Umění renesance řešení

1	Pojem Renesance	* Znovuzrození * Návrat k antice * Víra v člověka a jeho schopnosti * Renesance jako sloh v Itálii 15. a 16. století, země mimo Itálii 16. století.
2	Architektura Renesance	Druhy staveb * církevní * světská (renesanční zámky, vily + zahrady, parky) Prvky architektury * valená klenba + lunety * kupole * sloupy (vzor antiky – patka, dřík, hlavice, pilastry, lisény, arkáda) * zdi (rustika, opatřeny římsou, s lunetami) * sgrafita
3	Umělci Ranné Renesance	* **Filippo Brunelleschi (1377 – 1446).** Raně renesanční architektura ve Florencii. Konkurz na výzdobu bronzových dveří florentského baptisteria. Konkurent Lorenzo Ghiberti PVU 20. Téma: Obětování Izáka Starý zákon- Bůh vyzve Abrahama, aby obětoval svého syna Izáka. Osel, otep dříví, putuje na odlehlou horu- uposlechne Boží příkaz? Boj víry v Boha s tím, komu předá svoji víru? Anděl seslaný Bohem zadrží Abrahamovu ruku – Bůh zkoušel pevnost A. víry. Vítězem G., scéna nese více gotických prvků, B. více pohybu, prostor, emoce. Brunelleschi se stává vítězem soutěže o stavbu kupole dómu ve Florencii 1418 Santa Maria del Fiore,rozpětí kupole 40 m nad křížením hlavní a vedlejší lodi. 1423 Správce a vynálezce kupole. Zkušenosti stavitelů antiky, Byzance, gotiky + nové technické postupy. Spolupráce s G. PVU 20. Koule a krychle základní tělesa renesanční architektury. * **Masaccio** – mazačo otec renesančního malířství – nástěnná malba Nejsvětější Trojice, PVU 22, Trojjediný Bůh – Otec, Syn (Ježíš) a Duch svatý – na kříži, vpředu Panna Marie a sv. Jan, donátoři. Díra do zdi = využití lineární perspektivy, dojem výklenku kaple, ve středu stojí kříž s ukřižovaným Kristem. Horizontála je na obraze ve výšce očí pozorovatele, teda pohled na scénu z podhledu (nahoru), pod horizontálou kostra Adama = hříšnost člověka, omezenost zemského bytí. * **Sandro Botticelli (1445-1510).** Půvab ladných linií a jemných barev Zrození Venuše. Krása přirozenost nahého lidského těla, mýtus o zrození Venuše z mořské pěny – u břehů Janova? Mořským vánkem zanesena na Kypr, kde vystoupila z lastury na břeh= obraz. Vzorem postava a tvář krásné Simonetty, florentské měšťanky. PVU 26 * **Leonardo da Vinci** malíř, sochař, architekt, přírodovědec, filosof = symbol renesance, víry v lidské schopnosti. Poslední večeře Páně – freska v jídelně- refektáři kláštera Santa Maria v Miláně. PVU 28 Poslední večeře Ježíše s jeho učedníky a apoštoly. Oslava židovských svátků – Velikonoc, křesťanská svátost požehnání chleba a vína= tělo a krev Ježíše. Předpověď mučednické smrti, zrady jedním z učedníků – Jidáš. Hledání vhodných typů tváří, Jidáš (zločinec, kdysi stál modelem pro postavu apoštola Jana). Ježíš ve středu obrazu, h. jeho očima, za postavami jako okna- výjev jako při pohledu ven z kláštera= hloubka, obraz pokračuje ven. Výrazy ve tvářích, promyšlené postoje, šerosvit= z polostínu vystupují jen vybrané části postav, obličeje, nebo sfumata= mlžný závoj
4	Umělci Vrcholné Renesance	* **Michelangelo Buonarroti (1475-1564).** Socha Davida – chlouba Florencie, vytesán z obrovského kusu poškozeného mramoru 1501 – 04. Vzor antika, David hrdina z Bible bojuje proti Filištínům, židovský král. Vzorem Polykleitův Doryforos= nosič kopí. Papež Julius II pověřil Michelangela výzdobou Sixtinské kaple (Vatikán) – dílo Poslední soud * **Rafaela Santi (1483 – 1520)** výzdoba vatikánských Stancí v Římě. Disputace o Nejsvětější svátosti 1509 Nejsvětější svátost – hostie (malá posvěcená oplatka) je symbolem znovu přijímání křesťanské víry, symbolem přijetí těla Kristova, vzpomínkou na Poslední večeři Ježíše s jeho učedníky. Stěna měla půlkruhový tvar lunety, Rafael zvolil neobvyklé, ale geniální řešení – oddělil oba světy prázdnou plochou. Tuto plochu narušuje pouze monstrance, v jejím kruhovém tvaru je hostie= bod spojující oba světy. Celkový dojem z obrazu: majestátní klid, vyrovnanost, dokonalý řád, harmonie, jas. * **Michelangelo Buonarroti** Poslední soud - drama líčení tragické představy osudu lidstva. Postavy jsou jakoby deformované, zkroucené svalnaté tělo, barvy nanášeny razantními tahy těžkého štětce. Kontrast tmavých – hlubokých tónů hnědých těl, okolí zářivě modrá barva. Dramatičnost M. obrazů si vysvětlujeme jeho pohnutým a napínavým životem- spory s papeži, Raffaelem, Leonardem…. Michelangelo Buonarroti jako sochař a architekt kupole chrámu Sv. Petra v Římě – ožívá duch Brunalleschiho, v M. pojetí se hlásí nový směr – baroko.
5	Umělci Zaalpské renesance (Německé malířství)	* **Albrecht Dűrer (1471-1528)** Adam a Eva mědirytina 1504. Grafický list zachycuje první lidský pár ještě v okamžiku nevinnosti. Had- symbol ďábla podává Evě jablko ze Stromu poznání dobrého i zlého. Adam ještě váhá, ale podívejte se na levou Evinu ruku. Zvířata v dolní části naznačují blaženost Ráje- všichni tvorové žili spolu v míru. Starořečtí filosofové daněk – melancholik, zajíc sangvinik, býk flegmatik, kočka cholerik. * **Matthias Grűnewald (1470-1528)** Ukřižování, oltář v Isenheimu 1515. Jakoby vrcholná německá gotika, jeho obrazy určeny pro venkovské kostely, není renesanční perspektiva, ale velký Kristus, malá Maří Magdalena (klečí). Gotická zuboženost Kristova těla. Ale pozor, slavný oltář tvoří celkem 11 křídel a mnohé výjevy na nich jsou v renesančním duchu – Sv. Šebestián + výhled z okna = renesanční technika (Leonardo da Vinci) * **Lucas Cranach starší** Venuše. Do realisticky vypadající krajiny vstoupila figurína z loutkového divadla. Realistická krajina odpovídá popisným snahám pozdní gotiky, Venuše je renesanční ve stylu manýrismu= elegantní deformace tělesných tvarů * **Hieronymus Bosch** Zahrada rozkoší, oltářní obraz, olej na dřevě. Nespoutaná fantazie Boshe inspirovala surrealistické umělce, ale jeho fantazie nemá základ ve snu, halucinacích, ale má varovat věřící před nástrahami pekla, přivést je čistému životu. Levé křídlo oltáře – nevinný život Adama a Evy, střed Zahrada rozkoše = pokušení a hřích, pravé křídlo Peklo.
6	Renesanční umění v českých zemích	Do Českých zemí se renesanční umění dostalo díky královskému dvoru (Vladislav Jagelonský, Ferdinand I.) a vysoké šlechty (Rožmberkové, Lobkovicové, Pernštejnové). V architektuře se nejprve objevilo jako detail – renesanční okna Vladislavského sálu na Pražském hradě 1493. * **Královský letohrádek 1538-1563** král Ferdinand I. pro svou manželku Annu Jagellonskou. Projekt italský architekt Paolo della Stella, první patro Bonifác Wolmut. Vzor antických paláců – ze všech stran předsíň peristyl s arkádami a otevřenost do zahrady. * **Pražské paláce - Schwarzenberský Lobkovický na Hradčanském náměstí**, Ital Agostino Galli (Vlach) * **Městské stavby** renesanční město Nové Město nad Metují: po té, co město zničil požár, noví majitelé Perštejnové ho nechali přestavět do renesanční podoby. Domy vystaveny z předem připravených, prefabrikovaných dílů. Telč: pán Telče Zacharyáš z Hradce cestoval po Evropě – vzor sídla italské šlechty. Městské domy z původní zástavby nechal opatřit renesančními štíty, vodní tvrz proměnil v zámek. V seznamu UNESCO Slavonice * **Zámky** Litomyšl Náchod Opočno Český Krumlov Jindřichův Hradec Telč Náměšť nad Oslavou Rosice Velké Losiny Bučovice
7	Renesanční nábytek	* **Ornament** * Rustika: napodobenina celé domovní fasády na stěně nábytku (frontě nábytku). Obr. 56 - rustika , “ motiv zdi, kvádry se zkosenými hranami, ve středu kvádr plně modelovaný, tesaný. * Sloupy: sloupořadí hraje v renesanci velkou roli - sloupy dórské, jónské, korintské. Sloupy známy z antických chrámů. U renesančního nábytku velmi časté. * Pilastry: pilastr je plochý, málo vystupující pilíř, hladký někdy kanelovaný (podélně žlábkovaný). Žlábkování je dosaženo vrubořezy v dlouhé linii vedle sebe. Pilastry zesilují, člení čelní stěny nábytku B. 221, 216. * Soustružené prvky: obliba ve sloupovitých formách potřebuje soustružení. Tento prvek se používá zejména ve Španělsku - lůžka , židle, části psacích stolů (sekretářů). Soustružené sloupy se dále objevují u stolů, jako kulaté nohy pod skříňovým nábytkem, truhlami. * Figurální motivy: opory (podpěry) v podobě lidských postav - Atlant : v architektuře nejčastěji podpěra B 208 balkonu. Mužská postava v nadživotní velikosti. Herma: výtvarná hlava, jejíž poprsí přechází v hranol, sloup. 214 B * Karyatida: ženská oděná postava jako nosič římsy v architektuře, u nábytku nosný, zdobný prvek. B216 obrázky: 57 Herma, 58 Chiméra: nestvůra z řecké mytologie, zde součást sloupu - nohy stolu. B 215, Gryf - bájný tvor s hlavou orla, tělem lva. Zde tělo stylizované do podoby akantového listu a tvaru písmena S. B 213 * Akantus : ornamentální prvek odvozený od stejnojmenné rostliny, tvarovaný do S nebo voluty (B 226), úponku, šlahounu. Tento prvek často vystupuje z vázy nebo je součástí lidského, zvířecího těla - delfín. Obliba v rané renesanci. Na obr. 60 je francouzský, na obr. 61 italský ornament rané renesance. * Grotesk: (B 213) ornament s živočišným nebo rostlinným motivem. Objevuje se jako řezba na výplních, motiv intarzií. Na obr. 62 je jako řezba na soklu francouzské truhly z roku 1540. * Obr. 63 - symetrický , ale v jednotlivostech (detailech) silně změněný úponkovitý ornament vrcholné renesance. Řezba na výplni dveří. * Patky, římsy: patky se silnými, palmovým listům podobnými výstupky nebo zaobleninami a s akantovými ozdobami jsou na italských truhlách, soklech skříní a vodorovných středových dílech. * Obr. 64 Zesílený (zvýrazněný středový díl francouzského renesančního nábytku. * Medailóny s podobiznami: obzvláště u francouzského a nizozemského nábytku oblíbený motiv rané renesance, rozšířil se i do jižního Německa a Švýcarska. Medailón (podobizna) v oválu nebo kruhu je často obklopená květinovými plátky (věncem). * Intarsie (B 215) často používaná technika v renesanci. Motivy: vázy s květinami: arabeska (208) arabský plochý ornament z geometrických nebo stylizovaných rostlinných motivů úponkovitý ornament s květy, figurami prolamovaný ornament sestavený z tmavých a světlých dřev (dýh) * perspektivní pohledy (obrazy) staveb, ulic, měst. * V pozdní renesanci je oblíbeným motivem také rustika a Rolverk - (B 223), zavíjený ornament, jehož tvary se pro zvýšení plastického účinku na okrajích stáčejí. Pojem rolverková kartuše - kartuše - rámeček, štítek z ornamentů (listů, stužek). * Možnosti intarsie (barevné nabídky dýh) jsou rozšiřovány použitím barviv, “ pálením “ kousků dýh v horkém písku. * Certosina (B210) černobílá italská intarsie, materiály - eben, kost, perleť. Používala se zejména v horní Itálii, Francii, Španělsku (maurské vlivy) * Dřeva pro intarzii: ořech, javor, hrušeň, zimostráz (Buchs - Buxus, tis (Eibe), eben, jasan (Esche). * Pro pozdní renesanci v Německu a Švýcarsku jsou typické motivy kování, Rolverku a tzv. Ušní boltec Knorpelwerk , Ohrmuscheln. * Ornament kování na obr. 65 je plošný, z tenkých dřev. * Obr. 66 : výplň dveří s vázaným ornamentem a kartuší, typické pro francouzskou pozdní renesanci. * Obr. 67, 68, 69 : různé motivy Rolverku * Obr. 70 : Ušní boltec: ornament na přechodu mezi renesancí a barokem podobný chrupavčitému ušnímu boltci. Úšklebek, obličej, karikatura: často rostlinný motiv plus karikatura lidského obličeje, opět použití mezi renesancí a barokem. * **Konstrukce** Zde se setkáváme se dvěma novinkami. Dýhování rovných ploch nábytku a použití jiných profilů než v gotice-bez výrazných vnitřních zaoblení (podrobněji dále). * Rohová spojení rámů dveří se prováděla na čep a rozpor případně čep a dlab, jak je obvyklé i dnes. Rohové spojení stěn nebo bočnic truhel bylo na ozuby a téměř bez vyjímky se zakrývalo lištami . * Zajímavé a pro renesanci charakteristické je používání více druhů dřevin na jednom výrobku. V rané renesanci to bylo jedlové dřevo v kombinaci s ořechem, jasanem, dubem. Takový příklad je na obr. 76 řez přes roh spodní části bufetu z obr. 96. Svislý přední díl je naražený natupo na vnitřní stěnu jedlových bočnic a toto spojení je přikryto nalepenou ořechovou lištou, která je ozdobena tmavými a světlými pásky. Ozdobná lišta kolem jasanové výplně je dubová. Z obrázku vidíme, že se jedlová konstrukce plně nezakrývala a jedle byla považována za stejně krásné dřevo jako tvrdé dřeviny. Také rámy dveří s intarzovanou výplní jsou jedlové. * Studium renesančního nábytku dává mnohé podněty i dnešním řemeslníkům, hlavně co se týká použití různých druhů dřevin na jednom výrobku. Pro osazení výplní se používaly dubové profilované lišty, jednostranně * dýhované výplně jsou zasazeny do drážky v rámu, výplň má polodrážku - obr. 76.
8	Úkol: Renesanční památka u nás: zvol jedno téma – zámek, městská reservace apod. Zpracuj pojednání – 1 stránka na počítači nebo 2-3 psáno rukou, doplň obrázky. Vše vloženo do složky formátu A4.	