24.11.2014

KRAJINSKA ARHITEKTURA

UMETNOSTNA OBRT / UPORABNA UMETNOST

Je zvrst likovne umetnosti, ki **oblikuje** in **krasi** predmete za vsakdanjo rabo

* Glede na **material:** keramika, porcelan, steklo, kristal, tkanine, les, kovine, kost…
* Glede na **uporabo:** posodje, pohištvo, glasbila, nakit, oblačila, …

INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE / DIZAJN

Se je začelo razvijati v 19. stoletju (1851) Prizadeva si hkrati za **estetiko** izdelka in **funkcionalnosti** izdelka.

26.11.2014

ZBIRANJE OSNOVNIH PODATKOV

1. Zgodovine okoliščine umetnine:

* Avtor in njegov biografija
* Datacija in podatki o dataciji
* Podatki o naročniku
* Provenienca in trenutno nahajališče
* Originalnost in vplivi
* Podatki o skicah in osnutkih

1. Fizične lastnosti umetnine:

* Zvrst (slika, kip, stavba, …)
* Tehnika (način dela + orodja + material)
* Dimenzije (višina x širina slik, višina x širina x globina kipov in stavb)
* Ohranjenost

ZGODOVINA SLOG / STIL

Je značilen način izražanja, ki je lasten določenemu časovnem obdobju

UMETNOST STAREGA VEKA

* Umetnost visokih kultur:
  mezopotamska, egipčanska, egejska
* Antična grška umetnost
* Antična rimska umetnost

UMETNOST SREDNJEGA VEKA

* Starokrščanska umetnost
* Bizantinska umetnost
* Karolinška in otonska umetnost
* Romanika
* Gotika

UMETNOST NOVEGA VEKA

* Renesansa in manierizem
* Barok in rokoko
* Umetnost 19 stoletja: neoklasicizem, bidermajer, romantika, realizem, impresionizem, postimpresionizem
* Secesija

UMETNOST 20. STOLETJA

* Expresionizem kubizem futurizem, dadaizem, surrelizem, abstraktna umetnost, nova stvarnost

OBLIKOVNA RAZČLENITEV LIKOVNEGA DELA

Poskuša ugotoviti, KAKO je upodobljen določen motiv

TEMELNJI LIKOVNI ELEMENTI

Vsaka umetnina ima svojo zgradbo, ki je sestavljena prvin ali elementov, Elementi, ki gradijo likovno obliko, so:

* Točka
* Linija
* Svetloba
* Barva

Likovne oblike so:

* Ploskev
* Površina
* Telo
* Prostor

TOČKA

* Je najmanjši element likovnega izražanja
* Nima gibanja oz. je stabilna (pritegne in zadrži pogled)
* Poznamo različne točke: zaprte, odprte, okrogle, oglate, majhne, velike

LINIJA

* Poglavitna likovna značilnost je gibanje
* Glede na smer gibanje ločimo:
  + Vodoravnico/horizontalo (pasivnost)
  + Navpičnico/vertikalo (aktivnost)
  + Poševnico(diagonalo (dinamičnost)
* Glede na način ločimo: valovite, cickaste, ravne, serpentinaste, sklenjene, razdrobljene, … linije

BARVA

* Lastnosti barv in odnose med barvami najbolje prikaže snovni barvni krog

Primarne barve so rumena, rdeča in modra

Sekundarne barve so oranžna, vijolična, zelena

Terciarne barve:

Ruor, orRDvi, viMO, Moze, zeRU

* Ploskovna barva se prikazuje v frontalni smeri, je monotona (enolična) in ravna kakovost (2D) uporablja se pri idealizaciji in abstrakcija

F. Desportes: Breskve in srebrni pladnji, 1739

PROSTOR

Videz prostora ustvarjajo likovni elementi, ki so razporejeni po slikarski ploskvi v določenem razmerju.

To razmerje imenujemo perspektiva.

Linearna perspektiva

Je geometrijski postopek, v katerem so likovni elementi poševno preneseni na ploskev.

Prenašamo/projiciramo jih na dva načina:

* vzporedno/paralelno: osna perspektiva
* središčno/centralno: linearna perspektiva

Vzporedna/osna perspektiva
(aksonometrija)

* poševne linije upodobljenih predmetov so med seboj vzporedne
* stične točke poševnih linij so razporejene po navpični osi

Središčna/linearna perspektiva

približevanje linij v eno točko na obzorju, imenovano očišče

* navidezno manjšanje oz. večanje teles
* linearno perspektivo oz. perspektivično mrežo je prvič uporabil **Filippo Brunelleschi** 1415

Druge perspektive:

Svetlobna perspektiva

* postopno pojemanje ali naraščanje svetlobe
* izmenjavanje svetlih in temnih ploskev

Barvna perspektiva

* postopno pojemanje ali naraščanje intenzivnosti barv oz. barvitosti

Zračna perspektiva

Pojemanje jasnosti oz. zamegljenosti teles:

* blizu: jasne linije, močne barve
* daleč: zabrisane linije, blede barve

Vertikalna perspektiva

Primerna je za sloge, ki želijo ohraniti ploskovitost:

* telesa pri spodnjem robu ploskve zaznamo kot bližje
* telesa pri zgornjem robu ploskve zaznamo kot oddaljene

LIKOVNA KOMPOZICIJA

Je razporeditev posameznih likovnih elemtov v učinkovito celoto

Ločimo 5 osnovnih likovnih kompozicij.

1. Prosta \ nevezana (brezobličnost, poljubnost)
2. Horizontalno vezana (urejenost)
3. Simetrična (uravnoteženost, stičnost)
4. Trikotniška (uravnoteženost
5. Diagonalna (dinamičnost)

Likovna kompozicija se lahko oblikuje v zapleteno geometrijsko shemo, npr. v dvodelno, krožno, piramidalno, shema zlatega reza ipd.

MRFOLOŠKI/OBLIKOVNI SLOGI

Obravnavajo umetnine po njihovih oblikovnih lastnostih.

PLOSKOVITI SLOG

IZRAŽA IDEJO: umetnina je simbol/znamenje ideje, ki je pomembnejša od resničnosti.

V slikarstvu:

* Obrisna linija je jasna
* Barve so ploskovite
* Telesa so sploščena in anatomsko nelogična
* Prostor je dvodimenzionalen (2D)

V kiparstvi:

* Kipi so namenjeni strogo frontalnemu pogledu
* Glede na razgibanost so togi

V arhitekturi:

* Stavbna lupina je geometrijsko jasna
* Prostor je enostaven in statičen

PLASTIČNI SLOG

* Izraža videz resničnosti kot jo poznamo iz izkušenj.
* Svet upodablja takšen, kakršen misli da je.
* Prizadeva si doseči določen tip lepote in upodobljen svet dvigniti nad povprečnost

PLASTIČNI SLOG

V slikarstvu:

* Oblikoavan je določen, zamenjen, 3D prostor
* Svetloba in senca dajata videz zaobljenih teles
* Obrisne linije so mehke
* Barve so površinske

V kiparstvu:

* Kipi so namenjeni predvsem frontalnemu pogledu pa tudi pogledu z vseh strani
* So jasno oblikovani
* So zmerno razgibani in naravno sproščeni (t. i. organska raščenost)

SLIKOVITI SLOG

* Posreduje podobo v taki obliki, kakršno sporoča trenutni vtis.
* Poudarja gib in razgibanost, ki izraža čustvena stanja.
* Slikoviti slog likovne elemente uporabi za en skupni učinek.

V slikarstvu:

* upodobljena telesa in prostor niso jasno razvidni na prvi pogled
* obrisne linije teles so zabrisane
* barva je razkrojena
* prostor je poljubno neomejen in oblikovan s pomočjo perspektivičnih ukan (npr. iluzionizem)

VSEBINSKA RAZČLENITEV LIKOVNEGA DELA

Poskuša ugotoviti, KAJ je upodobljeno, VSEBINO podobe in SPOROČILO podobe

IKONOGRAFIJA

Opis slike

* beseda je sestavljena iz grških besed
  eikon = slika
  grafein = opisati
* Ukvarja se z opisom oziroma poimenovanjem podob in z določanjem upodobljene snovi.

IKONOLOGIJA

Razlaga slike

* Beseda izvira iz grške besede ekinologija = pripoved o slikah
* Ukvarja se z razlago oziroma interpretacijo podob ali motivov
* Skuša ugotoviti temo in idejo celotne upodobitve

IKONOLOGIJA za razumevanje upodobitve

* Uporablja pisne vire (leposlovje, zgodovinske, mitološke biblične,…)
* Upošteva:
  + Družbene okoliščine
  + Naročnikove nazore in pričakovanje (pisma, pogodbe)
  + Avtor in odnos do sveta (biografija)
  + Razkriva prikrite pomene (razlaga simbolov)

SINBOL

* Simbol je znak za pojem.
* Je predmet ki manifastira (razodeva) in materializira metaforo ali idejo in pomaga dojeti pomen upodobitve

Poznamo:

* Grafične simbole (števila, črke, geometrijski liki)
* Rastlinske simbole (sadje, cvetje, drevje)
* Živalske simbole
* Simboli v obliki stvari
* Simboli v obliki pojavov (barve)

ATRIBUT

lat. attribuere = dodeliti

Je značilen predmet ali pojav, po katerem prepoznamo določeno osebo.

Na primer:

* Po kroni prepoznamo kralja
* Po grbu prepoznamo plemiča
* Po streli prepoznamo Zevsa
* Po nimbu prepoznamo svetnika
* Po sovi prepoznamo Ateno

PERSONIFIKACIJA

Je s človeško figuro upodobljen pojem ali ideja

Prepoznamo jo po

* Napisu in / ali
* Atributu

npr. lustitia kot ženska s prevezo čez oči in z mečem in tehtnico v rokah

ALEGORIJA

Je upodobitev abstraktne ideje v konkretni obliki.

Je upodobitev, ki za svoje sporočilo uporabi:

* Simbole
* Atribute in
* Personifikacije hkrati

ANALIZIRANJE SLIKE

Rubens: Strahota vojne, 1638, Palazzo Pitti, Firence, olje na platnu, 206x345cm

* Oblikovna razčlenitev
  + Likovni elementi: svetloba (kjaroskuro), barva
  + Likovne oblike: telesa (zelo dinamična, zelo so v gibanju), prostor (neomejen, nedoločen, nekje pač)
  + kompozicija (dinamična (diagonalna))
  + morfološki slog: slikovit
* Vsebinska razčlenitev
  + Ikonografija: na sredini slike je vojak (ima oklep, meč, ščit v levici, čelado na glavi, brado, lahko je rimski ali grški vojak
  + Ikonologija: vojak se je ozrl na žensko, ki ga hoče zadržat ker se hoče boriti

Jan van Eyck: Giovanni Arnolfini s soprogo, 1434, National Gallery, London, olje na lesu (tabelna slika) 82x60cm

* Oblikovna razčlenitev
  + Likovni elementi: svetloba (naravna), barva (živa)
  + Likovne oblike: neznan
  + Kompozicija: Simetrična (umirjena, uravnotežena)
  + morfološki slog: plastičen
* Vsebinska Razčlenitev
  + Ikonografija: neznan
  + Ikonologija: neznan

Poslednja sodba: Tehtanje srca in pozdrav Ozirisu, Huneferjeva knjiga Mrtvih, 1300 p.n.š., 19 dinastija, Tebe, Egipt, British Museum London

MOTIV

Je konkretni predmet, ki je prestavljen o likovnem delu.

Poznamo posredne in neposredne motive

POSREDNI ali LITERARNI MOTIVI

So motivi pri katerih je za razumevanje upodobitve treba poznali literaturo.

Glede na temo ločimo naslednje literarne motive:

1. Biblične
2. Mitološke
3. Zgodovinske
4. Filozofske
5. Znanstvene
6. Leposlovne

NEPOSREDNI MOTIVI

Razumemo jih takoj (brez poznavanja literature), obstajajo pa tudi izjeme

Glede na temo ločimo naslednje neposredne motive:

1. Portret
2. Akt
3. Žanr
4. Tihožitje
5. Krajine
6. Interier

PORTRET

lat. Pomeni protrahere = izvleči

Je upodobitev resnične osebe.

Pogoj za portret je, da je upodobljena oseba prepoznavna

Ločimo več vrst portretov:

* Glede na slog:
  + Realistični
  + Idealizirani
  + Karikirani
* Glede na število oseb:
  + Enojni
  + Dvojni
  + Skupinski
* Glede na kompozicijo:
  + Celo postavni
  + Dopasni
  + Doprsni
  + V profilu
  + V tričetrtinskem zasuku
  + Frontalni
  + Stoječi
  + Sedeči
  + Klečeči
  + Ležeči
* Glede na vsebino:
  + Samostojni
  + Podrejeni
* Glede na namen:
  + Reprezentativni ali predstavitveni
  + Avtoportret
  + Konjeniški portret
  + Preoblečeni portret

AKT

lat. Actus = dejanje

Je upodobitev gole (ali skoraj gole) osebe

Ločimo dve vrsti aktov:

* Realistični akt, ki je študija resničnega telesa
* Idealizirani akt, ki predstavlja idealne proporce neke dobe:
  + Mitološki Akt
  + Herojski Akt

Razvoj Akta:

* Pojavi se v paleolitik kot kultna podoba
  (boginje plodnosti s poudarjenimi atributi)
* V starih visokih civilizacijah je običajen motiv iz vsakdanjega življenja (plesalci, vojščaki, sužnji, prizori kopeli, erotični prizori)
* V grški klasični umetnosti se akt razvije kot samostojna upodobitev, ki časti lepoto telesa (herojski moški akti)

Willendorfska Venera, 23000 p.n.š…, višina 11cm

Lahka prehota s prapori, bojnimi sekirami in polmovimi vejami, relief, Hetčepsutin tempelj, Tebe, Egipt, 1480 p.n.š (Antion Egiption art: Bass Relief armin with)

Apolon Belvederski, 140 (marmorna kopija Leoharensovega bronastega kipa iz 325 p.n.š) muzej Vatikan

Razvoj Akta

* Prvi ženski akt kot samostojna upodobitev se pojavi v helenizmu
* V zgodnjem in visokem srednjem veku je akt zaradi negativnega odnosa do golote nepriljubljen (pojavlja se v točno določenih bibličnih motivih)
* V poznem srednjem veku se odnos do golote spremeni v pozitivnejšega in renesansa obudi antični odnos do golega telesa.

Praksiteles: Afrodita Knidska, 360 p.n.š…, Nacionalni muzej, Rim

Afrodita, pompejanska freska, 1.st.., rimska kopija Kampaspe, ljubice Aleksandra Velikega

Gislebert: Eva, 1135, Muzej Rolin, Autun

Limbourg: Sijajni heraij vojvode Berryjskega, The Anatomical Zodiac Man, 1416, Conde Museum (Gospel du berry)

Giorgione: Speča venera, 1501, Old Masters Picture Gallery, dresden

Cellini: Perzej z meduzino glavo, 1454 – 1554, Loggia del Linzi, Firence

Rembradt: Betsabeja z Davidovim pismom, 1654, Lovre, Pariz

F Goya: Gola Maya, 1800, Prado, Madrid

ŽANR

lat. genus = rod, vrsta

Je upodobitev prizorov iz vsakdanjega življenja ljudi

Vrtna zabava, 626 p.n.š, Severna palača, Ninive, British Museum, London

Alrnanach: Kvartopirci, 17. st., NG Ljubljana

Fragonard: Gugalnica, 1767, Wallace Collection, London

Degas: Albsint, 1876, Muzej, d'Orsay, Paris

TIHOŽITJE

Je upodobitev negibnih predmetov, razpostavljanje v estetsko ali simbolično kompozicijo

Glede na temo, ki določa skupino izbranih predmetov, ločimo različna tihožitja:

* Upodabljanje neživih stvari različno posodje, različni instrumenti, knjige, nakit…