מבוא לאומנות מודרנית

עדינה קמיאן-קשדן

שנה א, סמסטר א

21.10 יום ראשון

התיחסות ליצירות:

לילה יורד על ברלין.

מאן ריי-משוואות אנושיות- צלם מייצר אובייקטים סרטים צייר, השתייך לדאדא ולסורילאיזם.

אין כמו בבית- חפץ הביתי שהפך ליצירת אומנות.

דרכי התבוננות ביצירת אמנות:

ניתוח פורמלי	**איקונוגרפיה**	**קונטקסטואלי**
קו צורה חלל צבע	תיאור פרה איקונוגרפי- נושא ומוטיבים-**כלים**: הכרות עם אובייקטים ואירועים. **עקרון פרשני**: היסטוריה של סגנון אך צורות מביעות אובייקטים ואירועים בפרספקטיבה היסטורית.	**מרקסיזם**-כלכלה ומאבקים חברתיים. אמנות כהשתקפות של חברה.
אור צל	ניתוח איקונוגרפי-דימויים ונרטיבים **כלים**: ידע במקורות ספרותיים הכרות עם נשואים ורעיונות. **עקרון פרשני:** היסטוריה של טיפוסים אך אובייקטים ואירועים מביעים נושאים ורעיונות.	**פמניזם**- מגדר כהבנייה חברתית. אירונוגרפיה של מין ומגדר.
טקסטורה מסה מדיום פרספקטיבה קומפוזיציה	פרשנות איקונולוגית- ערכים סימבוליים  **כלים**: אינטואיציה סינתטית  **עקרון פרשני:** היסטוריה של סמלים תרבותיים אך נושאים ורעיונות מביעים מגמות עיריות של שכל אנושי	פסיכואנליזה

התיחסות לאמנות העבר באמנות מודרנית ועכשויית-

-לאורדו דה וינצי-הסעודה האחרונה **למול** עדי נס ללא כותרת 1999. מבינים יצירה בצורה עמוקה יותר עם ידע רחב יותר.  -התיחסות לטיציאן ונוס מאורבינו 1538 **למול** אדואר מאנה אולימפיה 1863. משתמש באודליסקה ליצירת סצנה ליצירת חלום, הלא מודע נחשב לאומן פרימיטיביסט.

אנרי רוסו-החלום 1910- רוסו אמנם השלים יותר מעשרים וחמישה ציורי ג'ונגל בקריירה שלו, אך מעולם לא נסע לצרפת. במקום זאת הוא צייר על הדימויים האקזוטיים כפי שהוצגו באמצעות ספרות עממית, תערוכות קולוניאליות. הג'ונגל העשיר, חיות הבר ונגן הצופר המסתורי שהופיעו בעבודה זו הושפעו מביקוריו של רוסו בעיר. מביקוריו אמר האמן, "כשאני נכנס אני רוצה לראות את החממות האלה ולראות את הצמחים המוזרים מאדמות אקזוטיות, נראה לי שאני נכנס לחלום ". מודל העירום הזה צוייר על ספה עי ערבוב המקומי והאקזוטי.

גולגולת יהלומים-דמיאן הירסט **למול** זאק לואי דוד- מות מארה-

העיסוק במוות ואפילו הפאר של המוות לאורך ההיסטוריה האמנותית, כפי שניתן לראות בעבודת המוסר, הניאו-קלאסי של ז'אק-לואי דויד וגולגולת השוק האמנותי מאת דמיאן הירסט. הוא שילב את הדימויים של מזכרת מורי קלאסי עם השראה. הגולגולת האצטקית והאהבה המקסיקנית לקישוט ולהתייחסות למוות. הוא מסביר את המוות: "אתה לא אוהב את זה, אז אתה מסווה את זה או שאתה רוצה לקשט את זה כדי שזה ייראה כמו משהו נסבל - לעד כדי כך שהוא הופך למשהו אחר.

הסלון הצרפתי- גבריאל זאק דה סנט אובן- 1767

הסלון החל ב -1667 עם לואי ה -14. הסלון היה אירוע היוקרה השנתי ביותר או הדו-שנתי היוקרתי ביותר בעולם. בשנת 1748 חבר מושבעים - בדרך כלל גויסו מחברי האקדמיה - החליטו לקבוע אילו ציורים ופסלים יש להציג. דבר שהשפיע על סגנון אמנותי צרפתי, מוסכמות ציוריות ומוניטין של אמנים היה עצום. היה היררכיה של נושאים, שרבים מהם מתוארכים מתקופת הרנסנס, הפך הסלון יותר ויותר לשמרני, ובסופו של דבר נכנסה לירידה חדה.  ב- 1881 ויתרה האקדמיה הצרפתית על הסאלון לטובת "אגודת האמנים הצרפתים" (Societe des Artistes Francais), למרות שהסלון נשאר עוין לאוונגרד.

הסלון היה המקום שבו כולם רצו להציג. ב- 1937 הפך לאירוע שנתי והיה צריך להציג את היצירות לחברי קולבו סוזר. הסלון השפיע על הטעם, הוצג אומנות מקובלת. בשלב מסויים הפך לסלון הדחויים. הסלון חולק ליצירות נחשבות יותר ולפחות נחשבות, היצירות הדתיות עם כיוון פוליטי היו היצירות הגבוהות, מיטולוגיות (יצירות ערום לדוגמא). היצירות הנמוכות יותר הן טבע, טבע דומם,

רוקוקו-

מתחלק לסלע ולצדף מבחינת פירוש השם.

לואי ה15 בארמון ורסאיי 1715-1774

היצירות מאופיינות עי: צבעים בהירים פסטלים חושניים טקסטורות קומפוזיציות סגרוות אור פזור (לא אור דרמטי). **הנושאים** בהם עוסק, מעמד גבוה- מסיבות אהבהבים קופידונים גנים ריקודים.

אומנים מרכזיים וואטו פראגונאר בושה.

יצירות לדוגמא:

 ההפלגה לסיתרה 1717- אנטואן וואטו- אור מפוזר קופידונים, הנושא הוא מסיבת אהבהים. רוקדים יחד נוסעים למקום הולדת ונוס אלת האהבה, האצולה הצרפתית של לואי ה15. הם נמצאים בשלבים שונים של אהבה ריקודי אהבה. לא מדובר בעולם מוסרי, מדובר בעולם חופשי לא מוסדר מי יהיה עם מי. היצירה נחשבת מושחטת למי שיגיע אחכ.

ציורים מעוטרים בתלבושות אריסטוקרטיות ותיאטרליות בנופים דמיוניים שופעים. ככל הנראה מקום הולדת ונוס אלת האהבה.

(יצירה חשובה) הנדנדה- זאן אונורה פרגונאר- אישה צעירה ומפוארת, סצנה רומנטית. מוצגת מתנדנדת בקלילות בועטת בנעליה. היא נדחפת עי ידי מישהו. נראה כמו סצנה מציצנית עי צעירים או מאהב או מעריץ. מסמן על מפגש חשאי בין 2 אוהבים צעירים. יד דגש עי פסלים של קופידונים. הקופוזיציה סגורה אור מפוזר, הקופידון עם אצבע על הפה , מרמז על נושא סודי. הנשיא מציץ מתחת לשמלה שלה. יש פה ארוטיקה, הנעל עפה, הקופידון מרמז על אהבה, המשרת בחשכה כי הוא משרת. אנחנו המציצים לסצנה הארוטית הזו, מפגש סודי בין אוהבים, יצירה קלאסית של הרוקוקו. נוצר אווירה סגורה וסודית.  **-רוקוקו מופיע גם בפיסול ובקרמיקה**,(מקרר יין ארמון ורסאי פורצלן כחול שמיים יוצר ללואי ה15.) וגם, קלודיון סטיר ובככנט 1775 בקירוב טיפוסי לרוקקוקו קבוצות פסלים קטנות הנצפות מקרוב ארוטיות קוקטית (נשים לבושות יפה פועלות לפי נימוסים). סטיר-חצי אדם חצי עז. היא מהמעריצות של אל היין וכטוס. הם רוקדים נלהבים. יש לפסל זווית ראיה מרובה.  קבוצת פיסול- זה אומר שיש יותר מדמות אחת בפסל.

תגובות לרוקוקו סטירה חברתית-נובלה גפית של התקופה. התקדמות הרייק אדם לא מוסרי 1735, וליאם הוגארת, סדרת ציורים 8- מספר סיפור של אדם בשם תום שמאפיינים את החטאים. הוא יורש כסף מאביו והוא מתנהג בצורה לא מוסרית והסיפור מספר על אנשי המעמד הבניינים, מעמד של סוחרים.

רואים בציור שמודדים לו חליפה ובשניה הוא יוצא מדעתו.  טום רקוול שירש הון אחרי מות אביו. טום נראה מנסה לשלם למשרתת. היא מחזיקה טבעת זהב ואומרת שטום הציע לה נישואין. מאחורי טום יש עורך דין שבא לאסוף את נכס אביו, הוא גונב את טבעת הזהב. לאחר מכן טום מגיע לשגעון והוא בבית חולים.  חתונה בסגנון וילאם הוגארת- הכלה לא ישנה כל הלילה, והגבר מוצג עם כתם על הצוואר כי יש לו עגבת. המורה למוזיקה בורח מהסצנה. ובתמונה השניה מראים את האצולה חולים ועיפים ממחלת העגבת.

דידרו וההארה במאה ה18- רציונליזם ואינדווידואליזם- אני חושב משמע אני קיים.  קידמה והגיון אל מול דת ומסורת. דידרו והאינציקלופדיסטים. וולטר הפרדת דת ומדינה. שיטה מדעית אימפריציזם: גון לוק האמונה במה שניתן לראות ולחוות (פיתוח מקרוסקופים וטלסקופים)

זאק רוסו -חינוך לאזרחות ואמנה חברתית מושג חדש בפילוסופיה פוליטית.

מייצג את ההראה במאה ה18, דגש על האינסודאליזם.  האומנות שמתאימה לתקופת ההראה היא אומרנות צנועה לא כמו רוקקו שמתאררת את האצולה המתהוללת.

שארדן-ארוחה פשוטה עם כלי מטבח- אמן טבע דומם וסצנות זנר. חיי המעמד הבינוני הפריזאי. היופי הנסתר בדברי היומיום. טכניקה אנליטית ופואטית. עיצוב מאוזן. סמלים של האדם הפשוט. בסלון היצירה היא לא תהיה חשובה כל כך כי היא יצירה דוממת. היופי הנסתר בדברי היום יום. טווח צבעים די צר אך צבעים שונים. העמדה נכונה של הכלים עם איזון עדין. העמדה מכוונת. יכולת אדירה להראות ברק על הכלים. יש תאורה חמה.   שארדן- מברכים גרייס, הציבור הצרפתי כבר לא מעוניין ביצירות משוכללות של רוקוקו. נראה כי האם נמצאת עם בנותיה הצעירות ליד האוכל. יש שמירה דתית של תפילה לפני האוכל. הבגדים שחוקים, משפחה פשוטה. יש צבעים קודרים בלי קישוטים. רואים שמדובר במעמד הבינוני. האמא מלמדת את הבנות שלה לומר גרייס לפני הארוחה. אנחנו מדברים על קהל שלא רוצה לתלות אצלו את ציורי הרוקקו עם המוסריות המאוד חופשית, רצון למשהו צנוע עם דגש על ערכים שבהם מאמינים. חינוך משפחתי בית, בחירה לבני המעמד הבורגני מעמד הביניים.  גרוז- חוזה הנישואין- עם מסר חינוכי מוסרי,ערכי משפחה גידול אוכלוסין. מדובר בחוזה נישואין, משפחת איכרים עמידה שמחתנת את הבת הבוגרת שלהם. הפקיד כותב חוזה אזרחי בין המשפחות. אב הכלה נותן כסף-נדוניה- למשפחת החתן.  **בין הרוקקו לבין המתנגדים לו:** בושה- הבודואר של ונוס **מול** גרוז- עצלות- משרתת עצלנית עם כאב בטן או עייפות, נעל אחת עליה השניה לא, יש אי סדר. מלמד שעצלות היא דבר רע. יצירה עם מסר מוסרי למול יצירת הרוקקו.

לקחת נושא שהוא מאוד ברור שמדגיש את העצלות הוא שופט אותה הוא לא מדזהה איתה.  לואיז אליזבת ויזה לא בראן-מאדאם ויזה לה בראן ובתה- מלכת צרפת- מריה כוהנת מלכת צרפת למול מאדאם ששמופיעה עם ביתה.

28.10 יום ראשון

ניאו קלאסיקה סגנון הדמוקרטיה והלאומיות

השפעה מהקלאסיקה גילוי הערים הרומיות חזרה להיסטוריה וקלאסיקה

תגובת נגד לקלילות של הרוקקוקו

שלטון לואי ה16 אחראי על בניין ואמנות

שלטון השכל תנועת ההארה

אמנות חינוכית בשירות הלשטון

אידיאליזציה

הערצת האיפוק והגבורה

סדר וארגון

חשיבות הקונטור

מאפיינים: פשטות סימטריה גאומטרית.

סגנון: סלון סגלגל החדר של הנסיכה- ראינו פיתולים גילוף עץ ואז גבס. זהב תמונות וציורים מעל העמודים.   מקבילה רעיוניות לנאו קלאסיקה דידרו וההארה במאה ה18

רציונליזם ואינדווידואליזם- אני חושב משמע אני קיים

קידמה והגיון אל מול דת ומסורת

דידרו והאינציקלופדיסטים

וולטר הפרדת דת ומדינה

שיטה מדעית- גון לוק האמונה במה שניתן לראות ולחוות (פיתוח מקרוסקופים וטלסקופים)

זאק רוסו- חינוך לאזרחות ואמנה חברתית- מושג חדש בפילוסופיה פוליטית.

האנציקלופדיה הגדולה- מראשונות האנציקלופדיות המודרניות חוברה בצרפת באמצע המאה ה18. היא התפרסמה תחת השם המלא אנציקלופדיה או מילון שיטתי של המדעים האמנויות והמצועות. בין כותבי האנציקלופדיה הגדולה נמנו כמה מגדולי ההוגים של צרפת של אותה תקופה, והיא נחשבת בעיני היסטוריונים רבים כביטוי המובהק ביותר של עידן האורות או הנאורות.

בושה מצליח להרשים את אנשי העולם.  אנגליקה קאופמן קורנליה מציגה את ילדיה כאוצורתיה. ילדיה טבריוס ואיוס היו לפוליטיקאים ברומא שאפו לרפורמה פוליטית. הצופים במודרניים יכולים ללמד פטריאוטיות ערכים אזרחיים ומוסר מן העת העתיקה. הצופים בני הזמן מסתכלים על הציור והאישה באה אליה ומבקשת ממנה להציג את האוצרות שלה ובמקום להביא את התכשיטים היא מציגה את ילדיה כאוצרותיה כי הם העתיד. כי הם באמת היו מנהיגים פוליטים אחכ. יש מוסר השכל ביצירה.

ניצני המהפכה 1748-1825

זק לואי דוד-אמן פוליטי הופך מאמן מהפכן לאמן החצר של נפוליאון. שם דגש על החזרה לקלאסיקה. קומפוזיציות פשוטות וברורות, קוויות ונקיון צורני.

יצירה חשובה !! שבועת ההורטים- קלאסי- זק לואי דוד הנקודות המרכזיות ביציאה החרבות הנשים. יש חילוק ל3 חלקים, חיילים האדם במרכז והנשים בצד. העמודים ברקע מחלקים את הקומפוזיציה.  **נושא**: הם הבנים שלו הם הוראטים הם הולכים להלחם באחים שנקראים הקוריאטים. החליטו שהמלחמה תוכרע עפי קרב בין האחים הקורטים לבין האחים הקוראטים. אחת מהנשים שבוכות היא אישתו של אחד מהיריבים ולכן היא בוכה. **צבעים**: דגל צרפת, פלטת צבעים חומים.

האומן משתמש בכוחה של האומנות לשם העם ולכוחה של העם.  יצירה שמוזמנת עי המלוכה, הוא מכניס את נושא המלוכה אבל בעצם זה נושא פוליטי עכשיו בהשוואה.

יצירתו "שבועת האחים ההוראטים" נחשבת בעיני ההיסטוריונים של האמנות כסנונית הראשונה המבשרת את בוא עידן הנאו- קלאסיקה. העבודה, המציגה נושא פטריוטי ובעל מוסר גבוה, הפכה חיש מהר למודל לציורים ההרואיים והאציליים של העשורים הבאים לאחר יצירתה, דבר שהקנה לדויד פופולריות עצומה ואת הזכות לקבל תחתיו תלמידים שבאו ללמוד את רזי הציור מהאמן המוערך. כדי לחדד את הקשר בין הדמויות בציוריו לבין הפסלים העתיקים של התרבות הקלאסית, צייר דויד את הדמויות בעירום מלא כדי לדייק בכל פרט אנטומי, ורק לאחר השלמת הדמות העירומה צייר לה מלבושים. בשיטה זו נהג דויד גם בציירו מספר גדול של דמויות כמו בתמונות המתארות את ישיבות האסיפה הלאומית בזמן המהפכה הצרפתית.  * הזמנה מלכותית ראשונה של דוד, אמצע שלטונו של לואי ה-16 ,הוצג ראשית ברומא ב-1785 לפני הסלון פריזאי.

 • נושא מההסטוריה הרומית)מאה 7 לפנה"ס(: 3 גיבורי רומא)הורטים(נגד 3 גיבורי אלבה)קוריאטים(

 • חזרה לעקרונות ההארה: דגש על איפוק ועוצמה מוסריות ואמנותית

 • החובה למדינה מעל האישי: נשבעים לאביהם שילחמו עד המוות.

* נושא עתיק עם מסר מודרני: עצמאות הרפובליקה הרומית =< קריאה לעם הצרפתי לקום נגד המלוכה ולייסד רפובליקה
* סגנון נוקשה, רציני)נגד קלות הדעת והחושניות של הרוקוקו(- קומפוזיציות פשוטות וברורות, קוויות ונקיון צורני.  – גריד של קווים אופקיים ואנכיים מדגיש את השימוש באלכסונים  – קומפוזיציה סגורה ומאורגנת  – חלל רדוד: פעולה מצומצמת בקדמת החלל, רובו בחלל האמצעי, לעתים קרובות אין התרחשות ברקע – קווי מתאר דקים, חדים, ברורים  – צבעי יסוד רוויים, או מונוכרום חום ז'ק לואי דוד,  – חזרה לתאטרון קלאסי)הקשתות הרומיות(

ז'אק-לואי דויד נולד למשפחה מהמעמד הבינוני בפריז. בהיותו בן תשע, זנחה אותו אמו והוא הועבר לגדול בחזקתו של דודו, מאחר שאביו נהרג עוד קודם לכן. לנטישה שחווה הייתה השפעה מתמדת על אופיו והיא גרמה לו נזקים רגשיים קשים שליוו אותו לכל אורך חייו. בגיל 16 הוא החל ללמוד אמנות באקדמיה המלכותית תחת שרביטו של צייר הרוקוקו ז'וזף מארי ויין. בשנת 1774 זכה ב"פרי דה רום") de Prix ,(Romeמלגה יוקרתית ללימודי אמנות. את המלגה קיבל לאחר שניסה להתאבד עקב כשלונו לקבל את המלגה במשך שלוש שנים רצופות.

  במסגרת לימודיו ביקר דויד מספר פעמים באיטליה, שם ספג השפעות גדולות ממיטב יצירות האמנות הקלאסית במדינה. ההשפעה ניכרה מאוחר יותר בסגנון הנאו-קלאסי שפיתח לעצמו, סגנון השואב את המוטיבים שבו מהאמנות הקלאסית של ימי רומא העתיקה ובייחוד מיצירות הפיסול שנשתמרו מתקופה זו.   בשנת 1780 פתח ז'אק לואי דויד את שערי הסדנה לציור שלו בה הכשיר בין 40 ל 50 צעירים לצייר באסכולת הזרם הניא-הקלסי)הצרפתי(, שנמנה עם מוביליה בצרפת. גדול תלמידי דויד ז'אן-אוגוסט-דומיניק אנגר הצטרף לסדנה שלו בשנת 1797 .אנגר למד אצל דויד במשך 4 שנים והיה לתלמיד שהביא את הנאו-קלסיקה אל שיאה.   בשנת 1789 חל מפנה בסגנון הציור של דויד. הוא החל נוטה לכיוון הציור הריאליסטי יותר מאשר אל הנאו-קלאסי, בעיקר כדי לתאר בדייקנות את מאורעות המהפכה הצרפתית)1789 - 1799 .)דויד לקח חלק פעיל במהפכה ואף נבחר לשמש כנציג באסיפה הלאומית ב-17 בספטמבר 1792 .הוא התחבר לקבוצת המנהיגים הקיצוניים "ההר", אשר בה היו חברים ז'אן פול מארה, מקסימיליאן רובספייר וז'ורז' דאנטון. מלבד ציורי השמן המפורסמים שיצר בתקופת המהפכה, דויד הוא יוצרו של הרישום המפורסם של מארי אנטואנט בדרכה אל הגיליוטינה.   במהלך המהפכה יזם דויד את חיבורה של רשימת המצאי של האוצרות הלאומיים במדינה, ובכך הפך לאחד ממייסדיו של המוזיאון הצרפתי. בהיותו אמן מוערך הוא גם מילא תפקיד חשוב בארגון היצירות של מוזיאון הלובר שבפריז.  כחבר האסיפה הלאומית, מונה דויד לוועדה לביטחון כללי ב-1793 .מינוי זה העניק לו את הסמכות לדון למוות בעריפת ראש כ-300 עצירים. לאחר הפיכת תרמידור נעצר דויד על מעשיו אלה, אולם קבוצה מתלמידיו המסורים דרשו את שחרורו והוא אכן שוחרר ב-28 בדצמבר 1794.   לקראת סוף 1797 פגש דויד בנפוליאון בונפרטה, ובין 1799 ל-1815 הוא שימש כצייר האישי של הקיסר ותיאר את מהלך חייו ביצירות מופת דוגמת "נפוליאון חוצה את האלפים" ו"הכתרתם של נפוליאון וז'וזפין", התלויה כיום במוזיאון הלובר. לאחר מפלתו של נפוליאון בקרב ווטרלו ב-1815 ,הוגלה דויד לעיר בריסל אשר בבלגיה, שם חזר לעסוק במוטיבים מהמיתולוגיה היוונית והרומית בציוריו.  מלבד ציורי מהפכה ומוסר צייר דויד מספר רב של פורטרטים)למשל של ז'ולייט רקמייה(הנחשבים בעיני מבקרי האמנות כחלק משיא יצירתו, בזכות היותם חפים מהטפה ופטריוטיות שאפיינו את עבודותיו האחרות.  דויד מת בגלות בבלגיה ב-29 בדצמבר 1825 ,ונקבר בבית קברות בבריסל. לבקשתו, הופרד לבו מגופו ונקבר בנפרד בפר לשז שבפריז.

יצירה חשובה דוד, הליקטורים מביאים לברוטוס את גופות בניו- הבנים של ברוטוס ניסו לצבע התנגדות לרפובליקה להחזיר את השלטון המלוכאני, האב מוציא הוראה להוציא אותם להורג כדי לשמר את הרפובליקה. הוא שומר עליה על חשבון משפחתו. האם מחזיקה את הבנות. הברוטוס יושב בצד כי הוא יודע שהוא עושה מה שטוב למדינה. הוא כועס באופן שהוא משלב את הרגלים. הסנדלים שלו אדומות מזכירות את הדם של הראש הערוף של בנו.  **אלמנטים קלאסים-** ערכי שרוצה להעביר, דרמטיות בחשכה, צבעוניות של צבע מקומי- לא צבע מעורבב, צבע מאוד רווי. רגש מאופק, רגש מיופה. יש תחושה של במה. הכיסא הריק של הבן שלא יחזור.

בצד ימין יש שפחה מתאבלת עם מטפחת על הראש והפנים. הפסל מסתיר את פלג גוף העליון של הבן. הוא רוצה דרגה משפחתית עם רגש, אם לא נזדהה עם הרגש של האמא והאבא לא יהיה משקל רגשי ליצירה. הוא רוצה שאנחנו נצטער על מות הבן עם האם.

יצירה חשובה דוד- מות מארה- מארה הי מהפכן מהזרם הג‘קוביני, הקיצוני יותר, דוד הזדהה עם אותו זרם מהפכני אלים היא אחראי על הוצאות להורג של 300 אנשים. זה דימוי שחוגג את המהפכה. הוא היה גם רופא וגם עיתונאי קיצוני והוא נמצא באמבטיה. נרצח באמבטיה, היה לו בעיית עור והוא היה באמבטיה טיפולית עם מלח והוא נרצח שם עי מהפכנית עי זרם פחות אלים, שרלוט קורדיי, היא נערפה ונתפסה 4 ימים לאחר מכן. היא עשתה את זה כדי לעצור את הזרם הגקוביני.  **אלמנטים-** גוף אידיאלי שרירי יד שמוטה מזכירה את ישו, הסכין שבה הוא נדקר, השולחן מזכיר מצבה. הפתק שהוא מחזיק ביד זה הפתק שמכניס את שרלוט אליו. היא תמסור את שמות הבוגדים והיא נצלה את זה כדי להכנס אליו ולרצוח אותו, הוא עשתה את עצמה שייכת אל הזרם שלו. הוא רשם את השמות שהיא נתנה לו עם הנוצה והדיו. אנחנו רואים את הסדין שהוחתם בדם והמים עם הדם. **קומפוזיציה-** האור על פניו, כל השאר בחשכה.

* מארה כתב דברי ביקורת מהפכניים על השלטון בצרפת

 • נאלץ לברוח ולהסתתר בביבים שם חלה במחלת עור, נאלץ לשבת באמבט מי ריפוי  • דוד העריץ את מארה בעקבות רעיונותיו המהפכניים

* נרצח בידי שרלוט קורדיי שהתנגדה לרעיונותיו – הוא היה JACOBIN והיא GIRONDIN
* דויד מתאר את הרגע שלאחר הרצח, הקפאת הרגע
* אוחז בידיו מכתב שנשלח אליו ובו בקשה של קורדיי לבקרו
* על הקרקע מוטלת הסכין
* בחזית היצירה ארגז עץ דמוי סרקופג, עם הקדשה של דוד "למארה, דוד"
* מרקמים מדויקים, צבעוניות לוקלית, צמצום סקלת הצבעים, חלל רדוד ובימתי, כל ההתרחשות בחלל הקדמי קרוב לצופה מעורר הזדהות עם הנושא, פרספקטיבה של קווים אנכיים ואופקיים
* אמנות מגוייסת למהפכה
* אידיאליזציה, הצגת הדמות במלוא הדרה ושלמותה, איפוק)למרות המעשה האכזרי(

-הגוף לא מושחט אנחנו רואים דם אבל נשמר עי איפוק.

המלאך המוציא להורג זהו שמה שניתן לשרלוט, ידעתי שהוא מסיט בצרפת הרגתי אדם אחד כדי להציל 100 אלף. הם לא יכלו להאמין שאישה פועלת לבד ולכן אחרי שהרגו אותה בדקו אם היא בתולה.  הוצאה להורג של מארי אנטואנט-1793 הרגו מהפכן בואו נוציא להורג את מריה, היא מובלת לכלא והיא נשארת שם 60 יום. **סגנון פרימיטיבסטי**.

שנרצח המנהיג המהפכני ז'אן-פול מארה, דרש ההמון הזועם נקמה, והוצאתה להורג של המלכה נחשבה לצעד הבא בחיסול השלטון המלוכני בצרפת. מארי אנטואנט הועברה לקונסיירז'רי, הכלא שממנו נשלחו הנידונים אל מותם, אך עדיין לא נערך משפטה. בתקופה זו היא הושמה בחדר צר, כאשר משמרות המהפכה שמרו על חדרה יום ולילה. החדר היה פתוח לקהל, אשר שילם כסף לבוא ולצפות ב"מלכה האחרונה של צרפת", כשעשוע דומה לזה של צפייה בבעלי חיים בגן חיות. מארי אנטואנט שהתה בתאה בכלא במשך 76 יום, ובסופם נערך משפט בן יומיים שבו הוחלט על הוצאתה להורג. המשפט נועד להרשיע את המלכה ולהביא להוצאתה להורג. לשם כך הוצגו אישומים המתבססים על השמועות והרכילויות שפשטו בצרפת לאורך השנים, על התנהגותה הבלתי מוסרית והקלוקלת, פזרנותה, יחסיה המיניים הלא הולמיים וראוותנותה. ההוכחות והעדויות היו קטעי העיתונות המחתרתית והקריקטורות שקדמו למהפכה הצרפתית, ואלה הפכו לכתב האישום כנגד מארי אנטואנט.

דוד- דיוקן עצמי 1794- צרפת מתחילה להטיל ספק בסמכות שלו ומגיע תורו והוא נשלח לגליותינה. צרפת החלה לפקפק בסמכותו של רובספייר ולכן נשלח לגליוטינה. דוד נעצר נשאר בכלא עד לחנינה ואז נלקח לבית מעצר. התא שלו היה כמו סטודיו. כשאחד מתלמידיו הגיע לבקר הביא לו מראה, והוא ביצע דיוקן עצמי דרך המראה. מראה את הרצינות שלו. רואים כי הוא שמור ונסער.

(לא צריך משאירה כחיזוק) נשות הסבינים- כשהוא נמצא בכלא הוא נמצא בגלות בבלגיה, הוא חוזר לנושאים הסטורים רחוקים מהפוליטיקה העכשווית כדי להרגיע את הרוחות,

הוא מראה את הסצנה של נשות הסבינים מהמאה הרומית לפני הספירה, רומים מול סבינים. רומאים חטפו את הנשים של הסבינים. הם ניסו להחזיר את הנשים אך הן כבר מרגישות מחוברות והולידו להם ילדים ולכן האישה באמצע זורקת את עצמה בין בעלה שהוא מלך רומא לבין אביה שהוא מלך הסבינים. הוא משתמש בזה כדי לשדר את הרצון שלו על מנת להגיע לשלום בין הצרפתים לאחר המהפכה הצרפתית. הילדים למטה הם על מנת לעורר חמלה ורגש, האמא אומרת עם הידיים על מנת להזדהות עם הכאב לחוס על הילדים ולהפסיק עם המלחמה. האם שמניפה את התינוק כלפי מעלה. העירום זה התחסות לעולם הקלאסי ואת היכולת הטכנית האדירה של האומן. הם העריצו הסטוריון בשם וילקלמן שדיבר על היופי הקלאסי על הגוף האתלטי המושלם של היוונים. הגוף הערום כדי להדגיש את היופי של הערום השראה מהקלאסיקה.

סגנון- רומי, רואים את הגוף האידיאלי הבגדים הקלאסים. החייל עם המגן שכולו קלאסי עם השריון והסנדלים.  בגד היה אופנתי בתקופה והשראת הלבוש הקלאסי. מאוד שונה מהלבוש שראינו מאומני הרוקקו בשכבות והפסטל.

השוואה: בושה פומפדור מול דוד דיוקנה של מאדם ריימונד דה ורנינק- רוקקוקו מול הנאו קלאסיקה, צבעים עם טקטורה ופרטים וצבעוניות והתיחסות לפרטים. למול דוד עם צבעוניות חומה ועדינות

יצירה חשובה- קנובה- קופדון ופסיכה- נקרא קבות פסלים אנחנו רואים שקופידון ופסיכה פונים באהבה מבט אהוב, עומדים להתנשק. לקח לו 10 שנים לעבוד על גילוף השיש.  פסיכה מתעוררת מנשיקת קופידון- היצירה דרשה תכנון מדויק בהתחשב בכובד המשקל של השיש ובהתחשב בחופש התנועה שקנובה לקח לעצמו, דבר אשר אינו מותיר מקום לטעויות.

שיעור 3- 4.11

ז'אן-אוגוסט-דומיניק אנגר)בצרפתית: ;Ingres Dominique Auguste Jean 1780– 1867) תלמיד של דוד- הדגיש את רוב הקרירה לעירום הנשי, היופי האידיאלי. הערצה של היופי היווני. הוא עושה שינוי באנטומיה כדי להגיע לשלמות.

צייר צרפתי. תלמידו המצטיין של ז'אק לואי דויד והנהיג את אסכולת דויד והתנועה הנאו-קלאסית לאחר מותו. ז'אנר ציוריו כולל ציורים היסטוריים, מיתולוגיים, דיוקנאות ועירום נשי. הוא הקדיש הרבה מחיו לעירום הנשי וניסה להקנות להן יופי אידאלי המודגש בציוריו בכך שהיה "מוותר" על פירוט אנטומי מדויק של גופן של הנשים)"האודליסק הגדולה" 1814 , "המרחץ הטורקי" 1862.) ב-1801 זכה בפרס רומא המלכותי אשר נתן לו את ההזדמנות לעזוב את פריז לאיטליה, אך עזב רק ב-1806 לאחר שהציג חמש יצירות ב"סלון" הצרפתי. הקהל הרחב התלהב מעבודותיו, אך מבקרי האומנות הצליפו בו קשות כשטענו שיצירות מאופיינות בקווים נוקשים מדי, שהצבעוניות מאופקת ושפירוט גוף האדם נראה מעוות. ב-1824 חזר לפריז והקים סטודיו, כדי לעורר שוב את המוניטין הטוב שלו התחיל להתערבב עם אנשי החברה הגבוהה בכך שצייר את דיוקנאותיהם. בשנים 1834–1841 אף כיהן כראש האקדמיה לאמנות צרפתית ברומא. ב-1850 עזב את האקדמיה בעקבות מות אשתו. על פי אנגר, מודל היופי הוא קרוב במהותו ליופי הקלאסי. האמן הושפע רבות מז'אק- לואי דויד, אבי הסגנון הנאו קלאסי ויוהאן יואכים וינקלמן, היסטוריון תולדות האומנות אשר כתב במאה ה-18 בגרמניה אודות יופיים של האנשים והאמנות בימי יוון ורומא העתיקים אשר הגיעה לתמצות אידאל היופי. וינקלמן טען כי על האומנות הנאו-קלאסית לשאוף ולחקות את אומנות יוון ורומא מכיוון שאמנות זו נעלה יותר מטבע עצמו. נשותיו של אנגר התאפיינו בפנים אובליות ובהירות, עיני שקד גדולות, גבות עגולות ומשורטטות, סנטר קטן וצוואר ארוך וענוג. דוגמאות בולטות לכך הן ביצירותיו: "הברונית רוטשילד" 1848 ,ו"העלמה ריווייר" 1806 .גם מבחינת תיאור גוף נשי נהג אנגר לתאר נשים ענוגות, ארוכות, חלקות וחסרות קמטים וזוויות. מכיוון ששאף לשמור על קו יפה וזורם כמנהג אמני הנאו קלאסיקה לעתים נהג להוסיף חוליות ולהאריך את גב הדוגמניות או לטשטש את מרפקן. בולטת במיוחד היא יצירתו: "המעיין" 1856 המציגה אידאל יופי של אישה חלקה, נטולת שיער ערווה, נראית כפסל שיש מימי יוון ורומא. זהו אינו תיאור של אישה בשר ודם, אלא אידאל נשי חף מפגמים.

ז'אן דומיניק אנגר – הושפע מהקלאסיציזם של רפאל. צייר בעיקר דיוקנאות ותיאורי עירום נשי. שם דגש רב על הקו היפה והזורם. נשותיו של אנגר התאפיינו בפנים אובליות ובהירות, עיני שקד גדולות, גבות עגולות ומשורטטות, סנטר קטן וצוואר ארוך וענוג. דוגמאות בולטות לכך הן ביצירותיו: "הברונית רוטשילד" 1848 ,ו"העלמה ריווייר" 1806.

  יצירה חשובה ! נפולאון על כס מלכותו,1806 נפולאון כקיסר בתלבושת שלבש להכתרתו. יושב עם גב עגול על כיסא עם משענות מעוטרות בכדורי זהב. בידו הימינית מחזיק את השרביט של קרל הגדול ובידו השמאלית הוא מחזיק שרביט המציגה צדק. על ראשו זר דפנה זהוב. הצייר הוסיף דימויים נוספים כדי להעצים את המעמד של נפולאון. יש עיטורים בצבע זהב. עלי דפנה של המנצחים. יש הילה מאחוריו. על השטיח יש נשר סמל של מלכות. מציינים נושא של צדק. שרביטים. הבד שלו והגלימה עשויים מפרווה מאוד יקרה. נקודת המבט היא מלמטה למעלה כדי להאדיר אותו.

יופיטר ותטיס 1811- השרביט התנוחה של הגוף במראה הזה של יופיטר וטטיס התנוחה של האישה, נמרחת עליו בגוף חסון ושרירי.יוצר את הזרוע שלה בצורה בלתי טבעית בצורה ארוכה- הזרוע. הם בשמיים.

ההבדל בין יופיטר לנפולאון זה שליופיטר נראה כדמות אל מוערצת נראה בשמיים למול נפולאון ”עמוס“ פריטי זהב ויוקרה מאופק ויופיטר חשוף עם גוף קלאסי. לשניהם יש את תכונות הכס השרביט וסימני העושר והשלטון.

יצירה חשובה האודליסקה הגדולה 1814- התנוחה של האישה השוכבת, הוא מאריך את הגב והזרוע. הגב לישבן הוא מישר את הכימורים מאריך את עמוד השדרה. הכל לטובת הקו הזורם.  יש נוצות טווס והבדים הצבעוניים, אוריינטליזם- התיחסיות למזרח.  אצל אנגר יש לנו את **האוריינטליזם** ומוסיף לארוטיקה של הסצנה יש פריטים של נשות ארמון. מבחינת תיאור גוף נשי הוא נהג לתאר אותן ענוגות ארוכות חלקות וחסרות קמטים וזוויות. שאף לשמור על קו יפה וזורם כחלק מאמני הנאו קלאסיקה. נהג להוסיף חוליות ולהאריך את דב הדומניות או לטשטש את מרפקן.

רומנטיקה-

שבועת ההורטים למול החרות על הבריקדות - אדום ולבן שקשורים לצרפת. יש דיוק יותר בשבועת ההורטים למול השני יש מריחות עבות יותר-כתמיות.

מאפייני הרומנטיקה •

מדגישה את החד פעמי והאותנטי שבאדם, האינדווידואליזם

•החצנת הרגש אל מול הרציונליות והתבונה

 •עניין באפל ובחריג, חלומות וסיוטים, על-טבעי, מוות ושיגעון

•נוסטלגיה לעבר ובמיוחד לימי הביניים/ ולגותיקה

•נושאי יצירה מן האקטואליה ולאומיות לעומת המיתולוגיה

 •הדגשת הקשר לטבע- ז'אן-ז'אק רוסו- נגד המלאכותיות ובעד הפשטות

 • אוריינטליזם-עניין באקזוטי ובחושני

 • מעלה את ערך כתם הצבע)לעומת הקו(, קמפוזיציות דינאמיות, אלכסונים, הגזמה ועיוות צורני

הרומנטיקה בספרד: גויה

גויה נולד תחת שלטון של פרנדינרד ה3 המלך הבורבוני. המלך צרלס שלט הספרד. הוא הגיע לבגרות גויה בתקופת ההראה. גויה התחיל לעבוד בסדנאות של בית המלוכה. הוא עבד בשבילם כל חיו. הוא צייר ציורים שנועדו לשטיחי קיר לארמונות המלכותיים ובציורים האלה הוא מראה כמו ברוקקוו את בילוי העשירים ואת אופי המשחקי השעשועי שמאפיין את הרוקוקו. הוא מונה להיות הצייר של המלך צרלס ה3.עם המהפכה הצרפתית ונפילת המונרכיה, צרפת מכריזה על מלחמה על ספרד.

יהיו הרבה יצירות בין צרפת לספרד. גויה חולה זמן רב יוצא ממנה חרש אך ממשיך לצייר. ב1799 הוא מוציא תחריטים אלגורים ששימים דגש על אי רציונאלי מכשפות רוחות רפאים, דמויות דמיוניות. הוא חוזר וממשיך להיות צייר של החצר עד סוף חיו.

ברומנטיקה יש ענין באל טבעי-

לא צריך השארתי להדגשה שבת של המכשפות-1798 שבת- מנוחה של המכשפות, באמצע יש את העז הוא מוכתר בכתר עם עלים הן מעריצות את הדמות. יש קורבן אדם-התינוק- מנחה של המכשפות. גויה הנאור יוצא כנגד דעות קדומות ואמונות תפלות שרווחות אצל הספרדים. רואים מאבק בין הליברלים שהוא נמנע בניהם לבין תומכי המלואכה והכנסיה. המלאכה מנצלת את פחדי העם כדי לשלוט בעם טוב יותר וגויה יוצא כנגד זה.

-עניין בעל טבעי

-מחאה כנגד ערכי האינקויזיציה הספרדית שעסקו במאה ה17 בצייד המכשפות.

-מאבק בין הליברלים לבין תומכי הכניסה והמלוכה. התקפה כנגד האומנות התפלות בספרת, פחדים של ימיי הביניים שנוצלו עי השלטון לרווח פוליטי.

רישומים של תחריטי נחושת, יוצא כנגד השלטון התחרטים הוחרמו אחרי כמה ימים כי השלטונות חששו מהביקורת של גויה. חי תחת איום של האינקוויציה של הכנסיה הקטולית והוא נאלץ למסור אותם לידי המלך.

ב1792 גויה לקה בחרשות. בתקופה בה החלים צייר סדרת ציורים קטנים וביקורתיים. ברישום ותחרטי נחושת. ב1799 הוציא 80 תחריטים בשם **לוס קאפריצוס**. תאר בהם את מעשי האיוולת והטיפשות הרבים. מעשי המרמה והשקר שההרגל הבורות והאינטרס האישי הפכו לשגרה.

--

תרדמת התבונה מולידה מפלצות 1799- הדמיון והטקססט שמלווה את התחריט, הדמיון מיצר מפלצות בלתי אפשריות. ינשופים מפלצתיים והחתול על הרצפה. הם מאוחדים יחדיו, הדמיון היא אם כל האומנויות ומקור פלהייהם. לא מספיק רק דמיון אלא גם הגיון כדי להגיע לאומנות פלאית. מוצג אדם ישן והשינה שלו מולידה מפלצות.

יצירה שספקה השראה להמון אומנים.

השלושה במאי 1808- 1814

ב-1808 פלשו לספרד הכוחות הצרפתיים בראשות נפוליאון בונפרטה והדיחו את קרלוס הרביעי מכס המלכות. גויה נשאר צייר החצר, ותיאר את זוועות "מלחמת חצי האי" בתחריטים וביצירות "שניים במאי" ו"שלושה במאי". ב-1814 חזרו הספרדים לשלטון ופרננדו השביעי הניח לגויה לשמור על מקומו בחצר המלוכה. תנוחה כמו ישו. אנטי גיבור. אנונימיות של חיילים צרפתים. יש טבח נפולאון מול הספרדיים. נקודת האור מרוכזת באדם. הופך את האדם לקדוש מעונה ומאזכר בכוונה את ישו. כנסיה מוחשכת מאחורה כדי להראות שהיא לא מתערבת, הוא מזדהה עם האנטי גיבור עם החיילים הצרפתיים לא רואים את פניהם הם אנונימים, מול הפניפם של הספרדים שאנחנו יכולים להזדהות איתם.

הציורים השחורים- טורף את בניו- 1821 הוא חושש שהם יתפסו וישתלטו עליו והוא טורף את פניו. הוא הוגלה מספרד והגר לצרפת ויוצר ציורים שחורים. **מאפיינים של הרומנטיקה :** אפלוליות זיקה לשגעון. טיפול בצבע כתמי. יש תאורה דרמטית. הכל החשכה חוץ מהעינים של סטון. האדום של הפגר גוף הבן. אסורים מוארים של הברכיים. הכל מעוות ואין אידיאולוגיה נאו קלאסית. הכל לטובת הבעה רגשית. ממלא את כל הקופמוזיציה. לא כל הדמות בקומפוזיציה שזה בניגוד לאותה תקופה.

העיווט והתאורה והכתמיות הכל לטובת הבעה ריגשית.

שבועת ההורטים למול השלושה במאי- יש לנו את הגבורה למול ההזדהות עם האנטי גיבור הסדר והאידיאליזציה למול ההזדהות עם הקורבן הכתמיות המוות האיפוק למול ההבעיה של רגש ההבעה הישירה. הנאו קלאסיקה למול הרומנטיקה.

בצרפת יש לנו אומנים שמסמנים מעבר בין הקלאסיקה לרומנטיקה.

 היצירה של גרו- נפולאון מבקר את נפגעי יפו, הוא מתאר את האנשים הנגועים היפו. זה הי נועז שנפולאון ביקר את החילים החולים. יש לנו שילוב בין אידיאליזציה ועניין במזרח. יש מעבר בין הנאו קלאסיקה לרומנטיקה.

הרומנטיקה בצרפת:

רפסודת המדוזה- 1819 ז'ריקו- היתה ספינה בשם מזודה ספרדית, הרב חובל של האוניה לא נבחר בגלל היכולות בים אלא בגלל פרוטקציה. הספינה עלתה על סרטון וכאן אנחנו רואים את הרפסודה עם האנשים שנשארו בחיים אחרי האסון של ספינת המדוזה.

מאפייני היצירה: כתמיות עם אידיאליזציה בגוף ודגש על שרירים אבל רואים פגרים. הוא הלך לניתוחים אחרי המוות כדי לנתח את הנראות ואך לצייר את הפגרים. נראה מישהו שמנופף כדי שיציל אותם. האישה המבוגרת מציגה יאוש. יש קומפוזציה משולשת. יש תנועה ביצירה הזו, ידיים מושטות לעזרה בכיוונים רבים. קיטוע הדמויות מוסיף לדינמיות של היצירה. האדם לא קטן אבל הטבע משתלט וגדול. האדם חסר אונים מול כוחות הטבע. שימוש באלכסונים.הסצנה יכולה להמשך אחרי קווי המסגרת של התמונה. א-סימטריה שמופיעה, אין מוקד אחד העין נמשכת לכיוונים ולפרטים.

הוא עושה סקיצות והקומפוזיציה משתנה כשהוא עובד על זה. הוא הלך למקום של ניתוחי גופות עדי לראות גופות חלקי גוף כחלק מהמחקר שלו וכנראה שהיה קניבליזם כי הם היו רעבים לא היה אוכל, יש איברים קטועים.

מאפיינים של קומפוזציה רומנטית:

שימוש באלכסונים וקווים מתפתלים היוצרים תחושה פעולה

קומפוזציות פתוחות

קומפוזציות מסובכות: ריבוי דמויות אובייקטים, חללים בתוך דימוי אחד.

שימוש באסימטריה, מוקד אסימטרי.

פרופורציות וחלל דרמטי.

ניגודי אור צל חזקים

כתמי צבע עזים

הגזמת ועיוות צורני.

שיעור 4- יום ראשון- 11.11.18

הרומנטיקה בצרפת אזן דלקרואה

לא צריך שמה להדגשה דיוקן של אזן דלקרואה- למול מחווה לדלקרואר פנאן-לטור- קבוצה של אומנים סביב דיוקן שלו, מחווה לאומן הגדול.

אומן הצבע, אנחנו זוכרים אותו בעיקר בעיקר בגלל הבעה רגשית בעזרת צבע וזה מוביל אותנו למאה ה20 של אומנים שהתשמשו בצבע עם משיכות מכחול להבעה סובייקטיבית. הדגש על הסובייקט על הרגשי על אי שפיות (גויה) אצל דלקרואה הוא אומן על רקע אריסטוקרטי הוא למד בסגנון הנאו קלאסי אבל הוא יחדש את מה שיקרא הסגנון הרומנטי.

 יצירה חשובה שלו סירת דנטה. 1822 המסע של דנטה בתוך השאול. הם חוצים את הנהר והנשמות של אלה שנשלחו לשאול זזים באי נחת וסבל רב במים. ההשפעה של האומנים מכיאלנגלו על עיצוב הדמויות למטה ההרואיות בתוך המים בשאול. עיצוב הגוף בהשראת רובנז ומכאלנגלו. מפורש כמסע של הנפש אל עבר האלוהים. המסע שלהם הסמבולי בתוך התופת.  מבחינת צבע ומשיכת מכחול, צבעים חזקים עזים משיכות משוחררת וכתמי. אין קוי מתאר. חופשי.

--

מות סרדנפלוס-1827- מלך אשורי על המיטה והוא ציוה שכל רכושו יושחט, יהרגו את כולם המשפחה הרכוש ואז אותו, הוא הפסיד במלחמה והוא לא רוצה להשאיר את הכל למנצחים. האומן לוקח את נושא המחזה של לורד ביירון. יש ברקע שרפת ריכוש, בעיקר פנים המקום מלא בהוד הדר שמחה. טקסטורות עשירות צבעים עשירים, סצנה דרמתית.  מאפינים רומנטים: שיש חורבן מאחורה מול הסצנה הקדמית של העושר. הסצנה מטושטשת מאחור. הוא נראה קר רוח נשען על ידו ומתבונן בהוצאה להורג. הוא נראה כמו סולטן בתנוחה קלאסית. בהשראת מכאלנגלו. משיכות מכחול לא משוחרר, גוף האישה מתואר הראו.

חשוב דלקרואה היצירה המפורסמת ביותר החרות מובילה את העם- יולי 1830 בצרפת, היתה התקוממות נגד המונרכיה של צרלס ה10, הוא החזיר את המונרכיה אחרי נפולאון. מנסים להפיל את המונרכיה ויש ביולי מהפכה המונית וכתוצאה יש שלטון על פי חוקה והוא נמצא כמלך אזרחי. יותר זכויות לאזרחים אך עדין מלוכה.

דמות סימבולית מריאן מייצגת את צרפת. האישה לא נראת בשר ודם היא מוצגת גדולה היא נראת ערומה שכולם לבושים. יחפה, היא נמצאת בלבוש קלאסי. היא נושאת בידה את דגל צרפת היא מיצגת את החרות שמובילה את העם. נראים טיפוסים חברתיים, הילד מייצג את העתיד התקווה, שכולם לקחו חלק במלחמה, מעמד סוציו אקונומי נמוך. האציל עם הכובע, חייל מלוכה הרוג מהמלחמה ומהעם.

לא צריך שבועת ההורטים מול החרות על הבריקדות- יש עשן ובלאגן של מלחמה יש מעמדות בחברה והציורים קוראים לנשק, קריאה לשינוי פוליטי חברתי. דוד חוזר לסיפור רומי ודלקוואה מתעסק באקטואליה לזמנו. זה היחס בין הרומנטיקה שמתעסקת בזמנה ודוד שבועת ההוראטים שנשען על רומי על מנת לעשות מהפכה. צבעים עזים גישה כתמית למול ממוקדת צבע מקומי, שניהם יש שימוש באדום וצבעי צרפת לצרכים פוליטים. הרחובות הצרים בפריז אפשרו התאגדות של העם לבניית בריקדות ברחובות.

בריקדה- מבנה אבנים-ביצור.

דלקרואה- אהב את אנגיר והקהילה היהודית והרומנטיקאים רואים את מה שאנחנו לא רואים כפרימיטיבים, הוא רואה את המרוקאים כאצלי הטבע שלא קולקלו. ראיה התנשאותית והערצה מתוך העמדה הזו. זה נראה להם קסום. כלה יהודיה- מתוך מחברות של דלקואה

נשות אלגיר 1834- ארמון בית נשים, בודלר קרא לה פואמה קטנה של תפנים מלא מנוחה ושקט. רואים 3 נשים עם המשרתת השחורה מפנה גב. יש נרגילה במרכז בגדים עשירים טקסטורות, יש משחר עם הצבע האדום שמאפין את דלקברואה. הצבעים מתערבבים בעין הצופה ולא על הבד דבר שישפיע בעתיד.  רואים את זה בבגדים שלהם הוא משחק עם שקיפות ומשאיר כתמים לבנים כדי הלראות שקיפות.

אורנטליזם-אהבה למזרח גם אצל דלקרואה וגם אנגר סגנון ארמון סגנונות שונים נאו קלאסיקה למול רומנטיקה.

יש מאפינים משותפים אבל זה סגנון אישי מאוד, קלקאוה לא דומה לפרידריך כדי להראות ששניהם רומנטים אבל יש להם יחודיות כל אחד שלעצמו.

אורינטלנים הוא מאפין של הרומנטיקה. העניינות במזרח האקזוטי החושני .

רומנטיקה 2-

הבעה סובייקטיבית האסכולה הרומנטית

-מדגישה את החד פעמי והאותנטי שבאדם האינדווידואליזם

-החצנת הרגש אל מול הרציונליות והתבונה

-עניין האפל ובחריג חלומות וסיוטים, על טבעי ושיגעון.

-נוסטלגיה לעבר ובמיוחד לימי הביניים ולגותיקה.

-נושאי יצירה מן האקטואליה לעמות המיתולוגיה.

-הדגשת הקשר לטבע זאן זאק רוסו

-אוריינטליזם עניין באקזוטי וחושני

-מעלה את ערך כתם הצבע לעומת הקו, קמפוזציות דינאמיות אלכסונים הגזמה ועיוות צורני.

הסיוט פוסלי- 1781 ענין רומנטי בעל טבעי מראה לנו סיוט הדמות הנשית שנראת מעולפת היד שלה שמוטה. מזכיר את מות מרה. העל טבעי הוא שאנחנו רואים את יצירי הדמיון שלה הסוס שמגיח הצל של היצור שנקרא מארה. דמות שישבה על החזה ויצרה לחץ על בית החזה וגורמת לסיוטים ותחושה של מחנק.

אימה גותית. אינקובוס רוח היושבת על אנשים בעת השינה או מארה. רוח המענה ישנים.

תאורה דרמתית עם זרקור על הדמות. הבד מזכיר דם יש חיבור בין אימה ומיניות. אימה לא רציונאלית.

יוצגה בלונדון זעזע את הצופים והמבקרים.

הצייר חייב לצייר לא רק את מה שרואות עיניו אלא גם את מה שהוא רואה בעיני רוחו. ואם אינו רואה דבר בעיני רוחו מוטב שימנע גם מציור המראות שרואות עיניו. – קספר דויד פרידריך.

דמות יותר הרואית מול הטבע בעל דומיננטית על הנוף.

הנזיר ליד הים-פרידריך- נזיר קטן מול טבע ענק, קומפוזציה יכולה להמשיך מעבר לגבולות המסגרת וזה גרם למשורר שהכיר את האומן כיאילו פתחו לנו את העיניים אין את הגבלת הראיה. אין התחלה וסוף. השילוב של רוחנות והערצת הטבע שזה המוקד של פרידריך האלוהי מול הטבע.
דמות עם גב לצופה מזכיר לנו להתבונן בטבע הנשגב אך גם את חוסר היכולת שלנו לחוותו בצורה מלאה.

אורי גרשט- נמנעים 2009 למול הנזיר ליד הים 1808-

מתאר את בנימין שברח ונתפס עי הגסטפו והוא הרגיש חסר תקוה והתאבד בגבול שבין צרפת לגרמניה. דמות ההלך למול הטבע הגדול, יצירה ברוח רומנטית. משתמש ביצירה של הנזיר ליד הים כדי להעביר את ההרגשה שהטבע הוא הראי למצב הנפשי.

רומנטיקה אנגלית-

גם ויליאם טרנר כמו פרידריך זיהה את האלוהות עם השמש, השמש היא האלוהים. הוא נולד בלונדון הוא היה צייר נוף הכי מוצלח וידוע במאה ה19 באנגליה, עבד עם מים שמן ותחריט. עשה המון יצירות. המון נופים וכמה נושאים היסטורים. כבר מגיל 14 צייר מהחיים עבודה עם רישומים תפאורות לתאטרון, יש לו הכשרה רחבה.

משתמש בעושר צבעוני הפשטה. יש הנחה של הצבע משיכות מכחול חופשיות.

יצירה חשובה- ספינת העבדים- 1840

חופש העבדים מבטא את האומנות החופשית. המסר של טרנר שנלחם כנגד העבדות. העבדים נזרקים לים כי הם חולים. המלחמה כנגד העבדות.

השוואה בין רפסודת המדוזה לבין ספינת העבדים-

ספינת העבדים מבוסס על אירוע שהתקיים 60 שנה קודם לכן, "הטבח שספינת העבדים זונג". הימאים של הספינה שהובילו איתם עבדים, השליכו אותם באמצע האוקיינוס האטלנטי, את העבדים החולים. הימאים נפטרו מהם בלב הים כי אז הביטוח כלל את המקרה כאבדה בים ולא כאבדה בחוף, והימאים העדיפו זאת. טרנר הציג את היצירה כחלק ממאבק נגד העבדות.
ניתן לראות עבדים חסרי אונים בלב הים וסביבם יצורים ימיים. הם טובעים מניפים חלקי גוף לכל עבר על מנת להינצל, אך ללא הצלחה. האוקיינוב הגדול והיצורים הימיים מסמלים את כוח הטבע הגדול. האופק בצבעים הבהירים- הורוד בפינה הימינית מסמל תקווה לשינוי. פס האור במרכז הסערה נראה שחוצה את הסערה ל2 חלקים. נראה כמו התערבות אלוהים שבהמשך תעניש את הפושעים ותשחרר את העבדים, הרצון לתקווה.
גופות העבדים שנראה מרחוק נראות מטושטשות אך ברור לנו שאילו חלקי גוף, אך לא בהכרח אנושי.

טרנר גשם, קיטור, מהירות, 1844 הרכבת המערבית הגדולה- קו רכבת שקישר בין בריסטול ללונדון. מצד אחד מראה משהו מהטכנולוגיה העכשווית של זמנו. שפה מאוד רומנטית, השמש משיכות המכחול הדגש על הצורניות. הנוף שגובר על הטכנולוגיה.

 הם מתוארים בפרספקטיבה, בהסטה לכיוון הצופה, אולם הנוף שממנו מגיחה הרכבת הוא מטושטש וערפילי. הפשטה ואווירה: חוויית המהירות החדשה והניגוד בין אנגליה הכפרית ואנגליה המתועשת.

נטורליזם

ההתפתחות של הרומנטיקה והחזרה לטבע שראינו. מוביל לתנועת הנטורליזם. הענין בטבע הוא מאפין של הנטורליזם. יש מתח בין המודרניזציה התיעוש ויש תחושה שזה יהרוס את הטבע.

רוסו מדבר על ההרמוניה של האדם עם הטבע.

כנה מידה קטן ביתי עבור המעמד הבורגני המתפתח תקופת המהפכה התעשיתית שמדברת על השינויים הטכנולוגים האקולוגיים שהיו בעיקר באנגליה ואחכ בשאר אירופה וארהב.

נושאים יום יומיים איכרים כפרי וציורי נוף כדי שנקלט בעין (גן עדן אבוד)

אמונה במדע פוזיטיביזם (זרי צמחים)

האדם בהרמוניה עם הטבע

התחלת הציור ברישומים בחיק הטבע וסיומו בסטודיו

דיוק בפרטים הרנאים בטבע הצד האסתטי של המציאות

צבעים זוהרים ואפקטים של אור.

התיעוש והנוף הכפרי כגן עדן אבוד-קתדרלת סליסברי- קונסטבל-1820 אני אמור לציר את המקומות שלי בצורה הטובה יותר, מתיחס לנופים באנגליה. רואים כנסיה ועצים שמהווים מסגרת לקטדרלה, המים , השתקפות האור על המים. סצנה כפרית.

מעבר בין הרומנטיקה לנרטורליזם בהשוואה בין קונסטבל וטרנר, יש בטרנר פחות אוירה ויותר מדעי ותיאור יותר מכאני ורצון להיות מראה של הטבע. השימוש בצבע בהבעה רגשית מאשר תיאור מדויק של המציאות. גישה יותר מדעית התבוננות מדויקת ומפורטת.

עגלת השחת-1821 נוף כפרי שמקבל יחוס כמו של יצירה היסטורית. העגלה לא מוקד מרכזי בקומפוזציה. התחיל בחוץ סיים בסטודיו. מחפש את הדיוק. הוא למד צורות ענינים חקר תנאים אקלימים, מתאר אותם כמעט בצורה מדעית.

האדמה מוצגת על ציר של היסטוריה של הציור.

עגלת השחת בעל החווה לוקח את הסוס והעגלה בחווה והוא מראה לצופה את המציאות שבעיניו. הוא נתן חשיבות גבוה לדיוק שבטבע. הפרטים ביצירה מופיעים בבירור לפרטי פרטים.

קורו אומן נטורליסט התעניינות בטבע והאור, יש לו נושאים תנכיים כמו הגר במדבר. עושים סקיצות בחוץ ואז מסימים את הציור בסטודיו.

18/11/18

מילה אומן נטורליסט.

ז'אן פרנסואה מילה היה צייר ותחריטן צרפתי יחד עם תאודור רוסו, זאן בטיסט קאמי קורו שארל פרנסואה דוביני -נציג אסכולת ברביזון. הוא עוזב את פריז ב1849 ומתישב עם ידידו שארל זאק בישוב ברביזון. חלק מהמבקרים מתחו עליו ביקורת כי העז לצייר שלוש איכרות יגעות כפיים שאספו שאריות שיבולים שנשארו בשדה בעקבות הקציר וטענו שהריאליזם מופרז. שאר המבקרים התרשמו לטובה מהקפדנות וכניסה לפרטים והעריכו כי מדובר במגמה אמנותית חדשה.

הזורע-מיה- נקודת מבט מלמטה למעלה הוא ממלא את כל הקומפוזיציה והזרעים עפים ברוח. הוא זורע והוא לבוש בבגדים שמזכירים את דגל צרפת והוא הגיבור העיקר. זה נושא חדשני וחברתי להגדיר את העיקר. יש מסר פוליטי להגדיר את מעמד העובדים.

 לא צריך מייה 1859 האנגלוס- תפילת הערב, אנחנו משלבים את עבודת השדה והכפים עם הערכים הדתיים.

חיבור של הערך הדתי מול עבודת האדמה.

הנאגלוס מול דאלי זכרון ארכיאולוגי של אנגלוס של מיה- דאלי חוזר ליצירה 80 שנה אחרי ואצל דאלי הם הופכים להיות יצורים ארכיטקטונים, האיכר הגבר האיכרה כפופה קדימה דמות של אב ובן או משפחה מתהלכים והוא מדגיש את הענין של השבר והוא אומר על אנגלוס של מיה: ביוני 1932 פתאום הגיע למוחי בלי שום מודעות אסוציאטיבית (שאפשר להסביר באופן מידי) היצירה של מיה, הדימוי היה מאוד ברור ויזואלית בצבעים וביצוג שלו, זה נראה מידי ולא הופיעו לי אחכ עוד דימויים זה עשה עלי רושם חזק וגם פגע בשקט הנפשי שלי וזה הופיע לי בצורה שונה וטעונה עם משמעות נסתרת של אנגלוס. זה דימוי שפגע בשקט הנפשי -מטריד, עשיר במחשבות לא מודעות.
מדמינים שדאלי שפיתח את הפרנויה המבוקרת מבקש לראות בדימוי אחד מספר דימויים. מדבר על הופעת דימוי של מייה והשימוש שהוא עושה בו.

מיה- המלקטות- ההדרה של האיכרות הן כופפות לבושות בבגדים פשוטים הכחול אדום והלבן מופיעים. הן הנושא הן המרכז וממלאות את הקומפוזיציה. ברקע יש שדה ערמות הקציר והוא מבליט את הדמויות. הן הופכות לערמות עצמם. 3 ערמות 3 נשים.
תנועה איטית של כיפוף מזדהים עם העבודה הפיזית הקשה שלהן, ההרמוניה שלהן עם הטבע וזה קצת הלחיץ את האנשים הבורגנים במעמד הבניינים כשהם ראו את זה בסלון כי הם חששו ממהפכה של אנשי הכפר נגד הבורגנות. המעמד הגבוה חושש מהתקוממות של המעמד הנמוך.

ריאליזם

-ריאליזם התפתח לאחר מהפכת 1848 כשהחברה הצרפתית נלחמה בעד רפורמה דמוקרטית

-עניין במעמדות נמוכים במקום במעמדות הגבוהיים ובעשירים.

-מעורבות חברתית של האמן בבחירת הנושאים ביקורת על מצבים פוליטיים חברתיים.

-תיאור המציאות כפי שהיא אפילו הצדדים הקשים או המכוערים (ללא יפוי והאדרת האדם או הטבע)

-שרל בודלר: האמן צריך להיות בן זמנו מודרני- ולתאר את תקופתו בדימויים מוחשיים.

-מקביל לספרות הנטואליסטית.

מיה נתן מקום לאיכרים לזורע יש יפוי מסויים של המציאות **זה ההבדל הגדול בין הנטורליזם לראליזם.**

בראליזם יש לאומנים את הצד המכוער של המציאות ויש ביקורת יותר נוקבת.

רואים את הבריקדות שנבנה ב48 אחרי המהומות של הפועלים. כשציירתי את זה היתי מושפע מאוד אחרי האירוע של הפלת הבריקדות עם כל הזוועות ששם מי שנורה והושלך, האדמה היתה מכוסה בגופות.

דומיה היה קריטוריסט יוצא דופן ומבקר חברתי. נקרא המיכאלנגלו של הקריקטורה. הוא מראה את לואי פליפ לאגס הוא לועג לו. היה וול נורא נועז שפרסם את היצירה. היו 2000 מנויים בעיתון.

הוא הבטיח לקוראים ציור חדש כל יום הוא הראה קומדיות וטרגיות כך.

אפשר לראות בו אב רוחני.

העבר ההווה העתיד הוא מראה את הפנים מכל הצדדים כדי לומר שיש לו הרבה מסכות, שאין מנוס. העבר דומה להווה שידמה לעתיד.

אונורה דומייה רחוב טרנסנונן- 15 באפריל 1834- ב1834 היה התקוממות של פועלים בפריז שזוכאו באלימות רבה. האנשים רק יצאו מהמיטה והם נרצחו, אנחנו לא רואים סצנה בחוץ אלה בפנים. יש נקודת מבט מהרגלים כלפי פנים. רצו לצור איגודי עובדים ויש התנגדות לכך. המהפכה הצרפתית זה לא אירוע אחד עם הצלחה זה היה התחלה של תהליך היה צורך בעוד מהפכות רבות והתנהגויות שונות מצד העם עד שהמפכה הצליחה. במהלך המחאות האלה שוטר נהרג, הממשלה התנהגה לעם נגד נשים ילדים בסצנה הזו. זה כל כך השפיע על לואי פליפ שהוא ביקש להחרים ולהשמיד את כל היצירות האלו.

דומייה היה פורץ דרך בתחום הקריקטורה כי נדרש המון אומץ בתחום הזה.

דומיה מראה מאבק בין האסכולות, **נאו קלאסיקה למול הראליזם,** הנאו קלאסיקה הגוף בהשפעת אדם ורומא אבל הוא בגוף מבוגר אז הוא בעצם פאסה.

הראליזם זה הפלאטה והמכחול. הוא מכוער נמוך נלעג אבל הוא המציאות הלא מיופה.

דומיה נוסעי המלחקה השלישית- נשאי הרכבת. הוא מזדהה עם הנוסעים הוא נמצא איתם ברגע יום יומי, כשאנשים נוסעים ממקום למקום. הוא מראה לנו את התיעוש. בודלר אומר על דומיה שהוא היה אחד האנשים החשובים ביותר לא רק בקריקטורה בכל האומנות המודרנית בכלל.

יש לו שפה גרפית קווי מתאר חופשיים עיבוד לא מאוד מוגמר של הצבע המונח.
יש נטיה לגוני חום אדמה. כשעוסקים באנשי אדמה כנראה זה משפיע על הצבע.

השוואה מייה הזורע ודומיה כובסת- מתעסקים באנשים יום יומיים מתן תשומת לב למעמד העובדים עירוניים בשדה. זה מאפיין את הנטורליזם עם תשומת לב לאיכרים כדמויה האיש העירוני מתמקד בעבודה עירונית. כובסת- עולה במדרגות סוחבת הרבה ואת הילדה והקושי הזה וזה בעצם התבוננות ישירה במציאות. אין התמקדות בפנים כדי להפוך אותה לאבטיפוס לא לאדם ספציפי.

קורבה- דמות טאתרלית מודע לעצמו, אמר על עצמו שהוא אדם הכי גאה ויהיר בכל צרפת. "הבה נהיה עצמנו גם אם קצת מכוערים," הראליזם למול הנטורליזם להראות את הכיעור. תנו לי מלאך ואציר אותו, היפה הוא בטבע לא כמו במיטולוגיה, מתאר בריחה מהמציאות.

צריך לעבוד מתוך הזמן שלך מתוך המציאות שלך.

קורבה מנפצי האבנים-1850 לא לעיתים קרובות אנחנו פוגשים ביטוי מלא של עוני.
הוא סיים את היצירה בסטודיו. 2 אנשים עובדים בעבודת כפיים. הם מנפצים אבנים כדי לסלול כביש. ילד ואב, כדי להדגיש את גורל העבודה הקשה שלא ניתן לברוח ממנה.

יש הבדלים בין ראליזם לנטורליזם: הנטורליזם עסק בתיאורי הפן הסתטי של הטבע ואילו הריאליזם תיאר את המציאות כפי שהיא והכניס ליצירות תכנים ביקורתיים חברתיים או פוליטים.

מנפצי האבנים אי אפשר לשחרר את האדם מעבודה קשה ממסעות כבדים מעבודה לא נעימה.

פן אסטטי מול חויה קשה.

נושא מוסווה למול אמירה ישירה.

קורבה קבורה באורנן- 1850 היצירה הופיעה בסלון ויצרה אמירה חזקה והוא זכה לפרגון רב. ציור זו אומנות קונקרטית והיא יכולה לכלול רק יצוג של דברים אמיתית קימיים. היצירה כשהיא הוצגה ב50-51 בסלון הפריזאיי עוררה תגובה חזקה וזכתה את קורבה בתהילה. והיה מי שהשווה את היצירה לקבורה של התנועה הרומנטית.

לראות חבורה כפרית זה היה מאוד מוזר להם שהעובדים זוכים לתשומת לב ולגודל יצירה כל כך גדול לא היה כזה דבר לפני. כי מדובר בכני מידה של יצירות מופת הסטורים.

הופך את העם לנושא מאוד חשוב. הופך לנושא רדיקלי.

יש דמויות מרכזיות. התשומת לב לא על הקבר הוא על האנשים אנחנו רואים נשים עם מצנפות ועל הגברים שמתעסקים בטקס. קבוצה של פולחן דתי. הם נראים לא מרוכזים בטקס הם מסתכלים לכיונים שונים. גישה אנטי רומנטית.

קורבה המתרחצות-1853 הוא מראה את המתרחצות עם הכפלים והשומנים סצנה לא מוסברת עם תנועות דרמטיות.

אין אדיאליזציה של הנאו קלאסיקה. גם בנושאים כאלה כמו מתרחצות קובה מראה את הגוף האידיאלי עם תנועות ללא סיבה.

הוא לועג למצב האנושי ולבורגנות. הצד הלא מיופה של האדם.

מעיין של קורבה למול אנגר,

היא נראת כמו פסל קלאסי והשניה נמצאת בטבע ומזכירה את האודליסקה של אנגר. ראליזם של קורבה מיפה את המציאות לעומת היצירה הנאו קלאסית.

קורבה הציג 40 מהעבודות שלו הוא קרא לזה ביתן הראליזם, מבנה זמני שהוקם ליד הסלון הרשמי התערוכה האוניברסלית- יוצר חלל תצוגה לעצמו. הוא מהפכן הוא יוצר מסגרת חדשה. היה לו אוסף של אומנות ארוטית ששמה דגש על גוף האישה.

קורבה הואשם בזה שהוא הפיל עמוד שעליו פסל של רמבוטו ב71 הוא היה חלק מהקומונה הצרפתית. הוא הואשם שהוא הפיל אותו והוא נכלא ל6 חודשים והוא אמר אני בן 51 ואני תמיד היתי חופשי כשאמות תגידו את זה עלי. הוא לא השתייך לשום קבוצה. הוא דגל בעקרון החופש. ככל שהעמוד חסר כל ערך אומנותי, זה לא בטוח אם הוא הפיל אותו באמת או לא.

הפסל הנציח נצחון של נפולאון בקרב. מוקדש לגיבורים של ערים שונות בצרפת. זה לגיבורי מלחמות שונות של נפולאון יש פה התנגדות לקיסרות של האשמה של הפלת העמוד.

ב73 העמוד חזר למקום.

לא צריך התפתחות הצילום

קמרה אובסקורה- עד אז עבדו עם משטח שרגיש לאור. נייאפס מייחסים לו את הפיתוח של הטכניקה שעל לוח נחושת שמצופה במשחה שעשויה מכספית מקרינים את הסצנה המצולמת, הבעיה שלקח 8 שעות לפתח אותה ואי אפשר לתאר סצנה שיש בה תנועה, אז יש פה תיאור של נושא סטטי.

טלבוט פיתח את הנגטיב שהוא מבוסס על טכנולוגיה חדשה של נגטיב שמודפס לפוזיטיב שמאפשר ליותר מצילום אחד. צילום של דלת פתוחה. הדפסת נייר מלוח מנגטיב.

נדאר הדפיס את הצילומים שלו על לוחות זכוכית לוחות נגד זכוכית שמודפס עליהם. הוא התענין לתת את הדיוקן הפסיכולוגי של הנוסעים שלו הוא הראה אנשים מכל השכבות אוכלוסיה והוא התעניין בדיוקן הפסיכולוגי של הדמות.

התפתחות באדריכלות קריסטל פאלאס עשוי מברזל וזככוית. 14 אלף נציגים מכל העולם הציגו באולם הזה. דברים שאופשרו אחרי המהפכה התעשיתית. התחלה של יריד עולמי כדי לתת במה לאנשים מכל העולם להציג את היצירות שלהם.

הגשר התלוי בסינסינטי הגשר הארוך ביותר היה שיטה מפותחת של כבלים שתמכו באורך החדשני של הגשר.

מגדל איפל שנבנה לצורךיריד עולמי ב1889, מציין 100 שנה למהפכה הצרפתית. היריד העולמי חוגג את זה. אייפל מיוצר מברזל קל יחסית מערכת סבוכה של פלדה שנתן יציבות גדולה. הוא ממעיט במסה יש המון אויר שעובד.

25.11 יום ראשון

המעבר מריאליזם לאימפרסיוניזם-

מאנה צייר את החיים המודרניים

מקשר לראליזם ואקספרסיוניזם- אדוארד מאנה

אמיל זולה מקביל לראליזם, הסתכל על המציאות על צידו היפה, זולה קורא למאנה צייר אנאליטי. מאנה ובודלר נפגשים בגנים האלה ובמאמר של בודלר על הסלון של 46 הוא כותב על ההרואיות של החיים המודרנים. החיים המודרנים הופכים לנושא והוא רואה אותם כהרואים וראויים לנושא כמו כל נושא מהעולם הקלאסי.

מאנה ארוחת הצהרים על הדשא 1863- אישה ערומה עם שני גברים לבושים ברקע אישה לבושה מתכופפת לקחת משהו. יצירה שעוררה סקנדל. בגלל שהיא ערומה והם לבושים. זו לא דמות מיטולוגית. גברים נראים ממעמד בורגני, עולה שאלה למה היא ערומה לעומתם. הבחורה במים לבושה . נראה כמו סצנה קלאסית נראה כמו חלק מסיפור. יצירת משלוש עם האישה מאחור. הבגדים של האישה הערומה פזורים משמאל יש סלסלה שפירות נשפכים ממנה.

בהשוואה ליצירה של קורבה מראה נשים צעירות על גדות הסיינה- הן זונות כנראה אבל לבושות והן נרדמו על הסיינה. אין ישירות כמו אצל מאנה שהוצגה לראשונה בסלון הדחויים.

(סלון הפריזאיי שמתרחש כל שנה, אבל יש יצירות שנדחות והן מסומנות. ויש פניה גדולה לנפולאון השלישי הקיסר, הוא נותן מקום חלופי לסלון הדחויים. בקביל יש את הסלון המקובל וסלון הדחויים. הם זוכים לביקורים רבים.)

המבקרים תפסו את היצירה כלא לגיטימית מאחר ומבט האישה העירומה מיישרת את המבט עם הצופה. ציור שלא היה מקובל באותה תקופה. מתקבל כזלזול וחוסר מקצועיות. בעקבות האוכל הזרוק בצד היצירה מעמד הבורגני תפס את הדבר כזלזול וכך עורר התנגדות.

אמיל זולה טוען שזו היצירה הכי חשובה של מאנה, הוא מבטא את החלום של כל הציירים, לשים דמויות בגודל הטבעי עם ההוד בנוף. אנחנו יודעים על הכוח שהוא התגבר על הקושי הזה. יש עלים יש עצים, ברקע נהר שבה אישה שלובשת חולצה ארוכה מתרחצת. מקדימה 2 גברים יושבים מול אישה שיצאה זה עתה מהמים, ומיבשת את העור שלה באויר הטבעי. העירומה יצרה סקנדל אצל הקהל כי רואים רק אותה על הבד, -גסות. האישה ללא בגדים למול גברים לבושים שזה משהו שלא נראה עדין.
בלובר יש יותר מ50 ציורים שבהם יש שילובים כאלה אבל אף אחד לא הולך ללובר כדי לראות סקדנל. הקהל נמנע מלשפוט את ארוחת הצהרים על הדשא כיצירת אומנות שניתן לשפוט, הם נראים אחרי פיקניק והם מאמינים שהאומן רצה ליצור גסות ולהשתמש בנושא כדי לעורר תגובה לגסות הזו.

האומן מעוניין ליצור ניגודים מלאי חיות (חיים) וליצור נושא שהוא ישיר. ציירים במיוחד מאנה שהוא צייר אנליטי לא עסוק בנושא שכל כך מפריע לקהל. הנושא עבורם הוא רק הילה לצייר ולקהל הנושא הוא הדבר המרכזי והיחיד.

האישה ערומה על הדשא היא שם כדי לתת הזדמנות לצייר לצייר משהו מיוחד.

אנחנו רואים נוף שלם עם חיונניות וגימור. עם קדמת במה ויש רקע עם פשטות מיוחדת ואישית.

מבקש שנראה את כל מרכיבי היצירה ולא רק הסקנדל.

אולימפיה- מתייחדת באותה ישירות. יש סיפור שהמשרתת השחורה נותנת לה פרחים של מאהב. החתול השחור בצד מסמל משהו מפוקפק לא נאמן, שובב. יש קווי מתאר. היד מוצלחת מאוד ולכן הנקודת מבט הולכת לשם. עגילי פנינה, של אוריינטלי. סמלים של עושר וחושניות, הסרט השחור לעומת העור הבהיר מאוד. הנעל מסמלת זנות. הסדינים הלא מסודרים מסמנים על פעילות קודמת במיטה.

השוואה למאחה הערומה עם המבט והידיים הפתוחות המציגות אותה לראווה, יש מודלציה בהצללה. יש השטחה אצל אולימפיה. קומפוזיציה מעט חתוכה יש רוודים שהוא משתמש בהם. אופקי מול אנכי.

-השטחה- ציור בצבע אחיד (בהשפעת חיתוכי העץ היפניים) כשמאנה רוצה להבליט משהו הוא צובע בצבע לוקאלי את הרקע.

-ניגודים חריפים של אור וצל מאנה נטש את השיטה המסורתית של הטלת צללים הדרגתיים.

-קומפוזציה חתוכה (בהשפעת המצלמה)

-תאורה חזקה אור שמש ,אור חזק וברור.

השוואה בין אולימפיה ללידתה של ונוס- שכן מקובל להיות מוצג בסלון לעומת אולימפיה בדחויים. כי יש שם מלאכים הצללה מדובר באלה, בונוס. נמצאת בים. ונוס נראת יותר מפתה פורנוגרפית. אבל בגלל ההקשר המקובל של ונוס מדובר ביצירה מקובלת.

יש לו משיכה לאומנות ספרדית של מאנה וזולה. יש משיכה למזרח שמשפיע על הציור המודרני. עי הפרגוד היפני.

1850-70 הברון אוסמן עושה שינויים רחבים במבנה פריז, הוא שינה מבנה רחובות וכדומה. מייצר עיר גרנזיאוזית שמאפין את האימפריה השניה. לפני זרם ביוב והוא שיפר את התשתיות.

הרחובות מתוארות ביצירות איפרסיוניזטים.

הרבה מהאומנים והמחברים של האומנות אל מול הבורגנות נפגשו סביב דמות מאנה והם נקראים קבוצת הבטדיון.

אימפרסיוניזם-

-תפיסת הרגע החולף

-ציור בחיק הטבע

-תיאור מעמד הביניים בחיי היומיים

-העיר המודרננית פריז כנושא אהוב

-בילויים מחוץ לעיר בפרברים בטבע פיתוח מערכת הרכבות

-העין התמימה-ראליזם אופטי

-סדרות ציורים הבודקים את השפעת האור על הנושא המתואר, מזג אויר תנועה.

טכניקה:

-ציור בבת אחת

-משיכות מכחול מהירות וקצרות לא מחולקות

-כתמי צבע קטנים לא בשעבות וללא ורניש מעל

-צבע זוהר לא שחור ולא גווים לרוב משפופרות קנויות, לא מעורבבים, מתערבבים בעין הצופה.

-מהירות עבודה וביטול קווי המתאר- נטייה להפשטה

-קומפוזציה חתוכה או אלכסונית, מבט מעוף ציפור, זיגזג, אסימטריה, שכפול התנועה

השפעת הצילום והאמנות היפנית

מונה עובד בסדרות כדי לתפוס את הרגע באור שונה בעונות שונות יש צל צבעוני.

צבעים משלמים מעציבים זה את זה, מיזוג אופטי יוצר ריצוד ודינמיות שאין במיזוג פיזי של צבע

הלבן פיזי של צבע

הלבן הוא צבעוני

השחור הוא העדר אור ולכן אין להשתמש בו

הצל הוא צבעוני.

בזכות הרכבות שמתפתחות ומסיעות אנשים לחק הטבע הם מבלים בלה גרנוייר בעיקר.

מונה ורנואר מצירים זה ליד זה, מעמד פועלים ובינים מבקרים שם. יש התענינות לגבי האור השתקפות האור על המים.

אימפרסיה- היתי בטוח בזה אמרתי לעצמי כיון שהתרשמתי, צריך להיות בו חופש. יש לנו מבקר אומנות שמפרסם באותו עיתון שריברי, הוא אומר על האימפרסיה של מונה בצורה לועגת שהוא היה אמור להתרשם מאותה אימפרסיה אבל בעצם זה יותר גרוע מטפט קיר. ואז נתפס השם אימפרסיה לתנועה. שם היצירה מוביל לביקורת שמשתמשת בשם היצירה ואז זה תפס כשם התנועה. השם אימפריסה ניתן עי מונה.

אימפרסיה- זריחה-מונה- משיכות מכחול עבות בכתמיות. צבעים מנוגדים כתום כחול. מה שהעין התמימה רואה. מה העין רואה לא מה אנחנו יודעים אלא מה אנחנו רואים. יש סירות על המים. השמש שוקעת והשתקפות על המים. הנושא שהוא רגע חולף. צריך לתפוס את הרקע מהר ציור מהיר.

הפיתוחים הטכנולוגים של הקן הזז הצבעים בשפופרות עזרו לזרם להתפתח כדי לצייר בחוץ.

קורו-גשר בנרני מול מונה אימפריסיה- נטורליסט למול מונה, הנוף הוא רק אימפרסיה התרשמות מיידית ולכן הכינוי ניתן לנו בגללי שלחתי ציור של שמש בערפל והתורן של הספינה שבולטת כלפי מעלה בקשו ממני כותרת ליצירה.

קלוד מונה תחנת סן לזאר מבפנים 1877- העשן מתערבב עם הרכבת והסצנה כולה. משיכות המכחול המהירות המודרניות הנושא של נוסעים ממקום למקום. אנחנו יכולים להזכר ברומנטיקן הבריטי טרנר שהוא הרבהיותר מופשט ממונה. אימפרסיוניזם לא דווקא מופשט יותר מהרומנטיקה הבריטית של טרנר שמגיע להפשטה מאוד גדולה. מונה מעודד אומנים לצייר את מה שהם רואים.

מונה ערימות השחת-

הוא צייר בתקופות שונות עונות שנה זמני היום השונים, בגלל התעניינות של תפיסת הרגע.

מונה קתדרלת רואן- אור יום 1894

צבעים משלימים צבעי שמן. קומפוזציה קטועה מונה מראה לנו מקטע לא את כולה. העניין בכנסיה. הקתדרלה ממוסגרת עי העצים. צבעים נטורליסטים. יש אור וצל על חזית הקתדרלה שהוא הנושא. אנחנו נראה שהוא עשה סדרה של 30 ציורים ויש בציורים האלה ניסוי שבו הקבוע הוא הנושא ונקודת המבט היא הרבה פעמים זהה וגודל הבד נתון והמשתנה הוא הזמן ביום המזג אויר מה שמשפיע על הצבע ומשחק האור על הקתדרלה.

מנפסטו- צבע שמונח על הבד בלי ערבוב. האור מרצד על גבי הבד מענין אותו.

יום ראשון 2.12

מאנה מתקרב לאימפרסיוניסטים.

אימפרסיוניסטים!!!!! אדוארד מאנה בר בפולי ברזר1881-82- ששם יש התבוננות על נקודת המבט. היצירה עוסקת במבט ולמרות השימוש במראה סמל של שיקוף נאמן של המציאות. הוא מקפל את המציאות או משנה את הפרספקטיבה בצורה מטעה. אנחנו רואים את האישה עם המבט אלינו ומדברת אל הקליאנט. הם קרובים מדי. אחנו שולחים את המבט לרגלי האקרובטית. יש נקודת מבט של צילום אלכסונית הציור לומד מהצילום את הקיטוע. הם ציינו את האישה עם המשקפת נושא התבוננות חוזר בתוך היצירה. ראיה שהיא מעווטת פרספקטיבה שונה ממה שצפוי. רואים את משיכות המכחול בתליון והמראה.

נושא המשקפת מופיע גם ב"התא-רנואר- יושבים במושבים העליונים ומתבוננים באופרה שעל הבמה. הוצגה בתערוכה האימפרסיוניסטית הראשונה בשנת 1874.

מולן דה לה גלט- רנואר-1876 סצנה של בילוי בחייק הטבע בילוי עירוני. יש שימוש בצבעים משלימים משיכות מכחול משלימות. יש משחק של אור וצל שנופל על הקרקע על חפצים על בגדים. האנשים המבלים העירוניים הם הנושא המרכזי ביצירה.

יצירה מוקדמת יותר של מאנה מוסיקה בגני הטיולרי- נושא דומה של בורגנים בחיק הטבע, אפשר לראות הבדל של 14 שנה בינהים ויש תרומה אימפרסיוניסטית של פלטה צבעונית.

לא צריך המתרחצות-רנואר- רנואר משנה כיון בשנות ה84-87 ונהיה פחות ספונטני פחות אימפרסיוניסטי ויותר קלאסי. בתוך תיאור הערומות משהו פחות ספונטני פחות משחק אור יותר התבוננות על הגוף ופיסול הגוף. (**אם ישאל היצירה אימפרסיוניסטית!!)**

קייבוט- הגשר של אירופה- נושא של השוואה, בין האומן פועל על הגשר לבין האנשים הבורגניים שהולכים ליד. הנושא הוא הגשר בעיקר. מייצג את הטכנולוגיה המודרנית. משחק עם הפרספקטיבה. אין איזון ביצירה והנקודת מבט מציקה. יש המון משקל בצד ימין.

יש מבט בין הזוג שהולך על הגשר נקודת מבט של הפועל שמביט לאופק.

יש טוענים שהם לא זוג כי יש מרחק ביניהם. נראה כמו חיזור ואולי היא זונה.

הכלב מזוהה עם האדם הפועל בצד, סוג של רמיזה לחופש. אולי הוא שייך למישהו שמתקרב מהצד שלנו.

דגה-דיוקן עצמי- הוא עוסק בדיוקנאות ונושאים היסטורים. אחכ הוא עוזב אותם פוגש את מאנה שמעדיף את החיים המודרניים. הוא בין מבקרי הבית קפה.

בשנת 1862 פוגש את אדואר מאנה שהעדיף את הנושאים המודרניים על פני החיים המסורתיים. דגה נהג להיפגש עם אומנים שקשורים לאימפרסיוניזם. בשלב מאחר יותר בחיו הוא חזר לפריז פתח סטודיו והתעסק בנושאים מודרניים כמו רקדניות אקרובטים זמנים כובסות וכדומה.

רוכבים לפני המירוץ- דגה- יש חיתוך רגעי צילומי העמוד חותך את הקומפוזיציה בצורה מעניינת ואת ראש הסוס. ליצור קומפוזציה מעניינת ליצור המון חיתוכים לא קונוורציונאלים. יצירת אשלייה של תזוזה. שימוש בצבעי פסטל.

נראה צילומי.

נגני התזמורת 1870 למול רקדניות ירוקות-1879 יש חיתוך נקודת מבט מלמעלה. אנחנו בגובה של התזמורת. הכלים ונגני התזמורת. גם אצל הרקדניות רואים רק רקדנית אחת בשלמות כל השאר חתוכות. להראות את היד החופשית עי משיכות המכחול ברקדניות. תנוחה יום יומיות עם נושא לא שגרתי לציור. צבעי פסטל.

נקודת מבט לא שגרתית- השפעה של האומנות היפנית- זקוניזם.

מבט ציפור האנשים מטיילים באותו רחוב. מבט מלמעלה על שיעור הריקוד אצל דגה.

מארי קסאט- נוסעת לאירופה כדי להתפתח. מתישבת בפריז ב74 היא שלחה עבודות לסלון בפריז. היא מכירה את דגה בשלב מסויים והוא מזמין אותה להצטרף לקבוצה האימפרסיוניסטית. והיא מציגה איתם במקום בסלון. באימפרסיוניזם היו 2 אומניות ידועות. אמריקאית ממשפחה יציבה.

מכניסה אותנו פנימה יוצרת עומק, יוצרת גיזזג. יש משיכות מכחול מפורטות בדמות ובשאר היצירה יש יד חופשית יותר.

מארי קאסט בתא 1879- האישה מתבוננת והיא מעצימה את האישה שמביטה. יש גבר שמביט כנראה עליה. הנושא הוא האישה המתבוננות בזווית מעניינת. אנחנו מתבוננים עליה וגם איתה.

נושאים של ילדים מופיעים אצל דגה וקאסט.

קלוד מונה חבצלות המים:בוקר- מונה-1916-1926 משיכות המכחול בשנות ה90 הופכות להיות חופשיות יותר ויותר. במקביל יש לו בעית ראיה ועולה השאלה שאולי בגלל בעית הראיה משיכות המכחול הפכו לחופשיות יותר.
משפיע מאוחר יותר על פולו- אין סוף ליצירה אנחנו לא יודעים אם אנחנו מסתכלים על הדבר או על השקיפות או הצל של הדבר.

חדר חבצלות מים של מונה- מוזיאון אורנזרי- דמיינו חדר עגול מחוסה במים מנוקד בצמחים על קו האופק. קירות שהם שקופים למחצה ירוקים וסגולים השלווה והשקט של המים. משקפים את הפרחים הפתוחים הגוונים מעורפלים מעודנים בצורה נפלאה עם עדינות חלומית.

16.12. יום ראשון שיעור 8

דגה- הרקדנית בת ה1881-14- רק את הפסל הזה הוא הציג בזמן חייו, היא לבושה בבגד אמיתי גרבינים נעלים חצאית טול, פאה משיער סוס. סרט מסטן. הדהים את בני זמנו בגלל השימוש הלא רגיל בחומרים. הוא שמר על הפסל שלו בתחום יצירה אישי.

פסל שזכה לתשומת לב שלילית של הקהל. זה היה נסיון הראשון שלו בתלת ממד. התמקדות בתנועה- גוף מתפתל גב קעור מבטה של הנערה מורם אף שברירי ומשדר חוסר ביטחון. הקהל לא אהב את הפסל כי חשב שהרקדנית מעוותת ומכוערת. פסל שעשוי ברונזה. דגה פיסל בשעווה וארבעים שנה לאחר מותו הם נוצקו מברונזה.

פוליכרום-ריבוי צבעים

הוא יצר ללא תבנית ומרוב שזה נראה חי הוא הואשם ברמאות מסויימת.

הוא היה אומן שהתעניין בהפצה רחבה של הפסלים שלו, יצר שעתוק. הוא השאיר במותו הרבה מודלים יציקות וכו

הבית והסטודיו שלו בשולי פריז.

אוגוסט רודן 1840-1917

שיטת העבודה שלו משולבת תשובה לגוף האנושי לציור החופשי הספונטני. דוגמנות.

הנשיקה רודן- הנשיקה ייצגה את פאולו ואת פרנצסקה שתי דמויות נאהבות שלקוחות מהקומדיה האלוהית של דנטה. הסצנה מתארת סיפור טרגי. הם היו גיסים שהתאהבו. גילו אותם מתנשקים עי בעלה של פרנצסקה שהיה אחיו של פאולו והוא רצח אותם. הם נידונו לחיי גיהינום לנצח בשל אהבתם האסורה.
רודן רצה להציג תחילה של אהבה וגם את התוצאות שלה.
הם יושבים בעירום על סלע מחובקים ומתמזגים זה בזה. הפנים מוסתרות הראש נטוי למפגש נשיקה שמאחדת אותם לאהבה מושלמת. הזרועות שלהם כרוכות זו סביב זה. נראה כי אי אפשר להפריד בניהם. הטכניקה היא גילוף בשיש וליטוש. הנושא: יצוג אהבה ללא זמן ומקום, ערומים ללא אפיון של בגד כדי לא להגדיר זמן. אין מקום מסויים.

שערי הגהינום- רודן- 1880-1917 - הצללים הם גרסה של אדם שואב השראה מדלתות גן העדן של גיברטי מהמאה ה15.

קרבה בין אלוהים לאדם בבריאת האדם מיכאלנגלו- דומה לישו. הדמות הזאת היא מקשרת בין ההתחלה לסוף בין עידן למות.

ממשלת צרפת מזמינה את רודן לפסל שער כניסה מונומנטלי לבנין מוזאון אומנות דקורטיבית. השער מעולם לא הושלם. רודן עבד עד יום מותו על השער כ30 שנה.
דמויות מתנחשלות בתנועה מסובכת כלפי מעלה וכלפי מטה.

רודן מתאר גיהנום. ללא מקום פיזי או גאוגרפי. יותר מקום אל זמני שבו אין גיל ומקום. הצופה מזהה את עצמו עם מי שהוא פוגש. הגהנום נמצא בנפש האדם והכניסה האמיתית היא דרך האדם יכול לגלות סבל אינסופי שנגזר עליו בימי חייו הקצרים.

בשער מתוארות יותר מ200 דמויות מתלכדות לגוש אחד. 2 דלתות מעליהן האדם החושב. יש מסגרת עדינה שלמעלה 3 דמויות של אדם. נראות דמויות מתפרצות קדימה אך עדין מתמזגות עם המתרחש.

פיסארו שדרת מונומרטר בוקר אביב 1897

שיעור שהפסדתי

פוסט אימפרסיוניסטים

אחרי האימפרסיוניזם תגובה לאימפרסיוניזם קידום ופיתוח רעיונות הלאה. מתוך התנועה האימפרסיוניסטית צמחה תנועה שהתנגדה לחלק מעקרונות התנועה האימפרסיוניסטית, אך לא היתה מתפתחת לולא התנועה האימפרסיוניסטית, כיוונים אינדיוידואליסטים.

ביקורת:

האימפרסיוניזם הביא לאבדן הצורה\המוצקות

האימפסיוניזם הביא לאבדן נושאים חשובים, איקונוגרפיה סימבוליזם

שימוש בצבעים זוהרים ומשיכות מכחול גלויות כמו אימפרסיוניסטים

הצורות אינן מתמזגות עם המדיום קצות הצורות יותר ברורות (עי קו מתאר או הפרדת צבע)

שני כיוונים בתוך הפוסט אימפרסיוניזם

1. פול סזאן וזורז סרה -חיזור ערכים פורמליים ומבניים
2. פול גוגן ווינסנט ואן גוך -הדגשת התוכן הרגשי.

פוסט אימפרסיוניסטים

ניאו- מציינת משהו חדש או גרסה מחודשת

-דיוויזיוניזם= פויינטיליזם- ציור בנקודות צבע קטנות, על מנת להשיג מקסימום זוהר.

-תערובת אופטית לעומת תהליך מסורתי של ערבוב

-תאוריית הבעה הרמוניה בין אלמנטים דומים ומנוגדים של גוון צבע וקו

-הקבלה בין יצירה אמנותית למחקר מדעי.

סרה- נחשב לחלוץ בפיתוח הטכניקה המכונה פוינטיזם, שיטה של כיסוי התמונה בנקודות ובכתמים מבודדים של צבע. תחת מכחולו של סרה מתאחדות הנקודות לנוף ולדמויות וזאת ללא משיכת מכחול וללא כל קו.

הניגודים הם:

בגוון- גון בהיר ומואר מול גוון כהה.
בטבע- הצבעים משלימים.

בקו- האנכי והאופקי.

-העליזות מושגת עי : גוון דומיננטי בהיר וזוהר: צבע דומיננטי חם, קווים שעולים מעל האופק.

שלווה מושגת עי: שוויון של גוונים בהירים וכהים :שויון של צבעים בהירים וחמים ,קוים אופקיים ואנכיים.

עצב מושג עי: גוונים דומיננטים כהים-צבעים קרים,קוים שיורדים מטה מתחת לקו האופק.

המסגרת צריכה להיות מנוגדת בהרמוניה לקווים לצבעים ולגוונים בתמונה.

זורז סרה- יום ראשון אחר הצהריים באי של הגרנד ז'אט-1884-86-

ביצירה ניתן לראות שיטה מכנית של נקודות קור וניקיון. הנושא הוא בילוי, רגע קפוא. צבעיים בהירים. קופוזיציה מתוכננת ומכנית המשדרת קור ונקיון המתאימים לחברה המודרנית. מאפיין סיכנוני:

דיביזיוניזם=מלשון חלוקה של אור וצבע.

טכניקה: פוינטליזם, ציור אופטי. נקודות הצבע מונחות זו לצד זו בצפיפות ויוצרת אשליה של מיזוג. הוא השתמש בטבלת צבע -צבעים משלמים ובצעים טהורים. הוא מעוות בכוונה את ציוריו. המאפיין הבולט אצלו זה הפוינטליזם. מוצג אי שמבלים בו אנשים ממעמד גבוה. מוצגת אישה עם כלב וקוף. הסצנה קפואה. נראים רובוטים.

סזאן מול סרה:

שניהם המשיכו את האימפרסיוניזם אך רצו להפוך אותו לסגנון מוצק וסולידי ולא רגע חולף.

דמיון:

שניהם נגד עין תמימה ורגע חולף שניהם בעד שילוב השכל בתהליך היצירה.

שוני:

מוקד הענין, ברה מעונין באור וצבעוניות תאוריות של צבע. וסזאן מעוניין במבניות ובצורה ולא בצבע.

עקרונות סזאן-

-ציור אינו פיסול-דו ממדיות הבד.

-הציור אינו חלון למציאות ויש לו חוקים משלו

-תרגום המציאות ולא חיקוי שלה

-ארגון המציאות-פישוט צורות גיאומטריות חיפוש המהותי בנוף. חיפוש המבניות.

-שימוש בקצעים שבונים את היצירה

1860 רומנטי (כהה דמנטי ורגיש

1870 אימפרסיוניסט (בהבהרת הפלטה

1880-1890 פוסט אימפרסיוניסט (שכל אינטלקט מבנה

סוף שנות ה90 עד מותו- סגנון הזקנה (הפשטה והאחדה

סזאן המתרחצות הגדולות 1906- חלק מסדרת המתרחצים. מופיעה קופוזיציה משולשת בגלל העצים המוטים בצורה אלכסונית דבר שמפיע על גוף המתרחצות. ישנם צבעים בהירים וזוהרים על מנת להדגיש את הנושא האימפרסיוניסטי. חלק מהיצירה ללא צבע על מנת לתת אור ותחושה של תלת מימד. אך הוא מוסיף קווי מתאר חזקים כדי לצור השטחה כדי לצור דו מימד ותלת מימד יחד. הדמויות נראות מיניות וחסרות חיים. נראה כי חושבו והונדסו בצורותיהן. יש כתמי צבע כבדים משלמים.

טבע דומם עם קופידון 1895- יש המון נקודות פרספקטיבה ביצירה זו. הטבע הדומם עם פסל הקופידון במרכז. הפסל נראה כבנו של ונוס-קופידון. קומפוזיציה נראת שטוחה בעקבות צבעוניות זהה בקדמה של היצירה וגם ברקע. יש עיווט של השולחן. אך הקופידון נמצא בפרופורציות מושלמות במרכז. משיכות מכחול עבות. יש תחושה של תלת מימדיות בהצללות.

סזאן- הר סנט ויקטואר 1900-04- כאשר מסתכלים על ההר הוא לא רחוק כפי שהיה אמור להיות ביחס לחלקה התחתון של היצירה. הוא מערער על החוק של הפרספקטיבה. ההשטחה נוצרת באמצעות קו המתאר. יש השפעה של הדפסים היפנים. הוא משתמש בצבעים דלילים על מנת שהבד מתחת יחשף ויתן אשליה של אור. ההר משתלב עם השמיים ונוצרת אשליית עומק. פרספקטיבה מעווטת. העצים משתלבים עם העננים מעל ההר. סזאן אוהב לחקור את הנושא.

הוא נותן דגש על אי סימטריה על אלכסונים שימוש בשחור. תנועתיות, קומפוזציות מסוגרות ומסודרות.

ואן גוך-

מצב פסיכוטי יכולת התבוננות. יציבות היד בתוך המערבולת הרגשית.

ואן גוף עובר תקופות שונות בחיו, 1885-1880 ואן גוך נמצא בהולנד לאחר מכן 1886-1888 מגיע לפריז בהשפעת האימפרסיוניזם. 1888-1889 עובר לארל שם נפגש עם גוגן בארל. ואן גוך חווה התקף ראשון. ב1889-1890 הוא נמצא בסן רמי מתאשפז בבית חולים לחולי נפש. ועד יולי 1890 הוא נמצא באובר בטיפול.

חדר השינה של האמן 1888- לואן גוך היה חלום לאסוף אליו אמנים לבית הצהוב. ושם כולם יציגו בסטודיו. בתקופה הראשונה בביתו הוא הרגיש טוב אך עם זו גם תחושת מחנק לחץ לא ברור אם הדלתות נפתחות או נסגרות. החלון בפרספקטיבת פתיחה אך עדין נראה מעט סגור. אנו תוהים אם הוא נמצא בזוגיות בגלל הכריות שעל המיטה. המבנה של היצירה בצורת טרפז כדי שיהיה מיקוד של עין הצופה בפינה הימנית. הוא השתמש בצבעים עזים. לא משתמש בצל רק באור. יצירה ריאליסטית. יש עיווט בקומפוזציה שילוב של רגשות האמן. קווי מתאר חזקים והשפעה של צבעים יפנים והדפסים יפנים- גפוניזם.

לכל צבע של אובייקט ביצירה יש משמעות בעיניו. הוא דואג לטפל ולדייק בכל פרט.

בית הקפה הלילי מבחוץ 1888- ביצירה זו ואן גוך מציג מגוון רחב של צבעים. הוא משתמשים בצבעים נועזים ללא שימוש בשחור. את המרפסת הוא ממלא בפרטים וגוונים. הוא יוצר השלמת צבעים בעין הצופה שמקשר שמדובר בסצנה בלילה.
הוא משתמש באפקט ההסמכה, כך שהצבעים הבהירים צמודים לכהים והוא נותן תחושה שהכל כהה מלבד המרפסת. בעקבות הצבע הבוהק כל כך. כשנתמקד ברקע ולא במרפסת נבין שיש גם שם צבעים בהירים.
הנושא הוא בית קפה בעיירה ארל. הוא מצייר את המציאות אותה הוא רואה, אך הצבעים הם לעיניו. לכן היצירה הופכת לפוסט אימפרסיוניסטית.

בית הקפה מבפנים- נראה כי דמויות רכונות סביב השולחנות הירוקים עם אור חזק מאוד על רקע אדום. דבר שמנוגד לרצפה הצהובה שנראת בתנועה בגלל הקווים. בגלל הצבעים העזים ומשיכות המכחול יש תחושה דרמטית. נראה שכמעט אין אנשים בבית הקפה ואין אינטרקציה בין האנשים. ואן גוף מייצג את הבדידות.

ליל כוכבים 1889- מתאר את הנוף שמחלונו. באותה תקופה לקה בדכאון. מתואר עצים נראים בתנועה ומאחוריהם מוצגת עירייה ולאחר מכן גבעות. נקודת המבט של הצופה נתפסת בעיקר בחלק של השמיים שבהם ירח כוכבים והילות אור עגולות. השתמש במשיכות מכחול מלאות בצבעים שמונחים על גבי הדף לא מעורבבים. יש המון רגש ביצירה זו והתערבות יד האומן במציאות שצפה בה בעת הציור.

שיעור 10- יום ראשון 6.01.19

פול גוגן- מדברים על אומן שסיגל לעצמו דימוי של פראי נראה כמו שטן ומלאך. סגנון של משטחי צבע גדולים מלאים. נראה עם נחש ותפוחים סוג של גן עדן. מצד אחד הילה ומצד שני שטני מצד שני. הוא הנחש המפתה המדרדר. כשהוא בנה את הדימוי הזה של הפראי הוא נשען על ההיסטוריה המשפחתית מפרו. הוא תאר את עצמו בצורה לא אמיתית כשייך לשבט האינקה“. הוא בילה שנים מסוימות כמלח בחיל הים. הוא עבד בבורסה הפריזאית חלק מחיו. הוא עובד תקופה אימפרסיוניסטית. בשנותה 80 הוא בורח מהתרבות העירונית בחיפוש גן עדן אבוד ויצירת אומנות פרימיטיבית. הוא בורח לאיים המרקיזה. כדרך לברוח ולמצוא עצמאות . **מצד אחד פראי מצד שני קדוש מעונה לאומנות האוונגרדית.**

ביצירה זו הצבע מביע רגש והבעה. הוא משתמש במשמעות הסימלית של צבעים.

הוא מחפש בתוך צרפת את הפרימיטיבי והוא מגיע לצפון מערב לבריטניה, עיירת דיגים בשם פון אוון.

פאנמה ומרטיניק- קולוניות צרפתיות אז קל לו לסוע למקומות האלה.

לא צריך כלי עם נשים ועזים. -100 כלים קרמים הוא מתעסק באכיות של החומר, הוא מפסל בידיים פרימיטיביות לא סימטריות והנושא של האישה עם העיזים מגיע בזמנים שהוא בילה בבריטני

החזיון אחר הדרשה- 88- בפונטבן בבריטני מפגש עם אומן אמיל ברנר מוליד את היצירה. המלאך נאבק ביעקב , נשים מתפללות וצופות הן במצב לא יום יומי רובן עם עינים עצומות במצב תפילה. יש טכניקה שהופיעה אצל פרידריך גם, הדמות שנראת מאחור. סצנה כפרית.

האדום העז זה משהו שמשותף גם לואן גוך. העץ חותך את הקומפוזציה כשאחד מהם הנשים המתפללות והצד השני החזיון. במת הדמיון". יוצר דרמה דינמיות ותנועה עי החיתוך.

יש השוואה להדפסים היפנים.

קלואטליזם- קלואזונה-

לא צריך ברטון נשים באחו- אמיל ברנאר- האזורים המתוחמים הם הקלואזון משתמשים בצבע אמייל עם זכוכית צבעונית. סוג של הפשטה או קישוט של תאים תאים מתוחמים בשחור ובפנים צבע. או במכחול או בזכוכית אמייל, טכניקות שונות. הנושאים הם של אנשי בריטניה, חיי היום יום שלהם.

הטיפול בכלבים נראה מוזר גדלים מוזרים הריצפה נראת קיר, הצהוב האחיד שובר את העומק.

התקופה **סינטטיזם**- הסינטזה של הדמיון והצפיה בטבע.
קולאטליזם -הסגנון שתוחם אזורים בקו מתאר שחור ברור או לא והפנים הוא צבעוני.

גוגן- ישו הצהוב 1889- נושאים נוצריים דיוקן האמן עם ישו הצהוב הוא מכנה את החזות שלו על ישו. הוא מציג את עצמו כקדוש מעונה. הוא משווה בין הסבל שלו לסבל של ישו. כל זה בתוך נוף בריטני.

הוא עני הוא מחפש את עצמו סבל כפוי על עצמו.

מצייר את עצמו על רקע כד ותמונה שהוא יצר, נראה כמו פסל אפריקאי גס. הוא נראה מצוייר דרך מראה. מבט של סבל מתבונן.

השימוש בפסלים על מנת לסמל את הסבל שלו. הדמות נראת רציונלית ושומרת סוד.

גוגן ערימות שחת בבריטני- השוואה למונה בגלל ערמות שחת ומבט אימפרסיוניסטי, תנאים אטמוספרים משחק של אור וצל וגוגן ממפשט את הנוף לאזורים אזורים והוא לא כבול למראה עיניו. מטרה שלו הוא סנטזה של צורה וצבע שמבוסס על צפיה בנוף מנסים להוציא רק את האלמנטים הדומיננטים.

הוא בונה את המשטחי בצע גדולים ומתוחמים.

הוא יוצר המצאה מדגיש את הצד שהוא רוצה. הוא רואה את מה שהוא רוצה לראות. הוא רואה את האקזוטי במבנה הפנים ובגוף הוא מתאר אותם בגן עדן של חירות מושלמת וזה בכלל לא המצב. הוא אומר אני עוזב כדי לחפש שלוה ושקט לפתור את עצמי מהשפעת התרבות להתמיע את עצמי בטבע הבתולי ולחיות את חיי הפראיים.

מאפיינים סגנוניים ייחודיים לגוגן. גוגן דוחה את הנטורליזם האימפרסיוניטי ופיתח סגנון אישי של משטחי צבע שטוחים וגדולים. שאותם הוא תחם בקו מתאר שחור. גישה זו מושפעת מההדפסים היפניים ומיסודות פרימיטיביים של המסורת העממית בברטאן שייצגו את המציאות ולא חיקו אותה. קווי המתאר העבים הסוגרים על כתמי הצבע העזים מושפעים גם מהקלואזונה- טכניקת הוויטאז. ציוריו מתאפיינים בצבעוניות אקספרסיבית דמיונית, השטיחות רבה עם הצללה מעטה דקורטיביות סימבוליזם ואווירה חלומית חידתית.

**חידושיו ומאפייני יצירתו של גוגן
פרימיטיביזם:** בבריחתו מאירופה ביקש גוגן להחזיר את גלגל התרבות המערבית לאחור – לשוב אל הקמאיות והראשוניות, לא רק אמנותית אלא גם פיזית. פרימיטיביזם בתקופתו של גוגן היה כינוי לכל אמנות שאינה נטורליסטית, אמנות שעשתה שימוש בחומרים ראשוניים ובטכניקה בלתי מתוחכמת, שמבטאת שלב קדום וראשוני שממנו התפתחה האמנות המערבית. גוגן העריץ את האמנות הפרימיטיבית כאידיאל היופי והפשטות. באירופה הושפע מאמנויות חוץ אירופאיות פרימיטיביות – אמנות יפנית ואמנות עממית בברטאן – שאינן מחקות את המציאות אלא מייצגות אותה בצורה תמציתית וסמלית. **הבעה רגשית:** אמנותו של גוגן הציגה את **התפיסה ברוכת הדמיון**, בניגוד להתבוננות האנליטית. המוצא של גוגן הוא מהטבע עצמו אך לא בדרך העתקה לפי מראה העיניים, אלא דרך ההבעה הרגשית. הוא הצייר הראשון שראה עצמו משוחרר לחלוטין מהטבע הנקלט בדרך האופטית, ומתרכז באמצעי ההבעה של הציור. על כן נחשב לאבי האקספרסיוניזם. **סינתטיזם**: לדעת גוגן הדרך לייצג את המציאות היא להתבונן היטב בנושא, אבל לצייר רק מה שנשתמר ממנו בזיכרון, כאשר דמיונו של האמן יזכך רק את הפרטים החשובים, שאותם הוא יתאר ביצירה בתמצות. כלומר היצירה היא תוצר של סינתזה בין המציאות לבין הדמיון של האמן. האמן הסיתטיסטי מתרחק מהמציאות אל הדמיון, כאשר המציאות הדמיונית של עולמו הפנימי היא בעלת ערך שווה למציאות הנראית לעין, והאמן יוצר סינתזה בין שתי המציאויות הללו. זה בא לידי ביטוי ביצירה בהצגת הדימויים ובבחירת הצבע. **צבעוניות סוגסטיבית:** לדברי גוגן הצבע אינו בא לתאר, אלא לסמל, לפיכך אין מחויבות להיות נאמן לצבע הנטורליסטי של הטבע, אלא להביע את הנראה באופן סימבולי לפי תחושתו האישית של האמן - צבע סוגסטיבי. הצבע הסוגסטיבי הוא צבע המעורר תחושות ורגשות. זוהי גישה המייחסת לצבע מסוים קשר למצב רוח או לתחושה אישית של האמן. לפי גישה זו אין קשר בין צבעו של האובייקט במציאות לבין צבעו ביצירה. **סימבוליזם**: לדעת גוגן, יצירת האמנות חייבת להיות סמלית, משום שהיא מבטאת את הרעיון של היצירה בצורות. כלומר, את מקום האובייקטים מהמציאות הנטורליסטית יתפסו הסמלים. גוגן לא התייחס לסמל במובן הרגיל. הסמלים מטבעם מבוססים על סימנים מסוימים שאנשים בעלי תרבות מוגדרת הבינו את משמעותם. גוגן טען שצריך ליצור שפה שתהיה מובנת באופן מיידי לצופה, כך שכל אחד יוכל לראות באותה יצירה רק את מה שהוא רוצה ולא את כוונת האמן, משום שאין רק כוונה אחת. גוגן לא ביקש שהצופים ביצירותיו יידעו מראש את משמעות הסימנים המוסכמים, אלא שיבינו אותם בדרך אינטואיטיבית.

גוגן מנין אנחנו באים מה אנחנו ולאן אנחנו הולכים-1897 נסיעה שניה לטהיתי. הוא צייר את זה בעקבות שרשרת אירועים קשה בחייו. חובות בריאות וידיעה על מות ביתו. הוא רצה להתאבד. הוא רצה להשאיר את היצירה כצוואה -להשאיר מסר באמנות, שמי שלא אהב את יצירותם יכיר בערכו האמיתי.

הוא מציג מחזור חיים., מהתינוק הישן מצד ימין הוא מתאר את הדמויות כיאילו מהרהרות במצב הקיומי והאליל הכחול הוא מעבר- העולם הבא. האישה בצד שמאל היא קרובה למוות ומקבלת את גורלה. והנער באמצע מיצג את הנעורים. אנשים בטבע אבל בגלל ההקפאה מראה את גלגל החים מילדות לזקנה. הנוף מעוצב בכמה מישורים בעזרת משטחי צבע אופקיים. במרחב הזה מוצגים החי: בני אדם ובעלי חיים הצומח והדומם-הפסל.

אנרי דה טולוז לוטרק-

טולוז לוטרק (מולן רוז', 1893; דיוואן ז'אפונה, 1892-93)

הוא ממשיך את מה שדברנו אצל דומיה את תחום הקריקטורה ופוסטרים. נראה פוסטרים עניין בשולי החברה. הוא בן מעמד גבוה, הוא עמיד. הוא היה גמד ואפשר לו כיוצא דופן להכנס לחברת אנשים בשולי החברה. זונות מופעי לילה וכו.

תחום ליטוגרפיה, בילויי לילה, קרבת משפחה גדולה מדי יצרה בעיות גנטיות. מתהלך עם מקל. שתיין. חוש הומור שמופנה כלפי עצמו.

טולוז טואלט- כמו דאגה הוא מתענין בסצנות נשים ברחצה בהתלבשות. העירום שלה מודגש בלבוש חלקי. נראה כמו פסטל.

טואלט- רחצת האישה הכנה , טיפוח.

בשניהם האישה לא מודעת לזה שמציירים אותה היא בעולמה והוא מציץ לעולמה.

טולוז- פוסטרים ליתוגרפיה צבעונית- הפצת הופעות, רקדנית לגולו“ . 3000 עותקים הודבקו ברחבי פריז והפכו לפרסום טולוז.

יש השפעה יפנית בהשטחה דמויות בשחור הן צלליות. קליאנט בקדמת הכרזה. טיפוגרפיה מודרנית. מופע ריקודים- נשף וקונצרט.

לה גולו במולן רוז- טולוז- גרגרן(אוכל יותר מדי) לואיז“ התחילה להיות רקדנית מפורסמת. קבלה את הכינוי בגלל התאבון הבלתי ניתן לסיפוק של אוכל ולחיים. רצתה להיות מפורסמת רקדה בתחתונים שקופים למחצה, דגמנה בלי חולצה וקדמה דימוי גס ופתוח.

טולוז- מראה סצנות לסביות של זונות בפריז. בפסטל. מעשה אינטימי.

אנרי דה טולוז לוטרק מולן רוז 1893- יש אופי קריקטורי ליצירות שלו הפנים הופכות למסכה האדום של השפתון הכחול של האיפור או התאורה, הכל מוגזם בתוך המקום. פרספקטיביה וחיתוך מעניינים. הוא נותן את האופי החטרני של חיי הלילה.

דיוואן(שפה) זפונה- הרקדנית גן אביל יושבת ליד סופר במועדון לילה. חתוכה קצת עם כפפות ארוכות חצי דיברה חצי שרה. מזהים אותה עם השיער האדום השפתים הדקות הגזרה הדקה. יש השטחה קווי מתאר טיפוגרפיה חדשנית לתקופה. השפעה של אומנות יפנית. יש השטחה טולוז מכיר ורואה הדפסים יפנים שנמכרים בפריז. נושא הפרספקטיבה החשוב בשבילו.

13.1.19- יום ראשון שיעור 11

מונה אימפרסיוניזם

מאנה ראליסט ואימפרסיוניסט- אימפרסיוניסט בעיקר. עד 74 ראליזם ואז אימפרסיוניזם.

סימבוליזם

-תנועה שהתפתחה בצרפת ובבלגיה בסוף המאה ה19.

- תארו תופעות פנימיות של האדם, פסיכולוגיות. לא התעסקו בטבע. התעסקו בחלום דמיון שגעון. דחו את המודעות החברתית של הריאליסטים ואת הענין האימפרסיוניסטי בחיק הטבע.

- סימבול- סמל שמייצג את הצד השני, התואם, המשלים של דבר.

-אנשי הזרם האמינו שאם יתמקדו בעולמם הפנימי הם יגיעו למקום אוניברסלי

-המניפסט הסימבוליסטי דחה את הנטורליזם לטובת הרעיון והעצמי.

מניפסט מנשר הצהרות אומן.

דמויות סימבוליסטיות חשובות

מוריס מדבר על אהבה נכזבת.

יהיו שיתופי פעולה בין אומנים בתחומים שונים.

אדוורד מונק

סימבוליסט שמסמל אחכ את האימפרסיוניסטים.

משתמש בצבע ככלי הבעתי.

שילב תוכן סימבוליסטי עם פוסט אימפרסיוניזם. הציג סבל גלוי בעבודת שלו. מציג רגשות מצבים רעיונות. מציג עיוות , צבעים לא מציאותיים.

נשען כמו טבע דומם קוביסטי.

הציור לא צריך לתאר דבר מסויים.

אני לא מצייר את מה שאני רואה אלא את מה שראיתי. מה שרואה בעיני רוחו

מונק חי באחוזת המשפחה מחות לאוסלו במשך 27 שנים. הוא מאוד מבודד הוא מקיף את עצמו בעבודתו שהוא יצר לאורך הקרייה. בגיל 80 נפטר והרשיות גילו בביתו המון רישומים תחריטים וכו

היה פורה ומבודד והוא שמר הכל אצלו.

מונק הצעקה- הפכה לאיקונית והוא מתאר את המצב של התפוררות נפשית. משליך הלך רוח על הסביבה. הטבע שמזדהה עם האדם. ההתפוררות שלו כשהוא חוצה את גשר קריסטיאנה פיורד באוסלו הכתומים הואדומים הם העצמה של צבעי השקיעה, הכחולים של המים. יש סערה רגשית כמו בטבע. האדם נראה כמו גולגולת צועק וסותם אוזניים. צורניות שחוזרת גם במים ובאזור שתוחם את המים. פרספקטיבה עמוקה ודינמית. על המסגרת של היצירה הוא כתב : הלכתי לאורך הרחוב עם שני חברים. השמש שקעה והשמים קיבלו צבע אדום דם. חשבתי תחושה של מלנכוליה עצרתי נשענתי על המעקה והרגשתי עיפות עצומה. עננים בצבע אדום דם אשר דמו ללשונות אש ריחפו מעל העיר ומעל הפיורד הכחול-שחור. חברי המשיכו ללכת, אך אני נעצרתי, רעדתי מחרדה, חשתי כיאילו אני שומע את הצעקה העצומה והאינסופית של הטבע.

הוא הכין הרבה רישומים בטכניקות שונות, ליצירת הצעקה.

אהבה נכזבת שלו-

חלק מקבוצה בוהמינית חיה לפי גישה של אהבה חופשית למקום שנקרא קריסטיאניה קבוצה אנרכיסטית והוא היה בקשר עם אישה של צייר, אישה בשם הודה. משולש של אהבה. סיפור של אנשים שהסתמכו על מערכות יחסים מורכבות והוא יצא מאוד פגוע וקנאי מהסיפור הזה הוא מתאר את עצמו בתנוחה שמזכירה את המנלכויה.

דירר- מחשבה רנססית, קשרו אותו לאדם יצירתי לגאון.

הוא עבד הרבה על מחזוריות החיים וכל הרגשות שקשורים לשלבי החיים השונים.

אדוורד מונק ריקוד החיים 1900- אישה התמימה בשמאל אישה חושנית באדום שאיתה כנראה מונק. אישה כעוסה בימין.

כולן דומות לאהובתו של מונק. יכול להיות שהדמויות ברקע מיצגות אותה.

יש ”פריז“ ביצירה. אמן נורווגי פעל בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים. במרבית ציוריו באו לידי ביטוי שני נושאים עיקריים: חולי ומוות ודמות האישה (הקשורים לסיפור חייו ולזכורות ילדות). בציור זה מוצגות שלוש דמויות נשיות כמסל לשלושה מצבים בחיים: תום וטוהר (האישה בשמלה בהירה ושיער בהיר האוחזת פרח) חטא ופיתוי (האישה בשמלה אדומה ושיער אדמוני הרוקדת עם בן זוגה) וזקנה (האישה הלובשת שמלה שחורה). הריקוד מתרחש על שפת הים והשימוש שעושה מונק בזוג הצבעים המשלמים אדום וירוק, מעצים את ההתרחשות ומשליט את הדמות המסמלת חטא ופיתוי.

התפתחויות סוף המאה ה19-

אסתטיציזם סצסיון ואר נובו

אסתטיציזם -הצדקתה היחידה של האמנות היא היופי בלבד. רעיון שנשאב מן הפילוסופיה של עמנואל קאנט שהאמין שהסתטיקה צריכה להיות עצמאית מן המוסריות והשימושיות. בצרפת הרעיון נודע בביטוי "אומנות לשם אמנות". המחזאי הבריטי אוסקר וויילד היה דובר של התנועה האסטית באנגליה. נשלח לכלא על פעילות הומוסקסואלית.

סצסיון- מישהו שפורש לקבוצה אחרת.

וינה בסוף המאה ה19 בירת האמפריה האוסטרו הונגרית עיר של ניגודים: המשך המונרכיה ההפסבורגית תוך כדי צמחית הבורגנות הליברלית. קדמה טכנלוגגית על רקע לאומיות שמרנית.

-תאוריית הנפש של זיגמונד פרויד שינתה לחלוטין מסורות דתיות ופילוסופיות במערב אירופה.

-תחום האמנות החזותית היתה בשליטת המוסדות השמרניים של האדמיה וחברה פרטית שבבעלותה חלל התצוגה היחיד בעיר.

-ב1897 קבוצת אמנים עצמאית דחתה את הנטורליזם האדמי, פרשה ויצרה את הסצסיון הוינאי שלא קידמה סגנון מסוים אך גוגמסטיל רווח בה.

-נשיאה יהה גוסטב קלימט, תוך שנה וחצי קיימו שתי תערוכות מוצלחות ונבנה חלל תצוגה.

מרד\סגנון צערים JUGENSTILL

הסצסיון הוינאי-

באותיות זהובות על הכניסה המוטו, לכל עידן האומנות שלה לאומנות החופש שלה.

האביב המקודש.

תערוכות שהתקיימו שם וכתבי עת.

אחד מנהיגי התנועה הוא קלימט- שוויון בין אומנות לאומניות, שאיפה ליצירת אומנות כוללת. בתי היוצר שיצרו את הסגנון הכוללני הזה הם סדנת האומנות של ויאנה.

הם רצו להרים את הרמה של חפצי היום יום. התנועה קוראת במקביל לאר נובו שקורה במקומות שונים באירופה. כולם תמכו באותה השפעת התקופה רק קראו להם בשמות אחרים בגלל המיקום האחר.

גוסטב קלימט הנשיקה 1908- הסמלים העגולים הן הנשיות הרחם מיכל, צורות מלבניות מיוחסות לגבר. מזכיר את מונק מבחינת מיזוג . נראה חונק יצירת מופת של יצירת הזהב של קלימט. הם נמצאים על צוק פרחוני הרגלים שלה על הברכים. הרגלים שלה עוברות את הצוק נראה מאיים קצת הנשיקה. התעיינות מסויימת. הרקע מסביב חשוך עם כוכבים.

הפארק- העצים תופס מקום רחב ביצירה, כמעט אין שמיים העין לא יכולה לברוח לאופק, הכל מלא בעצים. פוינטליזם קצת. הוא לא מעונין במשחק אופטי. זה תמונת נוף.

גאודי (קאסה באטלו, 1904-06)

אר נובו-

סגנון עיטורי מורכב מצורות אורגניות מעוקלות. דגמים קווים אסימטריים תגובה ברחבי אירופה כנגד התיעוש והמכונה. נפוץ בעיקר באדריכלות ובאמניות הדקורטיביות זכוכית ריהוט תעשיטים ופרזול.

בית שבנה בבריסל תקרת אופרה אור שנכנס כמו חממה.

הוטל אבל בריסל- מתפתל צמחי, יש עיטורים רבים, על קירות והרצפה. שימוש חדשני בברזל לפרזול ועיטור.

תוכנית הבית והבית מבחוץ והכניסה. המרכז מכניס אור יש לו תפקיד כמו של מפל אור.

צורות מעוכלות כמו סריגים. תחנות המטרו ופנסי הרחוב נוצרו עי גימר.

תחום הזכוכית -

טיפני- מנורות עם זכוכית צבעונית. קלואוזונה(צבע שמתוחם בקו מתאר)

אמיל גלה- ואזות .

פוסטר ליתוגרפיה- הנראי פריבה- פרחוני

בודו לוואן פמוטות בדיל, עיטורי ונקי. מעולם הצמחיה.

מוחה- אופני פרפקטו- השיער כמו צמחיה דמות קלאסית, שוכחים שמפרסמים אופניים.

גאודי שמפתח את האדריכלות בקטלוניה על מחלמת העצמאות יותר מ100 שנה. סגנון שקשור לאר נובו, שואב מהטבע נראה כמו מערות נטיפים.

להעתיק מהמצגת

לעבור על מצגת סיום

זיהויים מתוך המצגת

אומן יצירה השנה\טווח השנים ברבעי מאות

וסגנון

30 שאלות אמריקאית אמנים תנועות השוואות בין תנועות

ציטוטים בולטים

מונה אימפרסיוניזם

מאנה כראליסט ואימפרסיוניסט- עד 74 ראליזם ואז אימפרסיוניזם