אמנות מודרנית

שנה א׳ סמסטר ב׳

מרצה: רונית שטיינברג

על אחריותכם.

ט.ל.ח.

בהצלחה.

פוסט אימפרסיוניזם

פול גוגן 1848-1903

כתב יומן ופרסם אותו במטרה שזה יעזור לפרסום שלו (תורגמו לעברית).

צילום של גוגן, יוצר רושם:

* חוסר ביטחון, מסתכל הצידה, לא מישיר מבט
* בגד שלו- רוצה להיראות כמו אומן, צבעוני, מקושט, אלמנטים דקורטיביים
* אף- זווית הצילום היא לא במקרה.

גוגן הדגיש את האף שלו במטרה לייחד את עצמו, להבדיל את עצמו מהתרבות המערבית הטיפוסית. סימן לשיוך לתרבות אחרת.

גוגן הוא שילוב על תרבות אחרת, עולם אחר, חסר צביעות מערבית.

ביוגרפיה (מצגת)

1848

נולד בצרפת לאב צרפתי ואם מפרו.

אבא שלו היה איש עקרונות, לא קיבל תפיסות פוליטיות של הסביבה.

1849

הם עוזבים את צרפת לאחר החלפת השלטון ועוברים לפרו.

בדרך לפרו, האב מת.

גוגן חווה כילד לאחר מות אביו תמיכה משפחתית, שפע, הוא לא מרגיש לבד או בודד.

1855

חוזר לצרפת, לגוגן יש פטרון שהוא אפוטרופוס שלו.

לומד ימאות מתוך ציפייה שיתמצקע.

פוגש את אשתו לעתיד, ומתקבעים בצרפת.

מפרנס את משפחתו כבנקאי.

1862

למד במכללה ימית בפריז.

נמשך לתחביב הציור, נמשך לתפיסה שלא צריך ללמוד באקדמיה בשביל להצליח.

לאור ההצלחה שלו בציור הוא זונח את חיי המשפחה והמשפחה עוברת לדנמרק.

לאחר מכן הוא חוזר לצרפת עם ילד אחד ובסוף הוא נשאר לבד ומתנתק מהמשפחה.

1865-71

הפליג בעולם והשתתף במלחמת רוסיה

הוא לא סובל את החברה הפריזאית ה״רגילה״.

מגיע לפריז כדי בעיקר ליצור קשרים עסקיים בעולם הציור.

לא מחזיק מעמד בעיר הגדולה, מתוך חיפוש אחר האחר, אחר מקום אחר.

פריז 1874-1886 התקופה האימפרסיוניסטית

תקופה של חיפוש סגנוני

ברטן

לא טוב לו בפריז ומבין שהוא צריך להתרחק משם- בוחר אזור כפרי (חיים זולים, רוצה לפגוש את האדם הפשוט)

מגיע לאזור כפרי דתי, אזור שמושפע מאנגליה.

סגנון:

* משיכות מכחול, משיכה לנוף (אין סגנון חזק ומובהק יותר מאחרים)
* משיכה לטיפוס האדם הכפרי (לא שונה משאר האמנים)
* פוזיציה של מנוחה- חוסר עשייה (בניגוד לאמנים אחרים שהראו פעולה אקטיבית).
* אצל גוגן יש חיפוש אחר מנוחה, סטטי לאור העובדה שהוא מוטרד מדבר לדבר, נמשך לרוגע. מעיד על עניין של גוגן בסיטואציה הזו.

מרטיניק 1887

לא מתאים לו האזור הכפרי, ולכן הוא יוצא עם חבר ומתרחקים לשם לתקופה קצרה.

ושוב עולה המחשבה ששוב הוא יפגוש את האנשים הפשוטים, ומתאכזב לראות שהנצרות משתלטת על האנשים.

נאלץ לעבוד. חזר לצרפת.

סגנון:

* נגיעות אימפרסיוניסטיות (משיכות מכחול, נוף)
* דמויות- לבוש אחר, צבע אחר
* נמשך עדיין לאותם נופים (נשאר דומה)
* תנוחות סטטיות, מנוחה.
* מוטיב של קו מתאר, השטחה, צבע מקומי שנכנס לציור

ברטן 1888

מחפש סגנון בחוסר שקט (מושפע מהסגנון היפני ומעבודותיו של סזאן)

* אלכסונים
* טבע דומם

פחות עיסוק בעבודות האדמה של הכפריים אלא יותר בחיפוש הדת- לבוש, חגים, טקסים דתיים.

החזון אחר הדרשה: יעקב נאבק במלאך

* החלטה של סגנון משלו.

הסיפור:

קרב בין מלאך ודמות (יעקב והמלאך), נשים שצופות (מתפללות)

הנשים שמעו את הדרשה על יעקב והמלאך, הן יוצאות מהכנסייה ולאור זה שהן כ״כ אדוקות הן רואות את ההתרחשות של הסיפור.

חוויה דתית. העניין הוא לא בסיפור עצמו של הקרב, אלא יותר השפעת הדרשה על הנשים (הן מבטאות את הרגש יותר מאשר גברים) עד כדי כך שהן בתנוחה של תפילה.

קומפוזיציה:

* מדובר בין שתי סיטואציות בהווה לבין הדמיות
* הקו החום באמצע- שביל, קו, עץ (אין תחושה של תלת מימד)

מעוות את הקומפוזיציה,

לא סגנון אימפרסיוניסטי אלא דומה לאמנות יפנית בגלל ההשטחה שביצירה.

* מגדיל את הדמויות באופן מעוות
* גוגן עצמו בצד הימני של הציור- מכניס את עצמו כשותף דתי לנשים, כמישהו שחווה את הסיטואציה יחד איתן.

גוגן הציע לכומר המקומי לתלות את הציור בכנסייה, הכומר סירב.

גוגן הכניס את עצמו לאוכלוסייה ראשונית, לא בורגנית, רחוק מפריז.

סגנון:

* צבעוניות אחידה
* קווי מתאר (דמיון לויטראז׳ים)
* שילוב סגנונות- גם שטוח וגם תלת מימד ומשלב בקומפוזיציה ביחד

ארל (ואן גוך) אוקטובר דצמבר 1888

גוגן מתאר גם הוא את בית הקפה.

ההבדל העיקרי הוא בנקודת המבט. בניגוד לואן גוך שהציג מלמעלה, גוגן ״מושב״ את הצופים

מתאר את עצמו בדיוקן עצמי:

* נראה סובל, פנים חדות, מבט אלכסוני, מאיים
* הדגשה של האף
* השטחה של הצבעוניות

צרפת (פריז וברטן) 1889

לאחר מריבה עם ואן גוך

חיפוש אחר נושאים דתיים- תיאור של ישו (ישוע הצהוב 1889)

בוחר סצנות דתיות.

נמשך לתיאור של ישו בסגנון ראשוני של פסלים (פשוט, לא מתוחכם)

תקופה של שיא האתנוגרפיה- עיסוק בתרבויות אחרות

מבלה במוזיאונים- מחפש אלילים, מכניס אותם ליצירות שלו (״מדביק״ אותן ביצירות)

מצייר את עצמו עם יצירות ברקע

משמע אני מזדהה עם הקורבן, עם ישו, עם הסבל שהוא מייצג.

ייצוג של הדת הנוצריות המערבית

מצייר את עצמו גם כישו עצמו

(ישו בגת שמנים, דיוקן עצמי 1889): מקרין את הבדידות שלו, חוסר הבנה של הסביבה כלפיו.

ומנגד:

(דיוקן עצמי עם הילה 1889): מציג את עצמו כשטן. מקצין את הדמות, מוקצנת, עם אופי דתי (הילה)

ניגוד ומתחים פנימיים

פרימיטיביזם

פסלים שהוא יצר-

סצנות מורכבות אישית, חיתוך בעץ (ראשוני, לא מתוחכם) דבר שמושך אותו.

סימבוליקה למוות- אישה מכווצת שראה באחד המוזיאון בתור מומייה

לאור החיפוש לאחר הדת, לגוגן יש שפה סמלית, לא תמיד מבינים אותו.

טהיטי 1891-1893, חזרה ב1895

לא חוזר יותר לחיות בפריז אלא לביקורים קצרים ע״מ למכור יצירות

זוכה להצלחה ופרנסה טובה בשנים האחרונות שלו

נדבק במחלת מין, מאוכזב מאוד ומיואש מהעניין שהוא לא פוגש את האנשים שהוא רצה לפגוש.

ביצירות שלו מתוארים האוכלוסייה המקומית באותם נושאים:

* תנוחות פאסיביות , משיכה לרוגע, אי רדיפה אחרי החיים החומריים

נצרות מול אמנות מקומית - סינתטיזם

(ברוכה את מריה 1891)- מתאר את מריה (יש לה ולילד הילה)

ממשיך עם הנושא הדתי אבל משנה את הדמויות והצמחייה לאוכלוסייה והתרבות המקומית

הנצרות משתלבת עם המקומיות.

(רוח המתים צופה 1892)

תגובת נגד לציורים הנוצריים שמתארים את ונוס וכו׳

גוגן מתאר אותה במאחור, הרבה מחשבה מאחורי היצירה הזו.

(מנין אנחנו באים, מה אנחנו, ולאן אנחנ הולכים? 1897)

איזושהי אמירה מסכמת על העולם, על החיים

הרבה סיוטאציות ומרחבים מתוארים בציור: לידה, כפר, דמות חקלאית, עולם צבעוני, פסל אלילי (לא נוצרי), מומיה של האישה המכווצת

8.5.1903 סוף חייו- התקף לב.

אדוארד מונק, אר נובו

סוף המאה ה-19

אוגוסט רודן 1840-1917

מתעסק בפיסול

רודן מכניס שפה אחרת לפיסול- גבשושיות, שריריות, תנועות לא קלאסיות.

ביוגרפיה (מצגת)

לקח לו זמן רב עד שהצליח להגשים את חלום חייו להיות פסל.

התעניין בציור, רצה להתקבל לאקדמיה אבל לא התקבל.

למד באקדמיה שנחשבה יותר מקצועית.

התפרנס מליצור אמנות פיסולית למבנים- קישוטים דקורטיביים למבנים. אבל הרצון שלו היה לפסל לשם אמנות

ניסיון להתקבל לסלון, ללא הצלחה.

המסע באיטליה- רואה ומתרשם מיצירות של מיכלאנג'לו (מקור השראה עבורו)

1877- מציג את הפסל. יוצר רעש שלילי וגורם להתנגדות. במקביל, הסביבה הקרובה שלו חושבת שהוא צריך להיות פסל.

עידן הברונזה

האמן לא מפסל בברונזה, יוצקים אותה בבית המלאכה

הפסל עורר כעס:

* שבירה של הקלאסיציזם (שבירה של הפרופורציות, מבנה גוף לא קלאסי)
* תנועה לא ברורה, אין הבהרה של התנועה גם לא מהשם של הפסל
* אין פסל- טענו כי הוא לקח אדם ועשה יציקה על אדם רנדומלי מרוב שזה נראה כ״כ אמיתי. הואשם בשקר.

(כנגד לטענות- הביא את המודל שלו שיעיד לטובתו)

מכניס את הריאליזם לפיסול, לקהל היה קשה לקבל את העניין.

הפסל הזה גרם להתעוררות ולהכיר ברודן כפסל.

שערי הגיהנום 1880-1917

הזמנה רשמית, הרגשה של הכרה.

דלתות אלו ליוו אותו עד מותו, הפכו להיות יצירת חייו של רודן.

הוא לא סיים את היצירה אבל קיימת גם יציקה בברונזה- הכיצד??

הוא עבד על הגבס, והסביבה הקרובה שלו חששה שלא תישאר עדות לאחר מותו ומעודדים אותו לעשות ״עצירה״ לעשות יציקה מברונזה ולאחר מכן להמשיך.

השם:

* חוסר שקט ודרמה.
* השם קיבל משמעות סמלית- לשם של שערי גן עדן (גיברטי) בפירנצה.

התכנון ההתחלתי של השערים שלו היה דומה לשערי גן עדן של גיברטי, באיזשהו שלב זנח את הקומפוזיציה המסודרת.

חלק מהדמויות בשערים הן דמויות בודדות, יצירות עצמאיות. (האדם החושב)

לא מפחד לשכפל פסלים

רוצה שאמנות תהיה אומנות ציבורית נגישה לכולם ולאו דווקא לעשירים

האדם החושב 1880

פעולה סטטית, כובד ראש.

הושבה על סלע בלתי מעובד (נראה הרבה ביצירות שלו)

דמות- חייתית, שרירית.

הדמויות של רודן הן שריריות ומוגזמות, בעלות בליטות ושקעים. לא סגנון קלאסי.

* יש כאלו שמפרשים את היצירה כדיוקן עצמי.
* יש הרבה התעסקות באומן- האומן הוא איש של חומר.

ייצוג של האומן- האומן החושב. לא ייצוג של האדם הכללי.

(על הקבר שלו נמצא הפסל הזה)

אדם 1881

שימוש בשפה סימבולית-

הוא נחשב גם אימפרסיוניסט בגלל הנגיעות שלו עם האור

סימבוליסט- גם בריאה וגם מוות, גם את ההתחלה גם הסוף של הסיפור

קומפוזיציה מעגלית

אזרחי קאלה 1884-1886 (אנדרטה)

רודן מתחיל להתפרסם, הוא בעל סטודיו גדול ומקבל הזמנות לאנדרטאות.

מקבל הזמנה בעיר ״קאלה״ (צרפת) מזמינים אנדרטה לאירוע שקרה בעיר: מצור אנגליה על צרפת.

הפסל עצמו:

כל אחד מהקבוצה הוא פסל בפני עצמו

רודן רצה שכל פסל יהיה על השטח עצמו מכיוון:

* הם בני אדם ואין טעם בהערצה
* חלק מהשפה שלו בתור מודרניסט.
* כדי שהצופה יעמוד כל פעם מול דמות אחת עם הסיפור שלו והפרסונה שלו.

לאור הדרישות שלו, קאלה לא מסכימים לדרישות רודן, ובסופו של דבר הפשרה היא שהפסלים מחוברים יחד, לא מפוזרים.

אבל רודן התעקש שכל פסל יפנה בזווית אחרת- מה שגורם לצופה לראות כל פעם דמות אחרת.

אונרה דה בלזאק (אנדרטה)

לומד את האיש לעומק

יצר כל מיני גרסאות של הפסל.

לבסוף, הוא לא יצר אותו בעירום והוא כיסה אותו.

יצר תחושה של איש רוח- העיניים, הבגד הוא לא סטנדרטי. רודן הצליח לבטא את האישיות של בלזאק (דמות לא קונבנציולנית).

רודן מתעסק הרבה בפיסול ידיים-

מעמיד אותם כפסלים נפרדים.

הנשיקה 1886

הרווח שנוצר בין שתי הדמויות הוא משמעותי.

מחשבות מודרניסטיות.

קאמי קלודל 1864-1943

פסלת, תלמידה של רודן ולאחר מכן הייתה בסטודיו.

רודן האמין והושפע מהאומנות שלה.

היה בין השניים קשר רומנטי למשך כמה שנים ולבסוף רודן חזר לבת זוגתו הקומדת.

קאמי קלודל הורסת הרבה מהפסלים שלה, היא הייתה חסרת ביטחון.

מתאשפזת במוסד לחולי נפש.

סוף המאה: מעבר של המאות- תקופה בפני עצמה

שתי גישות התבוננות על תקופה זו:

* העידן היפה: (אר-נובו)

השנים שבין מלחמת צרפת ופרוסיה (1871), לבין מלחמת העולם הראשונה (1914)

תקופה של יציבות ושקט, פיתוח כלכלי, טכנולוגי, מדעי, מודרניזציה ואיכות חיים גבוהה.

* קץ המאה: (אדוארד מונק)

הצד הפסימי של התקופה הזו.

שקיעה אחרי הפריחה, מאבקים חברתיים במדינות השונות.

מירוץ החימוש.

תחילת המודרניזם

מבחינת האמנות האמנים הלכו יותר למקום הכואב, לעניין המסובך.

אדוארד מונק 1863-1944

מבטא את רוח התקופה ומשפיע על האמנים שלאחר מכן.

אמן נורווגי, הציג גם בגרמניה- תערוכות שעוררו כעס. ישנם אמנים שרוצים להמשיך את הדרך שלו.

הוא לא נשאר בגבולות ארצו.

דיוקנות עצמיים: פסימי, גיהנום, סיגריה, דרמה, משיכות מכחול שמערפלות את הציור, יש של שלד (עיסוק במוות אולי)

מעריץ את ואן גוך- גם אומר וגם במהלך החיים (נשים, חיפוש עצמי)

המוות מלווה את החיים שלו.

״חולי, טירוף ומוות הם המלאכים ששמרו עלי בעריסה וליוו אותי כל ימי חיי״

חי עם אב דתי, כומר, נוקשה אל מול בני המשפחה

אמו מתה בגיל צעיר, אחותו מתה בגיל צעיר.

יש לו מעט נושאים שהוא חוזר אליהם מעט פעמים- אחד מהם היה המוות בחיק המשפחה.

לאו דווקא הדמות מעניינת אותו אלא הסביבה.

האם המתה 1893

הדמות נראית שלווה מאוד.

הניגוד בין החיים לבין המוות (החלון)

הצעקה 1893, 1895

מוכרת בעיקר כאדם המודרני.

זוהי יצירה א-מגדרית, דבר שיוצר אמפתיה אצל הצופים.

הצעקה משתלטת על היצירה או שהטבע הוא זה שצועק ומעורר את הצעקה

העצמה של הסיטואציה בזכות הגברים שבצד היצירה- אין התייחסות לצעקה שלו.

צבע- הדגשה של האדום הדרמטי, ניגוד של צבעים קרים וחמים

שחור לבן- עוצמתי בפני עצמו, פיתול הקו. רואים יותר בבירור שהוא מעל תהום, פחדים שמתנקזים לתוך היצירה. אינפורמציה על הסירות (בצורת צלבים- כעס על הכנסייה)

כתב על היצירה:

״הלכתי לאורך הרחוב עם שני חברים. השמש שקעה והשמיים קיבלו צבע אדום-דם. חשבתי תחושה של מלנכוליה, עצרתי, נשענתי על המעקה והרגשתי עייפות 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 כאילו אני שומע את הצעקה העצומה והאינסופית של הטבע״.

עוצמה רגשית, חוויה אישית שלו שאחרים לא שותפים לו.

טענה נוספת של חוקרים:

הצעקה צוירה בעקבות אירוע שהוא חווה- רעידת אדמה.

(מצגת עמ׳ 31)

מדונה 1892-94, 1895-1902

היחס כלפי נשים- חווה אכזבות וקשיים.

מתאר את האישה מהסוג המורכב יותר (פאם פאטל)

(מדונה=מריה)

* הילה- רמז לקדושה
* עירום- רגש של תשוקה מינית
* מסגרת- זרע, עובר

פאם פאטל- אישה קטלנית

* האישה בעלת תשוקה מינית שאינה יודעת שובע המשתמשת במניפולציות שונות בכדי לפתות את הגבר ולשתמש בו לצרכיה
* אנטיתזה לדמות הנשית ה״טבעית״, הבתולית, הרעיה והאם
* תיאור של נשים המופיע בתרבות המערבית החל מהמאה ה-15 ועוד יותר במאות ה-19 וה-20

האשמה של האישה שכל מה שמעניין אותה הוא החשק המיני שלה ותעשה הכל כדי שהגבר יספק את צרכיה.

היא מציגה תמימות לפני הנישואין, צנועה, ביישנית

ברגע שהיא נישאת לגבר ומשתלטת על הגבר, הגבר הוא עבד לתשוקות ורצונותיה.

מונק משווה את מדונה,מריה, לדמות הפאם פאטל.

ערפד

נראה כמו חיבוק תמים אך למעשה מוצצת את דמו של הגבר.

מהלך מובהק של הפאם פאטל.

ריקוד החיים 1899

סיפור חייה של האישה (משמאל לימין)

הדמות האדומה- הישג חייה של האישה. השתלטות על הגבר

דמות שחורה- סוף חייה של האישה. אלמנה, לבושה שחור, מסתכלת על העבר. אמירה סימבולית.

אמנות של התקופה היפה- אר נובו (מצגת)

מציגה את האומנות היפה, חדשני, אמנות חדשה במובן החיובי של המילה.

שפע של שינויים בסביבה

זרם אמנות שהופיע בכל רחבי אירופה במהלך (מצגת)

קלימנט

אמן ביניים

אמנות נאיבית ופוביזם

(מצגת מס׳ 3)

* הקצנה והעמקה של תהליכים שהתפתחו במאה ה-19
* 15 השנים הראשונות של המאה ה-20 משמעותיות מאוד להמשך- חלק מהמוטיבים הודגשו והמשיכו למאה ה-20
* קבוצות ססגוניות מגוונות שלרוב מורדות האחת בשנייה ומתקיימות בו זמנית (״איזמים״)- יש הרבה יותר קבוצות. תנועות חדשות, הרבה יותר התרחשות. התחדשות קבוצות כל שנתיים בערך או כל פרק זמן מאוד קצר
* השפעת תיאוריות מדעיות שונות על האמנות, פרויד, אינשטיין, פירוק האטום וכו׳. תהליך היצירה כניסוי
* השפעה של אמנות שבטית ועממית (פרימיטיבית)
* פער בין האמן לצופה- מבקר האמנות וההיסטוריון הפכו למתווכים, אך הם נמשכו לאוונגרד והנציחו את הפער. עולם האמנות פועל בשפה משלו, הקהל הולך ומרגיש נתק ולא יודע לעכל את האמנות המופשטת. במקום פעולה של חיבור ישנה פעולה של נתק, כמעט לאורך כל המאה ה-20, דבר שיותר תסכול וכעסים.

הסביבה- אלה שרואים את האופטימיות (מה שדובר בשיעור הקודם), השקפות עולם אלו משפיעות על עולם האמנות

עולם האמנות תוסס ומגוון

ראשית המאה ה-20 (1900- 1917)

חוסר שקט, אווירה של מתח, הסערה באה לידי ביטוי גם בעולם האמנות

רוב התנועות שמתעסקות בהפשטה, הן פועלות בתקופה זו.

* תקופה סוערת בעולם האמנות
* מספר התארגנויות אמנותיות
* היכרות אישית והשפעה בין התנועות השונות
* תהליכי הפשטה מגוונים

תגובת הקהל לחדשנות ולאמנות מופשטת מגיעה לאחר התקופה הזו.

רצף מקוטע בגלל ההפסקה שבאמצע.

אמנות נאיבית

* אמנות שיוצרת רושם של חוסר ידע טכני (עיוות פרופורציות, טעויות בפרספקטיבה, צבעוניות עליזה, רושם ילדותי ותמים)
* נוצרת ע״י אמנים חסרי השכלה אמנותיות או ע״י אמנים שהחוברים בה כסגנון אמנותי

מתארת משהו שהוא לא מדויק, לא נראה העתקה מדויקת מהטבע.

אנרי ז׳ילין רוסו 1844-1910

מגע לאמנות כתחביב, עבד כפקיד במכס של סחורות

מזוהה מאוד עם האמנות הנאיבית, סגנון מאוד מסוים.

* לא קיבלו אותו בקלות, מי שתרם דווקא היו אמנים שגילו אותו ואת השפה שלו (לדוגמא- פיקאסו), אמרו שהוא ראוי לתשומת לב ודרכם הוא התפרסם.

השפיע על אמנים רבים- כאלו שרצו לבטא מסר של נאיביות, ראשוניות נעזרו בו

השפה שלו עוזרת לבטא את הראשוניות התמימה.

מנסה פוינטליזם (תחנת המכס 1890)

אני: פורטרט- נוף 1890

מציג את עצמו כצייר (מציג פלטה)

חוסר פרופורציה בציור

ארוחת האריה 1907

אישה הולכת ביער אקזוטי 1905

זה ה-סגנון של רוסו, מה שמזוהה איתו.

בין אם הוא באמת היה ביער או לא, זה ברור שזה לא תיעוד מלא ויש מן הדמיון בציורים.

הדיוק בציור יוצר משהו שהוא **לא** טבעי.

פוביזם 1905-1907

אחד מזרמי האמנות של התקופה שמזוהה בשם

שנתיים בלבד שהם מציגים ביחד

יש בה מידה רבה של השפה האימפרסיוניסטית (עיוות צבעים וצורות), אבל בשונה מהם - הוא יותר צורני, פחות הבעה רגשית אלא יותר הבעה צורנית.

* הקשר בניהם- נפגשים דרך מורה משותף (לא לומדים באקדמיה), מציאת שפה משותפת.
* מסתבר שהם נקודות מוצא להרבה זרמים אמנותיים אחרים. בשחרור גבולות הצבע והצורה הם אפשרו לזרמים אחרים לקחת את זה ל מקומות אחרים.
* השם היה מוכר לעולם האמנות אבל בהססנות מסוימת.

השם הוא כינוי גנאי ע״י מבקר אמנות שהביע את הסלידה לאחר שראה את היצירות שלהם בתערוכה- ״זה כמו לראות יצירה קלאסית ומסביבה חיות פרא״

אנרי מאטיס 1869-1954

דוגמא לפביזם

תחרות בינו לפיקאסו- מי הקדים את מי?

מאטיס היה מאוד מרכזי המחצית הראשונה של המאה ה-20, הוא מייצג גם את עקרונות הפביזם

״אני חולם אני אמנות של איזון, של טוהר ושלווה, ללא נושאים מטרידים או מדכאים. אמנות שתוכל לשמש כל אדם המשתמש בשכלו כגורם משקיט כהתרגעות רוחנית, בדומה לכורסה נוחה, שבה ניתן למצוא מרגוע מעייפות גופנית״

תפיסה אמנותית- רוגע.

לא פוסל אמנות של קישוט, אבל יש בה משהו נייטרלי.

הוא מכווין את הצופה להגשה של רוגע, של התרפקות.

מדבר על הכורסא על איזשהו מצב ביניים- נחים אבל עדיין ערים ומודעים.

פאר שלווה ושפע: 1904

פוינטליזם

בתוך כל הבלאגן והתסיסה- אפשר לראות שיש חשיבה על הקומפוזיציה ועל הסדר שלה.

(אזכור לסרה- השפעה מפוינטליזים אבל מאוד שונה)

צבע

החלון 1905

מאותה שנה מאטיס נוטש את הניקוד ומתעסק בכתמי צבע גדולים ורחבים

מצד אחד- יש סדר בציור

מצד שני- הרגשה של חופש בצבעוניות

הקו הירוק: דיוקנה של גב׳ מאטיס 1906

יצירה שמטרידה את הקהל, בהרבה מובנים מכעיסה את אלו שלא מכירים את השפה

חוסר נוחות אצל המתבוננים

מאטיס מסביר את תהליך היצירה שלו:

(קטע)

תפיסה שלו לגבי הצבע-

* יוצא מהטבע, מהמציאות ״עליי לתרגם את הטבע..״ גם אם החדר הוא אדום וזה הדבר המשמעותי ביותר , וברגע ששאר הפריטים בחדר נכנסים ושילוב הצבעים לא מאוזן ולא מסתדר לו- מבחינתו לא משנה אם הצבע של הארון יהיה בצבע אחר.
* ההחלטה הצבעוניות תהיה עפ״י מערכת היחסים בתוך התמונה .
* מה שנראה **לו** הרמוני, זה מה שיגרום לו ״לסגור״ את היצירה.

בלא מעט מקרים הוא נתן למזמינים את היצירה ואז ביקש אותן חזרה ושינה את כל הצבעים מכיוון שהוא עוד לא הגיע **להרמוניה** שהוא רצה להגיע אליה.

שימוש בקו

שמחת החיים 1905-6

שימוש בקו מתאר

קו מפותל

שימוש בקו נעים אסתטי, שהוא לא חייב להיות ממוקם על המסגרת

פאר 1, פאר 2 1907

יש גם השפעה יפנית (השפעה, צבעוניות)

״ונוס העולה מן הים״

״הערות של צייר״ 1908

כתב טקסט- מן ספר הוראות

ספר שיש לו השפעה

* מתייחס לעובדה שהוא אמן-כותב ומצהיר שבכל מקרה היצירה האמנותית היא זו שצריכה להביע את כוונותיו- היצירה היא זו שצריכה להביא את הכוונות ולא הטקסט של האמן.
* אמנות היא הבעה
* הקומפוזיציה צריכה להיות הרמונית- מדבר המון על הרמוניה,על המשמעות שלה
* הפורמט של היצירה משפיע על הקומפוזיציה והחללים הריקים הם חלק מהציור (גם הבד הריק הוא חלק בקומפוזיציה)
* ציור ממושך ולא ציור ספונטני
* שימוש בצבעים עפ״י תחושות שהם מעלים אצל הצייר
* אפשר לצייר בסטודיו אבל רצוי להתייחס להתרחשות שמחוץ לו
* החוקים של אמני הרנסנס נכונים אבל הוא מעדיף את האימפרסיוניסטים כי הם שייכים לתקופתו- לא מנפץ את העבר, ובאותה נשימה מעדיף לשאוב השראה מתקופה זו ולא מההיסטוריה

הרמוניה באדום 1908

הביטוי הכי בולט היא המפה- השתלבות עם הקיר.

ביצירה זו יש חשיבות רבה-

* חלק מהקאנון של האמנות המערבית
* שבירה ברורה של העתקת המציאות - בשפה שלו הוא מדגיש אותו
* נוכחות של הקישוט- אין הסתרה לעניין. להפך- הרצון להדגיש את זה
* פורמיליזם- הצבעים מכתיבים את המראה

הסטודיו האדום 1911

הריקוד 1910

צייר את הציור כקישוט לחדר מדרגות של הפטרון שלו.

סמל מהותי של החיים המודרנים- חיפוש אחר קבוצה

* לא ריקוד של האדם הבודד, אלא ריקוד טקסי, שבטי, אפשר לזהות מגדר, ואולי מכאן הכוח של היצירה.
* המעגליות של התנועה, הקו של מאטיס, אלו נותנים את התנועתיות ליצירה
* קו מפותל- בפרטים של הגוף

פרימיטיביזם

החיפוש הוביל אותו לנסוע:

1910- מינכן, תערוכות מיניאטוריות פרסיות ואמנות האיסלאם

1911- רוסיה, אמנות עממית ודתית

1912- מרוקו ואלג׳יר

צובר שפה של צורות דקורטיביות

המסך המאורי 1917-1921

תפנים 1911-12

עובר תהליכי הפשטה-

הפרטים הופכים להיות כתמי צבע ולאו דווקא מפורטים

בשנים המאוחרות, היה חולה והיה לו קושי לצייר-

גילה את טכניקת הגזירות נייר שאהב אותה מאוד.

סיכום (מצגת)

מאטיס רצה להגיע להרמוניה, טוהר ושלווה.

הוא רצה להגיע לתמצות של הטבע.

במקום רגע חולף לתאר דבר נצח (התמצות שמורגש ביותר הוא המגזרות).

אקספרסיוניזם גרמני

הכינוי אקספרסיוניזם = הבעה.

קשה להשתמש בהגדרה זו כסגנון, חשוב לזכור שזו הבעה **מוגזמת**. (ההגזמה היא כביטוי מוקצן לנושא).

זרמים שהגזימו- בצורה (פרספקטיבה, קומפוצזיה) או בצבע לצורך הבעה רגשית.

קבוצת הגשר

בשנים אלו היו הרבה תנועות אמנותיות שהתעסקו ברגש. תסיסה של קבוצות שעוסקות בנושא ההבעה הרגשית המוגזמת.

זו תקופה פחות חיובית בעיני האמנים. הלך רוח, אווירה.

התארגנו בדרזדן (פריפריה).

התחילו 4 סטודנטים לאדריכלות והלכו ללמוד אמנות - מאסו בלימודי האדריכלות מתוך תחושה שאין מקום להבעה רגשית, התאחדו דרך תסכול מהלימודים.

* תנועה זו מוכרת בזכות המניפסט (הצהרת כוונות), הצליחו ליצור דימוי שנקלט בעין מבחינת פשטות צורנית:

פונט מודרניסטי, זוויות ישרות, צורות גיאומטריות.

* השתמשו בהדפסים לטובת הדפסת חוברות.

התארגנות קבוצתית

הגשמה של חלום ״קומונה״ - חיו בשיתוף כמעט מלא.

יצרו והציגו ביחד, פרסמו את המניפסט ביחד. הם היו טוטאלים.

הם לא הגדירו מהי האמנות שלהם, אלא הם מציעים את עצמם כעזרה למי שרוצה להיות מהפכן:

״מתוך אמונה בקידמה בדור חדש של יוצרים ושל מעריכים, קוראחם אנו לכל בני הנוער להתאחד.

אנו, הנוער הנושא את העתיד, רוצים ליצור לעצמנו חופש פיזי ורוחני לעומת ערכי דור-הממסד הישן.

כל מי שמביע באופן בלתי אמצעי ובכנות את הכוח היצירתי הטמון בו, הוא אחד מאיתנו״.

אמירה כללית- אומרת משהו כנגד ערכי הדור הישן בעדינות.

הם לא אומרים מה הם רוצים בדיוק.

חברי הקבוצה

ארנסט לודוויג קירשנר

קרל שמידט רוטלוף

אריך הקל

מקס פכשטיין

אמיל נולדה

שלבי התפתחות

1905-07: דרזדן- חיפוש ובדיקת רעיונות .

1907-11: דרזדן, גיבוש סגנון אחיד.

שכרו דירה יחד (חנות) חיים ויוצרים ביחד

1911-13: ברלין, שינוי סגנוני והתפרקות

השפעות

1. **1892** התערוכה של מונק

גרמה להם למחשבות על מקורות השראה

2. **1907** תערוכה של מונק בדרזדן

3. **1907-08** הקוביזם. הם הגיעו לתערוכה עם ציפיות

בתחילה הם מציירים באופן שמזכיר פוינטליזם (משיכות מכחול).

שימוש בצבעים מוגזמים וקיצוניים.

עבודה ביחד עד כדי כך שהסגנון שלהם הופך להיות מאוד דומה.

ארנסט לודויג קירשנר

טקסט ארנסט לודויג קירשנר

* מבחינתו הוא החייה את האמנות הגרמנית.
* רואה ברמברט מקור להתייחסות מסוימת למרות שהוא לא דומה לו בסגנון.
* מציג את החדשנות שלהם-

היא אינה מורדת בעבר, אלא תוצר של תהליכים מחשבתיים ומעמיקים בעלי מספר מקורות השראה (עכשוויים וקודמים יותר). אמירה זו מלמדת אותנו על האופן שהוא מציג את הדברי.

* עקרונות

לראות את התנועה, דינמיות

פעילות- רישומים בהליכה, בעמידה, תוך כדי תנועה

צבעים- איך העין תופסת אותם

גילוף עץ- השפיעה על חיתוכי העץ

הרחוב 1908 קירשנר

* הנשים במרכז היצירה, הלבוש הופך אותן להיות נוכחות.

חווית האדם הבודד בתוך העיר, בתוך הרחוב.

עירומה תחת שמשיה יפאנית 1909 קירשנר

* שילוב תרבויות- מטריה יפנית, בד דקורטיבי
* גוף- מעוות בחלק התחתון

יש תחושה של ציור מהיר, ללא רישומי הכנה- זו הכוונה שלהם. דגש על הבעה ופחות על ריאליזם.

היציאה לטבע (טקסט מצגת עמ׳ 20)

כחלק מהפעילות המשותפת יוצאים לטבע וחיים שם (מנסים לחיות כמו האדם הקדמון)

בשם הרצון לצייר באופן מהיר חופשי את האדם הטבעי בטבע, הם מחליטים להתארגן ולצאת ביחד.

סדנת ציור חופשית שבה הם יוצאים עם הרבה יצירות (רישומים שונים, חומרים שונים).

הפרימיטיביזם הוא חלק מהשפה שלהם, הם מייצגים כבר את האמנות המודרנית.

מצב הרוח של קירשנר בברלין הולך ומדרדר.

1915- ניסה להתאבד.

חיתוכי עץ והדפסים

מהלך חדשני ומודרניסטי יותר של עולם האמנות.

תהליך של צמצום אינפורמציה- עבודה בשחור לבן בעיקר.

משאירים את חספוס העץ- החלטה ברורה להשאיר את זה ככה.

טקסט חיתוכי עץ (מצגת עמ׳ 26)

* מצד אחד הם מוקסמים מהאפשרות לעשות משהו שדומה לרישום, סקיצה, משהו ראשוני. ומצד שני תהליך ההדפס וההתעסקות הזו מתוארת כמשהו מעניין.
* האם טכניקה זו מספיקה לשם יצירת שפה? אמנות כשפה, כדימוי חזותי.

אמיל נולדה

עוסק בציורים דתיים.

הציור צליבה 1912, הוצג בתערוכה של ״אמנות מנוונת״

אקספרסיוניזם גרמני

קבוצת ״הפרש הכחול״

* אמנים בולטים: קנדינסקי, גבריאלה מונטר, פרנץ מארק
* התארגנות קצת טווח של מס׳ אמנים במינכן
* תפקדו כוועדה מארגנת
* בשונה מקבוצת הגשר, הם לא עובדים ביחד. הם יותר אוצרים תערוכות ביחד, שמטרתן לאחד עבודות (שונות ומגוונות)- ״אמנות עכשווית״, עם נטייה לפרימיטיביזם.
* הוציאו לאור גליונות של כתב עת שלהם
* סגנון: תהליכי הפשטה, שילוב של מוסיקה וספרות
* סמל הקבוצה: תכנים שואבים מימי הביניים אבל בטכניקה של הפשטה

ואסילי קנדינסקי 1866-1944

אמן רוסי, השפיע מאוד על האמנות של המאה ה-20.

משקף את התקופה עם תהליכי הפשטה ושאלות עקרוניות.

* למד משפטים ולאחר מכן נטש במפתיע ועבר למינכן והחל לצייר
* פרסם מספר ספרים, המפורסם ביניהם ״על הרוחני באמנות

עיקר פרסום עבודותיו היה בגרמניה.

נוכחות הפרש הכחול ביצירותיו

החל מיצירתו הראשונה אפשר לראות את הפרש הכחול על הסוס, אך הוא משתנה בין היצירות ומקבל הילה של כבוד, תוך התקדמות לתהליך של הפשטה.

בנוסף, חוזר בעבודותיו ההר הכחול שכנראה מסמל מוקד רוחני עבורו, תמיד נשמע ע״י הפרשים/ חיילים.

שפה אמנותית

הצבע תופס מאוד מאוד מרכזי בהוויה שלו- צבעוניות רוויה ולא ריאליסטית.

תופס את הצבע כחוויה רגשית טעונה.

הגישה שלו לצבע הובילה אותו לבניית מלון צבעים, ששימש את אמני המאה ה-20 בהמשך.

תהליך הפשטה

ניתן לזהות בעבודות המאוחרות יותר את מקור היצירה (עיירה, פרשים ועוד), אבל-

* הצורניות הופכת מריאליסטית לכתמית- כמעט ואין קווי מתאר אלא רק משטחי צבע חופפים.
* צבעוניות דרמטית
* אין נאמנות למקור אור חד משמעי- אלא צבעוניות אקספרסיבית.

רוחניות באמנות

קנדינסקי רואה את האמן כחוליה מקשרת בין האדם הפשוט להגעה לעילוי רוחני- מאמין בכוחה של האמנות.

* טועם כי עבודה מופשטת עם סממנים ריאליסטיים היא זו שתעזור להגיע להארה רוחנית
* גישה לצבע: לצבע יש 3 תגובות אצל הצופה-

1. פיזית
2. אסוציאטיבית
3. פסיכולוגית-רוחנית

השפעה ממוזיקה

* הוא רואה קשר אדוק בין עולם האמנות לעולם המוזיקה ומושפע ממנו רבות.
* מתאר את תיאוריית הצבעים שלו ואת תהליך ההפשטה ע״י מושגים מוזיקליים
* מכניס את מימד הזמן (זיהוי אובייקטים ביצירה) לחלק מחווית הצופה בהשראה מעולם המוזיקה והקולנוע.

לכל צבע יש אישיות

* **צהוב** מזנק לעין, צובט וחריף, צבע ארצח חסר עומק, תנועה החוצה.
* **כחול** מתרחק, טהור, רוגע ותנועה פנימית. צבע שלווה.
* **ירוק-** שלווה מוחלטת, כחול וצהוב פנימי מול מוחצן שמנטרלים זה את זה. פסיביות.
* **לבן-** טהור, לפני הבריאה, מסמל שתיקה רבת אפשרויות.
* **שחור-** מוות, בולע הכל, גווית מת. חסר פוטנציאל להתחלה.
* **אפור-** חסר תנועה שמזכיר ירוק אך וגם אין לו פוטנציאל לתנועה.
* **אדום-** יש בו כוח, דם ואש. צבע חם וחסר מרגוע. בוגר וגברי פונה כלפי פנים.
* **חום-** נוקשה, אין הרבה תנועה. צליל פנימי אלים.
* **כתום-** צבע ים שמשתפך בסביבה, בריא.
* **סגול-** מרוחק מאוד. אדום שהתקרר, חולני ועצוב.

פרנץ מארק 1880-1916

שותף לקנדינסקי בפרש הכחול

מזוהה עם ציורי חיות

ייחס לציורי החיי חשיבות גדולה.

פאבלו פיקאסו 1881-1973

* כבר כילד התגלה כישרון הציור שלו
* בגיל 16 נשלח למדריד ללמוד באקדמיה לאמנויות.

בילה בעיקר ברישום מחוץ לאקדמיה, נחשף ליצירות של ציירים ספרדיים.

* 1899-1904 נדד בין ברצלונה לפריז עד שהחליט להתיישב בה.
* היה אינדיבידואליסט, לא היה שייך לאף קבוצה.
* היה מבשר של זרמים, חוזר כל כמה שנים למוטבים שהיו לו בעבר

היה מושפע מאמנים אחרים ואימץ לעצמו את הסגנון שלהם וכל זה מתוך חיפוש סגנוני עצמי.

אסכולת פריז

אמנים מרחבי אירופה, שמחפשים את שפת האמנות החדשה, עניים, גרים בדירות פשוטות.

פיקאסו לא מצליח להתרומם כלכלית עם העוני והוא חוזר לפעמים אל המשפחה.

התקופה הכחולה, פריז 1901-1903

מצייר הרבה עם הצבע הכחול- מלנכולי, משהו קר.

הגורמים לכך זו כנראה ההרגשה האישית שלו.

הוא חלק מאמנים מהגרים שמחפשים דרך להתפרנס

התקופה הוורודה 1904-1906

החיים שלו קצת מתחילים להשתנות.

יוצא מהתחושה של החוסר שייכות, של האדם הבודד.

מכיר את בת זוגתו לעתיד.

אין המשמעות שהכל טוב ויפה, אין שינוי מקצה לקצה, גם ביצירות שלו נכנסים צבעים קרים.

נושאים בולטים:

* קרקס, ליצנות
* אמהות

מתחיל להתפרנס מהאמנות שלו, הסטודיו שלו גדל.

גלריסטים מגלים אותו ומתחילים לרכוש את היצירות שלו.

משפחת מוקיונים 1905

גילו שהיו הרבה מאוד פרטים.

פיקאסו צייר את הכל ולאחר מכן כיסה את כל הרקע.

1906 שינוי סגנון- משיכה לפרימיטיביזם

פיקאסו מתחיל להיות מושפע מ:

* פיסול איברי- שייך לקטלוניה (האזור ממנו הגיע)

מאופיין באף מעוגל, עיני שקד

* פיסול אפריקאי

העלמות מאוויניון 1907

רישומי הכנה:

* שפה הסגנונית הייתה מעוגלת יותר, רכה
* היו גברים בסצנה

מחזק את הטענה כי הסצנה היא סצנה מתוך בית זונות.

יש האומרים כי יש רחוב זונות בברצלונה ״האוויניון״

הוא מחליט לוותר על הגברים ולהשאיר את הדמויות איך שהן.

אין פה עניין של האינטראקציה של הגבר והאישה, אלא העירום עצמו.

והסגנון שמתחיל להיות קצת יותר מוזר בגלל-

* צבע
* תיאור גוף- גבות, עיניים, סנטר חד, צורת עמידה, הבעה משוחררת של הפנים בצורה מעוותת.

מראה פיסולי

* פני מסכה- עיוות מוקצן בפנים של שתי הנשים מימין (הוסיף את זה לאחר מכן)

הוא לא מתיימר להיות ריאליסט, הוא מפרק את הדמויות לחלקים מסוימים.

העיוות הוא חלק מהשפה שלו.

קוביזם- שפה אמנותית חדשה 1908-1914

(פאבלו פיקאסו וז'ורז׳ בראק)

* שפה מפורקת עם הרבה קווים גיאומטריים
* צבעוניות פשוטה- מונוכרומטית, בסיס של צבע אחד
* הקושי בלמצוא את האובייקט שציירו, בלבול וחוסר בהירות- מעיד על תהליך הפשטה
* נשאר בתחום ההפשטה ולא מגיעה למופשט
* ברגע שהוא התפרסם הוא השפיע על כל זרמי האמנות של התקופה

הרעיונות שעמדו בבסיס יצירת השפה הקוביסטית

1. הטבע אינו בר תחרות

כל הכמיהה לתיאור המציאות כבר לא רלוונטית- אין טעם לחקות את הטבע.

1. שמירת הקשר לטבע, תוך יצירת אמנות עצמאית מחוקי הטבע

ליצירת האמנות יש חוקים משלה- אין צורך להתאמץ בתיאור הטקסטורות. יש חוקים חדשים שאכן יתארו את הטבע הדומים, אך בחוקים משלה.

1. תיאור המהותי שבטבע ולא המקרי- נטישת הצבעוניות

צריך לתאר את הדבר המהותי שבטבע. ניתן לתאר את האובייקט מבלי לתאר את מה שקורה לו באותו הרגע (מה שמסביר את עניין הצבע).

1. חיפוש אחר שפה אמנותית אחידה

הרגישו שצריכה להתפתח שפה חדשה.

שלבי הקוביזם

א. אנליטי 1908-1919: אנליזה ופירוק של המציאות

חשיבה ראשונית והבנה ששפת הפירוק היא השפה המתאימה לבטא את הרעיון שלהם

ב. הרמטי 1911: הגעה להפשטה

שיא בפירוק

ג. סינתטי 1912-1914: בניית המציאות מחדש (סינתזה)

לאחר הפירוק, הרכבה. בונים שפה חדשה.

אנליטי

* נשארו בנושאים המסורתיים, לא שינו את התוכן.
* פחות מתעסק בתלת מימד, צבעים בסיסיים ודומים. ניתן לראות רמז שהצורות האלו יקבלו מאפיין מאוד מסוים בסכמה ההולכת ומתגבשת. קערה, פירות וכוס 1909
* מונוכרומטיות, טקסטורה, פרספקטיבה מצומצמת לחם וקערת פירות על שולחן 1908-1909
* שלב הפירוק מתגבר- פירוק אובייקטים והשארת רמזים
* השטחת האובייקטים והתלת מימד
* צמצום השפה לכדי שפת האמנות (אין צורך בתיאור כלל חלקי האובייקט)

מנדולינה/ זורז בראק 1909-1910

טבע דומם עם כינור כד ומסמר זורז / בראק 1910

תיאור נוף :

שימוש בקו מתאר, ניתן לזהות בכמה קווים את הנוף

בתים באסטק זורז / בראק 1908

מאגר המים / פיקאסו 1909

מזח וסירות/ 1910 פיקאסו

דמויות:

אין צורך בתיאור של כל הגוף- מספיק להשאיר רמזים על האובייקטים

למרות הפירוק, ניתן להבין על מה מדובר.

חלוקת הפנים לתת חלקים

הרמטי

* לא רצו להגיע להפשטה מוחלטת ולכן החליטו להיות יותר ברורים
* בראק מחליט לעשות פעולה חדשנית- הכנסת טקסט לתוך היצירה

מחווה לבאך/ בראק 1912

יפתי / פיקאסו 1911-1912

* הכתיבה על היצירה פותח פתח לשפה מודרנית, זו אמירה שלא חדשה, אבל הם מחזירים אותה בצורה אחרת. האותיות רלוונטיות מכיוון שהם כיוונו לשפה אמנותית חדשה כמו שפה כתובה.
* סגנון זה נשאר רק שנה והם הרגישו שזה לא מספיק עובד, ותהליך ההפשטה מתעצם שוב.

סינתטי

* הטענה היא לאחר שפירקנו והגענו לשיא- בואו נבנה מחדש את עולם האמנות.
* הבנייה מחדש היא בעצם חזרה לצורה שהיא ניתנת לזיהוי.

שימוש בכמה שפות:

* העתקה ריאליסטית של המציאות
* שימוש באותיות
* שימוש בקוביזם

מחבר את השפות לשפה אחת ומבחינתנו אנו צריכים לקרוא את זה כשפה הקוביסטית.

שימוש בקולאז׳, הרכבת של המציאות ע״י גזירה של והדבקה של אלמנטים ע״מ ליצור שפה חדשה.

טבע דומם עם מקלעת קש /פיקאסו 1912

חבל- אובייקט מהמציאות כחלק מהיצירה

מקלעת קש- זה בעצם טפט. אמירה שאין צורך בלצייר את המקלעת קש, מישהו כבר צייר אותו.

פיקאסו חזר לצבעוניות, וחזר לקוביזם כל כמה שנים מזווית של הומור.

יש טענה שכל פעם שיש בחורה חדשה לפיקאסו הוא מתאר אותה ביצירה שלו.

חזרה על 2 דמויות עם מראה - אבל בשפה שונה

נערה מול מראה / פיקאסו 1932

היצירות של פיקאסו עוררו כעס בקהל על אופן הציור, כעס על האמנות המודרנית.

פיקאסו אהב להיות האמן הפרובוקטור.

גרניקה /1937 פיקאסו

יצא מהעולם שלו, נתן התייחסות למה שקורה מחוץ לסטודיו שלו.

לאחר מלחה״ע הראשונה לא בורח מאירופה ונשאר בסטודיו שלו.

לפני מלחה״ע השנייה , חברים שלו ברחו לפריז והשפיעו עליו פוליטית- טענו שהוא מספיק מפורסם כדי שישמיע את הקול שלו.

מזמינים אותו לתערוכה שיצייר ציור קיר לספרד בתערוכה עולמית.

ניתן לו התפקיד הרשמי להיות מנהל הפרדו (מוזיאון) במדריד- חייב אותו להיות יותר מעורב בפוליטיקה.

הוא חורג מהעיסוק העצמי ומחליט לצייר ציור מחאה על האסון בגרניקה (עיירה בקטלוניה).

יצירה זו הפכה להיות סמל לאנטי-מלחמה.

יש כאלו שקישרו את היצירה זו לזוועות השואה וזו כנראה טעות.

יש לפיקאסו יצירה אחרת שכנראה אכן מתייחסת לזוועות השואה (בית המוות 1944-1945)

פיקאסו מודע לפרסום שלו ולכן הוא חותם את התאריך והשעה של יצירת הציור.

מדי פעם ניתן לראות תהליכי הפשטה, עבודה בקו.

השור / 1945

פוטוריזם איטלקי

איטליה בשנים אלו מרגישה שהיא כבר לא חלק מהעולם המערבי.

אמנם היא מתקדמת עם תעשייה משגשגת, אבל יש תחושה שמבחינה תרבותית היא שייכת לעבר, מה שזכור ממנה זה בעיקר הרנסנס, שיא גדולתה של איטליה.

דבר זה מוביל את האמנים שכדי לפרסם את האמנות שלהם הם צריכים לפרסם אותה בפריז.

הם מציגים את היצירות והמניפסטים בפריז, מושפעים מאוד ממנה (למשל קוביזם), ובו זמנית הם גם אלו שמפשיעים.

משמעות השם- futuro= עתיד.

תנועה חברתית שיוצאת נגד השלטון במובן החברתי, מכירים בכוחה של קבוצה ומארגנים הפגנות.

מדיה

תנועה רב גונית- שירה, ספרות, קולנוע וכו׳.

טווח שנים

הגבולות משתנים (תלוי אמנים).

יש שיאמרו עד מלחמת העולם הראשונה. חלקם המשיכו ליצור אחריה.

מניפסטים

האמנות שלהם התחילה ככתיבה של מניפיסטים דרך העיתונות.

1909- המניפסט הפוטורוסיטי של מרינטי.

נושא את האמירה הכללית של פוטורוזים- הכוונות שלהם, דברים כללים.

1910- המניפסט הטכני

בעקבות אמירות אלו אמנים מתחילים ליצור, ונוצרה קבוצה ״הציירים הפוטוריסטים״ (הקבוצה המרכזית), שרוצים לתרגם את המניפסט לשפת האמנות. מפרסמים את המניפסט הטכני של האמנים.

1912- מניפסט התערוכה לציבור של בוצ׳וני

1912- פיסול

איך הרעיונות האלו יבואו לידי ביטוי בפיסול.

1909 המניפסט הפוטוריסטי (מרינטי)

תקופה שיש בה פיתוחים טכנולוגיים, הם רוצים להביע את עמדתם.

אווירה אלימה- הם לא מעדנים את דעותיהם, אלא בצורה אגרסיבית.

הם רצו לשבור מוסכמות מוסכמות ולנפץ את עולם האמנות המסורתי, מבחינתם יש רגשי נחיתות של הרלוונטיות שלהם רק לרנסנס.

1910 המניפסט הטכני

נגד שפת האמנות, לשבור את המוסכמות.

איזכור לאיך האובייקטים יבואו לידי ביטוי באמנות שלהם.

בעד	**נגד**
אלימות, מלחמה, סכנה, מהירות, תנועה, דינמיות, העיר המודרנית, קדמה טכנולוגית, מכוניות, תעשיה, אור חשמלי, צעירים, העתיד	העבר, מוסדות העבר ומסורת (ספריות, מוזיאונים, אקדמיות, אמנות עבר ונושאיה, נשיות, רכות ועירום ביצירות.

מאפייני האמנות

עיסוק באור (בעיקר אור של פנס), בטכנולוגיה.

פחות מתעסקים ברגש

כלים שלהם בכדי לבטא את המוטיבים הסגנוניים שלהם:

1. תנועה
2. קווי כוח
3. סימולטניות

1. תנועה

על מנת לתאר את התנועה ביצירות הם משתמשים בטכניקות שונות:

* הכפלה
* קווים אלכסוניים ברקע
* טשטוש כתוצאה מהתנועה

(דינאמיות של כלב עם רצועה, ג׳קומו באלה 1912)

אין הצהרה דרמטית, אלא פעולות יומיות שמרתקות אותם, הפיתוחים של הקוביזם השפיעו עליהם.

כתוצאה מהתעסקות התנועה, מטשטשות הדמויות ומה שסובב את הדמויות, ולכן הפירוק לגיטימי.

2. קווי כוח

קווים שהם לא מהמציאות אבל מחזקים את הביטוי של התנועה.

ההבנה שגם אם האובייקט עצמו נראה בתנועה, הם זקוקים לעוד אלמנטים בכדי להעצים את היצירה (בא לידי ביטוי בעיקר בציורים של מכוניות).

תהליך הפשטה כשהכותרת שלו היא - איך לבטא מהירות עזה.

3. סימולטניות

במציאות המודרנית האובייקטים כבר לא נראים סטטים ושלמים.

על מנת לתאר את הסימולטניות ביצירות הם מציירים את האובייקטים כאילו **דבר נכנס לתוך דבר.**

בנוסף לתנועה שהם רוצים לבטא, הם רוצים לבטא רעש, צליל.

* תנועה
* קליטה סימולטנית של חושים (ראיה, שמיעה)
* תיאור הדמות והסביבה
* תיאור מורחב של פרטים שאנו יודעים + פרטים שאנו רואים

פיסול

מיזוג של אובייקטים, סימולטניות.

לקחו את הציור ותרגמו אותו לתלת מימד.

חשיבה על תנועה של אובייקטים מסויימים.

אמנות הרעש

ניסיון להפיק צילים שיקיפו את הצופים מכל הכיוונים

כתיבה של שירים בצורה אחרת, לא בתווים הקלאסיים. ניסיון לבטא באופן חזותי את הצלילים

1910-1920

נמצאים בתהליך הפשטה, לא מגיעים למופשט המלא כי זה לא מעניין אותם.

פיט מונדריאן 1872-1944

ניאו פלסטיציזם

שפה סגנונית

אלמנטיים קווים בשפה שלו

פשוט, אין תחושה של ללכת לאיבוד

צבעוניות מונוכרומית

שימוש בקווי מתאר

תלת מימד ע״י שימוש באור וצל ופרטים

מוטיב מסוים חוזר על עצמו- העץ.

מקורות השראה

1. רוח התקופה - עובר תהליך הפשטה.
2. קיבל את התורה התיאוסופית (חיפוש אחר יסודות היקום), חיפוש בסיסי אחר שפה מתומצת.

5 חוקים של מונדריאן (ציטוטים מצגת)

הרגש יכול להיות ביטוי להגיון. ניתן לתמצת אותו לאמנות בסיסית.

מאמין בחוקיות מסוימת בבנית העולם, יש הגיון בטבע ותפקידו של האמן הוא לחדור ולמצוא את ההגיון.

כתיבת חוקים אלו מובילים אותו לכתוב טקסט שישפיע על אחרים-

סגנון ניאו קלאסי

לפי מונדריאן החיים המודרנים מופשטים ומתרחקים מהטבע, ולעומת זאת העיר הטכנולוגית החדשה יוצרת סדר מתמטי חדש, הפשטה וגאומטריזציה של הטבע.

מטרות

1. גילוי האמת ואוניברסליות

איפה נמצא הסדר, האמנות היא חלק מהעולם ומהחיים, משהו טוטאלי.

1. רוחניות
2. אמנות טוטאלית

עקרונות (איך יעשה זאת)

1. השטחה וצמצום צבעוני

צמצום מונחי היצירה למינימום בסיס

1. נגד תנועה או סטטיות

חיפוש אחר שיווי המשקל דינמי

1. א-סימטריה

מונדריאן אכן מגיע לסגנון מופשט.

השפעתו של מונדריאן

הוביל להקמה של סגנון, קבוצה ״דה סטיל״ שהאמינו שכך צריכים להיראות החיים- לחיות בתוך השפה של מונדריאן. האמינו שמי שיחייה בבתים כאלו ובסביבה כזו, יהיה אדם אמפטי וחיובי יותר.

תנועת אדריכלות. בעיקר כתבו.

קונסטרוקטיביזם

קונסטנטין ברנקוש (ברנקוזי) 1876-1957

* רומני, מגיע ממשפחה ענייה, לא למד בצורה מסודרת,
* התרשם מהאמנות הקישוטית (דקורציה, עבודה בעץ..)
* התגלה ע״י אנשים מהאזור, עיקר הפרסום שלו היה בפריז ומבסס את עצמו שם.

מאפייני הפיסול שלו

* שפה מודרניסטית
* תהליך הפשטה (אין צורך להראות את כל תווי הפנים והדיוק)
* חוזר על אותם נושאים בווריאציות משתנות (גודל, חומר, עיבוד)

תהליך ההפשטה הוא סוג של עניין אצלו

הראש- מוטיב שחוזר על עצמו בעבודותיו.

השאיר חלק מהאבן לא מטופלת (שינה, 1908), כמו אצל מיכלאנג'לו, וכן אצל רודן שהשאירו חומר גלוי ולא מטופל.

השארת החומר הגלוי היא אמירה של מודרניזם- המינימום הנדרש, אין צורך לעבד את כל החומר. כבר כאן מתחיל תהליך הצמצום.

בפסלים הבאים שלו אנו רואים תהליך צמצום דרסטי יותר (מוזת השינה |, || 1910, 1917-18)

מעבר לשינה פיזית, אלא יותר כרעיון כביטוי להשראה, משהו רוחני, מקור השראה, הרהור.

השלב הכי מצומצם של הראש (פסל לעיוורים 1916), ע״י מישוש של הפסל ניתן היה להרגיש בליטות מאוד עדינות של תווי הפנים.

מבחינתו חוש הראייה מקלקל את ההבעה, הפתרון שלו נשאר בשפה של האמנות החזותית התלת מימדית.

ברנקוזי בעצמו יוצר בעצמו את הבסיס לפסל- יש לו שליטה על המרחב שבו הפסל נמצא.

״הפשטות אינה...״ (טקסט מצגת עמ׳ 11)

מבחינתו תהליך הצמצום הוא לסלק את המיותר.

הוא מוכן לוותר על העיניים והקשקשים ושאר הפרטים, על מנת לבטא דבר מהמהות של הדג.

אמנם הוא חוזר על אותן צורות אבל המשמעויות שלו משתנות, תלוית רגע וסיטואציות.

מבחינתו אלו הן צורות לגיטימיות למרחב הציבורי, גם אם מישהו ישתמש בפסל כאובייקט פרקטי.

אוונגרד רוסי -סופרמטיזם

קזימיר מילביץ׳ 1878-1935

* גדל באוקראינה, לומד אמנות והחליט לנסוע לפריז להתרשם.
* פוגש את הקוביזם והפוטוריזם.
* האמן החשוב ביותר מבחינת הפשטה באמנות של המאה ה-20
* מוכר בתקופתו, אולי לא מספיק. הייתה טענה כי לא הכירו אותו בכלל במערב (בריה״מ הייתה סגורה לעולם באותה תקופה)
* מבחינתו המופשט זה האלמנט עצמו (בניגוד לאמנים אחרים שהגיעו להפשטה).

מתנסה ובודק את הטכניקה של הקוביזם הפוטוריזם, ולבסוף זונח את זה מכיוון שזה לא מעניין אותו.

כל הזמן יש תחושה של חוסר שקט, כל אחד רוצה להתמקד בתחום עניין שלו (לאן הולכת שפת האמנות, וכך גם מלביץ׳.

מלביץ חובר לאופרה ויוצר תלבושות- דווקא שם הוא משתחרר מקיבעון מסויים שהוא שרוי בו.

״הפוטוריזם פתח לפנינו...״ (טקסט מצגת עמ׳ 27)

הקצב תוסס ודינמי וברור שכל צעד וכל קפיצה היא הכרחית.

הטקסט של מלביץ 1920- הסופרמטיזם

* **נגד העבר וערכי העבר:** צריך למרוד בעבר
* **בעד הפשטה מוחלטת:** לא תהליך ההפשטה, אלא צורה מופשטת כשלעצמה. משהו חדשני.
* **סופרמטיזם:** עליון, אמנות טהורה,ֿ מעל המציאות, אין לה קשר למציאות ונמצאת במקור טהור כשלעצמה.
* **האמן כבורא:** האמן יוצר דבר חדש רק כשהוא בורא יש מאין ועושה משהו חדש שלא היה לפני.
* **רוחניות ואלוהות:** הבנת האל משמעה הבנת היקום. נותן משמעות רוחנית
* **אמנות טוטאלית:** מאמין בהתפתחות של ארכיטקטורה סופרמטיסטית שתהיה אוניברסלית.

לא מצליח ליישם את זה כי הוא חוזר לבריה״מ ושם משתקים את האמנות שלו.

שלבי הסופרמטיזם

1. התקופה השחורה
2. התקופה הצבעונית
3. התקופה הלבנה
4. **התקופה השחורה**

עולם האמנות הגיע להפשטה כבר בשנת 1913 ולקהל קשה לקבל את האמנות הזו.

אהב את הצורה של הריבוע ״הריבוע..מהווה צורה״

מבחינתו ריבוע שחור זו האמנות- לא התהליך של הריבוע. אלא צורה בפני עצמה.

2. התקופה הצבעונית

מתחיל ליצור קבוצה של צורות, לא רק צורה אחת.

אפשר לדבר על עומק (צלב- קודם לעיגול השחור), תנועה, מערכות של תנועות.

נשאר ברמה של הפשטה עוצמתית.

קומפוזיציה עמוסה עם הרבה פרטים, תנועה כלפי מעלה (משהו עליון- מקבל משמעות פיזית ביצירות.

3. התקופה הלבנה

לבן על לבן- הכי מופשט שיכול להיות.

״האפס של הצורה״- אלוהים, נשמה, רוח, חיים, דת, טכנולוגי, אמנות, מדע, עבודה, תנועה, חלל, זמן, אינסוף= אפס.

הצופה צולל פנימה למשמעות ויכול לעשות מה שהוא רוצה.

אמנות טוטאלית

בשלב מסוים כשהוא חושב שבבריה״מ יתנו לא להתקדם עם הסגנון, במקביל הוא עושה מודלים לעיר שתהיה בשפה שלו- תערוכות שמציגות את האובייקטים שהוא יצר.

לבסוף, לא יכל להתפתח יותר בגלל השלטון, ובשלב מסוים הוא חוזר לצייר בסגנון של שלטון הריאליזם, (לא שלם עם החלטה זו)

הוא מת עני, חסר כל כשהוא נעלם מהתודעה.

דאדא

תקופה בין מלחמות העולם, תקופה שהיא לאחר הכאוס הגדול. קיים קושי וסבל, הרגשה של חוסר שקט ותספיסה פוליטית וחברתית

תנועת הדאד היא תנועה שמשפיעה גם לאחר מכן על הפוסט מודרניזם.

משמעות השם- אין תשובה ברורה אחת וחד משמעית לגבי השם אבל זה כן אבסורד,

פירוק של הכל.

* קיימות הרבה קבוצות דאדא שבכל אחת מהן יש סגנון אחר לגמרי. אבל יש להן דברים דומים:

הומור, אבסורד, כותבים דעות, הם טוענים שהאמנות היא כלום.

1. ניו יורק
2. ציריך
3. ברלין

* מניפסט הכי מפורסם - ציריך.

מתמצת את מהות הדאדא.

קיים אוקסימורון, היינו מצפים שיגיעו לאי יצירה לאחר שקוראים את המניפסט.

הדאדא כתנועה לא יודעת מה ליצור, הם עושים יותר דברים שהם חד פעמיים.

* דאדא ציריך- קברט וולטר

נחשבת כמקום נייטרלי שמגיעים אליה הרבה אנשים.

נמצאים בבית הקפה ויוצרים בעיקר שם.

״..״ קריאה לכל מי שרוצה להגיע.

לא קיים הרבה תיעוד של מה שהיה, היו ניסיונות לשחזר את אותן פעולות.

* שירה- איך ליצור שיר דאדאיסטי (צארא)

משחק עם האבסורד, נותן הוראות למשהו שהוא באיזשהו מקום חסר שליטה.

* שילוב של שירה עם אמנות חזותית
* צנזורה - לכתוב שיר ולמחוק אותו (יוצר קצב, דינמיות)

אמנים שתמונותיהם היו תלויות בקברט וולטר :

1.

2.

3.

נסיון להגעה מנוטרלת מחוש אנושי

אין שפה ואמנות שמזוהה מאוד עם הדאדא.

תנועת הדאדא

תקופה בין מלחמות העולם, תקופה שהיא לאחר הכאוס הגדול. קיים קושי וסבל, הרגשה של חוסר שקט ותסיסה פוליטית וחברתית.

תנועת הדאדא היא תנועה המשפיעה גם לאחר מכן על הפוסט מודרניזם.

מאפיינים

* ניסיון להגעה מנוטרלת מכל חוש אנושי
* אין שפה ואמנות ספציפית שמזוהה עם הדאדא

משמעות השם

אין תשובה ברורה אחת וחד משמעית לגבי השם אבל זה כן אבסורד,

פירוק של הכל.

קבוצות הדאדא

* קיימות הרבה קבוצות דאדא שבכל אחת מהן יש סגנון אחר לגמרי.

1.ניו יורק (פיקביה, דושאן)

2. ציריך (צארא, ארפ, פיקביה)

3. ברלין (גרוס,האוזמן, הוך)

4. הנובר (שויטרס)

5. קלן (ארנסט וארפ)

6. פריס (ברטון)

* אלמנטים משותפים:

הומור, אבסורד, כותבים דעות, הם טוענים שהאמנות היא כלום.

דאדא ציריך 1916-19120

המניפסט המפורסם

מתמצת את מהות הדאדא.

קיים אוקסימורון- היינו מצפים שיגיעו לאי יצירה לאחר שקוראים את המניפסט.

הדאדא כתנועה לא יודעת מה ליצור, הם יוצרים דברים שהם חד פעמיים.

מאפיינים

* משחק עם מילים
* שירים ללא משמעות
* לא הייתה אמירה בולטת
* עשייה/ חוסר עשייה
* מקריות

קברט וולטר

״תחת שם זה התאחד צוות של אמנים וסופרים צעירים במטרה להקים מרכז לבידור אמנותי.

הקברט וולטר ינוכל עפ״י העיקרון של פגישות יומיות, שבהן יציגו אמנים אורחים את יצירותיהם המוזיקליות והספרותיות.

האמנים הצעירים שבציריך מוזמנים להרים את תרומתם (האמנותית) ולהביא הצעותיהם״

(מודעה בעיתון בציריך 2.2.1916 / הוגו באל)

* קריאה לכל מי שרוצה להגיע
* מועדון ספרותי, תיאטרון וגלריה לאמנות.
* נחשב כמקום נייטרלי שמגיעים אליה הרבה אנשים- בעיקר יוצרים שם.
* אין מספיק תיעוד של מה שהיה שם, היו ניסיונות כדי לשחזר את אותן פעולות.

דוגמאות לעבודות

* שירה- איך ליצור שיר דאדאיסטי (צארא)

משחק עם האבסורד, נותן הוראות למשהו שהוא באיזשהו מקום חסר שליטה.

* שילוב של שירה עם אמנות חזותית
* צנזורה - לכתוב שיר ולמחוק אותו (יוצר קצב, דינמיות)

אמנים שתמונותיהם היו תלויות בקברט וולטר:

1. ז׳אן ארפ
2. פאבלו פיקאסו
3. וויסלי קנדינסקי
4. מרסל ינקו

דאדא ברלין 1918-1923

יותר פוליטית, אנטי מלחמתית (מאשר ציריך).

אמירות פוליטיות חברתיות

קיצוניות

מיניות

אבסורדים

מניפסט ברלין

״הדאדא הוא מועדון שנוסד בברלין ואפשר להיכנס אליו ללא כל התחייבות. כאן כל אחד הוא נשיר וכל אחד יכול להצביע בכל נודא הקשור בשאלת האמנות…

דאדא הוא מצב נפשי שאותו אפשר לגלות בכל שיחה..

סוף התנועה

המשיכה עד 1923

תקופה בין המלחמות- חוסר שקט, תסיסה ביולם האמנות

פרסמו חוברת. הרגישו שאין מה לחדש, בשלב מסוים זה חוזר על עצמו ומצטייר כחוסר יצירה.

מסיבת סיום של הדאדא- הצהירו באופן רשמי שהדאדא הסתיים

מרסל דושאן 1887-1968

מי שפועל במרחב האמנותי ועוסק יותר באמנות, מכיר את דושאן בתור האמן החשוב של המאה ה-20.

פעל בטווח של המחצית הראשונה של המאה ה-20.

מעלה שאלות פילוסופיות מכיוונים שונים (ריאליסטים, רגשיים)

ביוגרפיה

* מגיעה מאזור כפרי, שלושת האחים עוברים לפריז ולומדים אמנות
* מצליח להתפרנס מנישה מסוימת באמנות (פרסומות, קריקטורות)
* יוצר אמנות משלו- דבר שמעורר רעש ותשומת הלב כלפיו

מאפיינים אמנותיים

* המכונה היא משהו שתופס מרכז באמנות שלו
* מקריות כפרמטר
* מתחפש לדמות של אישה

מוטיב המכונה מופיעה הרבה ביצירות שלו, הופיעה גם לפני, ביצירה עירום יורדת במדרגות מס׳, 1912.

יצירה שעוררה הרבה רעש והתנגדות. הציג אותה בסלון העצמאיים, ובכל זאת ביקשו ממנו להסיר את היצירה, מה שככל הנראה גרם לרעש שהיצירה עוררה.

שימוש בטכניקות קוביסטיות:

* מונכרום
* צורות

שימוש במאפיינים פוטוריסטים:

* תנועה
* שכפול דמויות
* שכפול קווים
* קצב תנועה
* קווי כוח

מבחינתו גם האדם הוא סוג של מכונה לדעתו.

הוא לא מסתפק רק בתיאור חיצוני אלא גם מהלכים שנראים מופשטים (הכלה, 1912)

״ההומור והצחוק, לאו דווקא האירוניה מלאת הזלזל...״

מציג מיניות ואירוטיקה כדבר חינוי, לעומת זאת ביצירות שלו אין מסר של אירוטיקה.

הוא מנפץ כל רושם של גירוי או רצון לרגש, הופך את הדברים לאקט מכני.

ReadyMade

האמן כמעט ולא נוגע בחומר, לא מפעיל טכניקה או כשרון ייחודי.

הפעולה היא לקחת תוצר מוכן ולהביא אותו למוזיאון.

עצם הפעולה של האמן- היא הבחירה וההבאה לתצוגה.

לא להרבה אנשים יהיה קל לקבל זאת כאמנות.

דושאן היה מהראשונים שהתחילו להתעסק עם רדימייד.

שפה חדשה שמדברת עם המציאות.

תפקידו של האמן השתנה- מישהו שלא רק בזכות הכישרון שלו מקבל מקום ליצירה, אלא האמן שמביא את הרעיון. ירדה ההילה של האומן- כל אחד יכול להיות אמן וליצור יצירה שתוגדר כאמנות.

מזרקה, 1917

יצרה את הפרסום הגדול, הציג אותה בתערוכה פתוחה- הציעו לו להציג אותה מאחורי וילון.

נושא השירותים באותה תקופה היה פרובוקטיבי ונחשב כחסר נימוס.

שינה את שם היצירה ל״מזרקה״

סוף חייו

לכאורה עזב את עולם האמנות.

לאחר מותו התגלתה עוד יצירה, היצירה האחרונה שלו נתון, 1. מפל 2. הג המאיר 1946-66

דלת עם חור הצצה וכשמסתכלים רואים נוף מוזר, דמות מוזרה, אווירה אלימה ולא ברורה.

הפעולה היצירתית 1957 (טקסט מצגת עמ׳ 18)

״הבה ניקח בחשבון שני גורמים חשובים, את שני הקטבים שביצירת האמנות:

האמן מן הצד האחד, ומן הצד השני הצופה, שהופך לאחר מכן לעתיד של היצירה..״

* נוגע בעיקר בנקודות של תולדות האמנות
* זה לא משנה מה היצירה, אלא בסופו של דבר הצופה מחליט מה היצירה תהיה (גישה פוסט מודרניסטית)
* ירידת הילת האמן

סוריאליזם

יש לסוריאליזם ולדאדא הרבה דברים משותפים:

בנייה מבראשית, עולם חדש, של מציאות אחרת שהיא לא קונקרטית לכל יום.

האמנים ממשיכים עם המניפסטים, יוצרים לעצמם תנועה

המניפסט הסוריאליסטי, אנדרה ברטון 1924

״סוריאליזם, ש״ע, ז׳, אוטומטיזם נפשי טהור, שבאמצעותו מתכוונים להביא...את פעילותה הממשית של המחשבה. זוהי הרחבתה של המחשבה כשהיא נעדרת כל שליטה מכוונת מצד השכל, ומנוערת מכל דאגה אסתטית או מוסרית״.

המניפסט מופיעה בתצורה של פירוש מילוני.

הפנימיות והרגשות שלנו מקבלים שליטה דרך המצפון.

אנחנו רוצים להראות משהו. יש לנו אותו- השאלה היא איך הוא יבוא לידי ביטוי?

״הסוריאליזם נשען על האמונה במציאותן הנעלה יותר של צורות אסוציאטיביות מסוימות שהוזנחו עד כאן, האמונה בשלטונו הכל יכול של החלום, ומשחקה נטול התכלית של המחשבה.

הוא נוטה להרוס באורח סופי את כל המנגנונים הנפשיים האחרים, ולבוא תחתם בניסיון לפתור את בעיות החיים העיקריות״.

נקודת מרכזיות

1. שלטון ההגיון והרס הדמיון: ״אנו חיים עדיין תחת שלטון ההגיון״
2. פרויד
3. חשיבות הדמיון: נחלתם של ילדים, אנשים ישנים, משוגעים או משוררים
4. החלום לפי ברטון:

* בחלום יש חוקיות וארגון והוא יכול לשמש ככלי לפתרון שאלות היסוד של החיים
* במצב הערות יש רמזים לחלום
* לחלום יש אופי טבעי ונוח
* החלום והאמנות
* יש למזג חלום ומציאות

1. אוטומטיזם

דאדא vs סוריאליזם

דומה

* תנועה שכוללת את כל תחומי היצירה
* אמנים זהים שעברו לסוריאליזם (ברטון, ארפ)
* שלילת ההגיון

שונה

* הפתרון של הסוריאליסטים
* אופן השימוש בטכניקות של מקריות ואטומטיזם

הסוריאליזם האוטומטי- מקריות ואוטומטיזם- המעבר מהדאדא

חלק מהאמנים האוטומטים ניסו לעשות עם זה תהליך.

המחשבה הייתה ברגע שאנחנו משרבטים, ללא כל תכנון ומודעות- האמת הפנימית שלנו יוצאת.

הסוריאליזם עושה את הפעולה של ההתבוננות פנימה.

פרוטאז׳ (טכניקה)

גיוון בטכניקה של חוסר שליטה.

הנחת אובייקט מסוים מתחת לנייר/בד ולעבור מעליו (מעניק את הצורה של הטקסטורה)

סוריאליזם פיגורטיבי- המניפסט הסוריאליסטי 1924

תיאר מציאות, צייר דברים וחיבר אותם ביחד

החלטה לצייר חלומות- פתח חדש ואדיר לעולם האמנות.

התחילו להסתכל אחורה על תחילת האנושות

תוצר של אובייקטים מהמציאות שיוצרים דבר מוזר.

רנה מגריט 1898-1967

* מזוהה עם הסוריאליזם, לא חבר מאוד פעיל.
* נשאר רוב חייו בבלגיה, איש בורגני.
* מבשר את החשיבה של הפוסט מודרניזם ומכניס רעיונות חדשים.
* **הדגיש ביצירותיו את אופי חייו-** האיש הבורגני שעונה על הכללים ונראה כמו שאנחנו מצפים שהוא יראה.
* דימוי היונה- פניו מזוהות עם היונה- ההפך מהסטטיות של הבורגנות, תנועה.

דימויים חלומיים

ניתן לחלק את היצירות שלו לכמה נושאים

1. **אכזריות-** מתאים לאמירות אכזריות של התקופה
2. **הוצאה של חפצים מהקשרם/ הגדלתם מעבר לפרופורציה המקובלת**
3. **צירופים של חפצים שונים**
4. **הכלאות בין בני-אדם ובע״ח/חפצים-**האדם משאיר את טביעת רגלו בתוך החפץ ולא נפרד ממנו.
5. **לא מודע אישי -** "טיפים ביוגרפיים" על התת מודע, רמזים על חייו האישיים (מות אמו)

סלבדור דאלי 1904-1989

הייתה ביקורת מעולם האמנות על המחזור של יצירותיו, האופן שבו הוא שיווק את עצמו לתוך עולם הפרסום, דבר שהוביל לרתיעה של הממסד האמנותי.

מדבר על הילדות שלו ששם התעצבה המיניות שלו (רוח הרפאים של המשיכה המינית 1934)

"כל שאיפתי בממלכת הציור היא להגשים את דימויי האי-רציונליות בדרך המעולה ביותר של דייקנות מטורפת כדי שעולם הדמיון והאי-רציונאליות יהיה ברור בדרך האובייקטיבית ביותר-באותה עקביות, באותה התמדה, באותו היקף הכרתי-תקשורתי משכנע כזה של העולם החיצוני של התופעות המציאותיות.. האשלייתיות של האמנות, התעתועים המהממים של הטעיית העין, האקדמיזם הבזוי ביותר.. כל אלה יכולים לשנות צורה ולהפוך לסולם דרגות נשגב של המחשבה״.

מדבר על המחשבה אבל בביטוי ריאליסטי.

סגנון

* שילובים- נזילים ומתחברים אחד לשני, מצריך זמן לזיהוי האובייקטים והפענוח קשה.
* נושאים הקשורים למיניות (גמל שלמה, ראש)
* עיוותים- הגזמות של פרופורציה, מרחב מוזר, ערפול דימויים
* העלאת זכרונות
* יכולת ריאליסטית (חוזרים אחורה לריאליזם של המאה ה-19 מבחינת טכניקת האמן)
* אין לו הפשטה- מזהים את הדימויים
* עיבודים שונים של יצירה
* ציטוטים של תולדות האמנות

פרנויה מבוקרת

מפתח תיאוריה באופן שאמן מפתח פרנויה, רצה להעביר את הפרנויה שחווה האמן באמצעות הציור.

בונה בצורה מבוקרת עולם פרנואידי, איך באה לידי ביטוי? בו-זמנית ישנם דימויים שנכנסים אחד בשני באותו ציור (חיזיון של פנים וגביע פירות על החוף 1938),

חוויה של זמן וגילוי- לא מדבר על רוחניות ומאבקים בין הטוב לרע, אלא על מצבים אנושיים של הזיות שתפקידו של האמן הוא לטווח אותו לקהל.

הסוריאליסטים היו מאורגנים (קבוצה מסודרת עם תקנון), התעוררה ביקורת פנימית בתוך החבורה כלפיו.

חואן מירו 1893-1983

אמן ספרדי, אולי לא במקרה לאמנים ספרדים מסוימים שיש להם עוצמה של צבע וחדשנות (אולי משהו במעבר מספרד לפריז וחזרה).

מירו ייחודי מכיוון שהוא **משלב בין סוריאליזם אוטומטי וסוריאליזם פיגורטיבי.**

סגנון

* צבעוניות חדשה
* קוביזם
* קישוטי, דקורטיבי
* אסתטי ונעים לעין
* נמצא בתהליכי הפשטה ביצירות שלו (השדה החרוש 1923-4)

המציאות, החיים והדמיון נכנסים ומשתלבים אחד בשני.

מופשט אמריקאי

אחרי המלחמה, ניו יורק תופסת את המקום של פריז והופכת למרכז האמנות.

ארה״ב לוקחת את אירופה כמודל לחיקוי.

* הרבה מהאמנות הרומנטית בארה״ב, אחת האסכולות נקראת- מתלהבים מהנופים ומהגדול של ארה״ב, הרגשה שהם כובשים את העולם החדש.
* אמנות ריאליסטית אימפרסיוניסטית שמשפיעה- עסקה בקושי של החיים המודרניים (שילוב של אקספרסיוניזם ואימפרסיוניזם)

בית הנשק

דבר שמאוד מוכר מהעבר זו התערוכה המפורסמת ״בית הנשק״ 1913, נקראת כך משום שהייתה מאוד גדולה ולא היה מוזיאון מספיק גדול לאכלס והמארגנים שכרו האנגר שהיה בעבר מיועד לכלי נשק.

הראשונה הייתה מאוד דרמטית (בוסטון 1913):

רוב הקהל לא הכיר אמנות מודרנית ובייחוד אמנות מודרנית אמריקאית.

לא היה קל לעיכול המיידיות של האמנות הזו.

אדוארד הופר

הדמויות שלו לרוב בודדות (אוטומט 1927)

הופר פונה לאמריקאים בשפה שלהם עם תיאור ריאליסטי של החיים.

בשנים אלו מתפתחים בתי הקפה האוטומטי- אין מלצרים ואין קופה, יש מכונה (נחשב שיא הטכנולוגיה באותה תקופה). הצרכנים של בתי הקפה הלו היה ממעמד נמוך.

ישנה הבנה שהיא נמצאת בקצה של אולם גדול- דבר המדגיש את הבדידות שלה.

בין אם זה בתיאור של נוף, או בתיאור של עיר, הניכור חודר פנימה.

ג׳ורג׳יה אוקיפי

אמנית, אישה, אחת מהמאניות המרכזיות בארה״ב.

הייתה קשורה לצלם ידוע

לא הכחישה את הפרשנות של הצופים- מיניות מתוך הפרחים

סגנון

* פרחים
* מיניות
* הפשטה

אמנות אזורית

בשלב מסוים טוענים האמנים שאין צורך לחקות את אירופה, ומתחילים לתאר את המרחב המקומי.

1935-43

תקופה של שפל כלכלי בארה״ב, מחליטים על פרויקט לאומי (עבודות יזומות, ובין השאר מעסיקים גם אמנים (אמנות ציבורית). הרבה אמנים שיצרו בהפשטה בשנים מאוחרות, שורדים בעקבות פרויקט זה.

תומס הארט בנטון

סגנון

* עיוותים של המציאות
* הוויה אמריקאית

אקספרסיוניזם מופשט

אסכולת ניו יורק- אקספרסיוניזם מופשט שנות ה-40 וה-50

קיימות שתי קבוצות :

* אקשן פייטינג

קבוצה פעילה יותר, האמנות שלהם נובעת מתנועה, אקשן, דינמיות

* שדות הצבע

אמנות עם משטחי צבע, גיוון

שדות הצבע

* תנועת האמנות הראשונה שנולדה בארה״ב והתפרסמה בעולם
* מייצגת את המעבר של מרכז האמנות מפריז, לניו יורק
* השם ניתן ב-1946 ע״י העיתונאי רוברט קואטז בניו-יורק טיימס, ואומץ ע״י שני המבקרים המובילים - הרולד רוזנברג וקלמנט גרינברג.

שפה של קודים פנימיים

טקסטים מופשטים

מעודדים את האמנים

מובילים את המהלך של האקספרסיוניזם המופשט- השליטה של עולם התיאוריה והביקורת על מה שקורה מסביב

יש הטוענים שאחת ההשפעות היא האמנים הסוריאליסטים הגיעו לארה״ב

יכול להיות שהשחרור להגיע למופשט היה בעקבות ההגירה.

בשונה מהסוריאליזם

* ציורים בקנה מידה גדול
* ציור אוטומטי כטכניקת ציור (ולא לצורך חשיפת התת מודע)
* נקודת מוצא פחות אינטלקטואלית
* יונג במקום פרויד: ״תת מודע קולקטיבי״- התאים יותר לחיפוש של האמנים האמריקאיים אחר ביטויים אוניברסליים ו״פרימיטיביים״ באמנות- מיתוסים קדומים, סימבוליות.

מארק רותקו 1903-1970 (שדות צבע)

יש הרגשה שכדי לחוות את היצירות שלו צריך לשבת ולהתבונן.

העין זזה במהלך ההתבוננות ומשוטטת- אפשרות להישאר בצד הצורני של היצירה.

מתחיל מאמנות שיש בה פיגורטיביות ומיתוסים של תרבויות, דרמה, כאב, צורות גיאומטריות, אבל עדיין עמוס יחסית לעומת הסגנון המוכר שלו.

היגר וחי בארה״ב וברגע שהוא שמע על יהודי אירופה, הוא מכניס דרמה וכאב ליצירות שלו ומתוך זה הוא מגיע לאמנות המופשטת. ככל שעובר הזמן הציורים שלו נהיים כהים עד כדי אפלים.

מסיים את חייו בהתאבדות.

"אני לא צייר מופשט.. אני לא מתעניין ביחסים שבין צבעים או בין צורות או בין כל דבר אחר... אני מתעניין רק בהבעה של רגשות אנושיים בסיסיים... טרגדיה, אקסטזה, הרס וכדומה... והעובדה שהרבה אנשים נשברים ובוכים כאשר הם עומדים מול הציורים שלי מראה שאני יצרתי קשר לרגשות האנושיים הבסיסיים האלה.. האנשים אשר בוכים לפני היצירות שלי יש להם את אותה התנסות דתית שהייתה לי כאשר ציירתי אותן״.

מארק רותקו 1956

ג'קסון פולוק 1912-1956 (אקשן פייטינג)

קיימת דילמה איתו- מצד אחד זוכה להצלחה, מצד שני יש הרבה שלא מבינים מדוע הוא נחשב לאמן גדול.

דוגמה לאמן שמגיע די במקרה לעולם האמנות.

לא מוצא את מקומו כילד, לא מוצא מסגרת- דמות מחפשת

נהייה אלכוהוליסט ומתחיל להיות מטופל ע״י אחיו

למד אצל בנטון

מקורות השראה

* תומאס הארט בנטון
* סוריאליזם אוטומטי
* יצירתו של פיקסו
* ציורי קיר מקסיקנים
* ציורי חול אינדיאניים
* גישות פרימיטיביסטיות באמנות
* פסיכולוגיה יונגיאנית
* מיתוסים, תרבויות אחרות

סגנון

* שימוש במכחולים מלוכלכים
* צורות מעגליות
* שכבתיות
* תהליך מעט של הפשטה

את מחשבותיו מהתת מודע הוא מעלה על הציור (בעקבות טיפול פסיכולוגי שהוא עבר)

הוא מתחיל להיכנס לתוך עולם הפטרונים וגוגנהיים מזמינה ממנו ציור קיר גדול לתערוכה גדולה-

הוא מתקשה מה לעשות.

בלילה של רצף פעולה מצייר את ציור קיר 1943 - דבר שמביא אותו למופשט:

יש קצב, תנועה אחידה, שפה צורנית ברורה, רצף מסוים של צבעים וצורות

הציור הזה מוביל אותו להיכנס לנישה של המופשט המלא.

״מרגיש קרוב יותר, מרגיש כחלק מהציור, מאחר שבדרך זו אני יכול לנוע סיבוב, לעבוד מכל ארבעת צידיו ולהיות למעשה בתוך התמונה. שיטה זו דומה לשיטתם של ציירי החול האינדיאנים של המערב״.

כצבר תהילה וכסף, הוא ואשתו שכרו בית בחווה (שטח גדול, מרחק מהעיר)-

האסם היה הסטודיו שלו, והפעולה שלו הייתה ״להיכנס ולצאת״ מתוך הציור.

תקופה שלא נמשכת הרבה זמן-

בעקבות סרט בטלוויזיה, רואה את התוצאה ומתחיל תהליך הידרדרות ומתקשה עם הסגנון האמנותי, הרגשה שהוא מכונה לייצור ציורים וחוזר לשתייה.

מת בתאונת דרכים כשהוא שיכור.

לי קרזנר (אשתו של פולוק)

לאחר מותו היא פורצת לתודעה ואפילו יש כאלו שטוענים שהיא זו שהייתה מקור ההשראה שלו.

דוגמה לזוג שבו האישה עשתה ויתור.

סגנון

* מופשט אחר
* מלאכת יד נשית
* חזרתיות על הפרטים

הקהל פוגש את האמנות בשנות ה-60 במחשבה שאלו יצירות חדשניות.

מתפתחת האמנות האופטית- משחקי ראייה, תעתועים.

אמנות מינימליסטית

שיא הגיוני בצמצום ובמופשט, לקראת סוף המאה זה כבר מגובש לסגנון.

משמעותי מכיוון שזהו סוג של דיבור מודרניסטי.

חזרת בעלת משמעות מקומית- מצד אחד מתאים למרחב הציבורי, העירוני, מצד שני, אין לה משמעות מקומית.

* מכונה לעיתים abc art- האותיות הראשונות של השפה, הבסיס.
* השפעת הכתיבה של קלמנט גרינברג - מציג את המודרניזם בשיאו
* 1966- תערוכה במוזיאון היהודי בניו-יורק מבנים ראשונים, תערוכה בגוגנהיים- ציור סיסטמתי
* בשנות ה-70׳ ניאו-מינימליזם נקשר לאמנות מושגית
* לא לצאת מחוץ לשפת האמנות

סגנון:

* שימוש בצורות גיאומטריות פשוטות ונוקשות
* שימוש בטכנולוגיה מודרנית למטרות צורניות
* נטייה למשטחים נקיים
* שימוש בחומרים תעשייתיים

דונאלד ג׳אד

לא לדבר על זה כמדף לספרים, אלא לראות ולבחון את החומר, את הצבע, האור והצל וכו׳.

לא לחרוג מפרשנות מעבר לכך.

״אין זה מחייב שבעבודת אמנות יהיו הרבה דברים להתבונן בהם, להשוות, לנתח אחד, להרהר. הדבר כשלם, האיכות שלו כשלם, זה מה שמעניין.

הדברים המרכזיים הם מבודדים, והם יותר עזי, ברורים וחזקים״.

אין תהליך ההפשטה- זה מופשט וזהו. זה תוצר של הדבר.

קלמנט גרינברג

"התמונה או הפסל ממצים את עצמם בתחושה החזותית שהם מייצרים. אין בהם דבר לזהותו, לקשרו או לחשוב עליו, אך יש שם הכל כדי להרגיש. שירה טהורה שואפת לסוגסטיה אינסופית, אמנות פלסטית טהורה – אל המינימום. אם השיר הוא... מכונה להפקת הרגש של השירה, אז הציור והפסל הם מכונות להפקת הרגש של "ראייה פלסטית". האיכויות הפלסטיות או המפשטות הטהורות של יצירת האמנות הן היחידות שבאות בחשבון. הדגישו את המדיום ואת הקשיים שלו, ותכף ומיד יזדקרו הערכים הפלסטיים הטהורים, המובהקים של האמנות החזותית."

מושגים של טהוג, הדגשת המדיום, החומר- מושגים רוחניים אבל מאוד נוקשה בדברים שלו.

פופ ארט

פופ ארט= אמנות עממית, אמנות פופולרית

מצביעה על חזרה של האמנות לקהל.

לאחר נתק של שנים בתחילת המאה, וניסיונות של חזרה, ניתן לראות שאמנות הפופ היא מחאה של כל התהליכים שראינו עד עכשיו.

הקהל יודע על מה מדובר, מתחיל להכיר, האמנות הזו מזוהה. הצופה לא מרגיש מתוסכל מהאמנות הזו.

* מתחילה באנגליה אבל הופכת להיות מזוהה מאוד עם ניו-יורק.
* יצירתו של מרסל דושאן השפיעה על התפתחות הפופ ארט והיו שלבים שהסגנון אף כונה ניאו-דאדא
* שילוב של חפצים מהיומיום לתוך היצירה הדו מימדית (ג׳ספר ג׳ונס, רוברט ראושנברג- נחשבו למבשרי הפופ ארט)

אנדי וורהול 1930-1987

צייר חפצים- הפך אותם לגיבור תרבות

ציורים של מפורסמים

מרלין מונרו

* מרלין מונרו עצמה לא מעניינת אותו- אלא איפה הקהל פושג אותה (בעיתונות, פרסומות) ,סוג של מסכה. האישה הזו היא למעשה סמל תרבותי, מנצל את גיבורת התרבות לטובת האמנות שלו.
* השכפול הוא בגלל שהרבה אנשים בעולם שכפלו את עצמם אליה.
* אמירה ביקורתית על התקשורת- איך התקשורת מציגה את האלמנטים החיצוניים, התיווך של התקשורת הוא מה שמעניין אותו.

"אני חושב שהכול צריך להיות מכונה. אני חושב שכל אחד צריך להיות כמו כל אחד"

"אתה עושה את אותו דבר כל הזמן אתה עושה אותו שוב ושוב"

"הסיבה שבשלה אני מצייר בדרך הזו (הדפסי משי), היא משום שאני רוצה להיות מכונה ואני מרגיש שכשאני מצייר כמו מכונה זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות".

"יש משהו שעדיין לא הצלחתי להבין: למי שייכות החדשות? ההגיון שלי אומר לי, שאם השם שלך מופיע בחדשות - אז מהחדשות צריכים לשלם לך. כי אלה החדשות שלך, והם לוקחים אותן ומוכרים אותן כמוצר שלהם. אבל הם, לעומת זאת, אומרים שבעצם הם אלה שעוזרים לך, וגם זה נכון.

ובכל זאת, אם אנשים לא היו נותנים לחדשות את החדשות שלהם, ואם כולם היו שומרים את החדשות שלהם לעצמם, לחדשות לא היו שום חדשות. אז אני מניח שכל צד צריך לשלם לשני, אבל עדיין לא הצלחתי להבין את זה לגמרי."

מבשר דברים עקרוניים (שנות -60).

על ציור פחיות המרק:

״אני רגיל הייתי לשתות מהם. אני רגיל הייתי לקבל את אותה א.צהריים כל יום, למשך 20 שנה, לפחות, אותו דבר שוב ושוב״

מה זה אומר שהאוכל שלנו יוצא מקופסא? מעביר ביקורת.

אמנם המוצרים האלו היו חדשים, לא דיברו על הנזק של החומרים באוכל, אבל זה היה חדשני מאוד.

האוכל האמריקאי כתוצר תעשייתי- לטוב ולרע.

ג׳קלין קנדי

נושא של מציצנות.

רוי ליכטנשטיין 1923-1977

מזוהה הרבה פעמים עם הקומיקס.

תרבות הקומיקס מתפתחת בעיקר בשנות ה-30 של המאה ה-20 בארה״ב מתחילות להתפרסם חוברות הקומיקס- סוג של ספרות המשלבת תמונות וטקסטים.

בשלב זה, נחשבת לאמנות נמוכה ולא מתוחכמת בעיקר בגלל שהיא פונה לנערים, ובשנות ה-60,70 מקבל תפיסה שונה ונהיה בתודעה בתור ספרות טובה.

* שימוש בצבעי ייסוד
* שפה ברורה
* קו מתאר, שטוח
* מסר ברור
* ציטוט של יצירות של אחרים

הקהל רואה את היצירות שלו במוזיאונים.

עושה עיבוד ליצירות (שיווקי, נוצץ).

קלאוס אולדנברג 1929

מזוהה בפופ ארט אבל בעיקר בפיסול של חפצים.

התחיל בשנות ה-60׳ כשפיסל מחומרים מתכלים (מהזבל ברחוב)- גרם לאנשים להיכנס לגלריה ברתיעה.

החפצים כאישיות, האיום שלהם המרחב שלנו.

ליפסטיק- עבודת מחאה- התנגדות למלחמת וייטנאם, דיבור על כוחניות המלחמה.

הפסל הזה היה למודל של אנטי מלחמה.

סופר ריאליזם- שנות ה70

מעבר לעניין של להראות את החפץ כעיבוד שלו, היו אמנים שרצו לחזור עד כדי כך לתיאור המציאות, שהם התחרו עם המצלמה, האמן מעבד את התמונה לציור.

תחושה של התפעלות- יש הערכה מחודשת כלפי הצייר.

ריצ׳ארד אסט

מקור ההשראה שלו היה החיים בעיר, הבדידות והניכור.

עבד אל מול תמונות שהוא צילם.

דיאן הנסון

אמירה ביקורתית- אנשים בסיטואציה של קניות.

מצד אחד- האישה האמריקאית הפשוטה, מצד שני- היא נכנסה לחלל המוזיאון.

מה ההבדל בין הצריכה של מוצרים בחנויות לבין הצריכה של אמנות במוזיאון?

אמירה חברתית שמשתמשת בשפה ריאליסטית ומציגה במוזיאון.

צ׳אק קלוז

ניתן לראות אצלו את התהליכי עבודה שלו- עובד עם צילומים.

בשלב מסוים הוא ״משבש״ את התיווך של העבודה (פיקסלים, דפוס)

הפירוק הולך וגדל- תהליכי הפשטה.

סיכום זרמים + יצירות למבחן

1. **ריאליזם (פא)** פיקאסו 1 אוגוסט רודן 2 **2. אקספרסיוניזם (פאק שרפ גמ)** פיקאסו 2 (התקופה הכחולה) אדוארד מונק 3 (סוף המאה ה-19) קירשנר 3 (גרמני גשר) שמידט רוטלוף 1 (גרמני גשר) קנדינסקי 4 (גרמני פרש כחול) פרנץ מארק 1 (גרמני פרש כחול) ג׳קסון פולוק 2 (מופשט אמריקאי- ציור פעולה) מארק רותקו (מופשט אמריקאי- שדות צבע) **3. אמנות נאיבית (ר)** אנרי רוסו 2 **4. פוביזם (מ)** מאטיס 3 **5. קוביזם (פ)** פיקאסו 4 (טרום, אנליטי, הרמטי, סינתטי) **6. פוטוריזם (גגב)** ג׳יני סבריני 1 ג׳אקומו באלה 1 בוצ׳וני 2 **7. פלסטיציזם (מ)** מונדריאן 3	**8. תהליך הפשטה (ב)** ברנקוש 4 **9. סופרמטיזם (מ)** מלביץ׳ 3 **10. דאדא (ד)** דושאן 3 **11. סוריאליזם (חאמד)** חואן מירו 1 אנדרה מסון 2 (אוטומטי) מגריט 3 (פיגורטיבי) דאלי 1 (פיגורטיבי) **12. מינימליזם (רד)** רוברט מוריס 1 דונאלד ג׳אד 1 **13. פופ-ארט (רא)ֿ** ריצ׳ארד המילטון 1 (טרום) אנדי וורהול 3 **14. סופר-ריאליזם (ד)** דואן הנסון

1. ריאליזם (3)

1. זרם שצמח במאה ה-19
2. ניסיון תיאור החיים כפי שהם- תיאור המעמדות הנמוכים בעלי אופי חברתי וביקורתי
3. הצגת המציאות כפי שהיא, שאיפה לחקות את המציאות בדרכים שונות
4. אמנות קונקרטית המציגה את התמונה האמיתית ומבוססת על התבוננות מדויקת

הבעתי

יצירות למבחן:

1. מדע וגמילות חסדים / 1897 - פיקאסו
2. שערי הגיהנום / 1880-1917 - אוגוסט רודן (הבעתי)
3. האדם החושב / 1880 - אוגוסט רודן (הבעתי)

2. אקספרסיוניזם (17)

1. מעמיד במרכז היצירה את היוצר ואת ראייתו הפנימית.
2. האקספרסיביות שלהם באה לידי ביטוי בהתפרצות כוללת של רגשות, לרוב שליליים:

* כאב
* ייאוש
* חרדה

3. עולמו הפנימי של האמן מושלך על האובייקט המצויר

4. ניסיון לשקף את תחושותיו של האמן ולאו דווקא את המציאות האובייקטיביות של העולם שסובב אותו.

יצירות למבחן:

1. הגיטריסט הזקן / 1903 - פיקאסו (התקופה הכחולה)
2. גרניקה / 1911 - פיקאסו

סוף המאה ה-19 (3)

1. קץ המאה- הצד הפסימי של אותה תקופה.
2. קיימת שקיעה לאחר פריחה, קיימים מאבקים חברתיים במדינות השונות
3. עולם האמנות נוטה לכיוון כואב יותר, לכיוון מסובך
4. תחילת המודרניזם
5. אמנים החלו לשבור מוסכמות, הלכו נגד מוסכמות דתיות, האמנות הייתה השתחררות מחוויות כואבות- התאפיינה באינדיבידואליזם (כל אמן יצר לעצמו חוקים ופיתח לעצמו סגנון ייחודי)

יצירות למבחן:

1. הצעקה / 1895 - אדוארד מונק
2. ריקוד החיים / 1899 - אדוארד מונק
3. הילדה החולה / 1906 - אדוארד מונק

גרמני (5)

1. שאיפה לביטוי עצמי אמצעים אקספרסיביים- סגנון יצירות שניכרת בהן הדגשה על סובייקטיביות היוצר וביטוי רגשותיו וחוויותיו הפנימיות באמצעות היצירה.
2. שאיפה להדגשה רגשית באמצעות עיוותים של צבע, צורה וחלל.

קבוצת הגשר

1. הוקמה ע״י 4 סטודנטים
2. רצו ליצור סגנון חדש באמנות וגם ליצור סגנון חיים חדש (זנחו את לימודי האקדמיה והתרכזו באמנות ע״מ להביע התנגדות למסורת האקדמית ולקרוא תיגר על סגנון החיים באותה תקופה)
3. ניהלו אורח חיים משותף, היו טוטאליים
4. לא הגדירו מהי האמנות שלהם בדיוק, אמריה כללית כנגד ערכי הדור הישן
5. מטרותיה ורעיונותיה של הקבוצה:

* שנאת העיר והבורגנות (ייצגו ביצירות תכנים חברתיים)
* שליחות חברתית (להביא את האמנות לידיעת הקהל)
* האמנות ככלי לשינוי חברתי (נושאים בעלי מחאה פוליטית-חברתית)
* חזרה לטבע
* פרימיטיביזם (התבטא גם בטכניקות כמו למשל חיתוכי עץ והדפסים)

6. מאפייני סגנון:

* צבע כאמצעי הבעה (משיכות מכחול שמעבירות את תחושת האמן, צבעוניות עזה, אסוציאטיבית, דיסהרמונית)
* עיוות (מתבטא גם בתיאור החלל- מתאר אותו דרך עיניו, לא יציב, קווים אלכסוניים, פרספקטיבה לא נכונה)
* סובייקטיביות (פירוש אישי של האמן)
* השפעה פרימיטיבית (אמנות אפריקאית, חיתוכי עץ גסים, השפעה של הפיסול האפריקאי)

יצירות למבחן:

1. מניפסט הגשר / 1906 - קירשנר
2. הרחוב / 1908 - קירשנר
3. הרחוב בברלין / 1913 - קירשנר
4. בתים בלילה/ 1913 - שמידט רוטלוף

קבוצת הפרש הכחול

1. התגבשה במקביל לקבוצת ״הגשר״
2. בניגוד לגשר, הם לא היו בעלי אידיאולוגיה משותפת, היו בניהם הבדלי תפיסה
3. אצרו תערוכות שמטרתן לאחד עבודות שונות עם נטייה לפרימיטיביזם
4. תפיסת עולם מטה-פיזית ואמונה ב-אמת פנימית (רוחנית), בניגוד לגשר שעיסוקם היה פוליטי
5. מטרת האמנות: להביע את המהות הרוחנית של מציאות
6. קשר ישיר בין צבע ומוזיקה: כל צבע צליל ולהיפך
7. הפשטה: הצורה המופשטת מחליפה את האובייקט המוצק. (דימוי מופשט שואף להשפיע על נפש הצופה)
8. מאפייני סגנון:

* קומפוזיציה משלבת חופש ותכנון מוקדם
* צורות, כתמי צבע וקווים ממוקמים זה על/ליד/בתוך זה
* הפרדה בין כתם צבעוני לבין קו

יצירות למבחן:

1. ההר הכחול / 1908 - קנדינסקי
2. ליריות / 1911 - קנדינסקי
3. קומפוזיציה מס 4 / 1911 - קנדינסקי
4. כריכה למאסף הפרש הכחול / 1911 - קנדינסקי
5. גורל החיות (העצים מראים את טבעותיהם החיות את ורידיהן) / 1913 - פרנץ מארק

מופשט (אמריקאי) (3)

1. זרם שפעל בשנות ה-40׳ וה-50׳ בארה״ב, לאחר המלחמה ניו-יורק הופכת להיות למרכז האמנות
2. עבדו בסגנונות שונים של הפשטה
3. עבודה עם בדים במימדים גדולים
4. הושפעו מהסוריאליזם
5. שללו את הסגנונות שהיו נפוצים לפניהם, למען גישה אסתטית יותר
6. תנועה אמנותית ראשונה שפותחה בארה״ב באורח עצמאי וללא תלות בנעשה באירופה

ציירי פעולה (ג׳קסון פולוק)

* אמנות שנובעת מתנועה, דינמיות
* הבד הוא זירת פעולתו של האמן
* שדה פתוח של צורות חופשיות באמצעות מחוות גוף
* פני השטח הם רצופים ולא ניתנים לחלוקה (לכל חלק יש ערך שווה)
* הדגשת המימד הפיזי
* חשיבות לתהליך היצירה עצמו
* ציור ספונטני ללא תכנון מוקדם
* **מאפייני סגנון:**
* **צבע:** מונח על הבד זה מעל זה.הצבע הנוזל יוצר טפטוף במקצבים ועוביים שונים
* **קומפוזיציה:** all over. אין ראשית ואין סוף
* **תפיסת החלל**: התייחסות אל הבד כאל שדה אינסופי. תחושת העומק נוצרת ע״י שכבות הצבע.
* **קו:** הקווים הופכים אלמנטים מרכזיים בציור.

שדות צבע (מארק רותקו)

* מייצגת את המעבר של מרכז האמנות מפריז לניו-יורק
* שפה של קודים פנימיים
* טקסטים מופשטים
* ריבוי צורות
* צבע מביע ״רגשות אנושיות בסיסיות״
* חלוקת הבד לגריד
* הנחת הצבע בצורה רגשית יותר
* אמנות מטאפיזית, עיסוק ברוחניות
* צביעה איטית, ריבוי שכבות של צבע

יצירות למבחן:

1. קצב סתיו מס 30 / 1950 - ג׳קסון פולוק
2. דיוקן וחלום / 1953 - ג׳קסון פולוק
3. כתום וצהוב / 1956 - מארק רותקו

3. אמנות נאיבית (2)

1. הקצנה של תהליכים שהתפתחו במאה ה-19
2. קיימות הרבה קבוצות, התרחשויות
3. שפעת תיאוריות מדעיות על האמנות- פרויד, איינשטיין וכו׳
4. השפעה של אמנות שבטית פרימיטיבית
5. פער בין האמן לבצופה- הקהל הולך ומרגיש נתק ולא יודע לעכל את האמנות המופשטת.
6. אמנות שיוצרת רושם של חוסר ידע טכני-

עיוות פרופורציות / טעויות בפרספקטיבה / צבעוניות עליזה / רושם ילדותי ותמים

1. נוצרת ע״י אמנין חסרי השכלה אמנותית או ע״י כשאלו שחוברים אלייה כסגנון אמנותי
2. תיאור משהו באופן לא מדויק, לא נראה כמו העתקה מדויקת מהטבע

יצירות למבחן:

1. אני: פורטרט-נוף / 1890 - אנרי רוסו
2. אישה הולכת ביער אקזוטי / 1905 - אנרי רוסו

4. פוביזם (3)

1. אקספרסיוניזם צרפתי
2. משמעות השם= פראיים. ניתן להם ככינוי גנאי ע״י מבקר אמנות
3. מציגים במשך שנתיים בלבד 1905-1907
4. רצו להביע את תפיסתם האמנותית ע״י עיצוב נועז וצבעים בגוונים עזים- עולם חדש ועצמאי
5. השפעה אימפרסיוניסטית (עיוות צבעים וצורות), אבל בשונה מהם - הם יותר צורניים, הבעה צורנית
6. **מאפייני סגנון:**

* עבודה באימפסטו (שימוש בצבע סמיך בשכבות עבות)
* צבעוניות אקספרסיבית עזה ורועשת, צבעוניות סוגסטיבית (רגשית)
* חיפוש אחר הרמוניה אמנותית
* קומפוזיציה מאוזנת (צבעים קרים-צבעים חמים, התאמה בין צורות וקווים)
* השטחה ומינימליזם
* אין ניסיון ליצור אשליית חלל עמוק וריאליסטי
* קו מפותל, דקורטיבי ומורגש
* התעלמות מפרופורציות נכונות
* פרימיטיביזם בהשפעת האמנות האפריקאית

יצירות למבחן:

1. הקו הירוק: דיוקנה של גב׳ מאטיס / 1906 - מאטיס
2. הרמוניה באדום / 1908 - מאטיס
3. הריקוד / 1910 - מאטיס

5. קוביזם (4)

1. סגנון שבו השלם נבנה מצורות גיאומטריות בעלות צלעות המתחברות בזוויות חדות (״קצעים״)
2. לא ניסו ליצור אשליה של המציאות, הם חיפשו את המהות הפנימית
3. אינו מתאר את מה שהעין רואה, אלא גם מעלה מידע שידוע לו (העין רואה את חזית העין אבל הצייר יודע שיש לבית צדדים נוספים, ולכן יצייר גם אותם)
4. גישה רציונלית- ניתוח הצורות בחלל
5. ראיה סימולטנית (בו-זמנית)- ייצוג אובייקט או דמות מכמה נק׳ מבט
6. הטבע אינו בר תחרות
7. שמירת הקשר לטבע
8. חיפוש אחר שפה אמנותית אחידה
9. **מאפייני סגנון:**

* צבעוניות פשוטה- מונוכרומטית של צבע אחד
* שפה מפורקת עם הרבה קווים גיאומטריים
* שימוש בצבעי טבע (חום,ירוק,כחול)
* חזרה ליסודות צורניים

אנליטי

אנליזה ופירוק של המציאות- חשיבה ראשונית והבנה ששפת הפירוק היא השפה המתאימה לבטא את הרעיון שלהם

1. פחות עיסוק בתלת מימד
2. נושאים מסורתיים
3. שלב הפירוק מתגבר (השארת רמזים)
4. מונוכרומטיות, טקסטורה ופרספקטיבה מצומצמת
5. השטחת האובייקט והתלת מימד
6. אין צורך בתיאור כלל חלקי האובייקט

הרמטי

הגעה להפשטה- שיא בפירוק

1. צורות וחללים מתמגזים באופן מוחלט ויוצרים דימוי מופשט
2. הכנסת טקסט ע״מ לקשר דימוי מופשט למציאות מוגדרת

סינתטי

בניית המציאות מחדש

1. בנייה מחדש של עולם האמנות
2. הצופה צריך להשלים את האובייקטים בראשו
3. שימוש בקולאז׳

יצירות למבחן:

1. העלמות מאביניון / 1907 - פיקאסו (טרום)
2. נערה עם מנדולינה / 1910 - פיקאסו (אנליטי)
3. יפתי / 1911-1912 - פיקאסו (הרמטי)
4. טבע דומם עם מקלעת קש / 1912 - פיקאסו (סינתטי)

6. פוטוריזם (4)

1. פוטוריזם= עתיד באיטלקית
2. התנועה הוקמה במטרה לתת ביטוי לחיים המודרניים- מכריזה סגנון חדש
3. רצו לשנות את החברה דרך האמנות
4. עיסוק בטכנולוגיה ופחות ברגש
5. הרס טוטאלי של כל הישן- מרידה במוסכמות ובסגנון הישן
6. היו בעד: אלימות, מלחמה, סכנה, תנועה, דינמיות, העיר הטכנולוגית, קידמה וטכנולוגיה, מכוניות, תעשייה, צעירים, עתיד
7. היו נגד: העבר, מוסדות העבר ומסורת (ספריות, מוזיאונים, אקדמיות), נגד אמנות העבר
8. **מאפייני סגנון:**

* תנועה- השתמשו בטכניקות שונות כדי לתאר תנועה (הכפלה, קווים אלכסוניים ברקע, טשטוש)
* קווי כוח- העצמת היצירה ע״י חיזוק האלמנטים
* סימולטניות- מציירים את האובייקטים כאילו דבר נכנס לתוך דבר
* קומפוזיציה דינמית, קטועה, סוערת
* קצעים, השטחה, איחוד האובייקט עם הרקע
* צבעוניות- גם מונוכרומטית וגם צבעונית
* חזרה על אלמנטים במקומות שונים בקומפוזיציה
* צורות גיאומטריות חדות בחלל

יצירות למבחן:

1. הרקדנית הכחולה / /1911 - ג׳יני סבריני
2. מהירות של מכונית / 1913 - ג׳אקומו באלה
3. רעשי העיר חודרים פנימה / 1912 - בוצ׳וני
4. צורות מיוחדות במינן של המשכיות בחלל / 1912 - בוצ׳וני

7. פלסטיציזם (3)

1. שאיפה אוטופית לעולם מאוזן ויפה המושתת על סדר מתמטי ועל הרמוניה אוניברסלית
2. החיים המודרניים מופשטים ומתרחקים מהטבע, והעיר הטכנולוגית החדשה יוצרת סדר מתמטי חדש, הפשטה וגאומטריזציה של הטע.
3. מיזוג בין האמנות והמכונה לחיים ולאדם
4. גישה רציונלית- ההגיון האמנותי מארגן קומפוזיציות
5. עקרונות צורניים מצומצמים, מתמטיים
6. **מאפייני סגנון:**

* קו ישרים, אנכיים ואופקיים
* זוויות ישרות
* משטח מלבן
* צבעי יסוד (אדום, כחול, צהוב) + ״אינם צבעים״ (שחור, לבן, אפור)
* הפשטה מוחלטת
* קומפוזיציה אסימטרית מאוזנות
* שימוש בקווי מתאר
* צמצום קו וצבע

יצירות למבחן:

1. העץ האפור / 1912 - מונדריאן
2. קומפוזיציה עם כחול אדום וצהוב / 1930 - מונדריאן
3. ברודווי בוגי ווגי / /1942- מונדריאן

8. תהליך הפשטה (ברנקוש) (4)

1. שפה מודרניסטית
2. תהליך הפשטה- אין צורך בלהראות את כל תווי הפנים והדיוק
3. פיסל את אותו הנושא בחומרים שונים ובווריאציות שונות (גודל, חומר, עיבוד)
4. שיכלול הנושא עד שהרגיש שמיצה אותו כבר (זו הסיבה שיש גרסאות רבות לאותו נושא)
5. אמירה מודרניסטית ע״י השארת החומר הגלוי - מינימום נדרש, אין צורך לעבד את כל החומר
6. חוש הראייה מקלקל את ההבעה
7. תהליך הצמצום הוא לסלק את המיותר- מוכן לוותר על הפרטים ע״נ לבטא את מהות האובייקט

יצירות למבחן:

1. הנשיקה /1916 - ברנקוש
2. פסל לעיוורים / 1916 - ברנקוש
3. ציפור בחלל / 1924 - ברנקוש
4. העמוד האינסופי / 1937 - ברנקוש

9. סופרמטיזם (3)

1. התפתח ברוסיה על רקע מלחמה״ע ה-1
2. אמנות מופשטת בסגנון גיאומטרי (עיגול, ריבוע, משולש)
3. אמנות ללא חברה, ללא פוליטיקה וללא כל תועלת אחרת- ביטוי טהור של ״התחושה האסתטית״
4. נגד העבר וערכי העבר: צריך למרוד בעבר
5. בעד הפשטה מוחלטת: צורה מופשטת כשלעצמה (לא התהליך)
6. ספורמטיזם: עליו, אמנות טהורה מעל המציאות
7. האמן כבורא: האמן יוצר דבר חדש רק כשהוא בורא יש מאין ויוצר משהו חדש שלא היה לפני
8. רוחניות ואלוהות: הבנת האל=הבנת היקום (משמעות רוחנית)
9. אמנות טוטאלית: מאמין בהתפתחות של ארכיטקטורה סופרמטיסטית שתהיה אוניברסלית
10. **מאפייני הסגנון:**

* הפשטה מוחלטת והתרחקות מתיאור אובייקט
* צבעוניות לוקאלית
* משטחי צבע (אדום, לבן, שחור)
* ארגון קומפוזיציות לפי יחסי צורות וצבעים
* שימוש במרכיבים צורניים, בסיסיים ואוניברסליים (קו וריבוע)

יצירות למבחן:

1. מלקטות אלומות לאחר הקציר / 1911 - מלביץ׳
2. קומפוזיציה סופרמטיסטית: ריבוע אדום וריבוע שחור / 1914 - מלביץ׳
3. קומפוזיציה סופרמטיסטית: לבן על לבן / 1917 - מלביץ׳

10. דאדא (3)

1. תחילת המאה ה-20, נוסדה ב1914 בציריך
2. יש לברוא את העולם מחדש ללא סדר והגיון- מתוך תקווה אוטופית לעולם טוב יותר, ללא מלחמות
3. מטרתם הייתה לזעזע את החברה ובדרך זו להביא למודעות
4. חברי הדאדא דחו כל הצעה חלופית (״הדאדאיסט האמיתי הוא גם נגד הדאדא)
5. לא היה סגנון אופייני, ובכל זאת מה שכן היה במשותף: הומור, אבסורד ואנרכיזם.
6. היו נגד: הכל. סדר, אידיאליזם, מוסר, מדע, ידע, אובייקטיביות, היגיון, זרמים קודמים, שפה (שבירת השפה)
7. בעד: הרס, חופש, מקריות וספונטניות, אבסורד, סתירות פנימיות
8. **מאפייני הסגנון:**

* ניהיליזם: שלילה של הערכים והנורמות של חברה בורגנית
* הומור, אבסורד, אירוניה, ספקנות וציניות
* הצבת שאלות על מהי אמנות בכלל
* שימוש ברדי-מייד
* האנשת המכונה והפיכת האדם למכונה
* אמנות קונספטואלית (הרעיון נעלה על הביצוע)

יצירות למבחן:

1. גלגל האופניים / 1913 - דושאן
2. מזרקה / 1917- דושאן
3. הזכוכית הגדולה / 1913-1923 - דושאן

11. סוריאליזם (אמצע המאה ה-20) (7)

1. סו= מעל, ריאליזם= מציאותיות
2. תנועת אוונגרד שהתגבשה בצרפת
3. הושפעה מהתורה הפסיכואנליטית של פרויד (התת-מודע הוא מקור השראה לשחרור כשרונו של היוצר)
4. רצו לצאת מעל גבולות המציאות
5. עיסוק בחלומות, מטאפיזיות, מין, מוות
6. אסוציאציות בלתי-רצוניות, ספונטניות, מקריות ואוטומטיזם
7. דימויים סימבוליים ובעלי משמעות נסתרת
8. קיימות שתי דרכים להגיע אל התת מודע, ולכן, מבחינה ססגונית מקובל לחלק את הציור הסוריאליסטי לשתי מגמות:

מופשט/אוטומטי

* ציור ספונטני, אוטומטי
* האמנים טענו שברגע שאנו משרבטים ללא תכנון ומודעות- האמת הפנימית שלנו יוצאת
* התבוננות פנימה
* טכניקות - רישום אוטומטי, פרוטאז׳ (״שפשןף״ עם חומר על משטח מחוספס), העתקה מופשטת

פיגורטיבי

* נושא היצירות הוא הבעת התת-מודע
* צירוף לא הגיוני של אובייקטים עם משמעות נסתרת וסימבולית
* מטמורפוזה- שינוי צורה של דימוי מציאותי לכדי משהו אחר
* דימויים שכלתניים שמקורם בהקשרים אסוציאטיביים

יצירות למבחן:

1. נוף קטלוני (הציד) / 1923- חואן מירו
2. רישום אוטומטי / 1924- אנדרה מסון (אוטומטי)
3. קרב הדגים / 1926- אנדרה מסון (אוטומטי)
4. הרוח והשיר, בגידת הדימויים / 1928- רנה מגריט (פיגורטיבי)
5. נערה טורפת ציפור: הנאה / 1926 - מגריט (פיגורטיבי)
6. המצב האנושי / 1933 - מגריט (פיגורטיבי)
7. חיזיון של פנים וגביע פירות על החוף / 1938 - דאלי (פיגורטיבי)

12. מינימליזם (2)

1. שיא הגיוני בצמצום ובמופשט
2. מתאים למרחב הציבורי, העירוני ועם זאת, אין לה משמקעות מקומית
3. מכונה לעיתים abc art- האותיות הראשונות של השפה, הבסיס.
4. אמנות שחוזרת לאותיות של השפה- לא מדב רת ברעיונות, לא מעבירה אידיאולוגיות מסוימות.
5. המושג מתייחס לסגנון אמנותי, ללא ביטוי רגשי או אישי
6. האמנים הקפידו בעבודותיהם על סדר ציונלי, בהירות, פשטות ואי-תלות בערכים אתיים, חברתיים ופילוסופיים.
7. **מאפייני סגנון:**

* שימוש בצורות גיאומטריות פשוטות ונוקשות
* שימוש בטכנולוגיה מודרנית למטרות צורניות
* נטייה למשטחים נקיים
* שימוש בחומרים תעשייתיים

יצירות למבחן:

1. ללא כותרת / רוברט מוריס - 1956
2. ערימה / דונאלד ג׳אד - 1973

13. פופ-ארט (4)

1. פופ ארט= אמנות עממית, פופולרית
2. מצביעה על חזרה של האמנות לקהל, הצופה לא מרגיש מתוסכל מאמנות זו
3. לאחר נתק של שנים בתחילת המאה וניסיונות חזרה, הפופ ארט הייתה מחאה של התהליכים עד כה
4. היו שלבים שהסגנון אף כונה ניאו-דאדא
5. עסקו בעיקר במאפייני החברה האמריקנית בשנים שלאחר מלחמה״ע ה2-

שפע כלכלי, תרבות הצריכה ושיווק.

1. האמן כגיבור תרבות
2. **מאפייני הסגנון:**

* שילוב חפצים מהיומיום לתוך יצירה דו מימדית
* שימוש בטכניקות שונות מאלו שהיו מקובלות כ״תהליך אמנותי״
* קומיקס
* צבעוניות עזה, צבעי יסוד
* מסר ברור
* קו מתאר, שטוח
* שכפול

יצירות למבחן:

1. מה עושים הבתים של היום כה שונים וכה מושכים / 1956- ריצ׳ארד המילטון (טרום)
2. מרלין מונרו / 1964 - אנדי וורהול
3. אלוויס 1ו-2 / 1963 - אנדי וורהול
4. כיסא חשמלי / 1967 - אנדי וורהול

14. סופר ריאליזם (1)

1. אמנים שרצו לחזור עד כדי כך לתיאור המציאות
2. התחרו עם המצלמה, האמן מעבד את התמונה לציור
3. תחושה של התפעלות
4. מוצר הצריכה לגיבור תרבות
5. אמירה חברתית שמשתמשת בשפה ריאליסטית

יצירות למבחן:

1. קונה בסופרמרקט / 1970 - דואן הנסון

		שם האמן	**שם היצירה**	**שנה**	**שיוך לזרם**
1	Pablo Picasso. Science and Charity.	פאבלו פיקאסו	מדע וגמילות חסדים	1897	**ריאליזם** רואים בית ברגע אישי. אפלולי, עם פרטים רבים. פיקאסו בוחר לגוון בקומפוזיציה. האור הצהוב מנסה למשוך את תשומת הלב של הצופה לכיוון המיטה. נזירה= רגש ודת רופא=מדע וחילוניות בני הבית= עוני. קיימת אנושיות וכבוד שמושכים את השופטים ואת הקהל ליצירה.
2	roding-gates-of-hell-1880-1917	אוגוסט רודן	שערי הגיהנום	1880-1917	**ריאליזם- הבעתי** פרויקט חייו של רודן שלא סיים אותו עד מותו. קיימת דרמה, אקסטזה- שבירת המסגרת מעצימה את הדרמה. בתוך היצירה קיימת גם היצירה ״האדם החושב״.
3	S788	אוגוסט רודן	האדם החושב	1880	**ריאליזם- הבעתי** מכונה גם ״המשורר״- ייצוג של דנטה המביט על שאר הדמויות. תנוחה לא טבעית, לא נוחה. דמות- קיימת דינאמיות, שריריות, פיזיות חזקה. יצירתיות מול המחשבה, מול הרציונליות. רודן לא השאיר חלק אחד חלק בפסליו (הכל מורכב משקעים ובליטות)
4		פיקאסו	הגיטריסט הזקן	1903	**אקספרסיוניזם - התקופה הכחולה** כל התמונה בפלטה של צבעים קרים כחולים. הזקן נשען על הגיטרה (היחידה בצבע חם) והיא למעשה מייצבת אותו. תקופה של פיקאסו שהתאפיינו בעיקר בצבעים קרים ומנוכרים המקנים ליצירה אווירה עצובה. שימוש בקו מתאר בסיסי ומודגש שימוש במכחול מרמז על האפשרות שהציור צויר בשעות לילה וכן מתוך צורך אקספרסיבי של האמן.
5	Pablo Picasso. Guernica.	פיקאסו	גרניקה	1937	**אקספרסיוניזם** צוירה כתגובה להפצצת העירייה ״גרניקה״ בזמן מלחמת האזרחים בספרד ע״י הנאצים. מייצגת הרס ואובדן של המלחמה כולה. החליט שהצבעים יהיו שחור-לבן-אפור כצבעי תצלומי העיתון שתיעדו את האירוע, וכדי ליצור רושם שהיצירה מעבירה את העובדות כפי שהיו (כמו שעיתון מעביר את העובדות). עששית= מרמזת על חיים פשוטים נורת החשמל= מסמלת את קדמת הטכנולוגיה סוס= מסמל את האומה הספרדית תחושת האימה נוצרת באמצעות הצורות עצמן- הצורות חתוכות, מעוותות ומקוטעות.
6	scream	אדוארד מונק	הצעקה	1895	**אקספרסיוניזם - סוף המאה ה19** הדמות: ממוקמת נמוך בקומפוזיציה- נוצר חלל גדול בין קצה הראש למסגרת העליונה: דבר שגורם לה להיראות קטנה ומבוהלת. אין זיהוי מגדרי לדמות ולכן היא אנושית. גשר: נראה כלא יציב קיימות פרשנויות שונות ליצירה שמתייחסות לביוגרפיה של האמן. הדמות המרכזית מפורשת כאמן עצמו או אמו, אבל עיצובה הכללי הופך אותה לסמל לבדידות וסבל נפשי. צבעים: אדום, צהוב,כחול- חזקים ומוגזמים אבל נאמנים לצבעי המציאות.
7	munch	אדוארד מונק	ריקוד החיים	1899	**אקספרסיוניזם - סוף המאה ה19** השושן הצחור: סמל למריה מי ששולטת בגבר זו האישה שאוחזת בתפו, הבגד שלה עוטף לגבר את הרגליים האישה הזקנה: מביטה בקנאה על הזוג, לא מתחרטת על העבר שלה מתחת לירח יש השתקפות שנראית כמו צלב
8	1_La_nina_enferma_1885_Oslo_Munch	אדוארד מונק	הילדה החולה	1906	**אקספרסיוניזם - סוף המאה ה19** ?
9	Kirchner, E.- L. Program of the Brucke. 1906.	קירשנר	מניפסט הגשר	1906	**אקספרסיוניזם גרמני (גשר)** ?
10	Painting: Ernst Ludwig Kirchner. Street, Dresden. 1908 (dated 1907).	קירשנר	הרחוב	1908	**אקספרסיוניזם גרמני (גשר)** לא עובדים לפי חוקים ברורים ומוגדרים בלאגן צבעוני של הרחוב- הבדידות של היחיד קיימת גם כשהעיר עמוסה וצפופה **כובעים של הנשים:** כמו הילה דרמטית חוסר שקט, מתח נפשי
11	10457-050-860B4B01	קירשנר	הרחוב בברלין	1913	**אקספרסיוניזם גרמני (גשר)** משיכות מכחול קצובות, חדות, הדגשת קוויות הדחיסות של הציור והקומפוזיציה גורמות לנשים להידחק החוצה יצירה המבטאת את השקפת האמן על החברה הבורגנית- נוף עירוני באופן קר ומנוכר בגלל הצבעים, הסגנון הגותי, קומפוזיציה חתוכה
12	156	שמידט רוטלוף	בתים בלילה	1913	**אקספרסיוניזם גרמני (גשר)** הצבע תופס תפקיד מרכזי + ההפשטה של הבתים והחלונות שלהם= השטחה של הבתים אין עומק
13	Wassily Kandinsky. The Blue Mountain.	קנדינסקי	ההר הכחול	1908	**אקספרסיוניזם גרמני (הפרש הכחול)** האמן מתקרב לתהליך הפשטה טשטוש האובייקטים, אין אשלייה של חלל מסורתי, כתמי צבע גדולים על משטחים גדולים **דמות הסוס:** סמל רומנטי לחיית ברא שהאדם ביית אותה
14	Wassily Kandinsky. Lyrical.	קנדינסקי	ליריות	1911	**אקספרסיוניזם גרמני (הפרש הכחול)** סוס ופרש בדהירה, מסביב אלמנטים מופשטים האמן רואה בציור משהו לירי קנדינסקי מצפה שהצופה יחבר לבד את הקו והצבע= ויבין את המתרחש
15	kandinsky	קנדינסקי	קומפוזיציה מס׳ 4	1911	**אקספרסיוניזם גרמני (הפרש הכחול)** לא נותן כותרת פיגורטיבית ליצירה= מחזק את העיקרון ההפשטה הצבעים מעוררים תחושה רגשית, יש חיבור לחוויה החושית (כששומעים מוזיקה אפשר לזהות צבעים) **מרכז:** הר כחול , פרשים בצבע לבן **שמאל:** קרב בין 2 פרשים (ניגוד צבעים) **ימין:** אזור שקט (צבעים מדורגים) מעביר מסר באמצעות היצירה- לא רק עם הדמויות, אלא באמצעות הצבע והצורות מחייב את הצופה לנוע ביצירה ממקום למקום= מעניק מימד זמן מוזיקלי
16	BlaueReiter	קנדינסקי	כריכה למאסף הפרש הכחול	1911	**אקספרסיוניזם גרמני (הפרש הכחול)** ?
17	fate-animals	פרנץ מארק	גורל החיות (העצים מראים את טבעותיהם החיות את ורידיהן)	1913	**אקספרסיוניזם גרמני (הפרש הכחול)** אלימות, אלכסונים, קווים רבים קווי הצבע + האלכסונים= תחושה של תנועה
18	pollack1	ג׳קסון פולוק	קצב סתיו מס׳ 30	1950	**אקספרסיוניזם מופשט** ציורי פעולה תחושה שהאמן כל הזמן בפעולה- פעולה אקטיבית של שפיכת צבע
19	702-19	ג׳קסון פולוק	דיוקן וחלון	1953	**אקספרסיוניזם מופשט** ?
20	rothko_unknown_2	מארק רותקו	כתוב וצהוב	1956	**אקספרסיוניזם מופשט** שם היצירה אינה מכוון את הצופה לנושא מסויים- אלא להיטמע בשדה הצבע ולחוש את תחושותיו מול הצורות והצבעים (כמו מדיטציה) יצירות מאונכות וסימטריות
21	rousseau_myself	אנרי רוסו	אני: פורטרט-נוף	1890	**אמנות נאיבית**
22	rousseau	אנרי רוסו	אישה הולכת ביער אקזוטי	1905	**אמנות נאיבית**
23	Henri Matisse. Madame Matisse, The Green Line (La Raie verte).	מאטיס	הקו הירוק: דיוקנה של גב׳ מאטיס	1906	**פוביזם** אשתו של מאטיס, יצירה שהכעיסה אנשים. **רקע**: שטוח, מחולק למשטחים גיאומטריים **פנים**: שטוח, צבע אחיד (משיכות מכחול + גווני הצבע= הדגשת המבנה הגיאומטרי) האמנוציונליות באה לידי ביטוי בבחירת הצבעים, שילובים מגוונים, הצללות קלאסיות **קומפוזיציה:** סטאטית, סגורה **צבעים:** לא מאבד תחושת עומק בגלל השימוש בצבעים חמים (למרות ההשטחה)
24	Henri Matisse. Harmony in Red.	מאטיס	הרמוניה באדום	1908	**פוביזם** סדר בקומפוזיציה מאטיס מתנתק מהחוקיות שבציור המערבי תחושה של השטחה , חוסר הרמוניה הציור- בגלל חוסר עקביות בתהליכי הציור
25	dance	מאטיס	הריקוד	1910	**פוביזם** **אווירה:** הבעה רגשית נעימה, לא מנוכרת **צבעוניות:** תוססת, דינמית **צבע גוף:** מחזק תחושה פרימיטיבית של אנשים שקרובים לאדמה **צבע ירוק+כחול:** מדגיש שהריקוד הוא בטבע, קשור לטבע צורה של מעגל- צורה משותפת לכולם
26	Painting: Pablo Picasso. Les Demoiselles d’Avignon. 1907.	פיקאסו	העלמות מאביניון	1907	**קוביזם - טרום** יצירת המעבר מהפרימיטיביזם לתחילתו של הקוביזם אביניון= רחוב הזונות בברצלונה, וגם עיירה בצרפת קיים עיוות בכל הדמויות, לא ברור מה תנועות הגוף שלהן ואיך הן אמורות להיות מלכתחילה
27	tellier	פיקאסו	נערה עם מנדולינה	1910	**קוביזם- אנליטי** יצירה ש/מתייחסת לגוף ולדמויות ניטרול הצבע= למען ניסוי וטעייה (לא מתוך רגש) סקאלה של צבעים פירוק צורה
28	Picasso_MaJolie	פיקאסו	יפתי	1911-1912	**קוביזם - הרמטי** ביטוי להתבוננות מזוויות שונות בו-זמנית האובייקט נעלם והציור כמעט מופשט האותיות מעניקות נק׳ מפתח להבנת התמונה - מהוות את הגורם המקשר למציאות
29	Pablo Picasso. Still-Life with Chair Caning.	פיקאסו	טבע דומם עם מקלעת קש	1912	**קוביזם- סינתטי** צורה יותר ברורה, יצירת גורם משותפת לאובייקטים **חבל:** אמיתי (לא מצויר) עבודת קולאז׳ (בצרפתית= הדבקה) **הדפס המקלעת קש:** ההקשר למציאות (ציור ההדפס מבלי לצייר כיסא בשיטה המקובלת) **אותיות:** journal - עיתון שמדווח את המציאות
30	Severini_1912_Blue_Dancer	ג׳יני סבריני	הרקדנית הכחולה	1911	**פוטוריזם** **תיאור תנועה** **דמות הרקדנית:** מפורקת וע״י כך מקשה על הצופה ולא מאפשר לו להתמקד בדמות, אלא להתמקד בתחושה שרצה להעביר- תנועה.
31	ArtsBalla2	ג׳אקומו באלה	מהירות של מכונית	1913	**פוטוריזם** **קווי כוח** שאריות שהותירה אחריה המכונית- דגש של עוצמה ומהירות **גלגל:** היחיד שמצוייר באופן ברור- בדק את התגובה החושית של עין הצופה
32	Street	בוצ׳וני	רעשי העיר חודרים פנימה	1912	**פוטוריזם** **סימולטניות** (תנועה, קליטה של חושים, תיאור דמויות וסביבה יחד, תיאור מרחב שאנחנו יודעים+לא יודעים) **תיאור עיר באופן דו ערכי:** 1. עיר דינמאית, מתפתחת, טכנולוגית, הולכת ונבנית 2. חונקת את האדם ברעשים וצפיפות- מה שגורם לתסכול בעיר המודרנית **בתים עקומים:** דרך להראות עוצמת רעש **צבע חם-צבע קר:** ביטוי של רעש, כוח ופעילות **קליטה סימולטנית:** של קולות וצבעים בשימוש של קווי כוח **קומפוזיציה מעגלית:** יוצרת מערבולת, התרחשות בלתי פוסקת שמבטאת את התפתחות העיר המודרנית **תפיסת החלל:** דחוסה ויוצרת מחנק
33	boccioni	בוצ׳וני	צורות מיוחדות במינן של המשכיות בחלל	1912	**פוטוריזם** התמודדות עם כוח ועוצמה אגרסיבית (הכל עף לאחור) תיאור השפעות של תנועה בחלל של דמות אנונימית **הדינמיות בחלל:** באה לידי ביטוי בתנועת ההליכה של הדמות **צורות שבורות:** תחושה של תנועה
34	mondrian_gray_tree-1911	מונדריאן	העץ האפור	1912	**פלסטיציזם** יוצא אל הטבע ומחפש את המציאות **תהליך הפשטה:** לא רואים את העלים של העץ, נעלם הצבע הדימוי משתלט על הקומפוזיציה
35	Piet Mondrian. Composition with Blue, Red and Yellow / Compositie met blauw,rood en geel.	מונדריאן	קומפוזיציה עם כחול אדם וצהוב	1930	**פלסטיציזם** הציור מטרתו להשתחרר מהתלות של החיקוי של העולם החיצוני- ע״י שימוש בקו וצבע מהיסודות שלהם. **עקרונות מרכזיים:** 1. יחס בין הצורות 2.יחס בין הצבעים 3.הצגת שיווי משקל ע״י אסימטריה ותנועה **קווים:** יוצאים מגבולות הבד ומעניקים רושם של התמשכות אינסופית מע׳ היחסים שנוצרת במפגש של הקווים השחורים +משטחי צבע טהורים= מייצגת את הכוחות השולטים ביקום.
36	mondrian-broadway-boogie-woogie-1942-3	מונדריאן	ברודווי בוגי ווגי	1942	**פלסטיציזם** צבעוני ופרוע- צבעים שמשקפים את העיר (שלטי חוצות, חיי לילה, בילויים) גריד ברור
37	kiss_1912	ברנקוש	הנשיקה	1916	**תהליך הפשטה** עשוי אבן גיר נמנע מליצור חלל ביצירה (העיניים משלימות אחת את השנייה) מזהים את מבנה של גוש האבן המקורי **דמויות:** מופשטות וגיאומטריות= נראות כגוף אחד. סגירה של הדמויות- מעיד על הקשר הרוחני שלהן שבא לידי ביטוי בנשיקה **צורות גיאומטריות:** רצון לבטא תחושה ראשונית התרחקות מהמציאות ע״י הפשטה
38	neonato	ברנקוש	פסל לעיוורים	1916	**תהליך הפשטה** שיא ההפשטה- התבוננות דרך חוש המישוש מה שרואים זה **אינו** המראה הנכון של הפסל
39	02	ברנקוש	ציפור בחלל	1924	**תהליך הפשטה** צורה אווירודינאמית, התמקדות במהות הדברים **ליטוש**: מבליט את הנפחים והצורות המופשטות **חומר העבודה:** שיש- לנחושת: התרחקות מדימוי סיפורי מיצוי והפשטת הדימוי עד ביטול מוחלט של הדימוי- מהות רוחנית מובהקת
40	column	ברנקוש	העמוד האינסופי	1937	**תהליך הפשטה** עמוד נצחון, אנדרטה, פסל נקי. ביטוי לשאיפה לעולמות רוחניים- מסר של אהבה, רעות ואחווה **חוליות:** מסמלות איחוד בין עמים וקץ למלחמות
41	Kazimir Malevich. Rye Harvest.	קזימיר מלביץ׳	מלקטות אלומות לאחר הקציר	1911	**סופרמטיזם** שפה מלבנית וצורנית **אלומות:** נראות מתכתיות **דמויות**: צורניות
42	malevich-black-red-square1	קזימיר מלביץ׳	קומפוזיציה סופרמטיסטית: ריבוע אדום וריבוע שחור	1914	**סופרמטיזם** **ריבוע שחור:** גדול ומקובע יותר **ריבוע אדום:** קטן וחופשי יותר הפשטה מוחלטת גיאומטריזציה תנועה מופשטת
43	"Suprematist Composition: White on White" by Malevich	קזימיר מלביץ׳	קומפוזיציה סופרמטיסטית: לבן על לבן	1917	**סופרמטיזם** לטענתו- להגיע לקצה היכולת של הצבע **צמצום צורני וצבעוני:** מבטא שיא, ואינסוף מיסטי **לבן:** ייצוג של טוהר, עולם חדש
44	Duchamp-bicycle	מרסל דושאן	גלגל האופניים	1913	**דאדא** אמירה אידיאולוגית הנחת היצירות בסטודיו. **סיבוב הגלגל=** פעולה מרגיעה (עמו להסתכל באש בוערת) **גלגל שחור-כיסא לבן:** דינאמי -סטאטי
45	fountain	מרסל דושאן	מזרקה	1917	**דאדא** שם היצירה= גס מאוד לאותם ימים **אלמנט נשי:** פעולת הגבר לעומת הצורה הנשית של המזרקה
46	Marcel Duchamp. The Bride Stripped Bare By Her Bachelors, Even or The Large Glass.	מרסל דושאן	הזכוכית הגדולה	1913-1923	**דאדא** יצר ציפייה בקרב הקהל להבנת היצירה לא סיפק פרשנות ליצירותיו חוסר מימוש מיני של הכלה והרווקים
47	Joan Miró. Catalan Landscape (The Hunter).	חואן מירו	נוף קטלוני (הציד)	1923	**סוריאליזם** מפתח שפת סימנים משלו. **שני הצבעים:** לא יוצרים תחושת עומק **אותיות sard:** רמז ללאומיות שלו דמויות רבות שיוצרות תחושת נועה ואי שקט
48	Ernst, Max. Automatic Drawing, 1926.	אנדרה מסון	רישום אוטומטי	1924	**סוריאליזם - אוטומטי** צורות שנראות מוחשיות טשטוש ההכרה של האדם= נותן דרור לאיד שלו
49	André Masson. Battle of Fishes. 1926	אנדרה מסון	קרב הדגים	1926	**סוריאליזם- אוטומטי** טכניקת העבודה היא חלק בלתי נפרד מרעיון העבודה. סוגים שונים של חומרים **קומפוזיציה:** פתוחה. מעניקה תחושה של תנועה, יד האמן מורגשת **הצבע האדום:** רובד של מלחמה אסוציאציות לאלימות ושפיכות דמים בעולם התת-ימי הצגת האלימות כמצב נתון ודרך חיים
50	Magritte-Treason-of-images-sm	רנה מגריט	הרוח והשיר / בגידת הדימויים	1928	**סוריאליזם- פיגורטיבי** הדבר היפה כאבסורד. מבחינתו אמנות=חלון למציאות מעלה שאלה- האם לראות את המקטרת כפריט אמיתי? כותב, ״זו לא מקטרת״- ואכן זו באמת לא מקטרת, אלא ציור שלה. **היצירה כחידה:** מטרתה להסב את תשומת ליבו של הצופה כי יש שוני בין העולם המציאות- לעולם התמונה - לעולם המילים.
51	René Magritte. Jeune fille mangeant un oiseau (Le Plaisir).	רנה מגריט	נערה טורפת ציפור: הנאה	1926	**סוריאליזם- פיגורטיבי** אכזריות שבגדר חלום. סצנה מחרידה בחלל לא ברור: לא מאפשר לצופה להבין את עומקו **רקע:** רמז למקום אגדתי, דמיוני **הילדה:** תמימות והתמכרות להנאה / רוע ואכזריות **שימוש בדימויים ריאליסטיים:** יוצרים מציאות דמיונית ומטרידה
52	René Magritte. La Condition humaine.	רנה מגריט	המצב האנושי	1933	**סוריאליזם- פיגורטיבי**
53	apparition	דאלי	חיזיון של פנים וגביע פירות על החוף	1938	**סוריאליזם- פיגורטיבי** פרנויה מבוקרת ניסיון לחקות את החלום הרגשה מסתורית
54	morris-l-beams	רוברט מוריס	ללא כותרת	1956	**מינימליזם** מייצג את האות L **צורות:** פשוטות, נקיות, גיאומטריות, נוקשות, ללא מגע ידי אדם, אסתטיקה קרה, מנוכרת ומכנית שימוש בחומרים המעובדים בצורה תעשייתית / שימוש בטכנולוגיה חדשה
55	karine-judd1	דונאלד ג׳אד	ערימה	1973	**מינימליזם** יצירה ללא שאלה על משמעות כלשהי התמקדות בגוון שנוצר (הצל שמטיל הסולם על הקיר) חיפוש אמיתות בסיסיות שנוגעות לסדר וצורה נפח,צבע, ושטח פנים עומדים בזכות עצמם ביצירת האמנות שיווי משקל, נפח, צבע, הצורות והיחסים- מקנים פשטות ליצירה
56	http://maritbenisrael.files.wordpress.com/2010/07/y3.jpg	ריצ׳ארד המילטון	מה עושים הבתים של היום כה שונים וכה מושכים	1956	**פופ ארט** השפעת מבצעי השיווק והפרסום על התרבות היצירה הביאה לתודעת הציבור את הזרם דימויים ואובייקטים שמשרתים את התקופה- טלוויזיה, אוכל מוכן, קולנוע שכונתי ברקע (חידוש בחיי הלילה), צילום ירח (טכנולוגיה)
57	war1	אנדי וורהול	מרלין מונרו	1964	**פופ ארט** האמן כגיבור תרבות הפך את מרלין מונרו לקדושה, אין התעסקות באישיותה של מרלין מונרו, אלא כדמות שהתרבות ניכסה אליה- תופעת החיקוי שכולם עושים (כולם מחקים אותה ורוצים להיראות כמוהה)
58	elvis	אנדי וורהול	אלוויס 1 ו-2	1963	**פופ ארט** **שכפול:** הופך אותו נגיש יותר לקהל הרחב, מוריד את ההילה שהייתה לו **אקדח:** מחווה לסרט
59	polsky5-20-6	אנדי וורהול	כיסא חשמלי	1967	**פופ ארט** ביטוי הפן השלישי של החיים המודרניים - הצופה מתייחס לזוועות החיים המודרניים כאילו הוא צופה בסרט, ללא כל מעורבות אישית. מתיחת ביקורת על העיתונות: העיתון מנטל את העימות עם האסון המצולם
60	hanson	דואן הנסון	קונה בסופרמרקט	1970	**סופר ריאליזם** ביקורת על השפע האמריקאי הדמות אינה העתק של דמות אמית **הדמות:** ייצוג תוצאות של תרבות הצריכה- הגזמה, השמנה, שילוב בין אופנה להזנחה המחיר שהשפע והנוחות של החיים המודרנים גובה מאיתנו המוצרים שהיא צורכת- מגדירים אותה ואת מהותה **מי שולט במי:** העגלה באישה או להיפך? מי הגיבור האמיתי? התעסקות בחיי האדם הפשוטים המנוהלים ע״י השוק האמריקאי