Hoofdstuk 2: Romaans 11e en 12e eeuw.

Conques

Europa uitgestrekt en verlaten. Burchten, kloosters.
Pelgrimages = gevaarlijke ondernemingen die moeten van de kerk. Vaste routes.
In de kerk in Conques worden pelgrims ontvangen. Boven de ingang een verschrikkelijke timpaan. Midden: Christus, Links: orde (goed) Rechts: minder vredig (kwaad)

AngstIn de kerk staat men oog in oog met de Apocalyps: Het laatste bijbelboek.
Vernietiging van de mens. Angst is een kenmerk vd vroegmiddeleeuwse cultuur.
De lagere adel biedt bescherming. De feodale heren heersen over kleinere gebieden. Hij heeft een eigen beroepsleger.

Ora et labora
De monniken moeten bidden en werken in de kloosters. Voor de rest wordt er geslapen in het dormitorium. In het scriptorium (schrijfkamer) werden oude en eigentijdse teksten gekopieerd. De handschriften worden voorzien van miniaturen (miniaturen). Door deze werken hebben we veel kennis van middeleeuwse muziek en klassieke literatuur.

Gregoriaans
Getijden = er zijn gebedsdiensten op vaste tijden. Iedere week worden er 150 psalmen in het latijn gezongen. Gregoriaans = Gezongen psalmen.
- eenstemmig
- melodielijn heeft geen maatgebonden ritme
- Zang vd monniken bestemd voor de liturgie (het geheel van voorgeschreven plechtige handelingen van kerkdienst of mis)
- Sober
- Lettergreep voor lettergreep op één toon gezongen
- Het zingen voorkomt dat de verplichte teksten gedachteloos worden afgeraffeld.
- Zuivere klank van het Gregoriaans is een echo vd goddelijke harmonie.
- Mannelijke stem is geschikt om Gods heil te loven en is belangrijker dan de instrumentatie.

Muzieknotatie
- Ontwikkeling: Tekentjes aanbrengen boven de tekst.
- Guido van Arezzo brengt 2 lijnen aan, een gele die de toon C aangeeft en een rode die de F aangeeft.
- Vierlijnige notenbalk met sleutel en vierkante noten.
- Tonen krijgen verschillende namen. Solmisatie (hulpmiddel). Iedere regel begint een toon hoger en de lettergreep waarmee ie begint bepaalt de naam. do-re-mi-fa-sol-la-ti-do

De orde van Cluny
De kloosters van Cluniacenzers staan bekend om hun rijkdommen.VB: Sainte Madeleine in Vezélay. Lijkt sober, omdat goud-en zilverwerk niet meer open en bloot in de kerk staan te pronken. Pijlers en halfzuilen zijn rijkbewerkt. In de narthex(ontvangstruimte) is de tronende Christus omgeven door 4 evangelisten (schrijvers nieuwe Testament).

Vézelay
Vézelay bezit het gebeente van Maria Magdalena. De kerk is een druk bezocht bedevaartsoord. Het is ook een vertrekplaats van de pelgrimroute naar het graf van apostel Jacobus de Oudste in Santiago de Compostela. Vézelay speelt een belangrijke rol in de verspreiding van het christelijke geloof. De tronende Christus wordt afgebeeld als verspreider vd Heilige Geest. Hij symboliseert de start van een toch naar Santiago de Compostela, Jeruzalem en de bekering vd mensheid.
Tocht is gesymboliseerd in de kerk. Narthex: toegang tot middenschip. Kapitelen: waarschuwen voor duivelse verleidingen op tocht. Apsis: overwelfde, hafronde nis/uitbouw waarmee het koor aan oostzijde wordt afgesloten, in licht symbool: godsrijk is het doel.

Pelgrimsroute
De afstanden tussen de burchten, dorpen en kloosters waren groot. Kloosters zijn voor pelgrims een toevluchtsoord om te overnachten en aan te sterken voor een volgende etappe. BV: Domingo de Silos. 🡪 Wordt nu nog steeds gregoriaans gezongen. Ongelovige Thomas 🡪 Hij twijfelt aan Christus’ wedergeboorte. Uiteindelijk geeft hij toe. Geloven is belangrijker dan weten. De beelden van de Ongelovige Thomas hebben weinig gezichtsuitdrukking, weinig details en de anatomie is houterig.

Bernardus van Clairvaux
Cisterciënzers vinden de pracht en praal in de kerken vd cluniacenzers verdacht, omdat het in contrast staat met de armoede vd bevolking.
- De kerken vd cisterciënzers zijn ordelijk en sober.
- De zang moet plechtig zijn.
- Kloosters in eenzame gebieden.
- In NL: schiermonniken (schier = grijze/grauw kleding)

Fontenay
Afgelegen klooster in Fontenay.
- De tuin is strak en symmetrisch. 🡪 Afspiegeling goddelijke orde.
- Boeken worden niet meer voorzien van illustraties. (= uiterlijk vertoon)
- Sober interieur
- Harmonieuze verhoudingen en invallend licht verwijzen naar God.
- Veel belangstelling voor bouwkundige aspecten en ze hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling vd bouwkunst. Ze lopen hierin vooruit op de architectuur vd gotiek.

Hoofdstuk 3 Gotiek in de 13e en 14e eeuw.

De middeleeuwse stad
In de stad komen nu ook kloosters. In ruil voor geld en goederen verzorgen de kloosters onderwijs, ziekenzorg en prediking. De kerk richt zich steeds meer op burgers. Kerk en stad raken verbonden. In de kerk worden ook markten en feesten gehouden. In Reims en andere steden worden kathedralen gebouwd.

Troubadours aan het hof
Troubadours/Minnesänger = reizende hofmuzikanten. Hoofse dichters in Frankrijk die langs de hoven gaan om hun gedichten en (gregoriaanse) liedjes te laten horen. In hun minneliederen zingen ze over hoofse liefde.

Vaganten (Straatartiesten)
- tekst en muziek zijn weinig opgeschreven
- veel improvisatie
- Vaak de doedelzak
- Muziek, theater en circusachtige acts
- totaal in tegenspraak met de strenge kerkelijke muziek. Toch popie jopie.

In de loop vd late middeleeuwen vermindert het verzet vd kerk tegen volksvermaak en worden steeds vaker straatmuzikanten ingezet bij vieren binnen en buiten de kerk.

Mirakelspelen
Mirakelspel = Theatergenre waarbij menselijke drama’s een ontknoping krijgen door tussenkomst van Maria of andere heiligen.
Passiespel = Lijden van Christus.

Wagenspelen
Mirakel- en passiespel op wagens die door de stad trekken. De wagen stelt de Ark van Noach voor en bestaat uit verschillende etages. VB: Mariken van Nieumeghen.

Kloosters in de stad
Nieuwe kloosterorden in de steden: Franciscanen en dominicanen. 🡪 Sober en geen luxe. Van de ene op de andere dag ziet de rijke Franciscus af van alle luxe en wordt arm. Hij krijgt veel volgelingen.

Christus als voorbeeld
Franciscus zingt op straat als troubadour over de schoonheid van Gods schepping en de menselijke kant van God. Christus wordt nu als mensenzoon afgebeeld. Aan het eind van zn leven gaat Franciscus vasten, om net als Christus te lijden.

Eerste universiteiten
De nieuwe orden, zoals de franciscanen heten bedelorden. Ze leven van giften van de burgerij, in ruil daarvoor zorgen ze voor onderwijs, gezondheidszorg en prediking. Vanuit de nieuwe kloosterorden ontstaan de eerste universiteiten die zich richten op de beschrijving en verklaring vd schepping als een volmaakt, kloppend systeem. Geloven alleen is niet meer voldoende. Het bestuderen van de Bijbel en het interpreteren van bv klassieke bronnen kan als godsbewijs dienen. BV: Thomas van Aquino. Hij verbindt de Griekse denkbeelden van Aristoteles met theologische opvattingen. Aristoteles: materie Theologie: immateriële. Dit zie je ook terug in de kunst 🡪 De zichtbare wereld wordt weer afgebeeld.

Giotto
Giotto legt het leven van Fransiscus vast in Fresco’s (muur of plafondschildering). Giotto is de eerste die bijbelse figuren weergeeft als mensen van vlees en bloed. Hij schildert scènes uit het leven van Christus. Bv: De Bewening. De gezichtsuitdrukkingen en lichaamsverhoudingen zien er écht uit. Hij besteedt veel aandacht aan de lijst 🡪 nageschilderde marmerpanelen met edelstenen. Door deze lijst heeft de voorstelling een dieptewerking. Het is alsof je door een venster naar buiten kijkt. 🡪 Voorloper van het lijnperspectief/centraal perspectief.

Piazza del Campo
In Siena is er een ruim plein: de Piazza del Campo. Op dit plein staat een paleis waar het stadsbestuur zit. 9 heren (de Nove) vertegenwoordigen de inwoners van Siena in het stadsbestuur. De macht is in handen vd burgers, niet van een vorst of van de kerk.

Het goede bewind
Ambrogio Lorenzetti maakt 2 fresco’s voor in de vergaderzaal.
Fresco 1: De gevolgen van een goed en verstandig bestuur.
Fresco 2: De verschrikkingen van een slecht bestuur.
In *Het goede bewind* schildert hij een levendige stad, die laat zien waartoe een goed bestuur leidt. Het is naturalistisch: hij heeft heel precies gekeken.

De bouw van een kathedraal
Gotische steden blijven hun kerk vernieuwen en verfraaien. BV Notre-Dame. De kathedraal kon de bouw financieren door de belasting betalende burgers, en door giften van gilden en edelen uit de omstreken.

Bouwloges
De leiding over de bouw van een kathedraal is in handen vd bouwmeesters, maar er is niemand die zijn stempel drukt op het totale bouwproject. Bouwplannen worden voortdurend bijgesteld. Het werk wordt uitgevoerd door verschillende bouwloges waarin kunstenaars en ambachtslieden samenwerken. De bouwloges trekken van stad naar stad, waardoor de gotiek zo’n internationale stijl wordt.

Romaans	**Gotiek**
Tongewelven	Spitsbogen en -gewelven
Weinig Lichtinval	Veel lichtinval
Zware rechthoekige pijlers	Pijlers
Kleine ronde ramen	Grote ramen, roosvensters met glas in lood (gebrandschilderde ramen)
Dikke muren	Skeletbouw van spitsbogen met dunne wanden
Lage kerken	Hoge kerken met spitse torens
Weinig tot geen versiering	Veel versiering en details
Plattegrond kerk: Latijns kruis	Plattegrond kerk: Latijns kruis minder herkenbaar
	Luchtbogen met pinakels (kleine torentjes die de bogen afsluiten

Abt Suger
Suger gaf de aanzet tot de gotische bouwstijl. Hij was abt van de Saint Denis, een kerk waarin de martelaar Dionysius en Franse koningen werden begraven. Suger begint de kerk te verfraaien, hij beschrijft de verbouwingen en in deze geschriften verwijst hij steeds naar teksten van Dionysius. Aan deze teksten verleent hij de uitgangspunten van de gotiek. Volgens Pseudo-Dionysius is God licht.
Kerk 🡪 Veel grote gebrandschilderde ramen.

Liturgisch drama
Vaste rituelen maken steeds meer plaats voor spektakel. Het Liturgisch drama ontstaat vanuit de gezongen missen, waarin sprake is van een soort rolverdeling en van beperkte dialogen. Kerk wordt ingedeeld in locaties.
Links van het altaar = hemel, rechts = hel.

Musica mundana
De muziek is in de kerk is erg belangrijk voor het scheppen van de juiste atmosfeer in de kerk. Musica mundana = hemelse muziek. Musica humana = menselijke stem. De menselijke stem ademt de geest van God. Instrumenten waren niet zo belangrijk.

Polyfonie (meerstemmigheid)
Meerstemmige muziek maakt het mogelijk meer emotie toe te voegen aan de gezongen teksten. De kapelmeesters van de Notre-Dame in Parijs introduceerden de hoge en lage contratenor, die zorgt voor een 2e en 3e stem naast de gregoriaanse tenorstem (de cantus firmus). De 2e of 3e stem was in eigen taal gezongen, de cantus firmus in het Latijn. Tot aan het einde van de 16e eeuw wordt de muziek steeds complexer. De Notre-Dameschool legt de basis voor de polyfonie.

La messe de Notre Dame
Guillaume de Machaut is componist van de oudste bewaarde mis. Hij is lange tijd cantor (leider van het koor) geweest in de Notre-Dame. De katholieke eredienst wordt nog altijd grotendeels bepaald door een opeenvolging van gezangen. Elke mis bestaat uit vaste onderdelen: de Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei.

Trecento (de 14e eeuw in Italië)
In Italië wordt de Franse polyfonie vooral gebruikt voor niet kerkelijke muziek. Francesco Landini is de belangrijkste musicus van de Italiaanse Trecento-muziek (jaren 1300). Hij was organist, maar heeft nooit kerkelijke muziek geschreven. Zijn muziek bestaat uit madrigalen (vocale compositie op wereldlijke tekst, polyfone, in landstaal en vaak a-capella) en ballate (soort volkslied, verhalend danslied)

Cultuur van de kerk HS 2 en 3

Timpaan Apocalyps (toestand van algehele ontreddering en ondergang)

Romaanse cultuur

* Klooster cultuur
* Ora et labora = bid en wek
* Kenmerken (architectuur) :
	+ Dikke muren
	+ Rondbogen
	+ Kleine ramen
	+ Latijns kruis
	+ Tongewelf
	+ Je komt via het weste binnen en loopt naat het oosten/ het licht aan het eind van de tunnel, met daar het verhaal uit de bijbel
* Beelhouwkunst
	+ Anatomisch niet correct
	+ Nauwelijks expressie
	+ Beeldhouwkunst in dienst van bouwkunst

Gotische cultuur

* Stadscultuur
* Kenmerken:
	+ Skeletbouw
	+ Spitsbogen
	+ Kruisbooggewelf
	+ Hoge ramen
	+ Luchtbogen en steunberen
	+ Roosvensters
	+ Glas in lood
* Beeldhouwkunst:
	+ Langgerekte beelden
	+ Wat meer expressie
	+ Langzame ontwikkeling tot bijna vrijstaand beeldhouwwerk, los van de muur.

Kloosterordes:

* Cisterciënzers: soberheid
* Cluniacenzers: enorme rijkdommen
* Benedictijnen: god is licht
* Dominicanen bedelorde (honden van de heer)
* Fransiscanen beldelorde

Vroege Middel eeuwen600-1150	* Gregoriaans
+ Muziek en tekst in dient van geloof
+ Latijnse tekst
+ Eenstemmig
+ A capella
+ Voor- en nazang (hondje van de bakker)
+ Vrij ritme, geen maten, gedachte vanuit tekst
Ars Antiqua1150-1300	* Ontwikkeling meerstemmigheid: organum
* Nôtre dam school: Leonius en Perotinus
* Melodie in de tenoor: de stemhouder
* Melodie meestal in latijn en Gregoriaanse melodie6
Ars Nova1300-1400	* Maatsysteen
* Aangeven van verschillende toonlengtes
* Verdere ontwikkeling meerstemmigheid: Motetten

Wereldrijke muziek

* Troubadours, trouvères, Minnesänger
* Vaganten
* Jongleurs
* Teksten in volkstaal
* Repetoir: Chanson, Hoofse liederen, Ballade en Madrigaal (meerstemmig lied, volkstaal, danslied, liefde)

Instrumenten

* Schalmei
* Vedel
* Trommel
* Portatief
* Psalterium

Schilderkunst

* Miniaturen waren de eerste schilderijen, eerst versieringen van de hoofdletters daarna pas zelfstandige schilderijen
* Opbouw in plans: hoge horizon, voorgrond: warme tinten, midden: groen/bruin, achtergrond: blauwachtige tinten
* Fantasielandschappen
* Bijbelverhalen in eigen tijd geplaatst
* Vaak deeluitmakend van architectuur: altaarstukken en beschilderde ramen/ glas in lood

Giotto: perspectief, expressie voorloper van de Renaissance

Toneel/ drama

1. Liturgisch drama: in kerk
2. Mirakel spel: buiten de kerk
3. Passie spel: lijden van Jezus; Verraden

Kruis

Opstaan

1. Wagenspel: Carnaval/ bloemencorso, Bijbels verhaal

Vroege ME	Late ME
Romaans	Gotiek
* 11e/12e eeuw
* Geloof nr. 1
+ God nr. 1
* Te zien in:
+ Afbeeldingen
+ Beeldhouwkunst
+ Schilderkunst
* Angst speelt belangrijke rol leven na dood.
* Individu deed er niet veel toe
* Boodschap nr. 1
* 13e/14e eeuw
* Geloof wordt belangrijk
* Mens wordt belangrijker
* Te zien in afbeeldingen, kenmerken:
+ Anatomie klopt meer
+ Perspectief natuurgetrouwer
+ Meer aandacht voor omgeving
+ Bijbelse thema in eigen tijd geplaatst
* Kunstenaars niet langer anoniem
Verandering geloof- en mensbeeld.

Hoofdstuk 4: Herfsttij of nieuwe lente

Blijde inkomst
Nederland en Vlaanderen horen in de vijftiende eeuw bij het Bourgondische Rijk. De Bourgondische vorsten houden graag grote feesten. In Gent werd een feest gegeven voor Filips de Goede. Langs de weg stond een *tableau vivant* (levend schilderij) van het retabel (veelluik) De Aanbidding van het Lam Gods, gemaakt door Jan van Eyck (1390-1441). Wanneer het luik open is zie je Adam en Eva en een scène uit Openbaringen, als het luik gesloten is zie je de *schenkers* (iemand die financieel bijdraagt aan een kunstwerk).

Retabel
Rondom een tableau vivant staan gordijnen, die pas open gaan wanneer de vorst arriveert. De tableaus zijn enorm groot.
Gent is in die tijd een enorme stad, die lang had gestreden om zelfstandig te blijven. De Bourgondische Filip de Goede kwam te laten zien dat hij nu de macht in handen had.
Jan van Eyck was de hofschilder van Gent. Zijn kunstwerk laten zien was een vorm van protest: Filip mag dan wel de macht in handen hebben, zij hebben exclusieve kunst in handen.

Hoffeesten
Wanneer vorsten op reis gingen naar steden, reisden er grote hofhoudingen met hen mee. Filip de Goede had veel dansers en muzikanten mee die de banket opluisterden.
Dans is een belangrijk onderdeel van de feesten. De belangrijkste dans is de *Basse Danse* (voorname, statige dans uit de hofcultuur waarbij schuifelend wordt bewogen). De danspartners raken elkaar hooguit even met de vingertoppen aan. Deze dans werd afgewisseld met de *Saltarello* (oude Italiaanse springdans, populair in Frankrijk in de 16e eeuw).
Dan is er nog de *Moresque (*snelle, beweeglijke dans, oorspronkelijk een zwaarddans, waarbij de mannen zich verkleden als Moren). Deze dans wordt opgevoerd door beroepsdansers en is het eerste voorbeeld van westerse theaterdans.
 Nederlandse School
Ook muziek is belangrijk aan het hof. De muzikanten zijn vaak niet verbonden aan het hof en zijn internationaal bekend. Guillaume Dufay (1400-1474) heeft internationale klanten. Hij schrijft muziek voor de inwijding van de Dom in Florance, en wordt beschouwd als de grondlegger van de Nederlandse School. Kenmerkend is het gebruik van de *Cantus Firmus* (een meestal bestaande, aan het Gregoriaans ontleende hoofdmelodie die het uitgangspunt vormt in de polyfone compositietechniek). De cantus firmus wordt gezongen door *de tenor*, dat betekend vasthouden. Dufay koos als eerste componist voor het lied L’homme armé.

L’homme arme
Johannes Ockeghem (1420-1495) koos ook voor L’homme armé. Hij bedeelde alle stemmen een gelijkwaardige rol toe. De cantus firmus is hier minder herkenbaar. Verder componeert hij Deo Gratias maarliefst 36 stemmen, waarvan er steeds 18 gelijktijdig klinken. Josquin des Préz (1440-1521) overtreft hem door maarliefst 24 stemmen tegelijk in te laten zetten. Deze complexe polyfonie is een belangrijk kenmerk van de Nederlandse School. Josquin is de eerste componist die tekst en muziek met elkaar in verband brengt. Emoties komen tot uitdrukking in de melodie. **Santa Matia del Fiore**
De bouw van de Santa Maria del Fiore in Florence stagneerde in 1366. Er was geen passende koepel voor over de *viering* (ruimte in de kerk waar de lengteas doorsneden wordt door het transept). Filippo Brunelleschi (1377-1446) adviseert de bouwcommissie om een prijsvraag uit te schrijven. De door hemzelf ontworpen koepel wordt gekozen. Hij baseerde zijn koepel op een studie naar de ruïnes uit de klassieke oudheid. De bouw van de koepel is het begin van de Renaissance.
 De architect
Bij de inwijding in 1436 wordt de hymne Nuper Rosarum Flores van Dufay ten gehore gebracht. In dit lied zitten getalsverhoudingen verborgen die overeenkomen met de verhoudingen in het bouwwerk.
De koepel over de achthoekige *trommel* (een ronde of achthoekige cilindervorm waarop de koepel steunt, ook wel tamboer genoemd) oogt eenvoudig, maar binnenin zit een tweede koepel die ingenieus met de tweede koepel is verbonden. Via deze verbinding kan men naar de lantaarn (torentje met vensters ter bekroning van een koepel) klimmen.
Met Brunelleschi doet de moderne architectuur zijn intrede. Er ontstaat een scheiding tussen ontwerp en uitvoering. Kennis van de klassieke oudheid is belangrijk. De verticale gerichtheid verdwijnt. Er ontstaat een gestructureerde, rationele maatvoering, gebaseerd op de geometrie.
Baksteen wordt vervangen door marmer.

De menselijke maat
Een architect moet kennis hebben van de anatomie om in zijn gebouwen toe te passen. Men geloofde namelijk dat de menselijke proporties een afspiegeling van goddelijke orde waren.
Anatomische kennis is ook belangrijk binnen de beeldenkunst. Donatello (1386-1466) maakt rond 1430 het bronzen beeld van David die Goliath verslaat. David wordt afgebeeld als weinig heldhaftige jongen met een bijna sierlijke *contrapost* (houding waarbij verschillende delen van het lichaam in tegengestelde richting zijn gedraaid, of een houding waarbij het lichaamsgewicht steunt op één been en het andere been vrijstaat).
De David is het eerste naaktbeeld sinds de klassieke oudheid en is gemaakt voor de familie De’ Medici.
Al die klassieke kunst moet Florence de uitstraling van het oude Rome geven. De macht is in handen de Signoria, een democratisch bedoeld stelsel. Maar eigenlijk regeert een beperkt aantal koopmansfamilies. In de loop van de vijftiende eeuw trekt één van die families de macht naar zich toe: De’ Medici. Zijn moeten hun macht bevechten, want er is geen sprake van erfopvolging. Dit is een stimulans voor De’ Medici om op te treden als *mecenas* (begunstenaar van wetenschap of kunst) richting Brunelleschi, Donatello en later Michelangelo. **Humanisme**
Oorspronkelijk was het humanisme de bestudering van boeken uit de klassieke tijd, bedoeld om aanvullingen en bewijzen te vinden voor de christelijke leer. Vanaf de 15e eeuw verzelfstandigt de studie en gaat het zich richten op de voorchristelijke waarde van bronnen. Het humanisme keert zich niet tegen het christendom, maar ontwikkeld een denkbeeld waarbij de mens wordt gezien als het evenbeeld van God.
Humanisten worden adviseurs van vorsten en worden geraadpleegd bij vraagstukken rondom politiek, economie, onderwijs en opvoeding.

In 1444 sticht Cosimo De’ Medici een bibliotheek, die gezien kan worden als eerste openbare bibliotheek. Hier stonden eerst alleen dure handschriften, maar vanaf 1471 verschijnt in Florence het eerste gedrukte boek. De boekdrukkunst versnelt de verspreiding van de klassieke cultuur.
Ook in de schilderkunst ontstaan verwijzingen naar de klassieke oudheid. Voorbeeld is La Primavera (1482) van Sandro Botticelli (1445-1520).
 Passen en meten
In deze periode verschijnen veel boeken waarin de wetmatige ordening wordt vastgelegd. Kunst wordt een wetenschap.
Er verschijnen veel invloedrijke boeken waarin precies de regels, kennis en maten uiteengezet worden.
Piero della Francesca (1410-1492) schrijft drie boekdelen van De prospectiva pingendi waarin hij de wetten van het *centraal perspectief* (wetmatige aanduiding van de ruimte, waarbij de regelmatige verkleining naar een verdwijnpunt op de horizon uitgangspunt is. Toegepast van de Renaissance.) vastlegt.
Het centraal perspectief is een uitvinding van Brunelleschi, die het gebruikt om zijn ontworpen gebouwen om te zetten in herkenbare voorstellingen. Alle kunstenaars uit de Renaissance maken gebruik van het systeem, behalve Botticelli.

Hoofdstuk 5 Homo Universalis

In de zestiende eeuw waardeerde men een volmaakte suggestie van levensechtheid. Leonardo da Vinci was hier het grote voorbeeld van met zijn ‘mona lisa’

Leonardo ontwierp van alles, zowel oorlogstuig als bijvoorbeeld toneeldecors. Het interesseerde zich vooral erg voor de anatomie, en vliegmachines en fietsen. Zijn beeld van ultieme wetenschap is de schilderkunst, als weergave van de zichtbare werkelijkheid en van menselijke gemoedstoestanden.

Humanisten richtten zich op de mogelijkheden van het individu. Het idee van de universele mens wordt in praktijk gebracht. Alle doelen leken voor hen bereikbaar. Vaak ondernamen de humanisten allerlei ontdekkingstochten naar verschillende landen. Da Vinci vereren ze bijna als een god. Alles aan hem werd geprezen. Zelfs zijn opdrachtgevers hadden zo’n diep ontzag voor hem dat hij in feite alles kon maken.

Michelangelo Buonarroti was een bekend beeldhouwer. Hij maakte een beeld van David, die in de bijbel de reus Goliath versloeg. Er was wat onrust: voor het eerst sinds tijden werd er iemand weer naakt afgebeeld. De David werd geplaatst bij het Palazzo Vecchio en staat daar symbool voor de jonge, strijdbare republiek Florence. Ook in Rome kwam er meer waardering kwam er voor de Romeinse kunsten en oude kunstwerken.

‘De schepping van Adam’ is een onderdeel van het plafondfresco van de Sixtijnse kapel, geschilderd door Michelangelo. De mensen en god worden afgebeeld met klassieke vormen. In de Fresco worden de christelijke leer en de bijbelse verhalen gekoppeld aan de idealen van de oudheid.

De paus was een van de belangrijkste machthebbers. De pausen, allemaal zeer rijk, zetten vaak aan tot vele culturele kunst. Paus Julius de tweede gaf zelfs opdracht voor de bouw van een geheel nieuwe Sint-Pieter. Het moest volmaakt zijn en daarom liet hij de beste kunstenaars vanuit alle windstreken naar Rome komen. Het moest nog wel informatie over de oudheid bevatten.

Donato Bramante ontwierp het Tempietto. Hierbij combineerde hij moderne inzichten met klassieke kenmerken. Het gebouw heeft de vorm van een Grieks kruis waarvan het midden gekroond wordt door een grote koepel. Na Bramante’s dood krijgt Michelangelo de leiding over de bouw van het Tempietto. Hij probeert het werk van Bramante precies voort te zetten. Pilasters komen te staan tegen de buitenmuren. De koepel krijgt een cilindervormige trommel.

Julius de tweede dreigde zijn macht de verliezen aan koning Lodewijk de twaalfde, en daarom probeerde hij roem te verkrijgen door kunstwerken te laten maken. Hij geeft Rafaël de opdracht de kerkelijke macht in schilderingen af te beelden als superieur. Dit deden ook sommige burgerlijke machthebbers. Bijna alle pausen komen voort uit adellijke families.

Veel mensen verlangden terug naar het platteland en lieten huizen bouwen aan de rand van de stad, villa suburbana. Hun inspiratie haalden ze uit de klassieke oudheid. Andrea Palladio krijgt de opdracht een huis te ontwerpen voor een kanunnik. Hij ontwerp een huis dat veel weg heeft van een tempel. Hij neemt de klassieke punten, maar werkt ze op zijn eigen manier uit. Het past in het landschap, terwijl het toch een geometrisch en symmetrisch gebouw is.

Overal in de stad etaleerden mensen hun rijkdommen. Uitbundige feesten werden gegeven, zoals de stravaganza, waarbij levensechte decors deel uitmaakten van een spectaculair toneel. De toneelstukken, vaak met humor, werden regelmatig onderbroken door de intermedi. Hierbij werd, niet samenhangend met het toneel, vaak muziek gemaakt, gedanst en gezongen.

Ook in Frankrijk dringt de Italiaanse stijl door. De macht van het koningshuis werd naar buiten gebracht door vele uitbundige feesten. Tijdens feestelijke parades werden vaak wagens met musici en zangers langs het publiek gesleept. Ook stonden er dansers op de wagens, die een dans deden waarvan de stijl figuur-dansen wordt genoemd.

Mensen uit Nederland en Vlaanderen met talent reisden naar Italië, waar het grote geld te verdienen was. Orlando di Lasso is daar een groot voorbeeld van. Hij werkte veel in dienst van hoven of kerken in Palermo, Milaan, Napels en Rome. Daar ontdekte hij villanella en moresque, liedjes in de volkstaal over luchtige onderwerpen.

Er kwam de mogelijkheid om muziek te drukken. Hierdoor begonnen muziekstijlen elkaar steeds meer te beïnvloeden. Door het muziekdrukken worden de musici minder afhankelijk, financieel gezien. Di Lasso werd in de adelstand verheven, door de paus geridderd en door de koning ontvangen.

Bij de polyfonie is de cantus firmus geen hoofdrol meer. Giaches de Wert wordt beschouwd als een voorloper op de opera.

De klassieke oudheid was ook van grote invloed op het toneel. Het toneel speelde een grote rol bij feesten. De leden van het Olympisch genootschap wilden zo dicht mogelijk bij de oudheid blijven met hun spelen, in een meer passende omgeving. Ze ontwerpen een ‘klassiek correct’ theater. Sebastiano beschreef drie decors. Het tragediedecor, komediedecor en satiredecor. In Palladio’s theater zijn deze ideeën in uitvoering gebracht.

Er ontstond ook het volkstoneel als kunstvorm, commedia dell’arte, waarbij het vooral draaide om improvisatie. Het gaat vaak over twee jonggeliefden. De hoofdrolspelers maken vaak van hun rol een karikatuur, droegen ook vaak masker. De magere Pantalone stond model voor vrek. De Capitano is altijd de opschepperige Milanese veldheer. De Zanni zijn de komische knechten, die iedereen voor schut zetten en ook acrobatische kunsten vertoonden.

Straatartiesten bleven populair en sommige genoten zelfs veel roem. Sommige toneelgezelschappen begonnen de voorkeur te geven aan een vast theater. Sommige gezelschappen, waaronder dat van William Shakespeare laten zelf hun eigen theater bouwen. Shakespeare’s gezelschap werd Lord Chamberlain’s men genoemd.

Shakespeare is de eerste moderne toneelschrijver. Nog steeds wordt veel van zijn werk gebruikt. Zijn populariteit dankt hij aan zijn dichterlijke taal.

Ook de beeldende kunst raakte verspreid door de drukkunst. De prentdrukkunst, uitgevonden door Albrecht Dürer, maakte grote oplages mogelijk door kopergravure. Hij had zijn eigen bedrijf en was dus niet afhankelijk van anderen.

In Nederland was er nog weinig te merken van Italiaanse invloed. Pieter Bruegel gebruikte bijvoorbeeld wel perspectief, maar gebruikte deze niet voor de constructie van ideale klassieke decors. Er zijn ook maar weinig andere kenmerken van de klassieke oudheid te vinden. ‘In Vlaanderen wordt de werkelijkheid afgebeeld, in Italië wordt de ideale werkelijkheid geconstrueerd’.

In 1517 spijkert Maarten Luther een protest tegen de kerkdeuren van de Duitse Wittenberg. Het protest is tegen de buitensporige geldstroom naar Rome, voor het bouwen van de Sint-Pieter. Het lukt niet deze kritiek de kop in te drukken, vanwege de drukpers. Luthers’standpunten verspreiden zich snel over heel europa. Uiteindelijk resulteert het een reformatie, de protestantse kerk ontstaat.

Luther vindt dat je alleen kunt rechtvaardigen door geloof. Geloof en vertrouwen is nodig om in de hemel te komen. De organisatie en rituelen van de kerk keurt hij af. Sommige van zijn vele volgelingen uitten hun ontevredenheid door middel van beeldenstormen, het vernietigen van beelden en andere religieuze objecten als een protest tegen de katholieke kerk.

De kerkmuziek ging van ingewikkelde polyfonie naar gemeentezang. Iedereen zingt mee. Het zijn gezangen die bestaan uit een aantal coupletten. Er is nog polyfonie, maar de mensen zingen mee met de tenorstem. Johannes Calvijn verbiedt liederen die niet rechtsreeks uit de bijbel komen. In de calvinistische kerken worden de teksten van de 150 psalmen gebruikt.

In 1545 werd door de paus het consilie belegd als poging een gemeenschappelijk front te creëren tegen de reformatie. Het betekent het begin van de contrareformatie, de beweging die de kerk weer moet laten schitteren als enige echte kerk. De liederen moeten minder werelds, maar de polyfonie moet ook niet te complex, ook luidruchtige instrumenten werden weggelaten. Giovanni da Palestrina krijgt van paus Gregorius de 13e de opdracht de kerkmuziek te hervormen. Deze nieuwe muziek is kenmerkend voor de kerkmuziek.

Hoofdstuk 6: Verleiding door pracht en praal

Giovanni Lorenzo Bernini werd in 1926 aangesteld door de paus voor het voltooien van de bouw van de st. Pieterskerk. Hij maakt gedraaide zuilen die een baldakijn dragen, traditioneel een doek gedragen op stokken boven de hoofden van hoogwaardigheidsbekleders. Opvallend is het gebruik van koper. Daarvoor wordt zelfs de koperen dakbedekking van het Pantheon gesloopt. De overkappende koepel wordt aangepast, in de dragende pijlers worden nissen aangebracht met beelden. Zo vormt de koepel met het grafmonument één geheel. Symbolisch vormde Giovanni het plein ovaal.

Een van de kenmerkende werken van Bernini is de vierstromenfontein, propagandakunst genoemd door sommigen. Op verhoogd voetstuk is de obelisk, waarvan aan de voet vier stromen ontspringen, als een axis mundi. Bovenop de zuil is een duif met een olijftak, symbolisch voor goddelijke vrede en een verwijzing naar de paus. Antieke, christelijke en historische en actuele motieven zijn hiermee vermengd. Het werk heeft veel kenmerken van de Barok: beweging, verhogen van contrasten, voorliefde voor theatrale effecten en integratie van verschillende kunstvormen.

Concurrent van Giovanni was Francesco Borromini. Hij verschilt van hem doordat hij ng sterker de barok toepast. Hij overschreed veel van Vitruvius’ regels. Caravaggio was een schilder met als beroemdste schilderij ‘de roeping van Mattheus’. In het schilderij komt het belang van geld en bezittingen duidelijk naar voren.

De keuze van kardinaal Mattheus Contarelli voor dit schilderij was niet vreemd, het voor hem een patroonheilige. Hij koos er later ook voor zich aan te sluiten bij de franciscanen en al zijn bezittingen op de geven. Contarelli legde in een contract precies vast wat Caravaggio moest schilderen, in het belang van de verwijzingen. Licht is belangrijk in het schilderij. De lichtbundel valt op het gezicht van Mattheus. Het geeft de wedergeboorte aan. Caravaggio plaatst zijn schilderijen in zijn eigen tijd.

De st. Pieterskerk staat bol van de kunst en alles verwijst naar het graf van Petrus. De trotste architectuur moet de overwinning van de Contrareformatie symboliseren. Het was ook de bedoeling de mensen te verleiden.

Claudio Monteverdi maakte L’Orfeo, een muziek/operastuk. Hij schreef het niet voor een bepaalde gelegenheid. Hij probeerde het oude Griekse theater te reconstrueren. Theater integreert in de muziek. De voorkeur wordt gegeven aan de monodie, een enkele stem. De boodschap was belangrijk en moest duidelijk zijn. De basse continuo komt op als begeleiding. Belangrijk was het uitdrukken van emotie.

Monteverdi onderscheidt prima en seconda practica. Prima is de stem en seconda practica is de muziek om het te versterken. Hij wisselt hier met verschillende instrumenten, afhangend van de tekst.

Monteverdi wordt kapelmeester van de San Marco in Venetië. Ondanks dat schrijft hij naast kerkelijke teksten ook veel teksten voor niet-kerkelijke opdrachtgevers. Opera wordt een vermaak voor een breder publiek. De eerst mythologische figuren krijgen meer menselijke trekjes. Koren verdwijnen. De muziek wordt eenvoudiger. Er zijn wel meer aria’s om de emotie goednaar voren te brengen.

Nicolas Poussin deed ook een poging de klassieke oudheid te laten herleven. Het schildert op een afgemeten en verstandelijke manier, die zich afspelen in een historisch correcte omgeving.

Pieter Paul Rubens ontwikkelt uit het werk van Caravaggio en Poussin een eigen stijl. Hij heeft veel diplomatieke kwaliteiten en een grote kennis van de Italiaanse kunst en is hierom zeer geliefd bij kerk en vorstenhuizen. Maria De’Medici geeft hem opdracht 25 schilderijen ter verfraaiing van haar paleis over de goede daden in haar leven te maken. Rubens heeft een losse picturale schilderstijl, tegenstellend aan de lineaire stijl van Poussin, dit veroorzaakt een tweesplitsing tussen verstand en emotie.

Veel schilders krijgen een werkplek aangeboden in het paleis van de vorst. Diego Valázquez is hiervan een voorbeeld. Het schilderij De hofdames lijkt levensecht, het lijkt op een foto maar een aantal dingen kloppen niet. Door blikrichting, perspectief en spiegelingen wordt de kijker in het schilderij betrokken.

Lodewijk XIV liet strenge en formele statieportretten maken. Afbeeldingen en portretten van Lodewijk werden over heel frankrijk verspreid. Onderdanen moesten aan de afbeeldingen dezelfde eerbied vertonen als aan de koning zelf. Hij verving zijn aanwezigheid dikwijls met zijn portret. Kunst speelt een belangrijke rol in zijn absolute handhaving. Zo laat hij hier een standbeeldencampagne opzetten.

Lodewijk XIV is een absoluut vorst. “L’état c’est moi!”. Het Franse koningshuis heeft veel familiebanden met het Spaanse en het Italiaanse hof. Al snel overtreft de pracht en praal van Lodewijk XIV die van de Italianen en Spanjaarden. De luxe is niet alleen voor zichzelf, hij wil het volk ook laten denken dat hij alles kan, alles weet, nooit fouten maakt en door god is gezonden. Voor het handhaven hiervan oefent de regering groot gezag uit. Gilden worden buiten spel gezet door allerlei academies met politiek correcte ideeën op te richten.

Het hof van Lodewijk XIV wordt ook een theaterstaat genoemd. Het openbare leven van de vorst is tot in de kleinste details geregisseerd. Soms deed hij mee aan balletvoorstellingen. Het hofballet wordt ook ballet de cour genoemd. Lodewijk wordt vaak vergeleken met Apollo. Zijn kwaliteiten als danser worden dan ook een vast onderdeel van zijn roem.

Moliere en Lully ontwikkelen het eerste ballet-komedie. Via de personages worden dans en muziek als logisch bestanddeel van het blijspel geïntroduceerd. Er worden weinig eisen gesteld aan decor en theatrale effecten. Er worden ook veen invloeden van de ook in Frankrijk populaire commedia dell’arte in verwerkt. Moliere ‘plaagde’ over de zwakheden van de gegoede burgerij en de lagere adel. Vaak worden zijn stukken verboden. De koning blijft hem wel steunen, dus uit Moliere geen kritiek op de koning.

Moliere baseert zijn stukken voornamelijk op de klassieke tragedie. Dat houdt in dat er altijd een proloog is gevolgd door drie tot vijf bedrijven. De inhoud is altijd gebaseerd op klassieke mythologie of geschiedenis. Er is een eenheid in tijd, plaats en handeling. Lully componeert ook ballet-opera’s. Hierbij zijn er geen tussenstukken met gesproken dialoog. De opera’s zijn geschreven om de vorst te behagen. In het stuk werd de vorst dan ook altijd uitgebreid geprezen. Om Lodewijk te behagen komt er ook veen dans in voor.

Eerst werden dansvoorstellingen gegeven in binnenplaatsen en feestzalen, waardoor de nadruk werd gelegd op figuurdansen en de horizontale beweging. Later vinden de optredens plaats in theaters waarbij de dansers op een verhoogd toneel staan, waardoor de dansen verticaal waren met veel verticale sprongen. Doordat balletdansers nu ook een rol moesten kunnen aannemen kwam er een speciale academie. Hierbij werden allerlei dingen vastgelegd die nu nog steeds worden gebruikt bij ballet.

De koning is vooral in zijn eigen hof te vinden. Omdat hij weinig reist, doet hij veel aan de tuin van Versailles. Hij stimuleert zijn onderdanen het paleis te bekijken. Charles le Brun krijgt te opdracht alle kunst samenhangend te maken. Hij ontwikkelt de stijl ‘Style Louis XIV’. Het is meer ingetogen, voornaam en streng karakter dan de Italiaanse barok. De stijl is onpersoonlijk. Door de politiek van minister Colbert (wel export, geen import) komt er minder Italiaanse invloed op de Franse hofkunst.

Lodewijk XIV verhuist van Parijs naar Versailles. Dit paleis zit vol met koningsprijzende kunst en is zeer imposant. Een trap naar het verblijf van de koning gaf je plaats in de samenleving aan. Gewone burgers moesten de hele trap op, de hoogste hiërarchen werden halverwege de trap tegemoetgekomen door de koning. Ook in de stoelen zijn rangen: geen stoel, een krukje, een stoel , een stoel met armleuningen.

Alle handelingen van de vorst zijn vastgelegd, protocol en gaan volgens een ceremonie. Zelfs het opstaan en slapen gaan van de koning. Alle rituelen staan in het teken van Apollo, de zonnegod. Versailles is een totaalkunstwerk. Alles past bij elkaar en de manier van wetgeving van de koning.

De tuin is zelfs volgens een strak schema aangelegd. In het midden van alles het graf van Petrus, als belangrijkste. De thematiek van de beelden enz. in de tuin komt ook overeen met de thema’s binnenshuis.

De Apollo-fontein in het midden symboliseert overwinning op de ongecultiveerde natuur. Ook kenmerken van de Barok zijn zichtbaar: de natuur moet worden overwonnen. Een door mensen geschapen orde werd ook meer op prijs gesteld dan de grillige natuur. Alles paste zich aan de leefwijze van de koning aan. Anders dan tegenwoordig, is in die dagen spontaniteit een eigenschap die beteugeld moet worden.

Hoofdstuk 11 Cultuur van het moderne

Onderhuids
In 1900 publiceert Sigmund Freud zijn studie Traumdeutung. Hierin staat dat de ontwikkeling van de mens in zijn gedrag gestuurd wordt door het onderbewuste. Het alledaagse gedrag is een masker waaronder de ware gevoelens en driften schuilgaan. Hij werkt hieraan voor een therapie. Hij vindt het kijken in de geest van de mens, doormiddel van het onderbewuste. Ook kun je het rationele denken opheffen door hypnose of door vrije associatie, om de patient te laten praten.
In 1901 krijgt Röntgen de Nobelprijs voor het ontdekken van de röntgenstralen. De bevindingen van zowel Freud als Röntgen waren schokkend voor het volk, ze leerden dat er meer is dan dat je ogen zien. Bijvoorbeeld Schonberg schildert een schilderij waarin de expressie het belangrijkst is.

Atonaal
Schonberg breekt ook als een van de eerste met de regels van de klassieke harmonieleer. Erwartung is een voorbeeld van atonale muziek. De muziek klinkt ons vaak als vals in de oren. Dit werd toen ook zo ervaren. Hij creëerde het twaalftoonsysteem. (funf pianostucke, walzer) zijn theorie: elke compositie is gebaseerd op twaalf tonen, de componist bepaald zelf hoe hij deze rangschikt. Deze reeks van tonen wordt na elkaar of tegelijkertijd gebruikt en elke toon mag pas weer opnieuw gebruikt worden als de hele reeks is afgewerkt.

Kleur als Klank en Volkskunst
Ook Kandinsky streeft er, geïnspireerd door Schonberg, naar om de geldende regels los te maken. Hij streeft naar een schilderkunst waarin niet de voorstelling, maar de kleur, lijn en vorm op eigen kracht emoties los maken bij de kijkers. (studie voor improvisatie, treurmars) in Impressie III vergelijkt Kandinsky kleuren met tonen en instrumenten. Als je het innerlijke wil weergeven, is abstracte kunst volgens Schonberg een noodzaak.
Bij een bezoek aan een volkskundig museum komt Marc tot de conclusie dat abstractie al in de oude kunst voorkwam. De primitieve kunst was dan ook terug te vinden in werken van bijvoorbeeld Kandinsky. Bijvoorbeeld uit Tunesië, waar ook Paul Klee een reis naar ondernam.

Les ballets Russes
Waardering voor niet-westerse kunst speelt een rol in het succes van les ballets Russes. Diaghilev nodigt veel beeldend kunstenaars en componisten uit om de voorstelling zo uitzonderlijk mogelijk te maken. Vaslav Nijinsky belichaamt dierlijke driften, hij springt zo hoog als een vogel. Leon bakst ontwerpt exotische kostuums die dierlijk en goddelijk tegelijk zijn, want de spelers moesten op fauns (bosgoden) lijken. De muziek van debussy sluit niet genoeg aan. En later schakelt hij Stravinsky in.

La Sacre du printemps
Een stuk om de lente te vieren, geschreven door Stravinsky. Stravinsky past niet de gebruikelijke opbouw van de westerse muziek toe, met een ingewikkelde opeenstapeling van akkoorden vertolkt hij het geweld van de natuur. Hij gaat uit van het principe herhaling, meer eigen aan de oosterse muziek. Volgens Bartok ligt de oorsprong van Stravinsky’s grofkorrelige, boze en grillige, door ostinato’s ondersteunde muzikale structuur in de kortademige Russische boerenmotieven, die bestaan uit vier maten, twee maten of zelfs maar een maat.
De choreografie van Nijinsky is een rituele oerdans, met blootsvoets gestamp op de vloer. Alsof de aarde wordt wakker geschud. Zwaartekracht neemt de plaats in van gewichtsloosheid. Het publiek reageert woedend op deze revolutionaire dansstijl.

Grahamdans
Martha Graham maakt een vloeiender versie van Le Sacre, the rite of spring. In haar werk blijkt duidelijk haar belangstelling voor Freud, de nadruk ligt op de emoties, het psychologisch drama. Het contrast tussen spanning en ontspanning (lichamelijk) is de basis. Aantrekken en krommen van de rug tegen het uitademen en rechttrekken van de rug. Graham’s dansstijl heeft veel invloed gehad op de hedendaagse dans.

Ragtime
Na het beroemde Le Sacre, slaat Stravinsky een andere weg in, bijvoorbeeld het stuk Ragtime. Het stuk is gecomponeerd op een cimbaal, een Hongaars en Roemeens snaarinstrument. De rest van de instrumenten is hieromheen gecomponeerd.
Stravinsky noemt de ontdekking van jazz een van de belangrijkste momenten van zijn leven. Ragtime is een pianostijl die wordt gespeeld in clubs door zwarte pianisten. De melodie gaat ritmische tegen de strakke baspartij in. Het spoort niet samen, ragged time. Verscheurde maat.
De pianisten spelen op hun gevoel. Maar de ragtime muziek wordt de eerste genoteerde zwarte muziek. Scott joplin is een beroemde componist. De ragtime past bij de cakewalk, een dans waarin zwarten spottend het dansen van blanken imiteren. Het is een soort polonaise van paren. Op de hoeken wordt geïmproviseerd gedanst. De beste danser wint een cake.

Feeling blue
Bessie smith zingt de blues al op jeugdige leeftijd. Met Louis Armstrong op de cornet zingt ze de St. Louis Blues. In een blues heeft de tekst drie zinnen per couplet, waarbij de eerste zin herhaald wordt. De derde zin is een conclusie. De begeleiding volgt een vast akkoordenschema over twaalf maten. Blue notes zijn noten die in combinatie met de begeleidingsakkoorden een spanning opwekken. De zangers zetten de tonen vaak expres onzuiver in, dirty intonation, en glijden naar de goede toon. De blues wordt vaak in slepend tempo gespeeld, het neerslachtige karakter is een afspiegeling van de toenmalige situatie. Negers hadden geen rechten destijds en veel zorgen over het dagelijks leven. De teksten zijn vaak berustend.

New Orleans Jazz
Louis Armstrong groeit op tussen de honky tonks in New Orleans. Overdag is hij kolendrager en melkman en s’ avonds speelt hij de cornet in Storyville. De bands spelen vooral ragtime en blues en alle kenmerken van blues zijn aanwezig. Kenmerkend zijn de collectieve improvisaties van de blazers. De klarinet speelt het thema, de trompettist speelt variaties op het thema en de trombose ondersteunt. De rest vormen de ritmesectie. De variant op zwarte jazz, door blanke orkesten noemt met dixieland. Als Storyville gesloten wordt trekken veel muzikanten naar chicago, ze blijven in New Orleans stijl spelen. Een belangrijk orkest is de Creole Jazz band met trompettist Joseph King Oliver. Hij laat Armstrong overkomen naar Chicago. Langzaamaan ontstaat er een eigen Chicago-stijl, waarin solistische prestaties belangrijer worden. Armstrong gaat onder eigen naam platen maken. Basin street blues krijgen individuen de ruimte. Ze improviseren op het thema, met Armstrong als ster. Ook bas en drums krijgen een solo.

Die Brucke
Kirchner laat zich inspireren door Nietzsche en wil breken met de gevestigde kunst. Hij roept de jeugd op tot het veroveren van bewegingsvrijheid. Het idee achter de kunst is belangrijker. Hij laat zich inspireren door primitieve kunst, maskers en beeldjes uit Palau en Benin. Ze beelden oerdriften uit achter de werkelijkheid. Kirchner maakt schetsen en legt een verzameling eigen primitieve kunst aan. Ook hij verwerkt driften in zijn werk.

Kubisme en Parade
Ook Picasso is gefascineerd door primitieve kunst. Met demoiselles d’ avignon wordt het kubisme ingeluid. Vanuit het midden worden de hoeren steeds hoekiger en uitdagender. Hij heeft Afrikaanse maskers als voorbeelden gebruikt. De losse hoekige fragmenten zijn kenmerkend voor het kubisme. Het analyseert de zichtbare werkelijkheid en splitst die op, en komt weer samen. De kunstenaar wil meer dan de werkelijkheid laten zien. Wel speelt alles wat de kubistische kunstenaar ziet, in tegenstelling tot het expressionisme een belangrijke rol. Bij het expressionisme speelt alles wat gevoeld wordt een belangrijke rol. In Picassos werk komt dit samen.
Picasso ontwerpt de kostuums voor parade van les ballets Russes. Het zijn min of meer decorstukken die tot leven komen. Wat lastig is voor de dansers. Het verhaal speelt zich af rond Music hall. Eric Satie schrijft de muziek voor Parade, hij verwerkt Jazz-achtige thema’s, en er is veel gewerkt met alledaagse geluiden, zoals een typmachine. Het mist elke vorm van ernst. Later verwerkt Satie expres muziek in zijn werk waar hij een hekel aan heeft. Cocteau plaatst zijn muziek naast die van traditionele van ravel en debussy, zijn uitgangspunten hebben veel invloed op latere componisten.

Hommage aan Bleriot en het Futuristisch manifest
De Eiffeltoren is het belangrijkste silhouet van Parijs, hij staat symbool voor technische vooruitgang. Louis Bleriot vliegt als eerste van Calais naar Dover. Het vliegtuig wordt geëerd, het geeft het gevoel dat de toekomst voor het grijpen ligt. Robert Delaunay maakt Hommage aan Bleriot. Een schilderij dat twee symbolen weergeeft van het machine tijdperk. Het vliegtuig en de Eiffeltoren. Beide omgeven door kleuren. Het geeft een sensationele nieuwe kijk op de dingen.
Marinetti, een Italiaanse publicist, roept kunstenaars op aansluiting te zoeken bij de moderne ontwikkelingen. Hij weergeeft dit in een Futuristisch manifest. Hij noemt het het futurisme voordat er maar een kunstwerk gemaakt is. hij sleept jonge kunstenaars met hem mee, die ook vinden dat oude kunst achterhaald is. de futuristen formuleren uitgangspunten in de politiek, literatuur, theater, film beeldende kunst en dagelijks leven. De eisen zijn vaak aanstootgevend en absurd.

Der Lindberghflug
De futurist Giacomo Balla weergeeft sensatie in een schilderij genaamd: voortsnellende auto + licht + lawaai. Het is abstract, ritmisch en vol herhaling. Overal is licht en lawaai. Ook op technisch gebied wordt er een record gebroken, charles lindbergh vliegt over de oceaan. Bertold Brecht schrijft der lindberghflug voor de cantate, op muziek van Kurt Weill en Paul Hindemith. Het is voor de radio gemaakt met radiogeluiden en stemmen en is bedoeld voor een breed publiek. Brecht benadrukt dat de vlucht een prestatie is voor de hele mensheid, hij laat de Lindberghs rol vertolken door een heel orkest.
De machine als bondgenoot en gemechaniseerde dood
In der lindberghflug wordt er gecommuniceerd tussen de vliegenier en het vliegtuig. Ook azari werkte innig met zijn vliegtuig. Hij voert luchtchoreografie op. Hij gebruikt het als verlenging van zijn lichaam. Kunstenaars wilden ook het menselijk lichaam nabouwen als machine. Umberto Bocciono maakt een soort van mens-robot-vechtmachine.
De futuristen verheerlijkten de oorlog, omdat ze oorlog zagen als een middel om de oude en vermoeide wereld te herscheppen. Severini verheerlijkt het in zijn schilderijen. In de oorlog viert techniek ook hoogtij (al is dat dan wel verdedigingstechniek). Het machine tijdperk pakt slecht uit voor de mensheid het word een gruwelijke oorlog.

Skating Rink
Rond 1920 is rolschaatsen erg populair, het is ook een verlenging van het lichaam. In les ballets suedois moeten de dansers doen alsof ze op rolschaatsen staan en die bewegingen maken. Jean Borlin vertaalt de schaatsbewegingen naar een vloeiende dans waarbij de dansers zijn vastgezogen op de grond. De fysieke hoogstandjes spelen in tegenstelling van les ballets Russes ook geen rol meer. Fernand leger (kubist) maakt de kostuums en het decor. Het achterdoek bestaat uit abstracte kleurvlakken zonder diepte. de dansers zijn bewegende decorstukken (kleuren). Het is een soort abstract schilderij. De muziek is gecomponeerd door Arthur Honegger. Je hoort de vloeiende bewegingen hierin terug.

Eerste wereldoorlog en Readymades
Er ontstaat na de eerste wereldoorlog een strijd tussen links en rechts onder de burgers. Dit leidt in een aantal landen tot een dictatuur. In de 1e wereldoorlog blijft Zwitserland neutraal en daarom wordt Zurich een verzamelpunt voor jonge kunstenaars. Een andere wijkplaats is New York. Het is niet toevallig dat in deze twee steden de kunststroming dada ontstaat.
Een kunststroming die veel gebruikmaakt van montage is dada. De naam dada duikt in 1917 voor het eerst op in Zurich. Een internationaal gezelschap van jonge kunstenaars keert zich hier ’vol afschuw af van de slachthuizen van de wereld om ons tot de kunst te wenden’. Voor dada heeft de ’oude’ wereld, die heeft geleid tot de waanzin van de oorlog, afgedaan. Dada valt ook de kunst aan die aan de zijkant bleef staan tijdens alle vernietigingen. Voor dada gelden geen regels en wetten meer. Ze willen alles aan het toeval over laten, ze doen elke theorie teniet. Montage is voor de dada een prima middel om de oude wereld op zijn kop te zetten. Dada wilt niets gladstrijken. Dada wil blijven irriteren om zodoende de creatieve geest wakker te houden.
Marcel Duchamp maakt readymades, kant en klare voorwerpen, zijn beroemdste is Fontein. Man Ray maakt in navolging een strijkbout. De Dadaïsten willen de definitie van kunst ter discussie stellen. Ideeën moeten belangrijker zijn dan waarde.

De ursonate
Voor Dadaïsten is de spontane actie belangrijk, dit sluit aan bij het primitieve en het ongecultiveerde. Doesburg zegt hierover: beschaving is een masker waarachter de burger zijn instincten botviert. Dit sport met de theorieën van Freud. Kurt Schwitters noemt zijn kunst Merz. Hij verzamelt afval en bedekt hiermee zijn atelier. Ook verzamelt hij woorden, waar hij gedichten mee maakt. De klanken spelen een rol, de betekenis niet. Voorbeeld hiervan is Ursonate. Hij ordent kapotgeslagen taal volgens principes uit de muziekwereld, dit is vergelijkbaar aan Kandinsky.

De krant hergebruikt en Prothesen
Fragmentatie gaat vooraf aan montage, een geliefde techniek van de avant-gardekunstenaars. Montage, zoals die door kunstenaars wordt toegepast, richt zich niet op het herstel van de oorspronkelijke samenhang. In plaats daarvan wordt deze techniek een middel om vraagtekens te zetten bij alles wat vertrouwd is. Duchamp voegt onverenigbare ideeën samen zoals: een museumzaal en een urinoir, Schwitters voegt afval en taalfragmenten samen om er een nieuwe compositie mee te maken en Grosz voegt ook fragmenten bij elkaar, maar selecteert de losse elementen vooral op grond van de voorstelling. In de eerste helft van de twintigste eeuw worden in de kunsten opvallend vaak gehelen opgedeeld in losse fragmenten. Er is een neiging om overal maar de schaar in te zetten, van alles te demonteren, te verscheuren en te versnipperen. Fragmentatie wil zeggen dat een bom wordt gelegd onder het geruststellende idee dat alles compleet en af is: de spiegel aan scherven.
Grosz verwerkt in zijn kunst de ironie van wat er is geworden van het machine tijdperk. Hij maakt mensen met mechanische ledematen, die waren verloren in de oorlog. Hij laat hiermee zien dat het machinetijdperk niet zo zaligmakend was.

De neus
Dáli maakt van een neus een schoorsteenmantel en van lippen een sofa. Het symboliseert Dalí’s bewondering van Mae West, hij zou haar wel altijd willen bewonen. Er wordt ook een opera gemaakt, die de neus heet. Het gaat over majoor kovaljov, zijn neus gaat ervandoor. Dmitri Sjostakovitsj baseert het op een novelle van gogol. Een leerling van Freud analyseert het verhaal en zegt dat de neus symbool staat voor mannelijke autoriteit en instinct. Het verlies ervan is volgens Freud een vaak voorkomend beeld uit angstdromen. In de opera wisselen korte scènes elkaar voortdurend af en wisselt de muziek steeds van karakter. De muziek is van een soort Schwittersachtige taaldestructie.

Surrealistisch manifest
Achter het oppervlakkige van een droom gaat volgens Freud meer schuil. André Breton leert de psychoanalyse kennen tijdens de eerste wereldoorlog. Hij is een arts in het gesticht, is gefascineerd door dromen en het analyseren ervan. Hij ziet een werkelijkheid geopenbaard die niet luistert naar wetten van logica en gezond verstand. Hij noemt het surrealiteit, veel interessanter dan de echte werkelijkheid. Hij schrijft een surrealistisch manifest. Hij roept hierin kunstenaars op zich niet te laten beperken tot het direct zichtbare, maar te zoeken naar een manier om uiting te geven aan de werkelijke drijfveren van ons denken en handelen. Hij koestert de neurose en krankzinnigheid, terwijl Freud zijn patiënten hiervan probeert te verlossen, hij heeft zich nooit positief uitgelaten over het surrealisme.

Dromen
Kunstenaars ontwikkelen twee technieken om de droomwerkelijkheid te verbeelden:
een onwerkelijke situatie ‘natuurgetrouw’ weer te geven, Dalí, Rene Magritte Hij liet in zijn schilderijen ook dromen werkelijkheid worden. Schilderde De zoon der mensheid (1964)
hij schilderde fotografisch maar ook wat onbeholpen. Hij maakt alledaagse voorstellingen onalledaagse voorstellingen. De tweede manier is het rechtstreeks -automatischs- vanuit een droomtoestand te schilderen. Joan Míro. Schilderde; Vrouwen omsingeld door de vlucht van een vogel. (1940). Hij gebruikte de 2e manier. En zei dat dit automatisme iets was, wat zijn verstand te boven ging. Alle tekens in het schilderij hebben een bepaalde betekenis.

Trompe l’oeil: het zo nabootsen van voorwerpen op schilderijen dat de beschouwer de illusie krijgt dat wat hij ziet echt is. bijvoorbeeld het voorstelbaar maken van de wereld van dromen en fantasieën.

Hoofdstuk 12 opmars van de vooruitgang

Het zwarte vierkant
‘Het zwarte vierkant’ van de Rus Malevitsj is het begin van een volledig abstracte kunst. Ook ontstaat er suprematisme, omdat er vooral in de steden vraag naar vernieuwingen is. Het is het begin van de 20ste eeuw. Als Malevitsj het Suprematisme in 1915 lanceert, staat het bewind van de Russische Tsaar al onder grote druk. He bijna feodale staatsbestel sluit niet aan bij de ontwikkelingen, zoals de opkomst van de industrie en het ontstaan van een arbeidersklasse.
Er is veel hang naar radicale vernieuwingen.

Revolutie
De positie van deze voorlopers in de kunst verandert door maatschappelijke omwentelingen zoals de Russische revolutie in 1917. Voornamelijk jonge kunstenaars ondersteunen nu deze maatschappelijke veranderingen. Er is nu aandacht voor collectieve idealen, in de vorm van propaganda en monumenten in plaats voor individuele expressie. Het doel is dat de politieke breuk met het verleden zich ook moet vertalen in een breuk met de traditionele opvattingen over kunst en vormgeving. Vormen van Malevitsj zie je ook terug in affiches van Lissitzky. Versla de witten met de rode wig. De witten zijn de contrarevolutionairen.
De revolutionaire kunstenaars van het constructivisme gebruiken dezelfde abstracte vormen, montages van losse elementen, een constructie van een nieuwe wereldorde.

Naturalisme en Biomechanica
Alles moet er in het begin van de 20ste eeuw echt uitzien op het toneel. Dit heet Naturalisme.
Naturalisme in een vorm van lijsttoneel, hierbij is er een denkbeeldige scheiding tussen het publiek in het donker en de toneelspelers. Een vierde wand, en wordt het publiek niet aangesproken. Stanislavsky laat de spelers volledig in de huid van hun karakters verplaatsen, zijn techniek wordt later The Method genoemd. Na de revolutie moeten alle bestaande regels het ontgelden. Meyerhold opent een aanval op het lijsttoneel met zijn constructivistisch theater. Popova maakt een industrieel ogend decor met abstracte constructies. Aangezien arbeid in hoog aanzien staat moeten de spelers zich bewegen als arbeiders, ze krijgen ook lessen in biomechanica. Het theater van Meyerhold kenmerkt zich door een hoog tempo.

Episch theater
Ook Bertold Brecht keert zich tegen de Stanislavskymethode. Hij vindt dat het publiek juist aan het denken moet worden gezet in plaats van wegkwijnt met de spelers. Hij bouwt in zijn stukken vervreemdingseffecten. Door liedjes en commentaarstemmen in te lassen. Nu zijn de emoties of de psyche van een personage minder belangrijk, maar de rol die ze spelen. Zijn stellingen, waar hij mensen over aan het denken wil zetten, hebben vaak te maken met communistische idealen en antimilitarisme. Kurt Weills muziek is geschreven voor een eenvoudige bezetting en makkelijk te spelen. Jasager stelt iets ter discussie en later ook in der neinsager. Brecht laat zich ook inspireren door Nô-theater (Japans), waarin handelingen van spelers van commentaar worden voorzien door een koor begeleidt door een orkest.

Wright in Japan
Het uitgangspunt van moderne architecten en vormgevers is duidelijk: weg met alles wat burgerlijk en ouderwets is en beginnen bij nul. (Sober en functioneel)
Ook voor de Japanse architectuur is er belangstelling. Frank Lloyd Wright liet zich inspireren op de wereldtentoonstelling. Wright: eindelijk had ik een land op aarde aangetroffen waar eenvoud als natuurlijk gegeven het hoogste goed is. Japans huis heeft als belangrijk onderdeel, een doorlopen vloeroppervlak, in plaats van veel verschillende kamers. Ruimtelijke indeling en intergratie met de omgeving door het gebruik van hout en steensoorten. De horizontale richting zorgt dat het gebouw zich voegt in het landschap. Wright past veel glaswanden toe in zijn huis. Wright benadrukt de schoonheid doormiddel van de belangrijkste bouwkundige details en materialen en niet van versieringen.

Schröderhuis
Rietveld maakt in 1925 het Schroderhuis, naar voorbeeld van Wright, ook met een open structuur en veel horizontale vormen. Ook lijkt de scheiding tussen binnen en buiten niet definitief vast te liggen. De ruimte-indeling ligt niet vast, met schuifwanden kun je de ruimtes veranderen. Rietveld wilde de meubels een actieve zithouding geven. (rood-blauwe stoel) het interieur is een vertaling van de schilderijen van Mondriaan en is totaal niet functioneel.
Het uitgangspunt van de moderne architecten en vormgevers is duidelijk: Weg met alles wat burgerlijk en ouderwets is en bij nul beginnen. Alles dient sober en functioneel te zijn.

Mondriaan
Wright, Rietveld en vooral Mondriaan kwamen met De Stijl als reactie op de 1e wereldoorlog. Er groeit verzet tegen de bestaande orde. De stijl staat voor innerlijke rust, harmonie en orde.
Mondriaan probeert in zijn werk orde en wetmatigheid te laten zien die schuilgaat achter de wanorde die we dagelijks om ons heen zien. Mensen moeten zich meer bewust worden van evenwicht. Alleen abstracte kunst kan de harmonie laten zien die achter het zichtbare verscholen is. Orde is goddelijk, hij drukt dit uit met drie primaire kleuren.

Brancusi
Zijn werk is vergelijkbaar aan dat van Mondriaan. Brancusi probeerde zo traditionele vormen te vereenvoudigen, hij streefde naar eenvoud. De zoektocht naar de essentie van het aardse paradijs (de waarheid), lijd tot extreme eenvoud. Brancusi: Abstracte kunst is niet de werkelijkheid, maar veel meer dan dat: de waarheid. Hij laat zich ook inspireren door volkskunst. De eenvoud is niet het doel, maar wat erachter zit. Brancusi claimt al langer bekend te zijn met primitieve kunst, maar blijkt net als meerdere kunstenaars uit deze tijd mee te gaan met de regel.

Brancusi maakte een twee meter hoog beeld van Adam en Eva, een beeld wat associaties oproept met houten kolommen uit roemenie en met vruchtbaarheidsbeeldjes. Eva boven en Adam onder, Eva’s rol is het leven voortzetten. Ze is lief en onschuldig en vruchtbaar als een bloemknop die zich opent. Terwijl Adam zwoegt en zweet en aarde ploegt.
Een vijzel uit n-guinea heeft waarschijnlijk model gestaan voor eva.
Brancusi geldt als vertegenwoordiger van volkseigen kunst die voldoet aan de visie van Ceaucescu, een communistisch dictator in Roemenië. Wel is Brancusi onderdeel van de avant-garde beweging.

Malevitsj, Mondriaan, Brancusi zijn zich ervan bewust dat ze een radicale verandering in gang zetten

Bartók
Ook de Hongaarse componist Bartok verwerkt primitieve kunst in zijn werk. Hij zegt dat er drie manieren zijn waarop een componist volksmuziek kan gebruiken.
1. hij kan melodieën ongewijzigd overnemen of voorzien van eenvoudige begeleiding
2. hij hoeft geen echte boerenmelodie te gebruiken en hij kan zelf volksliedimitaties bedenken.
3. hij kan de sfeer zelf schrijven, zonder te kopiëren. Het leren van de muzikale taal

Bartok wil met zijn muziek de muziektaal vernieuwen door westerse verworvenheid te verbinden met de volksmuziek uit Oost-Europa. Hij onderzoekt Hongaarse boerenmuziek, en gebruikt bij het verzamelen een fonograaf. Hij kan hiermee melodieën opnemen. Hij reist naar de verste uithoeken, en bestudeert de muziek met invalshoeken en varianten.

Weimarrepubliek
In Duitsland wordt in 1919 het Bauhaus opgericht, net na het uitroepen van de Weimarrepubliek. De profesoren van de kunstopleiding Bauhaus zijn enthousiast over de Stijl. Het Bauhaus is de moderne variant op de middeleeuwse bouwloods.
Op de opleiding streven kunstenaars zoals Breuer naar volledige abstractie en grondvormen.
Het Bauhaus wordt allereerst het verzamelpunt van diegenen die gelovend in de toekomst, hemelbestormend de kathedraal van het socialisme willen bouwen.
Met als uitgangspunten constructivisme en de Stijl wil ook het Bauhaus de persoonlijke willekeur uitbannen, het richt zich op collectieve en objectieve vormgeving. Dingen als primaire kleuren geometrische vormen zijn herkenbaar in de producten. (kinderwieg)

Triadisch Ballet
Ook in de dans raakte men beïnvloedt door abstractie, er ontstond Triadisch Ballet. Schlemmer werkt aan nieuwe richtlijnen binnen het Theater. Hij verzet zich tegen het naturalistisch theater. Hij past de mens aan, aan de abstracte ruimte eromheen. De dansers hullen zich in kostuums met kubus en bol vormen. Ze bewegen zich hoekig of als een tol. Alles blijft abstract en er is geen begin of eind.

Industrieel design
Het Bauhaus ziet een belangrijke rol weggelegd voor de industrie. Alleen de industrie is bij machte een goed ontwerp in de grote oplage voor het volk te produceren. Een goed ontwerp is eerlijkheid ten opzichte van het gebruikte materiaal en functionaliteit.
Breuer maakt de Vassilystoel. De buizen ervan zijn naadloos en daardoor lichter en sterker. Ze zijn goed te gebruiken voor massaproductie. Maar de massa vindt het niet mooi. Het moderne design valt niet in de smaak bij de mensen.

Licht en Ruimte en functionele stad
Het CIAM was bezig met een nieuwe vorm van architectuur: Het Nieuwe Bouwen, dat functioneler was. In de jaren 20, 30 is een van de kenmerken van de jonge progressieve kunstenaars de Internationalisering. Het CIAM wordt in 1972 opgericht om gemeenschappelijke richtlijnen voor de nieuwe architectuur te ontwikkelen. Het congres houdt zich bezig met volkshuisvestingstadsplanning en de relatie tussen industrie en architectuur. Het nieuwe bouwen is een verzamelnaam van architecten die zich hierdoor laten beïnvloeden. (idealen naar Bauhaus en de Stijl) mede door CIAM ontstaat er vooral na de 2e WO een internationale stijl. Voor het nieuwe bouwen is functionaliteit een eis. Verder geen versieringen, geen historische stijlcitaten, geen decoraties en geen onnodig dure imponeermaterialen zoals marmer en dergelijke, maar gewoon glas of staal. Schoonheid ontstaat als alles functioneel word gemaakt. Dragende constructies werden niet weggemoffeld. Overal moest licht en ruimte, als reactie op de arbeiderswijken.

Le Corbusier is een belangrijk figuur van het CIAM. Zijn denkbeelden staan centraal bij e bouw van nieuwbouw na de WO2. hij beschrijft de stad van de toekomst in Urbanisme. Met 24 wolkenkrabbers en buitenwijken met bomen. Alles rechtlijnig en geometrisch.

Industrialisatie van de bouw
In de bouw was het werken met prefab-elementen noodzakelijk: geprefabriceerde onderdelen.
Hierdoor industrialiseert de bouw. Hij zegt dat geometrie noodzakelijk is, en verwijt de architecten en bouwers van voorheen het industrialiseren in de weg te hebben gestaan.
De van Nelle fabriek is gebouwd door Brinkman en van der Vlugt. Er zijn veel glazen wanden die veel licht doorlaten.

Metropolis en Filmmontage
In deze film van Fritz Lang zie je een stad, lijkend op die van Corbusier, met een raar klassenstelsel. De werkende klasse komt in opstand tegen de hogere klasse. Lang neemt later de leiding van de Duitse filmproductie over.

Eisenstein maakt de film oktober in opdracht van de communistische partij. De beelden spreken een krachtige taal. Kenmerkend voor Eisenstein is zijn attractiemontage. Half industrieel half Music-hall. De film is een op een volging van snelle attracties op hoog tempo en ritmische manier gemonteerd. Montage gaat bij hem een belangrijke rol spelen.
In de films van Eisenstein is zijn bewondering voor het Kabuki-theater goed merkbaar.
De spelers onderstrepen hun rol met maskers eb symbolische kostuums en heftige gebaren. Hij ziet de ontwikkeling va de geluidsfilm als een bedreiging voor de filmtaal die hij heeft gemaakt.

Chaplin als Hitler
Zowel Duitsland als de Sovjet-Unie zien de film als propaganda middel. In ’34 maakt Leni Riefenstahl de propagandafilm Triumph des Willens naar aanleiding van de partijdag van de Nationaalsocialisten. De film is van grote kwaliteit. In de film the great dictator speelt Charlie Chaplin Hitler. Het is grappig maar beangstigend te gelijk. Charlie maakt de film omdat hij het belachelijk maken van Hitler een krachtig wapen vindt en het troost bied aan de onderdrukten. Voorheen speelde Chaplin vaak een zwerver, hij maakte voor zijn rol gebruik van vaste attributen en pantomime bewegingen. In de great dictator doet hij Hitler’s bewegingen perfect na en spreekt een soort rabarberduits.

Sociaal realisme
De ontwikkelingen in de moderne kunst stoppen echter, door de komst van het communisme. Er is te weinig geld en door problemen binnen de avant-garde wordt de komst van het sociaal realisme mogelijk. In deze stijl worden de zegeningen van de revolutie op herkenbare manier uitgebeeld, dus bevordert de communistische partij de opkomst van het sociaalrealisme. Na de dood van Lenin hervormt Stalin alle literaire en artistieke organisaties en verbiedt de avant-garde kunst. Het gevolg hiervan is dat er Oost-Europese kunstenaars naar Duitsland vluchten. Waaronder Kandinsky. Meyerhold wordt opgepakt en sterft in een concentratiekamp. Stanislavsky krijgt een prijs, de Lenin-orde. Malevitsj loodst zijn werk naar het buitenland, veel hangt er nu in het stedelijk museum in Amsterdam. Pas na 1991 is de avant-gardekunst weel toegankelijk.

Entartete kunst
In de loop van de jaren 20 vluchten veel kunstenaars naar Duitsland. Maar door de komst van het fascisme is werken daar voor hen ook onmogelijk. Hitler houdt niet van Modieuze modegrillen, en in 1933 begint het vernietigen van het modernisme. Het Bauhaus wordt gesloten, museumdirecteuren vervangen door partijleden en schilderdepots worden leeggehaald. Progressieve muziek wordt verboden, Brecht en Jazz, negermuziek. Van de verboden kunst wordt een tentoonstelling gehouden in het Haus der Deutschenkunst, ter gelegenheid van de opening van hiervan. Deze kunst wordt Entartete kunst genoemd. Kunstenaars van wie er werk hangt zijn Kirchner, Klee, Kandinsky, Grosz, Schwitters en Schlemmer. Het heet volledige waanzin en voorzien van spottende teksten. Er kwamen 2 miljoen mensen op af. De meesten van deze kunstenaars duiken onder of verlaten het land. Hierdoor wordt New York de nieuwe thuis basis voor ontwikkelingen in de moderne kunst.

Hoofdstuk 13 Herbezinning na de tweede wereldoorlog

Europa begint aan nieuwe toekomst. Consumptie materialisme en welvaart zijn de bepalende begrippen in deze nieuwe wereld.
De scheiding tussen kunst, vermaak, commercie en ideologie vervaagt.

De hel Na de tweede wereldoorlog staan de VS model voor het nieuwe welvaartsdenken. Er zijn ook mensen die niet alleen maar vooruit willen kijken. Bijvoorbeeld *Jean-Paul Sartre* hij is een Franse schrijver/filosoof en hij verwoordt het gevoel van een strijd tussen enerzijds het positieve elan van de nieuwe tijd en anderzijds de twijfel over het eigen verleden. Een twijfel tussen machteloosheid en wilskracht en tussen materialisme en idealisme. Zijn toneelstukken maken zijn theorieën zichtbaar. In Huis clos (gesloten deuren) een eenakter (= toneelstuk in één bedrijf waarin de opbouw rechtlijniger en compacter is dan in een stuk met meer bedrijven) uit 1944 laat Sartre ons een blik in het hiernamaals zien. Drie overleden personen zitten opgesloten in een kamer zonder ramen, spiegels of boeken. De drie voeren een continue psychologische oorlog met elkaar. Ze komen erachter dat het de hel wordt. Sartre is een belangrijke vertegenwoordiger van het existentialisme (=de mens kent de zin van het leven niet. Het feit dat hij bestaat is op zich al zinvol, accepteer de werkelijkheid van je leven.)

Parijs in zwart-wit*Ed van der Elsken* is een Nederlandse fotograaf die het leven van artistiekelingen en intellectuelen in Parijs rond 1950 toont. ‘Een liefdesgeschiedenis in Saint Germain-des-Prés’ Van der Elsken maakt snapshots, ruw afgesneden portretten op donkere vlakken. Een witte, grijze en zwarte wereld, de foto’s hebben soms hevige contrasten.
Parijs trekt in de jaren vijftig als een magneet jonge Europese kunstenaars aan. Twintigers laten hun bekrompen en soms door oorlog verwoeste vaderland achter zich en maken een nieuwe start in de anonimiteit van een wereldstad.

Absurd theater*Samuel Beckett* heeft ‘Wachten op Godot’ geschreven in 1953. Hierin illustreert hij op eigen wijze het existentialisme. Twee mannen onder een boom wachten op een verlaten weg op meneer Godot. Ze spelen woordspelletjes, zingen liedjes en stellen rare vragen om de tijd te doden. Als het doek valt is Godot nog niet langsgekomen. In het hele stuk zijn er maar 2 acteurs. De personages praten niet met elkaar, maar slaan elkaar om de oren met halve waarheden en clichés.
Beckett is beïnvloed door *Albert Camus*, hij vergelijkt het menselijk zoeken naar zingeving met de straf van de mythologische koning Sisyfus. Deze moet een rotsblok tegen een berg opduwen en weer naar beneden laten rollen. Dit is even zinloos als het zoeken naar de zin van het leven.

Theater van de wreedheid*Antonin Artaud* hij vindt het klassieke theater krachteloos. IN zijn theater van de wreedheid staat niet taal, maar licht, geluid en beweging centraal. Hij wil het oergevoel aanspreken.
Tatsumi Hijikata’s voorstelling ‘Verboden kleur’ veroorzaakt een schandaal, omdat een van zijn dansers op het podium een kip wurgt en er openlijke verwijzingen zijn naar seks. Hij noemt de nieuwe dansvorm Ankoku Butoh (=een interculturele mengvorm, belangrijkste thema is doodsangst. Leven en dood zijn in Butoh onlosmakelijk met elkaar verbonden.) In de jaren zeventig wordt Butoh een internationale dansstijl met stuiptrekken, naar binnen draaiende knieën, wegdraaien van de ogen, sidderen en beven. De dansers lijken angst, vertwijfeling en wanhoop uit te drukken. Ze dansen vaak naakt, met een kaalgeschoren hoofd en wit poeder over hun gezicht.

Marat/Sade*Peter Brook* geeft het Theater van de Wreedheid met ‘Marat/Sade’ gestalte. Marat/Sade, geschreven door Peter Weiss is een raamvertelling(=een verhaal dat dient ter omlijsting van andere verhalen. Een verhaal binnen een verhaal) Regisseur Peter Brook beschouwt de tekst als basismateriaal dat hij door collectieve improvisaties uitbouwt tot een voorstelling waar geluid, gebaar, mise-en-scène en tekst gelijkwaardig zijn aan elkaar. Zo moeten de acteurs niet beginnen met het uit hun hoofd leren van de tekst, maar laat hij ze oefeningen doen rond het begrip waanzin. Uiteindelijk levert het een uitvoering op die alle zintuigen aanspreekt en waar toeschouwers regelmatig op het verkeerde been worden gezet. Het stuk eindigt in een opstand waarbij de zusters en de bewakers worden mishandeld en verkracht. Na de fluittoon stoppen de acteurs en doen sommigen hun pruik af. Het publiek begint aarzelend te klappen, dan klappen de acteurs mee. De toeschouwers houdt op met applaudisseren, niet wetend of het stuk nu afgelopen is of niet.

Verhalen naar het leven- De Europese film heeft het door gebrek aan faciliteiten, vakmensen en geld erg moeilijk.
- Veel regisseurs, technici en acteurs zijn gevlucht voor oorlogsgeweld.
- Er ontwikkelt zich een kleinschaliger filmindustrie die meer ruimte biedt voor kunstzinnige experimenten.
Verschillen Amerika:
- minder rond grote internationale filmsterren gebouwd
- De Europese sterren hoeven niet altijd knap te zijn en hebben soms geen acteeropleiding gehad.
- Verhalen waren vaak minder afgerond
De films lijken geen begin en einde te hebben.

Neorealisme: La Terra Trema In de naoorlogse Italiaanse cinema ontwikkelt zich het neorealisme (=het gewone dagelijkse leven wordt benadrukt. Er wordt veelal op locatie gefilmd en vaak wordt er gebruik gemaakt van amateuracteurs.) *Luchino Visconti* is een van de belangrijkste regisseurs. In ‘La Terra Trema’ (de aarde beeft) strijdt een arme vissersfamilie tegen de uitbuiting door tussenhandelaren -> er volgt een staking, zonder resultaat. In La Terra Trema spelen echte vissers hun eigen leven in hun eigen dorp. Geen gebruik gemaakt van ingewikkelde technische trucs. Het stempel van de regisseur mag niet op de realiteit van het verhaal drukken.

Nouvelle Vague: A bout de souffle In tegenstelling tot het Italiaanse neorealisme neemt de Franse nouvelle vague (=nieuwe golf, films die heel persoonlijk zijn en vaak experimenteel. Ontstaat in 1959) een loopje met de werkelijkheid. De handzame 16-millimetercamera geeft de Franse regisseur *Jean-Luc Godard* de vrijheid om overal te filmen. Hij filmt delen van ‘A bout de souffle’ (Ademloos) op de trottoirs van de Champs-Elysées. Verbaasde passanten kijken in de camera, draaien zich om en blikken sterk uitvergroot in de lens.
-jumpcut-montage: montagevorm waarbij de beelden zo achter elkaar geplaatst worden dat voorwerpen of personen van plaats lijken te verspringen. Het geeft een vervreemdend effect omdat de toeschouwer zich bewust wordt van de montage.
- tegengesteld aan neorealisme, de verhalen lopen chaotisch. Bijna onmogelijk om in de film ‘op te gaan’

Serialisme en elektronica De twaalftoonstechniek van Schönberg ontwikkelt zich in de jaren vijftig tot seriële muziek(=niet allen de noten worden in reeksen vastgelegd, ook de toonduur, sterkte, klankkleur en articulatie. De reeks bepaalt de structuur van de gehele compositie.) De muziek lijkt ongeordend en toevallig tot stand gekomen. Ze is niet een uiting van gevoel maar van een denkproces. *Karlheinz Stockhausen* schrijft een partituur die zo complex is dat hij uitgevoerd wordt door maar liefst drie orkesten met elk een eigen dirigent ‘Gruppen’. Stockhausen combineert de warme geluiden van analoge instrumenten met de koude elektronica.

**Musique Concrète
-***Maurice Béjart* ‘Symfonie voor een eenzaam mens’. Muziek is hier vooral geluid, en dans is hier vooral abstracte beweging. Hij mixt acrobatiek, Grahamdans en klassiek ballet door elkaar tot een expressief geheel. Het ballet is niet verhalend, maar concentreert zich op het begrip eenzaamheid in een beklemmende bewegingstaal.
- *Pierre Schaeffer en Pierre Henry* leveren met hun onheilspellende elektronische geluidscollage een belangrijke bijdrage aan de voorstelling. Ze noemen hun collage musique concrète (=alledaagse geluiden die met behulp van elektronica worden bewerkt tot composities)

Van swing tot free jazz- swing: dansmuziek die wordt uitgevoerd door grote orkesten, eventueel aangevuld met een zanger of zangeres.
- bebop: rauwe, snelle jazzstijl met veel improvisaties. Wordt meestal uitgevoerd in een kleine bezetting van drums, bas, piano, saxofoon en trompet.
- *Charlie Parker* is een altsaxofonist die in ‘Birdsnest’ snel op het voortrazende tempo dat wordt aangegeven door de drums en de contrabas soleert.
- cool jazz: tegenhanger van bebop. Helderheid en pure klank staan voorop in de cool jazz, en het ritme krijgt minder nadruk.
- *Ornette Coleman* In een explosie van geluid worden regels van ritme, akkoord en solo door elkaar gesmeten in ‘Free Jazz’. Wat Coleman doet met muziek doet Jackson Pollock met verf. Van amusementsmuziek heeft de jazz definitief de status van kunstmuziek bereikt.

Daad als kunstwerk- Abstract expressionisme: expressiviteit en improvisatie zijn kenmerkend voor deze stroming. Verder hebben de schilderijen vaak een groot formaat
- *Jackson Pollock* verft met grote verfspatten op een uitgerold doek over de vloer. Hij werkt in een roes van alcohol en drugs.
- overall compositie: Een doek is bijna helemaal beschilderd, maar er is geen enkele compositorische richting dominant.

**De oervrouw
*-****Willem de Kooning* gebruikt ook verfklodders, vlekken en vegen. Qua aanpak is de Kooning echter Pollocks tegenpool. Pollock schakelt denken uit, De Kooning’s schilderstijl lijkt meer op schaken. Actie, bekijken, actie, bekijken. Het kan telkens weer veranderen. Door de werkwijze van De Kooning wordt elke inspiratiebron bijna onzichtbaar. Zijn handschrift en werkwijze zijn zo herkenbaar dat daardoor niet het onderwerp, maar de Kooning zelf centraal staat.

Vlakten van kleur-colourfield painting: Enkele grote kleurvakken worden naast elkaar op het doek gezet.
- *Barnett Newman,* ‘who’s afraid of red yellow and blue’.

Vragende kinderen-Europa raakt verdeeld in twee politieke blokken. Deze verdeling is ook zichtbaar in de kunst.
- Europa: kapitalistische westen, abstracte kunst
- Rusland: communistische deel, realistisch kunst
- *Karel Appel:* kinderlijke eenvoudige kunst.
- Cobra: Kopenhagen, Brussel, Amsterdam. Herkenbare, kleurrijke stijl beïnvloedt door primitieve culturen of kindertekeningen.
- Assemblage schilderij: schilderij dat naast verf bestaat uit allerlei andere materialen die op of aan het platte vlak zijn bevestigd.

Terugkeer- fotograaf Ed van der Elsken laat Karel appel de wanden van zijn bovenwoning in Amsterdam beschilderen.
- Sandberg is museumdirecteur van Stedelijk Museum Amsterdam en haalt naast cobra-werk ook veel schilderijen van de Amerikaanse abstract expressionisten naar Nederland.

Hoofdstuk 14 Zoektocht naar essentie

Kunstenaars worden onafhankelijk van politiek en opdrachtgevers -> gaan hun visie tot het uiterste doorvoeren. Grenzen worden overschreden.
- Twee groepen:
1e: kunst is een denkproces. Idee wat eraan ten grondslag ligt
2e: Vormen van het kunstwerk. Onderzoeken de kleinste bouwstenen van de kunst

Waarachtig oninteressant- *Wim T. Schippers* giet een cola blikje leeg in de zee. Eigen denkwijze, geen atelier kunstenaar.
- Schippers maakt een filmpje over een plant in de vensterbank. Of het de moeite waard is, is niet zo belangrijk, het is het idee dat telt.

Leegte en stilte- *Yves Klein:* wil het publiek laten nadenken over het idee achter het kunstwerk. Hij maakt kunst zo vluchtig of onbeduidend dat de betekenis vanzelf naar voren komt. (luchtballen in de lucht, verbranden van schilderijen)
- *John Cage:* Vier minuten en 33 seconden zitten muzikanten zonder iets te spelen. Andere geluiden komen naar voren, het kraken van de stoel, neus ophalen enz. Net als Klein laat Cage het publiek nadenken.
- Zowel Klein als Cage tonen aan, dat je juist door het kunstwerk weg te laten een diepere betekenis kunt blootleggen.

Happenings in New York-*Robert Rauschenberg:* twee identieke schilderijen, zet het abstract expressionisme voor schut.
- De New Yorkse kunstscene: minder beladen kunst & kunst moet het dagelijkse leven weerspiegelen en niet de expressie van individuen.
- Cage ideeën staan haaks op seriële muziek. Alles komt toevallig tot stand.
- Cage gooit klassieke waarden als beheersing en organisatie overboord, juist geïnteresseerd in onvoorspelbaarheid en toevalligheid.
- *Merce Cunningham*: choreograaf/danser, radicaal vernieuwer. Luchtige stijl, niet verhalend of symbolisch. Dans is uitbreiding van lopen.
- De rol van het toeval wordt nog een versterkt doordat de muziek (Cage), het decor (Rauschenberg) en de dans (Cunningham) pas bij elkaar worden gevoegd op de première.

Judson Dance Theatre- NY wordt het Mekka voor de avant-garde dans en Cunningham de goeroe van de pure dans(=dansbewegingen zelf zijn zowel inhoud als onderwerp. De pure dans verwijst alleen naar het dansen zelf en is anti-expressionistisch)
- In dit theater wordt het gewone, het terloopse, benadrukt. De dansbewegingen zijn meestal niet ingewikkeld, en als er al muziek is, wordt er nadrukkelijk niet op gedanst.
- *Trisha Brown:* in ‘Roof piece’ toont ze haar fascinatie voor de zwaartekracht door de dansers allerlei bewegingen te laten uitvoeren aan kabels, op en langs hoge gebouwen.

Theater als levensstijl Door de komst van tv heeft het theater het moeilijk in de VS.
- *Judith Malina en Julian Beck* richten het gezelschap Living Theatre op in New York.
Ze hebben een grote groep acteurs om zich heel verzameld die bereid zijn tot het uiterste te gaan. Zij leven samen, bepalen samen de onderwerpen en zijn volkomen onafhankelijk van producenten of geldschieters.
- Living theatre maakt geen onderscheid tussen kunst en leven.
-Het maakt fysiek theater (=gesproken teksten worden vervangen door lichaamstaal)

Beuys- *Joseph Beuys*: vindt dat iedereen kunstenaar is. Hij ontwikkelt in de loop der jaren een eigen systeem om vat te krijgen op de gebeurtenissen waarmee hij geconfronteerd wordt. In dit systeem hebben dieren en materialen een symbolische waarde. (zich opsluiten met een coyotewolf)
- performance: handeling/actie van een kunstenaar in het bijzijn van publiek, waarbij vooraf een concept is bedacht. Meestal is de handeling niet verhalend en kan het publiek in en uit lopen. De handeling is vaak eenvoudig, maar de betekenis complex.

Op het randje- *Marina Abramovic en Ulay:* kunstenaarsduo. Tijdsduur speelt belangrijke rol. (spiegel tussen zich klemmen, haren aan elkaar vastknopen)
- Ondanks alle eenvoud van het concept ontstaat er toch een complexe betekenis: onderlinge verbondenheid is van levensbelang, maar tegelijk wordt die verbondenheid ontkend door de spiegel die de twee van elkaar isoleert.
- Zij willen het publiek in hun evenwicht brengen, soms zelfs door hun leven op het spel te zetten.

Pina Bausch- *Pina Bausch:* choreografe, in ‘Blauwbaard’ geeft zij de muziek hier een heel andere functie. De muziek is niet de leidraad voor het verloop van de dans, maar heeft een zelfstandige functie. De dansers dansen niet, maar vallen, rennen, springen en kruipen. Ze slaan elkaar, sleuren elkaar mee of omstrengelen elkaar.
- Zijzelf noemt haar stukken ‘Thanztheater-kunst’ -> een mengeling van dans, drama, performance en muziek.

Op de kermis- 1961, tentoonstelling: ’40 graden boven Dada’. Ook deze kunstenaars zetten zich af tegen het al te serieuze en elitaire karakter van de kunst.
- Nouveau Réaliste: De werken kennen vaak een ironische betekenis en zijn vaak gemaakt van alledaagse (afval)materialen.
- *Jean Tinguely:* Zwitserse kunstenaar, bouwt een serie gammele machines die geheel automatisch expressionistische tekeningen maken. Dit steekt de draak met de zeer persoonsgebonden kunst van de Amerikaanse abstract expressionisten.
- De kunstenaar van vlees en bloed wordt vervangen door machines.

Groot, groter*-Christo:* Bulgaarse kunstenaar. Rijksdag gebouw inpakken samen met zijn echtgenote *Jean-Claude.* Gestart in 1971 met de tekeningen en eindigt in 1995 met het uitpakken van het gebouw

Grootst!- land art: beeldende kunstvorm waarin het langschap zelf het belangrijkste onderdeel van het kunstwerk is. Kunstenaar doen ingrepen in het landschap of nemen het letterlijk mee het museum in.
- Het kunstwerk bereik het publiek uiteindelijk via een serie foto’s of door de verplaatsing van enkele onderdelen van het landschap naar het museum.
- *Richard Long*: hij maakt geometrische vormen met wat hij tijdens zijn lange wandelingen vind. Met zand, takken of stenen. Hij neemt soms zijn voorwerpen naar het museum, cirkels van grote keien. In keurig gerangschikte stenen treffen cultuur en natuur elkaar.
- *Piero Manzoni:* sokkel op z’n kop zetten en daarmee verklaart hij de aardbol tot kunstwerk.

Arte Povera- *Piero Manzoni:* blikt zijn eigen stront in. Zijn kunst spot met alle conventie.
- Arte Povera: beïnvloedt door Manzoni, ze streven naar eerherstel van de Europese kunst. Arte Povera is letterlijk arme kunst. Kunstwerken met simpele materialen als kranten, aarde, kolen en takken. Ze breken met de traditionele waarden die de verschillende materialen toegedicht krijgen. Zij zoeken naar een logisch samengaan tussen natuur en cultuur.

Klei en neon- *Mario Merz:* Arte Povera. Fibonacci reeks als inspiratie. Merz bouwt iglo’s.
- De iglo is een tijdelijke behuizing voor de vluchtende mens, en daarom geeft hij de iglo’s een provisorisch karakter. Primaire materialen in combinatie met neon.
- Merz en Beuys zoeken allebei naar een integratie van natuur en cultuur, en beiden maken zij kunst die een diepe filosofische lading heeft. Merz legt zijn kunst in tegenstelling tot Beuys niet uit.

De kracht van vuur-*Jannis Kounellis:* Arte Povera, cultuur en natuur komen samen. Hij plaats twaalf paarden in een galerie, de steriele ruimte veranderd in een stal vol stank, poep en stro, maar bruisen van leven.
- Hij vindt dat pas wanneer iets kapot gaat of verbrandt, besef je de waarde ervan. In het vuur van de vernietiging bloeit het nieuwe.

Minimale schilderkunst- minimale kunst: benaming voor beeldende kunststroming waarin vorm en inhoud zijn teruggebracht tot een minimum. De uitstraling is meestal onpersoonlijk, industrieel en geometrisch.
- Wat overblijft, is de vorm van essentie: eenvoudig, objectief en zonder emotionele lading.
- *Frank Stella:* maakt abstracte schilderijen waaruit iedere emotionaliteit is verdwenen. ‘Newstead Abbey’ bestaat uit niets anders dan een regelmatig patroon van lijnen. De afstand tussen de lijnen heeft de maat van de spielatten(=houten raamwerk waarover het beschilderde of te beschilderen doek is gespannen.
- Het schilderij rekent af met elke emotionele of theoretische diepere betekenislaag.

Minimale ruimtelijke kunst- De minimalistische beeldhouwers vinden de eenvoud in de terugkeer naar basisvormen als bol, kegel, cilinder en kubus. Industriële uitstraling: hard, glad en foutloos. De kunstenaars besteden hun werk uit, hierdoor wordt de persoonlijke voorkeur nog meer verkleind.
- *Donald Judd*: ritme en herhaling speelt een hoofdrol. Zijn objecten zijn als miniatuurgebouwen, ontdaan van ieder denkbaar ornament. Ritmisch patroon van simpele dozen of blokken.
- Het object is niet expressief, niet symbolisch, en ieder handschrift ontbreekt. Wat overblijft, is een ordening van lijnen, kleuren en vlakken. Judd maakt sculpturen die geen verhaal vertellen maar die er gewoon zijn

Minimale muziek- het minimalisme in de muziek gaat juist terug naar de primitieve culturen. Afrikaanse en Indiaanse muziek. Ritme wordt het leidende element.
- minimal Music: Amerikaanse muziekstroming waarin veelvuldige herhaling van melodische en ritmische motieven centraal staat. Vaak zijn er invloeden van primitieve culturen.
- *Terry Riley:* een van de eerste minimalistische composities ‘in C’. De muzikanten spelen verschillende ritmes in een minimaal harmonisch gegeven: de toon C. Hallucinerend effect.
- *Steve Reich:* neemt Afrikaanse drumlessen. In zijn eerste composities laat hij twee eenvoudige ritmes ten opzichte van elkaar verschuiven. ‘Drumming’: hierin wordt bij elke tik op de bongo het stuk complexer, het ritme veranderd totaal.
- *Jiri Kylian:* deze choreograaf benadrukt niet zozeer de herhaling als wel de elkaar opjagende ritmes. In ‘Falling Angels’ wordt ‘Drumming’ gecombineerd met dans. Het is alsof de dansers verwikkeld zijn in een race met de musici waarbij het maar de vraag is of ze op het einde gelijktijdig uitkomen.

Minimale opera- *Robert Wilson:* regisseur van ‘Einstein on the beach’. 5 uur durende opera, nauwelijks een verhaal, stukken tekst worden herhaald en de muziek gaat eindeloos door. Wilson ziet zijn opera als een droomstuk, de aandacht mag verslappen, door de scènes lang en repetitief te maken laat hij het publiek als het ware ‘wegzakken’ in zijn droomwereld.
- *Philip Glass:* hij maakt de muziek voor ‘Einstein on the beach’, ondersteunt de eindeloosheid die Wilson wil oproepen. Orkest, koor en solozang worden op een totaal andere manier gebruikt dan bij klassieke opera. Hij maakt gebruik van versterkers. Ook van herhaling maar dit zijn vaak slecht een paar die een eenvoudig thema in verschillende varianten spelen.
- De zangpartijen bestaan uit getallenreeksen die corresponderen met de lengte van de tonen.

Dans op het scherm- *Thierry de Mey* heeft een film gemaakt ‘Rosas danst Rosas’ het gaat over de gelijknamige voorstelling van *Anne Teresa de Keersmaeker*, hij heeft deze voorstelling verfilmd. Het wordt geen registratie van dans maar door de camera die een actieve rol heeft wordt het een geheel nieuw product. Filmische aspecten zijn even belangrijk als dansante aspecten.
- videodans: combinatie van dans en film. Waarin beide elementen gelijkwaardig aan elkaar zijn.
- Het resultaat is een reeks zeer eenvoudige bewegingen, die soms uitputtend worden herhaald.
- De camera registreert niet, maar danst mee!

Hoofdstuk 15 Massamedia, vermaak en verzet.

Kunst wordt steeds vaker een intellectuele aangelegenheid. Film, radio en de televisie concentreren zich vooral op de vermaaksfunctie van kunst. De opmars van massamedia is onstuitbaar.

De kracht van massamedia Nieuwe cultuur ontwikkelt zich heel snel vooral in VS.
- In de jaren dertig blijkt de film een serieuze concurrent voor de theaterwereld.
- Grammofoonplaat vergroot beschikbaarheid van muziek en de radio brengt haar nog dichterbij
- Amerikaanse blanke jongeren hebben meer toegang tot zwarte muziek
- *Orson Welles:* hoorspel: ‘War of the Worlds’. Moet stopgezet worden door politie. Te realistisch, Amerikanen raken in paniek.
- TV belangrijkste meubelstuk in huis.

Batman- Batman is gebaseerd op stripverhalen. De serie wordt populair omdat juist de onrealistische en stripachtige elementen worden overdreven.
- Figuren zijn herkenbaar door gimmicks: een bizar uiterlijk of typerend taalgebruik.
- soap: Televisiefeuilleton waarin ontwikkelingen eindeloos voortkabbelen. In tegenstelling tot comedy-series worden verhalen niet binnen één aflevering afgerond. Een soap moet je volgen van dag tot dag. De naam is ontleend aan zeep die de soapafleveringen onderbreken met reclame.
- cliffhanger: Onderbroken spanningsboog in feuilleton waardoor de kijkers gestimuleerd worden de verdere ontwikkelingen in het feuilleton – na het reclameblok of in de volgende aflevering – ook te bekijken.

Beeld, geluid en muziek-Hollywood is een filmstad.
- stomme films: film zonder direct opgenomen geluid. De eerste films werden bij vertoning vaak begeleid door live-muziek of een verteller.
- De overgang van de stomme film naar geluidsfilm heeft menig acteurscarrière gebroken. In de stomme film worden de onhoorbare dialogen door overdreven theatrale gebaren en gezichtsuitdrukkingen verteld. In de geluidsfilm kan de acteur veel minder theatraal spelen. Maar niet iedere acteur kan deze omschakeling maken
- overacting: door overdrijving en uitvergroting een toneelrol spelen.
- underacting: acteerwijze waarbij, in tegenstelling tot overacting, een rol vlak en zonder overdrijving wordt gespeeld.
-Door de komst van geluidsfilm wordt het mogelijk theatermusicals als film uit te brengen. Het beste van Broadway, NY, wordt bereikbaar voor een miljoenenpubliek.

Singin’ and dancin’- musical: muzikaal theaterspektakel waarin zang, muziek, dans en toneelspel worden gecombineerd. Met veel show en entertainment richt de musical zich op een groot publiek.
- Grote theatershows met tientallen acteurs en dansers die vaak massale acts spelen en dansen. Het ritme van de muziek zorgt voor een geheel eigen choreografie. Het verhaal is niet echt belangrijk.

- *George Balanchine:* Russische choreograaf die bekend is geworden door zijn showdans in musicals en klassieke dans. Balanchine werkt veel samen met componist Stravinsky. Zijn showdansen kenmerken zich door de snelle en hoge bewegingen van de benen en swingende heup- en bekkenbewegingen. Zijn klassieke balletten zijn een sterk contrast met zijn showdans: volkomen abstracte dansen op muziek, zonder enige opsmuk. Ze bestaan slechts uit muziek en bewegende lichamen. Twee uitersten: de verhalende en de abstracte vorm.

Singin’ in the rain- *Gene Kelly:* een van de beroemdste musicalacteurs. Singin’ in the rain.
- Het verhaal is een melodrama: Een gesproken tekst met muzikale begeleiding. Overdreven sentimentele inhoud voor theaterstuk of film.
- De plot wordt al snel duidelijk: twee vrouwen draaien om 1 man, 1 liefde wordt beantwoordt en 1 niet. Alle musicalkenmerken zijn aanwezig: muziek en dans domineren het filmbeeld.

Elke dag zeep- De karakters in ‘as the World turns’ worden ouder, verdwijnen en komen soms terug in een andere gedaante. Maar het verhaal gaat door, elke dag opnieuw.
- De eerste soap ontstaat in 1932 twaalf minuten worden gebruikt om een episode van een hoorspelserie uit te zenden over het wel en wee van de familie Barbour. ‘One man’s family’ wordt in 1949 omgezet in een televisieserie.
-hoorspel: populaire vorm van radio. Voorloper van comedy en soaps op televisie. De rollen worden in de studio ingesproken. Speciale geluidseffecten verhogen de spanning.
-*Irna Philips:* grondlegger van de televisiesoap. Zij herschrijft veel radiosoaps voor televisie en ontwikkelt hiervoor vaste formats.
- formats: vaststaande formule of schema waarmee binnen een televisie of radioserie een eenheid ontstaat. Een soap bijvoorbeeld heeft een format waarbinnen elke aflevering de inhoud varieert.

Televisiesoaps- Soaps kennen geen echte hoofdpersoon.
- Onderlinge relaties zijn het centrale onderwerp.
- De tijd verloopt er uiterst traag.
- eerste echt aanslaande soaps in Nederland: het Engelse Coronation Street en het Amerikasne Peyton Place.

Goede Tijden, Slechte Tijden- In 1990 begint GTST op basis van de verhaallijn van een Australische serie.
- Twee families, onderlinge relaties zijn vast te leggen in een seriestamboom(= schema waarin onderlinge verhoudingen tussen verschillende rollen in een televisieserie zijn vastgelegd.)

Dynasty- draait om intermenselijke relaties.
- De kijker leert hoe anderen met bepaalde situaties omgaan
- Soaps voorzien de kijker van een portie romantiek en spanning die meestal in het dagelijkse leven ontbreekt.
- De invloed van de melodrama’s van Douglas Sirk is herkenbaar in de luxueuze aankleding en de vele dramatische ontwikkelingen

Melodrama- *Douglas Sirk:* filmregisseur in Hollywood. Sirk is de meester van het melodrama, gepassioneerde films waarin de vrouwelijk hoofdrolspeelster wordt geteisterd door emotionele conflicten.
- In 1959 maakt Sirk ‘The imitation of life’ in dit klassieke melodrama raken de levens van 2 vrouwen, blanke en zwarte, verbonden. Kleuren worden bewust gebruikt. Felle contrasterende, of juist zeer zachte kleurencombinaties illustreren de karakters van de personages.
- Alle filmische aspecten staan ten diensten van de filmische vertelling.

Master op suspense- door de tv blijven mensen thuis en gaan niet meer naar de bioscoop.
- Hollywood beleeft een crisis.
- *Alfred Hitchcock* weet toch een groot publiek te trkken. Zijn douchescène uit ‘Psycho’ is een van de beroemdste filmfragmenten uit de geschiedenis. Hitchcock weet precies hoe hij zijn publiek moet bespelen. Hij weet het publiek te betrekken in de film.
- suspense: opbouw van spanning, De term wordt vooral gebruikt in de filmwereld.

This is tomorrow- *Richard Hamilton:* Britse kunstenaar. Collage ‘Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing’. Opeenstapeling van luxe. Dit collage staat als affische voor de tentoonstelling ‘This is Tomorrow’.
- Het gaat de geschiedenis in als een manifest voor een nieuwe kunststroming -> pop art
- pop art: Stroming in de beeldende kunst vanaf 1955. De pop-art ontleent haar naam aan het gebruik van motieven uit de populaire massamedia.
- Hamilton vindt dat de media op iedereen grote invloed uitoefenen en dat een kunstenaar deze invloed niet zomaar kan negeren.

Gemak en vermaak- Hamilton verzamelt voor zijn collage materiaal uit Amerikaanse tijdschriften.
- In het naoorlogse Europa staat Amerika voor alles wat nieuwe, modern en appealing is.
- De populariteit van Amerika in West-Europa is ontstaan en bevorderd door een aantal zaken:
 - heldenrol van Amerika bij de bevrijding
 - economische hulpprogramma’s, Marshall-hulp enz.
 - De Koude oorlog bond de West-Europese landen nog inniger aan het machtige Amerika.
- Alle zaken die beeldbepalend zijn voor the American Dream (zoals; kauwgum, televisie, wasmachines, stofzuigers, auto’s enz.) staan voor een way of life waarbij vermaak en gemak voorop staan.
- In Nederland is niet iedereen enthousiast over deze manier van leven. Het verzet is groot tegen het leeg vermaak dat komt overwaaien uit de VS. De acceptatie van of verzet tegen de amerikanisering wordt vaak bepaald door leeftijd.
- rock-‘n-rol: Muziek genre ontstaan in de jaren 50 uit rhythm and blues en country en in die zin een verbindin tussen blanke en zwarte muziek. Ten opzichte van de toen bestaande muziek ritmisch en rauw. Begin van de popmuziek, wordt vaak gebruikt als algemene aanduiding van popmuziek.

Rock-‘n-roll- *Elvis Presley:* Sam Philips (studiobaas) vindt dat Elvis klinkt als ‘a white boy who sounded black’. Met het opnemen en promoten van ‘That’s All Right, Mama’ (rhythm and blues nummer)doorbreken Philips en Presley de barrière tussen blanke en zwarte muziek en is de rock-‘n-roll geboren.
- Rhythm and blues: verzamelnaam voor zwarte dans en amusementsmuziek. Onstaan als vermenging van blues en gospelzang. Vooral populair in de jaren 50en 60 in de zwarte Amerikaanse gemeenschap
- Elvis kiest voor meer romantische nummers omdat hij een groter publiek wilt bereiken. Zijn rebelse kant gaat weg.
-Latere rockers kiezen veel liever voor *Chuck Berry.* Zijn songs worden veelvuldig gecoverd.

**The Factory
-** Kunst was altijd voor een kleine groep ingewijden, popart verbreekt deze kloof door de massamedia als onderwerp te kiezen.
- popart gebruikt voorstellingen uit de tweede hand
- *Andy Warhol:* laat niemand poseren maar hij gebruikt voorbeelden uit de media, die hij op fotografische wijze omzet in een zeefdruk (=grafische techniek waarbij dukinkt door een stuk zijde wordt gedrukt dat gedeeltelijk is afgedekt. Toegepast voor industriël;e doeleingen en dood de pop-art geïntroduceerd als techniek in de beeldende kunsten)
- Warhol noemt zijn atelier een factory.

Blow-up- De media doen een beroep op gemeenschappelijke verlangens. Onze wensen en emoties krijgen een gezicht. Geluk en liefde worden koopwaar
- *Roy Lichtenstein:* gebruikt de anonieme tekenstijl van strips en vergroot deze buiten proporties.
- De werken van Hamilton, Warhol en Lichtenstein illustreren de algemene kenmerken van de pop art. Persoonlijke zienswijze is ondergeschikt aan het gevonden voorbeeld: als individu telt de kunstenaar niet.
- De geciteerde afbeeldingen (sterren, american dream, reclamebeelden)worden vervreemd door vergroting, herhaling of herschepping in andere materialen.

Bierblikjes-*Jasper Johns:* vervreemding van het alledaagse. Amerikaanse vlag is terugkerend thema. Johns maakt van de vlag een schilderij. ‘Three Flags’
- Gevestigde kunstenaars als Willem de Kooning ergeren zich aan de banale en anonieme kunst van Johns.
- Met ‘Painted Bronze’ speelt Johns opnieuw een spel met beeld en werkelijkheid. Het beeldje is een afgietsel van twee bierblikjes op ware grootte.
- Het bierblikje is geen afval meer: het is duurzaam geworden; de sokkel, het brons en het herkenbare van de schilder, verheffen het alledaagse tot kunst.

Beat- Rond 1963 maakt de popmuziek een doorstart. Maar nu vanuit Engeland en niet vanuit de VS
- In het kielzog van The beatles en The Rolling Stones veroveren tientallen Britse bandjes eerst West-Europa en iets later de Verenigde Staten.
- De beatmuziek is nogal simpele ongepolijste muziek met eenvoudige en aanvankelijk onschuldige teksten. Accenten op de tweede en vierde tel van de vierkwartsmaat. Invloeden uit de rock n roll en blues.
- Popband is meer een naam voor het uiterlijk, lang haar.

My generation- de beatmuziek levert jongeren eigen helden en idealen.
- de jeugd sluit een verbond, een front tegen wat vanaf dan ‘het klootjesvolk’ heet.
- De Stones vertegenwoordigen de rebelse kant van de Britse popmuziek. Onverzorgd, lange haren, optredens lopen uit op vechtpartijen. (in 1964 slopen tieners de Kurhauszaal in Scheveningen)
- *The Who:* maakt van slopen een act. ‘I can’t get no Satisfaction’ vraagt om meer leven in de brouwerij. Ze verwoorden in My Generation het generatieconflict.
- nieuwe mode in Carnaby Street: colbertje met een vlag als provocatie tegen de generatie die de vlag nog als heilig en onaantastbaar beschouwt, Voor de meiden: de minirok.

Sgt. Pepper- Ook voor Beatles is imago van belang. Met de elpee Sgt. Pepper’s lonely Hearts bestrijden ze hun keurige imago: ze heffen bij wijze van spreken de oude bang gewoon op.
- Op de elpeehoes poseren de Beatles met enkele wassen beelden. Groepsportret. De Beatles gaan op in een groter geheel: de Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band.
- *Peter Blake:* Britse popkunstenaar, ontwerper elpeehoes van de Beatles.
- Het oude rock n rollgeluid is bijna verdwenen. Veel stijlen, van ballroom tot zeer experimentele avant-garde muziek.
- Het geluid van Sgt. Pepper is net als de hoes een collage.

‘Straatmusicals’- Engelse invasie in Amerika.
- ‘Hair’ is de hippie-variant op West Side Story, de musical waar *Jerome Robbins en Leonard Bernstein* breken met de musicaltraditie waarbij het verhaal ondergeschikt is aan de dans en de muziek. In WSS vormen verhaal, dans en muziek een eenheid.
- mise-en-scène: de wijze waarop het verhaal in het theater en voor de camera wordt vormgegeven door acteurs, decors, rekwisieten en andere enscenering zoals belichting en geluiden.
- in 1967 gaat Hair in première, het gaat over het generatieconflict tussen de naar individuele vrijheid hunkerende jeugd en hun burgerlijke en gezagstrouwe ouders.
-Blank en zwart zingen, dansen en vrijen met elkaar. Drugs zijn bevrijdend. Acteurs tonen openlijk hun naaktheid en de muziek is afgeleid van rockmuziek.

Hair-*James Rado en Gerome Ragni*, bedenken Hair. Zetten zich af tegen het commerciële Broadway.
- In Hair verwijst alles naar de massale opkomst van de hippiecultuur aan het einde van de jaren zestig. Oorlog in Vietnam speelt ook mee. Hair zet net als West Side Story de realiteit van de straat om in een wervelende theatershow.

Woodstock- in 1969 verandert Woodstock in een megacamping. Begint als een popconcert voor enkele tienduizenden, wordt uiteindelijk een driedaags free concert voor een half miljoen jongeren.
- Belangrijkste wapenfeit voor de hippies.
- Veel ruimte is er voor country-rock(=rockmuziek waarbij instrumenten en karakteristieken van de traditionele country and western het rock n roll of popgeluid aanvullen.
- Crosby Stills and Nash treden in Woodstock voor het eerst samen op.
- Jimi Hendrix optreden is een sensatie. In trance bespeelt hij zijn elektrische gitaar. Steekt het later in brand. Op die manier sluit hij ook dit optreden af met een eigen versie van het Amerikaanse Volkslied. Woodstock huilt om Vietnam.
- Psychedelische rock: benaming voor progressieve rock eind jaren zestig waarin geëxperimenteerd wordt met voor de popmuziek afwijkende instrumenten en met geluidstechnische foefjes. In plaats van dansmuziek is dit muziek om naar te luisteren, al dan niet onder invloed van drugs.

Aktie Tomaat- Vanaf 1965 ondergaat ook Nederland een complete vernieuwing. De Provo beweging ontstaat. Ze willen provoceren maar de acties zijn ludiek en geweldloos.
- in 1969 schudt ook de Nederlandse theaterwereld op haar grondvesten. Een protest tegen het gezapige jubileumprogramma. 7 tomaten worden op het toneel gegooid. (Aktie tomaat) De Toneelwereld krijgt het verwijt ondemocratisch te zijn. Geen ruimte voor inbreng van de acteurs zelf, oubollig repertoire en nauwelijks maatschappelijke betrokkenheid. Na Actie Tomaat krijgen nieuwe experimentele theatergroepen meer kans zich te ontwikkelen. Dit nieuwe theater is kritisch naar de maatschappij en de kunst.

**Shakespeare of camping
-** Het werktheater hebben het uiterlijk van een uitgelaten gezelschap kampeerders. Hun plan is een film te maken met de camping als onderwerp. Op de vooravond van de eerste opnamedag wordt het scenario weggestemd. De film ‘Camping’ is een en al improvisatie.
- Het werktheater is opgericht als coöperatieve vereniging van jonge acteurs. De film camping laat zien hoe de groep werkt, de regisseurs worden acteurs en omgekeerd.
- De theaterstukken gaan over alledaagse thema’s zoals democratie, psychiatrie en bejaardenzorg.
- Het spel is tamelijk vlak, de democratische ideologie van het gezelschap verbiedt het gebruik van hoofdrolspelers.

**Speelhuis
-** De nieuwe experimentele gezelschappen hebben een afkeer van wat ze noemen ‘het Theater met een hoofdletter’
- Deze afkeer bepaalt het uiterlijk van ‘ ’t speelhuis’.
- *Piet Blom:* architect. Hij ontkent in alle opzichten de status die vanouds past bij een theatergebouw.
- Geen cultuurcentrum maar speelhuis, want cultuurcentrum is teveel gericht op elite.
- Een woud van gekantelde kubussen ipv één groot bouwvolume.
-Aan de binnenkant levert dit een labyrint van trappen, gangen en ruimtes op. Het is van alle kanten toegankelijk, geen hoofdingang. Pleinbestrating loopt door in het gebouw.
- *Har Sanders:* beschildert de betonnen wanden van de zaal, het lijkt net een tentdoek.
- De arena-achtige opstelling van het publiek zorgt ervoor dat het publiek niet allen het toneel, maar ook elkaar en de tent voortdurend blijft zien.

Twist en Hully Gully- rock n roll geeft een grote impuls aan de gezelschapsdans(=dans die wordt uitgevoerd voor je eigen plezier.)
- Bijvoorbeeld de Weense wals en andere ballroom en Latijns Amerikaanse dansen.
- door rock n roll krijgt de gezelschapsdans een sensueel karakter. Bewegingen met de bekken.
- *Chubby Checker:* lanceert de twist in 1960.
- Twist: dans uit het midden van de twintigste eeuw, waarbij de nadruk ligt op de draaiende en zwaaiende bewegingen van het lichaam
- vernieuwend is dat de twist bijna zonder lichamelijk contact met je partner is.

Geregisseerde pasjes- Twee richtingen in de popmuziek: de progressieve rock, die zich ontwikkelt tot luistermuziek en de commerciële pop, die gericht blijft op het dansen.
- 1965, toonaangevende dansmuziek de soul (=oorspronkelijke betekenis: ziel of bezieling. Als muziekvorm: zwarte popmuziek ontstaan uit gospelzang en rhythm and blues)kenmerkend is het gebruik van blaasinstrumenten.
- Soul kent vele varianten maar het meest herkenbaar is Motown.
- *The Supremes:* Motown-act Strakke regie en modieuze uitstraling worden het handelsmerk van de Supremes. Bekendste zwarte act van de sixties.
- *James Brown:* grondlegger van een soulvariant waarbij alles draait om een repeterend, opzwepend ritme: funk.
- funk: soul waarbij het accent ligt op de ritmesectie met vaak herhaalde akkoorden. Uitermate geschikt als dansmuziek. - Bas en drums bepalen de groove(= repeterende basis door bas en drums bij dansbare muziek.)
- Brown verwerft een geduchte podiumreputatie met zijn strak geregisseerde band en zijn typisch krijsende stemgeluid.

Disco- *Donna Summer:* improviseert op het ritme van de synthesizer.
- Haar hit Last dance laat het typische, glad geproduceerde geluid horen dat de disco-rage kenmerkt. De nieuwe dansmuziek ontstaat in de discotheek.
- Disco: dansmuziek met stuwend ritme voortgekomen uit soulmuziek. Populair geworden eind jaren zeventig. Invloedrijk op verdere ontwikkelingen dansmuziek, zoals house en dance.
- Naast de muziek speelt uiterlijk een belangrijke rol in de discocultuur. Extravagante kostuums en kapsels. De nette disco staat lijnrecht tegenover de ruige rockcultuur.

Symfonische rock- Parallel ontwikkelt zich de pop die steeds meer luistermuziek wordt.
- Symfonische rock: benaming voor rockmuziek waarin de opbouw van een nummer, arrangementen en zang associaties oproepen met klassieke (symfonie)muziek.
- *Queen* is een van de bekendste symfonische rockbands. Meerdere muzikale thema’s in een nummer -> mini-opera

De botte bijl-*Sex Pistols:* worden geboycot door dj’s met hun eerste single ‘I a man antichrist’.
-Veel jongeren herkennen zich in het agressieve geluid van de Sex Pistols.
- Hun wilde optredens maken zoveel indruk, dat veel toeschouwers ook bandjes gaan oprichten. Op die manier verspreidt punk zich razendsnel.
- Punk: punk verzet zich tegen alles wat commercieel en geïnstitutionaliseerd is. Eenvoudig instrumentarium en shockerende teksten zijn kenmerkend. In breder verband benaming voor jongerencultuur die wat betreft ideeën en uiterlijk zich afzet tegen middelmaat en burgerlijkheid.
- Punk brengt de pop terug naar haar oervorm: naar de ongekunstelde energie van de vroege rock-‘n-roll.
- Punkers zijn duidelijk te herkennen aan de gescheurde kleding, beschilderde leren jacks en stekelig piekhaar.

Reggae- De punkgolf is zo veelomvattend dat ‘intelligente’ popstijlen nauwelijks meer voet aan de grond krijgen.
- Muziek moet niet ‘bedacht’ klinken, maar puur en recht voor zijn raap. Deze kwaliteiten worden wel herkend in de reggae.
- Reggae: muziekstijl ontstaan in Jamaica. Nadruk op tweede en vierde tel van een vierkwartsmaat. Het ritme van de reggae klinkt in veel westerse popmuziek door. De oorspronkelijk Jamaicaanse reggae, de roots-reggae, kenmerkt zich door sociaal of politiek getinte teksten.
- *Bob Marley:* laat de reggae doorbreken naar een internationaal publiek. Marley streeft naar een ‘zwarte revolutie’ waarbij woorden als spiritualiteit en gelijke rechten centraal staan.
- *Clash*: engelse band die zich aanvankelijk bevindt in de frontlinie van de punk. Geleidelijk wordt hun muziek veelzijdiger. Punksound wordt vermengd met een reggae-beat.

Heavy Metal- Alles in de metal is extreem: het volume, de snelheid, en de vaak gewelddadige teksten.
- Heavy metal: ontstaat eind jaren zeventig uit de iets mildere hardrock en is de tegenhanger van zwarte dansmuziek als soul en disco.
- Metal is stoere, typisch blanke muziek, met een hoofdrol voor de elektrische gitaar.
- headbangen is kenmerkend, ritmisch knikken met je hoofd op de maat, waarbij het lange haar heen en weer zwiept.
- *Slayer:* Amerikaanse band. Bevat alle typische metalingrediënten. Loodzware sound.
- Vanwege de hoge snelheid en de ingewikkelde patronen is metal technisch ingewikkeld. Je moet muzikaal goed onderlegd zijn.
- tekst is vol van dood en verderf.
- het is de metal erom te doen om de romantische griezelesthetiek van zombies en vampiers, dan om daadwerkelijk iemand te bekeren tot het satanisme.

Hoofstuk 16 mix in de tweede helft van de 20e eeuw

LoveparadeAls in 1989 de Berlijnse muur valt is dit het begin van de eerste loveparade in Berlijn.

ToscaniOliviero Toscani maakt voor de Benetton-reclames schokkende foto’s op grote billboards om de winst te vergroten (bv bloederige baby). Hij vindt dat alles mag en moet kunnen, een grote mix.

High and low culture

Tegenstellingen worden overbrugbaar, culturen kunnen zich mengen. 🡪 mix tussen kunst (high) en massacultuur (low). Kunstenaars pakken ook de technologie op die voor de massamedia is ontwikkeld. Jenny Holzer exposeert haar kunst op straat, vermomt als reclame. Haar presentatievorm en de tekst (protect me from what I want) zijn verwarrend, wat bij echte reclame juist niet de bedoeling is.

Subculturen

Postmodernisme = De tijd van het modernisme ligt achter ons. Men gelooft er niet meer in dat vernieuwingen leiden tot een betere toekomst. Subculturen (kleine extreme groepen met een sterke onderlinge band die zich afzetten van de massa) kunnen op een postmoderne manier naast elkaar leven. Subculturen weerspiegelen een tijdsperiode.

Het privé-leven openbaar
Rebecca Horn verwerkt autobiografische elementen in haar werk. Ze verblijft eenzaam in een sanatorium. Ze ziet erotiek als eenwording met een ander maar ook als een bedreiging voor de eigen identiteit. Verlangen tegenover angst. Met dit uitgangspunt maakt ze de Pauwenmachine. De machine wil imponeren en verleiden. Maar de stalen priemen vd pauwenstaart zijn levensgevaarlijk.

VideokunstJan Dibbets maakt TV as a Fireplace, een ironisch commentaar op de dagelijkse overvloed van televisiebeelden. Met het vastleggen van performances doen film en video hun intrede in de kunstwereld. Nam June Paik gebruikt de televisie ook voor zijn kunst. Hij ontwerpt een Tv-Bra for living sculpture. Gedragen tijdens een performance door een celliste. Hij haalt de Tv van zijn plek en tast ook het beeld aan. Hij ontwikkelt een synthesizer, waarmee je van televisie schilderkunst kunt maken. Hij wordt ingezet in een aantal grote video-installaties.

Video-installaties

Bill Viola maakte Room of St. John of the Cross. Een zaal overladen met het lawaai van een storm. Op de muur is een videobeeld. Midden staat een kubus met een opening. Daarin is het rustig & hoor je een gedicht. Het is zoals de Spaanse Johannes van het Kruis zich voelde in zijn cel, hij zong toen gedichten. Viola wil laten zien wat niet zichtbaar is, dat is hierbij merkbaar. Zonder alles te weten voel je de betekenis van het werk.

Net-art

Jenny Holzer maakt]Net-art. haar quotes trekken voorbij, met het verzoek in te grijpen of te reageren. Interactiviteit onderscheidt Net-art van traditionele kunst. Olia Lialina maakt My Boyfriend came back from war. Op het scherm zie je dialogen voor bij gaan. Je kunt ze zelf controleren en het gesprek zelf bepalen.

Lara

Lara Croft is de hoofdrolspeelster uit de videogame Tomb Raider, waarin ze avonturen beleeft. Ze is een internationaal idool. In de dansvoorstelling Lara van Krisztina de Châtel gaan dansers de confrontatie aan met Lara. Ze reageren op een projectie van Tomb raider. De dansers worden opgenomen en op het grote scherm geprojecteerd. De echte en virtuele wereld worden door elkaar gegooid.

Pong

Pong (1972) is het begin vd computerspelletjes. Enorm succes. Daarna ook Space Invaders & Pacman. Ontwikkeling in games gaat steeds verder & een computergame wordt steeds meer een verzamelplaats voor kunsten.

Virtual reality

Bij deze techniek wordt er een wereld geschapen die niet echt is, maar waar je wel doorheen kunt wandelen. BV: The Matrix.

MTVDe videoclips op mtv maken van Michael Jackson, Prince en Madonna de belangrijkste popsterren uit de jaren 80. Micheal Jackson brengt met zijn videoclip ‘Thriller’ verandering in het feit dat zwarte artiesten bijna niet te zijn op MTV.

His Royal Badness

Prince is atletisch en theatraal, hij laat de kleinste bewegingen van het lichaam en gezicht meetellen. Hij speelt ieder instrument zelf, en live heeft hij een professionele band. Hij wilde verschillende mensen aantrekken voor in zijn band. Terwijl Prince al persoon verborgen blijft is zijn muziek voor iedereen toegankelijk.

Girl power
Madonna is de eerste vrouwelijke megapopster, mede dankzij MTV. Ze is het symbool van de vrij gevochten vrouw van de jaren 80. De bh is haar sterkste troef. Madonna versiert mannen voor haar eigen genot, ze neemt de leding in haar eigen hand. Haar imago verandert steeds en doordat ze zich omringt met bekende ontwerpers, producers, muzikanten en dansers is ze razend populair.

Twee gezichten
Agressie is het handelsmerk van Public Enemy. Ze zingen tegen discriminatie. Hun muziek is hiphop. Het is voor het eerst dat de zwarte gemeenschap in de VS beschikt over een cultuur die echt van hen is. Public Enemy baalt van het feit dat de blanken de muziekindustrie beheersen en maken daarom zeer dreigende hiphop. Ze maken veel gebruik van samples. Hun nummers zijn geluidscollages, allemaal oude stukjes van oude grammofoonplaten worden gerangschikt op een computer en dat is een nieuw nummer. Door de vele lagen heeft hun muziek een uniek geluid: chaotisch, rauw en opzwepend.
De la Soul werkt wel op een vergelijkbare manier maar in tegenstelling tot Public Enemy klinkt hun muziek opgewekt en positief.

Ontstaan van de Hiphop
Hiphop ontstaat op de straat in de Bronx. DJ’s, breakdance, grafitti, sportkleding, gymschoenen, scratchen (door DJ Grandmaster Flash). Je weet zellef.

Macho’s
Sommige rappers wordt vaak verweten dat ze het criminele bestaan verheerlijken. Osdorp Posse is eind jaren 80 de eerste Nederlandstalige hiphopgroep. Naast de macho kant krijgt hiphop steeds meer gezichten (De la Soul). R&B= Hiphop + Soul 🡪 Lauryn Hill 🡪 Scherpe raps afgewisseld met zwoele vocalen.
 Synthesizers

De Duitse groep Kraftwerk werkt met synthesizers. Ze scoren een hit en er ontstaat de angst dat machines de popmuziek over zullen nemen. *Autobahn* is qua sound en opbouw totaal anders dan andere popsongs.

In het discotijdperk creëren synthesizers een hypnotiserende dansbeat. Frankie Knuckles brengt rond 1980 in de zwarte homodiscotheek the Warehouse (chicago) het publiek in extase door disco te mixen met synthesizer muziek. 🡪 Ontstaat: House, dat nog meer de nadruk legt op het ritme dan disco. Bij house staat een zware drumbeat centraal. Voor veel housemuzikanten is Kraftwerk een inspiratiebron.

House als totaalkunst
In 1988 komt house naar Europa. House:
- Verschilt erg van hiphop. Hiphop = trager + dreigende ondertoon. House = feestmuziek;
- Love & Peace.
Videojockey Gerald van der Kaap projecteert beelden en animaties over de dansende menigte heen. Veel lichtshows, rookeffecten en dreunende beats 🡪 Publiek in trance. The Prodigy treedt op met rappers en dansers en geeft hun groep hiermee een ander gezicht. Ze gebruiken samples en vocalen zonder de typische energie van de housemuziek te verliezen.
 Ambient house (ambient = omgeving)
In chill-out ruimtes kun je in clubs ontspannen. Ambient = een soort house waarbij het ritme nauwelijks een rol speelt. The Orb maakt ambient. De sfeer is belangrijk, het mag niet opzwepend zijn. Erik Satie had dit idee al aan het begin vd 20e eeuw.

Muzak = Achtergrondmuziek. 🡪 Muziek om NIET naar te luisteren. In de jaren 90 wordt het een rage.
 Oost en West Postmodernisme in de popmuziek is het mengen van verschillende popstijlen. Elvis bewerkt oude liedjes.

Cross-over = Mix van verschillende stijlen.

Etnische cross-over = Mix van stijlen uit verschillende culturen.

Talvin Singh combineert:
- oosterse elementen + westerse dance
- traditionele + moderne instrumenten
Er ontstaat een nieuw genre als de herkomst vd culturen nauwelijks meer hoorbaar is.
BV: triphop = trage hiphop + reggae + vage geluiden. BV: Massive attack.

 Plakken en knippen
Sampler = muziekinstrument waarmee je geluid kan opnemen, knippen en hergebruiken. Ook kan je makkelijk een loop maken. Loop = kort fragment dat oneindig wordt herhaald.

Coldcut zet zich af tegen het commerciële en willen terug naar de experimenteer drift (begin house en hiphop).
- Ze plakken kleine stukjes muziek aan elkaar.
- Collagetechniek (net als dada)
- Geen harmonie
- Overgangen zijn abrupt
- Tempo wisselt steeds

Loser

Beck is erg postmodern, hij mixt veel stijlen, maar de stijlen blijven herkenbaar.

* Hij gebruikt verschillende imago’s, vaak humoristisch
* Hij verkleedt zich vaak tijdens een optreden
* Hij houdt zich niet vast aan één stijl of één visie, dat verschilt per nummer.

Duckstad
Celebration is een stadje bij Disney World. De woningen zijn in verschillende stijlen. Celebration kent geen criminaliteit, geen achterbuurten of parkeerproblemen. Iedereen is elkaars vriend. Deze dingen zijn contractueel vastgelegd. Robert Venturi en Aldo Rossi hebben gebouwen ontworpen voor de stad. De architectuur is postmodern.

Learning from Las Vegas
Venturi publiceert in 1972 het boek Learning from Las Vegas, waarin hij zich keert tegen modernistische architectuur. Modernisme is functionaliteit: beton, platte daken, weinig poespas. Venturi houdt van de architectuur is Vegas. Er worden binnen en buiten oude
architectuur stijlen gebruikt.
Architect Rossi richt zich meer op de oertypen; zoals mensen het in hun herinnering hebben, kinderlijke vormen. (huis met schoorsteen, kerk met toren etc.)

Charles Jenks geeft hun architectuur een naam: Postmodernisme. Hij verwijt de modernistische architecten gebrek aan communicatieve vaardigheden en historisch besef. Hij vindt net als Venturi en Rossi dat je aan de vormgeving van een gebouw moet kunnen aflezen wat het is en waarom het er staat.

Museum: Collectie of gebouw
Het museum Centre Pompidou in Parijs is open en transparant, de kunst lijkt er toegankelijk voor iedereen. Het is een Hightech ontwerp waarin alles functioneel lijkt. Alle functies zijn zichtbaar. Wat Hightech architectuur onderscheidt van modernisme is de toepassing van nieuwe bouwmaterialen en constructiemethoden. Maar ook de uitbundigheid waarmee de functionaliteit wordt uitgedragen. Een hightech gebouw oogt demontabel.

Het Groninger Museum is postmodern.
- Mix van: Kitsch, kunsthistorische stijlen en exotisme.
- Sprookjeswereld.

- Bizarre combinatie van goud, felgekleurde patronen, bakstenen en roestkleurig staal.

Rem Koolhaas
Koolhaas ontwerpt in 1987 het Nederlands Danstheater, een samenstelsel van vormen die stedelijke associaties oproepen en er staat als een baken voor stedelijk kunstgenot. Hij ontwerpt nog meer grote dingen.

Rob Scholte en Jeff Koons
Rob Scholte werkt veel met Photoshop, hij manipuleert beelden uit de kunst en media en plaats ze in nieuwe context. Ze lijken precieze kopieën van knipsels foto’s en reproducties. Hij wordt vaak beschuldigt van plagiaat, zoals bij het schilderij Utopia.

Jeff Koons’ eerste kunstwerken zijn perfect uigestalde stofzuigers en roestvrijstaal afgegoten speelgoed. Hij roept vragen op door de esthetiek van het banale in een museum te presenteren. Hij staat ook model samen met vriendin en pornoster voor grote pornografische beelden, schilderijen en films. Een voorbeeld van postmodernisme in de kunstwereld.

Damien Hirst en de gebroeders Saatchi
Damien Hirts toont de dood: een haai als moordenaar is zelf ook sterfelijk. Hij presenteert de haai in een aquarium, geprepareerd zodat ie blijft drijven. De gebroeders Saatchi verzamelen kunst van onbekende Britse kunstenaars, die ze bij elkaar brengen en exposeren als nieuwe kunst. Kenmerken:
- mediagevoelig
- zeer conflicterend
- grensverleggende

Ze willen realistische kunst, herkenbaar en materiele objecten. Bij voorkeur schilderijen.

Multi-mediatheater
De voorstellingen van Dogtroep zijn een mix van circus, straattheater, musical, cabaret, performance en beeldende kunst. Bij voorkeur op een bijzondere locatie. Ze begonnen als straattheater, vol chaos, maar nu zoekt de groep meer structuur. Inmiddels maakt de groep ook steeds meer gebruik van technologie. Naast oerelementen werken ze ook met camera’s, projectieschermen en computers.

Hangend op je kop
In de lach van no. 12 (tentoonstelling) spelen theatrale elementen een grote rol. Kunst en spektakel worden door elkaar gegooid. Centraal staat de symboliek van kaart no. 12 uit het tarotspel. Je ziet hierop een man aan 1 voet hangen. De tentoonstelling is een mix van pretpark, theater en laboratorium. Je ziet lichaamsdelen op sterk water. angst plezier en afschuw krijgen de vrije loop. Het lijkt meer een spookhuis dan een kunsttentoonstelling.

De naakte werkelijkheid
Peter Greenaway zet in 1991 levende naakte mensen in een vitrine in een museum. Zijn uitgangspunt is het menselijk lichaam. Op postmodernistische wijze combineert Greenaway gebruiksvoorwerpen, schilderijen en reclameobjecten. Door zijn verrassende combinaties ontstaan er nieuwe betekenissen van beelden. Hij wil de aandacht vestigen op het verdwijnen van lichamelijkheid uit de moderne maatschappij. Ook in zijn films zien we beelden die ons door de massamedia onthouden worden. Hij vindt dat het beeld dat de mens wordt voorgeschoteld door de media niet realistisch is. Hier komt verandering in door bv Big Brother.

Een nieuwe start
Na WO2 gaan mensen veel naar de bioscoop, maar door de komst van de televisie komt hier verandering in. Filmmaatschappijen lijden hieronder en worden voorzichtiger. Als ze eenmaal een goed concept hebben, wordt daar tijdenlang op voortborduurt. BV: Easy Rider, waarbij twee mannen op motor door Amerika trekken van het geld dat ze verdient hebben van een drugsdeal, leidt tot een subgenre, de Roadmovie.
Maatschappijen maken veilige films, en de bijzondere producties draaien in kleine zalen en niet-commerciële filmhuizen. De jaren ‘70 staan in het teken van actie en sciencefictionfilms.

Nieuwe Hollywoodsuccessen
Steven Spielberg maakt een spannende achtervolgingsfilm, Duel. De film bestaat uit een lange achtervolgingsscène waarbij de hoofdpersoon wordt achtervolgd door een vrachtwagen. Later maakt hij E.T. Hij werkt met specials effects in combinatie met een romantische thematiek.

Postmoderne films
Quentin Tarantino maakt de film Reservoir Dogs waarin 6 voor elkaar onbekende misdadigers bij elkaar worden gezet om een diamant te roven. Eindigt in een bloedbad.

* Hij verwijst in zijn films vaak naar andere films of tv-series (hij citeert = postmodernistisch) .
* Trage, lange uitgesproken dialogen
* Geweldsscènes
* Beeld en tekst hebben soms niks met elkaar te maken
* Cynisme: Er wordt soms vrolijke muziek bij gewelddadige scènes gedraaid.

Nieuwe regels
Tegenwoordig kan iedereen een film maken, kleine cameraatjes leveren vaak prima beelden. Hoge kosten hoeven geen struikelblok meer te zijn. Festen van Thomas Vinterberg is een voorbeeld van een lowbudget film. Alles is gefilmd op 1 locatie, met een kleine crew en geen special effects. De film steunt op het sterke verhaal. Het is sober.

Thomas Vinterberg en Lars Von Trier storen zich aan de toevoegingen als trucs en lichteffecten. Zij vinden dat een film een krachtig verhaal en goed acteerwerk moet bezitten. In plaats van alle regels en genres door elkaar te gooien, pleit Dogma 95 (gemaakt door de 2 mannen) voor zuiverheid. Postmodernisme is niet voor iedereen de beste oplossing.

Termen, begrippen, stijlen en stromingen

HS 2

Pelgrimages: bedevaart. Tocht naar plaatsen waar heiligen worden vereerd of waar het goddelijke zich heeft geopenbaard. Het ondernemen van een pelgrimstocht is vaak een vorm van boetedoening: door de - vaak moeizame- tocht te ondernemen en bij het heiligdom te bidden, worden je zonden vergeven.

Timpaan: driehoekige ruimte ingesloten door de lijst van een fronton. Vaak voorzien van reliëfs.

Apocalyps: laatste Bijbelboek met het visioen van Johannes. Het Laatste Oordeel is een onderdeel van dit visioen en is een bekend thema in de schilder- en beeldhouwkunst.

Dormitorium: slaapzaal in een klooster

Scriptorium: schrijfkamer, ruimte waar boeken worden gekopieerd in het klooster.

Miniaturen: oorspronkelijk schildering met omtrekslijsten aangegeven in rode verfstof. Illustratie in handschriften. Ook wel gebruikt als term voor een klein schilderijtje.

Getijden: officiële gebeden van de katholieke kerk die op vaste tijden de dag vullen.

Psalmen: lied opgenomen in het Oude Testament en/of zoals het vertaald en berijm wordt gezongen in de christelijke kerk.

Gregoriaans: benaming voor de eenstemmige Latijns onbegeleide kerkzang in de katholieke kerk. Reeds in de eerste eeuwen van het christendom ontstaan uit joodse wortels. Genoemd naar paus Gregorius de Grote (6e eeuw). De gezangen staan nadat het kerkelijk jaar geordend in 2 boeken.

Liturgie: het geheel van voorschriften en ceremoniën voor inlichtingen van de eredienst; de gebeden en zangen van de dienst. Om de Middeleeuwen geheel gezongen.

Solmisatie: in de muziek toegepast hulpmiddel waarbij melodieën op de lettergreep, do-re-mi-fa-sol-la-ti, worden gezongen. De lettergrepen geven een relatieve toonhoogte aan.

Cluniacenzers: kloosterorde gesticht in Cluny. Invloedrijk in de 10e een 11e eeuw. Luxe en rijkdom, ter ere van God, is kenmerkend voor de leefwijze, liturgie en bouwstijl van de orde. God is licht.

Pijlers: kolom. Al naar gelang de compositie en type van de pijler wordt ondermeer onderscheid gemaakt tussen muurpijlers, hoekpijlers en dubbele pijlers

Halfzuilen: halve zuil die tegen een dragende pijler of muur is aangebouwd, half verzonken in muurvlak en wordt voortgezet in de ribben van het gewelf. Voornamelijk decoratieve functie.

Narthex: portaal of voorhal van een kerk.

Evangelisten: schrijvers van de vier evangeliën (Nieuwe Testament). Twee van de evangelisten behoren ook tot de apostelen, Johannes en Mattheus. Sinds de Middeleeuwen worden de evangelisten afgebeeld door middel van symbolen: den engel of mens (Mattheus), leeuw (Marcus), stier (Lucas) en adelaar (Johannes).

Middenschip: gedeelte van de kerk waar de gemeente zich verzamelt, geflankeerd door de zijbeuken.

Apsis: overwelfde, halfronde nis of uitbouw waarmee het koor aan de oostzijde van de kerk wordt afgesloten.

Cisterciënzers: kloosterorde gesticht eind 11e eeuw in Citeaux. Soberheid, in navolging van Christus, is kenmerkend voor leefwijze, liturgie en bouwstijl van de orde

Zijbeuk: deel van een kerk of vergelijkbare ruimte, evenwijdig aan het middenschip en ervan gescheiden door een zuilenrij of in sommige gevallen door een wand.

HS 3

Kathedralen: kerk van de bisschopszetel.

Troubadours/trouvères: benaming voor hoofse dichters in Frankrijk tussen het einde van de 11e eeuw en het begin van de 14e eeuw. Ze zijn letterlijk de makers van tekst en melodie (dichtermusici) en trekken langs de hoven om hun gedichten en liederen ten gehore te brengen, minnesänger.

Minnesänger: benaming in Duitsland, ontstaan in de 12e en 13e eeuw voor zangers en muzikanten aan het hof die vooral de hoofse liefde bezingen, troubadours

Hoofse liefde: benaming voor de cultus ontstaan in Frankrijk in de late Middeleeuwen waarin de (onbereikbare) vrouw wordt aanbeden en bezongen.

Motet: vocale compositie op vooral geestelijke tekst, vaak polyfoon en a-capella

Mirakelspel: middeleeuws theatergenre verwant met het liturgisch drama. Menselijke drama's krijgen een ontknoping door tussenkomst van Maria of andere heiligen.

Passiespel: spel waarin het lijden van Christus het hoofdthema is, voortzetting in volkstaal van de paas-liturgie.

Bedelorde: religieuze (katholieke) orde waarvan de leden leven van de giften van de burgerij in ruil voor diensten zoals het geven van onderwijs of het verzorgen van zieken: franciscanen, dominicanen, kapucijnen.

Fresco’s: muur of plafondschildering op een versaangebrachte vochtige kalkondergrond met behulp van met water aangemaakte pigmenten.

Lijnperspectief: wetmatige aanduiding van ruimte, waarbij de regelmatige verkleining naar een verdwijnpunt op de horizon het uitgangspunt is. Toegepast vanaf de Renaissance.

Roosvenster: rond venster in west- of transeptportaal vaak voorzien van gebrandschilderde ramen.

Gewelven: gebogen bovenste afsluiting van een ruimte; wordt meestal geconstrueerd uit stenen die zijdelings tegen elkaar steunen

Luchtbogen: constructie in de vorm van een boog of een halve boog met de bedoeling de druk van gewelven en kapconstructies naar buiten af te leiden.

Spitsbogen: boog gevormd door twee elkaar snijdende cirkelsegmenten met gelijke straal: kenmerk van de gotiek.

Skeletbouw: constructiewijze waarbij alle dragende functies op een geraamte worden overgedragen.

Pinakels: versierd element in de gotische architectuur in de vorm van een smalle, met een piramide bekroonde schacht.

Martelaar: iemand die geleden heeft omwille van het geloof. Ten tijde van de christenvervolging in het Romeinse Rijk was dit een eretitel.

Gebrandschilderde *ramen*: kunstvorm waarbij voorstellingen worden samengesteld uit stukken gekleurd glas die met elkaar worden verbonden door loodlijsten. Het gekleurde glas wordt beschilderd met email.

Annunciatie: letterlijk: aankondiging. Boodschap van aartsengel Gabriël aan Maria dat zij de Heilige Geest zal ontvangen en moeder zal worden van Christus

Liturgisch *drama*: uitbreiding van de liturgie met dialogen en andere theatrale middelen.

Trope: toevoeging van een nieuwe tekst in een bestaande compositie, vaak toegepast in de gregoriaanse muziek tijdens de Middeleeuwen,

Musica *munda*: hemelse muziek die een afspiegeling is van wetmatige verhoudingen en bewegingen in de kosmos of de schepping.

Musica *humana*: de muziek van de mens: met de menselijke stem voortgebracht

Kapelmeesters: leider van een kapel, dirigent.

Contra *tenor*: letterlijk: stem tegenover de tenor, toegevoegd aan de tenor.

Cantus *firmus*: een meestal bestaande, aan de gregoriaans ontleende hoofdmelodie die als uitgangspunt gebruikt wordt in de polyfone compositietechniek.

Notre-Dameschool: vroege meerstemmige vocale muziek, religieus, zoals die ontstaan is vanuit de koorschool van de Notre-Dame, Parijs, 13e eeuw

Polyfonie: letterlijk: meerstemmigheid. Meerstemmige compositietechniek waarbij elke stem zich zelfstandig voortbeweegt en dus een zelfstandige melodie vormt. De harmonie is ondergeschikt aan het verloop van de stemmen.

Cantor: in vroegchristelijke kerk het ambt van liturgische zanger, later leider van het koor en muziekdocent verbonden aan de kerk.

Trecento: algemene naam voor (kunstvormen uit) de 14e eeuw in Italië. Meer specifiek: Italiaanse meerstemmige muziek uit de 14e eeuw.

Madrigalen: vocale compositie op wereldlijke tekst. Meestal over liefde met polyfone en homofone passages. Geschreven in de landstaal, vooral Italiaans en Engels. Vaak a-capella gezongen.

Ballade: in de Middeleeuwen een soort verhalend danslied met volksliedkarakter, met coupletten en refrein.

Wagenspel: middeleeuws, meestal kort toneelspel, aanvankelijk religieus, opgevoerd op een platte wagen.

Tenor: in de vroege meerstemmigheid de stem die de cantus firmus zingt.

Straalkapel: kapel aan de kooromgang

HS 4

Tableau *vivant*: levend schilderij, bestaande uit één of meerdere stilstaande personen.

Retabel: geschilderd of gebeeldhouwd veelluik als achterwand voor een altaar.

Schenkers: persoon die financieel heeft bijgedragen aan het tot stand komen van een kunstwerk, monument of bouwwerk. Afbeeldingen van schenkers zijn vaak te zien op retabels of wandschilderingen in de 14e t/m 16e eeuw.

Basse *danse*: voorname en statige dans, vooral populair als hofdans in de 14e eeuw, waarbij de voeten schuiven over de grond (basse).

Saltarello: oude Italiaanse springdans in 3/8 of 6/8 maat, populair in Frankrijk rond de 16e eeuw.

Moresque: snelle beweeglijke dans in twee- op driedelige maat. Oorspronkelijk zwaarddans. De mannelijke dansers zijn vaak verkleed al Moren, met belletjes aan het kostuum, zoals Zwarte Piet. Populaire volksdans van de 15e tot de 18e eeuw.

Viering: ruimte in de kerk waar de lengteas (koor en middenschip) doorsneden wordt door het transept (of dwarsbeuk). Boven dit punt bevindt zich vaak een vieringstoren.

Trommel: in de bouwkunst: cilindervorm, rond of achthoekig, waarop de koepel steunt. Ook wel tamboer.

Lantaarn: in de architectuur: een veelhoekig of rond torentje, met vensters, ter bekroning van een dak of koepel.

Contrapost: een houding waarbij verschillende delen van het lichaam in tegengestelde richtingen gedraaid zijn. Maar in het bijzonder: houding waarbij het lichaamsgewicht steunt op een been en het andere been vrij staat.

Mecenas: begunstigers van wetenschappers of kunstenaars, bijvoorbeeld de leden van de familie De Medici in Florence in de 14e eeuw.

Centraal *perspectief*: wetmatige aanduiding van ruimte, waarbij de regelmatige verkleining naar een verdwijnpunt op de horizon het uitgangspunt is. Toegepast vanaf de Renaissance.

HS 5

Kruis: kruisvormen komen als symbolen of ornamenten in verschillende culturen voor. Plattegronden van kerken zijn vaak gebaseerd op kruisvormen, zoals het Latijnse kruis, afgeleid van het kruis waaraan Christus is gestorven met een lengte- en dwarsarm van verschillende lengte of het Griekse kruis met vier gelijke armen.

Pilasters: platte decoratieve toevoeging aan muurvlak ontleend aan de vorm van een zuil. Zuilvorm opgenomen in de muur, waaruit hij iets naar voren steekt.

Intermedi: ook wel: intermezzo. Letterlijk: tussendoor. Oorspronkelijk kort spel tussen de bedrijven van een toneelstuk door. In Renaissance groeien de intermedi tot muziek-, dans-, en zangspektakels waarvan de inhoud (nog steeds) los staat van het toneelspel dat hiermee onderbroken wordt.

Opera: muzikaal drama voor zangstem en orkest waarbij de muziek zeker zo belangrijk is als de tekst. Zang, muziek, dichtkunst, acteerkunst, decorkunst en vaak ook danskunst vormen de wezenlijke bestanddelen van de opera.

Theaterdans: verzamelnaam voor dans bedoeld om door een publiek te worden bekeken, in tegenstelling tot gezelschapsdans, waaraan iedereen kan deelnemen.

Figuur-dansen: dansen waarbij de (horizontale) patronen die de groep dansers vormen, een belangrijk onderdeel zijn. Alleen interessant wanneer dans van bovenaf bekeken wordt, zoals tot de 17e eeuw aan de hoven in Italië en Frankrijk.

Villanella: strofisch lied van Napolitaanse oorsprong uit de 15e en 16e eeuw. Danslied. Later verspreidt over Europa, vaak als drinklied.

Moresque: snelle beweeglijke dans in twee- op driedelige maat. Oorspronkelijk zwaarddans. De mannelijke dansers zijn vaak verkleed al Moren, met belletjes aan het kostuum, zoals Zwarte Piet. Populaire volksdans van de 15e tot de 18e eeuw.

Madrigaal: vocale compositie op wereldlijke tekst. Meestal over liefde met polyfone en homofone passages. Geschreven in de landstaal, vooral Italiaans en Engels. Vaak a-capella gezongen.

Commedia *dell’* *arte* : geïmproviseerd (volks)toneel in Italië vanaf eind 15e eeuw. Binnen een eenvoudig scenario bouwen de beroepsspelers hun rol al improviserend uit. De toneelvorm kent vaste typen, zoals de Zanni (de knecht), Il Capitano (de 'Bromsnor') en de gierige Pantalone. kostuums en maskers vergroten de herkenbaarheid van de rollen.

Kopergravure : vorm van hoogdruk, waarbij tekeningen met een burijn wordt uitgestoken uit een koperen plaat. De niet weggestoken delen worden ingerold met inkt en op papier afgedrukt.

Houtsnede : vorm van hoogdruk waarbij met gutsen een voorstelling wordt uitgesneden in langshout van zachte houtsoorten. De niet weggestoken delen worden ingerold met inkt en op papier afgedrukt, door het zachte materiaal is deze grafische techniek minder verfijnd dan de koper- of houtgravure

Reformatie: hervormingsbeweging in de 16e eeuw binnen de christelijke kerk die uiteindelijk leidt tot het ontstaan van het protestantisme. Onder aanvoering van Maarten Luther werd de kerk in zijn 95 stellingen aangeklaagd. Hij wil de kerk zuiveren van de misstanden die er langzamerhand zijn ontstaan.

Contrareformatie: grote vernieuwingsbeweging sinds het midden van de 16e eeuw van de rooms katholieke kerk, reactie op de protestantse hervormingsbeweging, op de reformatie.

HS 6

Baldakijn: afscherming als 'hemel'dak boven de troon, altaar en dergelijke.

Axis *mundi*: letterlijk: as van de wereld of schepping. Oorsprong, bron of centrum. Heet geografisch (maar ook symbolisch) punt waar alles om draait, bijvoorbeeld het graf van St. Pieter in Rome.

Patroonheilige: begrip binnen de katholieke kerk. Heilige van wie men bij het doopsel de naam ontvangt, ook wel doopheilige genoemd. Ook verenigingen kunnen hun eigen patroonheiligen hebben, zo is de evangelist Lucas de patroonheilige van de kunstschilders en is hert St. Lucasgilde een gilde voor kunstschilders.

Monodie: eenstemmige zang waarbij de tekst duidelijk en op een vertellende manier (declamatorisch) gezongen wordt, begeleid door een doorlopende baspartij.

Basse *continuo*: letterlijk: volgbas, doorlopende bas. Doorlopende basstem als begeleiding van de zangers en musici in de 17e en 18e eeuw. Men gebruikt hiervoor verkorte, soort stenografische notatie, waarbij alleen de baslijn is genoteerd, vaak met cijfers bij de noten, waaruit kan worden afgeleid welke akkoorden de componist bedoelde.

Aria: een uitgebreide compositie voor solostem met orkestbegeleiding, vaak als onderdeel van een opera of als onderdeel van een oratorium. In een aria ligt de nadruk niet op de verhalende tekst (en het doorlopende verhaal) maar op de melodie en op de virtuositeit van de zanger of zangeres. ze vormen vaak een hoogtepunt in een operavoorstelling. komt ook voor als zelfstandige compositie.

Recitatieven: declamotisch gezang. Onderdeel van een opera of oratorium waarin de solist een verhaal verteld (reciteren betekent voorlezen). De melodie is sober, met weinig toonhoogteverschillen en kleine intervallen. De begeleiding bestaat uit ondersteunende harmonieën op de belangrijkste woorden.

Allegorisch: abstracte begrippen zoals deugden en ondeugden, worden zichtbaar gemaakt door ze als personen (personificatie) te laten zien of op een andere wijze te verpakken in een voorstelling. De direct herkenbare voorstelling (in een schilderij of op toneel) is symbolisch voor en niet direct zichtbare inhoud.

Picturaal: begrip uit de schilder- en tekenkunst om een losse vrije hantering van materialen en technieken aan te geven.

Liniair: begrip uit de schilder en tekenkunst om een nauwkeurig maar ook wat onpersoonlijk hanteringwijze van materialen en technieken aan te duiden

Staatsieportret: officiële portretten van machthebbers. In traditionele staatsieportretten wordt de machthebber omgeven en aangekleed met de symbolen van zijn macht zoals een kroon, een scepter, enz.

Ballet *de* *cour*: letterlijk: hofballet. Decoratief aangekleed ballet met mythologische inhoud, instrumentaal en vocaal begeleid. Vanaf de 16e eeuw opgevoerd aan het Franse Koninklijke hof. Belangrijke bron voor de Franse opera

Ballet-komedie: ook wel: comédie-ballet. Blijspel onderbroken door ballet en liederen. Ontstaan aan het hof van Lodewijk XIV door de samenwerking van Molière en Lully.

Proloog: letterlijk: voorrede. In de klassieke tragedie gaat de proloog vooraf aan de eigenlijke vertelling van de tragedie. De inhoud van de proloog staat veelal los van de inhoud van de tragedie. Benaming wordt ook gebruikt in van tragedie afgeleide opera's.

Ballet-opera: ook wel: tragédie lyrique. Ontwikkeld door Lully aan het hof van Lodewijk XIV door elementen uit de Franse tragedie (theatervorm) te combineren met ballet de cour en de Italiaanse opera. Volgt een vaste indeling waarin na een proloog (met actuele inhoud) vijf bedrijven volgen. De onderwerpen zijn ontleend aan de Grieks-Romeinse mythologie. Dans (divertissement) is een vast onderdeel in deze operavorm.

Ouverture: letterlijk: opening. Instrumentale inleiding van cantate, oratorium, opera en suite.

Divertissement: letterlijk: vermaak of amusement. Balletintermezzo in opera's. Het doorlopende verhaal wordt vaak onderbroken met - vaak massale- dans. Populair onderdeel van de vroege Franse opera's

Wandtapijten: weefsel vervaardigd door het invlechten van kleurige inslagdraden uit wol of zijde, soms goed of zilverdraad, met behulp van en spoel in een ketting, die op het weefgetouw is gespannen. Vooral bekend zijn de Vlaamse (15e tot 18e eeuw) en de Franse tapijten, ook wel Gobelins, die vanaf 1650 gemaakt worden door de Manufracture Royale.

HS 11

Abstracte kunst: kunst waarin het afbeelden of verbeelden van natuurlijke waarneembare voorstellingen geen rol speelt. Vormen, kleuren en lijnen spelen in deze kunstvorm een zelfstandige rol.

Atonaal: het ontbreken vaan een tooncentrum, niet in een bepaalde toonsoort gecomponeerd. De samenhang tussen de melodietoon en de grondtoon van de toonladder, zoals dat volgens de harmonieleer hoort, wordt dus losgelaten.

Automatisme: het maken van een kunstwerk op een zodanige manier dat het bewuste, verstandelijke, zoveel mogelijk is uitgeschakeld ten gunste van het intuïtieve, onbewuste en spontane. Het automatisme leidt bijna altijd tot abstracte kunstwerken. Uitbeelding van surrealiteit.

Cakewalk: rond de eeuwwisseling ontstane dans onder zwarte Amerikanen, een spontane immitatie op het dansen van de blanken. Snelle en wild uitgevoerde dans in tweedelige maat.

Cantate: zangstuk met instrumentale begeleiding, dat in de regel uit verschillende delen(recreatieven, aria’s, koren en instrumentale tussenspelen) bestaat.

Dixieland: benaming voor de zuidelijke staten van Amerika. Men liet zich vooral inspireren door de ragtime en de muziek van de marching bands (door zwarte gevormde blaaskapellen). Na een periode van inzinking vindt aan het eind jaren ’40 een grote oplebing plaats.

Harmonieleer: leer van de klankrelaties in de tonale muziek.

Music-hall: variété theater. Ontstaan vanuit kroegen en café werden in Engeland in de tweede helft van de 19e eeuw in alle grote stedenmusic-halls gebouwd. In vergelijking met opera-huizen en theaters heerst in de Music-halls een ongedwongen sfeer. Op het podium wissleden komische acts, pantomime en cabareteske zangnummers elkaar snel af. De bloeitijd van de Music-halls kwam ten einde na de komst van de geluidsfilm.

Ostinato: een ritmisch of melodisch figuur die voortdurend wordt herhaald in een muziekstuk.

Ragtime: gecomponeerde piano muziek met in het ritme verassende en afwijkende accenten. Een strak metrum in de begeleiding, de melodie speelt hier vaak tegenin. ‘Verscheurde maat’.

Trompe l’oeil: het zo nabootsen van voorwerpen op schilderijen dat de toeschouwer de illusie krijgt dat wat hij/zij ziet echt is. Het voorstelbaar maken van de wereld van dromen en fantasieën. Verbeelding van de surrealiteit.

Twaalftoonsysteem: een compositietechniek die uitgaat van een toonreeks, opgebouwd uit de 12 chromatische tonen binnen een octaaf, in een door de muzikant te bepalen volgorde. Alle tonen zijn gelijkwaardig.

Blues: een van de oudste vormen van zwarte Amerikaanse muziek, ontstaan tegen het eind van de 19e eeuw. De blues kent geen vaste regels, heeft vaak een slepend tempo, een driedelig couplet en een droevige inhoud.

Stijlen en stromingen*Dada:* internationale artistieke beweging tussen 1916 en 1924 op het gebied van literatuur, beeldende kunst, muziek en theater. Reactie op WO I. Benadrukken van toeval, anti-burgerlijk en anti-intellectueel.

Expressionisme: algemene benaming voor kunst waarbij sterk de nadruk ligt op uitdrukking geven aan gevoel. Muziek; men ontwikkelt de twaalftoonstechniek, de atonale muziek, als reactie op de romantiek en het impressionisme. Theater; term wordt gebruikt voor stukken die een effect van ‘een schreeuw’ beogen. Vaak een schreeuw van sociaal bewogen emoties, maar ook van de innerlijke gevoelens. Film; periode na 1919-1924, geïnspireerd door de schilderkunst creëerden Duitse filmmakers films als bewegende expressionistische schilderijen. Dit bereiken zij door beelden te vervormen en te overdrijven. Acteurs hebben een zeer zware make-up en bewegen langzaam in merkwaardige patronen. Dans; er zijn twee vormen, één die de nadruk legt op de hartstochten van het individu en de krachten laat zien die in iemand tot leven komen; de ander die de nadruk legt op het streven van het individu om zijn hartstochten te beheersen ten gunste van bepaalde idealen.

Jazz: ontwikkeld door de zwarte bevolking van de VS. In jazz treffen we resten aan van West Afrikaanse muziek aan, vooral de ritmes die gecombineerd met westerse elementen. In eerste instantie voornamelijk geïmproviseerd.

Futurisme: italiaanse artisktieke beweging onder leiding van de publicist Marinetti rond WO I. Poging om literatuur, beeldende kunst, muziek en theater te laten aansluiten bij de snelveranderende dynamische samenleving waarin industrie, machine en oorlog een belangrijke rol spelen.

Kubisme: stroming in de beeldende kunst, ontwikkeld door Picasso en Braque, waarin vormen in de natuur teruggevoerd worden tot geometrische basisvormen. Kenmerken is de combinatie van verschillende gezichtspunten wat het opdelen van volumes in een veelheid van fragmenten of facetten tot gevolg heeft.

Naturalisme: natuurgetrouwe weergave ven de werkelijkheid. Literaire stroming die voortkomt uit het realisme. Naturalisten zijn echte meer sociaal betrokken. Vooral het arbeidersmilieu en –leven zijn het onderwerp van hun geschriften. Toneelschrijver proberen de werkelijkheid te benaderen: zo getrouw mogelijke milieuschilderingen, zo juist mogelijke weergave met gesprekstoon, geen onderonsjes van speler en publiek.

Surrealisme: roept op tot het verbeelden en uitbeelden van een hogere realiteit achter de uiterlijke verschijningsvorm. Beroept zich op de psychoanalyse van Freud. Belangstelling voor droom, zisioen en erotische fantasieën.

Avant-garde: voorhoede. Aanduiding van een groepering die experimenteert met vernieuwing op het gebied van kunst en cultuur en zich verzet tegen de geldende maatschappij en culturele orde.

HS 12*Attractiemontage:* de betekenis van het ene filmbeeld wordt bepaald door de toevoeging van andere beelden die enerzijds niets te maken hebben met het vorige beeld, anderzijds toch het vorige beeld betekenis geven.

CIAM: Congres Internationaux d’Architecture Modern. Internationale organisatie voor het opstellen van richtlijnen voor vernieuwing in de architectuur rekening houdend met sociale, economische en technische mogelijkheden. In NL ook wel ‘het Nieuwe Bouwen’.

Episch theater: theatervorm, die in de jaren ’20 in Duitsland ontstond met een duidelijke politiek-maatschappelijke achtergrond. Spreekt eerder het verstand dan gevoel van de toeschouwer aan.

Fonograaf: toestel om geluiden op te nemen met behulp van een wasrol.

Gospel: evangelie. Religieus lied van de protestantse zwarte Amerikaanse bevolking waarin het evangelie wordt bezongen. Meestal blijmoedig van karakter met afwisseling van solo- en koorzang.

Lijsttoneel: naam voor het traditionele theaterspel waarbij een duidelijke scheiding bestaat tussen het publiek in de zaal en de spelers op het toneel. Deze scheiding wordt gesymboliseerd door het doek en de lijst, waardoor het lijkt alsof je naar een levend schilderij.

Pre-fab: afkorting voor geprefabriceerd. Term die vaak wordt gebruiktin het verband met geprefabriceerde onderdelen in de bouw.

Stanislavsky-methode: methode die acteurs stimuleert zich volledig te vereenzelvigen met hun rol. Ontwikkeld om meer naturalisme en psychologische diepgang van personages op het podium te bereiken. Ook bekend al The Method.

Stomme film: film zonder direct opgenomen geluid. De eerste films werden bij vertoning waak begeleid door livemuziek of een verteller.

Stijlen en stromingen*Bauhaus:* Kunstopleiding gesticht in 1919 te Weiram met nadruk op toegepaste kunsten en industriële vormgeving.

Constructivisme: kunststroming, ontwikkeld in Rusland vanaf 1915 met accent op (experimenteel) materiaalonderzoek en constructie. Abstracte, veelal ruimtelijke kunst.

Constructivistisch theater: theatervorm ontwikkeld door o.a. Meyerhold na de Russische revolutie. Nadruk op niet-naturalistisch spel en geabstraheerde industrieel ogende decors.

De Stijl: groepering Nederlandse kunstenaars rond het tijdschrift ’de Stijl’. Uitgaande van strenge vormgeving formuleerde De Stijl uitgangspunten voor beeldende kunst, architectuur en toegepaste vormgeving.

Entartete kunst: benaming die door de fascisme werd gebruikt voor moderne ‘ontspoorde’ kunst. Uit in beslag genomen werk werd de reizende tentoonstelling ‘Entartete Kunst’ samengesteld. Opkomst van het fascisme en de WO II legden voor ruim 15 jaar elke ontwikkeling op het gebied van de moderne kunsten stil.

Functionalisme: functie van een object wordt als uitgangspunt genomen voor de vormgeving. ‘Form follows function’ en ‘less is more’.

Het Nieuwe Bouwen: moderne architectuur beïnvloed door Bauhaus en CIAM. De architecten die ertoe gerekend worden, introduceren in Nederland een functionele bouwstijl waarin voor glas, staal en beton een belangrijke rol is weggelegd. Aandacht voor industrialisatie van de bouw en stedenbouwkunde.

HS 13*Assemblage schilderij:* schilderij dat naast verf bestaat uit allerlei andere materialen die op of aan het platte vlak zijn bevestigd.

Eenakter: toneelstuk in één bedrijf, waarin de opbouw rechtlijniger en compacter is dan in een stuk met meerdere bedrijven.

Jumpcut-montage: montagevorm waarbij de beelden zo achter elkaar geplaatst worden dat voorwerpen of personen van plaats lijken te verspringen. Het geeft een vervreemdend effect pmdat de toeschouwer zich bewust wordt van de montage.

Over-all compositie: begrip uit de schilderkunst voor een doek dat bijna geheel beschilderd is, maar waar geen enkele compositorische richting dominant is.

Raamvertelling: een verhaal dat dient ter omlijsting van andere verhalen. Een verhaal binnen een verhaal.

Stijlen en stromingen*Absact expressionisme:* eerste echte Amerikaanse stroming in de beeldende kunst. Expressiviteit en improvisatie zijn kenmerkend voor deze stroming. Verder hebben de schilderijen vaak een groot formaat. Kunstenaars: Jackson Pollock, Willem de Kooning, Barnett Newman.

Bebop: rauwe, snelle jazzstijl met veel improvisaties, die ontstaan rond 1940. Wordt meestal uitgevoerd in een kleine bezetting van drums, bas, piano, saxofoon en trompet. Artiesten: Charlie Parker, Miles Davis.

Butoh: in Japan ontwikkelde expressionistische dansvorm ontstaan in de jaren ’50. Begrippen als dood, wanhoop en vernietiging staan vaak centraal. Vaak zijn de dansers naakt of hebben ze een kaalgeschoren hoofd. Grondlegger: Tatsumi Hijikata.

COBRA: kunstenaarsgroep met leden uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Herkenbare, kleurrijke stijl beïnvloed door primitieve culturen of kindertekeningen. Kunstenaar: Karel Appel.

Colorfield painting: stroming behorend tot het abstract expressionisme. Meestal bestaan de schilderijen uit grote, monochrome kleurvlakken die extra expressiviteit krijgen omdat ze laag over laag worden opgebouwd. Schilder: Barnett Newman.

Cool jazz: tegenhanger van de bebop rond je jaren ’50. De cool jazz klink helder en de puurheid van klank staat voorop. Het ritme speelt een minder dominante rol dan in de bebop.

Existentialisme: 20e eeuwse richting in de wijsbegeerte waarvan Martin Heidegger de grondlegger is. Jean-Paul Sartre en Albert Camus zijn de belangrijkste vertegenwoordiger. Het existentialisme leert dat de mens de zin van het leven niet kent. Het feit dat hij bestaat (existeert) is op zich al zinvol.

Musique concrète: maakt veelal gebruik van alledaagse (concrete) geluiden die met behulp van elektronica worden bewerkt tot composities.

Neorealisme: films die het gewone dagelijks leven benadrukken. Er wordt veelal op locatie gefilmd en vaak wordt er gebruik gemaakt van amateuracteurs.

Nouvelle vague: letterlijk; nieuwe golf. Deze films zijn heel persoonlijk en aak experimenteel.

Seriële muziek: uitbereiding van de twaalftoonstechniek waarbij niet alleen de noten in reeksen worden vastgelegd, maar ook de toonduur, sterkte, klankkleur en articulatie. De reeks bepaald de structuur van de gehele compositie.

Swing: jazzvorm. Dansmuziek die wordt uitgevoerd door grote orkesten, eventueel aangevuld met een zanger of zangeres.

HS 14*Fysiek theater:* theatervorm waarin lichaamstaal en mime een belangrijke rol spelen.

Happening: gebeurtenis. Een kunstzinnige/politieke actie in de openbare ruimte waarin het (toevallige) publiek vaak een actieve rol speelt vooral in de jaren ’60.

Performance: handeling/actie van een kunstenaar in het bijzijn van publiek, waarbij vooraf een concept is bedact. Meestal is de handeling niet verhalend en kan het publiek in en uit lopen. De handeling is vaan eenvoudig, maar de betekenis is complex.

Spielatten: houten raamwerk waarover het beschilderde of te beschilderen doek gespannen is.

Videodans: combinatie van dans en film, waarin beide elementen gelijkwaardig zijn aan elkaar.

Stijlen en stromingen*Arte Povera:* arme kunst. Stroming uit begin jaren zestig. Groep Italiaanse kunstenaars die streeft naar eerhestel voor de Europese kunst, geïnspireerd door de Manzoni. Ze breken met de traditionele waarden die verschillende materialen toegewezen krijgen. Kunstwerken gedomineerd door simpele materialen, niet altijd ‘arme’.

Land art: beeldende kunstvorm waarin het landschap zelf een belangrijk onderdeel van het kunstwerk is. Kunstenaars doen ingrepen in het landschap, of nemen het letterlijk mee het museum in.

Minimal Music: veelvuldige herhaling van melodische en ritmische motieven staat centraal. Vaak zijn er invloeden van primitieve culturen.

Minimale kunst: vorm en inhoud zijn teruggebracht tot een minimum. De uitstraling is vaak onpersoonlijk, industrieel en geometrisch.

Nouveau Rèalisme: de werken kennen vaak een ironische betekenis en zijn vaak gemaakt van alledaagse (afval)materialen.

Pure dans: dansbewegingen zelf zijn zowel inhoud als onderwerp. Verwijst alleen naar het dansen zelf en is anti-expressionistisch.

HS 15*Cliffhanger:* onderbroken spanningsboog in (tv)feuilleton waardoor de kijkers gestimuleerd worden de verdere ontwikkelingen in het feuilleton ook te bekijken.

Format: vaststaande formule of schema waarmee binnen een tv of radioserie een eenheid ontstaat. Een soap bijvoorbeeld heeft een format waarbinnen elke aflevering de inhoud varieert.

Gezelschapsdans: het publiek danst. Verzamelnaam voor alle populaire dansen die niet onder het begrip theaterdans vallen.

Groove: repeterende basis voor bas en drums bij dansbare muziek, funk.

High and low: een begrippenpaar dat de invloed van populaire en triviale cultuur (low art) op moderne kunst (high art) omschrijft.

Hoorspel: tot de komst van de tv een populaire vorm van radio. Voorloper van de comedy en soaps op tv. De rollen worden in de studio ingesproken. Speciale geluidseffecten verhogen de spanning.

Melodrama: aanduiding voor een gesproken tekst met muzikale begeleiding. Ook, onder invloed van het huiveringwekkend effect door muzikale illustratie van gruwelijke gebeurtenissen op het toneel, benaming voor een soort toneelstuk dat in NL vaar afkeurend ‘draak’ wordt genoemd: een drama met schokkende gebeurtenissen en met een voor de dappere held en achtervolgende onschuld gelukkig einde. Overdreven sentimentele inhoud voor theaterstuk of film.

Mise-en-scene: de wijze waarop het verhaal in het theater of voor de camera wordt vormgegeven door acteurs, decors, rekwisieten en andere enscenering zoals belichtingen en geluid.

Musical: muzikaal theater spektakel waarin zang, muziek, dans en toneelspel wordt gecombineerd. Met veel show en entertainment richt de musical zich op een groot publiek.

Overacting: door overdrijven en uitvergroting een toneelrol spelen. Kenmerkend voor de stomme films waarin de acteur geen gebruik kan maken van het gesproken woord om zijn rol te kunnen neerzetten.

Seriestamboom: schema waarin onderling verhoudingen tussen verschillende rollen in een tv-serie zijn vastgelegd. Handig voor zowel de maker als de kijkers van o.a. een soap.

Soap: tv-feuilleton waarin ontwikkelingen eindeloos voortkabbelen. In tegenstelling tot comedyseries worden de verhalen niet binnen een aflevering afgerond. Een soap moet je volgen van dag tot dag. De naam is ontleend aan zeep die de soapafleveringen onderbreken met hun reclameblokken.

Suspense: opbouw van spanning. De term wordt vooral gebruikt in de filmwereld, waarbij Alfred Hitchcock als ‘master of suspense’ niet ongenoemd mag bliljven.

Twist: dans waarbij de nadruk ligt op de draaiende en zwaaiende bewegingen van het lichaam.

Underacting: acteerwijze waarbij een rol vlak en zonder overdrijving ‘als in het werkelijke leven’ wordt gespeeld. Vaak is het voor toneelspelers, die op het grote toneel geleerd hebben de zaak wat te overdrijven, moeilijk om voor film- of tv-camera’s zich de underacting gemakkelijk te maken.

Zeefdruk: grafische techniek waarbij drukinkt door een stukje zijde wordt gedrukt dat gedeeltelijk is afgedekt. Toegepast voor industriële doeleinde (verpakkingen, posters enz.) en door de pop-art geïntroduceerd als techniek in de beeldende kunst.

Stijlen en stromingen*Country-rock:* rockmuziek waarbij instrumenten en karakteristieke van de traditionele country en western het rock-‘n-roll of popgeluid aanvullen. Ontstaan eind jaren ’60 in de VS. Artiesten: Crosby, Stills & Nash.

Disco: dansmuziek met stuwend ritme voortgekomen uit soulmuziek. Populair geworden eind jaren ’70. Invloedrijk op verdere ontwikkelingen dansmuziek zoals house en dance.

 Funk: soul waarbij het accent ligt op de ritmesectie met vaak herhaalde akkoorden.

Pop art: ontleent haar naam aan het gebruik van motieven uit de populaire massamedia.

Psychedelische rock: progressieve rock waarin geëxperimenteerd wordt met voor de pop afwijkende instrumenten en met geluidstechnische toefjes. In plaats van dansmuziek is dit muziek om naar te luisteren, al dan niet onder invloed van drugs. Nauw verbonden met het hippietijdperk.

Punk: reactie op de populaire commerciële en industriële popmuziek. Eenvoudig instrumentarium en schokerende teksten zijn kenmerkend. In breder verband benaming voor jongerencultuur die wat betreft ideeën en uiterlijk zich afzet tegen middelmaat en burgerlijkheid.

Reggae: nadruk op 2e en 4e tel in een vierkwartsmaat. Het ritme klink in veel westerse popmuziek door. De oorspronkelijke Jamaicaanse reggae kenmerkt zich door sociaal of politiek getinte teksten.

Rythm and blues: zwarte dan en amusementsmuziek. Vermenging van blues en gospelzang.

Rock-‘n-roll: ontstaan uit country en rythm and blues en in die zin een verbinding tussen blank en zwart. Ten opzichte van de toen bestaande muziek ritmisch en rauw. Begin van de popmuziek.

Soul: oorspronkelijk; ziel of bezieling. Zwarte popmuziek die is ontstaan uit gospelzang en rythm and blues.

Symfonische rock: rockmuziek waarin de opbouw van een nummer, arrangementen en zang associaties oproepen met klassieke (symfonische)muziek.

HS 16*Breakdance:* acrobatische dansstijl, onderdeel van de hiphopcultuur.

Cross-over: het overschrijden van grenzen tussen kunst en populaire cultuur, en tussen verschillende culturen.

Installatie: een kunstwerk waarbij de ruimte waarin tentoongesteld wordt bij het kunstwerk betrokken is.

Mixed media: het gebruikmaken van verschillende materialen, media en technieken bij de samenstelling van een kunstwerk.

Multimedia: het gebruikmaken van verschillende technische mogelijkheden, waaronder computertechnieken, om beeld en geluid een rol te laten spelen in een kunstwerk. Vergelijkbaar met mixed media met het verschil dat met het woord multimedia doorgaans digitale media wordt bedoeld.

Muzak: benaming voor muziek uitsluitend bedoeld om te dienen als achtergrond muziek in bijvoorbeeld een restaurant of winkelcentrum. Het woord wordt bijna uitsluitend in denigrerende zin gebruikt.

Net-art: interactieve kunstwerken in de vorm van websites op het internet.

Photoshop: computerprogramma dat de bewerking van beelden mogelijk maakt.

Pixels: stippen die op een beeldscherm of drukwerk samen voor het oog zichtbare letters, vlakken enz. vormen. De dichtheid van het stippenraster bepaald de scherpt van het beeld.

Rap: ritmisch op een bepaalde vaste beat vertellen van een verhaal, meestal op rijm. Speelt in de geschiedenis van de Afro-Amerikaanse muziek een rol. Onderdeel van de hiphop.

Reality-soap: reeks tv-programma’s waarin een verhaal zich in de loop van een reeks dagelijkse of wekelijkse uitzendingen voltrekt. De inhoud is niet verzonnen, maar wordt bepaald door werkelijke gebeurtenissen. In NL bijvoorbeeld ‘Big brother’.

Roadmovie: film die zich grotendeels ‘on the road’ afspeelt. Het reizen loopt vaak parallel aan de ontwikkelingen in het verhaal.

Sample: in de popmuziek; geluidsfragmenten verzameld en opgeslagen op band op schrijf voor hergebruik in bijvoorbeeld een remix.

Scratching: techniek waarbij door het snel met de hand heen en weer draaien van een grammofoonplaat ultrakorte stukjes van deze plaat kunnen worden toegevoegd aan de muziek die op dat moment op het podium wordt gespeeld. De oude grammofoon wordt dus als een soort slaginstrument gebruikt. Vooral bekent als onderdeel van hiphop en rap.

Subculturen: culturen die naast de algemene cultuur bestaan. Groepen met afwijkende normen, waarden en doelen.

Tabla: trom uit India. Bestaat uit een cilindervormige en een conische trom, die elk verschillend gestemd zijn. Tabla wordt vaak gebruikt om de sitar te begeleiden.

Techno: elektronische housemuziek ontstaan in Detroit midden jaren ’80. De muziek is vaan volledig elektronisch, in navolging van Kraftwerk, en kenmerkt zich door een snelle tot zeer snelle beat. In clubs worden technonummers voortdurend gemixt tot steeds weer nieuwe nummers.

Video-installatie: kunstwerk waarin een of meerdere videomonitoren een rol spelen. Bij een video-installatie speelt de opstelling van de monitoren in de expositieruimte en de eventuele combinatie van andere objecten in deze ruimte een rol.

Video-jockey: vj. In navlging van de dj mixt de vj bestaand en eigen beeldmateriaal tot animatieclips die in clubs als ondersteuning van de dansmuziek worden geprojecteerd.

Virtual reality: met de computer (computeranimatie) gemaakte kunstmatige wereld.

Stijlen en stromingen*Hiphop:* verzamelnaam voor cultuur van zwarte stadsjeugd in de VS. Dansstijl, rap en graffiti zijn een uiting van deze cultuur, zoals ook bepaalde gedragscode en voorkeur van kledingsstijl.

House: muziekstijl ontstaan vanuit de disco met een meer mechanische en snellere beat. Het remixen van bestaande nummer is in de housemuziek niet ongebruikelijk.

Postmodernisme: gaat uit van de onmogelijkheid grote utopieën te verwezenlijken. Benadrukt dat maatschappelijke en persoonlijke ontwikkelingen instabiel zijn en door veel (tegengestelde) culturele factoren wordt beïnvloed. Een veelheid van stijlen en uitgangspunten worden gecombineerd in één kunstwerk.