Román, gótikus és reneszánsz építészet – európai és magyar példák

Román kori művészet

Romanika = római (romain)

Időbeli kiterjedése: **XI-XIII. század**

Franciaország, Németország, Itália területén alakult ki, innen terjedt el Anglia és Közép-Európa felé (Cseh-, Lengyel- és Magyarország)

Stílusjegyek és példák az egyes művészi ágakban:

* **Építészet:**
  + egyházi célra: püspöki székesegyházak, plébániatemplomok, kolostorok, erődtemplomok
  + világi célra: várak, lakóházak, városházak, őrtornyok, céhházak
  + **stílusjegyek**: vaskos falak, félköríves boltívek, dongaboltozat, oszlopok (ókori oszlopfőkkel), lőrésszerű ablakok, ikerablakok, félkörívekkel fedett és befelé egyre szűkülő úgynevezett bélletes kapuzat
  + egyhajós, háromhajós (oldalhajókkal) és kereszthajós templomok – római kori bazilikák mintájára épültek
  + **példák**: pisai dóm, speyeri dóm, wormsi dóm
  + **Magyarországon**: jáki, lébényi, egregyi templomok
* **Szobrászat:**
  + az épületek tartozékai a szobrok (kiegészítő, narratív, díszítő szerep)
  + elnagyolt egyszerű formák, sematikus, szimbolikus jellegűek, érzelmet nem fejeznek ki.
  + **példa Magyarországon**: jáki templom főkapuja (XIII. század), kalocsai királyfej (XIII. század)
* **Festészet:**
  + az építészetnek alárendelve – falfestészet (freskó)
  + miniatúrák, kódexillusztrációk, iniciálék
  + aranyozott háttér, fény-árnyék hiányzik, főleg alapszíneket használtak
  + **példa Magyarországon**: veszprémi Gizella kápolna és a feldebrői altemplom freskói
* **Textilművészet:** bayeux-i kárpit (1073 – 83), magyar koronázási palást (1031)
* **Irodalom:**
  + lovagénekek (Roland-ének, Nibelung-ének)
  + himnuszok, imádságok (Halotti Beszéd, Ómagyar Máriasiralom)
* **Zene:**
  + polifónia megjelenése, Arezzoi Guido: vonalrendszerbe helyezett hangjegyírás
  + kialakul a mise liturgiája
  + misztériumjátékok (áhitat és vaskos népi humor)
  + Nyugat-Európában fejedelmi udvarokban színészi játékok

A gótika művészete:

Gótikus = barbár (itáliai elnevezés)

Általános jellemzői:

* az építészettől elválik a szobrászat és a festészet – önálló szobrok és képek
* szimbolikus, de egyben realisztikus ábrázolás
* életszeretet és vallásosság – fény a templomokban, égbenyúló falak
* Albertus Magnus és Eckhardt mester középkori misztikája hatott

Stílusjegyek és példák az egyes művészi ágakban:

* **Építészet:**
  + katedrálisok (székesegyház), várak, templomok, polgárházak, árucsarnokok, korházak, céhházak
  + **stílusjegyek:**
    - nagy, mérműves (kőrácsos), ólomüveg ablakok
    - támpillér, támív, a támíveken a tornyok sarkain kisebb, gazdagon díszített úgynevezett fiatornyok
    - csúcsíves boltozatok (csillag, háló, legyező alakú)
    - bélletes kapuzat
    - kapuk és ajtók fölött csúcsív
    - szamárhátív
    - rémisztő figurákat formázó vízköpők
  + **példák:** Notre Dame de Paris, chartres-i, amiens-i, reimsi székesegyházak, milánói dóm, velencei Dózse-palota, kölni székesegyház, Stephankskirchte (Bécs), prágai Szent Vitus székesegyház
  + **példa Magyarországon**: Mátyás-templom (XIII. század), kassai dóm, visegrádi királyi vár és palota, soproni középkori zsinagóga, Vajdahunyad vára
* **Szobrászat:**
  + anyaga: kő, bronz, fa
  + épületszobrászat: oszlopszobrászat, szabadon álló szobrok – S-hajlat, ruharedők, érzelem kifejezése
  + névről ismert művészek
  + **példák Magyarországon**: Kolozsvári Márton és György: Szent György harca a sárkánnyal, Lőcsei Pál: A lőcsei Szent Jakab-templom főoltára, síremlékek, lovagszobrok, szentek, Madonnák
* **Festészet, grafika**
  + lineáris gótika az Alpoktól északra, egyszínű háttér
  + Itáliában bizánci hatások is, természetábrázolás
  + freskó
  + táblakép, kultuszkép, miniatúra, szárnyasoltárok, kódexek, mozaik
  + üvegfestészet
  + **példák**: Giotto de Bondone: Szent Ferenc-templom freskói (Assisi), Limbourg testvérek: Berry herceg lakomája, Hórás-könyv, Hubert és Jan van Eyck: Genti oltár
  + **Magyarországi példák**: Képes Krónika (miniatúrák, iniciálék), Kolozsvári Tamás: Garamszentbenedeki oltár, M. S. Mester: Mária és Erzsébet találkozása
* **Irodalom:**
  + trubadúrköltészet, Minnesang – Walter von der Vogelweide
  + Dante (Isteni színjáték), Villon (Nagy Testamentum)
  + misztériumjátékok, moralitás (pl. az Akárki című erkölcsi példázat)

Humanizmus:

A fogalom a cicerói „studia humanitatis” (humán – az emberre vonatkozó – tudományok) és a „humanae letterae”-ból (az emberiségért való fáradozások) vezethető le

Először a merev skolasztikus hagyománnyal szemben kialakított, **az antik szerzők iránt megnyilvánuló tudós érdeklődés megnevezésére** használtak.

Ideálja a „homo universale”, azaz a **sokoldalú, művelt e**mber, aki a világ minden jelensége iránt érdeklődik

Az **antik eszmények újjászületése** jellemezte

A humanizmus mozgalma alapvetően irodalmi jellegű volt, ezért a nyelv (grammatika, retorika, dialektika) vált a gondolkodás központi témájává

A humanizmus **Itáliában** kezdődött a XIV. században, innen terjedt el a kontinensen a XV-XVI században

Jeles képviselői: Petrarca, Rotterdami Erasmus, Melanchton, Thomas Morus.

Reneszánsz:

A reneszánsz (olasz: rinascimento, francia: renessaince = „**újjászületés**”) megjelenése:

* **Itáliából kiinduló korstílus**, ahol már a XIV. században megjelent
* XV-XVI. században Európa-szerte elterjedt
* A középkort meghatározó, a túlvilágra tekintő életszemlélettel szemben az **evilági életre koncentrál**

A reneszánsz jellemzői:

* mércéje: az **antik művészet**, ezért elterjedt az antik szerzők és műemlékek tanulmányozása
* újfajta érdeklődés nyilvánult meg a **természet** iránt, amely nem csupán témája lett a művészeti alkotásoknak, hanem mércéje is (a természetes arányok, a természet harmóniájának és egyszerűségének eszménye)
* a korszak ideológiája a humanizmus, saját filozófiai rendszere az őjplatonizmus
* a kor eszménye a sokoldalúan képzett ember, a polihisztor volt (pl. Leonardo da Vinci)
* a műveltség központja a fejedelmi, királyi udvarok – jelentős szerepet játszottak a fejedelmek és királyok, mint megrendelők (**mecénások**)

Építészet:

* A gótika függőleges tagolása helyett a **vízszintes irány** hangsúlyozása (párkányok, ablakkeretek)
* Fontossá vált a **világi építészet** is (paloták, egyetemek, bérházak, színházak)
* Újdonság az oszlopokon nyugvó **boltív** és a **loggia** (oszlopokra támaszkodó nyitott árkádos csarnok vagy galéria). Az ókor óta ekkor emelnek újra **kupolát**.
* Épületdíszités:
  + puttók – pufók, meztelen gyermekek
  + stukkó – gipszdíszités
  + rozetták – rózsaalakú díszitőelemek
  + sgraffito – színes vakolatrétegekből rétegesen kikapart díszités

Festészet és grafika:

* **Portréfestészet**
* A képeken feltűnik a **természet** (fák, folyók, sziklák), megjelenik az antik szépség-eszmény és harmóniára törekvés
* Teret nyer a **grafika** (réz és fametszetek), illetve a ceruza-, tus- és szénrajz
* **Perspektivikus ábrázolás**:
  + térperspektíva
  + vonal és színperspektíva (a közeli vonalak/színek erőteljesebbek, a távolabbiak halványabbak, tompábbak)

Szobrászat:

* Az **emberi test** megjelenítése:
  + naturálisan történik (aktok)
  + anatómiailag pontos, valósághű szobrok

Zene: mise, madrigál (többszólamú, kis énekegyüttesre írt rövid dal)

Az itáliai reneszánsz:

Trecento: az 1300-as évek itáliai művészete (**Giotto** – Szent Ferenc-templom freskói (Assisi))

Quattrocento: az 1400-as évek művészete (**Botticelli** – Vénusz születése)

Cinquecento: az 1500-as évek művészete

Leonardo da Vinci: Az utolsó vacsora, Mona Lista

Raffaello Santi: Athéni iskola, Esterházy Madonna

Michelangelo Buonarotti: Sixtus-kápolna mennyezetfreskói, Piéta, Dávid, Mózes

A németalföldi reneszánsz:

Realista szemlélet, aprólékos ábrázolási mód

Az embereket felöltözve ábrázolták

Jan van Eyck: Az Arnolfini házaspár

Albrecht Dürer: Apokalipszis

Hieronymus Bosch: Gyönyörök kertje, Pokol

Mátyás király reneszánsz udvara:

* Magyarországon a **reneszánsz Mátyás király** (1458-1490) korában jelent meg
* Az Itáliából érkező **reneszánsz mellett** a korban **tovább élt a gótika** is.
* Budán kibővítette a várat két reneszánsz ízlésű szárnnyal és egy függőkerttel, amelynek alépítményében víztároló volt
* Visegrádon folytatta a **nyári palota** építését, amely hegyoldalon, négy teraszon állt. A negyedik teraszon állt az **Oroszlános kút**, illetve a második teraszon lévő díszudvarban (1484 után) a **Herkules-kút**

Galéria