Kunstgeschiedenis samenvatting negentiende eeuw

4.1 Inleiding

De **stoommachine** werd uitgevonden die de **industriële revolutie** op gang zet. De stoommachine zorgt ervoor dat andere machines worden aangedreven en daardoor kan textiel snel en goedkoop geproduceerd worden. de stoommachine is het symbool van de industriële revolutie. Steeds meer mensen verhuizen naar de **stad** voor werk. Ook **kinderen** moeten werken in fabrieken. De arbeiders vormen samen met de boeren de laagste klasse van de samenleving. Mensen kunnen door laag loon **weinig voedsel** betalen en de **hygiëne** is slecht > Er breken **epidemieën** uit.

Kunst 19e eeuw:

* Kunstenaars werken vooral voor de rijke **bourgeoisie**
* De kunst van de **Parijse Salon** blijft populair > Dit is een plaats voor kunsttentoonstelling met strenge eisen > Taferelen met **vrouwelijke schoon** en **mythologie** zijn erg populaire onderwerpen in hun tentoonstellingen. De Salon vond het uitbeelden van arbeiders niet goed want hun waren maar ‘vieze mensen’.

Voldoen aan de academische regels:

* Taferelen met vrouwelijk schoon (mythologie)
* Lieflijk afgebeeld
* Gladde penseelvoering
* Verhoudingen kloppen
* Figuren afgebakend met duidelijke contourlijnen
* Geïdealiseerd
* Beeldhouwkunst werd gezien als “handwerk” – lagere status
* Concurrentie onder academisch geschoolde kunstenaars is groot
* Schilderaars hebben veel concurrentie en daarom worden schilderingen niet meer als bijzonder gezien > Financieel onafhankelijke kunstenaars gaan **experimenteren** met kunst > Hieruit ontstaat een nieuw uitgangspunt

l’art pour l’art (de kunst omwille van de kunst)

* Kunstenaars kiezen zelf in welke stijl, welke onderwerpen en wie hun potentiële kopers zijn
* Kunst niet in dienst van het geloof of politiek doel > Kunst wordt **autonoom**

> Kunst wordt niet meer in opdracht gedaan maar heeft nu als enige functie: kunst zijn

Uit autonome kunst ontstaan 2 stromingen:

* **Romantiek** > Hierbij wordt een vlucht uit het alledaagse werkelijkheid gezocht, sprookjesachtige taferelen, emotie, en *overweldigende natuurlandschappe*n (Heel overdreven zoals een heftige overstroming of heel mooi zoals een zonsondergang)
* **Realisme** > Afbeelden van de werkelijkheid, laten zien hoe het harde leven van arbeiders en boeren eraan toegaat

* **Edward Muybridge - fotosequenties**
* Beweging is anders dan wij met het blote oog kunnen waarnemen
* Opstelling van 12 fototoestellen om beweging vast te leggen
* ***Fotografie:***
* Portretten laten maken was nu veel goedkoper
* Toch waren foto’s in zwart-wit, veel te klein om op te muur te hangen en hierbij kon de kunstenaar je niet mooier maken dan de werkelijkheid > Rijke mensen wilden alsnog schilderijen
* De Salon en fotografie zijn nu concurrenten > De fotografie heeft veel detail en dat is een uitgangspunt van de Salon > Dit zorgt ervoor dat schilders meer gaan experimenteren in technieken
* Beïnvloedt ook schilderkunst > Nieuw is**: Afsnijding en momentopnames**
* > Experimenteren met vormen:
* Grove toets-achtige schilderwijze **(impressionisme)**
* Eigen interpretatie van de werkelijkheid **(postimpressionisme)**
* Kleuren van de werkelijkheid manipuleren **(expressionisme)**

4.2 Romantiek

Nieuwe opkomsten kunst:

* **Escapisme** = Ontsnappen uit de dagelijkse realiteit
* Verlangen naar gevoel en fantasie
* Hang naar alles wat onbereikbaar is: ongerepte natuur en exotische oorden
* Het nationalisme komt op
* Sprookjes en volksverhalen worden weer populair

Eerst hadden schilders een **subjectieve ervaringen** > Hun werk werd gezien als bijzonder > Later kregen ze veel concurrentie waardoor ze **objectieve ervaringen** kregen > Hierdoor ontstonden nieuwe stromingen in kunst

Romantische kunstenaars:

* Verzetten zich tegen de academische wijze
* Verbeeldt de tijdsgeest en geeft daarvan niet de ideale en heroïsche aspecten weer maar laat juist de gevoelige en zwartgallige kant van de mens zien
* Omdat romantische kunstenaars deze kunst verschillend vormgeven, is het geen stijl maar een **stroming**
* Het staat centraal hoe de kunstenaren op een eigen manier de algemene gevoelens van angst en hoop weergeeft

Romantische kunst:

* **Een hang naar het verleden** > Hierdoor nemen ze oude stijlen weer over
* Natuurafbeeldingen > Er wordt laten zien hoe mooi of juist hoe woest de natuur kan zijn > Bijv. een hevige overstroming. > Hierbij is vaak 1 mens heel klein uitgebeeld die vaak veel emotie heeft
* Veel inspiratie door sprookjes/fantasieën > Hierbij kijken ze vanaf hun eigen perspectief = **de Oriënt** = De Oosterse cultuur

Neo = Nieuw > Bij de romantische kunst is er hang naar het verleden. Zo nemen ze oude stijlen weer op, maar verbeteren deze

Eclecticisme = Verschillende stijlen door elkaar mixen > Bij de romantische kunst mixten ze veel oude stijlen door elkaar heen.

Romantische bouwkunst:

* Lijken op **sprookjesachtige gebouwen** > Inspiratie uit exotische landen > Minaretachtige torens, hoefijzervormige bogen, oosterse traliewerk tussen de pijlers en uivormige koepels
* Veel gebouwen hebben **neostijlen** = Je ziet de stijl van bijv. het neoclassicisme terug, maar dan op een nieuwe manier

4.3 Realisme

De arbeider wordt niet meer gezien als iemand die zich moet schamen, maar juist als iemand die trots kan zijn op zijn werk

Realisme kunst:

* **Echte mensen** worden afgebeeld > I.p.v. christelijke/historische mensen worden n§u arbeiders en burgers afgebeeld
* **Harde realiteit** wordt afgebeeld, in tegenstelling met romantiek waar ze de realiteit ontweken
* **Alledaagse gebeurtenissen** worden afgebeeld

Realisme bouwkunst:

Gebruik van **gietijzer** > Er worden vormen gemaakt waar je het ijzer in kunt gieten > Hierdoor kun je alle vormen maken die je wilt en ook nog sneller waardoor de arbeidskosten minder zijn

4.4 Arts and Crafts:

William Morris:

* Met zijn uitgangspunten komt er een begin aan de Arts-and-Crafsbeweging: Kunst en ambacht
* Vond de industrialisatie geen vooruitgang
* Vond dat de arbeider een goede leefomgeving moest hebben
* Vond dat een terugkeer naar de traditionele ambachtelijkheid zoals in de middeleeuwen een oplossing was voor de sociale problemen. Zo begon hij met: **Red House =** Een rood bakstenen huis in middeleeuwse stijl:
* Niks van meubels komt uit fabriek: Antiek en ontwerpen door kunstenaars
* Middeleeuwse kenmerken: Steile daken, baksteen, spitsbogen en binnen pinakels en kerkbankjes

Red House was een succes > Oprichting bedrijf **Morris & Co**

Hun doel:

Voor iedereen betaalbare, handgemaakte producten voor in huis maken (Mislukt aangezien het handwerk erg duur was, alleen betaalbaar voor rijken)

Hun kunst:

* Vormen uit de natuur
* Harmonische kleuren
* Eenvoudig

En Jugendstil: (Art Nouveau)

Duitse blad Jugend > Geeft naam **Jugenstil** = De naam voor diverse vormgevingsstromingen die eind 19e eeuw overal in Europa en Amerika ontstaan

Historische stijlen worden afgewezen > Nieuwe stijl:

* Organische vormen uit natuurelementen > Zoals planten en bloemen

> Zweepslaglijn

* Willen samenleving hervormen door alle kunsten met elkaar te laten werken > Ze verspreiden de kunt m.b.v. massaproductie en nieuwe materialen zoals **gietijzer** > Hiermee kon je alle vormen maken die je wilt en het in elkaar zetten is snel/makkelijk waardoor de arbeid goedkoper is
* Het handwerk van ingewikkelde organische vormen maken de producten duur
* **Lithografie** = Een vlakdruk op steen

Een afbeelding en/of tekst wordt met krijt/inkt direct aangebracht op kalksteen > Techniek was geliefd omdat je direct op steen kunt werken en omdat je er oneindig veel van kunt afdrukken