1. **Úvod do dějin umění**

* Potřeba znalosti dějin umění pro výtvarníky, nekonečný zdroj ***inspirace*** i nutná potřeba orientace v oboru, nutná znalost vývoje umění a dopady politicko-společenské na vývoj umění a jeho jednotlivé etapy.
* Lat. Cultura – vzdělávání, umění – umět. Uměním je vše, co člověk vytvořil nad rámec přírody. Výtvarná kultura je výroba nebo tvorba hmotných předmětů, jejichž estetické hodnoty lez vnímat zrakem, druhotně i hmatem
* Výtvarné umění jsou v prvé řadě architektura, sochařství, malířství a užité umění – naše majoritní zájmy v tomto oboru. Pojem ***gesamtkunstwerk***.
* Umělecké dílo je předmět, jehož primární funkce je estetická (např. váza je i užitková, ale ta, která je umělecky pojednaná má svoji hlavní funkci estetickou.)
* Obory výtvarného umění se proměňují, některé zanikají a jiné vznikají, jako reakce na společenský a technologický pokrok. Zanikají knižní malba, cínařství, některé druhy um. řemesla upadají do pozadí, naopak nárůst nových – fotografie, film, propagační výtvarnictví, animace…)

Architektura

* Vedoucí obor výtvarného umění, hlavně z ní vycházejí hlavní umělecké principy a zásady. Také vytváří prostředí pro rozvoj ostatních oborů výtvarného umění
* Primární funkce je užitná, čili mimoestetická (domy, továrny, školy atd. Urbanismus – výstavba celých měst a sídlišť (důraz na funkčnost)
* Druhy architektury dělíme podle ***funkce*** a ***materiálu***. V dějinách umění se nejvíce setkáváme se ***sakrálními nebo kultovními*** stavbami – byly vždy na popředí zájmu. Dále jsou ***světské*** stavby – obytné, hospodářské, reprezentační, veřejné, fortifikační, průmyslové, užitkové atd.
* Stavby dle užitého materiálu – kamenné, cihlové, dřevěné, železné atd.
* ***Typy architektur***y dělíme podle základní architektonické formy: - ***centrální a podélné.***

Sochařství

* Rozdělujeme na jednotlivé druhy podle:
* ***Funkce*** – monumentální, architektonická skulptura, volná socha, drobná intimní socha, interiérová…)
* ***Vztah k prostoru*** – volná socha X reliéf
* ***Námět*** – náboženský X světský (alegorie, dekorativní, narativní, poučný, abstraktní…)
* ***Postup*** – skulptura – odebírání, plastika – přidávání
* ***Technika a materiál*** – kamenictví, řezbářství, modelování, kovolitectví, kovotepectví, keramiky, glyptika (rytí do minerálů), medailérství, štukatérství…
* U sochy posuzujeme její mnohopohledovost, práce se světlem a stínem, modelace objemů, perspektivní zkratky, sochařský rukopis, polychromie, vyjádření pohybu – kontrapost.

Malířství

* ***Funkce –*** monumentální malba v architektuře, malířství závěsných obrazů, malba na skle, knižní malba…
* ***Námět –*** náboženský, magický, mytologický, historický, podobizny, krajinomalba, zátiší, mravoličný, narativní, malba abstraktní a malba dekorativní.
* ***Technika –*** freska, secco, mozaika, malba na skle, tempera, olej, akvarel, pastel, kvaš, enkaustika…
* U malířství posuzujeme celkovou ***kompozici*** (i světelnou a barevnou), důraz na ***expres*** (výraz), ***prostor*** (modelace, perspektiva), zvláštní důraz je kladem na ***světlo***.

Užité umění

* Zřejmě nejobsáhlejší kategorie – obsahuje i věci denní běžné potřeby povýšené o uměleckou hodnotu
* ***Vývoj*** – umělecké řemeslo, manufaktura, umělecký průmysl
* ***Funkce*** – truhlářství, řezbářství, zámečnictví, čalounictví, zlatnictví, sklářství, práce s textilem, keramika, grafika, zvonařství, loutkářství apod…
* ***Materiál*** – výroba ***z organických*** látek – dřevo, papír, kost, kůže, textil… ***z anorganických*** – hlína, kov, minerál… ***z umělých*** – porcelán, sklo…

Pohled na umělecké dílo

* Vždy subjektivní, vyvolává v nás emoce
* Otázka vkusu
* Čím více známe dějiny umění, tím líp posuzujeme jednotlivá díla
* Vždy na ně nahlížíme v kontextu doby, společnosti, podmínek a účelu díla

Námět a kompozice

* Práce s formátem, u prostorového umění s jeho umístěním
* ***Portrét*** – zachycení věrné podoby (není vždy podmínkou), duševního stavu, pózy, postavení (ánfas, profil, poprsí, busta,
* ***Skupinový portrét, dvojportrét*** – musí působit jednotně, i když zobrazování pózovali zvlášť, komunikace mezi postavami, prostor mezi postavami, vztah mezi postavami, jejich postavení (společenské, hierarchické)
* ***Postavy*** – jednotlivé i skupinové, vypovídající hodnota více než portrét (oděvy, doplňky atd.), jezdecké portréty, dominance v sochařství – *kontrapost*, pohyb, pomníková tvorba
* ***Akt*** –nahota je uměním, byť vždy vyvolává kontroverze, stojí na samém počátku dějin umění (Venuše), dominuje ženský akt (maternita), mužské nahé tělo dominuje pro studium anatomie (renesance, muskulatura). Akt byl prostředkem k realismu až naturalismu – od počátku umění, často také nesl známky idealizace
* ***Narativnost*** – přidaná hodnota k estetice, je zde sdělení. Dříve ne všichni byli gramotní – obraz byl sdělením (fresky v kostelech). *Náboženské malby* – ze života Krista, PM, světců, ale i starozákonní – sdělení k věřícím. *Žánrová malba* – scény z každodenního života, *mytologie*, *historické* *výjevy*…
* ***Skladba vyprávění***– pokud malba vypráví příběh, musí být sestavena tak, aby byl příběh plynulý – *kompozice*. Její prostředky jsou tvary, spojnice, kontrasty, barvy atd…
* ***Rovnováha*** – dílo musí působit harmonicky, ale záměrem umělce může být i kontrast a dynamika
* ***Identifikace*** – umění je dílo beze slov – identifikace postav za pomoci symbolů, gest, vodítek, zápletek atd.
* ***Krajina*** – ve východním umění má hlubší kořeny – cca kol. roku 1000, v Evropě je její rozmach v renesanci – náboženství se dostává mírně do pozadí. Krajina je hlavním tématem. Určující je formát – ideální je šířkový – ale i výškový může být (stromy). Stromy často tvoří tzv. rámec – jakási opona na jevišti – dodávají hloubku. Protikladem je rozevření – dává dojem nekonečnosti krajiny.
* ***Zátiší*** – umělec má naprostou kontrolu nad obsahem, kompozicí a světlem. Kompozice by měla být vyvážená, panuje zde harmonie. Zájmem umělce jsou často obyčejné předměty. Má dekorativní charakter.
* ***Abstrakce*** – nefigurativní malba. Každý umělec věnující se abstrakci se k ní dopracovává přes realistickou malbu. Často vychází z krajiny, zjednodušují ji, přetvářejí pomocí zkratek. Je to vyjádření pocitů, stylizace a exprese. Částečně v ní dokážeme najít i rozpoznatelné předměty. Větší důraz na linku, plochu a barvu – hlavní prostředek.
* ***Perspektiva*** – dojem prostoru. Někteří umělci jí dosahují matematicky, jiné intuitivně. Rozhodující je zorný bod – místo, ze kterého se umělec i divák dívají na obraz. Rozvíjí se od renesance – snaha o iluzi.
* ***Světlo a stín*** – hra světla a stínu tvoří hloubku a trojrozměr díla. Zdroj světla nám nemusí být znám – zejména v interiéru. Pojem *sfumatto* – jakoby jemné, kouřové stínování, světelný jemný opar, který modeluje objem – zjemnění (L. da Vinci). *Šerosvit* – kontrast světla a stínů, dodává dramatičnost, do extremu zasel *temnosvit* (tenebrismnus) – ostré světlo ve tmě (Caravaggio, Georges de la Tour). Světlo a stín hrají velkou roli i v architektuře – katedrály, vitráže – mystické až nadpozemské dojmy.