

Paul Cezánne, de vader van de moderne kunst.

Post Impressionist, vereenvoudigde onderwerpen tot geometrische vormen, was revolutionair met zijn 'Nature morte avec pommes et pêches' in 1905, Schilderde in meerdere perspectieven.

De mensen hebben twee ogen, en het linker ziet niet precies wat het rechter ziet (hoewel onze hersenen de twee beelden laten versmelten). Elk oog ziet de dingen net iets anders. Bovendien hebben we de neiging tot wiebelen. Als we iets bekijken bewegen we: we rekken onze hals, houden ons hoofd schuin, buigen ons naar voren en verheffen ons." Toch werd (en wordt) bijna alle kunst gemaakt alsof we alles door één statische lens bekijken. Volgens Cézanne school daarin het probleem van de kunst uit zijn eigen tijd en het verleden. De kunst gaf niet weer wat we echt zien, want we kijken niet vanuit één perspectief maar vanuit minstens twee. Daarmee zette hij de deur naar het modernisme open.

Wat is moderne kunst?

<https://www.schooltv.nl/video/artclips-wat-is-moderne-kunst/#q=>

Het kubisme, 1907-1914, een ander gezichtspunt

'Picasso bestudeert een object zoals een chirurg een lijk ontleedt'

Over **Les Femmes d'Alger**:

De details zijn extreem versimpeld
Geen poging tot de werkelijkheid weergeven
Weinig ruimtelijke diepte, een
tweedimensionale benadering
Weinig lovende reacties, ze begrepen het niet

Georges Braque hielp Picasso en door deze samenwerking ontstond uiteindelijk het kubisme. Met als uitgangspunt: alles wat Cézanne al had opgezet.

Georges Braque kwam met zijn 'Huizen in L'Estaque' in 1908 aan bij de Salon d'Automne. Henri Matisse (een bekende schilder van het expressionisme), zat in de selectiecommissie en wees het lachend af. Het was volgens hem net een 'schilderij van kleine kubussen'.

Het woord kubus bleef hangen en zo was de benaming van het kubisme geboren.

Pablo Picasso, Les Femmes d'Alger, 1907, 250x250 cm.

Verwijst naar een straat in Barcelona waar veel prostituees werkten. Aan hun voeten staat een kom met rijp fruit als metafoor voor het menselijke genot dat ze in de aanbidding hebben.

Doelen Analytisch Kubisme (de eerste fase):

Het onderwerp vanuit alle mogelijke hoeken bestuderen, een geobsedeerde analyse

Verschillende perspectieven op het platte vlak, invalshoeken

Hersenen van de kijker in actie brengen en dwingen aandacht te geven aan alledaagse dingen

Voor het eerst werden schilderijen gemaakt die geen 'raam' wilden zijn maar gepresenteerd werden als het voorwerp zelf. Picasso noemde dat 'zuivere schilderkunst'. Daarmee bedoelde hij dat de kijker het schilderij moet beoordelen aan de hand van de compositie (kleur, lijn en vorm) en niet aan de hand van illusie.

Het Synthetisch Kubisme (de tweede fase):

Picasso en Braque vonden het te plat worden allemaal, ze waren bang dat mensen niet meer konden zien wat het voorstelde omdat ze alleen maar het materiaal olieverf gebruikten. Er moest meer structuur in komen, gelukkig was Braque voordat hij kunstenaar werd een huisschilder.. Zand en pleisterkalk werd door de verf gemengd en op het doek aangebracht. Picasso zocht het nog directer op.

Papier collé

→ de collage

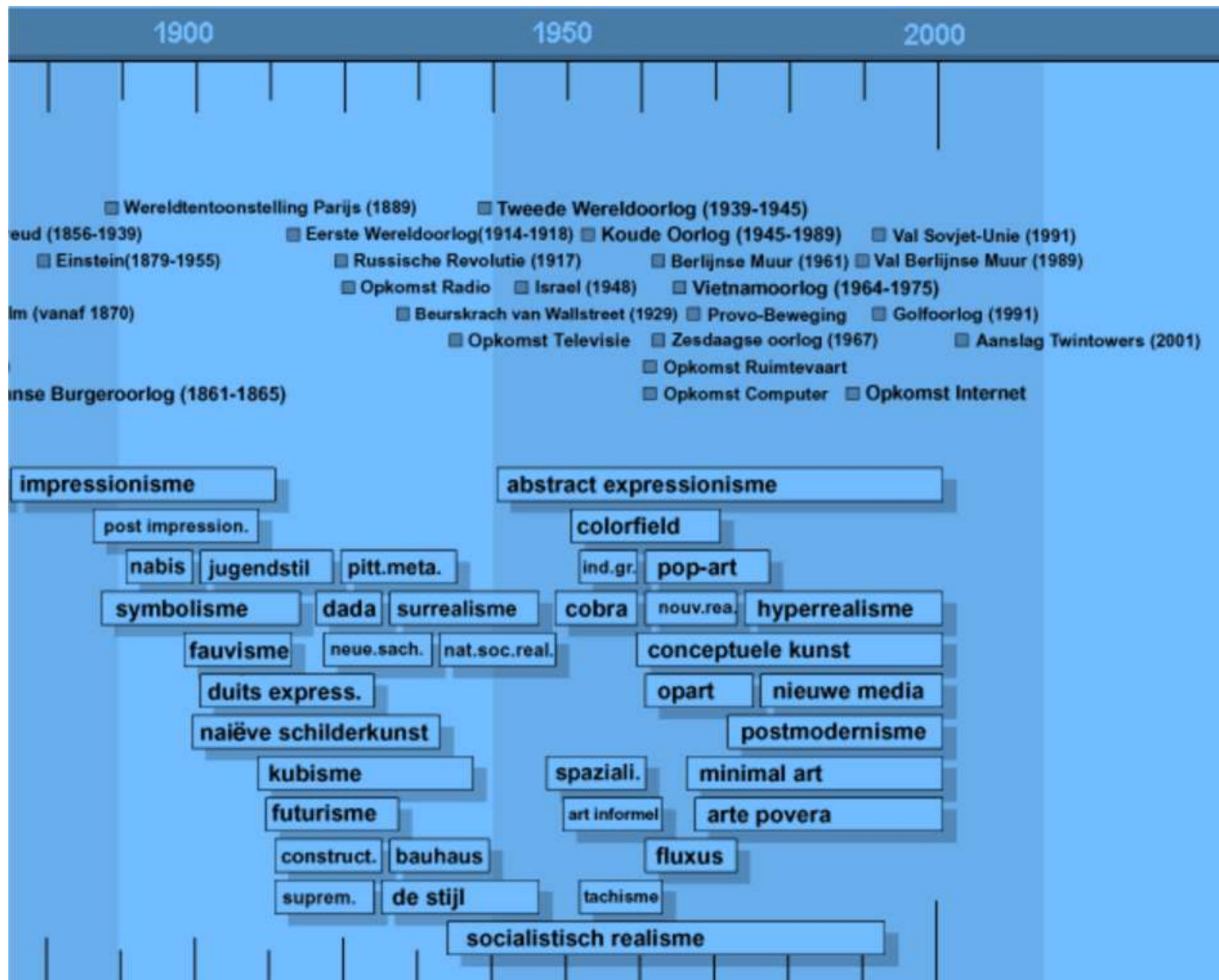
Driedimensionale collage

→ de assemblage

En toen, de Eerste Wereldoorlog. Braque moest het leger in, wat het einde van het kubisme betekende.

De verwerking van het stuk wasdoek was een doorbraak. In 1912 waren de mensen eraan gewend dat schilders het dagelijks leven afbeeldden: voorwerpen uit de echte wereld die dankzij penseel en verf kunst werden. Maar niemand had ooit gezien dat kunstenaars echte dingen uit het dagelijks leven in hun schilderijen verwerken. Met deze stap veranderden de regels over de verhouding tussen kunst en werkelijkheid volledig.

Het surrealisme, 1924-1945, leven in een droom

Manifest

Automatisch schrijven

Frottage

Cadavre Exquis

Max Ernst, Le couple (Het paar), 1923, olieverf op doek

Over een tentoonstelling die geweest is in
Boijmans:

<http://www.arttube.nl/videos/gek-van-surrealisme>

Kort overzicht over het surrealisme:

<http://www.arttube.nl/videos/wat-is-surrealisme>

Rotterdam en Dali:

<http://www.arttube.nl/videos/dali-in-rotterdam>

<http://www.arttube.nl/videos/dali-in-het-polygoon-journaal>

René Magritte, Het glazen huis 1939, Gouache op papier

Cadavre Exquis door André Breton, Max Morise,
Jeannette Tanguy, Pierre Naville, Benjamin Peret, Yves
Tanguy and Jacques Prevert (1928)

Max Ernst, Galgenmaal, 1926, heliogravure

Salvador Dali, Een paar met het hoofd vol wolken, 1936, olieverf op paneel.