológia nem menekülés, hanem **keret**, amelyben a történelem újraértelmeződik.

6. Rombolás és emlékezés képei

* **Tájképek**: üres, szántóföld-szerű terek, sötét horizontok, kietlen erdők – gyakran konkrét történelmi helyszínek.
* **Épületromok**: elhagyott csarnokok, Wagner-opera díszletére emlékeztető, de pusztuló terek.
* **Időrétegek**: múlt, jelen és mítosz egy képi térben.

7. Kiefer helye a 20–21. századi európai művészetben

* **Új festészet** – expresszív anyaghasználat, személyes gesztus.
* **Emlékezetpolitika** – a művészet mint történelmi felelősség.
* **Nemzetközi hatás** – nagy múzeumi kiállítások (MoMA, Tate, Pompidou), operadíszletek, installációk.
* 2000 után: még inkább installációs lépték, monumentális könyvek, ólomstruktúrák, a föld és ég motívumának hangsúlyozása.

8. Összegzés – tételmondatok

1. Kiefer festészete a német múlt és az európai kulturális örökség **közös traumáját** dolgozza fel.
2. A hamu, rombolás, mitológia és textúra **nem pusztán esztétikai**, hanem **morális és történeti tartalom hordozói**.
3. Az anyaghasználat és felületkezelés **emlékmű-jellegűvé** teszi műveit, amelyek a nézőt aktív történelmi szembenézésre hívják.
4. Kiefer a festészetet **emlékezet-szoborrá** emeli, amely egyszerre személyes és kollektív.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Új festészet (Neue Malerei)
* Történelmi múlt feldolgozása
* Anyagszimbolika (hamu, szalma, ólom)
* Mitológia és bibliai utalások
* Emlékezetpolitika
* Impasztó, reliefszerű textúra

8. A posztmodern festészet eszköztára: idézet, irónia, eklektika: Markus Lüpertz, Jörg Immendorff, Francesco Clemente

1. Bevezetés – Posztmodern fordulat a festészetben

* **Időkeret:** 1970-es évektől napjainkig.
* A modernizmus nagy elbeszéléseinek, „stílustisztaságának” elutasítása.
* A festészet **visszatérése** a figurációhoz és narrativitáshoz, de **új attitűddel**:
  + Nem az ártatlan formai újítás a cél, hanem a művészet **önreflexív, ironikus, idéző** gyakorlata.
* Jellemző: **multistílus**, történeti idézetek, popkulturális utalások, politikai kommentár, szándékos stílustörések.

2. A posztmodern festészet eszköztára

1. **Idézet (appropriation)**
   * Művészettörténeti utalások (reneszánsz, barokk, klasszicizmus) – új kontextusban.
   * Más művészek stílusának „felhasználása” kritikai vagy ironikus céllal.
2. **Irónia**
   * Saját és kulturális hagyomány kiforgatása, de egyszerre tisztelet és kritika.
   * „Magas” és „alacsony” kultúra keverése.
3. **Eklektika**
   * Több stílus, technika, vizuális forrás összevonása egy műben.
   * Tudatos heterogenitás, amely megtagadja az egységes stílus dogmáját.
4. **Narrativitás**
   * Történetek, allegóriák, szimbólumok beemelése – gyakran fragmentált vagy enigmatikus formában.
5. **Politikai és kulturális kommentár**
   * Történelmi múlt feldolgozása, aktuális társadalmi kérdések megjelenítése.

3. Markus Lüpertz (1941–) – „dithürambikus” festészet

* **Háttér:** a Neue Wilde (Új Vadak) generáció egyik kulcsfigurája Nyugat-Németországban.
* **Dithürambikus festészet** – a görög dithürambosz ihlette, patetikus, allegorikus kompozíciók.
* **Eszköztár:**
  + Művészettörténeti motívumok és klasszikus formák torz, nyers ecsetkezeléssel.
  + Szándékos pátosz–banalitás ütköztetés.
* **Témák:**
  + Német múlt (pl. Wehrmacht-sisakok, háborús szimbólumok) – heroizmus és tragikum ironikus keveréke.
  + Mitológia és művészettörténeti toposzok újraértelmezése.
* **Ironikus gesztus:** a monumentális festészet és a groteszk, töredezett alakformálás összeolvadása.

4. Jörg Immendorff (1945–2007) – Politikai allegóriák

* **Háttér:** tanítványi kapcsolat Joseph Beuys-szal; politikai aktivizmus.
* **Ismert sorozat:** Café Deutschland (1977–1984) – kelet-nyugati Németország politikai–kulturális ellentéteinek szürreális, zsúfolt, színpadszerű képei.
* **Eszköztár:**
  + Színházi terek, allegorikus figurák (művészek, politikusok, történelmi személyek).
  + Direkt és kódolt politikai szimbólumok.
* **Ironia és idézet:**
  + Történelmi utalások és kortárs politikai karikatúra ötvözése.
  + Saját művészszerepének önironikus bemutatása.
* **Eklektika:**
  + Popos színek, expresszív ecsetkezelés, művészettörténeti és propagandaplakát-stílus elemei.

5. Francesco Clemente (1952–) – Transzavantgárd utazó

* **Háttér:** Olasz Transavanguardia mozgalom tagja (Achille Bonito Oliva elmélete), amely a modernizmus után visszatér a kifejező, szabad festészethez.
* **Nemzetközi életmű:** Olaszország, India, USA – kulturális hibriditás.
* **Eszköztár:**
  + Álomszerű figuráció, személyes szimbolika.
  + Keleti spirituális és nyugati művészettörténeti motívumok keverése.
* **Eklektika és idézet:**
  + Indiában tanult technikák (akvarell, pigmentfestés) és nyugati olajfestészet összeolvadása.
  + Ikonográfiai rétegek: reneszánsz, vallási képek, popkultúra.
* **Ironia:** finomabb, inkább a személyes mitológiák és kulturális átértelmezések játékában jelenik meg.

6. Közös vonások – posztmodern festészeti attitűd

* **Idézet**: mindhárman másképp, de tudatosan használnak történeti és kortárs vizuális forrásokat.
* **Ironia**: önreflexió és kulturális kommentár a festészet nyelvén.
* **Eklektika**: stílusok és motívumok keverése, a „tiszta” műfaji határok elutasítása.
* **Narratív töredékesség**: történetfoszlányok, mitológiai és politikai utalások mozaikszerű összekapcsolása.
* **Festészet mint kritikai tér**: nem pusztán esztétikai élmény, hanem a kultúra és történelem értelmezése.

7. 21. századi továbbélés

* A posztmodern festészet eszköztára továbbra is meghatározó: irónia, idézet és eklektika jelen van a kortárs európai festészetben.
* Fiatalabb generációk (pl. Neo Rauch, Daniel Richter, Marlene Dumas) szintén keverik a politikai kommentárt, művészettörténeti idézeteket és vizuális stílusokat.
* Kortárs kiállításokon a posztmodern festészet nem záródott le, hanem új kontextusokban (globalizáció, digitális képkultúra) él tovább.

8. Összegzés – tételmondatok

1. A posztmodern festészet a 20. század végén a festészet önreflexív, idéző és ironikus újrafogalmazása volt.
2. **Lüpertz**: heroikus–groteszk, klasszikus idézetek és pátosz ironikus újraértelmezése.
3. **Immendorff**: politikai allegória, színházi kompozíció, történelmi és kortárs szimbólumok ütköztetése.
4. **Clemente**: kulturális eklektika, keleti–nyugati ikonográfia keverése, személyes mitológiák.
5. Mindhárom alkotó művészete példázza, hogyan működik az **idézet, irónia, eklektika** hármasa a festészet kritikai és narratív újraépítésében.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Posztmodern festészet
* Idézet (appropriation)
* Ironia
* Eklektika
* Neue Wilde, Transavanguardia
* Lüpertz, Immendorff, Clemente

9. A transzavantgárd és új expresszív törekvések Európában – Forma szétrombolása és újrakonstruálása

1. Bevezetés – a történeti háttér

* **1950–70**: az absztrakció, minimal art és konceptuális művészet uralkodó irányzatok → formai tisztaság, intellektuális programok.
* **1970-es évek vége – 1980-as évek**: reakció ezek ellen → **visszatérés a festészethez, a kézjegyhez, az érzelmi gesztushoz**.
* **Kontextus**:
  + Kiábrándulás a modernizmus „haladás-narratívájából”.
  + Politikai-társadalmi feszültségek (hidegháború vége, identitás- és történelem-keresés).
  + A posztmodern pluralizmus előtérbe kerülése.

2. Transzavantgárd – elméleti keret

* **Meghatározás**: Achille Bonito Oliva olasz műkritikus 1979-ben bevezeti a Transavanguardia fogalmát.
* **Jellegzetességek**:
  1. **Visszatérés a figurációhoz** – de ironikus, szabad, idéző módon.
  2. **Hibrid stílusok** – klasszikus, modernista, népművészeti, popkulturális elemek keverése.
  3. **Expresszív ecsetkezelés**, szabad szín- és formakezelés.
  4. **Szubjektív ikonográfia** – személyes mitológiák, álomszerű képek.
* **Forma szétrombolása és újrakonstruálása**:
  1. **Szétrombolás**: a korábbi stílusok integritásának megtörése, torzítás, fragmentálás.
  2. **Újrakonstruálás**: a töredékekből új képi világ felépítése – eklektikus, asszociatív kompozíciók.

3. Olasz transzavantgárd kulcsfigurái

* **Sandro Chia** – hősi figurák, mitológiai és történelmi utalások, élénk színek.
* **Francesco Clemente** – kulturális hibriditás (India–Nyugat), szimbolikus, álomszerű alakok.
* **Enzo Cucchi** – mágikus, narratív táblaképek, szürrealizmus és népművészet keverése.
* **Mimmo Paladino** – archetipikus formák, szobrászat és festészet összekapcsolása.
* **Nicola De Maria** – lírai absztrakció és dekorativitás határán.

4. Új expresszív törekvések Európában

Németország – Neue Wilde (Új Vadak)

* Reakció a konceptuális és minimalista művészet steril formalizmusára.
* **Jellemzők**:
  + Erőteljes, nyers ecsetkezelés.
  + Témák: személyes és kollektív történelem, politika, popkultúra.
  + Színek: intenzívek, kontrasztosak, gyakran expresszionista hagyományból táplálkoznak.
* **Fontos művészek**:
  + **Markus Lüpertz** – heroikus–groteszk allegóriák.
  + **Jörg Immendorff** – politikai színpadképek (Café Deutschland sorozat).
  + **A.R. Penck** – piktogram-szerű figurák, kelet–nyugati feszültségek.
  + **Georg Baselitz** – fejjel lefelé fordított figurák, a festészet szabályainak kiforgatása.

Egyéb európai központok

* **Franciaország** – Figuration Libre (Hervé Di Rosa, Robert Combas) – képregény és expresszionizmus keverése.
* **Spanyolország** – Barcelonai expresszívek, Juan Muñoz installációi, Miquel Barceló festészete: anyagban gazdag, mediterrán mitológiák.
* **Kelet-Európa** – a politikai rendszer korlátai között a gesztusfestészet sokszor rejtett politikai üzenetet hordozott (pl. Lengyelország: Jerzy Nowosielski; Magyarország: Bak Imre korai kísérletei, ef Zámbó István).

5. A forma szétrombolása és újrakonstruálása – esztétikai jelentés

* **Szétrombolás**:
  + A klasszikus kompozíció és perspektíva elvetése.
  + Torz arányok, deformált testek.
  + Szándékosan „nyers” kivitelezés.
* **Újrakonstruálás**:
  + Töredékes motívumok új narratívába helyezése.
  + Művészettörténeti idézetek ironikus montázsa.
  + Új vizuális mitológiák teremtése.
* **Posztmodern szemlélet**: nincs „tiszta” stílus, a heterogenitás válik értékké.

6. 21. századi folytatás (2000–2025)

* Az expresszív festészet új hullámai: Daniel Richter, Neo Rauch (német új figuráció), Hernan Bas, Adrian Ghenie – történelmi és kulturális rétegek keverése.
* Transzavantgárd művészek tovább alkotnak, retrospektív kiállításokkal és új munkákkal (pl. Clemente, Paladino).
* Digitális korban: expresszív és hibrid stílusú festészet egyre inkább beépíti a street art, grafikai design, fotó- és 3D-nyelvet.

7. Összegzés – tételmondatok

1. A transzavantgárd és az új expresszív törekvések a 70-es évektől a festészet **újrafelfedezését** jelentették Európában.
2. A **forma szétrombolása** a modernista tisztaság elutasítását, az **újrakonstruálás** pedig a posztmodern pluralizmust testesítette meg.
3. Az olasz transzavantgárd a személyes mitológiák és kulturális eklektika, a német Neue Wilde a politikai, történelmi kommentár expresszív formáit hozta.
4. A mozgalmak öröksége 2025-ben is élő, új generációk és digitális eszközök bevonásával.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Transzavantgárd (Achille Bonito Oliva)
* Neue Wilde
* Forma szétrombolása / újrakonstruálása
* Posztmodern eklektika
* Olasz és német irányzatok
* Markus Lüpertz, Jörg Immendorff, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, A.R. Penck, Georg Baselitz

10. A fényképalapú művészet térnyerése: Bernd és Hilla Becher, Boltanski, Sophie Calle – dokumentáció, sorozat, emlékezet

1. Bevezetés – A fényképalapú művészet kontextusa

* **1950-es évek után**: a fotó kilép a klasszikus fotóművészet kereteiből, és a képzőművészet egyik alapvető médiumává válik.
* Hatások:
  + Dokumentarizmus és tipológia (ipari örökség, városkép).
  + Konceptuális művészet – fotó mint ötlet hordozója.
  + Emlékezetpolitika, személyes narratívák vizualizálása.
* A fotó funkcióváltása: nem pusztán ábrázol, hanem **kritikai, archív és narratív szerepet** kap.

2. Kulcsfogalmak

1. **Dokumentáció**
   * A fotó mint objektívnek ható, de tudatosan konstruált feljegyzés.
   * Helyszínek, tárgyak, események rögzítése művészeti céllal.
2. **Sorozat**
   * Tipológiai vagy narratív rendezés; az egyes képek jelentése a sorozat kontextusában teljesedik ki.
3. **Emlékezet**
   * Kollektív és személyes múlt feldolgozása.
   * Archívumok, talált fotók, rekonstrukciók.

3. Bernd és Hilla Becher (Németország) – ipari tipológiák

* **Pályakezdés:** 1959-től együtt dolgoztak, a düsseldorfi iskola meghatározó alakjai.
* **Módszer**:
  + Ipari épületek (víztornyok, kohók, bányák) precíz, frontális, fekete-fehér fotói.
  + Azonos beállítás, fényviszonyok, háttér → összehasonlíthatóság.
  + Sorozatok, rácsba rendezett tipológiák.
* **Jelentés**:
  + Az ipari örökség dokumentálása mint eltűnő kultúrtáj.
  + A sorozat tudományos látszata mögött érzelmi és kulturális érték.
* **Hatás**:
  + A „Becher-iskola” – tanítványaik (Andreas Gursky, Candida Höfer, Thomas Struth) a nagyformátumú, konceptuális fotózás meghatározó alakjai.

4. Christian Boltanski (Franciaország) – emlékezet és hiány

* **Tematika**: holokauszt-emlékezet, kollektív trauma, személyes múlt rekonstrukciója.
* **Eszközök**:
  + Talált fotók, archív anyagok, dokumentumok.
  + Fotók sokszorosítása, elhomályosítása, tömbökbe, falinstallációkba rendezése.
  + Fényforrások, dobozok, fémszerkezetek, ruhahalmazok.
* **Művek**:
  + Réserve sorozatok – fotók és dobozok kombinációi.
  + Les Archives de C.B. – önéletrajzi archívumként is olvasható.
* **Jelentés**:
  + Az egyéni arcok eltűnése a tömegben.
  + Az emlékezet és felejtés törékenysége.

5. Sophie Calle (Franciaország) – fotó és szöveg mint narratíva

* **Módszer**:
  + Saját élethelyzetek, megfigyelések, detektívszerű kutatások fotóval és írással dokumentálva.
  + Fikció és valóság összemosása.
* **Fontos projektek**:
  + Suite Vénitienne (1980): idegen követése és megfigyelése Velencében, fotó és naplószöveg kombinációja.
  + The Hotel (1981): szobalányként vendégszobák átkutatása, leletek fotózása.
  + Take Care of Yourself (2007): egy szakító e-mail 107 nő általi értelmezése.
* **Jelentés**:
  + A privát és nyilvános tér határainak feszegetése.
  + Az identitás, voyeurizmus, intimitás és kontroll kérdése.

6. Közös vonások – dokumentáció, sorozat, emlékezet

* **Dokumentáció**:
  + Becher: ipari örökség → tárgyi múlt.
  + Boltanski: archív fotók → kollektív trauma.
  + Calle: személyes események → önéletrajz és fikció határán.
* **Sorozat**:
  + Becher: tipológiai rácsok.
  + Boltanski: ismétlődő portrék, tárgy-egységek.
  + Calle: fotó–szöveg narratív ciklusok.
* **Emlékezet**:
  + Becher: a modern ipar eltűnő világa.
  + Boltanski: a holokauszt és kollektív emlékezet tragédiája.
  + Calle: személyes emlékek és történetek újraértelmezése.

7. 21. századi folytatás (2000–2025)

* A fotó alapú művészet integrálódik az installáció, videó, digitális médiumok világába.
* Kortárs követők:
  + **Thomas Struth** – városi panorámák.
  + **Dayanita Singh** – mozgatható fotó-archívumok.
  + **Laia Abril** – társadalmi traumák fotó-dokumentációja.
* Online platformok: a közösségi média és digitális archívumok új dimenziót adnak a dokumentáció és emlékezet kérdésének.

8. Összegzés – tételmondatok

1. A fényképalapú művészet a háború utáni Európában a dokumentáció, sorozat és emlékezet összekapcsolásával új műfaji keretet teremtett.
2. **Becher** – a tipológiai dokumentáció tudományos látszatával mentette át az ipari örökséget.
3. **Boltanski** – a kollektív és személyes emlékezet törékenységét installációs archívumokban jelenítette meg.
4. **Calle** – a fotó és szöveg kombinációjával intim, mégis fikciós történeteket hozott létre.
5. A 21. században ezek a módszerek a digitális, interaktív és közösségi terekben is tovább élnek.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Dokumentáció mint művészeti stratégia
* Sorozat, tipológia
* Kollektív és személyes emlékezet
* Bernd és Hilla Becher – ipari tipológia
* Christian Boltanski – archívum és hiány
* Sophie Calle – narratív fotó és fikció

11. A test mint médium: feminista művészet a 70-es évektől: Orlan, VALIE EXPORT, Sanja Iveković – testpolitika, kamera, kontroll

1. Bevezetés – Feminista művészet Európában a 70-es évektől

* **Történeti háttér**:
  + 1960-as évek végén – második hullámos feminizmus: nők társadalmi, politikai és kulturális emancipációja.
  + A test a feminista művészet központi témája → a női test ábrázolásának kritikája és újradefiniálása.
* **Művészeti fordulat**:
  + A test **nem tárgy**, hanem **aktív médium**: a művész saját testével kommunikál, tiltakozik, provokál.
  + A fotó, videó, performansz és installáció kulcsszerepet kap.

2. Kulcsfogalmak

1. **Testpolitika**
   * A test mint társadalmi–politikai jelentéshordozó; a hatalom, identitás, nemi szerepek szabályozásának terepe.
2. **Kamera**
   * Dokumentációs és kontroll-eszköz egyszerre; a férfitekintet („male gaze”) kritikája.
   * A női művész a kamerát önreprezentációra, ironikus szerepvállalásra használja.
3. **Kontroll**
   * A test feletti intézményi, kulturális, orvosi vagy politikai uralom tematizálása.
   * A kontroll visszaszerzése a test önreprezentációja által.

3. ORLAN (Franciaország, 1947–) – a test átalakítása mint mű

* **Módszer**: a test műtéti átalakítása performansz keretében, élő közvetítéssel (Carnal Art koncepció).
* **Fontos projektek**:
  + The Reincarnation of Saint-Orlan (1990-es évek): plasztikai műtétek során különböző művészettörténeti szépségideálok (Botticelli Vénusz homloka, Mona Lisa állkapcsa) beépítése.
* **Testpolitika**: a női szépségideálok kritikája, a test autonómiája.
* **Kamera**: a műtétek élő közvetítése → a médium része a performansznak.
* **Kontroll**: a test fölötti uralom visszaszerzése az orvosi–esztétikai kontroll alól.

4. VALIE EXPORT (Ausztria, 1940–) – testpolitikai provokációk

* **Háttér**: a bécsi akcionizmus környezetében indult, de feminista kritikával lépett fel.
* **Fontos projektek**:
  + Tap and Touch Cinema (1968): a mellkasára erősített „dobozmozi” nyílásán keresztül a közönség érintheti meg → voyeurizmus és a filmipar nőábrázolásának kritikája.
  + Action Pants: Genital Panic (1969): kivágott nadrágban, fegyverrel pózol → a női test passzív szerepének elutasítása.
* **Testpolitika**: a női test nyilvános térben való önrendelkezése.
* **Kamera**: fotó és film a performanszok dokumentálására, a média képhatalmának kritikája.
* **Kontroll**: a művész „kiszedi” a női testet a patriarchális képkultúrából.

5. Sanja Iveković (Horvátország, 1949–) – személyes és politikai test

* **Háttér**: Jugoszlávia új művészeti színtere a 70-es években; konceptuális és feminista művészet találkozása.
* **Fontos projektek**:
  + Triangle (1979): Tito látogatása alatt erkélyen napozik, erotikus pózban → a titkosrendőrség reakcióját provokálja.
  + Double Life (1975–76): saját privát fotóit divatmagazinok képeivel párosítja → a női identitás konstruáltságának bemutatása.
* **Testpolitika**: a női test és a politikai hatalom kapcsolata.
* **Kamera**: fotó mint összehasonlító eszköz a magánélet és a tömegmédiás reprezentáció között.
* **Kontroll**: a szocialista állam és a nyugati reklámipar egyaránt formálja a női identitást – a művész ezeket szétbontja.

6. Közös vonások – test, kamera, kontroll

* **Test**: aktív médium, provokáció, politikai állítás eszköze.
* **Kamera**: dokumentál, közvetít, de a mű része is (nem csak rögzít).
* **Kontroll**: a művészek mind a társadalmi és vizuális kontrollt kérdőjelezik meg, visszaszerezve a test önreprezentációját.
* **Feminista üzenet**: a test nem a férfitekintet passzív tárgya, hanem politikai–művészi szubjektum.

7. 21. századi folytatás (2000–2025)

* ORLAN: bio- és digitális művészet, 3D-szkennelés, avatarok, transzhumán test.
* VALIE EXPORT: retrospektív kiállítások, testpolitikai diskurzus továbbvitele.
* Iveković: migráció, erőszak, társadalmi egyenlőtlenség témáinak kiterjesztése.
* Új generációs európai művészek (pl. Pilvi Takala, Pauline Boudry & Renate Lorenz) – digitális és queer testpolitika.

8. Összegzés – tételmondatok

1. A 70-es évektől a feminista művészet Európában a testet **önálló, aktív médiumként** használta a patriarchális képkultúra és társadalmi kontroll kritikájára.
2. **ORLAN** – a test radikális átalakítása a szépségideálok dekonstrukciójáért.
3. **VALIE EXPORT** – provokatív testpolitikai akciók, a nőábrázolás új kontextusba helyezése.
4. **Sanja Iveković** – a magán és nyilvános test politikai dimenzióinak feltárása.
5. A test, kamera és kontroll hármasa a feminista művészet alapvető szerkezeti eleme maradt 2025-ig.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Testpolitika
* Male gaze (férfitekintet) kritikája
* Kamera mint médium és kontroll-eszköz
* Feminista performansz és fotó
* ORLAN, VALIE EXPORT, Sanja Iveković

12. A művészet és a technológia kapcsolata a digitális fordulat előtt – Videóművészet, tipográfia, gépi esztétika

1. Bevezetés – Technológia mint művészeti médium a digitális fordulat előtt

* **Időkeret**: 1950-es évektől a ’90-es évek közepéig – számítógépek és internet megjelenése előtti korszak.
* **Kontextus**:
  + A II. világháború utáni technológiai fejlődés (televízió, film, számítógépek első hulláma, gépesítés).
  + Művészek egyre inkább **beemelik az ipari és kommunikációs technológiákat** a művészetbe.
* **Központi gondolat**: a technológia nemcsak eszköz, hanem **esztétikai és kritikai tárgy**.

2. Videóművészet – új médium a művészetben

****Kialakulás****

* 1960-as évek közepe: hordozható videokamera (Sony Portapak, 1965) forradalmasítja a rögzítést.
* A videó mint „demokratikus” médium → gyors reakció a televízió tömeghatására.

****Európai úttörők****

* **Nam June Paik** (Korea/DE/USA) – TV Buddha (1974), Magnet TV (1965) → televízió mint szobor, kép mint manipulálható adat.
* **Wolf Vostell** (DE) – televízió integrálása happeningekbe és installációkba (TV-Decollage).
* **Marina Abramović & Ulay** (YU/NL/DE) – performanszok videódokumentációja → a médium része a műnek.
* **Dara Birnbaum** (USA/IT/DE-ben is aktív) – televíziós képek újravágása, kritikai újrakontextualizálása.

****Jelentőség****

* A videó **nemcsak rögzít**, hanem **átalakítja a művészeti időérzékelést** (loop, lassítás, real-time).
* Kritikai médium → a tömegkommunikáció és média-képek hatalmának elemzése.

3. Tipográfia – vizuális kommunikáció és művészi kísérletek

****Előzmények****

* A modern tipográfia gyökerei: Bauhaus, konstruktivizmus, De Stijl.
* A háború utáni Európában tipográfia = **grafikai design és képzőművészet metszéspontja**.

****Művészeti irányok és példák****

* **Concrete poetry / vizuális költészet** – betűk mint vizuális elemek (Eugen Gomringer – „Constellations”).
* **Pop art tipográfia** – reklámnyelv ironikus felhasználása (Eduardo Paolozzi – brit pop korai példák).
* **Concept art tipográfia** – szöveg mint önálló műalkotás (Art & Language csoport, UK; Joseph Kosuth európai kiállításai).
* **Postmodern tipográfia** – 1980-as évek, radikális törések és eklektika (Wolfgang Weingart – „New Wave Typography”).

****Jelentőség****

* A tipográfia a művészeti és vizuális kommunikációs kísérletezés terepe lett.
* Nyelv és kép összeolvadása → a későbbi digitális multimédia előképe.

4. Gépi esztétika – ipari és számítógépes technológiák az alkotásban

****Fogalom****

* Művészeti irány, amely az ipari termelés, gépek, algoritmusok és mechanikus rendszerek vizuális logikáját használja.

****Példák****

* **Jean Tinguely** (CH) – kinetikus, önmegsemmisítő gépszobrok (Homage to New York, 1960).
* **Nicolas Schöffer** (FR/HU) – kibernetikus szobrok, fény–mozgás vezérlése elektronikával.
* **Vera Molnár** (FR/HU) – korai számítógépes grafika (plotterrajzok), algoritmikus formakísérletek.
* **Harold Cohen** (UK/USA-ban) – AARON program kezdeményei (1970-es évek).

****Jelentőség****

* A gép és ember alkotói viszonyának újragondolása.
* A „művészi kéz” helyét részben átveszi a program, algoritmus, mechanizmus.

5. A három terület kapcsolódásai

* **Videóművészet**: mozgókép, médiumkritika, performansz dokumentáció.
* **Tipográfia**: nyelv és vizualitás egyesítése, információs design esztétizálása.
* **Gépi esztétika**: technológiai folyamatok esztétikai átértelmezése.
* **Közös nevező**:
  + Intermedialitás: határátlépés művészeti ágak között.
  + Technológia mint tartalom: nemcsak eszköz, hanem művészi téma.
  + Előképek a digitális multimédia és interaktív művészet számára.

6. 21. századi továbbélés és digitális fordulat

* A 2000-es évektől ezek a technológiák integrálódnak a digitális és online művészetbe.
* Videó → streaming, AR/VR, interaktív installációk.
* Tipográfia → animált és interaktív betűformák, generatív design.
* Gépi esztétika → mesterséges intelligencia, robotikus installációk (pl. Patrick Tresset, Theo Jansen).

7. Összegzés – tételmondatok

1. A digitális korszak előtt a művészet és technológia kapcsolata a videó, tipográfia és gépi esztétika kísérletein keresztül bontakozott ki.
2. A videóművészet új időkezelést, a tipográfia a nyelv és kép integrációját, a gépi esztétika pedig az alkotás mechanizmusának újragondolását hozta.
3. Ezek a tendenciák előképei voltak a digitális multimédia, interaktív és hálózati művészet 21. századi formáinak.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Videóművészet (Nam June Paik, Vostell, Abramović/Ulay)
* Tipográfia: konkrét költészet, posztmodern tipográfia (Gomringer, Weingart)
* Gépi esztétika (Tinguely, Schöffer, Molnár)
* Intermedialitás
* Médiumkritika
* Analóg–digitális átmenet

13. Az installáció mint összművészeti médium: Boltanski, Kabakov, Whiteread – emlékezet, helyspecifikus gondolkodás

1. Bevezetés – Installációművészet a 20–21. században

* **Installáció**: olyan művészeti forma, amely **a teret teljes egészében műalkotássá alakítja**, gyakran több médiumot (szobor, hang, fény, videó, tárgyak) integrálva.
* **Összművészeti médium** (Gesamtkunstwerk):
  + Hat a látásra, hallásra, tapintásra, térérzékelésre.
  + A néző aktív résztvevő, bejárja a teret.
* **Fejlődés**:
  + Előzmények: dadaisták, konstruktivisták, Bauhaus-térkísérletek, 1960-as évek happeningjei.
  + 1970–80-as évek: a konceptuális művészet és minimalizmus öröksége → a tér és jelentés egysége.
  + 1990-es évektől: installáció mint múzeumi és közterületi művészet fő műfaja.

2. Kulcsfogalmak

1. **Emlékezet**
   * Kollektív és személyes múlt feldolgozása tárgyak, terek és atmoszféra révén.
2. **Helyspecifikus gondolkodás** (site-specific art)
   * Az adott hely története, fizikai adottságai, társadalmi kontextusa meghatározza a mű létét.
3. **Összművészeti jelleg**
   * Különböző médiumok (tárgyak, hang, fény, fotó, videó) összehangolása a teljes élmény érdekében.

3. Christian Boltanski (Franciaország, 1944–2021) – az emlékezet archívuma

* **Tematika**: holokauszt, háborús traumák, az egyéni és kollektív emlékezet törékenysége.
* **Módszer**:
  + Talált fotók, archív képek, személyes tárgyak (ruhák, fényképek, dobozok) elrendezése.
  + Fényforrásokkal, árnyékokkal teremtett drámai atmoszféra.
* **Példaművek**:
  + Réserve sorozatok (1980–): ruhahalmazok és portrék archívuma.
  + Monument installációk: fekete-fehér fotók lámpákkal megvilágítva.
* **Helyspecifikusság**:
  + Gyakran történelmi helyszínekre reagál (pl. Documenta, múzeumok).
* **Emlékezetkezelés**:
  + Nem dokumentál, hanem idéz és érzékeltet → a hiány művészete.

4. Ilya Kabakov (Oroszország/USA, 1933–2023) – a totalitárius emlékezet tere

* **Háttér**: Moszkvai konceptualizmus → ironikus reflexió a szovjet mindennapokra.
* **Installációk jellemzői**:
  + Teljesen berendezett terek: szobabelsők, közintézmények, udvarok.
  + Fikció és valóság keverése → kitalált történetek, „névtelen” lakók, fiktív narrátorok.
* **Példaművek**:
  + The Man Who Flew into Space from His Apartment (1985): egy szovjet lakásból rakétával „megszökött” ember története.
  + Ten Characters (1988–89): tíz külön élet története rekonstruált enteriőrökben.
* **Helyspecifikusság**:
  + A tér maga hordozza a történetet; a látogató „belelép” a fikcióba.
* **Emlékezetkezelés**:
  + A szovjet múlt személyes és kollektív mitológiájának iróniával és nosztalgiával teli megjelenítése.

5. Rachel Whiteread (Egyesült Királyság, 1963–) – a hiány szobrai

* **Módszer**:
  + Terek, bútorok, épületek negatív lenyomatának öntése (gipsz, beton, műgyanta).
  + A hiány és jelenlét paradox viszonya.
* **Példaművek**:
  + House (1993): egy londoni ház belsejének betonba öntött lenyomata.
  + Holocaust Memorial (2000, Bécs): a zsidó áldozatok könyvtárának zárt beton tömbje.
* **Helyspecifikusság**:
  + Művei gyakran adott hely történelmi és fizikai kontextusára reagálnak.
* **Emlékezetkezelés**:
  + Az üresség, az eltűnt élet jelei → az emlékezés fizikai formái.

6. Közös pontok – installáció mint emlékezetművészet

* **Emlékezet**:
  + Boltanski: trauma és kollektív hiány.
  + Kabakov: a múlt hétköznapjainak és ideológiájának rekonstrukciója.
  + Whiteread: a hiány és üresség anyagi formába öntése.
* **Helyspecifikusság**:
  + Minden alkotó reagál az adott térre, annak történetére és érzelmi töltetére.
* **Összművészeti médium**:
  + Fotó, tárgy, hang, fény, építészeti forma integrációja.
* **Néző szerepe**:
  + Nem passzív szemlélő → bejárja, érzékeli, „átéli” a teret.

7. 21. századi továbbélés (2000–2025)

* Az installáció kulcsfontosságú médium marad a kortárs művészetben.
* Új technológiák (hanginstallációk, AR/VR, interaktív elemek) gazdagítják a médiumot.
* Emlékezet- és helyspecifikus művek kiemelt szerepe a kulturális örökség kezelésében, múzeumi gyakorlatban és köztereken.
* Kortárs példák: Olafur Eliasson (atmoszférikus térélmények), Doris Salcedo (trauma és emlékezet), Anselm Kiefer (történelmi installációk).

8. Összegzés – tételmondatok

1. Az installáció az 1970-es évektől vált a kortárs művészet egyik fő médiumává, amely képes a tér, a tárgyak, a fény és a hang összművészeti integrációjára.
2. **Boltanski** – az archívum és a hiány költőisége.
3. **Kabakov** – a totalitárius hétköznapok és személyes történetek ironikus rekonstrukciója.
4. **Whiteread** – a hiány és emlékezet anyagba öntése.
5. Az emlékezet és a helyspecifikus gondolkodás közös pontként köti össze a három alkotó életművét.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Installációművészet
* Gesamtkunstwerk (összművészeti médium)
* Helyspecifikus gondolkodás
* Emlékezetművészet
* Christian Boltanski, Ilya Kabakov, Rachel Whiteread

14. Közép- és Kelet-Európa alternatív modernitásai: Erdély Miklós, Hajas Tibor, Marina Abramović – test, trauma, államhatalom

1. Bevezetés – Alternatív modernitás fogalma

* **Nyugati modernizmus** vs. **kelet-európai kontextus**:
  + Nyugaton: intézményileg elfogadott avantgárd, galériarendszer, piac.
  + Keleten: szocialista realizmus hivatalos ideológiája, cenzúra, állami kontroll.
* **Alternatív modernitás**:
  + Kísérletezés és avantgárd stratégiák a hivatalos kultúrpolitika keretein kívül.
  + Féllegális, underground, akció- és performanszművészet, konceptuális gyakorlatok.
* Kulcstéma: a művészet politikai-társadalmi elnyomás közegében **egzisztenciális és testi eszközökkel** fejez ki ellenállást.

2. Kulcsfogalmak

1. **Test** – személyes és politikai jelentéshordozó; a művész saját teste válik üzenetközvetítő médiumává.
2. **Trauma** – történelmi (háború, diktatúra) és személyes (erőszak, halálközeliség) élmények művészi feldolgozása.
3. **Államhatalom** – a művészet szabadságának korlátozása, cenzúra, a test feletti kontroll mint politikai eszköz.

3. Erdély Miklós (Magyarország, 1928–1986) – konceptuális ellenállás

* **Háttér**: filmrendező, költő, képzőművész; a magyar neoavantgárd kulcsfigurája.
* **Műfajok**: konceptuális művészet, film, akcióművészet, mail art.
* **Jellemzők**:
  + Ironikus, filozófiai alapú művek.
  + A nyelv és kép határán működő, allegorikus rendszerek.
* **Test és trauma**:
  + Test közvetlen használata ritkább, de szöveges–képi reflexióiban tematizálja a hatalom és az egyén viszonyát.
  + A „trauma” nála intellektuális–történelmi reflexióként jelenik meg (holokauszt, politikai elnyomás).
* **Államhatalommal való viszony**:
  + Féllegális művészeti események, Balatonboglári Kápolnatárlatok (1970–73) – rendőri felszámolás.

4. Hajas Tibor (Magyarország, 1946–1980) – radikális testművészet

* **Háttér**: költő, performer, fotóművész; a magyar body art meghatározó alakja.
* **Műfajok**: performansz, akcióművészet, fotósorozatok.
* **Test**:
  + Saját testét fizikai és pszichés határhelyzeteknek teszi ki (Öndivatbemutató, 1976).
  + Fájdalom, veszély, önsérülés a kifejezés része.
* **Trauma**:
  + Halálközeliség, egzisztenciális fenyegetettség mint közép-európai létélmény.
* **Államhatalom**:
  + Művei hivatalosan nem jelenhettek meg, fotódokumentációk féllegálisan terjedtek.
  + A performanszok ideiglenessége részben a hatalommal való konfrontáció következménye.

5. Marina Abramović (Jugoszlávia/Szerbia, 1946–) – test és psziché határain

* **Háttér**: belgrádi képzőművészeti főiskola után a jugoszláv „soft” diktatúrában kezdett alkotni; később nemzetközi karrier.
* **Műfajok**: performansz, hosszú időtartamú akciók, installáció.
* **Test**:
  + Saját testét extrém kitartáspróbáknak és veszélyhelyzeteknek teszi ki (Rhythm 0, 1974 – a közönség bármilyen eszközzel bánhat vele).
* **Trauma**:
  + A jugoszláv politikai és társadalmi feszültségek hátterében az emberi viselkedés szélsőségeinek vizsgálata.
* **Államhatalom**:
  + Korai jugoszláv performanszai a politikai rendszer határait feszegették, későbbi munkái globális kontextusban is a hatalmi viszonyokkal foglalkoznak.

6. Közép- és Kelet-Európa sajátosságai

* **Hivatalos–alternatív szféra kettőssége**: az avantgárd nem integrálódott az állami művészetbe.
* **Underground hálózatok**: magánlakások, féllegális kiállítóhelyek, szamizdat és fotódokumentáció.
* **A test mint politikai eszköz**: a cenzúra és nyelvi korlátok miatt a test válik a „kimondhatatlan” hordozójává.
* **Trauma mint közös kulturális tapasztalat**: háborús múlt, diktatúra, erőszakos hatalmi struktúrák.

7. 21. századi továbbélés (2000–2025)

* Erdély és Hajas munkásságát újraértelmezik retrospektív kiállítások és publikációk; archiválás, digitalizálás.
* Abramović a globális performanszszíntér vezető alakja marad (The Artist Is Present, MoMA, 2010).
* Fiatal közép- és kelet-európai művészek (pl. Tanja Ostojić, Csákány István) a test és hatalom kérdését új, digitális és interaktív médiumokkal dolgozzák fel.

8. Összegzés – tételmondatok

1. Közép- és Kelet-Európa alternatív modernitásai a hivatalos művészet ellenében, korlátozott szabadságban jöttek létre.
2. **Erdély Miklós** – konceptuális nyelvjáték és intellektuális politikai kritika.
3. **Hajas Tibor** – radikális, testi önfeláldozás a trauma és hatalom élményének megjelenítésére.
4. **Marina Abramović** – a test extrém igénybevételén keresztül vizsgálja a határhelyzeteket és hatalmi dinamikákat.
5. A test, trauma és államhatalom hármasa a régió avantgárd művészetének meghatározó szerkezeti eleme 1950 után.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Alternatív modernitás
* Testművészet / body art
* Politikai performansz
* Trauma reprezentációja
* Erdély Miklós, Hajas Tibor, Marina Abramović

15. Migráció, identitás, posztkolonializmus a kortárs művészetben: Yinka Shonibare, Bouchra Khalili (európai kontextus), diaszpóra-esztétikák

1. Bevezetés – Történeti és kulturális háttér

* **1950 után** Európa kulturális és társadalmi arculata alapvetően átalakult:
  + Gyarmati birodalmak felbomlása → posztkoloniális migrációs hullámok Afrikából, Ázsiából, a Karib-térségből.
  + Munkaerő-vándorlás és menekültáradat → multikulturális városok (London, Párizs, Berlin, Amszterdam).
* **A művészet reakciója**:
  + Az identitás, kulturális hibriditás, gyarmati múlt kritikai vizsgálata.
  + Az európai intézményrendszer lassan nyitott a nem-európai hátterű alkotók felé.
* **Fő kérdések**:
  + Hogyan jelenik meg a gyarmati örökség a kortárs művészetben?
  + Hogyan formálja a migráció az egyéni és kollektív identitást?
  + Mit jelent „diaszpóra-esztétika” európai kontextusban?

2. Kulcsfogalmak

1. **Posztkolonializmus** – A gyarmati múlt politikai, gazdasági és kulturális következményeinek elemzése és kritikája.
2. **Migráció** – Az otthon és idegen közötti identitásrétegek, mozgás és kényszerű vándorlás tapasztalata.
3. **Diaszpóra-esztétikák** – Művészeti stratégiák, amelyek a kulturális keveredés, átmenetiség, többnyelvűség és hibrid formák révén épülnek fel.
4. **Hibriditás** (Homi K. Bhabha) – Különböző kulturális kódok összefonódása új identitásformákat hoz létre.

3. Yinka Shonibare CBE (Nigéria/UK, 1962–) – a gyarmati múlt és a hibrid identitás

* **Háttér**:
  + Lagosban született, Londonban nevelkedett; a brit–nigériai kettős identitás meghatározó.
* **Módszer és motívumok**:
  + Viktoriánus és rokokó jelmezek holland viaszmintás textíliákból („African batik”) → az anyag valójában gyarmati kereskedelem terméke.
  + Figurák gyakran fejetlenek → az identitás és hatalmi reprezentáció kérdése.
* **Példaművek**:
  + The Swing (after Fragonard) (2001): klasszikus festmény újragondolása afrikai textillel.
  + Nelson’s Ship in a Bottle (2010): brit tengerészeti múlt, afrikai minták.
* **Tematika**:
  + A gyarmati történelem újramesélése iróniával és vizuális túlzással.
  + Kettős nézőpont: belül és kívül az európai kultúrán.

4. Bouchra Khalili (Marokkó/FR, 1975–) – migrációs útvonalak és személyes narratívák

* **Háttér**:
  + Marokkóban született, Franciaországban él; fotó, videó, installáció.
* **Módszer**:
  + Dokumentarista és konceptuális eszközök ötvözése.
  + Migránsok, menekültek, diaszpórák személyes történeteinek rögzítése.
* **Példaművek**:
  + The Mapping Journey Project (2008–2011): menekültek saját kézzel rajzolt térképei és szóbeli történetei.
  + The Speeches Series (2012–2013): marginalizált csoportok politikai önkifejezése.
* **Tematika**:
  + A migráció topográfiája – határátlépések, láthatatlan útvonalak.
  + Hangadás azoknak, akik nincsenek reprezentálva az intézményi narratívákban.

5. Diaszpóra-esztétikák az európai művészetben

* **Közös jellemzők**:
  + Többnyelvűség, többkultúrájúság vizuális formában.
  + Hibrid anyaghasználat (pl. európai klasszikus formák + nem-európai motívumok).
  + Személyes és kollektív történelmek összefonódása.
* **Európai kontextus**:
  + Kiállítási platformok: *D*ocumenta, Venice Biennale, Tate Modern, Palais de Tokyo.
  + Folyamatos vita: integráció vs. exotizálás az intézményi szférában.

6. 21. századi trendek (2000–2025)

* Migrációs válságok (2015, 2022) új aktualitást adnak a témának.
* Digitális médiumok → migrációs útvonalak, hang- és videóinterjúk online archívumai.
* Új alkotók: Otobong Nkanga (Nigéria/Belgium), Kader Attia (Algéria/FR) – dekolonizáció, anyag- és tárgytörténetek.
* Kritikai intézménytörténet: múzeumok gyarmati gyűjteményeinek újraértékelése.

7. Összegzés – tételmondatok

1. A posztkolonializmus, migráció és identitás kérdése a 20. század második felétől meghatározó témává vált az európai kortárs művészetben.
2. **Yinka Shonibare** a gyarmati örökséget és a kulturális hibriditást vizuális iróniával és történelmi újraértelmezéssel dolgozza fel.
3. **Bouchra Khalili** a migráció személyes topográfiáját és a láthatatlan közösségek hangját hozza be a művészeti szférába.
4. A diaszpóra-esztétikák a kulturális identitás összetettségét, az otthon és idegenség közti állapotot, valamint a hibrid vizuális nyelvet hangsúlyozzák.
5. Az európai kortárs művészetben ezek a témák a globális társadalmi változásokkal párhuzamosan 2025-ben is aktuálisak.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Posztkolonializmus
* Migrációs narratívák
* Diaszpóra-esztétika
* Hibriditás (Homi K. Bhabha)
* Yinka Shonibare – afrikai textil és európai művészettörténet
* Bouchra Khalili – térképek, személyes történetek

16. Kortárs európai aktivista művészet és politikai beavatkozás: Forensic Architecture, Peng! Collective, társadalmi igazságosság esztétikája

1. Bevezetés – Aktivista művészet Európában

* **Aktivista művészet**: művészeti gyakorlat, amely **közvetlen politikai, társadalmi változásra törekszik**, nemcsak kommentálja, hanem beavatkozik a valós folyamatokba.
* **Európai kontextus**:
  + 1968: diáklázadások, háborúellenes mozgalmak → művészet és politika összekapcsolódása.
  + 1990 után: globalizáció, migráció, klímaválság, megfigyelés, jogsértések.
* **Fő kérdés**: Hogyan képes a művészet eszközként működni a társadalmi igazságosságért folytatott küzdelemben?

2. Kulcsfogalmak

1. **Politikai beavatkozás** – művészeti akciók, amelyek a politikai folyamatokba való tényleges beleszólást célozzák (jogi ügyek, közterek, médiatér).
2. **Társadalmi igazságosság esztétikája** – olyan vizuális és narratív formák, amelyek célja a marginalizált csoportok helyzetének láthatóvá tétele, a hatalmi struktúrák kritikája.
3. **Taktikai média** – művészeti és aktivista stratégiák, amelyek digitális és hagyományos médiát használnak a hatalom megzavarására és üzenetek gyors terjesztésére.

3. Forensic Architecture (UK, 2010–) – vizuális nyomozás mint művészet

* **Háttér**:
  + Eyal Weizman által alapított kutatócsoport, a londoni Goldsmiths University-n működik.
  + Interdiszciplináris: építészek, művészek, jogászok, újságírók.
* **Módszer**:
  + Digitális rekonstrukciók, 3D-modell, térképezés, videóelemzés.
  + Események (bombázások, rendőri erőszak, emberi jogi visszaélések) részletes vizsgálata.
* **Példaművek**:
  + Saydnaya Prison (2016) – szíriai börtön vizuális rekonstrukciója túlélők beszámolói alapján.
  + Grenfell Tower Fire (2017) – tűzeset térbeli elemzése, felelősségi lánc feltárása.
* **Társadalmi igazságosság**:
  + Az alkotások bizonyítékként is használhatók emberi jogi perekben.
  + A művészeti kiállítások a nyomozásokat széles közönség elé viszik.
* **Esztétikai sajátosság**:
  + Minimalista, adat-alapú vizualitás → hitelesség, objektivitás érzetének erősítése.

4. Peng! Collective (Németország, 2013–) – kreatív politikai provokáció

* **Háttér**:
  + Berlinben működő művész-aktivista csoport.
  + Erősen kapcsolódik a hacktivizmushoz, médiahackhez, performatív politikai akciókhoz.
* **Módszer**:
  + Szerepjáték, álhírek, közterületi akciók.
  + Politikai üzenetek becsempészése a mainstream médiába.
* **Példaművek**:
  + Camover (2013) – globális „kameravadászat” a megfigyelő rendszerek ellen.
  + Intelexit (2015) – kampány a titkosszolgálatok munkatársainak lemondásáért, „dezertálási” tanácsadóbusz.
* **Társadalmi igazságosság**:
  + Korrupció, megfigyelés, hatalmi visszaélések nyilvánosságra hozása.
* **Esztétikai sajátosság**:
  + Humor, irónia, játékosság → figyelemfelkeltés és részvételre ösztönzés.

5. Társadalmi igazságosság esztétikája – összehasonlító jellemzők

Szempont	**Forensic Architecture**	**Peng! Collective**
Fő eszköz	Digitális rekonstrukció, tényfeltárás	Performansz, hack, médiahack
Esztétika	Minimalista, adatvizualizációs	Provokatív, ironikus, interaktív
Cél	Bizonyítékteremtés, emberi jogvédelem	Nyilvánosság provokálása, aktivizálás
Társadalmi fókusz	Háborús bűnök, erőszak, katasztrófák	Megfigyelés, politikai korrupció

6. Aktivista művészet 1950–2025 között – európai ív

* **1950–70-es évek**: performanszok, akcióművészet (Joseph Beuys – „művészet mint társadalmi szobrászat”).
* **1980–90-es évek**: médiaművészet, taktikai média (Critical Art Ensemble, RTMark).
* **2000–2025**: hálózati aktivizmus, nyílt forráskódú nyomozások, digitális kampányok (Forensic Architecture, Peng! Collective, Extinction Rebellion art).

7. Kortárs tendenciák (2020 után)

* AI és big data elemzés művészeti és jogvédelmi célokra.
* Klímaválság és menekültügy mint fő témák.
* Decentralizált kollektívák: online közösségek közös művészeti-akciós projektekben.
* Etikai kérdések: hitelesség, művészet és aktivizmus határainak elmosódása.

8. Összegzés – tételmondatok

1. A kortárs európai aktivista művészet a művészi formákat konkrét politikai cselekvéssel ötvözi.
2. **Forensic Architecture** – a vizuális bizonyíték esztétikája, amely a művészetet jogi és társadalmi beavatkozásra használja.
3. **Peng! Collective** – humorral és médiamanipulációval provokálja a hatalmi struktúrákat.
4. A társadalmi igazságosság esztétikája a hitelesség, közösségi részvétel és politikai hatás hármasán alapul.
5. 2025-ben ez a művészeti irány továbbra is kulcsszerepet játszik a közéleti viták formálásában.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Aktivista művészet
* Politikai beavatkozás
* Társadalmi igazságosság esztétikája
* Taktikai média
* Forensic Architecture – vizuális nyomozás
* Peng! Collective – kreatív politikai provokáció

17. Digitális és újmédiás művészet: videó, VR, AI, NFT – Interaktív installációk, mesterséges intelligencia, posztdigitális esztétika

1. Bevezetés – A digitális fordulat a művészetben

* **Előzmények** (1950–1980): számítógépes grafika, videóművészet, kísérleti elektronikus zene → technológia beépülése az avantgárd és konceptuális művészetbe.
* **Digitális korszak** (1990–2000): személyi számítógép, internet, multimédia megjelenése → interaktív, hálózatalapú művek.
* **Újmédiás korszak** (2000–2025): VR, AR, mesterséges intelligencia, blockchain/NFT, posztdigitális stratégiák.

2. Kulcsfogalmak

1. **Újmédia** – olyan művészeti formák, amelyek digitális technológiát, hálózatokat vagy interaktív eszközöket integrálnak.
2. **Interaktív installáció** – a néző aktív résztvevő, a mű a részvétel során jön létre.
3. **Mesterséges intelligencia (AI) művészet** – algoritmusok, gépi tanulás, generatív modellek alkalmazása.
4. **Posztdigitális esztétika** – a digitális technológia már nem újdonság, hanem természetes háttér; kritikai, hibrid és analóg–digitális vegyes formák.
5. **NFT** – non-fungible token, blokkláncon alapuló egyedi digitális tulajdonjog igazolás.

3. Videóművészet – az analógtól az interaktívig

* **Analóg korszak (1960–1980)**: Nam June Paik, Wolf Vostell → médiumkritika, televízió mint szobor.
* **Digitális átmenet (1990–2000)**: Bill Viola – nagy felbontású lassított mozgóképek, meditatív terek.
* **Európai példák**:
  + Pipilotti Rist (CH) – immerszív videóinstallációk (Ever Is Over All, 1997).
  + Douglas Gordon (UK) – 24 Hour Psycho (1993) – filminstalláció időmanipulációval.

4. VR és AR művészet

* **VR (Virtual Reality)**:
  + Teljesen immerszív környezet → a néző „belép” a műalkotásba.
  + Európai példa: Björk digitális kiállításai (izlandi–európai kurátori közegben), Tree VR-projektek (klímaaktivizmus).
* **AR (Augmented Reality)**:
  + Valós tér + digitális réteg.
  + Public art kiterjesztése: AR-szobrok köztereken, múzeumi tárlatbővítések.
* Műfaji sajátosság: helyspecifikusság, multiszenzoros élmény, mozgás és interakció integrálása.

5. AI-művészet

* **Előzmények**: 1970-es évek algoritmikus grafika (Vera Molnár), szabályalapú generatív művek.
* **21. századi áttörés**:
  + Gépi tanulás, deep learning, generatív neurális hálók (GAN-ok).
  + **Európai alkotók**:
    - Mario Klingemann (DE) – generatív portrék, kód alapú alkotás.
    - Anna Ridler (UK) – képi adathalmazok kritikai feldolgozása.
* **Kritikai dimenziók**:
  + Adatbázisok torzításai, algoritmikus elfogultság.
  + AI mint társszerző → szerzőiség újraértelmezése.

6. NFT és blokklánc alapú művészet

* **Lényege**: digitális művek egyediségének és tulajdonjogának biztosítása blokkláncon keresztül.
* **Európai példák**:
  + Pak (digitális alkotó, EU-s kapcsolatokkal) – koncepcionális NFT-projektek.
  + Robness és kelet-európai kriptoart közösségek.
* **Pozitívumok**: decentralizált műpiac, közvetlen alkotó–gyűjtő kapcsolat.
* **Kritika**: spekuláció, környezeti hatások, művészeti minőség kérdése.

7. Interaktív installációk – a néző mint alkotótárs

* **Jellemzők**:
  + Szenzorok, mozgáskövetés, érintésérzékeny felületek.
  + Reagálás a néző mozgására, hangjára, biometrikus adataira.
* **Európai alkotók**:
  + Rafael Lozano-Hemmer (ES/MX) – Pulse Room: látogatók pulzusa fényként jelenik meg.
  + Random International (UK/DE) – Rain Room: esőben száraz marad a néző környezete.
* **Üzenet**: részvételiség, technológia emberközelbe hozása.

8. Posztdigitális esztétika

* **Meghatározás**:
  + Digitális technológiák természetes beépülése a mindennapokba.
  + Kritikai reflexió: „nem a technológia az újdonság, hanem amit vele mondunk”.
* **Műfaji példák**:
  + Analóg és digitális hibrid installációk.
  + Újrahasznosított hardver, low-tech eszközök kreatív használata.
  + Offline–online közti átjárás tematizálása.
* **Európai alkotók**:
  + Hito Steyerl (DE) – digitális képkultúra politikai kritikája.
  + Jonas Lund (SE) – művészet és online algoritmusok metszéspontja.

9. 1950–2025 ív – fő tendenciák

* **1950–70**: kísérleti videó és számítógépes grafika.
* **1980–90**: digitális képalkotás, interaktív médiumok kezdete.
* **2000–2010**: hálózati művészet, korai VR-kísérletek.
* **2010–2025**: AI, NFT, XR-technológiák (VR/AR/MR), posztdigitális hibrid formák.

10. Összegzés – tételmondatok

1. A digitális és újmédiás művészet az elmúlt 70 évben a technológiai változásokkal párhuzamosan formálta át a művészeti nyelvet.
2. A videó, VR, AI és NFT nemcsak eszköz, hanem **tartalom** is: a technológia maga válik művészeti témává.
3. Az interaktív installációk a nézőt alkotótárssá teszik, a posztdigitális esztétika pedig a technológia hétköznapiságát kritizálja vagy ünnepli.
4. Európa kulcsszereplője a digitális művészet globális diskurzusának, különösen a konceptuális és kritikai újmédiás gyakorlatok terén.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Újmédia, interaktív installáció
* Mesterséges intelligencia művészet
* Posztdigitális esztétika
* NFT és blokklánc
* Európai példák: Pipilotti Rist, Mario Klingemann, Hito Steyerl, Random International

18. Ökológiai és klímatudatos művészet: Olafur Eliasson, Joana Moll, ecokritika, anyaghasználat

1. Bevezetés – Ökoművészet a kortárs művészetben

* **Fogalom**: Olyan művészeti gyakorlat, amely a természet, a környezeti válság, az ökológiai rendszerek és a klímaváltozás problémáit tematizálja, gyakran aktivista céllal.
* **Történeti ív**:
  + 1960–70-es évek: Land Art (Robert Smithson, Richard Long) – természet és táj közvetlen bevonása.
  + 1990–2000: ökológiai tudatosság erősödése a globális klímaválság diskurzusa nyomán.
  + 2010–2025: klímatudatos installációk, adatalapú projektek, anyaghasználati etika.
* **Fő cél**: Érzékenyítés, tudatosítás, közösségi részvétel elősegítése.

2. Kulcsfogalmak

1. **Ecokritika** – irodalom- és művészettudományi irányzat, amely a műalkotások természet- és környezetábrázolását elemzi, kritizálja az antropocentrikus nézőpontot.
2. **Ökoművészet** – művészeti gyakorlat, amely reagál az ökológiai és környezeti kérdésekre.
3. **Klímatudatosság** – alkotói és intézményi felelősségvállalás a szénlábnyom csökkentésében, fenntartható anyaghasználatban.
4. **Anyaghasználat** – újrahasznosítás, helyi és természetes alapanyagok, alacsony környezeti terhelés.

3. Olafur Eliasson (Dánia/Izland, 1967–) – érzékelés és környezeti tudatosság

* **Módszer**:
  + Nagyléptékű, multiszenzoros installációk fény, víz, köd, jég felhasználásával.
  + A természet jelenségeinek szimulálása mesterséges környezetben.
* **Példaművek**:
  + The Weather Project (Tate Modern, 2003) – mesterséges napfény és köd, a nézők kollektív élménye.
  + Ice Watch (2014–) – valódi grönlandi jégtömbök installálása városi térben, a globális felmelegedés érzékeltetésére.
* **Anyaghasználat és klímatudatosság**:
  + Megújuló energiaforrások alkalmazása, a jégtömbök természetes olvadásának bemutatása.
* **Ecokritikai szempont**:
  + Ember és természet viszonyának újrafogalmazása élményalapú művészeten keresztül.

4. Joana Moll (Spanyolország, 1982–) – digitális környezetkritika

* **Módszer**:
  + Online adatvizualizációk, internetes ökoszisztéma kritikai feltárása.
  + A technológiai infrastruktúra láthatatlan környezeti költségeinek bemutatása.
* **Példaművek**:
  + CO2GLE (2015) – a Google keresések szén-dioxid-kibocsátásának valós idejű számítása.
  + The Hidden Life of an Amazon User (2019) – egy online vásárlás mögötti adatforgalom és energiafogyasztás feltárása.
* **Anyaghasználat és klímatudatosság**:
  + Virtuális anyaghasználat → „digitális lábnyom” vizsgálata.
* **Ecokritikai szempont**:
  + A digitális technológia nem „anyag nélküli”: láthatatlan ökológiai terhek bemutatása.

5. Anyaghasználat a klímatudatos művészetben

* **Hagyományos művészet**: kő, fém, műanyag – gyakran magas környezeti költséggel.
* **Ökoművészet stratégiái**:
  + Újrahasznosított vagy helyben talált anyagok.
  + Biológiailag lebomló médiumok.
  + Energiatakarékos installációs megoldások.
* **Etikai dimenzió**:
  + A műtárgy előállítása, szállítása, kiállítása során keletkező ökológiai lábnyom minimalizálása.

6. Ecokritikai olvasat

* **Eliasson**: érzelmi és érzéki bevonás → közvetlen empátia a természeti folyamatok iránt.
* **Moll**: kritikai–analitikus megközelítés → rendszerszintű problémák láthatóvá tétele.
* **Közös pont**:
  + Mindkét művész a láthatatlant láthatóvá teszi, legyen az egy olvadó jégtömb vagy a digitális adatforgalom szénlábnyoma.
* **Eltérés**:
  + Eliasson főleg fizikai–térbeli élményben dolgozik, Moll főként digitális–adat alapú diskurzusban.

7. 21. századi ökológiai művészet trendjei (2000–2025)

* **Új technológiák**:
  + AI-alapú környezeti modellezés.
  + VR-élmények a klímaváltozás szimulációjára.
* **Közösségi projektek**:
  + Helyi közösségek bevonása természet-helyreállítási akciókba.
* **Intézményi változások**:
  + „Zöld múzeum” programok – fenntartható kiállítási gyakorlatok.

8. Összegzés – tételmondatok

1. Az ökológiai és klímatudatos művészet 1950 óta a land art-tól a digitális környezetkritikáig fejlődött.
2. **Olafur Eliasson** a természet érzéki élményén keresztül teremt közvetlen kapcsolatot a néző és a környezeti problémák között.
3. **Joana Moll** a digitális infrastruktúra láthatatlan ökológiai terheit teszi érzékelhetővé.
4. Az ecokritika elmélete segít megérteni a művekben rejlő természet–ember viszonyrendszer kritikai újraértelmezését.
5. Az anyaghasználat és a kiállítási gyakorlat ökológiai felelőssége ma már a kortárs művészeti intézmények és alkotók etikai minimuma.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Ökoművészet
* Klímatudatosság
* Ecokritika
* Anyaghasználati etika
* Olafur Eliasson – érzéki környezetművészet
* Joana Moll – digitális környezetkritika

19. A kortárs művészet intézményrendszere: múzeum, biennále, kurátor – A művészet bemutatása, értelmezése, közvetítése

1. Bevezetés – Intézmények szerepe a kortárs művészetben

* **Intézményrendszer**: azon szervezetek, események és szereplők hálózata, amelyek meghatározzák, mit, hogyan és kinek mutatnak be a kortárs művészetből.
* **Fő funkciók**:
  1. **Bemutatás** – kiállítások, installációk, performanszok.
  2. **Értelmezés** – szakmai kontextus megteremtése, művészettörténeti narratívák építése.
  3. **Közvetítés** – kapcsolattartás a közönséggel, oktatás, médiamegjelenés.

2. Múzeum – a kortárs művészet legitimációs tere

* **1950-es évek**: hagyományos múzeumok a modernizmus kánonját építik (pl. Centre Pompidou előzményei, Stedelijk Museum).
* **1970–90-es évek**: specializálódás kortárs művészetre → Tate Modern (2000), MAXXI (Róma), MUDAM (Luxemburg).
* **Feladatok**:
  + Gyűjteményépítés.
  + Kiállításrendezés (állandó + időszaki).
  + Műtárgyvédelem és restaurálás.
  + Publikációk, kutatás.
* **Kritikai kérdések**:
  + Ki kerül be a gyűjteménybe, és ki marad ki?
  + Gyarmati örökség újraértékelése (restitúció, posztkoloniális kritika).
  + Fenntarthatóság és „zöld múzeum” programok.

3. Biennále – globális művészeti platform

* **Velencei Biennále** (1895–) → a legnagyobb presztízsű, ország-pavilonos formátum.
* **Documenta** (Kassel, 1955–) → 5 évente, kritikai elmélyülés, kurátori kísérletezés.
* **Manifesta** (1996–) → vándorló európai biennále, regionális kontextusok bevonása.
* **Funkciók**:
  + Nemzetközi láthatóság biztosítása.
  + Új trendek, kísérleti projektek bemutatása.
  + Gazdasági–turisztikai hatás.
* **Kritikai kérdések**:
  + Biennálé-boom és „biennializmus” – túltermelés, sztárkurátorok dominanciája.
  + Helyi közösségek bevonása vs. kulturális kolonizáció.

4. Kurátor – a 20–21. század művészeti kulcsszereplője

* **Definíció**:
  + Kiállítások koncepciójának megalkotója, művészek kiválasztója, közvetítő a művész és intézmény között.
* **Történeti fordulópontok**:
  + 1960–70-es évek: kurátor mint kreatív alkotótárs (Harald Szeemann – When Attitudes Become Form, 1969).
  + 1990-től: kurátori sztárkultusz, globális mobilitás.
* **Feladatok**:
  + Koncepcióalkotás és kutatás.
  + Művészek kiválasztása.
  + Kiállítási dramaturgia.
  + Közönségkommunikáció.
* **Kritikai kérdések**:
  + Kurátori hatalom és kánonképzés.
  + Diverzitás és reprezentáció hiánya.

5. A bemutatás, értelmezés és közvetítés módszerei

****Bemutatás****:

* Térhasználat (white cube, site-specific terek, közterek).
* Multimédiás eszközök integrálása (videó, hang, VR).

****Értelmezés****:

* Kiállítási szövegek, katalógusok, tárlatvezetések.
* Kritikai keretezés: feminista, posztkoloniális, ökológiai perspektívák.

****Közvetítés****:

* Múzeumpedagógia (iskolai programok, workshopok).
* Digitális platformok, élő közvetítések, online archívumok.
* Közösségi médiás aktivitás.

6. 21. századi trendek (2000–2025)

* **Digitalizáció**:
  + Online kiállítások (pl. COVID–19 alatt).
  + 3D bejárható terek, virtuális tárlatvezetések.
* **Fenntarthatóság**:
  + Anyaghasználat, utaztatás minimalizálása.
  + Zöld logisztika.
* **Decentralizáció**:
  + Független művészeti terek, pop-up kiállítások, online-only projektek.
* **Társadalmi érzékenyítés**:
  + Bevándorlás, klímaváltozás, genderkérdések erőteljes jelenléte.
  + Közösségi részvételen alapuló projektek.

7. Kritikai nézőpontok

* **Institucionalizmus kritikája**:
  + Brian O’Doherty: Inside the White Cube – a modern kiállítási tér ideológiája.
* **Institucionalizmus és aktivizmus találkozása**:
  + Kurátorok és művészek egy része a múzeumi struktúrát belülről próbálja megváltoztatni.
* **Hatalmi struktúrák**:
  + A nagy intézmények döntéshozói és a piaci erők kapcsolata.

8. Összegzés – tételmondatok

1. A kortárs művészet intézményrendszere a múzeumokra, biennálékra és kurátorokra épül, amelyek együtt alakítják a művészet láthatóságát és értelmezését.
2. A múzeum legitimációs, a biennále nemzetközi láthatósági, a kurátor pedig koncepcionális és közvetítő szerepet tölt be.
3. A bemutatás, értelmezés és közvetítés módszerei folyamatosan változnak a digitalizáció, fenntarthatóság és társadalmi érzékenyítés hatására.
4. 2025-ben az intézmények előtt álló kihívások: diverzitás növelése, ökológiai felelősségvállalás, decentralizáció és a globális–lokális viszony újradefiniálása.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Intézményrendszer
* Múzeum funkciói
* Biennálé (Velence, Documenta, Manifesta)
* Kurátori szerep és hatalom
* Bemutatás–értelmezés–közvetítés hármasa
* Institucionalizmus kritikája

20. Mi számít ma művészetnek? – határterületek, nyitott médiumok, jövőképek – Performansz, aktivizmus, mesterséges művészek, néző és mű határának elmosódása

1. Bevezetés – A művészet fogalmának tágulása

* **1950 előtt**: művészet – főleg festészet, szobrászat, grafika, építészet; kiterjedés a fotóra és avantgárd kísérletekre.
* **1950 után**: új médiumok és társadalmi funkciók → a „mű” és a „nem-mű” közti határ elmosódása.
* **Kortárs kérdés**: nemcsak mit ábrázol a művészet, hanem hogyan működik, milyen helyzeteket teremt, és kit tekintünk alkotónak.

2. Határterületek és nyitott médiumok

* **Határterületek**: olyan műfajok, amelyek több művészeti és nem-művészeti területet kapcsolnak össze (pl. tudomány–művészet, aktivizmus–művészet).
* **Nyitott médium** (Umberto Eco nyomán): olyan alkotás, amelynek jelentése, formája a befogadás folyamatában alakul, nyitott a változásra.
* **Központi jelenségek**:
  1. Multimédiás és interdiszciplináris munkák.
  2. Hibrid terek: kiállítás + labor + közösségi fórum.
  3. Helyspecifikus és időalapú művek.

3. Performansz – művészet mint esemény

* **Történeti ív**:
  + 1960–70-es évek: Fluxus, body art, happening (Joseph Beuys, Marina Abramović, Gina Pane).
  + 1990 után: társadalmi bevonás, városi terek használata.
* **Jellemzők**:
  + Az alkotás maga a cselekvés, nem (feltétlenül) marad utána tárgy.
  + A néző sokszor résztvevővé válik.
* **Jelenkori tendenciák**:
  + Élő közvetítések, digitális performansz.
  + Aktivista performansz (pl. Extinction Rebellion művészeti akciói).

4. Aktivizmus – művészet mint politikai beavatkozás

* **Cél**: a művészet eszközként való használata társadalmi változás érdekében.
* **1950 után**:
  + Beuys: „Minden ember művész” – társadalmi szobrászat.
  + 21. század: Forensic Architecture (adatvizualizáció és jogi bizonyítás), Peng! Collective (médiahack, közterületi provokáció).
* **Jellemzők**:
  + Kollektív alkotás.
  + Valós politikai és jogi következmények.
  + A műalkotás „élete” nem kiállítótérhez kötött.

5. Mesterséges művészek – AI és algoritmusok

* **Előzmények**: 1960–70-es évek generatív grafika (Vera Molnár).
* **AI-forradalom (2015 után)**:
  + Generatív neurális hálók, gépi tanulás → képek, szövegek, zenék előállítása.
  + Alkotók: Mario Klingemann (DE), Anna Ridler (UK) – AI mint társalkotó.
* **Kérdések**:
  + Ki az alkotó: a programozó, az algoritmus vagy a felhasználó?
  + Mi a szerzőiség és az eredetiség új definíciója?
* **Jövőkép**:
  + Teljesen autonóm mesterséges művészek lehetősége és etikai dilemmái.

6. Néző és mű határának elmosódása

* **Interaktív művek**:
  + Szenzorok, VR/AR rendszerek – a néző döntései alakítják a művet.
  + Példa: Random International Rain Room (a néző mozgása szabályozza az esőt).
* **Közösségi platformok**:
  + A közönség mint tartalomgyártó (YouTube, TikTok művészeti projektek).
  + Online részvételi kiállítások (pl. COVID–19 alatt).
* **Értelmezési határátlépések**:
  + A befogadó egyben kurátor, alkotó, dokumentátor lehet.

7. 21. századi jövőképek

* **Technológiai integráció**:
  + Mesterséges intelligencia és robotika bevonása az alkotói folyamatba.
  + Virtuális terek (metaverzum) mint új kiállítási felület.
* **Etikai–jogi kérdések**:
  + Szerzői jog, tulajdonjog digitális alkotásoknál.
  + Fenntarthatóság: a művészet ökológiai lábnyoma.
* **Társadalmi funkciók**:
  + A művészet mint diskurzusplatform globális problémák (klímaváltozás, migráció, egyenlőtlenségek) kezelésére.

8. Összegzés – tételmondatok

1. 1950 után a művészet fogalma folyamatosan bővült, magába olvasztva új médiumokat, társadalmi funkciókat és alkotói szerepeket.
2. A performansz és aktivista művészet az esemény és beavatkozás elsődlegességét helyezi a tárgyi mű fölé.
3. A mesterséges művészek megjelenése radikálisan újragondolja a szerzőiség és kreativitás fogalmát.
4. A néző és mű közti határ elmosódása a befogadót aktív résztvevővé, társszerzővé teszi.
5. 2025-re a művészet jövőképe nyitott, kísérletező és interdiszciplináris, a határok helyett a kapcsolódásokra épít.

****Kulcsfogalmak vizsgához****

* Határterületek
* Nyitott médium (Umberto Eco)
* Performansz és happening
* Aktivista művészet
* Mesterséges művészek, AI-alkotás
* Részvételiség, interaktivitás