1. **Sztuka i historia sztuki – historia i znaczenie pojęć.**

SZTUKA

Antyczna i średniowieczna definicja sztuki - Wyraz sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu oznaczały tyle, co umiejętność, znajomość ściśle określonych reguł i postępowanie zgodnie z nimi, czyli tyle, co rzemiosło. I w istocie, w poczet sztuk zaliczano, oprócz malarstwa i rzeźby, wiele rzemiosł, jak garncarstwo, czy krawiectwo, ale także np. retorykę, czy strategię. Robienie czegoś bez reguł było przeciwieństwem sztuki, np. we wczesnym okresie Grecy sądzili, że poezja powstaje pod natchnieniem Muz i nie włączali jej w poczet sztuk.

Sztuki "pospolite" i "wyzwolone" - To, co łączy sztuki z rzemiosłem i częścią nauk było dla myślicieli starożytności i średniowiecza daleko bardziej widoczne niż to, co je odróżnia. Nie powstał podział na sztuki rzemieślnicze i artystyczne, dzielono natomiast je ze względu na to, czy angażują tylko umysł, czy też wymagają także wysiłku fizycznego. Te pierwsze nazywano sztukami wyzwolonymi (artes liberales) a ostatnie pospolitymi (artes vulgares), w średniowieczu zaś pospolite przemianowano na mechaniczne. Sztuki wyzwolone były uważane za wiele wyższe niż mechaniczne. Sztuk wyzwolonych wymieniano siedem: gramatyka, retoryka, logika, arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. W średniowieczu sztuki mechaniczne (wśród których była również rzeźba, malarstwo, czy architektura) usiłowano, dla zachowania symetrii sprowadzić również do siedmiu, a że było ich znacznie więcej, wymieniano te uznane za najważniejsze, czyli mające wymiar utylitarny (sztuki nazywane dziś pięknymi nie mieściły się więc na wykazach sztuk).

Renesansowa definicja sztuki - W Odrodzeniu pozycja społeczna artystów rośnie, zaczęli oni dążyć do podniesienia statusu swej profesji i oddzielenia od rzemiosła, toteż aspirują do miana uczonych, podnosząc rzeźbę, architekturę i malarstwo do rangi nauki, tym bardziej, że współgrało to z ich dążeniami, by obliczyć swe dzieła z matematyczną dokładnością. Dopiero później pojawił się sprzeciw wobec tej ścisłej koncepcji, sztuka oddzieliła się także od nauk. Pomimo, że miano świadomość, że sztuki są czymś różnym od nauk i rzemiosł, nie było pomysłu, co łączy to, co dziś nazywamy sztukami pięknymi. Początkowo uważano, że jest to rysunek, i mówiono o sztukach rysunkowych, nie wiedziano jednak, na jakiej podstawie dołączyć do tego muzykę, taniec i teatr. Próbowano wyróżnić też sztuki umysłowe, muzyczne, pamięciowe, obrazowe.

Sztuki piękne W XVII i XVIII wieku - trwały spory na temat nazewnictwa w dziedzinie sztuki. Dopiero w połowie XVIII wieku francuski filozof oświeceniowy, Charles Batteux, wprowadził termin "sztuki piękne" (beaux-arts), zaliczając do nich malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec i teatr. Sztuka począwszy od XIX wieku uniezależnia się od rzemiosła i wiąże ściślej z pojęciem twórczości, oryginalności, indywidualizmu i nowatorstwa. Materią sztuki są dzieła sztuki, a ich autorzy (według idealnego modelu) stają się artystami motywowanymi wewnętrznym przymusem tworzenia, czy też potrzebą wyrażenia uczuć, rozwiązania problemów własnych lub ogólnoludzkich, niedającymi się ograniczyć wyłącznie do funkcji dostarczyciela wrażeń estetycznych.

Współczesne definicje sztuki - Sztuka dzisiejsza, począwszy od dadaizmu i surrealizmu, nie odpowiada już takiej definicji, piękno w procesie estetyzacji rzeczywistości wyszło poza sztukę, a dla niej samej nie jest już nie tylko wartością wyróżniającą, ale nawet nie jest niezbędne. W ciągu swej długiej historii pojęcie sztuka z bardzo szerokiego, o precyzyjnie wytyczonych granicach znacznie zawęziło swój obszar, ale też jego granice wyraźnie się zatarły. W społeczeństwach współczesnych, w dużej części zawłaszczona przez przemysł rozrywkowy, sztuka stała się też w pewnej mierze kolejną gałęzią przemysłu.

Rezygnacja z definicji W XX wieku zaliczono sztukę do grupy pojęć otwartych (termin stworzony przez Ludwiga Wittgensteina), czyli takich, które grupują w sposób luźny przedmioty nie mające wyraźnych cech wspólnych, jedynie coś, co Wittgenstein określił jako "podobieństwo rodzinne" a więc taki, że nie sposób podać dla takiej grupy cech koniecznych i wystarczających. To ujęcie spotkało się z krytyką, ze względu na to, iż na jej mocy w poczet sztuki można było zaliczyć wszystko.

Definicja Alternatywna - Opierająca się na formule alternatywnej "bądź-bądź" Sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, bądź konstruowaniem form, bądź wyrażaniem przeżyć – jeśli wytwór tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania jest zdolny zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać **Nominatywna definicja sztuki** - Cechą łączną dla wszystkich dzieł sztuki ma być intencja, z jaką dzieło zostało powołane do życia. Jeśli twórca wytwarza je z intencją stworzenia dzieła, to dany wytwór dziełem bezwzględnie jest. Koresponduje to z powiedzeniem Donalda Judda, że sztuką jest to, co się za sztukę uważa. Taka definicja z kolei uniemożliwia wartościowanie wytworów, podobnie jak w poprzednim przypadku, wszystko, co autor uzna za sztukę, musi nią zostać, bez względu na poziom, jaki reprezentuje.

Definicja kontekstualna - To czy przedmiot, bądź wydarzenie stanie się dziełem sztuki zależy od tego, czy ogół ludzi sztuki, tzw. Artworld to za sztukę uzna na mocy intersubiektywnych opinii. Ważny tu jest kontekst aktualnego stanu teorii sztuki, a także miejsca i czasu, nie wszystko bowiem jest możliwe w każdym miejscu i czasie. Taki punkt widzenia zdecydowanie oddziela sztukę od wartości estetycznych. Pojęcie sztuki kontekstualnej wprowadził w Polsce Jan Świdziński .

Instytucjonalna definicja sztuki - Ujęcie bardzo podobne do powyższego, tylko, że artworld jest tu rozumiany jako zajmujące się sztuką instytucje społeczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Zaznaczyć trzeba, że tak rozumiany artworld nie posiada ściśle sformalizowanej struktury, uznanie danego przedmiotu za dzieło sztuki nie ma kształtu formalnego, urzędowego nadania. To rozumienie sztuki równie mocno jak poprzednie odrywa sztukę od wartości estetycznych.

HISTORIA SZTUKI

Historia sztuki – nauka humanistyczna, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz piśmiennictwo o sztuce. Klasyczna historia sztuki ogranicza się do zagadnień malarstwa, rzeźby i architektury Europy od paleolitu do współczesności oraz obu Ameryk po 1494 r. Pierwsza katedra historii sztuki powstała w 1813 na uniwersytecie w Getyndze, ale początki piśmiennictwa zajmującego się sztuką sięgają starożytności (Historia naturalna Pliniusza Starszego). Bardzo ważna dla historii sztuki książka powstała w okresie renesansu. Są to Żywoty najsłynniejszych architektów, malarzy i rzeźbiarzy włoskich, od czasów Cimabuego do naszych czasów florenckiego malarza Giorgia Vasariego, wydane po raz pierwszy w 1550 r. we Florencji. Następną przełomową postacią był Johann Joachim Winckelmann, którego historia sztuki starożytnej (Geschichte der Kunst des Altertums, 1764 r.; wyd. polskie ze zmianami Stanisława Kostki Potockiego O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski 1815 r.) na długi czas wpłynęła na widzenie sztuki greckiej i rzymskiej, a także sztuki w ogóle. Początki historii sztuki w Polsce wiążą się z tzw. starożytnictwem (np. publikacje i artykuły Ambrożego Grabowskiego, poświęcone głównie Krakowowi), pracami inwentaryzatorskimi i gromadzeniem materiałów biograficznych. Jednak te pierwsze dzieła teoretyczne i przewodniki, powstające od XVII wieku nie były jeszcze dziełami historii sztuki. Nowoczesna historia sztuki na ziemiach polskich zaczęła się kształtować około 1870 roku. Nauką uniwersytecką stała się pod koniec XIX wieku - w 1882 na Uniwersytecie Jagiellońskim powstała pierwsza Katedra Historii Sztuki w Polsce (obecny Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego), którą objął Marian Sokołowski. Druga katedra została stworzona na Uniwersytecie Lwowskim.

2.**Klasyfikacja i hierarchia dziedzin sztuki i tematów dzieł sztuki.**

Tematy :

Podział malarstwa na kategorie i gatunki dokonał się w XVII w. Hierarchię tematów malarskich stworzyła francuska Królewska Akademia Malarstwa i Rzeźby założona w 1648 r. Najwyżej oceniano „malarstwo historyczne”, do którego zaliczano tematy religijne, literackie, mitologiczne, alegoryczne i stricte historyczne. Dalej następowało malarstwo portretowe, rodzajowe (termin stworzony w XVIII w.) i pejzażowe. Najniżej ceniono martwa naturę, traktując ją jako zwykłe naśladownictwo natury. Ocenianie wartości obrazu na podstawie jego tematyki zarzucono pod koniec XIX w.

Dziedziny :

Dziedziny	Rodzaje	Gatunki
SZTUKI PLASTYCZNEbildende Kunstvisual arts	MALARSTWO	malarstwo historyczne, portret pejzaż...
GRAFIKA	rysunek, frafika warsztatowa...
RZEŹBA	
ARCHITEKTURA	
FOTOGRAFIA	
TKANINA	
SZTUKA UŻYTKOWA	plakat, typografia, design, ubiór...
RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE	złotnictwo, kowalstwo, ceramika...

1. **Pozycja artysty na przestrzeni dziejów :**
2. **Źródła kultury europejskiej – zapożyczenia motywów antycznych :**

Źródła kultury europejskiej tkwią w odległych dla dzisiejszego człowieka czasach. Najstarszym źródłem owej kultury , na którą składa się szereg charakterystycznych czynników jest Biblia . „W sferze religijno - moralnej: przykazania dekalogu stanowią podstawę stosunków międzyludzkich niezależnie od wyznania i światopoglądu, natomiast w sferze kulturowej: Biblia jest natchnieniem myślicieli, artystów i pisarzy, inspiracją dla literatury , rzeźby, malarstwa oraz muzyki. Jest niewyczerpanym skarbcem wzorów osobowych i postaw, fabuł i anegdot, wątków i motywów, symboliki i metaforyki, frazeologii i stylistyki. Nieco później niż Biblia , rozwijały się w Europie dwie kultury: grecka i rzymska, szczególnie w zakresie filozofii , myśli politycznej, prawa, sztuki, literatury i kanonów piękna. Zarówno Biblia , jak i kultura grecko - rzymska, inaczej antyczna, istniały w różnych miejscach i czasie, potem płynęły odrębnymi nurtami obok siebie, by w końcu zgodnie zasilać późniejsze strumienie kultury europejskiej.

Sztuka starożytna grecko - rzymska na długie wieki określiła europejskie kanony piękna . Uznano ją za wzór doskonały - klasyczny. Dlatego terminem „klasycyzm" określa się nie tylko twórczość antyczną, ale i wszystkie późniejsze prądy artystyczne oparte na jej wzorach. Do końca XVIII w trwały kanony piękna wykształcone w kulturze greckiej i rzymskiej. (...) Kiedy myślimy o sztuce starożytnej, przed oczyma pojawiają się nam wspaniałe świątynie starogreckie lub rzeźby bogów i ludzi, które między sobą sie w ogóle nie różnią: pełne harmonii i piękna, proporcjonalne i wyraziste są wszystkie wyrzeźbione postaci bogów i ludzi".

1. rzeźba

- „Wenus z Milo"

- „Sokrates"

- „Homer"

- „Atena, Herkules i Atlas"

- „Nike"

- „Platon"

- „Apollo Belwederski"

- „Dyskobol"

1. malarstwo

- „Apollo i muza"

- „Herakles"

- „Arystoteles"

- „Sąd Parysa"

- „Muza grająca na lirze"

1. **Pojęcia dotyczące sztuki antycznej**

Herma - architektoniczny element dekoracyjny w formie czworokątnego słupka zwężającego się do dołu, górą zakończonego popiersiem lub rzeźbą głowy.

Kuros – typ posągu w sztuce starożytnej Grecji, przedstawiający stojącego, nagiego młodego mężczyznę z falistymi włosami i zagadkowym uśmiechem (archaiczny uśmiech), z rękoma zawsze opuszczonymi wzdłuż ciała i lewą nogą wysuniętą lekko do przodu. Ten typ posągu był charakterystyczny dla drobnej i monumentalnej sztuki greckiej okresu archaicznego (około 640-430 p.n.e.).

Kora –

Kontrapost-w sztukach plastycznych sposób ustawienia postaci tak, iż cały ciężar jej ciała opiera się na jednej nodze, podczas gdy druga jest odciążona i lekko wspiera się na ziemi. Ten układ nóg równoważony jest przez wygięcie tułowia i rąk - barki są pochylone przeciwnie w stosunku do bioder, co w połączeniu z pochyleniem głowy sprawia, że kręgosłup postaci tworzy kształt litery "S". Jedna z rąk zwykle jest spuszczona, a druga coś dzierży.

Weryzm – kierunek w twórczości artystycznej, głównie włoskiej, ostatniego ćwierćwiecza XIX w., będący odmianą naturalizmu. Głosił estetykę skrajnie mimetyczną, postulował wierne odtwarzanie rzeczywistości, prawdę, realizm, interesował się współczesnymi problemami społecznymi, przede wszystkim życiem wsi, krytykował ówczesne stosunki społeczne i sztukę symboliczną.

Styl Czarnofigurowy – stosowany w starożytnej Grecji sposób zdobienia naczyń ceramicznych. Technika ta polegała na użyciu firnisu. Artysta malował nim postaci i przedmioty, które po wypalaniu nabierały czarnego koloru, a reszta naczynia – czerwonego. Styl ten powstał najprawdopodobniej w Koryncie w VII/VI wieku p.n.e. Cechy: użycie dwóch barw: czarnej i czerwonej; skromne dekoracje; przejrzysta kompozycja (na czerwonym tle widnieją czarne sylwetki); zdobienia przedstawiające bogów i herosów, sceny mityczne i biesiadne.

Styl Czerwonofigurowy - sposób malowania naczyń w starożytnej Grecji. Wszedł w życie około 530 roku p.n.e. Polegał na delikatnym wyskrobaniu żądanej sceny lub postaci na wcześniej wymalowanym firnisem i wypalonym naczyniu. Zastosowanie tej techniki wiąże się z twórczością malarza Andokidesa, ucznia Eksekiasa. W odróżnieniu od stylu czarnofigurowego umożliwiał bardziej szczegółowe oddawanie detali. Dzięki odpowiedniemu wypalaniu uzyskiwano czerwone postaci na czarnym tle. Technika ta była łatwiejsza i dawała lepsze efekty artystyczne niż styl czarnofigurowy. Przy jej wykorzystaniu powstały największe dzieła malarstwa wazowego.

1. **Sztuka średniowiecza – dziedzictwo antyku i innowacje.**

Jakkolwiek ustalenie dokładnych ram czasowych średniowiecza jako formacji cywilizacyjnej jest trudne (a właściwie niemożliwe), to ustalenie czasu narodzin sztuki średniowiecznej nie przedstawia żadnego problemu. Nie istnieje bowiem coś takiego, jak sztuka antyczno-średniowieczna i w sztuce antyku nie ma żadnych zapowiedzi sztuki średniowiecza. Proto-średniowiecza nie było, bo być nie mogło. Wynika to z istoty sztuki średniowiecznej. Cała kultura średniowiecza związana jest z narodzinami i rozwojem chrześcijaństwa, rozumianego nie tyle jako nowa, monoteistyczna religia (oczywiście to też), ale jako rewolucyjnie nowe, uniwersalne spoiwo społeczności. Po raz pierwszy w historii ludzkości pojawiło się kryterium przynależności do wspólnoty, niezależne od urodzenia, rasy, przynależności etnicznej i stanu majątkowego, a więc czynników najczęściej od człowieka niezależnych. Tym kryterium był świadomy i dobrowolny (a w początkach chrześcijaństwa często heroiczny) wybór pewnego systemu wartości. To, że chrześcijańska sztuka w początkach średniowiecza korzystała (w niewielkim stopniu) z formalnego dorobku antyku jest jednym z jej pozornych paradoksów. Paradoksy te łatwiej zrozumieć, jeśli porówna się pochodzące mniej więcej z tego samego okresu rzymskie sarkofagi. W pierwszym rzędzie przedstawione są fragmenty sarkofagów "antycznych", czyli nawiązujących wprost formalnie i tematycznie do tradycji starożytności, w rzędzie drugim sarkofagi wczesnochrześcijańskie. To, że przez długi okres w sztuce średniowiecznej przewijały się formalne elementy antyku ma konkretne przyczyny. Chrześcijaństwo ani w średniowieczu ani w późniejszych epokach nie stworzyło własnej doktryny estetycznej, ponieważ nie zajmowało się porządkami architektonicznymi, ale nowym porządkiem wszechświata. Wybór chrześcijaństwa jako postawy duchowej w niczym nie zmieniał doczesnych form życia mieszkańca Cesarstwa Rzymskiego, jego obyczajowości, funkcji w życiu publicznym czy upodobań artystycznych, ale w zdecydowany sposób wyłączał go z tradycji antyku. Wypracowanie własnego języka formalnego opóźniał rodowód chrześcijaństwa. Wywodzący się z tradycji judaistycznej zakaz tworzenia obrazów Boga opierał się na przekonaniu, że każde indywidualne obrazowanie z powodu swojej niedoskonałości musi prowadzić do zubożenia istoty boskości i tworzenia ubóstwianych idoli. Dlatego niemal do V wieku w sztuce średniowiecznej nie ma wyobrażeń Chrystusa, a wyłącznie alegoryczne przedstawienia dobrego pasterza. Jedynym prawdziwie antycznym elementem w sztuce chrześcijańskiego średniowiecza jest właśnie zamiłowanie do realistycznego obrazowania, zastosowanego do pojęć abstrakcyjnych i zjawisk niematerialnych (którego nie podjął np. islam). Nie pojawiło się ono ani znikąd ani nagle. Trzeba pamiętać, że w pierwszych wiekach średniowiecza chrześcijaństwo dopiero formowało się i nie istniała wielowiekowa, chrześcijańska tradycja w dzisiejszym rozumieniu. Liczebność chrześcijan zwiększała się nie tyle w wyniku przyrostu naturalnego i wychowywania w nowej wierze kolejnych pokoleń, ale w wyniku konwersji dorosłych ludzi, dojrzewających w tradycji antyku, mających uformowaną mentalność i ustabilizowaną pozycję materialną i społeczną (ostatnia fala prześladowań chrześcijan dotknęła przede wszystkim członków cesarskiego dworu). Ci ludzie wyrastali w otoczeniu dzieł antycznej sztuki "pogańskiej" i gdy w ich duchowym życiu nastąpił przełom, radykalnie zmieniła się tematyka dzieł, a przede wszystkim ich symbolika. Zapewne trudno nam dziś zrozumieć, jak radykalną zmianę wprowadziło w sztuce średniowiecze - w dziełach antyku znajdziemy bez trudu puchar wina, chleb, rybę na talerzu, gołębicę, baranki i nawet dobrych pasterzy. W średniowieczu te same przedmioty stały się symbolami, a najbardziej nawet nieporadne dzieło sztuki zaczynało "kipieć" znaczeniami. Ta rewolucja ikonograficzna była radykalna i nastąpiła zapewne pod koniec I wieku (brak zachowanych starszych dzieł sztuki wczesnochrześcijańskiej). Nie ma znaczenia, czy miała charakter masowy (zapewne nie miała, bo na legalizację nowa religia musiała czekać jeszcze dwa wieki). Od tego czasu historia sztuki miała już dwa odrębne nurty - w dalszym ciągu wspaniałą, ale chylącą się ku nieuchronnemu upadkowi sztukę antyczną i bardzo jeszcze chropawą, ale coraz bardziej fascynującą sztukę wczesnochrześcijańską, która za tysiąc lat miała stworzyć gotyckie katedry, ale od samego początku mieściła całą istotę średniowiecza.

7.**Cechy stylu romańskiego, gotyckiego – przykłady reprezentatywnych dzieł z prezentacji multimedialnej.**

SZTUKA ROMAŃSKA powstająca w XI i XII wieku i stanowiąca, dzięki międzynarodowemu zasięgowi ruchu monastycznego, pierwszy skodyfikowany styl chrześcijańskiej Europy. Obejmuje ona kontynentalną architekturę klasztorną benedyktynów (Cluny), angielski Norman Style, a także związany z nim styl romanizmu sycylijskiego. Sztuka ta wyrosła na bazie antyku oraz doświadczeń sztuki karolińskiej i ottońskiej, także bizantyńskiej. Romanizm związany był przede wszystkim z Kościołem i stąd obecny był przede wszystkim w sztuce sakralnej. Architektura romańska rozwijała się od X do XIII wieku w nowo powstających krajach Europy. Termin "romańska" został wprowadzony dopiero w XIX wieku, najpierw w filologii dla określenia grupy języków wywodzących się z łaciny, później dla sztuki i architektury powstałej po ponownym zainteresowaniu się sztuką starożytnego Rzymu. Okres trwania architektury romańskiej jest umowny i przyjmowany różnie w poszczególnych państwach. Najtrudniej jest określić moment przejścia od architektury wczesnego chrześcijaństwa do romańskiej we Włoszech. Przyjmuje się, że pod tym względem Francja i Niemcy wyprzedziły Włochy. Tak samo mało precyzyjnie określa się moment zakończenia epoki romańskiej. Najwcześniej, bo już w połowie XII wieku, od tego stylu odeszli budowniczowie we Francji, w innych krajach Europy okres romański trwał jeszcze przez prawie cały wiek. Na ziemiach polskich pojedyncze rotundy romańskie powstały jeszcze w pierwszej połowie XIV w. (w Stroni k. Oleśnicy oraz w Grzegorzowicach w woj. świętokrzyskim). Po przekroczeniu 1000 roku, który wydawał się ludziom żyjącym na przełomie wieków momentem szczególnym, rozpoczęto na szeroką skalę wznoszenie nowych kościołów. Budownictwo sakralne odegrało największą rolę w kształtowaniu się nowego stylu architektonicznego, nazwanego stylem romańskim. Kościoły były wtedy ośrodkami kultu oraz spełniały funkcję obronną, dając schronienie podczas oblężeń. Użycie kamienia, jako budulca i obronny charakter budowli, wpływały na kompozycję brył architektonicznych. Kościół romański to budynek złożony z prostych brył (prostopadłościanów, walców, ostrosłupów) o surowym, ciężkim i monumentalnym charakterze. Grube mury i wąskie otwory okienne i drzwiowe, masywne wieże, podkreślają obronność założeń. Rzeźba i malarstwo są podporządkowane architekturze. Ponowne zainteresowanie się architekturą klasyczną i znaczny rozwój sztuki budowlanej, pozwoliły na powstanie wielu monumentalnych dzieł. Nie powielano jednak wzorów antycznych. Na kształtowanie się architektury romańskiej, oprócz architektury starożytnego Rzymu znaczny wpływ wywarła architektura wczesnego chrześcijaństwa i architektura przedromańska, a zwłaszcza sztuka okresu karolińskiego. Zasięg architektury romańskiej przekroczył granice Cesarstwa Zachodniego, obejmując także Europę Środkowo-Wschodnią i Skandynawię. Jej wzorce wraz z krucjatami dotarły także do Syrii i Palestyny. W okresie romańskim po raz pierwszy od czasów starożytnych ukształtował się w miarę jednolity styl, obejmujący swoim wpływem tak duży obszar.

SZTUKA GOTYCKA powstająca od połowy XII wieku, obejmująca architekturę, rzeźbę i po raz pierwszy malarstwo jako samodzielny, niezależny od architektury gatunek sztuki i mająca wiele odmian regionalnych, od kwiecistego gotyku hiszpańskiego po niemiecki gotyk ceglany. W gotyku budowle odznaczały się dużą lekkością w stosunku do budowli romańskich. Miały one wiele okien, wypełnianych zazwyczaj witrażami, strzeliste wieże, bogato zdobione portale. Cechami charakterystycznymi dla architektury gotyckiej jest stosowanie łuku ostrego, sklepienia krzyżowo-żebrowego i systemu łuków przyporowych, odciążających ściany budowli. Lekkości dodawały sterczyny - wieńczące wieżyczki. Wnętrza kościołów zdobiły często freski, przedstawiające sceny biblijne. Kościoły były zazwyczaj budowane na planie wydłużonym, o przekroju bazylikowym lub hali. (3 nawowe, z jedną nawą główną i dwiema bocznymi, bądź 5 nawowe z 4 nawami bocznymi). Spotyka się też inne układy - kościoły salowe, pseudobazyliki, a nawet kościoły o układzie centralnym.

Rzeźba gotycka narodziła się jako rzeźba architektoniczna w połowie XII wieku w regionie Île-de-France, gdy opat Suger zbudował bazylikę w St.-Denis (ok. 1140), uważana za pierwszą gotycką budowlę, i wkrótce potem w katedrze w Chartres (ok. 1145). Wcześniej nie istniała w Île-de-France tradycja rzeźbiarska, tak więc rzeźbiarze byli sprowadzani z Burgundii. Byli oni twórcami figur służących jako kolumny w zachodnim (tzw. Królewskim) portalu katedry w Chartres, które zrewolucjonizowały rzeźbę. Był to całkowicie nowy wynalazek, który jednocześnie posłużył jako model dla przyszłych pokoleń rzeźbiarzy. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wzorem dla portalu w Chartres był wcześniejszy, zniszczony w czasie XVIII i XIX wieku, portal zachodni kościoła opackiego w St. Denis. Z Francji nowy styl promieniował na Europę. W Niemczech od roku 1225 tworzono wystrój rzeźbiarski katedry w Bambergu, największy zespół rzeźby gotyckiej XIII w., z kulminacją w 1240 r., gdy powstał Jeździec bamberski, pierwszy pomnik konny w sztuce zachodniej od VI wieku. W Anglii rzeźba była raczej ograniczona do rzeźby nagrobkowej i dekoracji niefiguralnych, co częściowo było spowodowane niechęcią cystersów do bogatej dekoracji figuralnej. We Włoszech wciąż były żywe wpływy antyczne, ale gotyk został tam wprowadzony wraz z powstaniem ambon w Pizie (1269) i Sienie. Późnymi arcydziełami włoskiej rzeźby gotyckiej są groby rodziny Scaligeri w Weronie (XIV w.). Styl rzeźby gotyckiej ewoluował. Początkowo postacie były sztywne i wydłużone, częściowo jeszcze pod wpływem tradycji romańskiej, w końcu XII i początku XIII w. zyskały na przestrzenności i realizmie. Wpływy rzeźby antycznej Grecji i Rzymu były widoczne w traktowaniu szat, ekspresji twarzy i pozie.

Rozwija się wówczas malarstwo o ostrym, wyrazistym rysunku. Artyści śmiało wydłużają postaci, dbając przede wszystkim o ich siłę wyrazu - ekspresję. Wyobraźnia późnogotyckich artystów jest często okrutna. Z upodobaniem prezentują oni sceny męki i tortur, okaleczone i zdeformowane cierpieniem ciała Zbawiciela i świętych ludzi.

1. Pojęcia z prezentacji multimedialnej : maswerk, sterczyna, wimperga, pinakiel, rybi pęcherz, pieta, „piękna madonna”, grupa ukrzyżowania, opłakiwanie, sacra conversazione, ecce homo, cyborium, sakramentarium, perizonium, krucyfiks mistyczny, św. Anna Samotrzeć

Maswerk : dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna, przeźrocza, rozety, itp. Występuje także jako dekoracja ścian, murów, wimperg, blend. Taki element jest nazywany ślepym maswerkiem.

Sterczyna / Pinakiel: w architekturze gotyckiej i neogotyckiej pionowy element dekoracyjny w postaci smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem, którego krawędzie często dekorowane są żabkami i często zwieńczonej kwiatonem. Pinakiel, obok swojej dekoracyjnej roli, pełnił też funkcję dociążającą przyporę.

Wimperga : dekoracyjne wykończenie w kształcie wysokiego trójkąta, wieńczące szczyt portalu albo ostrołuk okna charakterystyczne w architekturze gotyckiej oraz stosowane w zdobnictwie neogotyckim. Wykonany z kamienia lub cegły. Pole trójkąta rzeźbione ślepym lub ażurowym maswerkiem lub gładkie. Krawędzie zdobione motywami dekoracyjnymi w kształcie zwiniętego liścia, czołgankami inaczej zwanymi żabkami. Zwieńczony kwiatonem albo krzyżem.

Rybi pęcherz : w architekturze, asymetryczny motyw dekoracyjny o kształcie przypominającym pęcherz pławny ryby. W okresie późnego gotyku stosowany najczęściej w płaskorzeźbach i jako maswerk w otworach okiennych.

Pieta : w sztukach plastycznych przedstawienie Matki Boskiej trzymającej na kolanach martwego Jezusa Chrystusa. Pierwsze przedstawienia tego typu, najczęściej rzeźbione, pojawiły się w Niemczech w I połowie XIV wieku. Następnie w okresie późnego gotyku nastąpiło upowszechnienie się tego wizerunku w całej Europie, a wkrótce stał się on jednym z najczęstszych przedstawień dewocyjnych. Powstały różne odmiany, m.in. Pietà corpusculum (z Chrystusem jako dzieckiem), Pietà anielska z aniołami towarzyszącymi Matce Boskiej.

„Piękna Madonna” : typ rzeźby, przedstawiającej stojącą Maryję z Dzieciątkiem na ręku, występujący w sztuce gotyckiej około roku 1400 w ramach tzw. stylu pięknego.

Grupa Ukrzyżowania : w sztukach plastycznych przedstawienie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, w asyście postaci biblijnych zgromadzonych pod krzyżem. Rdzeniem tego typu ikonograficznego stanowi krucyfiks i Marii i Jana Ewangelisty, stojących pod krzyżem. W tego typu przedstawieniach często towarzyszy Jezusowi opłakująca pod krzyżem Maria Magdalena.

Opłakiwanie : Temat opłakiwania zmarłego Chrystusa zaczerpnięty z Nowego Testamentu był kolejnym po motywie zdjęcia z krzyża najczęściej przedstawianym epizodem z życia i męczeńskiej śmierci Chrystusa. Według przyjętej wersji wokół ciała zmarłego pozostało siedem osób – Jan Ewangelista, Józef z Arymatei, Nikodem, Maria Magdalena oraz Maria z Nazaretu (matka Jezusa) i jej dwie siostry: Maria Kleofasowa i Maria Salome. Artyści przedstawiający scenę umieszczali na niej różną liczbę postaci. Najczęściej przedstawiano opłakujące Chrystusa kobiety lub Matkę Boską z Janem.

Sacra Conversaztione : w nauce o ikonografii chrześcijańskiej wtórnie powstała nazwa tematu obrazów przedstawiających stojącą lub tronującą Matkę Bożą z Dzieciątkiem Jezus w otoczeniu postaci świętych. Pojawił się w sztuce włoskiej XIV wieku jako hierarchiczna kompozycja reprezentacyjna w której Matka Boża zajmuje centralne miejsce, a po jej bokach stoją symetrycznie ustawieni święci.

Ecce Homo : motyw w sztuce chrześcijańskiej przedstawiający ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej. Słowa oto Człowiek miał wypowiedzieć Piłat ukazujący Chrystusa ludowi żydowskiemu.

Cyborium : ażurowa obudowa ołtarza w kościele chrześcijańskim, składająca się zazwyczaj z czterech kolumn podtrzymujących baldachim w formie kopuły, ostrosłupa lub innej bardziej złożonej.

Sakramentarium : specjalne pomieszczenie na Najświętszy Sakrament, pełniące podobną rolę co tabernakulum. Upowszechniło się w średniowieczu, a zwłaszcza w okresie gotyku.

Perizonium : drapowana opaska bioder ukrzyżowanego Chrystusa; w ikonografii często przyjmująca rozmaite formy. W poszczególnych okresach sztuki perizonium jest odmiennie przedstawiane: w sztuce romańskiej w formie sztywnych pionowych fałd, wiązane z przodu, w gotyku fantazyjnie drapowane i krótsze, często z węzłem przesuniętym na bok, od XVII w. najczęściej podtrzymywane sznurem, wąskie.

Krucyfiks mistyczny : w sztukach plastycznych wizerunek Jezusa na krzyżu mający związek z chrześcijańską mistyką, służący do rozmaitych praktyk dewocyjnych: modlitwy, kontemplacji, medytacji etc. Tego typu krucyfiksy różnią się przedstawień reprezentacyjnych i narracyjnych (historycznych) i zazwyczaj są samodzielnymi dziełami.

Św. Anna Samotrzeć (Samotrzecia) : w ikonografii chrześcijańskiej przedstawienie św. Anny z Matką Bożą i małym Jezusem, które stało się tematem dzieł sztuki.

1. Początki sztuki gotyckiej na Pomorzu i w Gdańsku : Architektura gotycka w Polsce opiera się na budownictwie ceglanym. Zastosowanie tego materiału nie pozwalało na budowę kościołów o strzelistych sylwetkach, rozczłonkowanych elewacjach. Ściany pełnią rolę konstrukcyjną, wzmocnione skarpami, wraz z masywnymi filarami, podtrzymują sklepienia. Umieszczane w ścianach okna mają znacznie mniejsze wymiary. Bryła pozbawiona dekoracji rzeźbiarskiej zdobiona jest blendami, których jasny zazwyczaj kolor odcina się od czerwieni muru. To zestawienie kolorystyczne wykorzystywano także do dekoracji sklepień pozostawiając ceglane żebra na tle tynkowanej powierzchni podniebienia. Do zdobienia elewacji używano także cegły glazurowanej. Kościoły halowe zdobiono ażurowymi szczytami, często o skomplikowanym wzorze, zwieńczonymi zazwyczaj sterczynami. W Polsce, w okresie gotyku, ukształtowały się jego odmiany regionalne.

Gotyk pomorski. Ceglane kościoły Pomorza to przede wszystkim hale z potężnymi wieżami zazwyczaj usytuowanymi w osi głównej. Znacznie rzadziej spotyka się bazyliki.

 Architektura świecka : Zamki Od XIII wieku zaczęto modernizować także siedziby królewskie i książęce poszerzając program funkcjonalny budowli istniejących (np. zamek na Wawelu, Legnica) oraz budując zamki, które początkowo można było zbudować jedynie za zgodą władcy. Z tego powodu najstarsze zamki miały charakter budowli państwowych. Początkowo, w XIII wieku, charakterystyczne dla zamków elementy umieszczono w obrębie funkcjonujących grodów drewniano-ziemnych, w związku z czym pierwsze zamki miały kształt nieregularny (np. w Opolu). Po połowie XIII wieku zarzucono także budowę palatiów, które należy łączyć raczej z wcześniejszą epoką. Kształt regularny zamków rozpowszechnił się na terenie Królestwa Polskiego w czasach panowania Kazimierza Wielkiego i budowano je w takim kształcie nawet w miejscach wcześniejszych grodów (Rawa, Łęczyca, Koło). Zamki budowały także zakony np. Joannici (Stare Drawsko, Łagów, Swobnica, Pęzino) oraz Krzyżacy, na terenie państwa utworzonego przez nich w Prusach (Malbork, Radzyń Chełmiński, Niedzica) oraz biskupi (Sławków, Lipowiec). W zamkach budowano też wieże ostatecznej obrony (określane jako stołp) oraz wieże mieszkalne (donżon). Najlepiej zachowane gotyckie zamki to: w Polsce południowej, m.in. w Chęcinach, Czorsztynie, Niedzicy, Ojcowie, Bobolicach, Kazimierzu Dolnym, Będzinie, Lipowcu, Ogrodzieńcu. w Polski północnej: zbudowane przez zakon krzyżacki w: Malborku, Nidzicy, Golubiu, Gniewie, Radzyniu Chełmińskim; lub na ich warowniach wzorowane (najczęściej budowane w dobrach biskupich) w Kwidzynie, Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Reszlu. zamki na Mazowszu: Zamek w Ciechanowie, Czersku, Liwie. zamki w Wielkopolsce: Zamek w Kole, Sierakowie, Szamotułach, Gołańczy.

 Ratusze : Centralnym miejscem był duży rynek, na którym budowano symbol władzy miejskiej i główną strażnicę – ratusz z wysoką wieżą. Wokół ratusza skupiały się inne budynki związane z funkcją organizmu miejskiego – sukiennice, budynek wagi miejskiej, kramy kupieckie i pręgierz. Przykładem nieprzekształconego później ratusza w stylu gotyckim jest Ratusz we Wrocławiu, Ratusz Staromiejski w Toruniu, Ratusz w Chojnie, Gdańsku, Szczecinie.

Kamienice miejskie : Istniejące grody usamodzielniały się otrzymując nowe prawa lokacyjne (najczęściej na prawie magdeburskim). Obszar miast dzielono siatką zazwyczaj prostopadłych ulic na działki tworząc układ szachownicy. Budynki mieszkalne, w wyższych partiach nadal budowano z drewna lub w technice muru pruskiego. W celu utrudnienia przenoszenia się ognia podczas pożaru, często podwyższano ściany na granicy dwóch sąsiednich działek a dwuspadowy dach otrzymuje połacie skierowane do środka. Fasady domów wieńczono schodkowymi lub trójkątnymi szczytami. Domy bogatych mieszczan czasem otrzymywały bogatszy wystrój w postaci wymurowanych laskowań na tle białych blend. Częściej była to polichromia naśladująca wątek muru, maswerki i wimpergi. Przykładem kamienicy w stylu gotyckim jest Dom Kopernika w Toruniu, Dom Długosza w Sandomierzu, Najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius, kamienica przy ul. Łaziennej 22 w Toruniu.

Mury i bramy miejskie : Miasto otaczały mury obronne, czasem w miejscu wcześniejszych wałów i inwestycje takie prowadzono przez wiele lat, dokonując częstych modernizacji. Starsze umocnienia często podwyższano, a proste ich zwieńczenia blankami zastępowano nowocześniejszymi machikułami. Ciąg murów obronnych często przerywały otwarte od strony miasta baszty, rozmieszczone w odległości strzału tj. około 40-60 m. Miasta czasem otrzymywały nowy, drugi pas murów obronnych (np. Wrocław, Toruń), a nawet trzeci (np. Toruń). Najstarsze mury obronne na ziemiach polskich znajdują się w Toruniu: najwcześniejszy odcinek przy ul. Pod Krzywą Wieżą datowany na lata 1246-1262. Prowadzące do miast często ozdobne bramy poprzedzano w okresie późnogotyckim barbakanami połączonymi z nimi szyją. Pierwsza taka forma obronna na ziemiach polskich powstała w Toruniu - barbakan Starotoruński z 1426 r. Do dzisiejszych czasów zachowały się fragmenty murów obronnych, z których najczęściej zachowały się bramy, np. w Szydłowie, Sandomierzu, Krakowie z Bramą Floriańską i barbakanem. Znaczne części murów zachowały się w Stargardzie, Prabutach, Pyrzycach, Byczynie, Toruniu. W Chełmnie i Paczkowie mury miejskie zachowane są prawie w całości.

10.Gotyk w gdańskiej rzeźbie i malarstwie

11. Sąd Ostateczny Hansa Memlinga – ikonografia, kompozycja, specyfika uwarunkowań artystycznych, wpływ na technikę i ikonografię malarstwa gdańskiego końca XV wieku.

12. Źródła kultury i estetyki renesansu.

13. Główne ośrodki kultury dojrzałego renesansu.

14. Twórczość najważniejszych artystów i teoretyków odrodzenia włoskiego (Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Sandro Botticelli, Lorenzo Ghiberti, Donatello, Rafael Santi, Giorgione, Tycjan, Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto).

15. Prądy estetyczne XVI wieku – pokolenie manierystów (Cellini, Giambologna, Bronzino, Parmigianino, El Greco).

16. Pojęcie manieryzmu : terribilita, figura serpentinata, horror vacui

17. Odrodzenie poza Alpami (Szkoła z Fontainebleau, renesans niemiecki : Cranach, Grunewald, Durer, Holbeinowie; sztuka niderlandzka : Pieter Breugel, Hieronymus Bosch).

18. Artyści włoscy w Polsce (mecenat Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta