12. Renesance mimo Itálii

Renesanční sloh se začíná šířit z Itálie do zbytku Evropy od konce 15. století, a to nejprve v architektuře, poté v sochařství a až nakonec v malířství. Nejprve sledujeme renesanční prvky na gotických stavbách. Renesance se plně usazuje asi o půl století později oproti Itálii.

Architektura – vyvíjí se odlišně než v Itálii. Přizpůsobuje se místním podmínkám, často kombinuje renesanční prvky s gotickými a poté s barokními. Místo mramoru, který je pro Itálii typický se více pracuje s kamenem, dřevem a cihlou. Štíty a fasády budov jsou často zdobeny bohatými štuky, sgrafity či reliéfy.

Francie – renesance se uplatňuje zejména u výstavby zámků na řece Loiře – ***Ambois*** (1495), ***Blois*** (1515-1524)… ***Zámek ve Fointableau*** (1527-1538) k sobě poutal italské umělce - **Benvenutto Cellini**. Dochází k razantní přestavbě hradu ***Louvre*** (za Františka I.), který se mění v renesanční palác pod taktovkou architekta **Pierra Lescota**. Objevuje se poprvé typ mansardové střechy (na popularitě nabývá v baroku – **Francois Mansart**).

Španělsko – za vlády Filipa II. vzniká nejmonumentálnější stavba španělské renesance – zámek ***El Escorial*** - symbol španělské moci a víry – jeho částí je klášter, palác a královské mauzoleum. Autory návrhu byli **Juan Bautista de Toledo** a **Juan de Herrera**. Má pravidelný půdorys připomínající rošt, na němž byl umučen sv. Vavřinec, jemuž je zasvěcen. Celou výstavbu podnítila vyhraná bitva u Sanit Quentin (1557), která proběhla na svátek sv. Vavřince, což Filipa II. přivedlo k výstavbě tohoto monumentálního díla. Je zde inspirace římskou architekturou, kupole baziliky se inspiruje Michelangelovým návrhem kupole u sv. Petra v Římě.

Anglie – období Jindřicha VIII. – tudorská renesance, kombinace gotiky s renesancí, často s hrázděnými prvky. ***Hampton Court Palace*** – jeden z hlavních renesančních paláců Anglie.

Čechy a Morava – prve se objevuje pouze detail na pozdně gotických stavbách – ***renesanční okna Vladislavského sálu na Pražském Hradě*** (1493). První čistě renesanční dílo je ***Letohrádek v Královské zahradě na Pražském hradě – Belveder (letohrádek královny Anny***) – **Bonifác Wohlmut**. Vzorem mu byly řecké chrámy. Bonifác Wohlmut je také autorem helmice na jižní věži svatovítské katedrály.

Zámek v Tovačově – průčelí zámku dominuje osmiboká věž, jejíž brána je opatřena portálem s letopočtem 1492 – je v čisté formě severoitalské renesance. Dochovaly se zde i renesanční medailony na fasádě – ***medailon Elišky z Melice a Ladislava z Boskovic***. Renesance se sem šíří z Budína za doby Matyáše Korvína.

Další stavby – ***Schwarzenberský palác na Hradčanském*** náměstí – nejimpozantnější pražská renesanční stavba, ***zámek v Litomyšli*** – jeden z nejvýznamnějších renesančních zámků u nás, má bohatou sgrafitovou výzdobu. ***Zámek Telč*** a historické centrum města – unikátní renesanční sídlo s arkádovým nádvořím, ***zámek Bučovice*** – jeden z nejčistších příkladů italské renesance u nás, jsou zde unikátní nástěnné renesanční malby. ***Vodní zámek Kratochvíle*** – lovecký zámeček inspirovaný italskou vilou. ***Zámek Český Krumlov*** – část byla přestavěna v renesančním stylu, nese i barokní prvky z pozdějších úprav.

Sochařství – sochařství v Záalpí mělo odlišný vývoj oproti Itálii. Prolíná se s pozdní gotikou, gotické tendence přetrvávají. Renesanční tendence sledujeme hlavně v náhrobkovém sochařství, bustách a architektonických článcích.

Čechy a Morava – u nás se rozvíjelo ve třech hlavních kruzích – kamenictví (výzdoba architektury, kašny, náhrobky), řezbářství (oltáře, kazetové stropy), kovolitectví (křtitelnice, zvony, fontány). První sochařská díla jsou spjatá s architekturou, vznikají jako její dekorace – ***okna u Vladislavského sálu***, ***reliéfní podobizny na zámku v Moravské Třebové***. Pod vedením Itala **Paolo della Stelly** je bohatě sochařsky vyzdoben ***Belveder*** na Pražském hradě. Nejvýznamnějším sochařem u nás je **Adrien de Vries** – pracoval pro Rudolfa II. a poté pro Albrechta z Valdštejna – jeho díla byla z velké většiny odvezena do Švédska jako válečná kořist. V Praze zůstala jen bronzová ***Soška koně*** a bronzová ***Socha Herkula***.

Malířství – záalpské renesanční malířství se vyvíjelo od 15. století a ve svých počátcích se silně prolévá s gotikou. I ve vrcholném renesančním období se zde silně prosazují gotické tendence a charakter malby je jiný než v Itálii. Zatímco italští mistři kladli důraz na perspektivu, harmonii a idealizaci, zaalpské malířství se vyznačovalo detailní realističností, důrazem na textury, světlo a morální nebo náboženské poselství. Jemnou olejovou malbou je dosahováno mimořádné preciznosti. Obrazy jsou plné alegorických prvků a hlubokých morálních významů.

Nizozemí – stává se hlavním centrem záalpské renesanční malby od počátku 16. století, kdy na ni přímo působí díla italských mistrů. Centrem se stávají Antverpy a jeho hlavní představitelé první generace malířů: **Quentin Massys** (1465-1530), **Lucas van Leyden**, **Jan Gossaert**… V druhé polovině 16. století už sledujeme manýristické projevy, nizozemská malba se specializuje na krajinomalbu, žánrovou malbu, podobizny a zátiší. Největším nizozemským malířem 16. stol. byl **Pietr Brueghel st**. (1525-1569). Byl silně ovlivněn tvorbou Hieronyma Bosche, ale i Tiziana, s jehož tvorbou se setkává při studiích v Itálii. Maloval krajinomalbu, ale i moralistní kompozice, jejichž výjevy umisťoval do vesnického prostředí. V ***Příslovích*** (1559) – vyjádřil nesmyslnost a zlomyslnost lidského jednání, v biblických motivech se zabýval myšlenkou hříšného a nesmyslného počínání – ***Stavba babylonské věže*** (1563). K jeho vrcholným dílům paří ***Cyklus měsíců*** – z nich známe pět obrazů (3x ve Vídni, jeden v NY a jeden v Praze). ***Lovci ve sněhu*** – jeden z nejkrásnějších obrazů zimní krajiny. Velké figurální kompozice – ***Selská svatba*** a ***Selský tanec*** (1568). ***Podobenství o slepcích*** (1568) – podle Matoušova evangelia – slepý vede slepého, oba v jámě skončí.

Německo – ½ 16. stol. je vrcholné období německého malířství a objevuje se zde několik vůdčích osobností renesanční malby v celoevropském kontextu.

Albrecht Dürer – (1471-1528) – jeho dílo v sobě nese záalpskou důkladnost v detailech a italské renesanční principy perspektivy a proporcí. Vyučil se jako rytec a malíř a záhy podniká cestu do Itálie, kde se setkává s myšlenkami humanismu a inspiruje se díly Leonarda da Vinciho a Giovanniho Belliniho. Kladl důraz na klasické ideály krásy. 1498 tvoří sérii dřevořezů ***Apokalypsa*** – dodnes jsou považovány za nejlepší ilustrace Apokalypsy vůbec. Pracoval také s mědirytinou a suchou jehlou – ***Melancholie*** (1514). Další díla: ***Růžencová slavnost*** – mistrovská kombinace italské a záalpské renesance. Jsou zde zobrazeny reálné postavy, včetně papeže Julia II. nebo samotného Dürera. Dílo je dnes ve sbírkách Národní galerie v Praze. ***Autoportrét v kožichu*** (1500) stylizuje se do Ježíše Krista, nádherná práce s detaily. ***Adam a Eva*** (1507) – dokonalá anatomická přesnost. Hojně studuje i přírodniny – ***Zajíc*** (1502) nebo ***Velký Trávník*** (1503). Ikonická díla: ***Ruce sepjaté k modlitbě*** (1508), ***Portrét matky*** (1514).

Matthias Grünewald – Dürerův současník. Vystupňoval expresivní spiritismus do maximální podoby, čímž se zařadil mezi nejvýznamnější umělce renesance v Záalpí. Byl dlouhou dobu opomíjen, o jeho životě víme velmi málo. ***Isenheimský oltář*** (1513-1515) – zobrazen tragický bolestný moment ukřižování.

Hans Holbein ml. (1497-1543) – považován za jednoho z nejlepších portrétistů všech dob, byl velmi precizní detailista, měl schopnost vystihnout charakter zobrazovaného. Pracoval v Londýně pro Jindřicha VIII., jehož velmi často portrétoval. ***Vyslanci*** (1533) – jeden z nejslavnějších obrazů – je znám jednak pro svoji preciznost a jednak pro anamorfózu – v dolní části je zkreslený obraz lebky, který je vidět pouze z určitého úhlu. Je zde symbolem smrti a pomíjivosti.

Lucas Cranach st. (1472-1553) – německý malíř a grafik, blízký přítel Martina Luthera, jehož protestantské názory pomáhá šířit prostřednictvím svého díla. Vytvářel zejména náboženská díla a portrétní malbu. Jeho styl je typický pro severní renesanci. Dílo: ***Portréty Martina Luthera***, ***Eva a had*** (první hřích) – namaloval několik verzí tohoto motivu, důraz na ženskou krásu. ***Svatý Jeroným v poušti…***

Čechy a Morava – pozdní gotika zde přežívá až do 16. století a její umělecká úroveň nepřesahuje průměr. Nejvýznamnějším mistrem byl **Mistr litoměřického oltáře**. Jeho nejranějším známým dílem byl ***Litoměřický oltář*** s pašijovými výjevy (cca 1500). V deskové malbě převládá saský vliv, dominuje portrét a také pro městské kostely vznikají rodinné epitafy.

Italští mistři na naše území přinášejí techniku sgrafita, jíž zdobili renesanční zámky, paláce, měšťanské domy apod. Bylo jakousi levnější náhradou plastické výzdoby stěn. Najdeme jej na ***Míčovně v Královské zahradě v Praze***, na zámku ***v Litomyšli, Telč*** nebo ***Slavonice***.

Rudolfinský manýrismus – umělecký styl, který se rozvinul na dvoře císaře Rudolfa II. Habsburského. Mísí se zde vlivy Italského, nizozemského a německého umění. Rudolf II. přesunul císařský dvůr z Vídně do Prahy, která se díky němu stala kulturním centrem Evropy. Byl sběratelem umění, milovníkem vědy, alchymie a astrologie (Johannes Kepler, Tycho de Brahe, Edward Kelley…). Na jeho dvoře působila také celá řada umělců, kteří vytvořili specifický tzv. „*rudolfínský*“ styl. Měl zálibu ve složitých alegoriích, dramatických gestech a efektivních kompozicích. Díla byla často velmi propracovaná s důrazem na detail a dekorativní prvky.

Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) – italský malíř známý svými bizarními portréty složenými z květin, ovoce, zeleniny, ryb a jiných plodů. Každý jeho obraz má hlubší význam, často zobrazoval alegorie ročních období, živlů nebo povolání. Jeho malba je velmi precizní a realistická. Dílo: ***Čtyři roční doby, Čtyři živly, Portrét Rudolfa II. jako Vertumna.***

Bartolomeus Spranger – dvorní malíř Rudolfa II., hlavní představitel rudolfínského manýrismu. Jeho dílo je plné dynamiky, smyslnosti a dramatických kompozic. Jeho postavy mají štíhlá těla, často se nacházejí v dramatických pózách. Často maloval scény z řecké a římské mytologie. Dílo: ***Hermes a Athéna, Jupiter a Antiope, Alegorie svornosti.***

Hans von Aachen – proslul zejména svými portréty, alegorickými a mytologickými scénami. Postavy jsou v dynamických kompozicích, s dramatickými gesty a složitými pózami. Často maloval ženské akty s jemně erotickým podtextem, inspiroval se v Itálii, kde studoval. Dílo: ***Alegorie vítězství Rudolfa II., Bakchnálie, Portrét Rudolfa II.***

Adrien de Vries – sochař, v Praze vytvořil řadu mistrovských bronzových soch, typické jsou pro něj elegantní protáhlé postavy, zachyceny v pohybu s dramatickým gestem nebo zkrouceným držením těla. Pracoval s technikou ztraceného vosku, byl ovlivněn Giambolognou. Dílo: ***Amor a Psyché, Vítězný Herkules, Tančící faun.***