Term: Autumn

Year: all of them

ECTS credits: 5

Lessons per week: 90 + 90 min

Language: Slovak

Instructor: Marián Meško

Form of study: lecture + seminar

Načo nám je umenie ?

1. PRAVEK

Zvuk / reč / - znak /obraz / - pracovný nástroj

Prvé prelomové kroky, schopnosti človeka, ktoré mu umožnili uvedomovať si
a spoznávať samého seba a svoje okolie.

Schopnosť dorozumievacia, zobrazovacia a pracovná.

Jaskynné nástenné maľby, megalitické stavby, drobné kultové plastiky, jednoduché pracovné nástroje.

Altamíra, Lascaux, Stonehenge, Carnac

V maľbe a plastike pozoruhodná schopnosť odpozorovania, obrazovej štylizácie, vyjadrovania sa v znakovej podobe. Od týchto základných výtvarných prvkov sa odvíja celý zobrazovací proces, od praveku po dnešok.

Načo nám je umenie?

2. EGYPT

Prvá veľká civilizačná vlna, prvý veľký zjednocujúci štátny útvar, jeho zásadný vplyv

na ďalší dejinný vývoj.

Kultové náboženstvá, kult faraónov a kult ich posmrtného života podporený mumifikáciou ich tela a ich dosah na život a umenie Egyptskej ríše.

Pyramídy, chrámy, hrobky, sarkofágy, plastiky, reliefy, maľby.

Staroegyptská reč obrazov a obrazového písma.

Načo nám je umenie?

3. ANTIKA

Jedna z najväčších revolúcií nielen v dejinách umenia.

Bez antickej vzdelanosti, filozofie, ciest exaktného skúmania, poznávania a kladenia otázok by neexistovala naša civilizácia v dnešnej podobe.

Architektúra, maľba, plastika, literatúra a antické divadlo v zajatí antických božstiev a mýtov. Ich veľký vplyv na budúce európske umenie, počnúc raným kresťanstvom cez renesanciu, klasicizmus, prakticky až po dnešok.

Z antickej vzdelanosti vyplyvajúca snaha po dokonalosti, súzvuku tela a ducha, ideálu kalokagáthie, ktorá prestupuje celé antické umenie.

Homér, Sofoklés Platón, Seneca, Ovidius, Pythagoras, Myron, Praxiteles.

Načo nám je umenie?

4. RANÉ KRESŤANSTVO, ROMÁNSKE OBDOBIE, GOTIKA

Biblia, príbehy Starého a Nového zákona, život Ježiša, vznik kresťanstva.

Dve tisícročia trvajúci nesmierny vplyv na všetky sféry duchvného a praktického života.

Zásadný vplyv na sakrálnu a civilnú architektúru a urbanizáciu miest.

Stavby kostolov, kláštorov, cirkevných sídel.

Výtvarné umenie, maľba a plastika až na malé výnimky prakticky do konca devätnásteho storočia v službe cirkevnej a svetskej moci.

Prvé ranokresťanské rotundy, románske chrámy a vrchol staviteľského umenia tej doby gotické katedrály.

Byzantské archaické mozaiky, románske nástenné maľby, knižné iluminácie.

Gotické nástenné a oltárne maľby, Giotto, Cimabue, Duccio.

Románska a gotická plastika ako súčasť architektúry a oltárov. Majster Pavol

Farebné vitráže okien chrámov, kláštorov a bohatých svetských stavieb, ikony.

Načo nám je umenie?

5. RENESANCIA

Znovuzrodenie ducha vzdelanosti, tvorivosti a objavov nielen v umení.
Dôkladné štúdium odkazov antiky, znovuobjavenie perspektívy, jeden z kľúčových momentov pre ďalší vývoj renesančného maliarstva, sochárstva a architektúry.

Všeobecný rast vzdelanosti podporil vynález kníhtlače, objavy v exaktných vedách, astronómii, optike, v anatómii skúmanie ľudského tela, nové objavné postupy v maliarstve, sochárstve, architektúre…

Renesančný duch znovuzrodenia,jeho humanizmus, túžba po poznaní, vzdelanostný prelom ovplyvńuje európske umenie a kultúru do dnešných čias.

Leonardo, Michelangelo, Raffael, Brunelleschi, Bramante, Tizian, Tintoretto, Veronese, Boccacio, Petrarca, Koperník, Bruno, Erasmus, Guttenberg, Luther, Kolumbus.

Načo nám je umenie?

6. BAROKO, ROKOKO

Raakcia a naplnenie odkazu renesancie. V umení prepojenie architektúry, plastiky a maľby do jedného súborného umeleckého diela ako veľké divadlo pohybu a hry, plné dynamiky, emotívnosti, citovovej vypätosti. Okázalosť a nádhera v architektúre podporená zdôraznením ilúzie nekonečného priestoru, hlavne nástennou maľbou.

Vonkajšia nespútaná radosť pozemského života a vnútorné skryté odkazy na pominuteľnosť všetkého.

Rokoko ako recidíva a doznievanie baroka. Dekoratívna nespútanosť, ornamentika, asymetria, poučenie z prírody ako predzvesť romantizmu.

El Greco, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Bernini, Borromini, Dientzenhofer, Caravaggio, Bach, Händel, Vivaldi, Michna, Calderón, Spinoza, Descartes, Komenský.

Načo nám je umenie?

7. KLASICIZMUS, REALIZMUS

Pod vplyvom nových archeológických objavov odmietavá reakcia na dobu baroka

a rokoka. Návrat k tvarovej a obsahovej čistote sa prejavovala hlavne v architektúre. Prestavba miest inšpirovaná podľa vzoru antických miest.

V maľbe vznik vzorového akademizmu, vznešené historizujúce a mytologizujúce námety, Canova, David, Ingres, Maillol, Boucher, Piranesi, Canaletto

Osvietenský klasicizmus v literatúre a filozofii, nadviazanie na renesančné ideály humanizmu.

Racine, Moliére, Corneille, Voltaire, Diderot

Realizmus vo výtvarnom umení znamená návrat k prírode ako nevyčerpateľnému inšpiračnému zdroju. Premenlivá tvár prírody, svetelná premena krajiny, jej exaktné štúdium a maľovanie v prírode predznamenávajú začiatky impresionizmu.

Vynález fotografie a jej veľký vplyv na ďalší vývoj zobrazovacieho výtvarného prejavu.

Turner, Constable, Corot, Millet Daumier, Manet, Sziniey-Merse, Balzac, Flaubert, Gogoľ, Dostojevsky, Tolstoj, Čechov.

Načo nám je umenie?

8. IMPRESIONIZMUS, SYMBOLIZMUS, SECESIA, POSTIMPRESIONIZMUS

Začiatky zmyslového maliarstva, čistej maľby. Menivý svetelný pohyb a snaha o jeho interpretáciu bol priamym popudom k spontánnemu skúmaniu jeho zobrazenia.

Svetlo a jeho prevaha nad ostatnými maliarskymi prvkami, tvarmi a objemami.

Monet, Manet, Cézanne, Renoir, Zola, Degas, Pissaro, Sisley.

Symbolizmus ako viera v emotívne, dekoratívne, zmyselné, mytologické.

Silne ovplyvnený literatúrou, poéziou a prózou.

Redon, Klimt, Ensor, Moreau, Böcklin, Preisler, Baudelaire, Mallarmé, Rilke

Secesia nadväzuje a rozvíja odkazy symbolizmu. Rozochvievanie oka a duše. Svoje symboly čerpá z prírody a imaginatívne ich pretvára. Revolúcia v architektúre, nových technológiách a umeleckých remeslách.

Mucha, Gaudí, Wagner, Loos, Beardsley, Hoffmann, Tiffany, Bílek, Jurkovič.

Postimpresionizmus položil základy modernému umeniu. Premyslené, dopredu zvážené postupy pri výstavbe umeleckého diela. Dôkladné komponovanie, radenie línií a plôch podľa vopred stanoveného rytmu.

Cézanne, Degas, Van Gogh, Gauguin, Lautrec, Seurat, Zola.

Načo nám je umenie?

9. FAUVIZMUS, KUBIZMUS

Revízia dovtedy uznávaných hodnôt a ídeí, nevyhnutná reakcia, revolta fauvizmu a kubizmu. Rozchod s realistickým výtvarným nazeraním.

Vo fauvizme naprosté uplatňovanie farby, jej priam explozívne oslobodenie, expresívnosť formy, spontánny maliarsky prejav.

Matisse, Derain, Vlaminck, Marquet, Dufy, Filla, Rouault.

V kubizme radikálne nové vyjadrovacie prostriedky.. Kubizujúce postupy vyvolávajúce ilúziu plastičnosti na ploche zobrazovaním z rôznych uhlov pohľadu. Analýza objektu, rozklad telies na rad rôznych samostatných prvkov.

Nové formy zobrazovania vkladaním reálnych predmetov do obrazovej plochy, koláž, asambláž.

Picasso, Braque, Gris, Kubišta, Jacob, Salmon Kotěra, Léger, Derain, Špála, Apollinaire.

Načo nám je umenie?

10: EXPRESIONIZMUS, FUTURIZMUS? GEOMETRICKÁ ABSTRAKCIA

V expresionizme priame pokračovanie fauvistického oslobodzovania farby podporené silnými emočnými maliarskymi výrazovými postupmi.

Prvé kroky abstrakcie opustením predmetnosti.

Nolde, Munch, Kirchner, Klee, Kandinsky, Jawlensky, Kafka, Trakl, Váchal, Kokochka.

Vo futurizme skúmanie ďalších možností vizuálneho zobrazovania. Snaha o vyjadrenie rýchlosti a dynamičnosti sveta novým výtvarným jazykom.

Začiatok stierania hraníc medzi slovom a obrazom. Oslobodené slová.

Marinetti, Balla, Boccioni, El Lisický, Rodčenko, Ezenštejn.

Geometrickou abstrakciou prichádza umenie prekračujúce hranice zrakového vnímania. Exaktná obrazová skladba, jasné geonetrické výrazivo, čistá, premyslená farebnosť.

Mondrian, Malevič, Delaunay, Van Doesburg, Albers, Moholy-Nagy.

Načo nám je umenie?

11. DADAIZMUS, SURREALIZMUS

Irónia, sarkazmus, dvojzmyselný humor, absurdita, spochybňovanie podstatných znakov a prostriedkov umenia, zavrhnutie všetkých pravidial, negácia všetkého a každého, nakoniec aj samého seba. To sú hlavné a podstatné rysy dadaizmu prevracajúceho svet hore nohami.

Tzara, Ball, Duchamp, Janco, Haussmann, Höchová, Picabia, Breton, Schwitters, Arp.

Energia podvedomia a sen sa stávajú predmetom kolektívneho zjavenia pre celú surrealistickú skupinu.

Cez sen eufória objavov nového spôsobu vnímania a chápania sveta.

Podvedomie ako kľúč k inšpirácii.

Automatické texty.

Breton, Freud, Jung, Lautréamont, Ernst, Miró, Dali, Eluard, Štýrsky, Toyen, Magritte, Chirico, Nezval.

Načo nám je umenie?

12. ABSTRAKCIA, KINETICKÉ UMENIE

Totálne pretrhnutie väzieb na viditeľnú skutočnosť. Zmyslové vnímanie skutočnosti ako východisko pre nástup nefiguratívneho umenia.

Spontánnosť maliarskeho prejavu, improvizácia, využitie momentu náhody, emotívnosť. Vnútorná stavba tvarov je viac ako ich vonkajší vzhľad.

Hartung, Pollock, Michaux, Rothko, Tobey, Mathieu, Boštík, Medek, Tápies,Kline.

Kinetické umenie balancuje na pomedzí medzi maľbou a plastikou.

Skúmanie plasticity tvarov v ich prísnej geometrickej podobe a overovanie ich možností priestorového pohybu.

Kinetické pohyblivé objekty.

Moholy-Nagy, Calder, Pevsner, Naum-Gabo, Delaunayová, Vasarely, Dobeš, Soto.

Načo nám je umenie?

13. POP-ART, NOVÝ REALIZMUS

Mohutná inšpiračná vlna podnecovaná stretávaním a prepájaním mestského folklóru

a populárnej kultúry.

Syntéza odkazov dadaizmu a surrealizmu.

Stieranie hraníc medzi výtvarným umením, literatúrou, divadlom a hudbou.

Kombinovanie techník s využitím fotografie, filmu, televízie a nových médií.

Blake, Hamilton Rauschenberg, Warhol, Johns, Cage, Cuninghamm, Segal, Bacon.

Evidentná prepojenosť pop-artu a európskeho nového realizmu estetikou každodennosti

a riešením rovnakých alebo príbuzných problémov.

Klein, Arman, Spoerri, Tinguely, Rotella, Vostel, Beuys, Christo, Dufresne.

Načo nám je umenie?

14. NOVÉ MÉDIA, POSTMODERNA

Doba postmoderny, doba kedy je všetko dovolené. Od premiešavania štýlov, výpožičiek minulosti aj súčasnosti, od klasiky až po gýč, všetko má právo na svoj život, nikto nikomu nemôže nič upierať.
Už nič nešokuje, nepoburuje, žiadna revolta nehrozí, všetko tu už bolo.

Stieranie hraníc medzi vysokým a úpadkovým umením.

Koncept, inštalácia, video, vzájomné prepájanie médií.

Beuys, Vostell, Kabakov, Boltainski, Hesse, Eco, Harring, Koons, Clemente, Basquiat, Schnabel,Viola, Čujkov, Chia.