תולדות האמנות

שנה ב, סמסטר א

מצגת 1: הפיסול הרומי: מהעת העתיקה לשלהי העת העתיקה ותקופת הנצרות המוקדמת

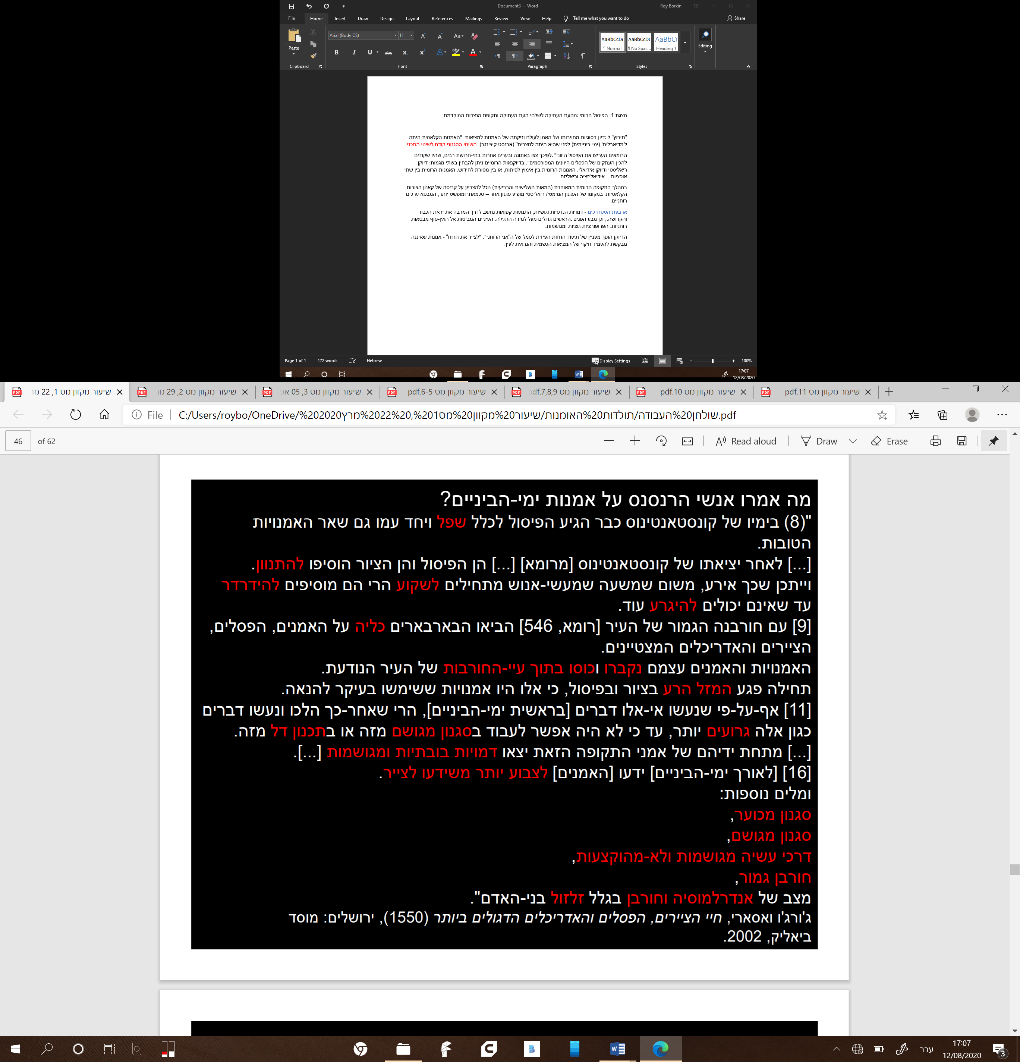
"תירוץ" ל: דיון בסוגיות מחויבותו של האמן לעולם וזיקתה של האמנות למציאות. "האמנות הקלאסית היתה ל'מדיאבלית' (ימי-ביניימית) לפני שהיא היתה לנוצרית" (ארנסט קיצינגר). השינוי הסגנוני קודם לשינוי התכני.

הרומאים העריצו את הפיסול היווני. "לפיכך צצו באתונה ובערים אחרות בתי-חרושת רבים, שהיו שקודים להכין העתקים של הפסלים היוונים המפורסמים". בדיוקנאות הרומיים ניתן להבחין בשתי מגמות: דיוקן ריאליסטי ודיוקן אידיאלי. האמנות הרומית בין אימוץ לפיתוח, או בין מסורת לחידוש. האמנות הרומית בין שתי אופציות – אידיאליזציה וריאליזם.

במהלך התקופה הרומית המאוחרת (המאות השלישית והרביעית) נוכל להצביע על קריסה של קאנון הצורות הקלאסיות. במקומו של הסגנון המימטי/ ריאליסטי מופיע סגנון אחר – סכמאתי ומופשט יותר, המבטא ערכים רוחניים.

ארבעת הטטררכים - דמויות הנדסיות וגושיות, התנועות קפואות נחשב לדרך המרבה את יראת הכבוד והקדושה., וכן מבע הפנים. הראשים גדולים מעל למידה הרגילה. העיניים המביטות אל האין-סוף מבטאות רוחניות. הפרופורציות גוציות ומגושמות.

הדיוקן הופך מעניין של תיעוד החזות הפיזית לסמל של ה"אני הרוחני". "לצייר את הרוח" - אמנות שאיננה מבקשת להעמיד חיקוי של המציאות הגשמית והנראית לעין.

"ליצירת אמנות אין זכות קיום, אם היא אינה הצגה אמיתית של מציאות נראית". לאון בטיסטה אלברטי 1404-1472.

"התמונה – לפני היותה סוס מלחמה, או אישה עירומה, או סצנה מחיי יום-יום – היא בראש ובראשונה משטח (D2) מכוסה צבעים, המצורפים עליו זה לזה בסדר מסוים". מוריס דני 1870-1943.

שפת האמנות (הסגנון) של ימי-הביניים ושל "איזמים" מסוימים במאה ה-20:

ויתור מודע ומוצהר על כל רצון וניסיון לייצר אשליה של מציאות/תיאור "נכון" של העולם המוחש והנראה. עיטוריות ודגמיות.

השטחה (גוף וחלל), פרופורציות מעוותות, ג'סטות קיצוניות, צבעוניות עזה ו"אקספרסיבית", קווי מתאר חזקים.

פישוט והפשטה (נאיביות? פרימיטביזם?). דמיון/פנטזיה. המשגה (קונספטואליות).

מצגת 2+3: נצרות - דיון בזיקת האמנות (והתרבות החזותית) לסוגיות של אמונה, כפירה וחילוניות.

סיפור חייו של ישו על פי 4 ספרי הבשורה

(מתי, מרקוס, לוקאס, יוחנאן):

הבשורה.

הלידה.

הבריחה של המשפחה הקדושה למצרים.

טבח הילדים ("החפים מפשע") בבית לחם.

טבילת ההמונים.

ישו מגייס מאמינים (הקריאה למתיאוס).

מריה (מגדלנה) רוחצת את רגליו של ישו.

ישו מחולל ניסים – החתונה בקנה. תחיית אלעזר.

הטרנספיגורציה (ההשתנות).

הכניסה לירושלים. (שבוע למוות).

הסעודה האחרונה.

הבגידה (נשיקת יהודה) והמעצר.

ישו לפני פילאטוס.

ההשפלה ונשיאת הצלב.

הצליבה.

ההורדה מהצלב, הקינה והפייטה.

הקבורה. הנשים ("מריות) ליד הקבר (הריק).

התחייה.

הסעודה בעמאוס. ספקו של תומאס.

העלייה לשמיים.

ירידת רוח הקודש על השליחים (הפנטקוסט).

יום הדין האחרון.

הסיפר (כתבי קודש נוצריים) =

הביבליה הנוצרית – 4 ספרי בשורה

אמנות נוצרית תרבות חזותית חילונית המגייסת

את הנצרות / האמנות הנוצרית

הילדות

המקומות והימים הדוגמה

(הקדושים) המאמין (עיקרי האמונה והפולחן)

הפאסיון

החיים הציבוריים

דמיות ואירועים נוספים:

הברית הישנה. (עקידת יצחק, דוד וגוליית...).

סיפור חייהים של קדושים. (הרונימוס, תרזה מאווילה...).

הכניסה לירושלים: מבית פגיי (הר הזיתים), דרך שער האריות לכנסיית סנטה אנה ולוויה דולורוזה.

השבוע הקדוש:

יום ראשון = יום ראשון של הדקלים – כניסתו של ישו לירושלים.

יום חמישי = יום חמישי הגדול – רחיצת רגלי התלמידים והסעודה האחרונה.

יום שישי = יום שישי הטוב – צליבת ישו.

יום שבת = השבת הקדושה / השבת השקטה / שבת האור = ישו בקבר.

יום ראשון = איסטר/פסחא – תחיית ישו.

ישו נולד לפי המשוער סביב שנת 4 לפנה"ס ומת בשנת 30 או 33 לספירה. הנצרות הקדומה התפתחה לאטה החל במאה הראשונה לספירה. ראשיתה ככת יהודית קטנה שקידמה את תורת ישו.

קונסטנטין (פלוויוס ולריוס קונסטנטינוס) (272-337), קיסר רומא(312), החליט להתנצר...

צו מילאנו (313): קריאה לתיקון העוולות שנעשו לנוצרים במהלך רדיפתם וחיזוק מעמדה של הנצרות כדת מותרת (Religio Licita), ואף המועדפת ברחבי האימפריה.

ועידת ניקיאה(325): פרסום האני מאמין הנוצרי (Credo).

380: הקיסר תאודוסיוס מכריז על הנצרות כעל הדת הרשמית של הקיסרות הרומית.

נכון להיום מדובר בדת הדומיננטית בעולם, ובעיקר יש לה חלק מהותי , כדי כך שהיא נוכחת גם בשיח ה"חילוני".

הביבליה הנוצרית מספרת את סיפורה של "ההיסטוריה הקדושה" החל בבריאת העולם (בראשית, פרק א) וכלה באחרית הימים (ההתגלות/ חזון יוחנן, פרק כב). הטקסט של הברית הישנה זוכה במשמעות מלאה רק לאור המסופר בברית החדשה. וכך, סיפורי הברית הישנה ונבואותיה אינם אלא תמונות מקדימות (prefiguratio) מסוות לתמונות המלאות והגליות שבברית החדשה.

דוגמה = מערכת האמונות והדעות הנחשבות לאמת המוחלטת שנקבעה בהתגלות אלוהים ונוסחה בידי הכנסייה.

טבעו הכפול של ישו: ישו סובל/מת על הצלב = ישו כאדם. | ישו חיי על הצלב = (מנצח את המוות) ישו כאל.

תורת החטא, החסד והישועה.

תורת המפתחות.

סקרמנטים הם אמצעים מאגיים, שאותם מחזיקה הכנסייה, והם מעבירים את החסד האלוהי אל האדם. צריך לזכור שהמאמין הפשוט אינו יכול לזכות בחסד האלוהי בזכות עצמו. הוא זקוק לתיווכה של הכנסייה ולתיווכם של אנשי הכהונה. במאה ה-13 נקבע סופית מספר הסקרמנטים לשבעה. ואלו הם:

הטבילה. האישוש. המיסה. טקס הנישואין. הווידוי/החרטה. המשיחה האחרונה. ההסכמה.

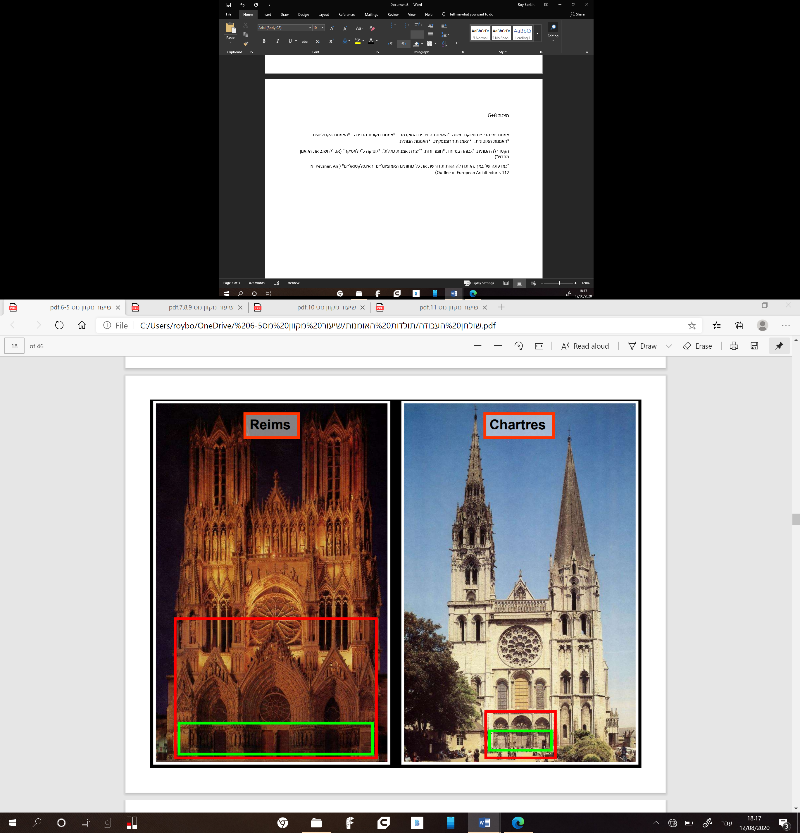
שלושת תפקידיה של האמנות הנוצרית:

1. מספרת סיפור (ההיסטוריה הקדושה). 2. מלמדת את עיקרי האמונה והפולחן (הדוגמא). 3. מחזקת את האמונה בלבו של המאמין (ונבקשת לקרב את הכופר): מרגשת, מנחמת, מעודדת ומפחידה.

מצגת 5+6: גותיקה.

אמנות ימי הביניים חלוקת משנה: *האמנות הנוצרית המוקדמת. * אמנות תקופת הנדידה. * האמנות הקרולינגית. *האמנות האוטונית. * האמנות הרומנסקית. * האמנות הגותית.

הקטדרלה הגותית: *גבוהה במיוחד. *חומר ורוח. *"יצירת אמנות כוללת". *גוטיקה כ"קלאסיקה" (או: "לחשוב את הקאנון מחדש").

"כמו פוגה של באך, הקתדרלה הגותית דורשת את כל כוחותינו האמוציונליים והאינטלקטואליים" (N. Pevsner, An Outline of European Architecture, 112).

היחס לגותיקה בתקופות שונות:

רנסנס: גותי = ברברי (כלומר, לא נאור, נבער מדעת, חשוך).

רומנטית וניאו גותיקה (התחייה הגותית): גותי = רוחני ונאצל (דווקא מפני שהוא מסתורי, מוזר, מפותל ופראי). (+ הוא "שלנו" = צפוני).

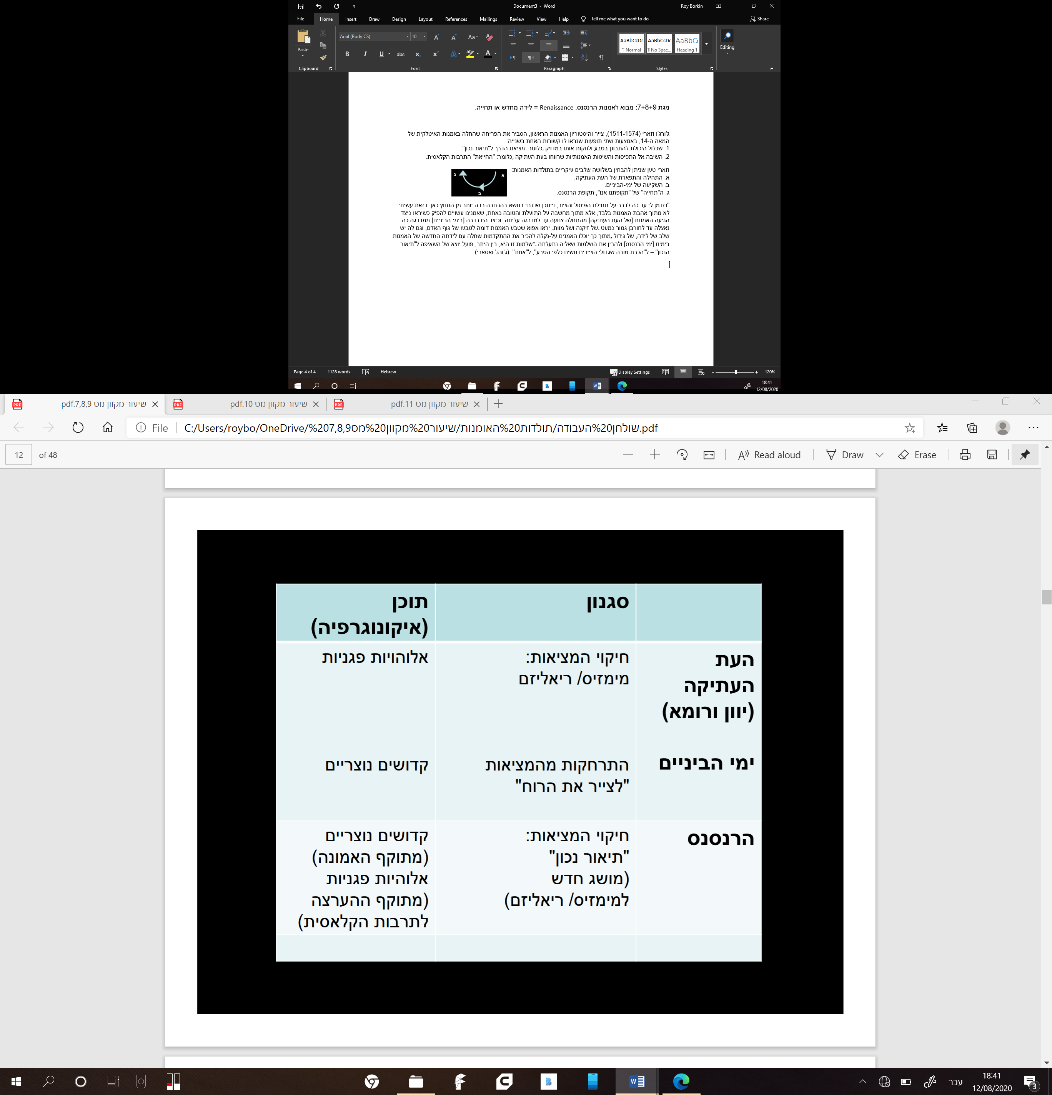
ימינו: גותיקה עכשווית = חשוך, אפל, מסתורי, מפחיד ויצירי. ברוח התחייה הגותית.

"האמנים החשובים של זמננו מתחמקים מהדוגמא הגותית, שהיא מפלצתית וברברית. אמנות זו אפשר לציינה כנטולת כל הרמוניה, והיא מדגימה אי-סדר. היו אלה הגותים, שהביאו לאיטליה את השימוש בקשת המחודדת וכיסו את כל איטליה בשיטת בנייה מקוללת זו. כדי להימלט מהנוראות האלה נמנעים היום מכל דמיון לסגנון הגותי." (ג'ורג'ו ואסארי).

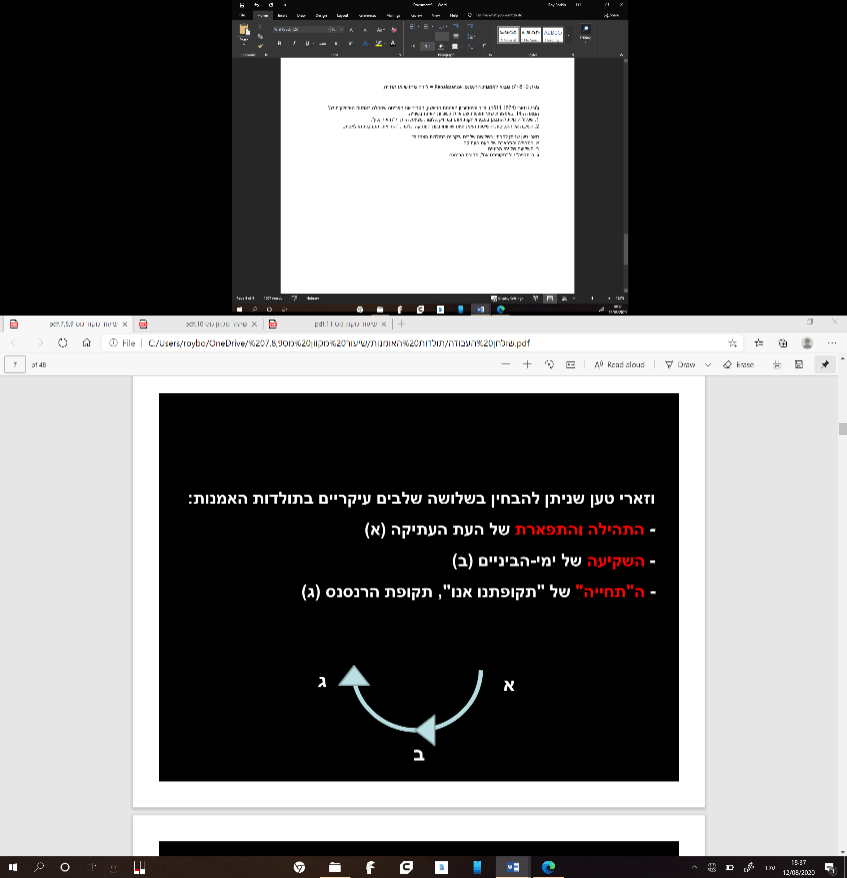
מצגת 7+8+9: מבוא לאמנות הרנסנס. Renaissance = לידה מחדש או תחייה.

ג'ורג'ו וזארי (1511-1574) הסביר את הפריחה שהחלה באמנות האיטלקית של המאה ה-14, באמצעות שתי תופעות שנראו לו קשורות האחת בשנייה:

1. שכלול היכולת להתבונן בטבע ולחקות אותו במדויק, כלומר: מציאת הדרך ל"תיאור נכון".

2. השיבה אל התפיסות והשיטות האמנותיות שרווחו בעת העתיקה, כלומר: "החייאת" התרבות הקלאסית.

וזארי טען שניתן להבחין בשלושה שלבים עיקריים בתולדות האמנות:

א. התהילה והתפארת של העת העתיקה.

ב. השקיעה של ימי-הביניים.

ג. ה"תחייה" של "תקופתנו אנו", תקופת הרנסנס.

"נזדמן לי עד כה לדבר על תחילת הפיסול והציור, וייתכן שדנתי בנושא בהרחבה רבה יותר מן הנחוץ כאן. כזאת עשיתי לא מתוך אהבת האמנות בלבד, אלא מתוך מחשבה על התועלת והטובה כאחת, שאמנינו עשויים להפיק כשיראו כיצד הגיעה האמנות [של העת העתיקה] מהתחלה צנועה עד למדרגה עליונה, וכיצד הידרדרה [בימי-הביניים] ממדרגה כה נאצלה עד לחורבן גמור כמעט. של זיקנה ושל מוות. יראו אפוא שטבע האמנות דומה לטבעו של גוף האדם, וגם לה יש שלב של לידה, של גידול, מתוך כך יוכלו האמנים על-נקלה להכיר את ההתקדמות שחלה עם לידתה החדשה של האמנות בימינו [ימי הרנסנס] ולהבין את השלמות שאליה נתעלתה". שלמות זו היא, בין היתר, פועל יוצא של השאיפה ל"תיאור הנכון" – ל"הכרת טובה שגדולי הציירים חשים כלפי הטבע", ל"אמת". (ג'ורג' ואסארי)

שלושת שלבי אמנות הרנסנס:

"האורות הראשונים" (l primi lumi) – אמצע המאה ה13 עד שלהי המאה ה14: הקדם הרנסנס.

הגיבוש – עד שלהי המאה ה15: הרנסנס המוקדם.

"התקופה המודרנית" (età moderna) – משלהי המאה ה15 עד תקופתו של וזארי (מאה 16): הרנסנס בשיאו והמנייריזם.

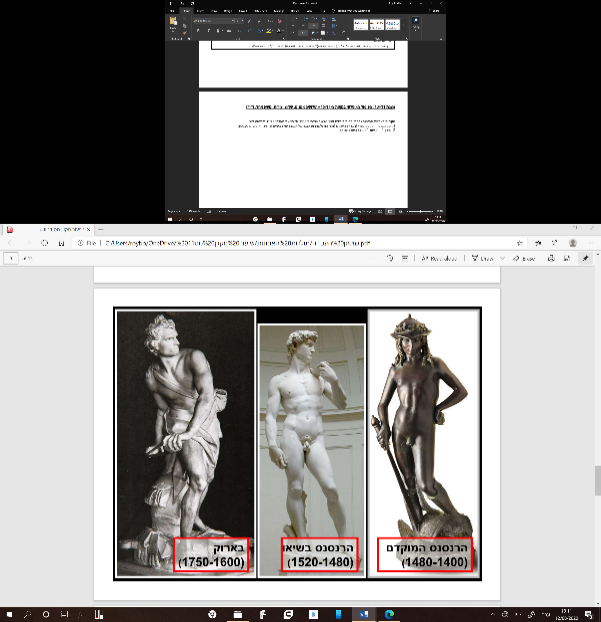
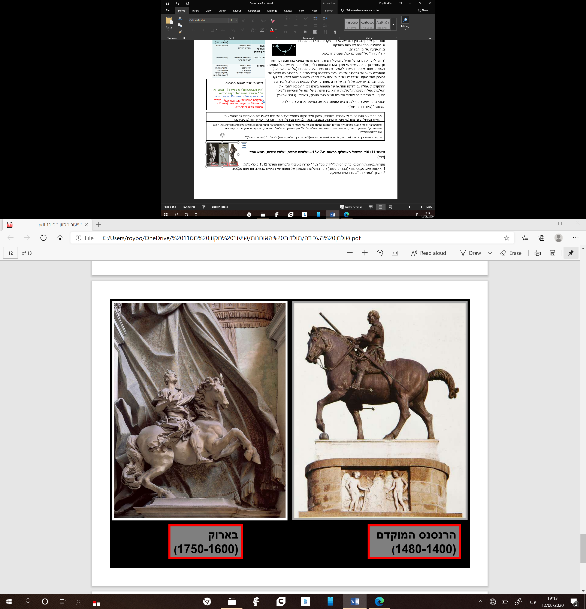
"התמונה הראויה ביותר לשבח היא התמונה המראה התאמה מרובה ביותר לדבר המתואר" (לאונרדו דה וינצ'י).

היכן עובר הגבול בין הריאליה (המציאות) לריאליזם (הדמיית המציאות)? או: מה בין ריאליה (מציאות) ל"ריאליטי" ("תכנית מציאות")?

פרספקטיבה: שיטה להצגת עצמים תלת-ממדיים הנתונים במרחב נסוג על גבי משטח דו-ממדי. הפרספקטיבה מדמה את אופן הראייה שלנו את המציאות. וכך, חוקיה מושתתים על האופטיקה. כלומר, הפרספקטיבה מבקשת ליצור אשליה של חלל אמין ומשכנע כפי ש"אני" רואה אותו, באמצעות פרספקטיבה מדעית/קווית ואווירית/אטמוספרית.

מהו "התיאור הנכון"? על פי אלברטי ולאונרדו, האמן חייב לנקוט במספר דרכים על מנת להשיג את הנאמנות לטבע/מציאות:

1. תיאור אמין של דמות האדם (גוף ונפש): פרופורציות, אנטומיה, הבעה. 2. תיאור אמין של הרקע – החלל האדריכלי או הנופי (פרספקטיבה).

מצגת 10+11: הפיסול האיטלקי במאות ה-15-17– שלושה אמנים, שלוש יצירות, נושא אחד. (דוד)

מקורות באמנות הרנסנס (בהתייחסות ל"לידת ונוס" 1482 סנדרו בוטיצ'לי ול"בריאת האדם" 1512 מיכלאנג'לו):

1. איקונוגרפיה: טקסט נוצרי (הברית הישנה) (תוך התעלמות מהסגנון של אמנות ימי-הביניים שהציגה את אותו טקסט).

2. סגנון: *המציאות. *אמנות העת העתיקה.