OPMARS VAN DE VOORUITGANG

3 Constructie in de eerste helft van de 20e eeuw

Het nieuwe paradijs

De eerste volledige abstracte schilderijen zijn gemaakt met de liniaal en alles maar met primaire kleuren. Er wordt gebroken met de eeuwenoude traditie dat kunst een voorstelling zou moeten hebben.

Het schilderij met een zwart vierkant op een witte achtergrond betekent de start van een volledig **abstracte kunst**.

Piet Mondriaan is de belangrijkste vertegenwoordiger van **De Stijl**.

Systemen

Schönberg maakt het **twaalftonensysteem**. Ook al heeft hij net gebroken met wetten, levert hij zich toch over aan nieuwe wetten.

Na de Eerste Wereldoorlog, een periode van onbeperkte vrijheid, volgt een periode waarin nieuwe wetmatigheden worden geformuleerd. Hiermee zou de toekomst worden veiliggesteld.

Graham-dans is de eerst vorm van **modern dance**. Het zijn expressionistische choreografieën, maar wel opgebouwd volgens een vast systeem. Het contrast tussen spanning en ontspanning is daarbij de basis, d.m.v. in- en uitademen.

Revolutie

Malevich lanceert het **suprematisme**. In dit suprematistische manifest klinkt de roep om radicale vernieuwingen door. Het beïnvloedt kunstenaars van het *constructivisme*, die zich toeleggen op toegepaste kunst voor Rusland na de revolutie.

Rusland raakt betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Door de Oktoberrevolutie in 1917 wordt de tsaar afgezet en komt Lenin aan de macht. Jonge kunstenaars ondersteunen de revolutie van harte en werken mee aan de opbouw van de communistische staat. Hun positie wordt hierdoor volkomen tegengesteld aan die van veel West-Europese kunstenaars, waar tegen de schenen van de machthebbers wordt geschopt. Uitgangspunt bij de ontwerpen is dat de politieke breuk met het verleden zich ook moet vertalen in een breuk met de traditionele opvattingen over kunst en vormgeving..

De revolutionaire kunstenaars van het **constructivisme** gebruiken abstracte vormen. Montage van losse elementen is kenmerkend voor het constructivisme. Het constructivisme wil een nieuwe wereldorde.

Theater

Naturalisme: Alles moet er zo echt mogelijk uit zien.

Het naturalisme is een vorm van **lijsttoneel**. Hierbij is er tussen de verduisterde zaal en het toneel een denkbeeldige vierde wand.

De **Stanislavsky-methode** zorgt ervoor dat het naturalisme in stukken verhoogd wordt, door de emotie die acteurs moeten overbrengen en gevoeld worden. Hij leert de acteurs om eigen herinneringen op te roepen en deze te verbinden aan het toneelkarakter.

Na de Russische revolutie moeten alle bestaande tradities het ontgelden en dat geldt ook voor het lijsttoneel. Een aanval op het lijsttoneel is het **constructivistische theater**. Het is hier van belang dat het publiek zich blijft realiseren dat het niet echt is, wat er op het toneel gebeurt. Het kenmerkt zich door een hoog tempo.

Episch theater: is ook een aanval op het lijsttoneel. De maker Bracht wil niet dat zijn publiek meevoelt en wegkwijnt met de spelers, maar juist tot denken wordt aangezet. Om dit te bereiken bouwt hij in zijn voorstellingen ‘vervreemdingseffecten’ in.

Industrie

In 1919 wordt het **Bauhaus** opgericht (kunstopleiding). De belangrijkste eisen die het Bauhaus stelt aan een goed ontwerp zijn: eerlijkheid ten opzichte van het gebruikte materiaal en functionaliteit.

De ontwerpen van het Bauhaus zijn bedoeld voor de massa, maar sluiten niet aan bij wat de massa mooi vindt.

Meer dan eerder het geval is, besteden architecten aandacht aan de omstandigheden waaronder de arbeiders moeten werken. Er wordt veel gedaan om de zware arbeid te verlichten. Dit zijn *futuristische gebouwencomplexen*.

De nieuwe stad

Internationalisering is in de jaren 20 en 30 een van de kenmerken van progressieve kunstenaars. Naast het Bauhaus is het **CIAM** hier een voorbeeld van. Het wordt opgericht om gemeenschappelijke richtlijnen te ontwikkelen voor nieuwe architectuur.

Het houdt zich bezig met volkshuisvesting, stadsplanning en de relatie tussen industrie en architectuur. **Het Nieuwe Bouwen** is de verzamelnaam van architecten die zich hierdoor laten beïnvloeden.

Voor Het Nieuwe Bouwen is **functionalisme** een eis. Verwijzingen naar andere zaken dan de functie blijven achterwege: geen historische stijlcitaten, decoraties en onnodige dure imponeermaterialen zoals marmer, maar neutrale materialen zoals glas, staal en gepleisterde witte wanden.

De nieuwe huiskamer

Het uitgangspunt van moderne architecten en vormgevers is duidelijk: weg met alles wat burgerlijk en ouderwets is en beginnen bij nul. Dit geldt ook voor de manier waarop huizen worden ingericht, heel erg functioneel en sober.

Primaire kleuren en geometrische vormen, zoals het vierkant, de cirkel en de driehoek, zijn herkenbaar in veel producten van het Bauhaus.

Dictatuur

Het optimisme waarmee de Russische kunstenaars de revolutie steunen, lijkt achteraf nogal naïef. Er moet namelijk eerst brood op de plank zien te komen en zolang de schaarste aanhoudt, zullen de avant-gardekunstenaars maan van hun enthousiasme moeten leven.

Vanaf 1933 begint in Duitsland de vernietiging van alle vormen van het modernisme. Het Bauhaus wordt gesloten en museumdirecteuren worden vervangen door partijleden. Van het in beslag genomen werk wordt ter gelegenheid van de opening van het Haus der Deutschen Kunst een tentoonstelling ingericht met de zogenaamde **Entartete Kunst**, de ontaarde kunst.

Door het gedwongen vertrek van Duitse en later ook andere West-Europese kunstenaars, wordt New York de nieuwe thuisbasis voor verdere ontwikkelingen in de moderne kunst.