11. Renesance v Itálii

Renesanční umění se zrodilo na počátku 15. století ve Florencii. Je považována za konec středověku a počátek novověku. Název pochází z francouzského slova „*renaissance*“, což znamená znovuzrození. Je to obroda antického umění, literatury, filozofie a vědy. Je to období velkých změn ve společnosti. Církev ztrácí svůj vliv, do popředí se dostává humanismus – zaměření na člověka, jeho schopnosti a důstojnost. Studovaly se antické texty, umění se inspiruje starověkým Řeckem a Římem. Období velkých vynálezů – heliocentrická teorie Mikuláše Koperníka, vynález knihtisku Jana Gutenberga… Objevuje se znovu příroda, je oslavována – rozkvět přírodních věd – anatomie, matematika, astronomie, fyzika, perspektiva…)

Charakteristickým znakem renesančního umění je realismus, snaha o zobrazení viděného, snaha o harmonii a vyváženost, vnitřní klid a úměrnost. Za počátek renesance je považována umělecká soutěž na severní ***bronzové dveře florentského baptisteria***, která se konala roku 1401 a v níž nad **Fillipem Brunelleschim** zvítězil **Lorenzo Ghiberti**.

Periodizace renesance v Itálii:

1. ***Raná renesance*** – 15. století – centrem je Florencie (rod Medici)
2. ***Vrcholná renesance*** - 1500-1520 – Florencie, Řím, Benátky
3. ***Pozdní renesance*** – 1520-1590 – šíří se skrz celou Itálii, center je několik

Architerktura - staví se kostely a kláštery, ale je zde i velký rozmach městských paláců a domů, šlechtické hrady jsou nahrazeny renesančními zámky, vztah k přírodě dokazují budované zahrady s fontánami, letohrádky a lovecké zámečky. Stavby jsou spíše centrální – ztělesňují harmonii a klid. Je zde nové pojetí hmoty a prostoru, členění bylo horizontální, princip rytmického opakování. Klenba je většinou valená s lunetami, objevuje se kupole. Fasády se zdobí rustikou, hojné členění římsami, okna i dveře jsou orámovány. Charakteristickým prvkem je arkáda na sloupech a sgrafito.

Fillipo Brunelleschi (1377-1446) – zakladatelem rané renesanční architektury. Neuspěl v sochařské soutěži na dveře florentského baptisteria, poté odjíždí do Říma, kde studuje antické památky. Vrací se a navrhuje ***kupoli florentského dómu*** – inovativní řešení dvouplášťové kupole – je samonosná, postavena bez nákladného lešení. ***Florentský nalezince*** – 1419 – s arkádovým dvorem a sloupovými arkádami – první čistě renesanční budova.

Leon Battista Alberti (1404-1472) – velký teoretik umění, zdokonaluje Brunelleschicho lineární perspektivu. ***Palazzo Ruccelai*** – první renesanční palác. ***San Andrea in Mantova*** – inspirován antickými vítěznými oblouky.

Donato Bramante (1444-1514) – je už představitelem vrcholné renesance – centrum se přesouvá do Říma (období velkých italských rodů, jejichž členové se dostávají do papežského úřadu – Rovere, Medici, Farnese, Chigi…). Bramante přebudovává kostel ***Santa Marie delle Grazie*** – místo fresky Poslední večeře Páně od Leonarda da Vinciho. Tvoří původní návrh na přestavbu ***baziliky sv. Petra*** (1506) – navrhuje centrální půdorys ve tvaru řeckého kříže s monumentální kupolí – jeho projekt byl později upraven Michelangelem. Je to největší projekt renesanční Itálie a základ moderního Vatikánu.

Michelangelo Buonarotti (1474 – 1564) – univerzální umělec, fenomenální architekt, malíř i sochař. Z renesance pomalu přechází do manýrismu. Přepracovává Bramanteho návrh k ***chrámu sv. Petra***.

Architekti pozdní renesance – jsou ovlivnění Michelangelem – **Giorgio Vasari** – nejvýznamnější teoretik umění, jeden z prvních historiků umění. **Vignola** – jezuitský ***kostel Il Gesú*** – vzor pro jezuitské kostely v celém světě.

Sochařství - renesance rozšiřuje druhy sochařství o volnou sochu umístěnou na náměstí, nádvoří paláců nebo v interiéru, rozvíjí se sochařská podobizna – hlava, poprsí, celá sochá i jezdecký pomník. I nadále přetrvává sochařství spjaté s architekturou. Je zde zájem o realismus, zejména o zobrazení lidského těla v přirozených proporcích, postojích a pohybech, vzorem bylo antické sochařství, ale i studium anatomie. Interiér je bohatě dekorován – štuky.

1401 – ***soutěž na dveře florentského baptisteria*** – klíčový moment rané renesance. Mezí hlavní účastníky patřili **Filippo Brunelleschi** a **Lorenzo Ghiberti**. Oba měli vytvořit reliéfní panely na téma ***Obětování Izáka***. Brunelleschi vytvořil dramatickou scénu s výraznou expresivitou, Ghiberti zvolil elegantnější a harmoničtější kompozici s větším důrazem na perspektivu. Ghiberti vítězí a získává pak zakázku na celé dveře, později tvoří i další dveře, tzv. ***Rajskou bránu***, která se stala mistrovským dílem renesančního sochařství. Jsou zde nádherně pojednané reliéfy, perspektivně vyvážené s iluzionistickým ztvárněním prostoru. Reliéf překračuje hranici sochařského umění a usiluje o malířské efekty.

Donatello – (1386-1466) – vyučil se u Ghibertiho, vytváří nový výtvarný řád, v němž antické základy doplňuje studiem skutečnosti, perspektivy a psychologické hloubky. Jeho postavy mají přirozené výrazy a pohyby. Pracoval s mramorem, dřevem i bronzem. Jeho nejslavnějšími díly jsou – ***David*** (1430-1440) – zobrazuje mladého Davida v kontrapostu – první čistě renesanční socha, volně stojící, vícepohledová. ***Sv. Jiří*** – vytvořeno pro oratorium ***Orsanmichele***, zde poprvé používá perspektivu v reliéfu pod sochou, ***Gattamelata*** – první jezdecká socha v renesanci. ***Marie Magdalena*** (1455) – dřevěná expresivní socha, zobrazuje strhanou vyhublou Máří Magdalenu jako kajícnici. ***Proroci Mojžíš a Habakuk*** – (1423-1436) – vznikají pro Florentskou kampanilu – hluboký realismus, až naturalismus.

Luca della Robbia (1399-1482) – vynikal zejména svou prací s glazovanou terakotou – typické jsou pro něj bílé postavy na modrém, zeleném a žlutém pozadí. Tvořil keramické medailony – často umístěny na fasádě (***Madonou s dítětem, Evangelisté***…).

Michelangelo Buonarotti (1475-1564) – autorem vrcholné renesance. Vyučil se v dílně u Domenica Ghirlandaia, kde se učí malbě. Sochařství se učí souběžně na soukromé Medicejské škole umění. Za jedno jeho z prvních děl je považován reliéf ***Madonna della Scala*** (1489-1492) – pravděpodobně je to jeho studijní práce a jediný nízký reliéf, který kdy vytvořil. ***Socha Davida*** (1501-1504) – měřící 4,3m – je to od antiky první takto vysoká socha. Důmyslně propracovaná – počítá, že na sochu bude nahlížet „zespodu“ hlava a ruka jsou anatomicky větší. Původně stála před florentskou radnicí, dnes je umístěna ve florentské radnici – od počátku je narušena tektonika v oblasti kotníků.

Náhrobek papeže Julia II. Della Rovere – (1505-1540) – Michelangelo získává velkou zakázku, která jej odtrhává od další práce, a na které intenzivně pracuje desítky let. V prvním návrhu se mělo jednat o samostatné mauzoleum v chrámu sv. Petra (velmi sebevědomá myšlenka postavit tak monumentální pomník na hrobě sv. Petra). Původní náhrobek měl obsahovat 47 soch, Michelangelo si na ně dokonce nechává přivést kámen z Carrary. Papež r. 1513 umírá a Michelangelo uzavírá novou smlouvu s papežovým synovcem. Náhrobek se zjednodušuje, má být nástěnným, přesto jeho celá spodní část vystupuje do prostoru. Sochy byly zredukovány na 28. Návrh náhrobku je postupně upravován, vzniká ***socha Mojžíše*** – nadživotní velikost. Náhrobek je nakonec umístěn v kostele ***San Pietro in Vincoli*** v Římě. Michelangelo tento projekt považoval za tragedii svého života, nikdy nebyl realizován podle jeho představ. Socha Mojžíše je jedním z nejvýznamnějších děl renesance. ***Pieta*** – 1499 – umístěna v boční kapli v chrámu sv. Petra – několikrát poničena, dnes je za sklem – jediné Michelangelovo signované dílo.

Bienvenuto Cellini – (1500-1571) – skvělý zlatník, inspiroval se Michelangelem – ***Perseus s hlavou medusy*** – vytvořen technikou ztraceného vosku – umístěno na ***Piazza della Signoria ve Florencii***. ***Slánka pro francouzského krále Františka I.*** (působil na zámku ve Fointableaux).

Giambologna (1529-1608) – už manýrismmus – ***Kolos apeninský*** (Bůh hor Apenin) – 14m vysoká socha korespondující s přírodou – ***Villa di Pratolino***.

Malířství – převzala hlavní druhy od gotiky – nástěnná, desková, knižní, na skle, v renesanci se přidává ještě plátno. Rozšiřuje se olejomalba. Náměty jsou vedle náboženských i mytologické, alegorické a historické. Stále více se zde objevuje krajina (samostatná krajina je až v 16. stol. v Nizozemí).

Massacio – (1401-1428) v rané renesanci je prvním renesančním umělcem mladý Massacio – umírá ve věku 27 let. ***Fresky v kapli Brancacci*** – zde se nové renesanční pojetí projevuje v podání lidské postavy i prostoru, který ji obklopuje. Jeho postavy jsou plně plastické, jsou si vědomy své lidské důstojnosti. Výjev ***Vyhnání z ráje*** – první renesanční akty. Modeluje světlem a stínem, pracuje s perspektivou. ***Křest Kristův*** – podařilo se mu dokonce zachytit husí kůži na těle tetelícího se mladíka. ***Peníz daně*** – podzimní nálada krajiny.

Fra Angelico – (1387-1455) dominikánský mnich – duchovní hloubka v obrazech, jemná barevnost a vyvážená kompozice. Dílo: ***Zvěstování, Klanění tří králů, Ukřižování***.

Paolo Ucello (1397-1475) – experimentální přístup k perspektivě, geometrická přesnost, snaží se o iluzi hloubky. ***Bitva u San Rema*** (1435), ***Sv. Jiří zabíjí draka*** (1470).

Fillipo Lippi (1406-1469) – kombinuje gotické prvky s renesančními, velmi citlivá malba s emocionální hloubkou. ***Madona s dítětem*** (1430), ***Zvěstování*** (1437-1446). Měl velký vliv na Sandra Botticelliho.

Sandro Botticelli (1445-1510) – v duchu dvorského humanismu si vybíral složité alegorické a mytologické náměty – ***Primavera*** a ***Zrození Venuše***. ***Klanění tří králů*** – v zobrazených postavách zpodobnil členy Medicejského rodu. Ve své malbě klade důraz na kresbu, ostrá linka připomíná rytinu (původně byl zlatník). Jeho ženy jsou typizovány – štíhlé s dlouhým krkem, zasněným pohledem a očima posazenýma daleko od sebe.

Další mistři: Pierro della Francesca, Benozzo Gözzoli, Domenico Ghirlandaio, Piero di Cosimo, Antonello da Messina…

Leonardo da Vinci (1452-1519) – hlavní představitel vrcholné renesance – geniální umělec, vynálezce, hudebník, architekt, vědec a badatel – je prototypem renesančního člověka. Jeho díla se vyznačují mistrovským používáním světla a stínu (*sfumato*), precizní anatomií postav a detailním zachycením emocí. Jeho nejznámější díla: ***Madona ve skalách*** (1483-1493) (dvě verze), ***Mona Lisa*** (1503-1506) (La Gioconda) - umístěna v Louvre, pravděpodobně nejslavnější portrét na světě. ***Poslední večeře*** – freska v klášteře ***Santa Marie delle Grazie*** v Miláně (1495-1498) – moment, kdy Ježíš oznamuje svým učedníkům, že jeden z nich ho zradí – neklid v obličejích zobrazovaných. ***Portrét Ginevry de Benci*** (1478) – jemná práce se světlem a stínem. ***Sv. Jan Křtitel*** (1513) – jedno z jeho posledních děl – sv. Jan má ženské rysy – Leonardo toto používá poměrně často, připomíná tvář Mony Lisy.

Michelangelo Buonarotti – malířství bylo jeho nejméně oblíbenou disciplínou, tvrdil, že malířství náleží spíše ženám, zatímco muži by se měli věnovat sochařství. ***Strop Sixtinské kaple*** – jeho vrcholné malířské dílo (1508-1512) – nachází se v Apoštolském paláci a slouží jako místo pro *konkláve* – volbu papeže. Zakázku mu zadává papež Julius II. Della Rovere. Fresky zobrazují devět scén z Genesis, jsou zde starozákonní proroci a Sybily. ***Poslední soud*** (1536-1541) – nachází se na čelní stěně – zobrazuje druhý příchod Krista a rozdělení duší. Freska vyvolala kontroverze kvůli své nahotě – později byly postavy zahaleny. Těla jsou namalovány jako sochy, mnohdy zde uplatňuje své představy z nerealizovaného náhrobku papeže Julia II.

Raffael Santi (1483-1520) – dvorní malíř papeže Julia II. Della Rovere. Spolu s Leonardem a Michelangelem patří k trojici nejvýznamnějších renesančních malířů. Proslavil se elegantními kompozicemi a mistrovským zvládnutím perspektivy. Papež Julius II. jej pověřil výzdobou ***Vatikánských stanzí*** (papežské pokoje) – zobrazuje alegorie teologie, poezie a práva. Vytvořil si zde vlastní styl tzv. *maniera grande* – monumentální sloh, v němž vystupují ušlechtilé lidské typy s důstojným vznešeným chováním. Nejslavnější z fresek je tzv. ***Athénské škola*** – v čele stojí Platon a Aristoteles. ***Tapiserie*** – pro Sixtinskou kapli navrhl deset tapiserií na náměty z Kristova života. Další dílo: ***Sixtinská madona*** (1512) – jedna z nejkrásnějších madon, ***Madona ve zlatém hávu*** (1518-1520), ***podobizna Julia II.*** – jeden z nejznámějších renesančních portrétů.

Giorgione – (1478-1510) – známý svou tajemnou a lyrickou malbou – ***Bouře*** (1508) – jedno z prvních krajinářských děl, nejasný význam obrazu. ***Spící Venuše*** (1510), ***Tři filozofové*** (1508-1509).

Maýrismus – malířství pozdní renesance nazýváme manýrismus – název pochází z manýry (způsobu) mistrů vrcholné renesance, především Raffaela a Michelangela. Často jim bylo vytýkáno „přehánění“, vyzdvihují nadpozemský život, svět věčného bytí. Ruší přirozenou zákonitost renesančního obrazu a to jak v kompozici, tak v perspektivě. Charakteristické je šroubovité prohnutí postavy s malou hlavou s dlouhým tělem (*figura serpentinata*). Na počátku stojí Poslední soud od Michelangela. Je to přechod od renesance k baroku.

Tizian – (1490-1576) – mistrovská práce s barvou – vrství jednotlivé barvy na sebe což obrazům dodává hloubku a atmosféru. Díla mají dramatickou kompozici, což předznamenává baroko. Významná díla: ***Venuše z Urbina*** (1538), ***Kladení do Hrobu*** (1520), ***Apollo a Marsyas*** (1575 – uloženo ve sbírkách arcibiskupské galerie v Kroměříži – původní sbírka Karla III. hraběte z Lichtensteinu - Castelcorna). Jeho dílo mělo velký vliv na Rubense a Vélazqueze.

Tintoretto (1518-1594) – ***Bitva u Lepanta***, ***Poslední večeře***.

Paolo Veronese (1528-1588) – ***Svatba v Káni Galilejské*** – ve svých dílech vyjadřuje svůj smysl pro radosti života. ***Apoteóza Benátek*** – umístěna v Dóžecím paláci.

El Greco – (1541-1614) – řecký malíř, jenž značnou část života strávil ve Španělsku. Kombinuje západní a východní tradice v malbě. Jeho postavy jsou nadměrně protažené, dává dílům mystický až nadpřirozený charakter. Pracuje s barvou, která se stává výrazovým prostředkem – často je nepřirozená. Dílo: ***Pohřeb hraběte Orgaze*** (1586-1588) – jedno z jeho nejslavnějších děl – kombinace náboženské tématiky, mystiky a dramatičnosti. ***Ukřižování Krista*** (1604) – na pozadí Toledo, ***Neposkvrněné početí*** (1607-1613), ***Chlapec zapalující svíčku***.