תולדות האמנות

תואר ראשון - תרבות חזותית וחומרית

שנה ב, סמסטר ב

2018-2019

נצרות ויהדות

היהודים התנגדו להכנסת פסלים, היה לזה משמעות של עבדה זרה. רצו להכניס נשר לבית המקדש והם התנגדו עד מאוד.

לכן בבתי הכנסת אין פסלים פיגורטיביים. במאה ה3 מתחילים למצוא בבתי כנסת ציורים בבסיפס של דמויות, התחילו להכנס דמויות לבתי הכנסת.

מצאו באחד מבתי הכנסת גלגל מזלות כשבאמצע הליוס האל הרומי.

היהודים שינו את ההתכוונות שלהם, מחברה ששללה דמויות של אנשים התחילה להכניס אותם לבתי הכנסת. מה קרה בין 70 לספירה –חורבן הבית, למאה ה4 וה3?!

הנצרות התפתחה רק במאה ה4 לספירה, כשקיסר רומי חלם חלום עם צלב , שם הוא אמר שאם הוא ינצח הוא יהפוך את כל האימפריה לנוצרית- וכך קרה.

ישו נולד בבית לחם, היה מפקד אוכלוסין, ההורים שלו גרו בנצרת והם ירדו לבית לחם, ואז הוא נולד שם. דוד המלך גם כן נולד בבית לחם ולכן ישו רואה את עצמו כמשיח לבית דוד.

ישו נולד יהודי וכביכול חי ומת כיהודי.בת בגיל 30 לאחר שהוסגרת לרומים ע"י אחד מתלמידיו. הברית החדשה הוא הספר הכי חשוב לנוצרים,ולתנ"ך הם קוראים הברית הישנה. יש גם את הפוקריפה שזה כתבים שלא נכנסו לברית החדשה שמהם גם לומדים על חייו של ישו.

האוונגליסטים- המבשרים מספרים בברית החדשה בחלק הראשון על קורותיו של ישו. המבשרים= אבלגליונים הם יוחנן, לוקס, מתי ומרקוס.(לכל אחד מהם יש דימוי- אדם אריה שור ונשר).

והחלק השני הוא אפוקליפסה (חזון יוחנן)

פאולוס ופטרוס יוצאים מארץ ישראל ומפיצים את הדת החדשה. פאולוסמחליט לבטל את כל המצוות היהודיות. הוא כביכול מסדיר את הקשר בין היהדות לנצרות. הוא מנסה לפתור א הבעיה כי הנצרות יצאה מיהודים. פטרוס- מלשון סלע. ישו אומר לפטרוס על הסלע הזה אני אבנה את הכנסיה. אז פטרוס היה האפיפיור הראשון, בונה כנסיה גדולה.

ברומא בקטקומבות מקום שהיו קוברים שהם וגם עורכים תפילות , זה היה על דרכים ראשיות מתחת האדמה. אחד הסמלים הנפוצים בקטקומבות זה סמל הרועה הנאמן- זהו ישו. בקטקומבות יש המון ציורי קיר, והמון מהם הם סיפורים מהתנ"ך- מהברית הישנה . בנוסף ישנם סיפורי גאולה כמו דניאל בגוב האריות. הנוצרים לוקחים דמויות ויוצרים פיגורציות- הם טוענים שהדמויות מנבאות את הסיפור של ישו- למשל שיצחק לא הוקרב אך ישו כן. הנוצרים מפתחים שפה של דימויים, של חיבורי סיפורים. סיפורי תנ"ך לצד סיפורים מהברית החדשה. נוח , יונה, אדם וחוה .

הסמל של ישו נהיה הדג, הכי מפורסם הוא השה מעקדת יצחק אך גם הדג הוא סמל. קטקומבות נוצרית נמצאות ברומא במאה ה2-3-4.

השתנות האומנות היהודית בעקבות האמנות הנוצרית:

לצד הקטקומבות הנוצריות יש קטקומבות יהודיות. רואים זאת לשי השמות וכן לפי האיקונוגריה- הציורים של המנורות-המנורה הוא סמל אקסקלוסיבי יהודי. בבית הכנסת בסוריה-דורא מצאו המון פרסקאות על סיפורי התנ"ך משה בתיבה, קריעת ים סוף. רואים דימויים של סיפורי מהתנ"ך, דמויות (אף עירום) .

אמנות יהודית פיגורטיבית מופיאה בעקבות אמנות נוצרית מוקדמת- בקטקמבות. ברגע שהלך האיום מהעבודה הזרה, מהפגאניות התחילו להופיע דמויות. זה הביא את היהודים להגיד עד כאן גם אנחנו רוצים להציג סיפורי יהדות.

גם באמנות היהודית וגם באמנות הנוצרית השה מעקדת יצחק נמצא הרבה פעמים במרכז. אך ניתן לראות את ההבדלים בדימויים של אותם סיפורים, יש דברים שהיהודים מתרכזים בזה יותר ויש דברים שהנוצרים מתמקדים בהם.

היהודים שגרים בישראל (רבי יהודה הנשיא) מכירים את התופעה של הנוצרים, ולכן הרבנים מתירים ליהודים לצייר על פסיפסים ועל קירות. הם מבינים את רוח השעה, ונותנים להם אישור לשנות את האמנות ולהכניס גם דמויות.

אמנות ביזנטית:

(מאה 4-8 לספירה)

העיר נקראת קונסטנטינופוליס- איסטנבול, בירת תורכיה.

האמנות הביזנטית מחליפה את האומנות הרומית. הצליחו להעביר את הנצרות לקבוצות קטנות ומבודדות. הם נרדפו ע"י הקיסרים הרומים. הקיסר הראשון שהחליט לנצר את כל האימפריה היה הקיסר קונסטנטינוס. הוא עשה שינוי שהשפיע על העולם עד לתקופתנו. הוא החליט לנצר את כל האימפריה, להמיר את דתם של כל הנתינם.

אוזביוס גר בקיסריה בארץ ישראל, הוא מספר על קונסטנטינוס, במקביל אליו היה את מקצריוס שהיה קיסר במזרח,הם נלחמו אחד בשני ברומא על מנת לראות מי ימלוך על 2 הממלכות. בלילה שלפני הקרב קונסטנטינוס רואה בחלום צלב ובעצרתו הוא ינצח. הוא מבטיח לעצמו שאם הוא ינצח הוא ינצר את כל תושבי האימפריה, וכך קרה.

הוא יוצר מנגנונים ראשונים של הכנסיה הנוצרית. (דומה לסיפור אחנתון) גם קונסטנטין משנה את הדת, הבירה והאומנות. הוא מעביר את עיר הבירה מרומא למזרח לקונסטנטינופוליס- בירה חדשה. שם שלטו הקיסרים עד המאה ה15 ואז האימפריה העותמנית כובשת . ה

וא בונה ברומא קשת ניצחון עם 3 מפתחים להראות לכולם שהוא הקיסר המנצח. הוא לוקח תבליטים ממונומנטים של קיסרים קודמים ומכניס אותם לקשת שלו. הוא מתחיל למתג את עצמו באופן אחר ביחס לאומנות הרומית.

הפרופורציות של האדם משתנות לגמרי. מ1:7 זה נהיה 1:5. הגוף לא מעניין את האומנות הביזנטית, יש בגד שגם ככה מסתיר אותו רק הפנים מעניינות באמת. יש שטיחות של הטבלית.

איזוחופלטה= הראשים באותו הגובה.

יש קשק בין הדת לסגנון, הנצרות קשורה לסגנון הביזנטי. האמנים של קונסטנטינוס בכוונה העדיפו אמנות חדשה. הם לקחו אותה מכמה מקורות- אומנות רומית מאוחרת,

האמנות היתה קיימת גם בערב אצל הטטררכים. 4 קיסרים היו שולטים במקביל, טטררכיה. פנים זועפות, משדרים כוח ושלטון לא חשובה מי הדמות לא מנסים לחכות את המציאות אלא להראות קיסרים עם כוח.

הוא שולח את אמא שלו הלנה לארץ ישראל, היא הולכת אחרי אתרים בהם היה ישו, היא מוצאת צלב בכנסיית הקבר והיא קובעת ששם תהיה הכנסיה. היא הולכת למקום היוולדו בבית לחם ומקימה שם כנסיה. ס"הכ מקימה 4 כנסיות בעקבות שרידיו (בהר הזיתים).

הארכיטקטים לוקחים תוכניות של בזיליקה ופשוט הופכים את הכניסה שתהיה מהצד הצר ולא הרחב. הם היו צריכים אלמנט תפילה שיכיל את כולם. בונים עשרות כנסיות בבת אחת. בגלל האורך של המבנה זה מאפשר כניסה מדורגת מהחלק הפחות לחלק היותר "קדוש". מי שלא התנצר עדיין לגמרי עמד בחלק הרחוק יותר. הכיוון של הכנסיה הוא תמיד למזרח. היתה חצר רחבה ומתחתיה היה בור מים כדי שאנשים יוכלו לשתות מים. התאורה היא מהאור בין הפרשי הגובה לסיטראות(=חלוקה למזדרונות כאלה) = תאורה חלסטורית. זוהי כנסיית בזיליקה.

בתוך הכנסיה יש אפסיסשפונה אל המזרח, יש בו ספסלים לכהונה הגדולה, בתוכו ממש בחזית יש מזבח- שולחן המזבח altar יש שם פת לחם קטנה ויין. יש שם פולחן אמיתי.

מתחת השולחן יש תיבת שרידים=רלקבריום קטנה שם שמים שרידים של הקדוש (זקן, שפם, בגד, עצמות וכו')

הנצרות היא דת שבנוכחות הממשית של ישו מגלם איזושהי תחנה בנינו האדם לאלוקות והעולם, ישו מכפר על עוולות האדם הראשון. ישו הוא דבר קונקרטי. עולה השאלה האם ישו הוא אל או אדם? או שמא גם וגם? האם כל המהות שלו היא אלוהית?

ועידת ניקאה: (325 לספירה)

במהלך השנים היו פגישות הקונסטונופילוס מה העיקרים של האמונה? איך היא תראה? קיבלו החלטות על השאלות. בועידת ניקאה הוחלט על שיוויון מוחלט בין האב הבן ורוח הקודש- השילוש הקדוש. נקבעו שבעת הסקרמנטים הקדושים- לא צריך לזכור את כולם רק לדעת עליהם.

הנצרות מתחלקת ל-2

צד אחד-דאופיזיטים, אומרים שישו הוא חצי אדם חצי אל. יש לו 2 חלקי טבע. הוא שניהם יחד.

צד שני – מונופיזיטים אומרים שהוא רק אל.

נהייתה חלוקה בין קטולים לאורטודוקסים, 2 סוגי כנסיה. בפעם הראשונה הכנסיה האורטודוקסית היתה בעלת כמה מרכזים, כשהאפיפיור הוא הדמות החשובה והעליונה. אצלם יש בכנסיה איקונות (בקטולית אין איקונות רק פסלונים לפעמים)

הכנסיה הקטולית מרכזה היה ברומא.

איקונה= ישנו קיר מלא איקונות וקישוטים שמסתירים את הכומר ושולחן המזבח. איקונה זה פורטרט קישוטי עיניים גדולות, משטחי לחיים רחבים, הרבה ריאליזם. איקונה זה דמות שהופכת להיות סמל למשהו נשגב. עובר טרנספורמציה, דלת לשמיים. חפץ שנמצא בין האדם לאלוקות. יכולה להיות איקונה של דמות אחת או כמה. זוהי יצירת אומנות דתית. הנוצרים האמינו שהיא נעשתה ללא מגע ידי אדם. נעשה ב"קסם".

אנדי וורו הושפע מהאיקונות. למבחן הוא גדל בבית ספר נותרי והלכך לכנסיה. יש בעבודות שלו יציאה מהמציאות לייצוג סכמטי, ניתוק וריחוק ממנה בעזרת צבעים. הייצוג הוא סמל יותר גדול והוא משתמש בדימויים קליטים.

איקונופולים=אוהבי דימויים

איקונוקלסטים= הורסי דימויים

איקונופובים= מפחדים מדימויים.

ספרות ה"חדית" היא אוסף של כתבים העוסקים בחייו של מוחמד.

אימו מתה כשהיה צעיר ולכן גדל אצל דודיו. התחתן עם חג'יג'ה שהיתה גדולה ממנו ב20 שנה. היא היתה התלמידה והמאמינה הראשונה של מוחמד, היא היתה מאוד עשירה. הוא התחיל להתנבא ולדבר רק כשהיה בן 40 ב610 לספירה. הוא מתחיל לדבר על הקוראן בעיר מכה, הוא דיבר על דיברי דת חדשים בעיר שהיא כבר דתית, קשה מאוד. 622 לספירה זה ההיג'רה – שם התחילה הספירה המוסלמית.

מוחמד מגבש קהילת מאמינים ואז הוא חוזר למכה, כובש אותה מהשבטים הפגאנים ושם מתחילה ההיסטוריה של האיסלם. לאחר מותו נכבש חצי האי לגמרי.

הקוראן מסודר מהסורה (פרק הארוכה ביותר לקצרה ביותר, אין סדר כרונולוגיה. הקוראן נערך לאחר מותו של מוחמד. המסורת המוסלמית רואה במכה כעיר החשובה והקדושה ביותר. הוא משמר את הפולחן של אבן הכעבה – מטאור שנפל מהשמיים. מוחמד משמר את קדושת מקום האבן.

הם מתחלקים ל2 קבוצות הסונים והשיעים.

הסונים רבים יותר, השיעים נמצאים היום רק באירן עיראק ותימן. השיעים הם עשירית המאמינים המוסלמים.

ההבדל בניהם הוא שהשיעים הוא בן דוד של מוחמד שמתחתן עם פאטמה בתו היחידה של מוחמד ודורש את ה"כתר".

היו למוחמד 4 חליפים (מחליפים) דוד של מוחמד ראה את עצמו כממשיכו של מוחמד והם הסונים.

השיעים רואים רק את הקוראן כתורה היחידה והסונים מאמינים גם במסורות.

ירושלים לא מוזכרת בקוראן בכלל. הם מגיעים לירושלים והופכים אותה לעיר חשובה. בקוראן כן מוזכר מסגד שנקרא אל אקצה- הם מגיעים לירושלים ובונים אותו שם. הם מגיעים להר הבית והמקום ריק וחרב- הנוצרים לא השאירו שם אבן על אבן, החריבו הכל. הם בונים את כיפת הסלע ואת המסגד.

הם בונים את כל הסמגד סביב סלע עליו כביכול היתה עקדת יצחק. הוא הופך להיות מרכזה של כיפת הסלע.

המבנה הפנימי מאוד קדום עשוי פסיפסים, ומבחוץ שמו אריחים עותמנים שהם חדשים יותר. קוטרה של הכיפה הוא 20 מטר שזה בדיוק כמו כנסיית הקבר, איזשהו נסיון להתחרות.

מבנה הרכבי- יש לו מוקד מרכזי, הסלע הוא תשתית העולם.

למעלה בתוך הכיפה יש כתב ארוך בכתב קופי (כתב מוסלמי קדום) שם כתוב שהוא נבנה ע"י שליט אומאי. יש שם מוטיבים גיאומטרים אין סופיים =**ארבסקה** לעיטור, הכתב גם משמש לעיטור.

שאלה למבחן-

מקורות האומנות האומאית- ביזנטים מקונסטנטינופוליס, אמנים ממצרים קופטים, ואומנות סאסאנית מעירק . אלו ההשפעות על האמנות .

במשך 1300 שנה לא שיפו את הבניין. יכולים להכנס למסגד 400 אלף איש. מתפללים לכיון מכה- יש קיר שמסמן את הכיוון. מחראב קיר בצורת חצי קשת מאבן עם עיטורים בתוכו יושב המואזין.

האומאים היו מאוד עשירים, הם שלטו על ישראל מאזור סוריה, הם בנו ארמונות מפוארים. יש שם פסיפסים המושפעים מהתרבות הרומית. הפרופורציות של האנשים הם פרופורציות ביזאנטיות.

שושלות:

שלטון אבעסי

שלטון פאטימי

שלטון איובי

שלטון ממלוקי

שלטון עותמני

3 שלבי ניתוח יצירה:

פרה איקונוגרפיה

איקונוגרפיה

איקונולוגיה

פרה איקונוגרפיה- לתאר את היצירה כפי שהיא ללא השפעה תרבותית.

איקונוגרפיה- מקשרים בין הטקסט לתיאור. קשר בין משהו תרבותי (כתוב) ליצירה. השוואה ליצירות אחרות באותו נושא (למשל עקדת יצחק בנצרות וביהדות)

איקונולוגיה- ניתוח ברמה גבוהה. בבודקת את הסמליות המוסרית, הערכים החבויים, יוצירת השוואה. (משפחתיות מול אמונה באל) ראיה מעבר לסיפור, למוסר הנחבא ביצירה. ערך ציבורי מול פרטי.

סמיולוגיה- דה סוסר התחיל את המדע הזה. איך מנתחים יצירות חזותיות.

סמיוטיקה:

דנוטציה- מקביל לפרה איקונוגרפיה

קונוטציה- מקביל ליקונוגרפיה. מחייב רקע תרבותי.

מסמן-מסומן-סימן

ישנם כמה סוגי סימנים:

סימנים איקונים- אייקונים, כמו בפלאפון. שפורפרת זה פלאפון, מכתב זה מייל

סמל אינדקסאלי- אין קשר ישיר בין הסמל למה שהוא מייצג. ההקשר לא ברור

סימבול\ סימן- נקבע ע"י אדם. יש מרחק בין הביטוי למשמעות. (מנורה- מישהו שהוא לא יהודי או ישראלי לא יבין) רק מי שמכיר את הסמל מבין אותו.

ראש על מגש- בד"כ יהיה יוחנן המטביל.

תקופה רומנסקית:

כנסיית יעקב מקומפוסטלה- במאה ה11 אירופאים מצרפת גרמניה ואיטליה נדדו בדרכים עד לשם, היתה איזו עליה לרגל. אנשים באו מארץ מוצאם ברגל במשך ימים שלמים ישנו במנזרים ריקים- כמו אכסניות עד שהגיעו לכנסייה.

מתפתחת תיירות פנים נוצרית, הכלכלה בעקבות זה משגשגת. העולים משלמים עבור האוכל והלינה.

יש פריחה של אדריכלות רומנסקית בעקבות הבניה של כל הכנסיות. הכנסיות נבנו באזורים רחוקים מהעיר לצד השבילים, בטבע באזורים נדחים.- הגותים בנו כנסיות במרכז הערים.

הכנססיות הרומנסקיות בנויות בצורת צלב. תמיד יש להן את אותה תוכנית כללית. יש אולם רוחב לפני האפסיס (=החלק העגול). יש 3 קאפלות. הם רצו לאפשר בעת התפילה הסתובבות בכנסיה- היא נועדה לתיירים, שיהיה אפשר להסתובב ולצאת מבלי להפריע לתפילה באולם המרכזי.

טרנספה= האולם

ישנו שגשוג כלכלי במאה ה11. העמודים הם אלמנטים מרכזיים בבניה שלהם, עמודים כבדים מאוד. עמודים מורכבים. הכנסיה כבדה, החלל הקירות, והעמודים.

יש שני צורות של קימרון, קימרון חבית וקימרון צולב (שיהפוך להיות נפוץ בתקופה הגותית)

מנזרי לאורה- מנזר התבודדות. הנזירים חיים חיים עצמאים במערות ובאים לתפילות פעם בשבוע, הנזיר חי חיי צניעות ובידוד, ללא שום קהילה.

מנזרי קונוביון- מנזרים כמו קיבוץ. הנזירים חיים יחד, הכלכלה משותפת. הנזירים אחראים לכלכלה ביום הם עוסקים בתחומי עיסוק שונים ואוכלים יחד, גרים יחד. רוב המנזרים באירופה הם מנזרי קונוביון. אב המנזר הוא המנהיג- המחליט.

קלויסטר- במרכז המנזר. חצר שאפשר ללכת מסביבה, בד"כ גינה מאוד מטופחת.

למנזרים יש חומה מבחוץ, הוא מוגן.

רומנסקי- יש השפעה מהרומים. (למשל 3 קשתות)

העיתור של המבנה הוא כלפי חוץ. הקישוטים פונים לקהל שמסתכל מבחוץ.

בכניסה לכנסיות מעל השער מתוארות סצנות מיום הדין האחרון- מהאפוקליפטה. מהיום בו ישו ירד מין השמיים וישפוט את האנשים.

יש הרבה התעסקות עם העולם הבא, עם החלוקה של גן עדן וגהינום.

בתבליטים בכנסיה בחלק של הגן עדן דמויות סמליות, חסרות הבעה. דמויות קדושות.

ובחלקים של הגיהינום יתוארו מפלצות. עיוותים של הגוף, ראשים מוגדלים.

הכנסיה הגותית:

הפרופורציות בין האדם למבנה הן קיצוניות האדם מרגיש קטנטן ביחס למבנה, קטן ביחס לאל.

הקימרונות בכנסיה הגותית הם קמרונות מצולבים כולם. בכנסיה הגותית יש כמה חזיתות. האפסיס בעל 3 קאפלות ובכנסיה הגותית בעל 5.

בקטדרלה הגותית אין כמעט קירות – יותר חלונות ויטראג'ים, בכנסיה הרומנסקית יש קירות עבים.

המבנה הגותי הרבה יותר גבוה- המציאו את הקשת המחודדת. ההמצאה הזו שינתה את אופי הכנסיות. קשת מחודדת מאפשרת הגבהה של הבניין בצורה משמעותית. ככה יש פחות לחץ במרכז.

שאלה למבחן-

הטרנספה שהיה צמוד לאפסיט, יורד ויוצר צלב לטיני עם הטרנספה יותר נמוך. (אולם הרוחב יורד)

קאפלה= כנסיה קטנה.

הסצנות בויטראג' הן מהתנך, מהברית החדשה, כל זכוכית הורכבה בנפרד. מלאכת הויטראג' מתפתחת מאוד.

יש מבוך ברצפה בכניסה. החלונות הם חלונות משרביות(כמו מנדלות כאלה, פרחים) חלונות עם הרבה אור. גילופים באבן.

הציור הזה נגנב והוחזר לאיטליה הגונב נתפס וקיבל מאסר של רק שנה אחת כיוון שהחזיר את הציור לארץ המקור.

1963 העבירו את המונה ליזה לניו יורק, קיבל תהילה ומשמעות גדולה. שם התחיל שוק האומנות לפרוח.

1452 נולד לאונרדו. לאונרדו היה משמעותי בחברה. הוא נולד בכפר ויצ'י נולד לנוטריון ולפילגש (אישתו המרכזית לא יכלה ללדת) אימו היתה דלת אמצעים ולכן גר עם אביו.

ורוקיו הפסל והצייר קיבל את לאונרדו לבית המלאכה שלו.

הטבילה, ורוקיו- כנראה שחלק מהפרטים נעשו ביד אחרת, לא של ורוקיו, ואז מניחים שזה נעשה ע"י לאונרדו כשהיה בן 20.

ואסארי אספן אומנות, וכתב ביבלליוגרפיה על האומנים. כתב בין השאר גם על ליאונרדו. כתב עליו שהוא היה יוצר טטוב ממורו ורוקיו.

לאונרדו לא משתמש בקוי מתאר בכלל, ההצללות יותרות את קוי המתאר. היה לו יכולת ליצור נפח יוצאת דופן במיוחד.

1519 לאונרדו מת, הכיתוב האחרון שלו הוא "אני הולך לאכול מרק, המרק מתקרר".

הערצת המאגים- ליאונרדו היה צריך למסור את הציור לכנסיה תוך 24 חודשים, ואם לא יסיים במועד הוא יפסיד את מה שכבר עשה- שילמו לו ברכוש. מאגים- 3 חכמי המזרח.

סה"כ בציור יש 69 דמויות.

ליאונרדו צייר אנשים מהחיים. אמר שהטבע הוא הבית ספר הכי חשוב. הוא הולך למקומות, מעתיק דמויות שהוא רואה ומכניס אותן לציורים. חושבים שלאונרדו הכניס גם את עצמו לציור.

בוטיצלי צייר גם כן את הערצת המאדים אך הציור שלו הרבה יותר צבעוני וחי. לאונרדו השתמש בצבעים יותר עמומים ועדינים מה שיצר יותר אחידות בציור.

לאונרדו לא היה רק צייר, הוא היה גם חוקר או מדען. השילוב בין האומנות והמדע היה מאוד נדיר. לאונרדו שמאלי, והוא כתב הכל בכתב ראי.

הוא צייר שלדים מדוייקים. תאורים של עוברים. בכיתובים שמסביב הוא מפרט מה ההתפתחות, מה הגדלים, יחסים וכו'.

מראה את הסימטריה של גוף האדם. חוקר, רושם וכותב, צמחים, חלקי גוף ועוד.

לאונרדו לא למד בבתי ספר גבוהים הוא האמין שהלימוד הוא מתוך בטבע.

הפטרונים של לאונרדו היו בד"כ משפחת מדיצ'י. אך הוא הרגיש בנוח לקום ולמכור גם לאנשםי אחרים.

לאונרדו הציע את עצמומ לשליט מילאנו ע"י כך שהוא יכול לעשות הכל, הוא מציע את עצמו בתוך מהנדס או יועץ צבאי, מציע את עצמו ע"י כלי מלחמה להגנה על מילאנו מפני הצרפתים. הוא הציע רק בסוגריים בתוך צייר, הוא מגדיר את עצמו כעיסוק מרכזי בתור ממציא.

שאלה למבחן:

פרספקטיבה אוירית- הפרספקטיבה בה לאונרדו צייר את ציוריו.

רואים את הטבע בציוריו של לאונרדו.

ספומטו- הדמות היא כמו מאחורי עשן. היא מצועפת, תוי הפנים לא חדות. יצירה נמדדת בהישרדות שלה. המונה ליזה שורדת והפכה להיות אחת היצירות החשובות ביותר בתולדות האומנות.

מצייר בפרסקו סקו את הסעודה האחרונה. ישו וקבוצות השליחים משני צדדיו.

רנסנס:

התקופה בין התרבות הקלאסית לבין התרבות הרנסנסית נקרא ימי הביניים, תקופת החושך. תקו]ת הרנסנס היתה כמו לידה מחדש של תרבות מיוחדת ומחודשת. עידן חדש.

התקופה הגיעה בצורה תהליכית בצורה הדרגתית.

העיר הפכה להיות למוקד החיים. המנזרים נכנסו לתוך העיר. תהליכים כלכליים חדשים נוצרים שמשנים את החברה. התעסוקה היא בתוך העיר. מתחילה השכבה הבורגנית.

תקופת הרנסנס מתחילה באיטליה, ראו את השרידים של התרבות הקלאסית (הקולוסאום, קשתות ניצחון, סרקופגים מטבעות) שרידים אלה השפיעו על התפתחותה של תקופת הרנסנס.

פתאום הם גילו מחדש את האומנות מהתקופה הקלאסית. התחילו ללמוד שפות עתיקות- יוונית ולטינית. הם פתאום התחילו להתעניין ולראות בנקודת מבט שונה לגמרי את התקופה הקלאסית.

באיטליה בתקופה זו היו 2 סוגים של ערים. איטליה היתה מפוצלת לערי מדינות. בשני הסוגים האלה היו 2 סוגי שליטות. עיר מדינה של דוכסות ועיר מדינה של רפובליקה.

דוכס- השליט היחיד בעיר. השלטון עובר בירושה מאב לבן.

רפובליקה- יש בחירות בכל כמה זמן. נבחרי העם הם השולטים, כמו מועצה השולטת יחד.

פירנצה עד המאה ה15 היתה רפובליקה. שם היתה קתדרלה בין הגדולות בעולם. יש לעיר הרבה כסף בגלל מיסים ובגלל כל התעסוקה שיש שם. בעבר היה שם מגפת דבר שהרגה 2\3 מהתושבים והכסף של אותם אנשים עבר לקופת העיר הכסף שומש לפאר ולבנות מחדש את העיר.

לקתדרלה בפירנצה יש חזית ועליה יש המון פסלים. יש תהליך ברור בפירנצה במאה ה15 שמאפיין את התפתחות הסגנון הרנסנסי.

בימי הביניים כמעט ואין פיסול יש מעט על חזיתות ומצבות.

בתקופה הגותית בסוף ימי הביניים מופיעים פסלים רבים על החזיתות של הכנסיות.

בתקופה הרנסנס נוצר תהליך התנתקות מהמבנה והפיכתו לפיסול עצמאי- שעומד בפני עצמו ולא תלוי במשהו.

ניתן לראות בפסלים שהדמויות בהן מאוד צעירות. יש עיוות איזה סיבוב במותן, תנוחה לא נוחה המגיעה מהעולם הגותי- תנוחת S .

הקתדרלה הגותית היא ענקית, הפסלים נמצאים כלכך גבוה כך שאי אפשר בכלל לראות את רובם .הם מתייחסים לזה שהרוח של האדם עולה לאל, האל הוא גדול ונמצא למעלה.

הפסלים בקתדרלה הגותית מסכמים מהעבר עד העתית, כל עוד כל הפסלים הם חלק מההיסטוריה זה לא משנה שהאדם הקטן שנכנס רואה או לא רואה את הכל מנקודת מבטו. יש ציר זמן הגדול יותר מהאנשים הנמצא עומד על קיר הקתדרלה.

העבירו את הפסל של דוד לארמון העיריה. וביקשו מאמן להוסיף כיתוב המכבד את לוחמי המולדת והאיחול כי יעזרו להם האלים. הפסל נהיה סמל לאומי.

דונטלו עושה את הפסל בשביל המבנה אך הפסל לא דבוק למבנה, הוא קצת מרוחק ממנו, הוא כמו יושב שם בצורה עצמאית.

דונטלו עושה פסלים של דמויות תנכיות.

הוא ניסה שהפסל של חבקוק ישיש ריאליסטי, אך זאת בעיה ליצור דמות תנכית ריאליסטית. הם קראו לו דלעת בגלל צורת הראש שלו, הוא לקח דמות וניסה שתהיה קרובה למציאות עד כמה שאפשר. דונטלו ניסה ליצור בן אדם אמיתי לא משהו מושלם. משהו שיראה מטען של שנים. הפה של חבקוק פעור, הראש קירח ומקומט. יש כאן דיוקן. זאת לא הצורה שהיתה מקובלת להציג בה דמויות מהתנך לפני כן.

בשנותה60 של המאה ה15 בבית של משפחת מדיטיצי היה פסל מברונזה של דוד. בחצר הפנימית של המבנה עמד הפסל של דוד. לא יודעים בדיוק באיזה שנה הפסל נוצר. זו הפעם הראשונה מאז התקופה הקלאסית שיש פסל עירום בגודל בן אדם שנוצר בצורה חופשית, שלא מיועד להיות מחובר למשהו אלא להיות עצמאי.

דוד מתואר כנער צעיר, עדין. עולה שאלה למה גיבור תנכי מתואר קצת בצורת אל קלאסי. הפסל עמד בחצר של מדיטיצי שהיו השליטים הלא רשמיים של העיר פירנצה. העיר היתה רפובליקה אך בפועל קוזימו מדיטיצי היה בעל הכוח. הם מזמינים את דונטלו ומקבלים את הפסל הזה ומייצג את המקום של השלטון האלטרנטיבי.

בארמון העיריה דוד מסמל את נצחון הרפובליקה, ובבית מדיטיצי הפסל של דוד מסמל את נצחון משפחתם ושליטתם.

פסלים שהיו מודבקים לחזית הקתדרלה לא היו היקפיים אלא חזיתיים. הפסל של דוד מברונזה עומד באופן עצמאי אך הוא לא ממש מזמין אותנו להסתכל מסביבו, רוב הפרטים שלו נמצאים בחזית, הוא משהו הנמצא בין היקפי לחזיתי. הוא לא לגמרי היקפי עדיין.

דונטלו לקח את הסיפור של יעל וסיסרא והפך אותו לסיפור לאומי. הפסל שהוא יצר הינו פסל חופשי עצמאי והיקפי. יש בו פרטים בכל צדדיו. יש 2 דמויות הנמאות בתנוחות שונות ניתן לראות כל אחת מזוית שונה. הבסיס הוא משולש ויש עליו תבליטים משלושת צדדיו, הצופה חייב להקיף את הפסל כדי לראות את כל הפרטים. דונטלו עובד על טקסטורות של בד של שיער.

הערצת המאגים- בציור יש ביטוי של מרחק. יש משחקי גודל ומרחק. אובייקט או דמות שנמצאת רחוק יותר מעיני הצופה מתוארת גבוהה יותר. הסלעים והגבעות מאחורה נמצאים גדי להדגיש את תחושת המרחב. קו האופק חסום לגמרי או מתואר במיקום גבוהה מאוד. יש ריבוי פרטים וריבוי צמחים. הדמויות היו עומדות על קצות האצבעות אצבעות שטוחות.

הסגנון הגותי הבינלאומי היה אחד הסגנונות ששלט באופן מוחלט בפירנצה במאה ה15.

עד שהגיע מזאציו ויצר שינוי משמעותי. הוא הכניס צל לציורים מה ששינה לגמרי את האומנות. לפני כן לא היתה הבנה שאובייקטים פיזיים מטילים צל. יש כניסה לעומק. הדמויות כבר לא מרחפות על קצות האצבעות. יש לו הבנה שהדמויות הן כבדות. יש מינימאליזם מבחינת טקסטורות ופרטי צמחים. מזאציו הכניס הרבה את השילוש הקדוש. הדמויות הכי חשובות נמצאות במיקום נקודות המגוז ויש גם איזו צורה של פירמידה, הדמות העליונה בפירמידה היא הכי חשובה .מזאצו שם את הכי חשוב גם במקום הכי פנימי. הוא שובר את הגישה של הגותיקה הבינלאומית.

מיכאלאנגלו- נולד בפירנצה, ונשלח ללמוד ציור בבית המלאכה של גלמנדאו שהיה אחד הציירים המובילים בפירנצה במאה ה15.

רשמית פירנצה היא רפובליקה אך בפועל שולטים של משפחת מדיטיצי שהיו בנקאים עשירים. הם התעניינו במורשת הקלאסית, באומנות. הביאו לפירנצה כתבים עתיקים. הם נותנים כסף כדי שילמדו לימודים על התרבות היוונית, הם יוצרים אוירה מאוד מיוחדת, נוצר חוג של אנשי רוח מסביבם

לורנצו מדיטיצי (הנכד של קוזימו המדיצי הראשון) ראה את מיכאל אנגלו ומאז הביא את מיכל אנגלו לגור יחד איתו. בבית של לורנצו היה גן עם המון פסלים ומי ששמר על הגן היה תלמיד של דונטלו.

מיכאלאנגלו שומע את כל השיחות ונוכח .

קוזימו פותח ספריה ציבורית ראשונה בעזרת הספרים שקיבל בירושה. הוא פתח את הספריה במנזר ופתח אותה לכולם. קוזימו מוסיף אליה גם ספרים שלו ולא רק את מה שקיבל בירושה.

אחרי קוזימו שלט פיירו ואז לורנצו. לורנצו ממשיך בדרכי סבו. הם לוקחים דוגמא להתנהלות משליטים של אתונה ורומא העתיקה.

ברונלסקי- אדריכל מוביל במאה ה15 בפירנצה. האדריכלות לפני כן היא אדריכלות גותית.

המבנה של בית היתומים הוא לא מבנה דתי, והגותיקה באזור זה שונה מהגותיקה באזורים כמו בצרפת. ברונולסקי יוצר כיכר בבית התומים ובונה את המבנה בצורה נמוכה ומאורכת. הוא יוצא מקצב אחיד במבנה. ניתתן לראות עמודים וקשתות שמזכירים אלמנטי קלאסים. רטואים גם פורטיקו שזה איזו מבואת כניסה- כמו מרפסת,שלב ביניים בין הפנים והחוץ – גם זה לקוחמהתרבות הקלאסית. צבעי אפור לבן ומינימום של קישוט. צורות גיאומטריות חוזרות.

פיליפו ברונליסקי עושה את עצמו חולה עד ששלחו לו משלחת מהקטדרלה, הוא התעצבן שמשלים למישהו אחר יותר מלו, עד שהם שמו אותו בתור אחראי על הפרוייקט כולו ואז הוא חזר.

ארמון של משפחה עשירה לפני המאה ה15 נבנה לגובה, אך החל מהמאה ה15 הארמון נבנה גם לאורך, הקומה התחתונה נבנה עם אבנים גסות.

הבעיה החשובה ביותר שהם פתרו בתבליט היה ויתור על המרחב לטובת הצפיפות, הדחיסות. הוא יוצר דרמה, תחושה של קרב

דוד של מיכאלאנגלו מול דוד של דונטלו.

הדוד של מיכאל אנגלו הוא לפני הקרבשהשוואה לשל דוטלו שהוא אחרי הקרב. כשמסתכלים על הדמות של מיכאלאנגלו דוד נראה חזק ומרשים, ברור שהוא ינצח, אצל דונטלו רואים נער עדין, לא ברור לנו ששהוא ינצח. דוד של מיכאלאנגלו עומד בצורה נינוחה, הפרופורציות מאוד משכנעות, הוא נראה גבר ולא נער וכן הוא ערום לגמרי כמו אל יווני בניגוד לדוד של דונטלו שהוא לבוש.

מאטי היה נותן כסף בריבית לפני שהוא נהיה דתי. עסק במקצוע חומרי, היה לו חזון וישו קרא לו ללכת בעקבותיו. באומנות נוצרית איטלקית יש מסורת איך לתאר את מאטי. מיכאלאנגלו מתאר את מאטי ברגע החזון. ברך אחת שלו פונה לצד אחד והשניה לכיוןן הפוך, יש עיוות, פניה חזקה של הראש כולו מפותל יש בדמות זויות חדות, יש כאן התלבטות, מאבק פנימי שמשתקף על ידי הגוף. יש רמה שונה של עיבוד האבן, יש חלקים יותר מלוטשים וחלקים פחות מלוטשים. נונפיניטו- לא גמור באיטלקית, לעיתים קרובות מיכאלאנגלו לא סיים את הפסלים שלו. האבן הלא מעובדת מסמלת חומר, והדמות המלוטשת מסמלת רוח, יש כאן מעבר מהרוח והחומר, רגע של התלבטות ובחירה בין 2 הדברים – רוח וחומר. הוא נאבק בחומר עצמו.

לפי מיכאלאנגלו הגוף הגברי הערום הוא מטאפורה לרוח חזקה. בנוסף לכך שהיה אומן מיכאלאנגלו היה גם משורר. רעיונות שלו על האומנות מבוטאים גם בשירים שלו.

קאפלו סיסטיל- כל חייו מיכאלאנגלו נע בין פירנצה מולדתו ורומא.

מיכאל אנגלו ומזאצו ציירו את אדם וחווה את סצנת הפיתוי וסצנת הגירוש.

בציור של מיכאל אנגלו לנחש יש פלג גוף עליון של אישה. הגבר הוא אקטיבי הוא פעיל. יש באדם פוטנציאל להגיד לא בהשוואה לאיזה החלשה שלא מסוגלת – הנחש הוא גם אישה).

האישה נוטה לפיתוי, להענות לו וליצור אותו, ולכן יש לא טבע משותף עם הנחש והוא פנה דווקא אליה.

מיכאלאנגלו מושפע ממזאצו . בגירוש הוא נותן הבעות פנים עזות, מוקצנות. חוה נראת קטנה מול אדם שהוא זקוף- חרב המלאך בצווארו. הדרמה מודשת ומורגשת מאוד. האדם העירום כסמל למשהו רוחני.

הרנסנס הצפוני:

כל הדברים שמתוארים בבית מתוארים בצורה מדוייקת וחומרית. רואים מחברים, סוג חומר, כלים. יש שימוש בסמליות, סמיוטיקה, האריה מייצג מלכות- מריה ומעמדה הגבוהה. כל דבר וכל אובייקט בציור מסמל משהו. פרחי הליליות מסמלות את הבתולין של מריה- לבנים

רוח הקודש מתוארת בתור ארוס קטן שנושא צלב ולא כמו בד"כ בעזרת יונה.

רוברט קמפיין- רואים הרבה פרטים, מגבת וסיר ברונזה לשטיפת ידיי, רואים את האח, יש סצנה דתית בתוך בית פרטי. רואים חלקים שונים מנקודות מבט שונות בתוך החדר בבית. האומן מערבב כמה נקודות מבט, לא מעניין אותו שהפרספקטיבה תהיה מדעית אלא שנבין את ה"קונספט" של החדר.

הציירים היו שמים אז טורבן אדום. הפורטרט של רוברט הוא מאוד ריאליסטי. מזכיר היפר ריאליסטי.

בציור של מריה רואים את הפרטים של השמלה והתינוק, את הפרטים של הקש שיוצר מעין הילה סביב הראש שלה.

כל אמני הצפון היו כותבים גם כן כתבי יד, היו מאיירים כתבים.

אפשר לשחזר את הבית ההולנדי כפי שהוא היה על ידי כל הפרטים הנמצאים בציור, יורד לפרטים מאוד מאוד קטנים.

שאלה למבחן-

הציירים הפלמים: מציירים ריאלי עם הרבה סמיוליזם, סצנות דתיות. (במצגת יש שקופית עם המאפיינים לעבור על זה טוב.

המזבח מגנט- יש טוענים שהדמות במרכז הוא האל ויש טוענים שזהו ישו. הדמויות העירומות בצדדים נראות כאילו הן יוצאות מתוך הציור אל החלל .

רוז'ה וורנדר- הורדת ישו מהצלב- רואים את הריאליסטיות, אחת התמונות אף בוכה וממש רואים את הדמעה. האמנים הצפוניים הצליחו בשימוש בשכבות ובצבעים ולכה מיוחדים ליצור דמעות מאוד ריאליסטיות.

הבורגנים היו אלו שקנו את הציורים האלו. התעניינות בחומר ובתקופה . בבלגיה ובהולנד יש מסחר של בדים ופריטים. יש עיסוק בחומריות. יש משמעות לתיאור הפרטני של החומר- החברה ראתה בכך ענייין.

הביתיות וההתעניינות בפרטים ממשיכה להופיע בציור ההולנדי במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה.

השגרירים- הנס הולבין: הציור הגיע מאנגליה. רואים כומר ואיש בעל מעמד אצולה נמצאים בתוך חדר מפורט עם המון פריטים הקשורים לגילוי העולם ומדידות. אנמורפוזה- עיוות של אובייקט, נראה מרוח על גבי הציור ובזוית מסויימת מקבל פרספקטיבה ונראה אמיתי. בציור על הרצפה יש מין כתם וכשעומדים מהצד רואים שזוהי גולגולת.

גן התענוגות הארציים-הירונימוס בוש: עובד בהולנד, מצייר את הציור ככה שכשהפריקפיכ (הציור) נסגר רואים את העולם, יש ציור של כדור הארץ.

רואים את אדם וחוה סביב דמות מרכזית. תיאורים של גן העדן. במרכז תיאורים של גן עדן הרמוני, מאוד קטן , יש תיאור פרטים אך אין פרספקטיבה מדעית, לכל קבוצה יש פרספקטיבה משלו. יש ביצירה משהו אחר מיוחד ואף קצת משוגע.

הנפילה של איקרוס- פיטר ברויל:

איקרוס נופל למים. דדלוס היה האמן הראשון שחי בכריתים, הוא רצה לברוח משם. לוקח את בנו עושה לו כנפיים משעווה ורוצה שהם יעופו מכריתים. איקרוס גאוותן, עף גבוהה עד השמש היא ממיסה את הכנפיים שלו והוא נופל למים.

שיעור חזרה:

הנצרות מראה על גבי קירות של כנסיות סצנות תנכיות. מאמצת את התנ"ך כברית הישנה ומסתכלת עליה כרמז לחייו של ישו, רמז מקדים.

במשך 200 שנה גם במהלך ביה"מק השני לא היה דמויות באומנות, ואז לאחר האומנות הנוצרית היהודים מתעוררים ומכניסים גם סצנות תנכיות, דמויות.

ביה"כ של דורא ארופוס 256 לפני הספירה. יש שם הרבה סצנות מקראיות באומנות יהודית.

נצרות קדומה- קונסטנטינוס לקח את האימפריה הרומית והפך את האנשים על דתם לנוצרים. היה לו חלום על קרב ושלאחריו הוא צריך לנצר את העם.

ובגלל החלום אחרי הקרב הוא:

1. מעביר את הבירה מרומא לביזאנט (איסטנבול של ימנו)
2. הוא ממיר את דת האימפריה, מפאגני לנוצרי.
3. משנה את השפה החזותית, משנה את האומנות מקלאסית לאומנות ביזאנטית.

אומנות הפסיפס והתבליט מאוד נפוצות אצל קונסטנטינוס. הם בונים בבת אחת המון כנסיות. בישראל נבנות 4 כנסיות חשובות ולאחר כך נבנות עוד המון כנסיות.

בונה גם את קשר קונסטנטינוס- בסגנון ביזאנטי המאופיין ב-

ראשים באותו גובה

אין פרספקטיבה וחלל

ראשים גדולים

גופים גוצים

איקונה-חפץ קדוש שאנשים בכנסיה משתמשים בו ונעזרים בו. דימוי של קדוש, כשמסתכלים בקדוש זה לא רק הדימוי של הקדוש אלא האיקונה היא דלת לעולם אחר, עולם רוחני ולא חומרי. מה שרואים באיקונה זה חומר אבל המשמעות היא רוח. האיקונה זה חפץ קדוש. היא נוצרה יש מאין, לא נוצר ע"י אדם. המתבונן עובר טרנספורמציה, שינוי. האיקונה עם צבעים מאוד חדים (כמו האיקונה של אנדי וורהול). כשהדימוי הוא ישיר ופשוט הוא גם הכי משמעותי.

בכנסיה המזרחית האורטודוקסית יש קיר מפריד- איקונוסטזיס והוא מלא איקונות. הוא לא נותן לאנשים גישה לסצנה של הכומר העומד ליד השולחן ומבצע את הפולחן. הנצרות ביחס ליהדות היא דת בה יש משמעות לחומר. ישו עצמו הוא בשר ודם, בעצמאות גופו הוא מכפר על חטא אדם הראשון והופך להיות אל. ההתגלמות של ישו בתור אדם היא המובילה לאפשרות לפתוח תקופה חדשה ע"י המוות שלו ופתיחת "תקופת החסד" הגוף שלו הוא בעצם איקונה.

איקונוקלאזם- הרס הדימויים. במאה ה8 לספירה עלתה בביזנטיום אנשים שרצו להרוס את כל האיקונות. ובמנזר בסיני על ראש ההר יש איקונות מהתקופה הביזאנטית שלא הצליחו להשמיד. הנצרות קיבלה את היחס האמביוולנטי לדמויות מהיהדות. גם היהדות גם הנצרות וגם האיסלם נעים בין איקוניות לאיקונוקלאזם.

אומנות מוסלמית-

1)גיאומטרית אין סופית = ארבסקה

2)אומנות צימחית

3)כתב- קליגרפיה בתוך האומנות

(הר הבית וכיפת הסלע שנבנתה ע"י השליט העותמני שהגיע ממקעה)

ישו אמר שעל הר הבית לא תשאר אבן על אבן, ולכן הוא צריך להשאר ריק וכנסיית הקבר היא רק ליד. לעומת זאת האיסלם רצו להראות שהם הדת האחרונה שם, ובנו על הר הבית את הכיפה. ירושלים היתה קדושה ליהדות והנצרות והם ראו את מוחמד כהנביא האחרון, וישראל היתה במרכז בין כל המדינות המוסלמיות וכשהם כבשו את ארץ ישראל הם החליטו לבנות שם מרכז גדול.

אומנות ימי הביניים המאוחרים:

אירופה היתה במשך הרבה שנים היתה תחת שליטה של שבטים, הדרכים וההשכלה והאומנות התדרדרה ורק כאשר הגיע קארלו הוא העלה בחזרה את קרנה של אירופה

אומנות רומנסקית(מאה 11-12):

הנצרות מתפשטת ועולה. ויש עליות לרגל מה שגורם לכל אירופה להתאושש. אנשים מצרפת- הונגריה והולנד עולים לרגל לכנסיה בספרד בכל שנה, יש תיירות. יש תחנות עצירה בדרך- מנזרים רומנסקים מקומות עצירה לאכילה ושינה בזמן המסע עליה לרגל. האומנות שאנחנו מכירים מימי הביניים היא בעיקר אומנות נוצרית. היה במקומות מרוחקים בצידי הדרך .

על חזית הכניסה יש סצנות מיום הדין האחרון, הן מסמלות את המסר העיקרי של הנצרות שאומר שהחיים בעולם הבא יותר חשובים מהחיים בעולם הזה. אחרית הימים הנוצרית.

התקופה הראשונה בה התחילו לייצר ממש מפלצות, הן על חזיתות הכנסיה. הכנסיות בנויות בצורת צלב. (טרנסיס עם קאפלות) .
ברגע שהכנסיה מרויחה הרבה כסף מהאנשים שעוברים ונשארים מתחילה התקופה הגותית.

אומנות גותית(מאה 12-14):

בהשוואה לרומנסקי הקתדרלות הן ממש במרכז העיר, לא בצידי הדרך. יש קשת מחודדת שהומצאה ע"י אחד הנזירים מה שמאפשר בניה לגובה הרבה יותר גדול. בניית קתדרלות מרשימות וגדולות ומפוארות יותר. גם עליהן מופיע יום הדין האחרון.

הבדלים בין קתדרלה גותית לרומנסקית:

גודל, וקשתות מחודדות, טרנספט- אולם הרוחב. יש פחות קירות בקתדרלות- יש שימוש בויטראג' במקום. תומכות משני הצדדים כי הקירות מאוד דקות. מונומנט מרכזי בתוך העיר.

הרנסנס
תחיה מחדש של האומנות הקלאסית. מתחילה תקופה שונה לגמרי מימי היבניים. הרנסנס מסתכלים על תקופת ימי הביניים בתור משהו ברברי, הם חוזרים יותר אחורה לתקופה הקלאסית. מהפכה שלמה וחזרה אחורה. וכן חזרה לשיטות ואומנות שמקורה בטבע(ציור ריאליסטי).

לאונרדו דוינצי איש יוצא דופן- המציא המון דברים. חשיבות הציור של המונה ליזה – הציור נגנב והוחזר (ציור שנגנב נהיה בעל ערך יותר גבוה. לאונרדו מתחיל לצייר פורטרט של אישה שהיא לא אלה, ציור שהוא אישי. ליזה= צוחקת. נקראת גם לה-ז'אקונדה כי היתה אישתו של ז'קונדו חבר של לאונרדו

מאפייני הציורים של לאונרדו:

* אין קוי מתאר- ספומטו, כמו מסך עשן, הכל טיפה מטושטש, הדמויות מאוד נפחיות
* שימוש בפסרספקטיבה אוירית
* שימוש בצבעים בגוונים אחידים, לא צעקניים מבחינה צבעונית.
* משתמש בפורמט הפירמידה ביצירות גדולות

יש תקופות בהם יש יציבות של פרספקטיבה ואדם במרכז,(כמו קלאסי, כמו הרומנסקי) אמת אחת ויש תקופות בהן הכל נשבר והרגש יוצא החוצה (הלניסטי, גותי).

העולם נע ונד בין סדר לבלאגן. הגלים משקפים שינויים תרבותיים באדם ובחברה. צפוי מול לא נודע. בין אטוס לפאטוס.

ברנסנס האדם במרכז, התרבות יותר חילונית, איזון בצורות בקומפוזיציות, יש סדר ואירגון.

השילוש הקדוש של מזאצ'ו. התחלה של הרנסנס היתה בעיר פירנצה ובטוסקנה.

מיכאלאנגלו והציור של האקפלה הטסטינסית(דמויות בלי התעניינות ברקע), דונטלו ופסלי דוד שלו , רפאל חונתה של מריה וthe school of atens – רפאל למד מהרבה אמנים קודמים לו.

הציור הצפוני.

תחילתו של הדפוס והאפשרות להשכלה לכל התושבים (במאה ה15). מתחילים לתרגם כתבים עתיקים, ומשפחת מדיצי מעודדים עיסוק בתרבות. ישבו אצלם תמיד משוררים ואמנים ופילוסופים, הם אוהבים אומנות ותרבות.

ברונלסקי והקתדרלה שלו במרכז העיר.

באותה תקופה נוצר איזשהו עולם חדש שינוי שפתח תקופה חדשה של הרנסנס.

יש פחות שליטה של הכנסיה בחיי האזרחים, יש תרבות חיים שלא דווקא קשורים לדת. מחיים דתיים לחיים חברתים. האדם הוא כל יכול, זה פעם ראשונה שיש מראה פעם ראשונה שיכלו לראות את עצמך. יש המון שינוים מדעיים שיוצרים קידמה שבאה לידי ביטוי גם בציורים, הציורים עם פרספקטיבה מדעית, נקודת מגוז.

ההבדל בין הרנסנס הצפוני לשל איטליה-

הרנסנס האיטלקי לא ממשיכה צפונה להולנד ובלגיה, לא עוברת את האלפים. האומנות הצפונית היא מאוד חומרית, ריאליסטית. הציור בצבעי שמן הוא המדיום העיקרי, יש התמחות בפרטים הקטנים ביותר, בטקסטורות של חומר. לא מתעניינים בנוף בפרספקטיבות. סצנות בתוך בתים פרטיים וכנסיות.

הרנסנס הצפוני מתעסק בסמלים. (שושנים- סמל הבתולים).אומנות סמלית

למבחן:

יש שאלות אמריקאיות ויש שאלות פתוחות

כתבו 5 נדוקות מה ההבדל בין כנסיה גותית לרומנסקית

ממנטומורי-זכור את המוות?

איקונוקלאזם- איקונו

איקונוגרפיה- מסמן- מסומן- פרהאיקונוגרפיה וכו'

ייחוד של כל אמן –רפאל, לאונרדו, מיכאל אנגלו,

הברוק:

ברוק=פנינה מיוחדת, נדירה, מוזרה.

אנשי התקופה נתנו לה את השם ברוק כיוון שהם ראו את עצמם כיוצרים תקופה מוזרה באומנות. מבחינה היסטורית יש פיצול בין הכנסיה הקטולית לכנסיה הפרוטסטנטית.

קבוצות קטנות של נזירים שמתנגדים לתנועה הקטולית. מרטין לוטר הוא אחד הנזירים בגרמניה שמתחיל למחות. הוא היה במלוכה ועבר איזה חיזיון ואז הוא מתחזק במובן הדתי.

הכנסיה מרויחה הרבה מאוד כסף ונהיים הרבה שחיתויות סביבה. מרטין לותר יוצר מין דת חדשה שטוענת שהמתווך בין האל לאדם הוא לא הכומר, יש צורך בפחות תיווך, בצורה ישירה יותר. הוא טוען שהאל מכריע הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, שלאדם יש פחות בחירה משאנחנו חושבים.

הכמרים בכנסיות היו גובים המון כסף וככל ששילמת יותר מצפונך היה יוצא נקי יותר, ועל זה מרטין היה מוחא, על הקשר בין כסף לנקיון כפיים.

התנועה החדשה תנועה הרפורמציה מתנתקת לגמרי מהכנסיה. הם הופכים ללוטרנים שזה סוג של פרוטסטנטים.

ונוצרת מלחמה נגד מרטין לוטר והכנסיות הפרוטסטנטיות.

קונטרה רפורמציה- היתה תנועת נגד הרפורמציה.

הכנסיה מגייסת אמנים (בורמיני, ברניני וקראווציו) היא משלמת להם כסף רב והם יוצרים אומנות חדשה אקסטרהואגנטית, מאוד מוקצנת כדי למשוך את האנשים בחזרה אל הכנסיה.

באומנות תמיד תהיה קיימת תנועה בין שיקול הדעת לחידוש והמשונות (רנסנס- היגיון, מול ברוק- משונה).

הבדלים בין רנסנס לברוק-

בברוק יש עומס, יש חזית עמוסה ומעוטרת. אקסטרוורטי. פונה החוצה לעיני הצופה, יש עומס וכמו חזית של תיאתרון. דמויות קישוטים.

בברוק יש חוסר גיאומטריה, יש קשתות וגלים. יש תנועה בקירות הבניין- זה לא היה קיים קודם לכן. ישאלמנטים גבוהים ונמוכים- יצירת אור וצל ודרמה בהשוואה לרנסנס שהכל באותו גובה, יוצר שיטחיות.

גמלונים שבורים- משולש בחזית הבניין שנקטע באמצעו. היה כבר בתקופה הרומית המאוחרת. הברוק הרומי. השם ברוק ניתן לאומנות של המאה ה19 אבל אח"כ ראו שגם בתקופה הרומית היה ברוק. הוא שאף השראה מהברוק הרומי.

הברווז- מבנה בו האדריכל חשב קודם על המבנה החיצוני ואז החליט על הפנים. זהו מבנה סימלי.

הבקטה המקושטת- מבנה שנבנה על פי תוכנית אדריכלית סדורה, על פי צורך המבנה. ובסוף מוסיפים לו את החזית.

הכנסיות הגותיות הן גם וגם.

ברניני- גם אדריכל וגם פסל.

האלמנט החשוב ביותר שהוא בנה הוא כיכר סן פטרוס – נין לראות את החיבור בין הכנסיה סנט פטרוס של האפיפיור לבין רומא. כיכר גדולה מאוד שיוצרת חיבור. ניתן לראות שהכיכר שייכת לברוק בגלל הפסלים, העמודים שיוצרים הרבה אור וצל .

יצר פסלים מהמיתולוגיה יוונית קרונוס אבי האלים- כל ילד שרעה אישתו הוא היה בולע וזאוס היה הילד הקטן, והיא לא רצתה שהוא יבלע אותו אז היא נתנה לו אבן ובגלל זה הוא הקיא את כולם.

בפסלים שלו (של דוד) יש תנועה.

ההבדלים בין הדודים של הרנסנס והברוק. אין ספק שהוא ינצח הוא שרירי זקוף, דוד של ברניני מתואר בשעת הפעולה ממש בתנופה. אצל מיכאלאנגלו רואים שיקול דעת ואצל ברניני רואים ריכוז רגש שיוצא החוצה.

דוד של ברניני הוא יצירה בה משתנה הכל. הפסל היקפי, רואים בו רגש, תזוזה.

ברניני הועסק על ידי הכנסיה והועסק על ידי הקונטרו רפורמציה.

האקסטזה של טרזה הקדושה- לזכור את השם .

קראווצו הועסק על ידי האפיפיור של רומא. מצייר הרבה נושאי זאנר- נושאי היומיום- משחקי קלפים שתיה בפאב וכדומה.

מצייר דמויות מעודנות, ברקע בהיר יותר.

ואתכוס החולה- ואטכוס הוא אל היין, אמור להיות שמח ומאושר. אך הוא בוחר ליצור אותו עם איזה קונפליקט, הוא נראה חולה. האמן מצייר פורטרט עצמי בתור ואטכוס החולה.

סנדי שרמן יצרה את הציור הזה שוב בצילום. היא ישבה ברומא והיא מדמה את עצמה לואטכוס החולה. שואלת שאלה מגדרים על המקום של האישה.

מסתכל על הבבועה שלו משתקפת במים והוא לא זז, הוא מהופנט מעצמו. ומשם פורח פרח נרקיס. ההשתקפות יוצרת איזושהו מעגל עם הידיים,

אקו מסתכלת על נרקיס ומאוהבת בו. (נלקח ע"י פרויק, ליצור מושג נרקסיסטי- בעל תחושה מוגזמת של חשיבות עצמית, דורש הערצה מוגזמת)

עדי נס- נער שאינו משתקף בבריכה.

קרוואצו מדוזה- טאמפאטל. כשהיתה מסתכלת למישהו בעיניים הוא היה קופא. מצוייר בטונדו. רואים דרמטיות , אור וצל, הסיפור והדמות הדרמטים.

תומס המפקפק- נושא נוצרי ולא מיתולוגי, הוא היה הרי עובד בשירות הכנסיה. תומס אחד מתלמידיו של ישו לא האמין שישו מת וחזר לחיים. בתמונה ישו מראה לתומס את הפצע שלו מהחרב ותומר מכניס את האצבע שלו לתוך הפצע. רואים סיטואציה דרמטית. אור וצל.

דוד וגוליית- קראווצו:

הוא צייר את זה לאחר שהוא רצח. ש אומרים ששתי הדמויות הן הוא דוד כשהוא היה נער טהור וגוליית כשהוא היה לאחר שהיה דם על כפיו. יש רגש ופאטוס עולה. דרמה בזמן בו דוד מחזיק בשיערו של גוליית.

לאס מנינס