

Οι μεγάλοι καλλιτέχνες της Αναγέννησης

Υποστηρικτικό υλικό για την Ιστορία
Β΄ Λυκείου

Γιακουμάτου Τερέζα © 2008

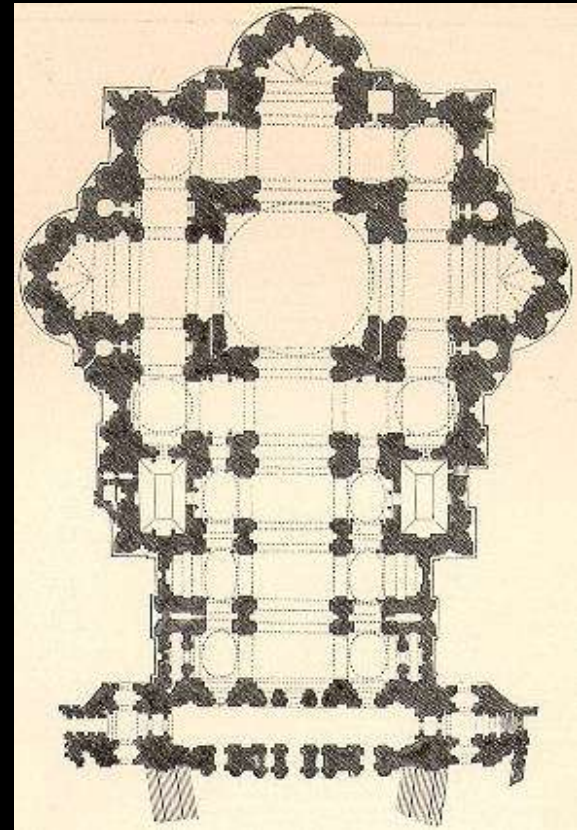
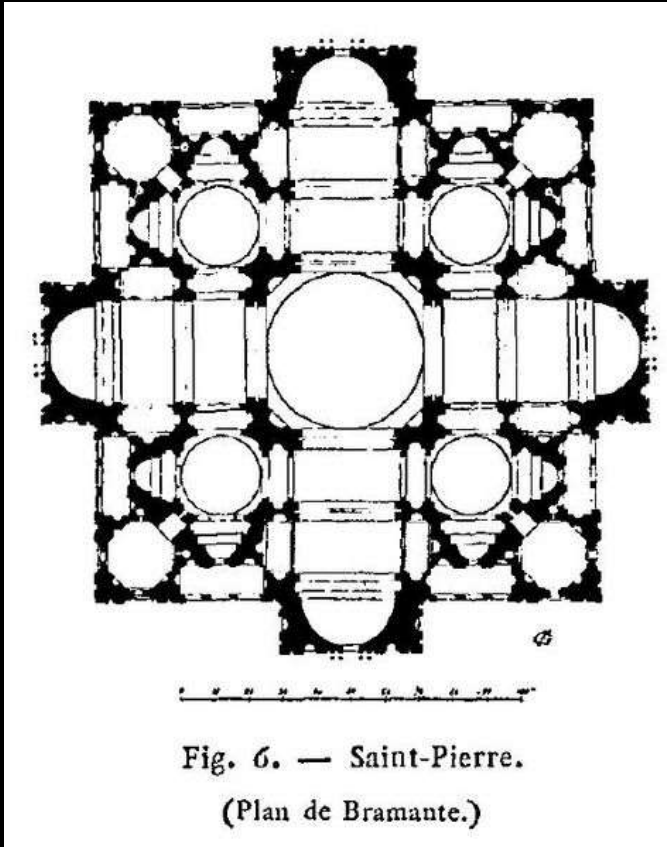
Αρχιτεκτονική

Αναγεννησιακός αρχιτεκτονικός ρυθμός

- Επιρροές από την κλασική αρχιτεκτονική και την ελληνορωμαϊκή αρχιτεκτονική παράδοση
κυριότερα χαρακτηριστικά
- ακρίβεια των αναλογιών και την αρμονία.
- χρήση αετωμάτων, μετοπών, ζωφόρων, κιονόκρανων, πεσσών, προσωπείων, μεταλλίων κ.λπ.

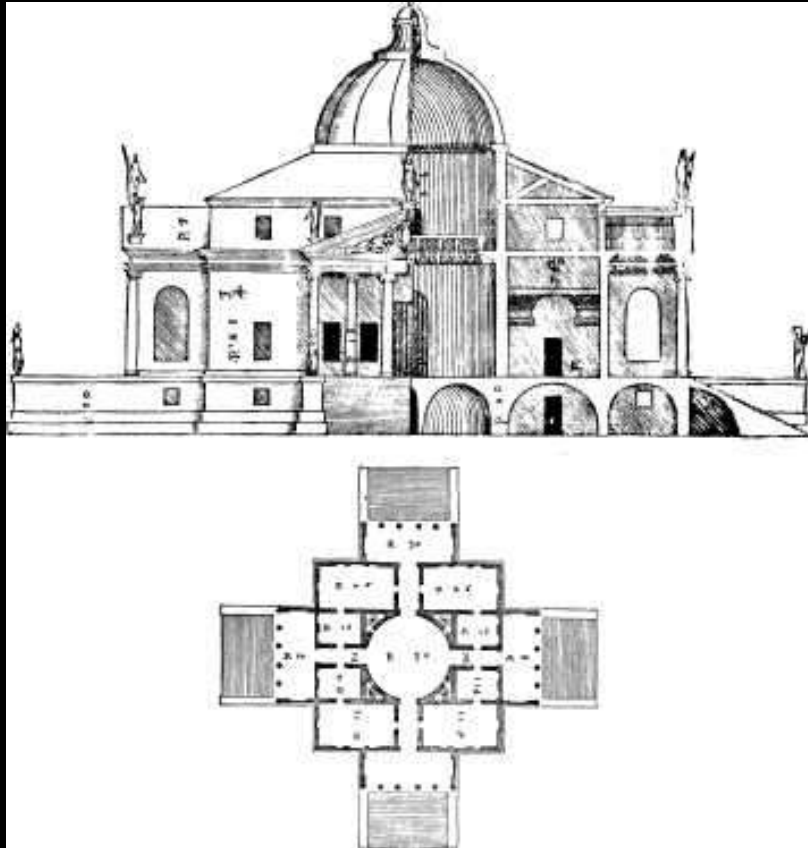
Donato Bramante (1444 – 1514)

Βασιλική Αγ. Πέτρου (1506-1626) Ρώμη Michelangelo

San Giorgio Maggiore – Andrea Palladio

Ζωγραφική - Γλυπτική

Επιδράσεις – Θέματα

- Η μελέτη των αρχαίων γλυπτών άσκησε σημαντική επίδραση στο έργο των καλλιτεχνών της Αναγέννησης.
- Η απεικόνιση του γυμνού σώματος επικρατεί στη γλυπτική αλλά και στη ζωγραφική,
- Τα θέματα επιλέγονται τόσο από τη Βίβλο, όσο και από τη μυθολογία και την Ιστορία.

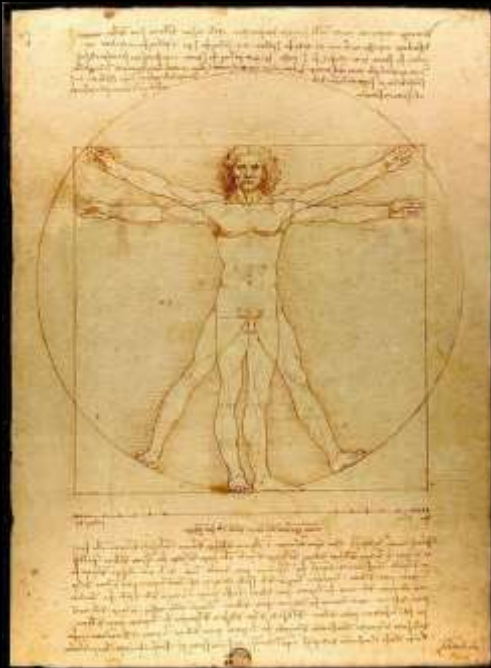
Χαρακτήρας

- Οι προσωπογραφίες ενσωματώνονται συχνά στο τοπίο. Έτσι αποδεικνύεται
 - ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της αναγεννησιακής τέχνης,
 - σε αντίθεση με το θεοκεντρικό χαρακτήρα της μεσαιωνικής.

Στο επίπεδο της τεχνικής,

- γίνονται φωτεινότερα τα έργα χάρη στη χρήση του λαδιού
- και αποδίδεται η τρίτη διάσταση με τη συστηματική εφαρμογή της προοπτικής.

Leonardo 1452-1519

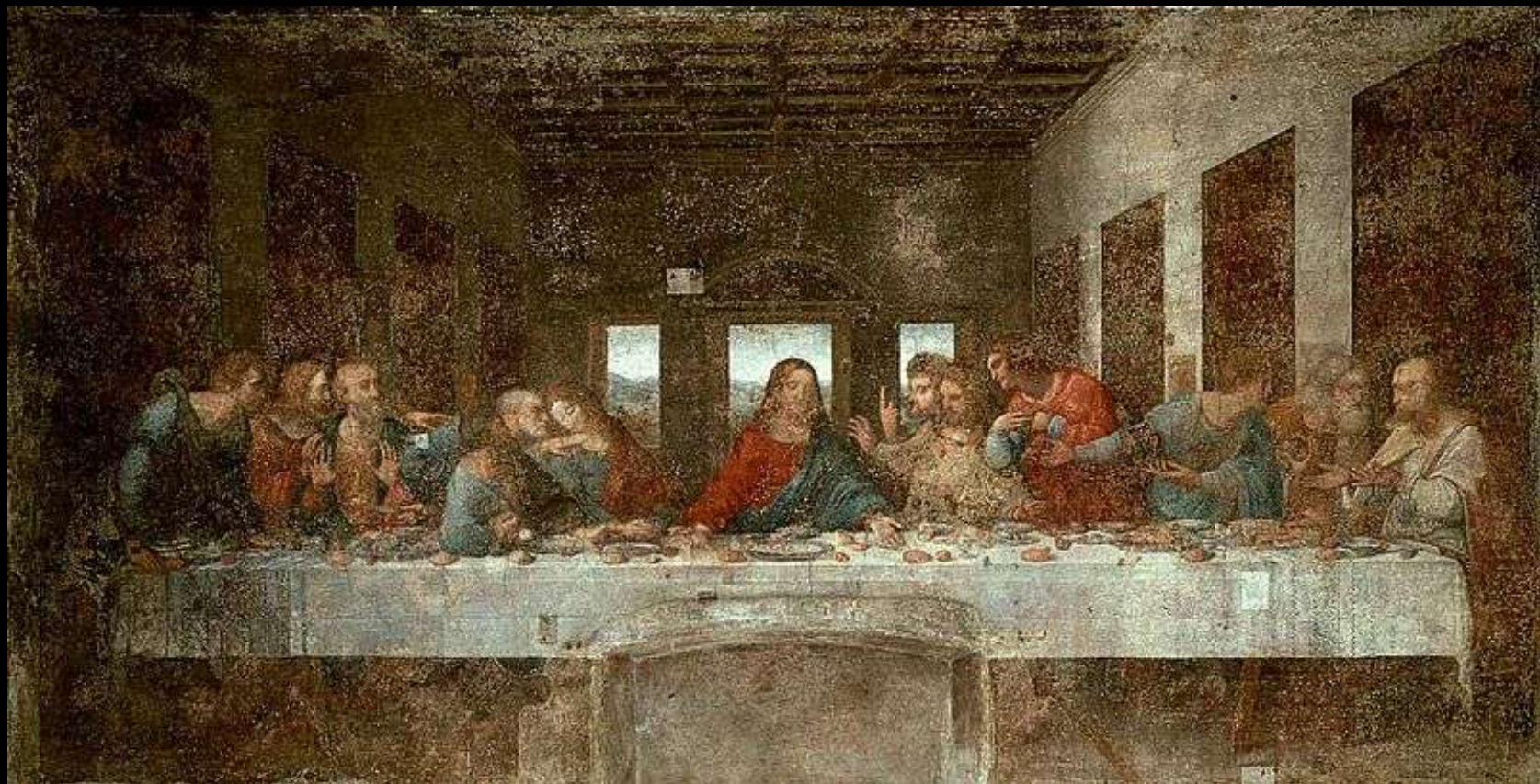
- **αντιπροσωπευτικός τύπος του καθολικού ανθρώπου της Αναγέννησης.**
- Πολυπραγμοσύνη , πρωτότυπο & ποιοτικό έργο, αινιγματικότητα και μυστήριο (στο ύφος – και το χώρο)

Τζοκόντα La Gioconda (1503– 1505/1507) Λούβρο

- Είναι όρθια ή καθιστή; Πού είναι στραμμένο το βλέμμα της;
- Σχολιάστε τα χέρια της. Το ύφος της.
- Παρατηρήστε το τοπίο.
- Μπορείτε να δικαιολογήσετε γιατί το συγκεκριμένο πορτραίτο έχει γίνει τόσο διάσημο;

Μυστικός Δείπνος

1498 Μοναστήρι St. Maria delle Grazie, Μιλάνο.

Η Παρθένος των
βράχων
Madonna of the rocks
National Gallery,
London, 1505–1508

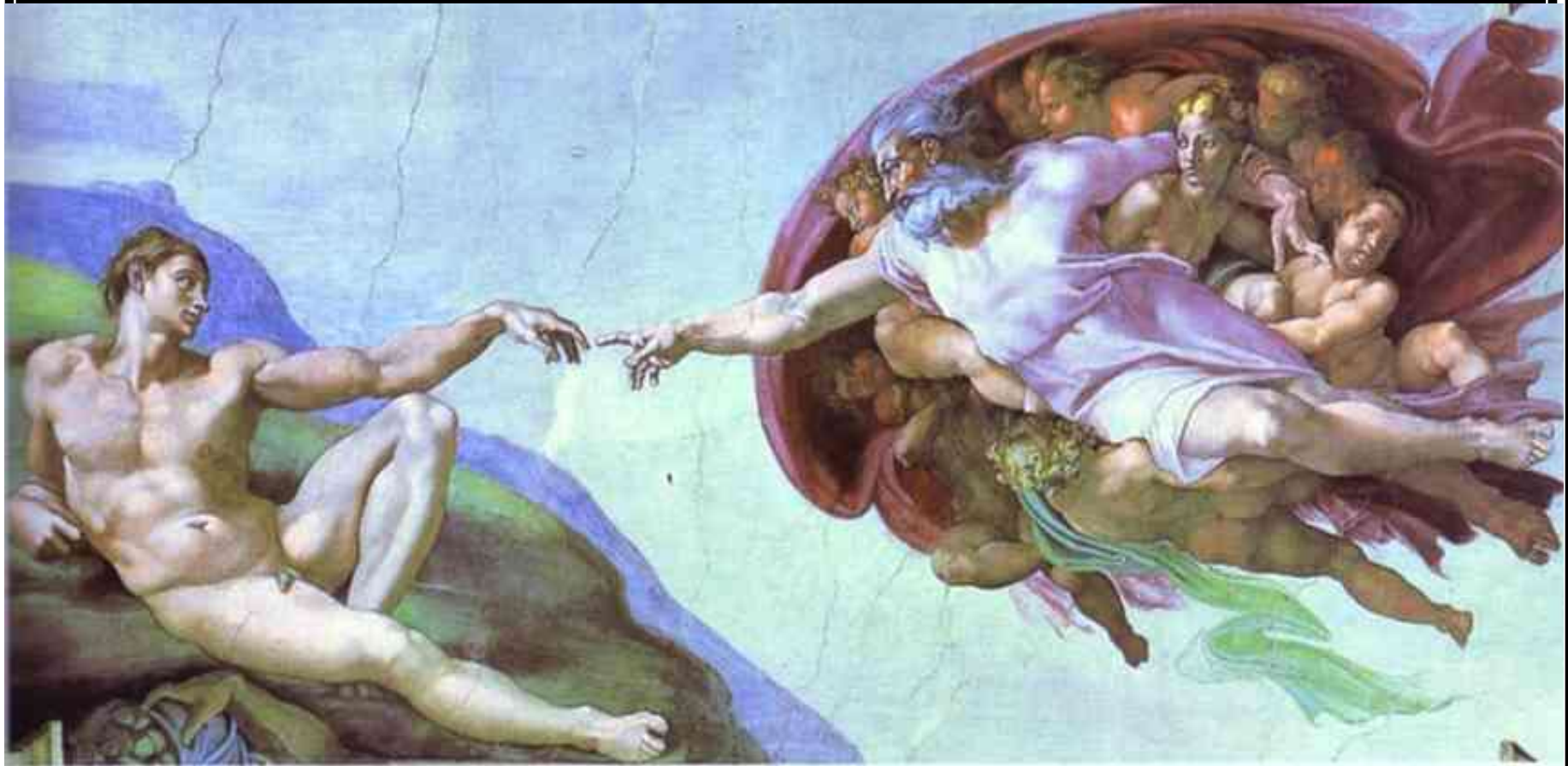
Μιχαήλ Άγγελος 1475-1564

- διακρίθηκε τόσο ως γλύπτης όσο και ως ζωγράφος.
- πάλη του πνεύματος εναντίον του θανάτου

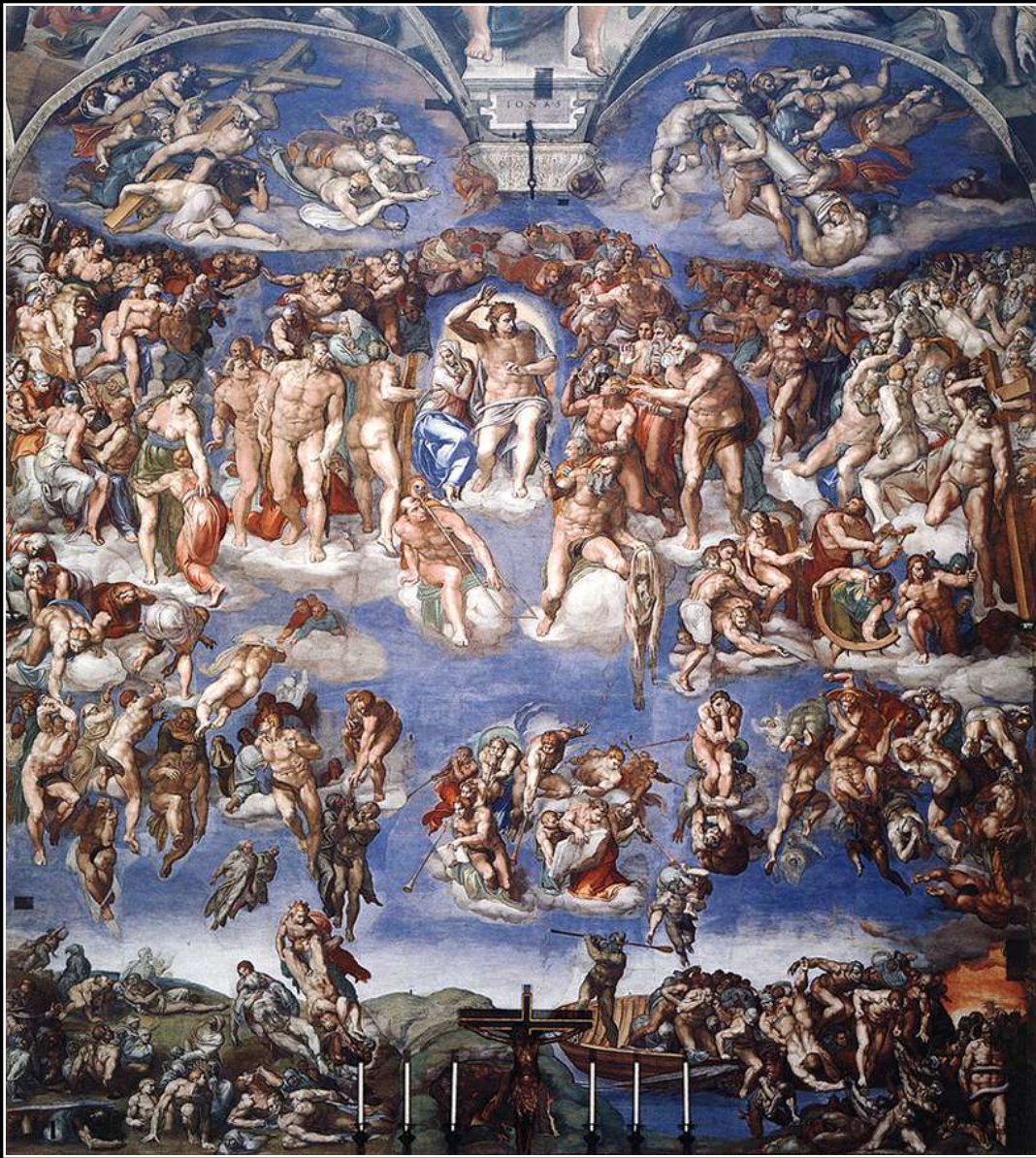
Sistine Chapel (1483)

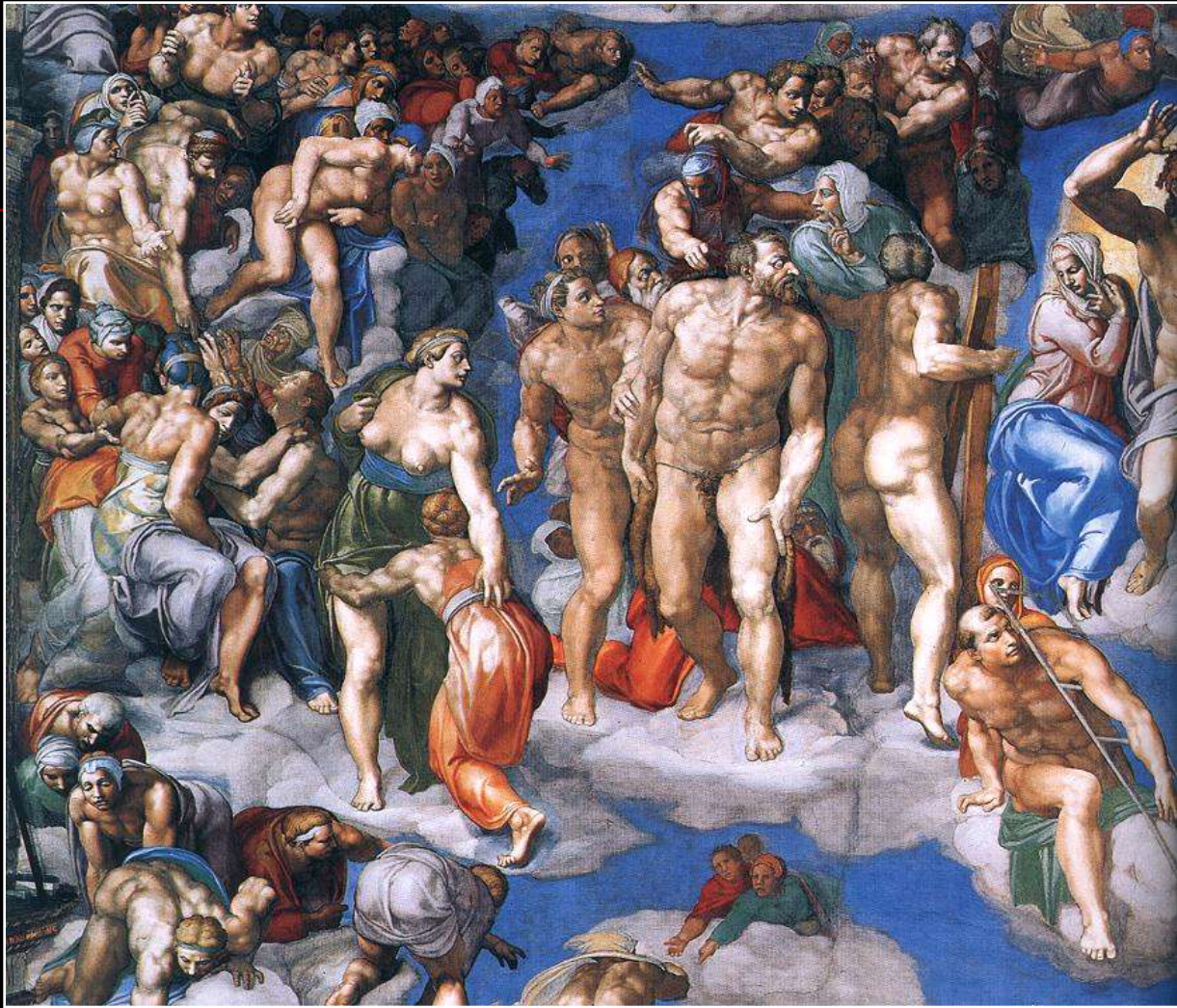

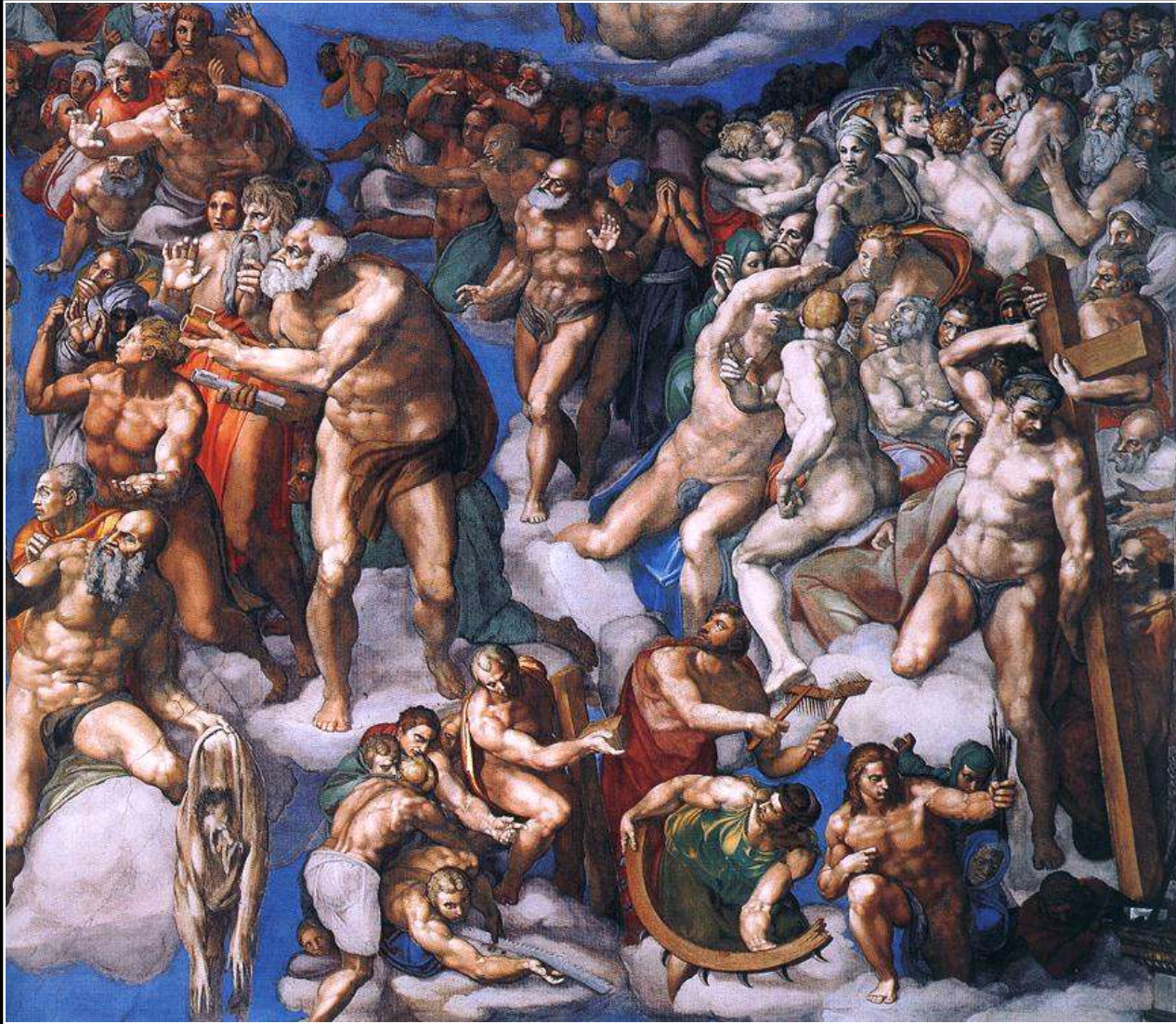
Η Δημιουργία του Αδάμ 1508-1512. Fresco. Καπέλλα Σιξτίνα, Βατικανό

Sistine Chapel (1508-1512)

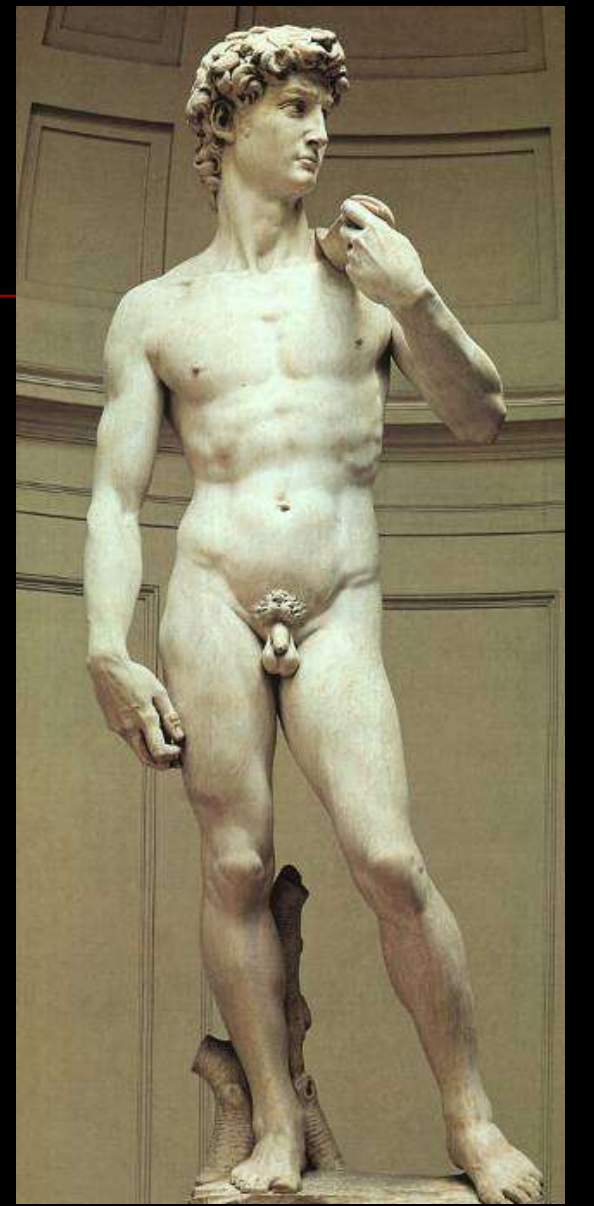

David (1504)

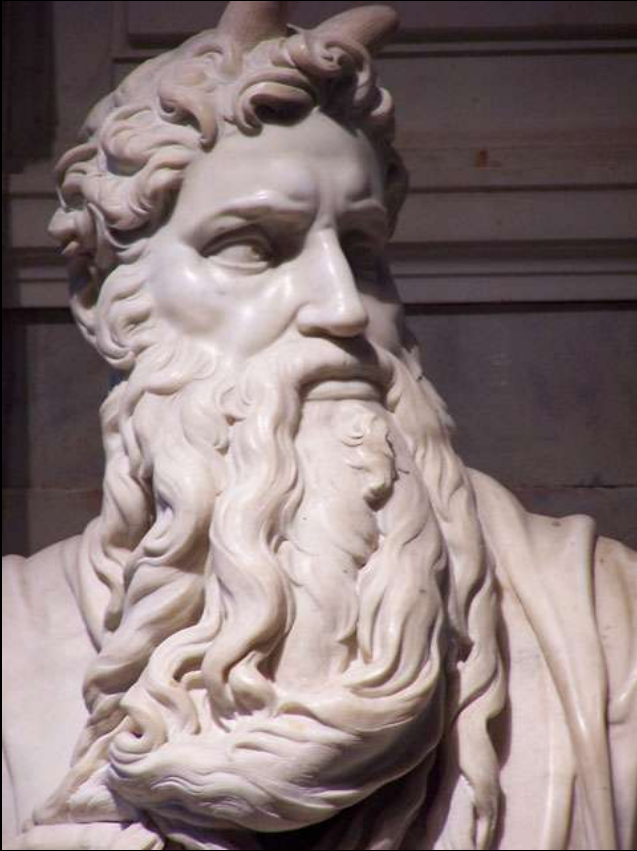
David (1504)

Pieta.
1499.
Μάρμαρο,
Αγ.
Πέτρος,
Βατικανό

Μωσής
c. 1513–1515 San
Pietro in Vincoli, Rome

Raphael Sanzio Raffaello 1483 – 1520

Τα έργα του
χαρακτηρίζονται από
ακρίβεια στο σχέδιο,
αρμονία των γραμμών &
λεπτότητα των χρωμάτων.

Η σχολή των Αθηνών. 1509. Fresco. Vaticano, Stanza della Segnatura

Raphael's "School of Athens"
Stanza della Segnatura (1508-11)

Apollo, the Sun God, leader of the Nine Muses. His attributes are the lyre and the bow

Plato holding his theoretical treatise "Timaeus".
Plato = Leonardo da Vinci

Aristotle holding The Nicomachean Ethics

Minerva (Athena), the goddess of wisdom

Socrates Group

Geometry Group

Raphael Self-Portrait

Astronomy Group

Pythagoras mathematician and philosopher

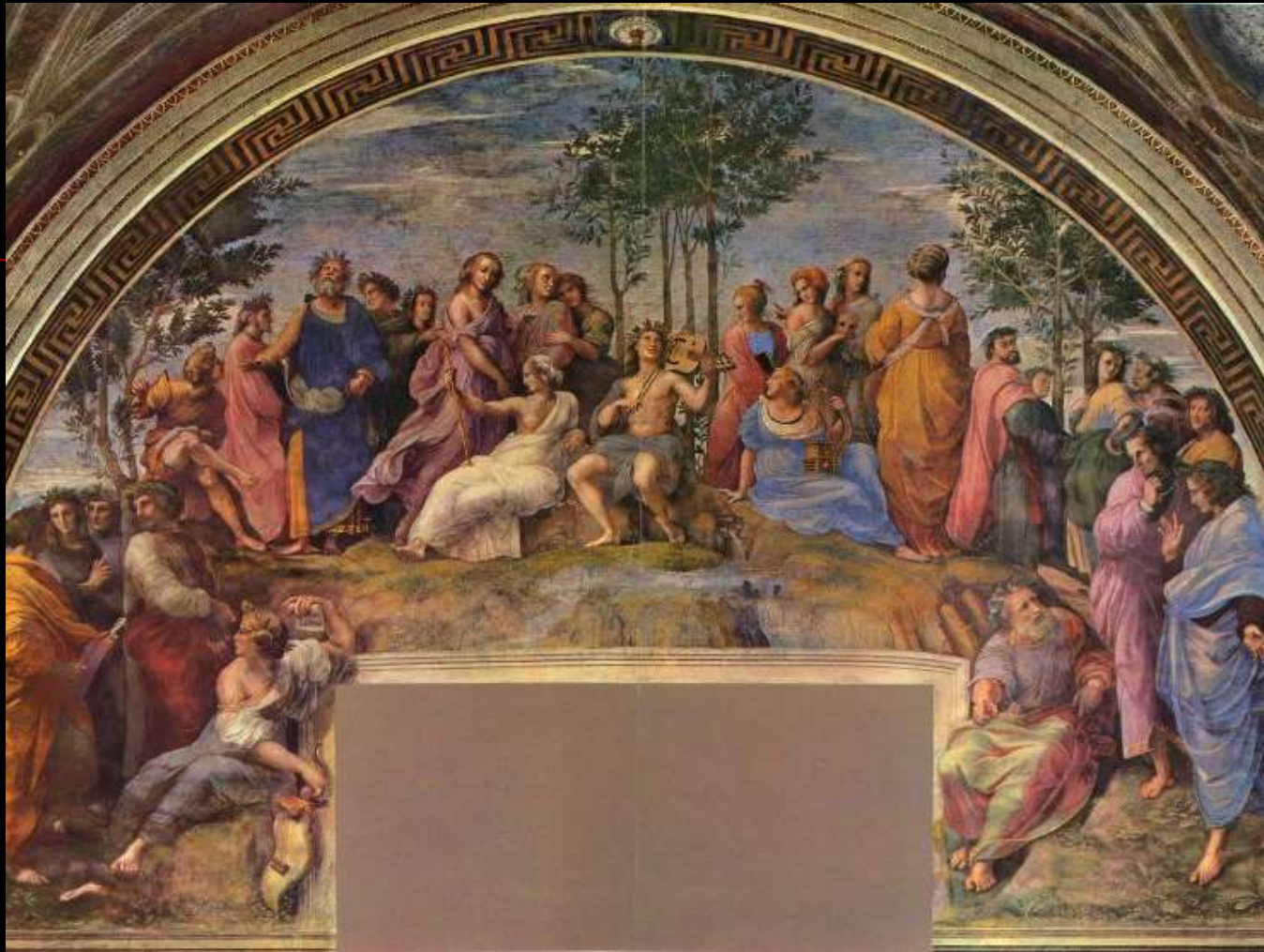
Hypatia of Alexandria, female philosopher, mathematician and astronomer. Exact likeness of Francesco Maria della Rovere, Duke of Urbino

The pessimist philosopher and astronomer
Heraclitus = Michelangelo

Diogenes, "the Cynic", with his bowl

Euclid with his collapsible compass.
Euclid = Bramante

Ptolemy, astronomer, mathematician and geographer, with a globe/the universe, he is wearing a special crown

The Parnassus Raphael, 1511 Fresco Apostolic Palace, Vatican City

Madonna dell'Granduca
c. 1505 Palazzo Pitti, Florence

Raphael Santi, *The Alba Madonna*
1511 National Gallery of Art, Washington

Tiziano – Titian 1477-1576

- αντλεί τα θέματά του από τη Βίβλο και τη μυθολογία,
- μεγάλος προσωπογράφος.

Venus of Urbino 1538, Uffizi, Florence

Rape of Europa 1559-62
Isabella Stewart Gardner Museum, Boston

Titian. *Bacchus and Ariadne*. 1520-1522.
The National Gallery, London, UK

Μανιερισμός

- στοιχεία εκζήτησης,
- ανορθόδοξη απόδοση των χρωμάτων, της έκφρασης των προσώπων και της προοπτικής.

El Greco - Δομήνικος Θεοτοκόπουλος

1545-1614

- μνήμες από τη βυζαντινή αγιογραφία,
 - αναγεννησιακή τεχνοτροπία,
 - μυστικισμός,
 - πάθος,
 - δύναμη,
 - δραματικότητα.
- Τα **θέματά** του είναι κυρίως θρησκευτικά, αλλά και τοπία, όπως και προσωπογραφίες. Θεωρείται πρόδρομος του **εξπρεσιονισμού**

El Greco,
Η ταφή του
κόμητα
Οργκαθ,
1586

Λεπτομέρεια

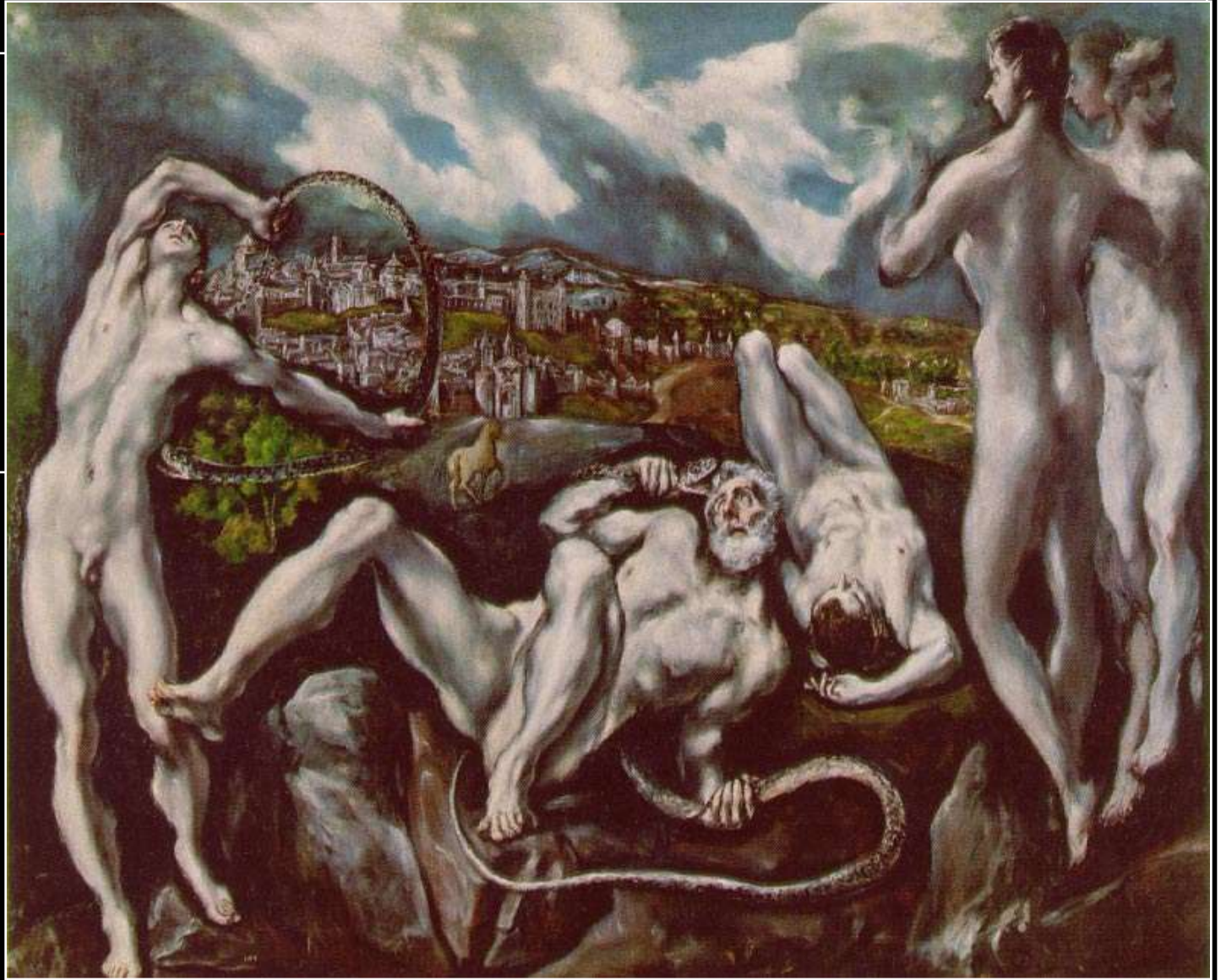

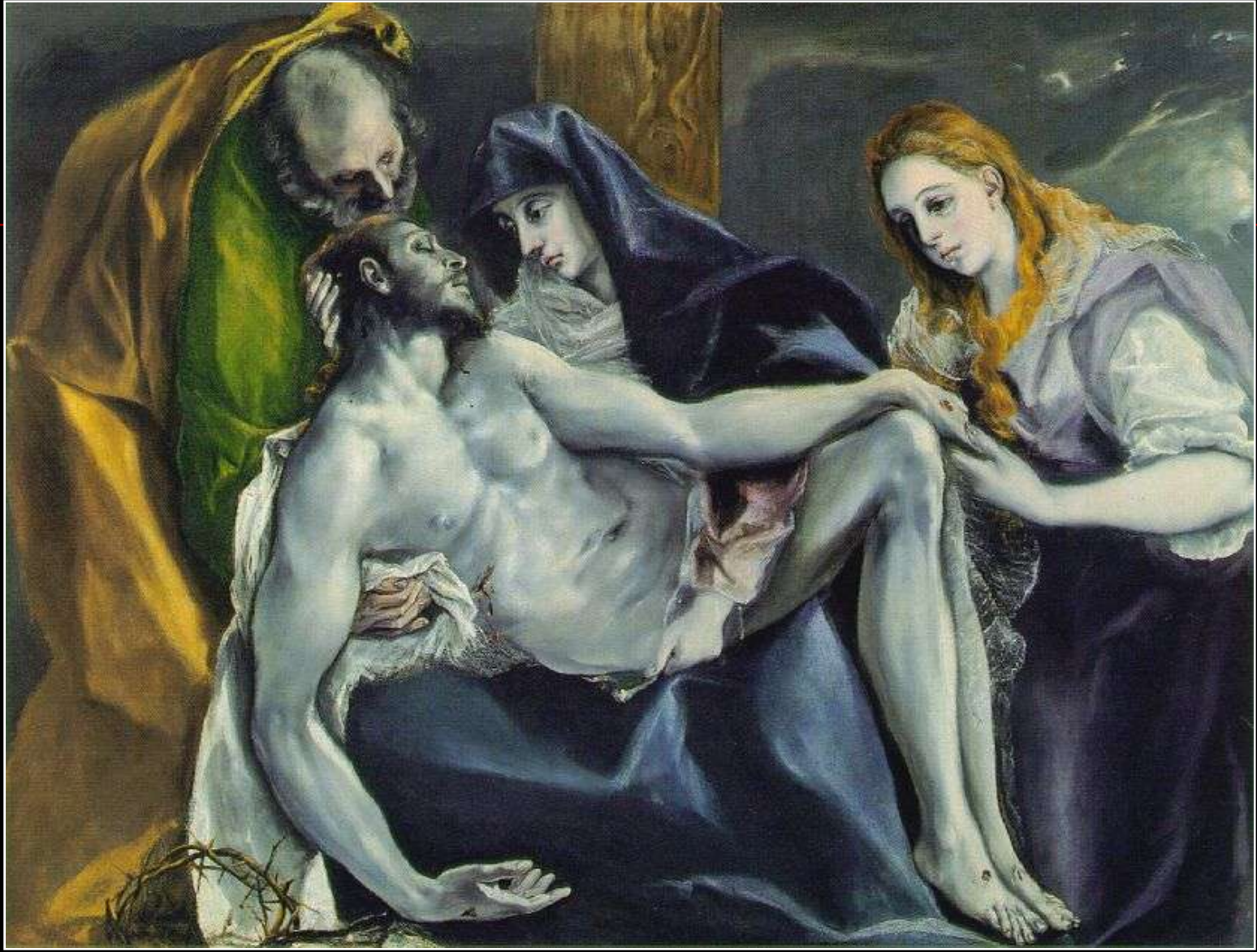
Λεπτομέρεια

El Greco
Άποψη του
Τολέδο
c. 1597

El Greco
Λακόων
1608-1614

"Pietà" El Greco 1587-1597

- “Πορτρέτο καρδινάλιου”
- El Greco
- 1600

Αγ. Ιερώνυμος 1587-1597

El Greco

*Προσκύνηση
Μάγων*

Ανάσταση

Albrecht Dürer (1471-1528)

- Μεγάλος καλλιτέχνης και επιστήμονας. Ασχολήθηκε με τη γεωμετρία, τις οχυρώσεις και τις ανθρώπινες αναλογίες.
- ← Αυτοπροσωπογραφία σε ηλικία 26 ετών, 1498.

Albrecht Dürer (1471-1528)

- Ο νεαρός Albrecht έλαβε στοιχειώδη μόρφωση, ενώ από το 1484, σε ηλικία μόλις δεκατριών ετών, παρουσιάζει το πρώτο του χαρακτηριστικό.
- Ο Albrecht Dürer θεωρήθηκε ο κορυφαίος ζωγράφος της Γερμανικής Αναγέννησης. Τα πρόσωπα των συνθέσεών του διατάσσονται με περίπλοκο τρόπο στη σκηνή, ενώ δίνει μεγάλη έμφαση στο παρασκήνιο των πινάκων του, ακόμη και των πορτρέτων.
- Οι φωτοσκιάσεις διαλύονται μέσα στην απόδοση του καθαρού και φυσικού φωτός

Albrecht Dürer (1471-1528)

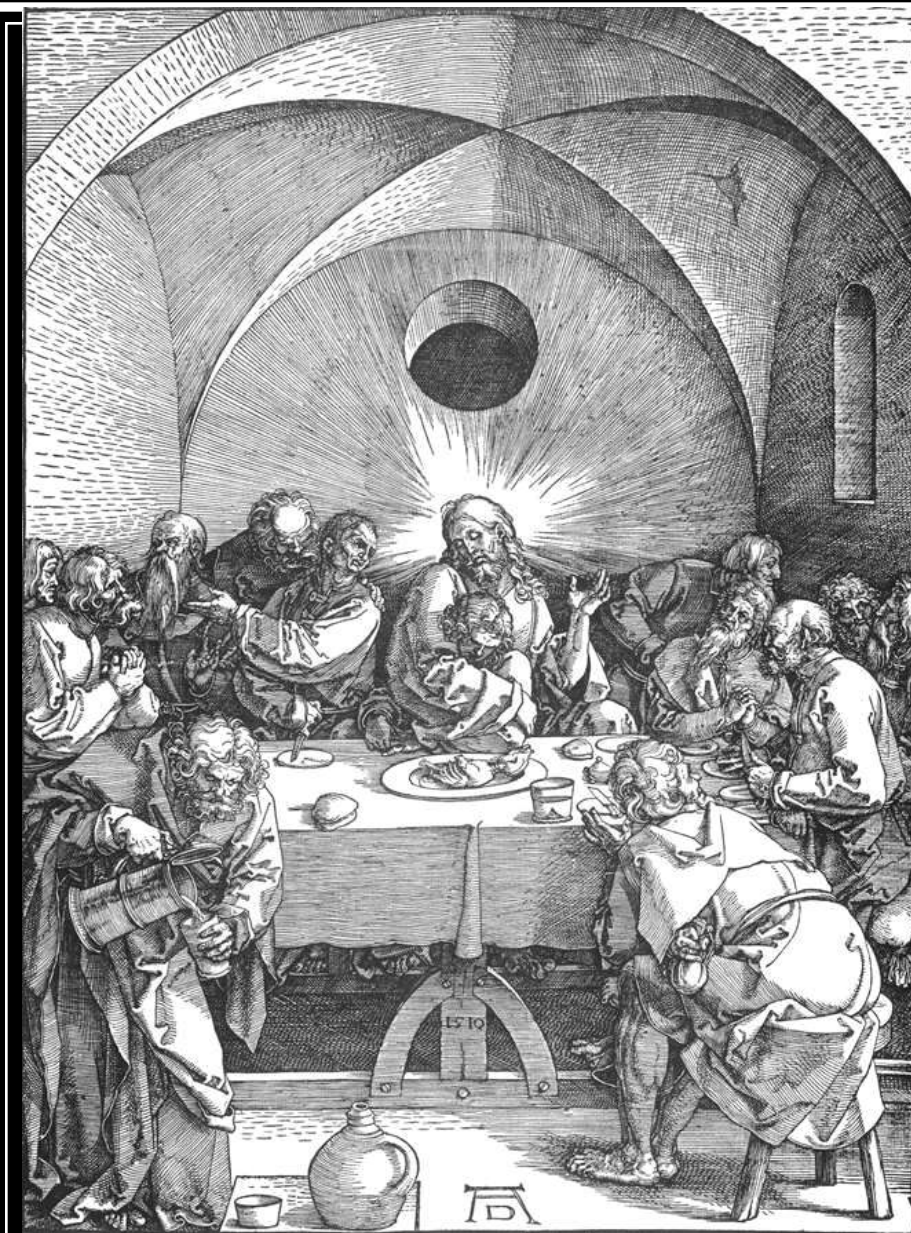
- Ο Dürer όσο ωριμάζει δείχνει μία **προτίμηση στα πορτρέτα**. Ο καλλιτέχνης εναρμονίζει την υφή των διαφορετικών υλικών, ρούχων, επίπλων, δέρματος κ.α., μέχρι να φθάσει στα **χαρακτηριστικά του προσώπου**, τα οποία επιδιώκει να τα παρουσιάσει όσο το δυνατόν **πιο εξιδανικευμένα**, κύριο άλλωστε χαρακτηριστικό της αναγεννησιακής ζωγραφικής.

Dürer –
Αυτοπροσωπογραφία με
γούνινο παλτό, 1500

Προσωπογραφία του Johannes Kleberger

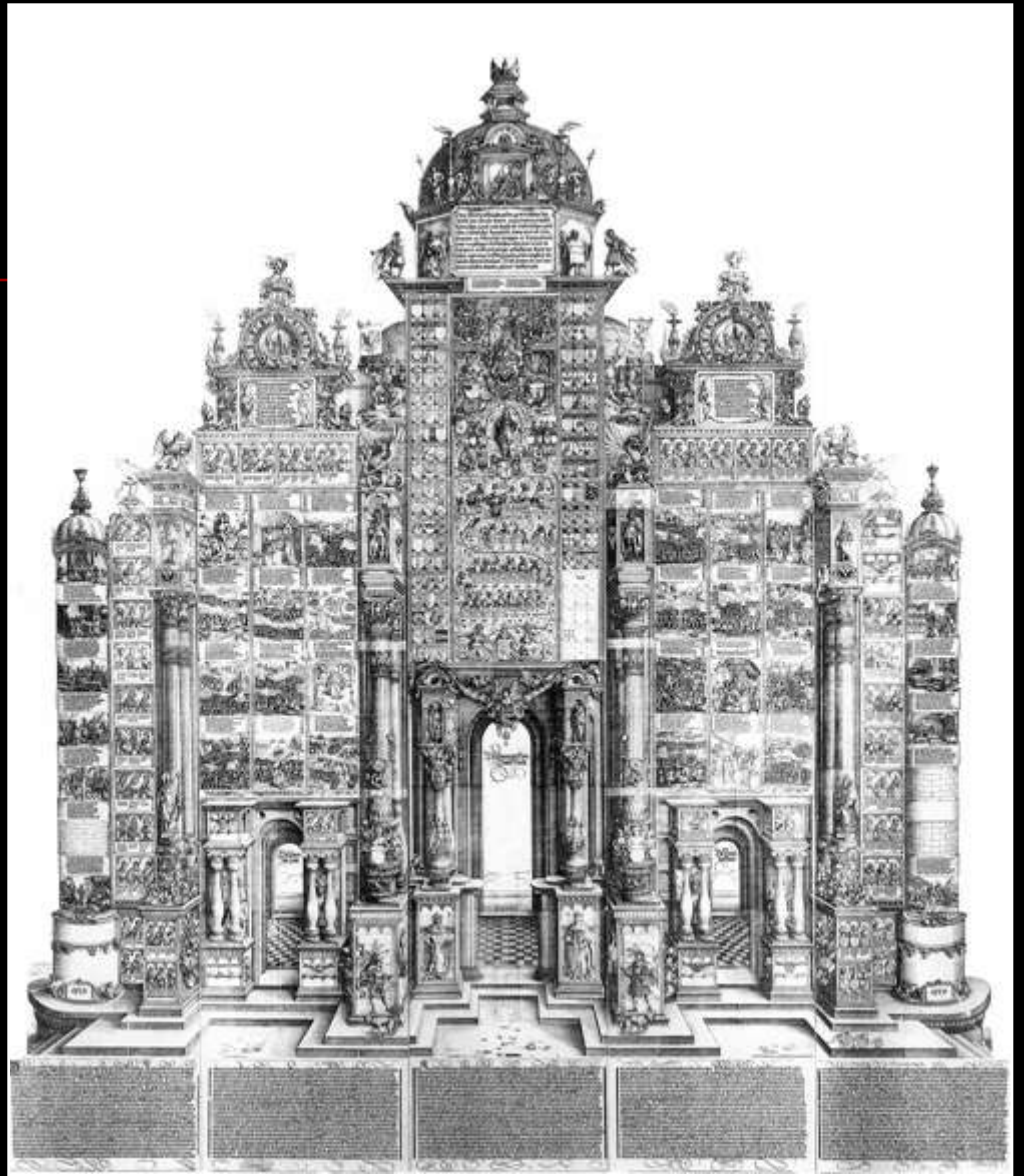

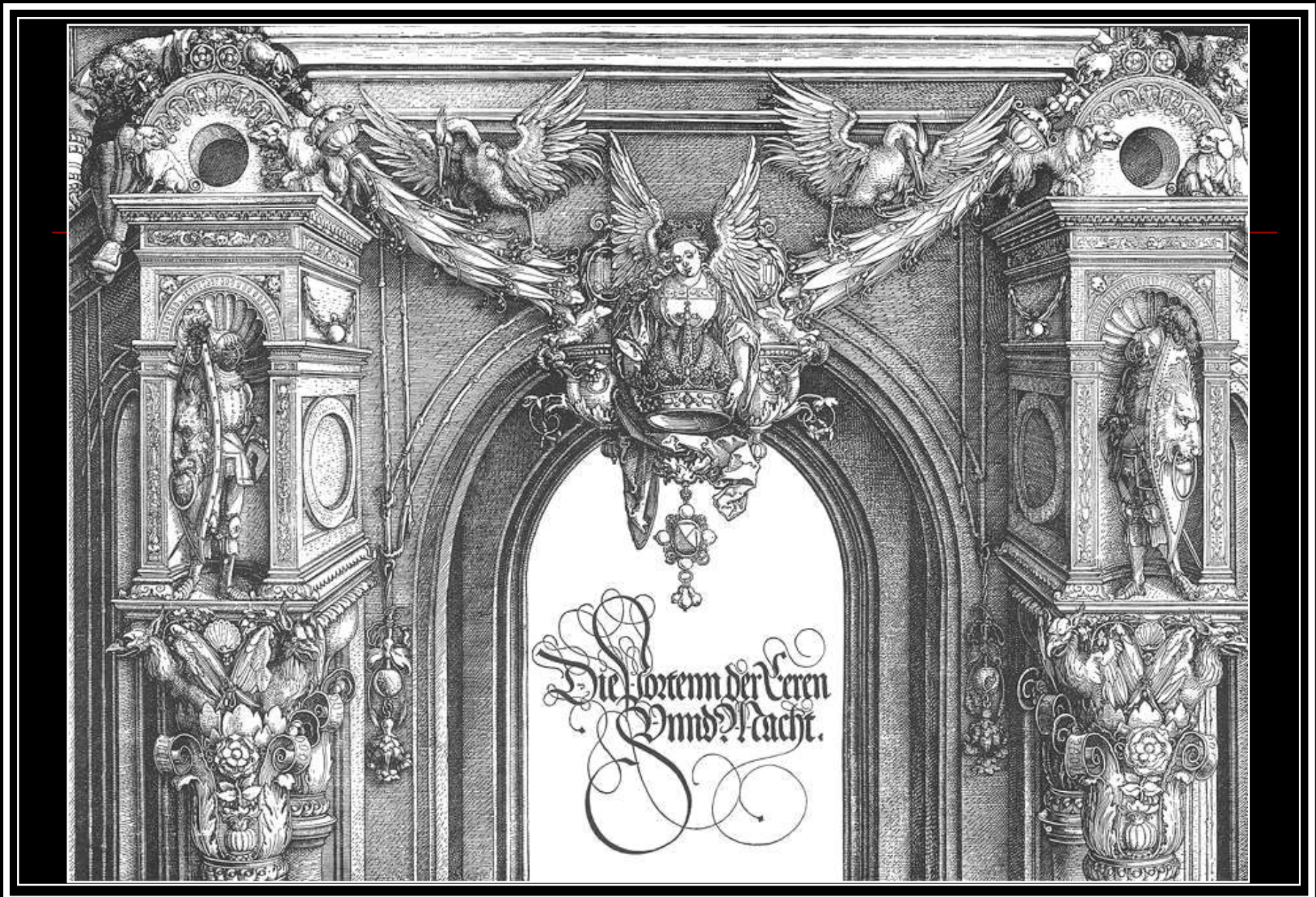
Dürer

Τελευταίος
δειπνος

1510

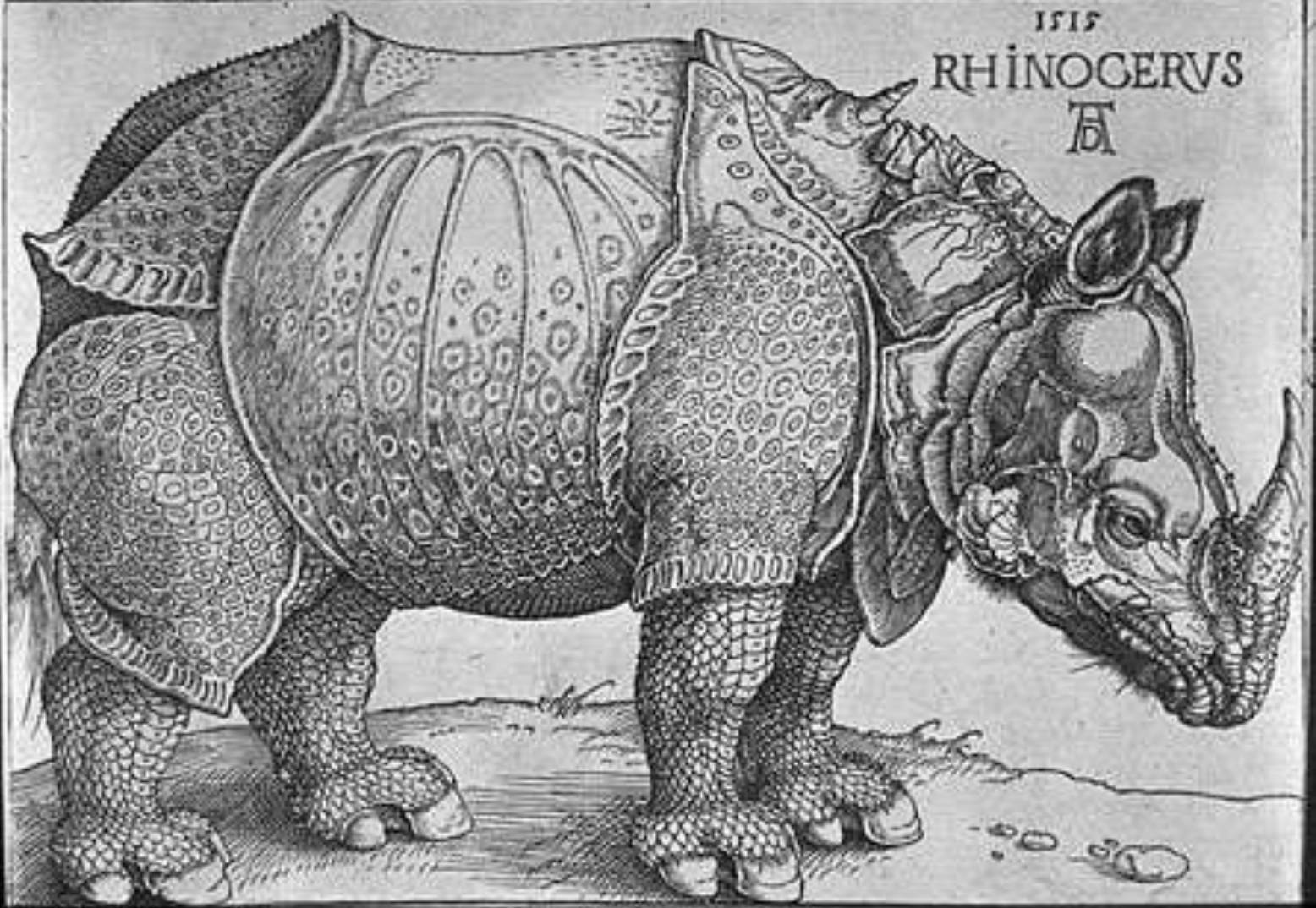
Durer –
Αψίδα του
θριάμβου,
1515-1517

Αψίδα του θριάμβου, λεπτομέρεια

...der erbermlichen Fürstlichen ...
...das hat ein scharff ...
...Das seynde es allweg ...
...Das heijßig Chier ist des ...
...Das heijßet auch ...
...Das heijßet auch ...

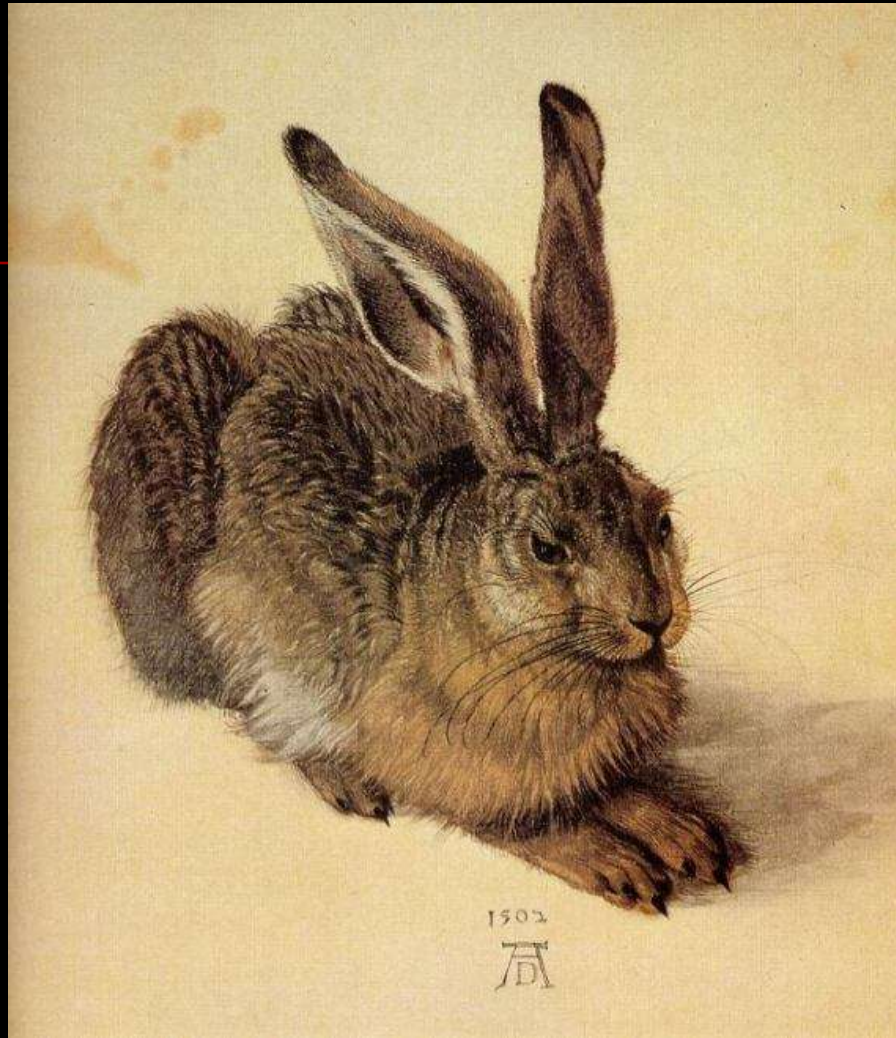
Ρινόκερος, 1514

Dürer

Τέσσερεις
Ιππότες της
Αποκάλυψης

1498

Μικρός λαγός Young hare

Κάτω χώρες

Hieronymus Bosch (1450-1516)

πρωτότυπος
ζωγράφος.
Τα θέματά του είναι
φανταστικά και
συμβολικά,
ενώ οι
απεικονιζόμενες
μορφές είναι
παράξενες,
αλλόκοτες,
εφιαλτικές,
τερατώδεις.

Hieronimus
Bosch
Κήπος των
επίγειων
απολαύσεων

*The Garden
of Earthy
Delights*

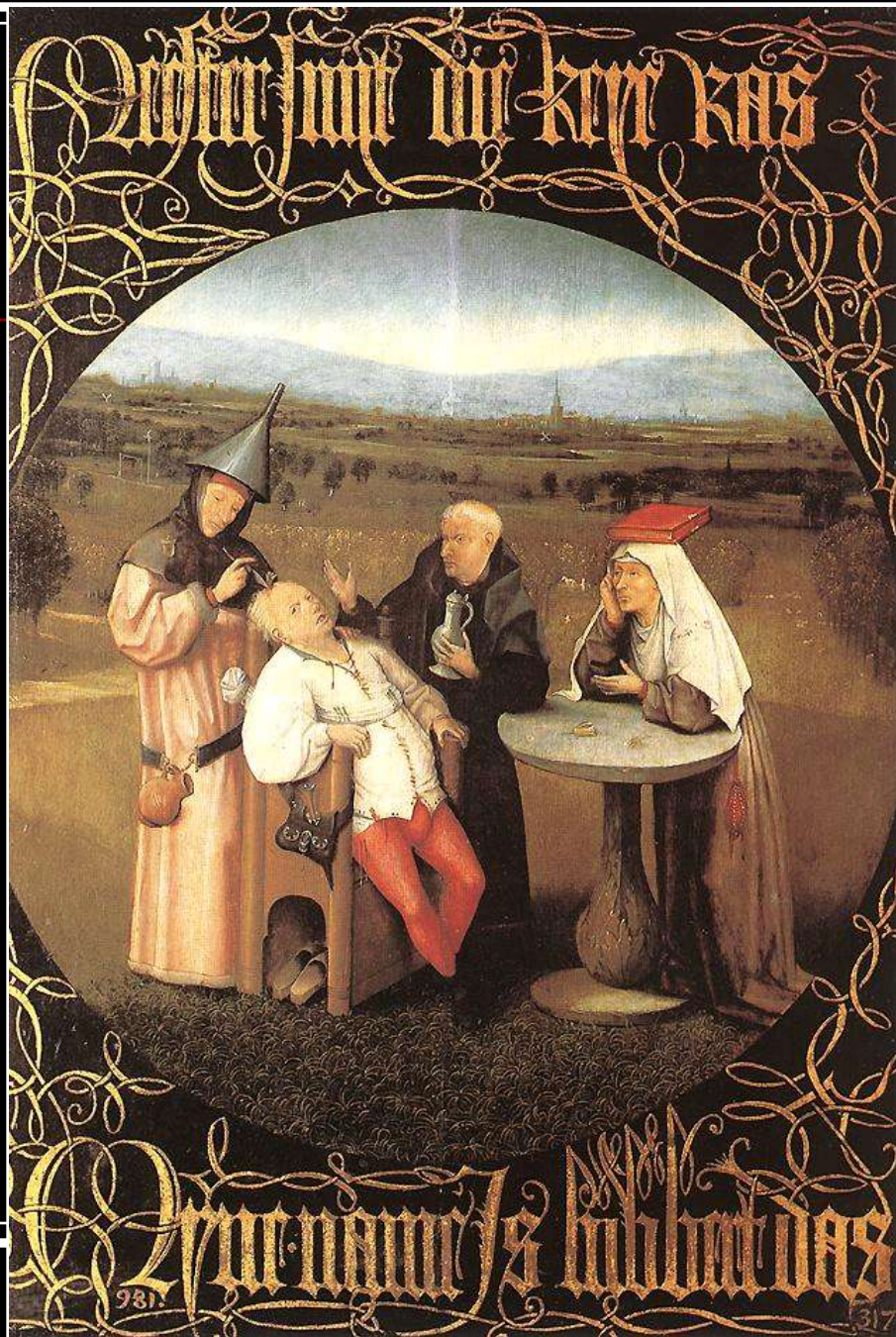
1500

Hieronimus
Bosch
Κήπος των
επίγειων
απολαύσεων
(λεπτομέρεια)

*The Garden of
Earthy Delights*

1500

Hieronimus
Bosch

*The Cure
of Folly*

*Η θεραπεία του
τρελού*

1478-1480

Hieronymus
Bosch

*The Temptation
of St. Anthony*
*Ο πειρασμός του
Αγ. Αντωνίου*

1506-1507

Pieter Bruegel the Elder (1525-1569)

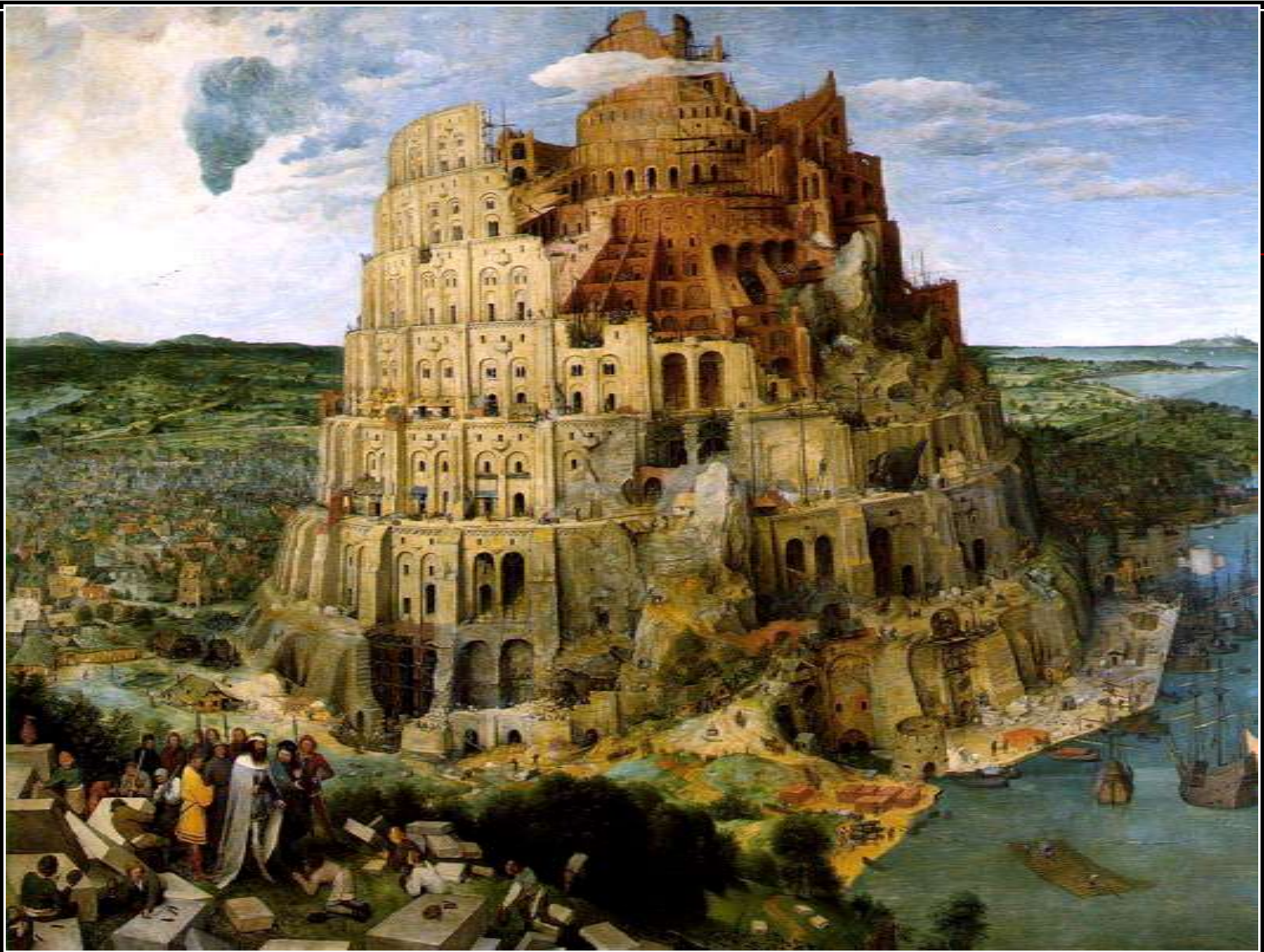
- Η θεματολογία του περιστρέφεται γύρω από **σκηνές από τη ζωή των αγροτών**. Ζωγράφησε χωρικούς να γλεντάνε, να γιορτάζουν και να δουλεύουν, ακολουθώντας τη συνήθεια της εποχής να θεωρούνται οι χωρικοί πρόσωπα κωμικά. Τα πρώιμα χρόνια ζωγραφίζει **πολυπληθή πανοράματα**, ενώ τα τελευταία χρόνια της ζωής του το ύφος του αλλάζει και ζωγραφίζει μεγαλύτερες και τολμηρότερες μορφές. Η ζωγραφική αλλά και η πνευματική του επίδραση στη φλαμανδική ζωγραφική υπήρξε ανυπολόγιστη.

Πτώση του Ικάρου, Fall of Icarus, 1558

Bruegel's, Φλαμανδικές παροιμίες,
Niederlandisch Proverbs, 1559

Bruegel's, Πύργος της Βαβέλ, *Tower of Babel*, 1563

Bruegel's, Ο θρίαμβος του θανάτου
The Triumph of Death, 1562

Bruegel's, Κυνηγοί στο χιόνι,
Hunters in the Snow, 1565

Χωριάτικος γάμος, 1568

Bruegel's, Οι ζητιάνοι, *The Beggars*, 1568

Bruegel's, Η παραβολή των τυφλών, *Parable of the Blind Leading the Blind*, 1568