Kunst algemeen SE1

Hoofdstuk 8 Cultuur van het modernisme

Inleiding

De eerste helft van de 20e eeuw de periode 1900-1945 staat in het teken van twee wereldoorlogen.

In het hoofdstuk beschreven we de belangrijkste ontwikkelingen in de kunst aan de hand van vijf thema’s: expressie, oorlog, techniek, abstractie en utopie.

1914-1918 Eerste Wereldoorlog

1939-1945 tweede Wereldoorlog

Context (= wereldgeschiedenis):

* twee wereldoorlogen, massale vernietiging
* toenemende industrialisering
* technologische vernieuwingen

De functie van kunst wordt heel anders in deze periode, het gaat niet meer alleen over het uiterlijk maar ook over de gevoelens.

Kunstenaar zetten zich af tegen de oude tradities en experimenteren met nieuwe vormen van kunst.

§8.1 expressie

Kunstenaars

weergeven van de zichtbare werkelijkheid 🡪 Expressie van het innerlijk

Freud – Die Traumdeutung

De Weense psychiaters Sigmund Freud beschrijft rond 1900 dat een mens zich niet alleen op leiden door zijn verstand, maar onbewust wordt aangestuurd door zijn berichten, zoals seksualiteit en agressie. Een mens laat zich niet alleen leiden door zijn verstand, maar ook door onbewuste in de vorm van driften. Deze driften komen vooral voor in dromen. Deze wereld zonder controle boeit de kunstenaars.

Erwartung (1909)

Is een goed voorbeeld van een expressie kunstwerk. Muziek klinkt verwarrend, nerveus en misschien alle kant op als een uitbarsting van emoties.

Vormgeving:

* compositie heeft geen gangbare op bouw
* melodie is moeilijk te herkennen
* voortdurend tempowisselingen
* atonale muziek

Kenmerken expressionisme:

* directe en rechtstreekse uitdrukking geven aan emoties en gevoelens.
* Afstand nemen van bestaande regels en voorschriften die gelden in de (westerse) kunst.
* Belangstelling voor het ‘ongecultiveerde’ of primitieve.
* Toepassen van heftig contrast.

In de kunsten

weg met de regels in de kunst zoals perspectief, toonladders of ballettechnieken. Zo ontstaat er meer expressie en een eigen stijl.

Begrippen uitleg

atonaal = het ontbreken van en toon centrum, niet in een bepaalde toon soort gecomponeerd. twaalftoonsysteem = een compositie techniek die uitgaat van een toon reeks, opgebouwd uit twaalf chromatische tonen binnen het octaaf, waarbij alle tonen gelijkwaardig zijn.

Tooncentrum = als er één toon is die als oriëntatiepunt van het hele muzikale verloopt dient en waarop de muziek tot rust komt: de grondtoon of de tonica.

Harmonieleer = het onderdeel binnen de muziektheorie dat zich bezighoudt met akkoorden en een samenhang binnen de muziek.

Crescendo = een muziekterm voor de dynamiek notatie die aangeeft dat in een gegeven passage geleidelijk de toon versterkt moet worden.

* Kunstenaars raken geïnteresseerd in volkskunst uit verre landen. Deze volkskunst wordt ‘primitieve kunst’ genoemd.
* Context: reizen worden eenvoudiger en er worden musea geopend.

Hoekig

Het impressionisme uit de 19e eeuw richt zich op de registratie van wat je ziet of wat je hoort. In het expressionisme gaat het juist om het naar buiten brengen van innerlijke gevoelens en emoties. Na nadruk ligt op het individu, het persoonlijke. Het expressionisme is dus een stroming voor eigenzinnige individuen.

Jazz

Rond 1900 ontstaat in New Orleans de jazzmuziek uit een mix van muzikale cultuur:

* work songs van de katoenvelden
* spirituele liederen uit de kerk diensten
* Blues van het platteland
* ragtime uit de cafés
* Marsmuziek
* Europese klassieke muziek

Algemene kenmerken jazz:

* Energieke (dans) muziek
* Vrije rol voor de muzikanten bijvoorbeeld door toestaan van improvisatie.
* De wisselende solo’s.
* Blaasinstrumenten (trompet, klarinet) spelen in de jazz en prominente rol dan in andere muziekstijlen.

Surrealisme

Psychoanalyse: De analyse van dromen en het onbewuste, het bestuderen van de werkelijke drijfveren van ons denken en handelen.

* Freud is voor de surrealisten een inspiratiebron: dromen gaan boven de werkelijkheid.
* De surrealisten vinden dit veel interessanter dan de zichtbare werkelijkheid

Kenmerken surrealisme:

-werkwijze waarbij de kunstenaar fantasie de vrije loop laat.

Schilderen van droombeelden of schilderen vanuit droomtoestand.

De wereld van dromen en/of fantasie (surrealiteit) wordt op bedrieglijk echt een wijze verbeeld.

§8.2 oorlog

Context: wereldoorlog 1 -Nederland is neutraal. Dadaïsme en futurisme ontstaat. Wereldoorlog 2 – Veel kunstenaars vluchten naar New York, dit wordt na 1945 de hoofdstad van de moderne kunst.

Futurisme:

* Verheerlijken de oorlog, zien het als een noodzakelijke ‘grote schoonmaak’.
* Aanbidden machines en moderne technologie.

Interbellum

= periode tussen eerste en Tweede Wereldoorlog.

Na 1918 is Europa in verwarring. Hoe nu verder? Sommige geloven nergens meer in (= nihilisme), andere zijn idealistisch en willen werken aan een betere wereld.

Economisch herstel mislukt en leidt tot een economische crisis. Gevolg is opkomst van het van het fascisme.

Dadaïsme

Kunstenaars willen ontsnappen van de oorlog en treffen elkaar in Zwitserland in theaters, bars en cafés.

Volgens hem is de oorlog het bewijs dat de gevestigde orde heeft gefaald op politiek en sociaal gebied.

Daar is de experimenteren met taal, toneel en muziek. Hun werk kun je het beste omschrijven als ‘anti-kunst’, omdat ze zich afzetten tegen de samenleving en gevestigd de kunstwereld van voor de oorlog. Ze maken gebruik van humor, toeval, bluf en ironie.

Entartet

= verdorven kunst

Tegen:

* Expressionistische en kubistische schilderijen
* Jazzmuziek
* Atonale muziek
* Alle muziek van Joodse componisten

Voor:

* Moderne media zoals radio en film
* Volksmuziek en volksdansen

Swingjugend

Jongeren die de volksmuziek niets vinden gaan illegaal dansen op jazzmuziek = eigen subcultuur.

Gedrag en uiterlijk is anti-Duits:

* Eigen taaltje met veel Engelse woorden
* Jongens hebben lang haar
* Meisjes gebruiken make-up

Swingjugend groeit uit tot een politiek statement: een protest tegen de oorlog.

§8.3 techniek

Context: machinetijdperk

Technologische ontwikkelingen:

* snellere treinen
* Eerste vlucht over de oceaan
* grootste passagiersschip
* uitvinding van de microfoon
* techniek te behoeven van massamedia

Massaproductie:

* losse onderdelen worden aan de lopende band samengevoegd
* meer dan de helft van de Amerikanen heeft een auto.

Futurisme:

* Enthousiast over het machine tijdperk
* oude kunststeden moeten vernieuwd worden
* poging om snelheid te laten zien in het schilderij: alles wat voorbij schieten voor een deel samengebracht
* de composities ritme is er vol herhalingen

metropool

Het ritme van de metropool (wereldstad)

Druk verkeer, uitbundig uitgaansleven en kleurrijke inwoners

Episch theater

* Theater verstaan we vertellen theater.
* Toneelstuk is leerstuk.
* De toeschouwer zo duidelijk zien dat het toneelstuk gespeeld wordt.
* Spelers als echt niet met zijn rol identificeren.
* De toeschouwer zou zich niet inleven maar (zoals bij sportwedstrijden) tot een kritische medespeler worden.
* Niet het gespeelde, maar dat wat je kunt leren is belangrijk.
* De toeschouwer heeft steeds een kritische afstand tot dat genen wat zich op het toneel afspeelt.

Fragmenten

Niet de samenhang, maar de losse onderdelen (fragmenten) krijgen de nadruk, ook bij:

* futurisme (meerdere bewegingen/momenten in een beeld)
* kubisme (meerdere standpunten en losse ledematen in een beeld).
* Rond 1912 gaan kubisten in een schilderij gebruik maken van losse collages elementen.
* Ze verwijzen hiermee rechtstreeks naar de alledaagse wereld.
* Door deze collages onderdelen verdwijnt illusie van diepte die altijd zo kenmerkend is geweest voor de schilderkunst (dus: vernieuwing).
* Hierdoor ga je meer nadenken wat het is/verandert de waarneming.

Hoofdstuk 9 Massacultuur

Inleiding

Vanaf 1945 tot heden.

Kenmerkend deze periode: De opkomst van een wereldwijde massacultuur.

Context: Tijd van de televisie en de computer uitvinding

Politiek: Koude oorlog en dekolonisatie

Sociaal: Toenemende welvaart en ontkerkelijking

Historisch: Politieke en culturele invloed van de VS

Globalisering

* Massacultuur

🡪 verspreid via massamedia

* Digitalisering
* Kapitalisme

🡪 vrijemarkt economie

* Migratie

Afname ideologieën en opkomst individualisering

§9.1 American dream

American dream

The American dream: je kunt alles bereiken, als je het maar wil

The American way of life: dynamisch, modern en brutal. Daarnaast; individuele vrijheid en gelijke kansen voor iedereen.

Musical

Musicals zijn grootschalige zang- en dansshows die zijn ontstaan uit de Londense *music hall* en de Weense operette, maar de muziek is vooral geïnspireerd op de blanke jazz.

Door de geluidsfilm wordt de musical ook als film uitgebracht en hierdoor worden musicalsterren bekend bij een miljoenenpubliek.

De musical *On the town* heeft alles wat je van een musical mag verwachten:

* Swingende jazz
* Acrobatische (tap)dans
* Romantische ballades
* Stad New York in een glansrol

Jazz als kunstvorm

Jazz: van dansmuziek naar luistermuziek

Van entertainment naar ‘kunstmuziek’

Bebop jazz	Cool jazz
Lange, geïmproviseerde solo’s	Sobere tegenhanger
Gebaseerd op populaire swingliedjes	Helder en relaxed
Hoger tempo/uptempo	Lager tempo
Complexere akkoordwisselingen	Akkoorden eenvoudiger
Bezetting is compact: saxofoon, trompet, piano, contrabass, drums	Free jazz: klinkt voor het ongeoefende oor chaotisch en extatisch
Beginnen met melodisch thema, daarna een voor een soleren	Grotere vrijheden: collectieve improvisaties

Abstract expressionisme

Amerikaanse stijl vanaf 1946

Kenmerken:

* Expressiviteit, uiting van gevoel
* Groots en meeslepend
* Grote formaten
* Improvisatie

Massamedia

Leerdoel: verschil kunnen uitleggen tussen het medium film en het medium televisie

Hollywood en het grote succes

Genres: vaste regels die herkenbaarheid en *financieel succes* moeten garanderen

* Western
* Melodrama
* Screwball comedy
* Film noir

Rebellen

Context: de toenemende welvaart bezorgt jongeren meer vrijheid en geld. Jongerencultuur: de jeugd rebelleert steeds vaker tegen het gezag van ouders en staat.

De reclame, muziek en filmindustrie spelen hierop in door zich te richten op deze groei In de jonge doelgroep.

Rock-‘n-roll

Context: gescheiden maatschappij (zwarte muzikanten mogen niet voor een blank publiek spelen). Dankzij radio toch muzikale uitwisseling.

Blues <-> Country

Gospel <-> Rhytm-and-blues

Pop!

Populair vs. Artistiek

Pop-art overbrugt de kloof door de massamedia als onderwerp In de kunst introduceren.

* Beeldtaal van populaire media
* Onpersoonlijke, industriële technieken
* Hamilton definieert pop-art als: populair, vluchtig, vervangbaar, goedkoop, In de massa geproduceerd, jong, geest, handig, glamoureus en big business. Geen verschil tussen elitaire ‘hoge’ en ‘lage’ volkscultuur.

Media toont niet de werkelijkheid, maar een werkelijkheid die gemanipuleerd is door de media ‘global village’

§9.2 Nieuwe wegen

Absurdisme (theater)

Experimenteel theater breekt met klassieke theater wetten, zoals een logische plot opbouw en betekenisvolle tekst absurd zoals het leven zelf ook is.

Existentialisme

Een filosofische stroming waarbij de zinloosheid en toevalligheid van het bestaan centraal staan. Het besef dat het leven zinloos is, leidt tot het inzicht dat je als individu de enige bent die wat van je leven kan maken.

Wachten op *Godot*:

eenzaamheid in beklemmende vorm: In het stuk gebeurt er helemaal niets.de hoofdpersonen wachten op iemand die nooit komt = even onlogisch als het leven zelf.

Toenemende individuele vrijheid en twijfel aan het gezag leiden tot een golf aan experimentele kunst:

* traditionele kunst disciplines zijn moeilijk herkenbaar of worden vermengd tot nieuwe vormen.
* Vorm van het kunstwerk is niet meer het belangrijkste, Maar het gaat om het idee/ concept.
* Artistieke en maatschappelijke ideeën van de makers staan centraal.

Theater van de wreedheid

* niet de dialoog, maar licht, geluid en beweging staan centraal.
* Rationele controle wegnemen en spelen vanuit het onderbewuste.
* Rauw, lichamelijk en schokkend theater om de toeschouwer te overrompelen en een oergevoel aan te spreken.

Kunst als concept

* Toeval
* alledaagse geluid/ bewegingen/ beelden
* dans, muziek en decor pas achteraf samenvoegen
* steeds wordt het gewone benadrukt

Video pionier

Nam June Paik combineert vanaf jaren 60 tv met performance

* vervreemden en vervormen van beelden
* functie is om na te laten denken over ons vermogen tot zelfbeschouwing

performance

* jonge theatermakers verwijten de toneelwereld:
* ondemocratisch te zijn; er is te weinig ruimte voor inbreng van acteurs.
* Elitair te zijn
* Dat er te weinig (ver)nieuw(end) of maatschappelijk repertoire wordt gespeeld
* Veel jonge theatermakers vinden ook de schouwburg zelf ouderwets
* Jonge componisten verwijten de bestaande muziekinstituties dat er te weinig hedendaagse muziek wordt gespeeld.

Pop wordt volwassen

* Buitenlandse acts krijgen voor het eerst voet aan de grond in Amerika en scoren hits
* De draagbare transistorradio vergroot het succes van de popmuziek. Jongeren kunnen eigen muziek luisteren waar ze maar willen.

Minder is meer

“een minimaal kunstwerk verwijst nergens anders naar dan naar zichzelf: er is geen verhaal, voorstelling of thema”

Minimal art

* Terug naar de eenvoud/basisvormen
* Vaak primaire kleuren
* Geen persoonlijke signatuur van de kunstenaar
* Wat overblijft is de vorm in zijn essentie

Minimal music

* harmonische ontwikkeling speelt nauwelijks nog een rol
* eenvoudige ritmische motieven worden steeds herhaald
* inspiratie uit niet-westerse muziek, zoals Afrikaanse en Indiase percussiemuziek
* muzikant mag zelf bepalen welke frase hij speelt en herhaalt dit
* de repeterende ritmische patronen hebben een hypnotiserend effect

minimale opera

* zangpartijen bestaan uit getallenreeksen die de lengte van de tonen aangeven
* geen lineair verhaal, flarden teksten worden eindeloos herhaald

van funk tot punk

funk

dansmuziek waarbij de nadruk op het ritme ligt en waarin melodie en akkoordontwikkelingen nauwelijks een rol meer spelen.

Afrobeat

een kruisbestuiving tussen jazz, funk en West-Afrikaanse muziek. Bestaat uit: lange grooves met complexe ritmes, met afwisselende vocalen, koortjes en blazers.

Punk

rauwe rock. Veel nummers hebben simpele teksten, maar drie akkoorden en duren hooguit tweeënhalve minuut. Het is een tegenreactie op de veelal gladde en ‘gekunstelde’ populaire muziek van die tijd.

Postmoderne architectuur

Context:

Jaren ’70: traditionele samenlevingsvormen, zoals gezin en huwelijk zijn minder hecht.

Meer aandacht voor het individu = meer keuzemogelijkheden.

* Voor velen hebben bestaande richtinggevende ideologieën

Zoals religie, marxisme of het geloof in de vooruitgang- hun geloofwaardigheid verloren.

* Voor veel kunstenaars werkt dit gebrek aan richting juist bevrijdend 🡪 de gedachte dat kunst mensen moet verheffen ervaren ze als ballast

Modernisme	**Postmodernisme**
Authenticiteit	Ironie
Originaliteit	Recycling
Less is more	Less is a bore
Duidelijke stijl/ richting/ regels	Citaten uit historische periodes
Kunst moet mensen verheffen	Botsen/mixen van hoge en lage cultuur
Industrialisering	Informatisering

Veel postmoderne architecten spelen met geometrische vormen: ze lijken hun gebouwen eerst uit elkaar te trekken om ze vervolgens schots en scheef weer op te bouwen. Dit heet deconstructivisme.

Imitatie en hergebruik

Grens tussen populaire (lage) cultuur en ‘hoge’ kunst vervaagt.

Vernieuwing niet meer mogelijk?!

Alles is al gedaan, veel idealen zijn bereikt en overal is al tegenaan geschopt!

Resultaat?

Vrijheid! Je hoeft niet meer origineel te zijn!

Van psychologische thriller naar horrorfilm naar Japanse animatie naar Kungfu-film

Ook de muziek is eclectisch (= combinatie van verschillende stromingen en stijlen):

Oude hits worden afgewisseld met muziek uit westerns, Japanse rockabilly en korte samples uit vergeten films

Ook in pop muziek knippen en plakken: samples

Hoge cultuur/kunst

* Om het te waarderen moet je moeite doen/ er voor geleerd hebben/ een bepaalde ontwikkeling hebben doorgemaakt
* Het wordt gemaakt door mensen die er een opleiding voor hebben genoten
* Het maakt (uitdrukkelijk) deel uit van een (kunst)historische traditie
* Het is elitair/ hoort bij de ‘bovenlaag’ van de bevolking

Lage cultuur/kunst

* Het is makkelijk toegankelijk/ het komt je aangewaaid
* Om het te kunnen is een opleiding geen vereiste
* Het is losstaand amusement/ een hype e.d.
* Het is iets voor de massa/ de maatschappelijk/sociaal lagere groepen

de hiphop Geboorte van

Hiphop ontstaat op de straat: een herkenbare stijl in muziek, dans en beeldtaal

Hiphopopera: theatergroep ISH