Renesansa

# ZGODNJA RENESANSA

## Arhitektura

* Proučevanje antičnih spomenikov
* Sestavljena preglednica vseh antičnih oblik
* Zapisana pravila, ki naj bi omogočala pravilno predstavljanje prostora
* **ZNAČILNOSTI:**
* Obujanje antične teorije in prakse (antični el.)
* 10 vitrujevih knjig de architectura
* Zidne površine skoraj prazne
* Estetski kanon; harmonija, simetrija, umirjenost, lepota
* Idealna geom. lika: krog in kvadrat
* Centralni stavbni tip
* Spoštovanje načel središčne kompozicije
* Razcvet urbanizma

#### Filippo Brunelleschi

* Proučevanje spomenikov starih Rimljanov
* Odkrije geometrijske (linearne) perspektive
* **PR:** F. Brunelleschi, kupola florentinske stolnice
**PR:** F. Brunelleschi, c. Sv Lovrenca v Firencah

**PR:** F. Brunelleschi, kapela Pazzi pri c. Sv Križa

#### Leon Battista Alberti

* Uomo universale
* Kipar, slikar
* Naznanja klasicizem
* Razvil centralni tloris – vsi deli stavbe usmerjeni v isto točko.
* Temeljna načela renesanse: Načelo simetrije + idealnih proporcev
* **PR:** L. B. Alberti, c. sv. Andreja v Mantovi

**PR:** L. B. Alberti, Tempio Malatestiano v Riminiju

### PROFANA ARH.

* Nova naloga = mestna palača
* **KARAKTERISTIČNE TOČKE:**
* Utrdbena arh: stroga zunanjost + odprta notranjost
* Tloris: pravokotnik
* Razdelitev nadstropij: utrjeno pritličje, piano nobile, služničad
* Zunanjščina oblečena v rustiko
* Nadstropje ločeno z venčnim zidcem
* Odprto notranje arkadno dvorišče oblikovan kot kvadrat s fontano
* V notranjosti svetli bivalni prostori, široka stopnišča
* Palača = izraz ideje o moči in bogastvu naročnika
* **PR:** Michelozzo, palača Medici – Riccardi v Firencah

**PR:** L. B. Alberti, palača Rucellai v Firencah

### URBANIZEM

* Uveljavlja pravilno mrežo ulic
* Gl ideja = velik odprt trg
* Centralni tempelj na sredini;
* Ulice v mreži ali v obliki O ali zvezde
* Ulice združujejo v 1 točki

## Kiparstvo

* Močna antična tradicija
* Cilj renesančnega kip: iskanje realizma
* Zanimanje za naravo in človeka (v središču je človek)
* **SPLOŠNE OBLIKOVNE ZNAČILNOSTI:**
* Zgledovanje po gr. In rim. Kipih
* Idealizacija
* Anatomska pravilnost teles
* Uveljavitev kanona, proporcev
* Uravnotežena kompozicija
* Biblične teme v duhu renesančnega humanizma
* Antične teme (teme klasične mitologije)
* Konjeniški spomeniki + razkošno poudarjen nagrobnik + portretno doprsje
* Razcvet aktov, portretov
* Obujanje tehnike plitkega reliefa
* Veliko pozornost prostorskemu okviru
* Oblikovan s pravili centralne perspektive

#### Lorenzo Ghiberti

* Prvine pozne gotike
* Estetski kanon
* Idealizacija
* Dekorativnost
* Prvine renesanse
* Centralna perspektiva
* Obvladovanje anatomije
* Naturalizem v detajlih
* Dramska napetost
* Natečaj: vrata paradiža
* **PR:** Lorenzo Ghiberti, Žrtvovanje Izaka

**PR:** Lorenzo Ghiberti, V vrata stolnične krstilnice v Firencah

#### Donatello

* Kolerik, nasilen
* Figure anatomsko pravilne + individualizirane
* Načela linearne perspektive + čustva = osupljiv realizem
* Bronu vrne mesto (kakor ga je imel v antiki, saj je bil poznavalec antičnega kip.)
* **PR:** Donatello, prerok Habakuk

**PR:** Donatello, Konjeniški portret Gattamelatte

**PR:** **Donatello, David**

#### Andrea del Verrocchio

* Razgibanost
* Psihološka resničnost
* Moč + vitalnost + življenje
* **PR:** Andrea del Verrocchio, David

**PR:** Andrea del Verrocchio, Konjeniški spomenik Bartolomea Colleonija

## Slikarstvo

* Ločimo;
* JUŽNO (Ita)
* SEVERNO (Flandrija, Holandija, Nemčija)

### JUŽNO SLIK.

* Ne morejo zgledovati po antičnem slik., ker ga ni
* Osebe se gibljejo
* Osebe živijo v prostorih in pokrajinah, ki so v sorazmerju z njihovo velikostjo
* Učna doba = iskanje razmerja med perspektivo in prostorom
* **IKONOGRAFSKI MOTIVI**
* Krščanska vsebina
* Mitološke zgodbe
* Pastoralni motivi = izpovedovanje skladnosti človeka in narave
* Žanrski motivi
* **SLOGOVNE IN VSEBINSKE ZNAČILNOSTI**
* Uporaba in študij linearne in zračne perspektive
* Matematičen izračun globine in razmerja
* Kompozicije so tektonske in prevladuje piramidalna kompozicija
* V prvi fazi tempera. Iz NL oljnate barve.
* Realizem upodobitev na sliki:
* Prepričljiva telesnost oseb
* Zmerno gibanje
* Zvestoba detajlu
* Dva centra:
* Firence
* Poudarek na liniji
* Najprej risba, nato kompozicija
* Na koncu svetloba in barva
* Benteke
* Posebna skrb barvi in svetlobi
* Barva sliko zapolnjuje in oblikuje

#### Masaccio

* Uporablja matematične zakone (linearne) perspektive
* Bistveno je določiti horizont in očišče, v katerega se zlivajo vse točke
* **PR:** Davčni novčič

#### Paolo Uccella

* Zanima perspektiva
* **PR:** Paolo, Uccela, Bitka pri San Romanu

#### Piero della Francesca

* Figure postavljene v zračne in svetle prostornine
* Med prvimi se ukvarja z zračno perspektivo
* Oddaljeni predmeti manjši ter blažjih kontur + barve izgubijo intenzivnost
* **PR:** Piero della Francesca, Urbinski diptih

**PR:** piero della Francesca, Freske z legendo sv. Križa

#### Andrea Mantegna

* Prvi v Ita slikal na platno
* Hladne barve
* Začetnik stropne iluzionistične poslikave
* **PR:** Andrea Mantegna, stropna poslikava v Cameri degli Sposi

**PR:** Andrea Mantegna, Mrtvi Kristus

#### Sandro Botticelli

* **PR:** Sandro Botticelli,Rojstvo Venere

**PR:** **Sandro Botticelli, Pomlad**

### SEVERNO SLIK.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ita dežele** | **S dežele** |
| - vpliv antike, iskanje idealne lepote- uravnoteženost kompozicij, statične- študij (perspektive, barve in kompozicije) se opira na znanstvena spoznanja mat. in fizike- prevladuje tempera | - antika ni izhodišče- navezovanje na gotsko tradicijo in naravo- do spoznanja o anatomiji in perspektivi z opazovanjem |

* **SLOGOVNE IN VSEBINSKE ZNAČILNOSTI**
* Telo upodobljeno realistično, po modelu
* Vsakdanje življenje predmetov in rastlin – detajlna mikro pripoved
* Obrazni realizem, severnjaški realizem
* Prikrit simbolizem (simboli vezani na srednjeveško krščansko um.)
* Žanr, tihožitja, krajina
* Nova tehnika, oljno slikarstvo
* Debeli nanosi barv
* Ker se počasi suši, možno popravki
* Natančni detajli
* Barve močne, svetleče
* Ni mitoloških motivov
* Središče je Flandrija

#### Jan van Eyck

* **PR:** Jan van Eyck, Gentski oltar

**PR:** Jan van Eyck, Madona kanclerja Rolina

**PR:** **Jan van Eyck, Arnolfinijeva zaroka**

#### Rogier van der Weyden

* **PR:** Rogier van der Weyden, Snemanje s križa

#### Hugo van der Goes

* **PR:** Hugo van der Goes, Poklon pastirjev

# VISOKA RENESANSA

* Nadaljevanje zgodnje z dodatkom: duhovni vidik
* Naravo podredili umetnosti
* Bolj spontani
* Nova centra Rim in Benetke

## Arhitektura

* Gradnja masivnejša, monumentalna
* Razgibanost stavbnih prvin

#### Donato Bramante

* Centralni tloris + kupola + elementi antične arh.
* **PR: Donato Bramante, Tempietto**

**PR:** Donato Bramante, načrt za c. sv. Petra v Rimu

**PR:** Michelangelo, c. sv. Petra

**PR:** Preddverje Medičejske knjižnice

**PR:** Michelangelo, Medičejska kapela

**PR:** Michelangelo, Kapitolski trg v Rimu

## Kiparstvo

* **POSEBNOSTNI RAZVOJ**
* Helenizem vnese v kiparstvo več slikovitosti, gibanja
* V ospredju mehka senzualnost + sofisticirana merila lepega
* Več življenja
* Kipi bolj suhi in togi

#### Michelangelo Buonarotti

* Študiral anatomijo
* **PR:** Michelangelo Buionarotti, Pieta v c. sv. Petra

**PR:** Michelangelo Buonarotti, David

**PR:** Michelangelo Buonarotti, Nagrobnik papeža Julijana II

**PR:** **Michelangelo Buonarotti, Mojzes**

**PR:** Michelangelo Buonarotti, Sužnja

**PR:** Michelangelo Buonarotti, nagrobnik Giuliana in Lorenza de Medici

## Slikarstvo

* Jedro renesanse iz Firenc v Rim (Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo)
* Ob koncu 15. St v Benetke
* Lepota = skladnost celote
* Uravnoteženost čustev v človeku + skladnost človeka z naravo

#### Leonardo da Vinci

* **PR:** Leonardo da Vinci, Mona Lisa

**PR:** Leonardo da Vinci, Madona v votlini

**PR:** Leonardo da Vinci, Zadnja večerja

**PRR:** Leonardo da Vinci, sv. Ana Samotretja

#### Rafael Santi

* Mirne, harmonične poteze
* Vtis popolnega ravnovesja
* Idealizira model
* **PR:** Rafael Santi, Lepa vrtnarica

**PR:** **Rafael Santi, Atenska šola**

**PR:** Rafael Santi, portret papeža Leona X.

**PR:** Rafael Santi, sikstinska Madona

**PR:** Michelangelo Buonarotti, Sveta družina

**PR:** Michelangelo Buoarotti, sikstinska kapela

**PR:** **Michelangelo Buonarotti,** **Strop Sikstinske kapele**

**PR:** Michelangelo Buonarotti, Poslednja sodba

### BENETKE

* **GLAVNE KARAKTERISTIKE:**
* Barva najpomembnejše izrazno sredstvo
* Ravnovesje in skladnost, zlati rez
* Oljna tehnika slikanja na platno
* Ni fresk (zaradi vlage), nadomestijo velike oltarne slike
* Barvna perspektiva
* Med motivi prevladujejo: portreti, biblijske teme in mitološke teme
* Antična botanika kot personifikacija beneške um.
* Čaščenje Marije: stenske slikane slike krasi Marijina podoba
* Marija na prestolu + svetniki in svetnice stojijo skupaj ob njej in so globoko zamišljeni
* Ni več pomenske perspektive

#### Giovanni Bellini

* Z dnevno svetlobo mehko osenčil pokrajino in figure
* **PR:** Giovanni Bellini, Oltarn podoba

**PR:** Giovanni Bellini, Portret doža Leonarda

#### Girgione

* Barva glavno sredstvo
* Povezovanje človeške figure in skrivnost narave = SKLADNOST razpoloženja
* **PR:** Girgione, Trije filozofi

**PR:** Girgione, Nevihta

**PR:** Girgione, Spča Venera

#### Tizian

* Liki izraznejši + kompozicija monumentalnejša
* **PR:** Tizian, Urbinska Venera

**PR:** **Tizian, Assunta**

**PR:** Tizian, Danaja

**PR:** Tizian, Portret papeža Pavla III

### SEVERNA VISOKA RENESANSA

|  |  |
| --- | --- |
| **NEM** | **NIZ** |
| - poznogotsko slikarstvo | - severnoevropska renesanska |
| **Ohranja gotska tradicija** |

* Močen upad po oltarnih slikah in religiozni um.
* Vzpon doživi posvetna motivika
* Cvetel portret
* Žanr, krajina, tihožitje
* Prizori iz kmečkega življenja

##### NIZOZEMSKA

* Religiozno občutenje
* Usmerjeno v iskanje notranjih vrednot

#### Hieronimus Bosch

* Bogata fantazijska simbolika
* Vse njegove slike imajo isto sporočilo
* Človek prišel na svet, da greši + ponavlja izvirni greh
* **PR:** Hieronimus Bosch, Triptih s senenim vozom

**PR:** Hieronimus Bosch, Triptih z vrtom naslad

#### Pieter Bruegel st.

* Njegove slike hvalnica naravi
* Tihožitja + prizori iz kmečkega življenja
* Slike ljudi, ki trdo garajo + spoštuje običaje in cerkvene zakone
* **PR:** Pieter Bruegel st, Kmetska svatba

**PR:** Pieter Bruegel st, Vrnitev lovcev

##### NEMČIJA

* Grafična tehnika = umetnik obdela matično ploščo, MATICA + nanjo nanese barvo + odtisne + podpiše + označi
* Lesorez = lesena tabla, odtisnejo igle, ki ostanejo po procesu dolblenja
* Bakrorez = bakrena plošča, vtisnejo se vpraskane poteze
* Suha igla

#### Alber Dürer

* Obvladoval barvo, svetlobo, kompozicijo in perspektivo ITA slikarjev
* Mnogi večplastni simboli
* Lepota ni le v znanju posnemanja, ampak v veličastju notranjega sveta, ki se skriva za zunanjim videzom
* Durer najbolj priznan grafik
* **PR: Albert Dürer, Kristomorfni portret**

**PR:** Albert Dürer, 12letni Jezus med pismouki

**PR:** Albert Dürer, 4 apostoli

**PR:** Albert Dürer, 4 apokaliptični jezdeci

**PR:** Albert Dürer, itez, smrt in hudič

* **PR:** Cranach, Venera

#### Hans Holbein ml.

* **PR:** Hans Holbein ml, Portret Erazma Rotterdamskega
* **PR:** Hans Holbein ml., Ambasadorja

# KRIZA V UMETNOSTI

* Pozno 16. St
* Dosegli so vse k čemur so težile stare generacije
* Noben risarski izziv ni bil več težek
* Presegli najvišje dele antike

# POZNA RENESANSA – MANIERIZEM

* Maniera = način kako se kaj dela, osebni stil
* Nemirni časi
* Reformacija + verske vojne + kmečki upori
* Slabe letine + hude zime + gospodarski zlom
* Gosp., pol., duhovna, intelektualna kriza
* Manireizem = prehodno obdobje med renesanso in barokom
* Nov estetski kanon
* Kršenje pravil visoke renesanse
* Popolnost ni več zanimiva
* Cilj: nepričakovana, šokantna, nezaslišana

## Arhitektura

* Glavna značilnost: negacija estetskega kanona visoke renesanse
* Antiklasična pravila: rušenje idealnih razmerij, kopičenje enakih arh. Členov, paralelizem členov
* Poudarjena rustika
* Zanimiv ambient postane dvorišče.
* Notranjost pomembnejša kot zunanjost
* Dekoracija
* Asimetrični tloris
* Konec simetrije + uravnovešenosti + harmonija + lahkotnost
* **PR:** Giorgo Vasari, Palača Uffizi

**PR:** Bartolommeo Ammanati, dvorišče palače Pitti

#### Andrea Palladio

* V arh. Naj prevladujejo pravila in razum
* Posnemanje in idealiziranje antike
* **PR:** Andrea Palladio, Vila Rotonda

**PR:** Andrea Palladio, cerkev San Giorgo Maggiore

## Kiparstvo

* Spreminjanje oblik in vsebin
* Ni več kontraposta
* Figura serpentinata
* Disproporcialnost
* Majhne glave, mogočnatelesnost
* Neobičajne kompozicije
* Gibkost, dinamičnost in prodiranje v prostor
* Zahtevne in zapletene oblike
* Prepletenost, nestabilnost
* Pretiravanje, bogata domišljija
* **PR:** Benvenuto Cellini, Solnica za Franca I

**PR:** Benvenuto Cellini, Perzej z Meduzino glavo

**PR:** Michelangelo Buonarotti, Pieta Rondanini

**PR:** **Giambologna, Merkur**

**PR:** Giambologna, Ugrabitev Sabink

## Slikarstvo

* Kršenje idealov renesančne lepote, popolnosti
* Dinamične, krožne kompozicije
* Kovinski, vijolični, zeleni, roza toni barv.
* Osrednji motiv je decentraliziran
* Podaljšane figure v pretiranih, nelogičnih, neudobnih zvitih položajih
* Kršenje načel perspektive, napačnost razmerij
* Čustvena razburkanost
* **PR:** Rosso Fiorentino, Snemanje s križa

**PR:** Pontormo, Polaganje v grob

**PR:** Parmigianino, Madona z dolgim vratom

**PR:** Bronzino, Algeorija ljubezni

**PR:** Bronzino, portret Eleonore Toledske s sinom

### Benetke

### **Jacobo Tintoretto**

* Lepe slike, ki ne ganejo
* Cilj: Približati napetsot drame gledalcem
* **PR:** Jacobo Tintoretto, Odkritje trupla sv. Marka

**PR:** Jacobo Tintoretto, Zadnja večerja

#### El Greco

* **PR:** El Greco, Pogreb grofa Orgaza
**PR:** El Greco, Laokoont

[**ZGODNJA RENESANSA** 1](#_Toc413657560)

[Arhitektura 1](#_Toc413657561)

[PROFANA ARH. 1](#_Toc413657564)

[URBANIZEM 2](#_Toc413657565)

[Kiparstvo 2](#_Toc413657566)

[Slikarstvo 3](#_Toc413657570)

[JUŽNO SLIK. 3](#_Toc413657571)

[SEVERNO SLIK. 4](#_Toc413657577)

[**VISOKA RENESANSA** 5](#_Toc413657581)

[Arhitektura 5](#_Toc413657582)

[Kiparstvo 5](#_Toc413657584)

[Slikarstvo 6](#_Toc413657586)

[BENETKE 6](#_Toc413657589)

[SEVERNA VISOKA RENESANSA 7](#_Toc413657593)

[NIZOZEMSKA 7](#_Toc413657594)

[NEMČIJA 7](#_Toc413657597)

[**KRIZA V UMETNOSTI** 8](#_Toc413657600)

[**POZNA RENESANSA – MANIERIZEM** 8](#_Toc413657601)

[Arhitektura 8](#_Toc413657602)

[Kiparstvo 9](#_Toc413657604)

[Slikarstvo 9](#_Toc413657605)

[Benetke 10](#_Toc413657606)