Samenvatting Visuele Cultuur

Klassieke Oudheid:

Kunst als ambacht:
 Schilderkunst: zowel op doek, kalk en perkament
 Beeldhouwkunst: brons, steen, terracotta

Kunst als economie:
 vooral in opdracht, maar ook kleine vrije markt
 Blijft vooral belangrijk in het politieke systeem

Kunst als theorie:
 Griekse oudheid: Algemene opinie op basis van filosofische opvattingen (Plato + Aristoteles)
 Romeinse oudheid: Neoplatonisme: compleet navolgen van Griekse opvattingen

Mimesisleer:
 Mimesis = nabootsen van de werkelijkheid
 Mimema(ta) = resultaat van deze nabootsing
 Similitudo = perfect trachten na te bootsen
 Simulacrum = onrecht aan de werkelijkheid door foute verhoudingen in werk
 Retorica
 Inventio : inventie, idee
 Dispositio : ordening van ideeën, argumenteren voor maximale impact
 Elocutio : stijlkeuze, retorische trucjes
 Memoria : memoriseren
 Actio/Pronunciatio : voordracht, declameren

Kunst als paragone: Wetenschap: verhoudingen belangrijk (cf. Plato, ..)
 Literatuur:
 Mythologie (in schilderkunst en beeldhouwwerken)
 Theater (tragedies, comedies, …)
 Geschiedschrijving (Thucydides, …)

Kunst in politiek en religie: bloeitijd kunst = bloeitijd politiek
 Systematisch gebruikt om democratisch / mythologisch verhaal te vertellen
 Ook gebruikt voor het verkondigen van propaganda
 🡪 verhaal overbrengen kan nuttig zijn voor de politiek%
 🡪 bv: Zuil Trajanus (= overbrengen overwinningen)
 🡪 bv: Collossos van Nero (= overbrengen goddelijk beeld van keizer)
 🡪 bv: Muurschilderingen in catacomben (= overbrengen religieuze boodschap)

Iconoclasme: Kunst als interactie: Vroegste vormen te vinden bij Oude Egypte: wegkrassen hiërogliefen
 In Romeinse periode snel controverse rond beeld(taal): aanpassen beelden

Kunst als stijl + betekenis Griekse revolutie (stijl)
 Bevrijding van het lichaam uit de blok
 🡪 bevrijding van emotie
 🡪 creatie van interactie (zowel onderling als met toeschouwer)
 Griekse revolutie (iconografie)
 Religie en politiek herkenbaar aan attributen
 Maar ook afbeeldingen van moderne leven 🡪 niet langer zuiver politiek concept
 Kunst krijgt ook iconologische inhoud

 Klassieke periode (5e + 4e eeuw v.C.)
 Statische beeldhouwkunst (naar Platonisch ideaal)
 Klassieke regels van architectuur

 Hellenistische periode (323-146 v.C.)
 Pathetiekering + psychologisering (onder invloed van Retorica?)

 Romeinse kunst (stijl)
 Portret krijgt plaats binnen de kunst
 Evolutie in schilder + beeldhouwkunst
 Sterk individualisme

 Romeinse kunst (iconografie)
 = Griekse revolutie + realisme / naturalisme
 Individualiseren + contextualiseren

Middeleeuwen:

Kunst als ambacht: Veel verloren van klassieke technieken
 🡪 heropleving aan de hand van contact met Oosten + Zuiden

Kunst als economie:
 Vooral in opdracht van abdijen, kathedralen, kloosters, …
 Nauwelijks plaats voor vrije markt + anonimiteit voor kunstenaars

Kunst als theorie: Byzantijnse opvattingen vs. Karolingische Renaissance (9e eeuw)
 🡪 Discussie over visuele kunst (n.a.v. iconoclasme in het Oosten)
 Waarde van zintuiglijke wereld
 Autonomie van afbeelding (morele waarde van het afgebeelde)
 Besef van materialiteit
 Verschil tussen wat je ziet + wat je er aan linkt

 Cluny (10e eeuw)
 Romaanse architectuur + symbolenapparaat
 Universele analogie
 Kunst = Bijbel toegankelijk maken voor ongeletterden

 Scholastiek (13e eeuw)
 Doel om ‘ideëel realisme’ aan de man te brengen (Heiligen als ideaal)

Kunst als paragone:
 Nadruk op religie

Kunst in politiek en religie:
 Einde van de Romeinse Rijken
 🡪 Merovingen + Karolingen 🡪 Frankrijk + HRR

 Bekering van het Westen + Schisma van 1054

 Monopolie op kunst in functie van politiek en religie
 Gebruiken om bepaalde sferen op bepaalde plaatsen te creëren

Iconoclasme: Kunst als interactie:
 Byzantijns iconoclasme (ca. 726 -787, ca. 814-842)
 Iconen
 statische afbeeldingen van heiligen + beschrijvingen
 Iconolatria + Iconodulia
 = vereren van het Heilige object (verschillen om =/= heiligen te aanbidden)
 Iconoclasmen
 1e = 726-787
 Begint onder Keizer Leo III – Eindigt 2e concilie van Nicaea
 2e = 814-882
 Begint onder Keizer Leo V[[1]](#footnote-1) – Eindigt onder regentes Theodora

 Golf van iconoclasme mogelijk opgebracht door sacralisering van de Keizer en de desacralisering van Christus

 Carolingische Renaissance (9e eeuw) [[2]](#footnote-2)
 Theologisch traktaat: legt basis voor religie in de Westerse kunst
 🡪 pleit voor aniconische godsdienst

 Scholastiek (13e eeuw)
 = Christelijk, Middeleeuwse filosofie / onderwijsmethode op basis van ‘gezaghebbende teksten’
 = Aandacht voor het beeld en beeldverering

Kunst als stijl + betekenis:
 Laat Antiek / Vroeg Christelijk
 West-Europa: Merovingen (bijna geen kunst)+ Karolingische Renaissance (9e E)
 Byzantium: Iconen + Iconoclasme
 🡪 Stilering / vereenvoudiging

 Romaanse kunst (ca. 1000-1200)
 Door invallen nauwelijks interesse in kunst 🡪 Klassieke traditie vervaagt
 🡪 Opbouw nieuwe kunst = Romaans

 🡪 Strak, schematisch, gestileerd, massief
 🡪 Religieus + politiek

 Gothische kunst (ca. 1200-1500)
 Door Impetus van de Bedelorden 🡪 ontwikkeling van de ‘stad’

 🡪 technische vooruitgang (door nieuwe religieuze/politieke noden)
 🡪 Verbreding kunst (door verbreding afzet)

 🡺 Vernieuwing interesse in dynamiek, expressie, kleur, licht, …

 🡺 Assiociatief denken ipv logisch denken
 Religieuze kunst + ingewikkeld om te verhalen (constructies op basis van associaties)

De Renaissance:

Kunst als ambacht: Voor Renaissance: gebruik van standaardtechnieken overgebracht via orale, ambachtelijke traditie

 Vanaf 15e eeuw: Experiment + wetenschap
 🡪 Procesoptimalisatie + innovatie
 🡪 interesse in zuivere weergave van werkelijkheid
 🡪 Bijbel in vraag stellen, met oudheid als uitganspunt
 Studie van anatomie + Antieke architectuur
 🡪 lineair
 🡪 gevoels 🡪 nieuwe perspectieven
 🡪 kleur

 Mens als middelpunt, geschapen naar Gods beeld

 Lijnperspectief: alle lijnen verdwijnen in zelfde punt (Brunellesci, Pierro Della francesca)
 Italië = zoektocht naar ideale lichaam
 Noorden = realistisch lichaam

 Eerst toegepast op architectuur, dan op mens (🡪 Mantegna + Dürer)

 Gevoelsperspectief: poging tot perspectief
 Geen gebruik van wetenschap zoals in lijnsperspectief Geen interactie tussen Noorden en Italië
 Stichter Vlaamse primitieven (= Campin) kan als eerste een realistisch perspectief weergeven
 Van Eyck: beter beeld voor persp. maar kan nog niet wiskundig onderbouwen
 (maakt gebruikt van verdwijnpunten)

Kleurperspectief: bepaalde kleuren lijken dichterbij dan anderen
 🡪 geconditioneerd om =/= kleuren met diepte te associëren
 🡪 vooraan groener, achteraan blauw, grijzig

Sneller gebruikt in het Noorden dan in het Zuiden

Patinir: uitvinder landschapsschilderkunst, verkleint Christelijk tafereel
 Reduceert mens, landschap krijgt voorrang

Kleur- en lijnperspectief: Toegepast door Breughel (16e E)
 In 17e E toegepast door Rubens, ook door Rembrandt (erts)

Anatomie: sinds begin Renaissance in Italië
 Piero della Francesca (geometrisch), Andrea del Verocchio, Da Vinci, …
 🡪 poging om menselijke lichaam te begrijpen
 Zorgt voor meer dynamiek in schilderkunst

Dürer: handboeken over anatomie
Fysiognomie: gedachte dat menselijk gelaat iets met dieren gemeen heeft
 🡪 ziel is afleesbaar op het gezicht, dieren geven karakter weer
 🡪 beschreven door Le Brun

 Architectuurstudie: ook belangrijk in andere takken kunst
 Vitruvius, Battista Alberti, Brunellesci, Serli 🡪 auteurs over architectuur Tekenkunst:
 Perkament + papier / veerpennen, metaalstiften (zilver / lood op krijtgrond), houtskool, penselen, inkt, …

Proces: voorstudie + schets, Vidimus (finaal ontwerp om te tonen aan opdrachtgever), overbrengen op doek/paneel (1 op 1)

Kunst als economie: grote groei van individuele vraag, groeit ook van plaatselijk naar internationaal

 Italië: Paus 🡪 profileert zich als wereldlijk leider
 Medici + rijke families (Florence, Venetië, …) zelfde als Paus

 Firenze: Stedelijk Patriciaat portretteert zichzelf als grote leider
 nauwelijks tussenhandel

 Rome: alles bepaald door curie + Paus
 Oprichting Sixtijnse kapel

 Venetie: Stedelijk Patriciaat: Doges moeten verkozen worden 🡪 kooplui zijn belangrijk binnen stad 🡪 investeringen voor privégebruik

 Noorden: Nederlanden: betere stedelijke cultuur + Vlaamse primitieven dominant
 Rest van Noord-Europa: hofcultuur

 Portretopdrachten: vooral voor het hof + stedelijk patriciaat (eind 15e E)
 Overheidsopdrachten: weergeven van wat de overheid van zijn burgers verwacht + mogelijk gevolgen indien dit niet zo is
 Gildeopdrachten: versieren gildelocaties

Kunst als theorie:
 Italië:
 Namen: Leon Battista Alberti (= zuivere kunsttheorie) De Pictura (1420 🡪 gepubliceerd 1538), De Re Aedificitoria
 🡪 Lorenzo Ghiberti, Piero della Francesca
 Leonardo da Vinci: Codex Vaticanus (1270)

 Focus: Functie en gebruik kunsten, seculier vs religieus, geschiedenis van de kunst, contemporaine kritiek
 Tendenzen olv Humanisme: Artes Liberales, Retorica, Creatie
 olv Neo-Platonisme: Marsilio Ficino + Giovanni Pico della Mirandola
 🡪 kunst + perceptie van hogere sfeer / reflect van het ideële

 Icoon van de Renaissance-opvattingen: Mantegna
 🡪 deed zijn eigen ding: icoon van conceptualisering in de kunst
 🡪 visualisering van de (heilige) schriften

 Noorden: geen geschreven kunsttheorie, toch reconstrueren vanuit werk Van Eyck
 🡪 terugvinden van technieken die nergens anders gebruikt zijn

Kunst als paragone: Kunst en literatuur: Humanisme 🡪 Renaissance
 🡪 studie van de letteren van de klassieke oudheid

 Da vinci: Trattato della pittura: interactie kunst en wetenschap + wetenschap is kunst, kunst is wetenschap

 Laster van Apelles 🡪 schilderij gaat over paragone literatuur, schilderkunst en beeldhouwkunst

 In Noordelijke Nederlanden beperkte interesse in wetenschap en paragone, Jan Van Eyck is uitzondering

Kunst in politiek en religie:
 Relatieve politieke stabiliteit
 Italië: stadstaten 🡪 groeiende economieën 🡪 kapitaal voor kunst
 Bourgondië: steden willen koninklijke kunst overtreffen
 HRR: weinig stimulans + vernieuwing
 Frankrijk + Engeland: kunst door en rond koning
 Religieuze herbronning
 Groeiende macht Rome 🡪 devotia moderna (mensen moeten dichter bij het geloof staan)

Iconoclasme: kunst als interactie religieuze kunst als gebruiksobject
 Volksdevotie + misbruik van beelden (<-> Materiële devotie)(nodig voor bouw verwereldlijking Paus)
 Devotie van beelden, Heiligen ipv God/Christus, fysieke beleving van het geloof
 Opstand tegen Rome (door misbruik volksdevotie)
 Renaissancepausen + aflaten

 Girolamo Savonarloa in Italië (1452-1498)
 anti-renaissancistische boeteprediker
 blijft trouw aan kerk, maar kritiek op verval

 Komt aan de macht in Fiorentina na verdrijving van Piero de Medici op 9 November 1494
 Terechtgesteld in 1498

 🡪 eist verdwijnen van afbeeldingen rijke families in kerken

Kunst als stijl + betekenis: Italië (stijl):
 Giotto 🡪 Michelangelo
 Begrijpen waar antieke kunst om draait 🡪 antieke kunst overtreffen
 🡪 Realistische weergave van lichaam, ruimte, actie, …

 Italië (iconografie):
 Grote religieuze opdrachten 🡪 uitzuivering iconografie
 Seculiere kunst 🡪 humanisme, koopmanstaten, mythologie, allegorieën

 Benoorden de Alpen
 Revolutie van Van Eyck
 🡪 Realisme = inhoudelijke kracht (op een andere leest geschoeid dan Italiaans realisme
 🡪 gevoels + details (naturalisme) + symboliek

De zestiende eeuw (confrontatie tussen Noord en Zuid):

Kunst als economie: Na 15e eeuw verandering in zowel vraag en aanbod van kunst
 🡪 ontstaan kunsthandel: rondreizende kunsthandelaars + verzamelaars
 vooral in stedelijk patriciaat + groeperingen

 Aanbod: productinnovatie rond stijl en genres
 procesinnovatie rond ateliers

 🡪 kunst verandert van unicum in massaproduct, intellectueel interessant naar oninteressant, sleutelstukken naar kopieën

 Productinnovatie in Italië
 iconografische innovatie (nood door constant veranderende markt)
 🡪 constant eigen manieren aanpassen om kunst aantrekkelijker te maken)

 Productinnovatie in het Noorden
 iconografische innovatie: Vlaamse primitieven = enkel religieuze kunst
 🡪 altaarkunst wordt genreschilderkunst
 🡪 invloed van rederijkers, humanisme en retoriek in kunst
 (Pieter Breughel brengt spreekwoorden in beeld, de jongere gebruikt die naambekendheid om zijn eigen werken te verkopen)
 🡪 vele kopieën brengen veel economisch profijt
 🡪 branding van ateliers (werknaam ipv schilder op kunst)

 Stilistische innovatie: werkplaatsinnovatie

 Veranderingen van consumptie
 Vorst: legt zich toe op alle soorten kunst (niet enkel wandtapijten)(gaat deze internationaal halen)
 Adel: neemt functie van vorst over tegen einde 17e eeuw
 Clerus: kan dit niet doen door iconoclasmen, moet op zoek naar nieuwe beeldkunst
 Burgerij: onder invloed van humanisme ook aanleggen eigen verzamelingen

 Tussenhandel verandert
 🡪 internationaal kunst aanschaffen voor kopers + aanleggen beurzen

 Antwerpse beurzen: permanente winkelcentra voor luxeproducten
 Verblijven in panden van de Kerk (geldnood)
 🡪 kunst is religieus
 🡪 hieruit verschijnen internationale firma’s

Kunst als theorie: Artistieke en culturele clash

 Italië: verdere ontwikkeling van de Renaissance-ideeën (> Alberti / Da Vinci)
 kunstgeschiedschrijving als kunsttheorie door Giorgio Vasari (leerling Michelangelo)
 🡪 werkzaam aan hof van Medici
 🡪 bibliografieën over levens van kunstenaars uit oudheid

 Canonvorming + stijlgeschiedenis 🡺 Romeins-Florentijnse suprematie

 Kunst en Rederijkers in de Nederlanden (vanaf vroege 14e E)
 Poging om Italiaanse kunst te evenaren
 Ontstaan van kamers van retorica

 Lucas de Heere (Gent 1534 – 1584 Parijs)
 Den hof en boomgaerd der poësien
 🡪 rederijkerstraditie, humanisme + Italiaanse kunsttheorie, reformatie
 🡪 basis van Nederlandse kunsttheorie

 Domenicus Lampsonius (Brugge)
 Humanist, schrijven, schilder
 🡪 Leven van Lambert Lombard (1565)
 🡪 Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies (Antwerpen, 1572)

 Neo-platonisme in het Noorden
 Vanaf Rubens

 Beelddebatten (in het Noorden)
 Reformatie: Luther en von Karlstadt
 Zwingli (Zwitserland)
 Calvijn

 Dure beelden in kerken, terwijl armoede op straat
 🡪 interieur wordt vernietigd (Luther wijst op probleem, von Karlstadt voegt daad bij woord) Calvijn’s invloed brengt beeldenstorm op gang

 Contrareformatie: reactie op reformatie
 Concilie van trente (1545-1563)
 🡪 bespreken problematiek + oplossingen voorleggen
 🡪 plaatselijke uitwerkingsbesluiten over nieuwe manieren om met beelden binnen de Kerk om te gaan

 Vermenselijking van heiligen door reformistische kunstenaars

Kunst als paragone: Wetenschappelijke experimenten + uitvindingen
 🡪 studie van alles, geen zuivere paradigma’s
 Kunst en wetenschap vinden elkaar

 🡪 doorbraak van het Humanisme in Europa

Kunst in politiek en religie conflicten tussen stad en koning, religieuze conflicten, macht van de Kerk tegenover andere bevolkingsgroepen
 🡪 politieke en religieuze spanningen tussen kleine stadstaten en grote machtsblokken

 David van Michelangelo = summum van moderne kunst

 Italië: stadstaten gaan zich wereldrijk wanen (kunst in deze stadstaten weerspiegelt deze visie)
 🡪 zaal van de republiek: overwinningen op Pauselijke legers weergeven

 Noord-Europa: gekenmerkt door iconoclasmen en beeldenstorm
 🡪 conflicten tussen steden en vorsten + burgerij en geloof

Iconoclasme: kunst als interactie Duitsland, Zwitserland: Luther (pragmaticus) en von Karlstadt (radicaal), Zwingli
 Bodestein = anti-kunst radicale gedachte als navolging Zwingli en Calvijn
 Frankrijk en Engeland: Calvijn, Hendrik VIII, Presbyterians

 Concillie van Trente = te laat antwoord + geen besluiten over kunst

 Nederlanden: Beeldenstorm 1566
 🡪 Hagepreken in zomer 1566 + Calvinistische opstand + iconoclasme (kerken, kloosters, abdijen, …
 🡪 vrij gedisciplineerd, systematisch + niet op privé eigendom
 Stille beeldenstorm ca. 1581: georganiseerd opschonen van de kerken tvv Calvinistische Regimes in de Nederlanden (verkopen kunst)

Kunst als stijl + betekenis Stijl + iconografie: confrontatie tussen Noord en Zuid
 🡪 herdenken van Kunst

 Italië (stijl)
 Hoogrenaissance (ca. 1500-1572 (Sacca di Roma))
 Da Vinci (Italië en Frankrijk), Rafael (Rome), Michelangelo (Rome en Florence) en Titiaan (Venetië)

 Manierisme
 Rafaël: late stijl (kleur en ornament)
 Michelangelo: late stijl (beweging)
 Titiaan: late stijl (techniek)
 = stijl die het meest verspreid raakt (vanaf ca. 1540)
 🡪 Fontainebleau + Nederlanden

 Italië (iconografie)
 Grote Religieuze opdrachten
 Rome (Julius II en Leo X)
 Doorbraak van seculiere kunst
 Humanisme, koopmansstaten (Venetië, Florence, …)
 🡪 Verdere versmelting van Religie en Humanisme

 Benoorden de Alpen (stijl)
 zoeken naar nieuwe stijl oiv Italiaanse Renaissance
 🡪 complete adaptaties + geslaagde syntheses

 Benoorden de Alpen (iconografie)
 Grote religieuze opdrachten
 Religieuze kunst voor de vrije markt

 Seculiere kunst (oiv Italië)
 Niet enkel humanisme en koopmanssteden, ook Keizerlijk entourage

 Mythologie, allegorieën 🡪 genre (typisch voor het Noorden)

 🡪 net zoals in Italië versmelting van Religie en Humanisme

 Verdere Reformatie en Contrareformatie in Noord en Zuid
 Calvinisme: geen gebruik van religieuze beeldtaal voor devotie
 Lutheranisme: middenweg

 Concilie van Trente 🡪 beeldtaal is cruciaal voor devotie (oiv Jezuïten)

 Noord (Protestants) vs Zuid (Katholiek)

Barok: Nieuwe ambities in Europa (Noord en Zuid botsen en versmelten) ca. 1600-1700.

Kunst als economie Veranderingen in 17e eeuw: politiek-religieuze diversiteit
 🡪 economische diversiteit
 🡪 nieuwe afzetmarkt

 Veranderingen in productie
 Innovatie (vooral in Nederlanden)
 Product: Zuidelijke Nederlanden nieuwe genres (door religieuze toestand beelden en kunst)
 Noordelijke Nederlanden beelden van de natuur
 Italie: blijft machtig
 Duitsland: geen geld voor kunst na 30-jarige oorlog
 Engeland: import van kunstenaars aan hof, weinig interesse buiten koning
 Proces: on spec toename van productie, groei ateliers

 Rubens heeft grootste atelier in Nederlanden, idee is belangrijker dan de uitvoering. Hij deed de retouchering van de werken die gemaakt werden in zijn atelier
 🡪 opdrijven afzet 🡪 meer winst

 Veranderingen in consumptie
 Vorst: enorme opkomst schilderkunst in de hoven
 Adel: volgt nogmaals vorst:: Kunst und Wunderkammer, met nadruk op schilderkunst
 Clerus: nood aan herinrichting van Katholieke landen
 Burgers: grote privéverzamelingen + grote groei in =/= onderwerpen en stijlen

 Veranderingen in tussenhandel
 🡪 directe handel verdwijnt in groeiende tussenhandel (zowel plaatselijk als internationaal)
 Begin van het veilingwezen

Kunst als theorie:
 Italië: Theoretisering kunst door ontstaan academies
 Academische kunst is strikt gebonden aan regels
 zeer belangrijk in Frankrijk in 18e E
 nadruk op tekenkunst in functie van humanistische vorming
 Historieschilderkunst als hoogste goed binnen academische leer
 Ateliers + academies als theoretische broedplaatsen vs massaconsumptie in het Noorden?

 1e Academie van Florence = Accademia degli Arti del disegno (1563)
 Cosimo I de Medici, Vasari, Michelangelo
 Disegno + retorica
 Opleiding tot kunstenaar / intelectueel
 theorie bepaalt kunst
 controle over productie van kunst doorheen Florence
 Leidt tot Europese academieën (Antwerpen (1663), Den Haag, Parijs, …)

 Accademia in Bologna = Accademia dei Desiderosi (1580) + Accademia degli Incamminati
 Annibale, Agostino en Ludovico Caracci
 Naar Florentijns/Romeins design
 Synthese van de 16e E (Nederlanden + Italië)

 Accademia in Rome = Accademia di San Luca
 Compagnia di San Luca (15e E)
 Bouwt verder op sterke gilde-traditie in Rome

 Frederico Zuccaro legt theoretische grondslag die vrij invloedrijk is in het Noorden
 🡪 Fiamminghi a Roma

 Het Noorden: pas late bloei in Academiën + minder invloedrijk in 17e E
 Rubens steekt boven gildestructuur uit + in Nederlanden wordt eigen theorie ontwikkeld (Karel van Mander)
 🡪 groep van theoretici en biografen (zoals Vasari)

Van Mander: Geboren in Meulebeke
 Beschrijft de levens van de oude meester + moderne Italiaanse meesters + Nederlandse meesters (adhv werk van Vasari)
 🡪 stamvader van biografen en Theoretici van het Noorden
 Noord: Arnold Houbraken
 Jacob Campo Weyerman
 Johan van Gool
 Philips Angel (T)
 Gérard de Lairesse (T)
 Zuid: Cornelis de Bie
 Fransiscus Junius II (T)
 Pieter Paul Rubens (T)

Kunst als paragone: Doorbraak van de wetenschappelijke revolutie (empirische wetenschap / filosofie)
 🡪 Newton, Leibniz, Galilei, Descartes, Spinzo, Van Leeuwenhoek
 Wetenschap vs geloof

 Doorbraak van eigen taal in literatuur (oiv protestantisme)
 🡪 Hooft, Vondel, Bredero, Huygens, … (Republiek)
 🡪 Corneille, Moliere, Racine, … (Frankrijk)
 Franse literatuur wordt dominant

 Rubens: humanistisch netwerk
 Systematische samenwerking geleerden + zelf experimenteren

Kunst in politiek en religie: Opgang naar het absolutisme <-> Goddelijk recht
 Contra-Reformatie + definitieve vestiging macht Rome

 Bevestigen machtspositie heersers
 🡪 afbeelden triomfen, intredes, gebouwen, …

Iconoclasme: Kunst als interactie: Nood aan nieuwe beeldtaal na de eeuw van Iconoclasme en Politiek-Religieuze strijd
 🡪 onder invloed van Jezuïeten (=Soldaten van de Katholieke Kerk)
 nieuwe beeldtaal moet intellect aanspreken en emotie manipuleren

 Eeuw van experimentatie 🡪 Rome uitkristaliseren
 Spelen met het decorum

 Rubens verzoent Noordelijk detail en Zuidelijke idealiserende kunst / ideologie
 Geen heiligen (te veel discussie)
 Manipulatie antieke beelden + morele dimensies behouden

Kunst als stijl + betekenis: Caravaggio: vernieuwing + radicale breuken (dramatisering, …)
 Emotie en gevoelens opwekken
 Verschil in kunst tussen Katholieke en Noordelijke landen duidelijk merkbaar

Rococo (overdaad als leidraad) ca. 1700-1750:

Kunst als economie: Veranderingen in de 18e eeuw (keren tegen absolutisme en verlichting)
 Productie: verdere diversificatie
 Contemporaine kunst in dienst van de macht
 Ontstaan van Academische / Bourgeois-kunst

 Handel: pan-Europees + belangrijke rol voor kunstagenten (op zoek naar kunst)
 🡪 veel pastiche van oude meesters

 Consumptie: iedereen wilt deel van collectie van oude meesters, contemporaine kunt komt in verdrukking

 Nieuwe smaak zorgt voor nieuwe boost in het veilingwezen
 Zorgt voor concurrentie met oude meesters
 Competitie voor consumptie tussen vorsten, adel en burgerij op 2ehands markt
 Belang voor clerus neemt af (meeste kerken al heringericht)

 Internationaal komen agenten meer aan bod + stagnerende tussenhandel
 🡪 professionalisering van het veilingwezen

Kunst als paragone: Eeuw van de verlichting
 Ontstaan van geleerde academies
 🡪 explosie van wetenschapsboeken/tijdschriften, encyclopedieën (kennis van alles) en alles omvattende filosofieën
 🡪 zeer weinig impact op schone kunsten

 Literatuur: saloncultuur

 Afstand kunst en wetenschappelijk rationalisme
 🡪 zintuiglijk genot

Kunst in politiek en religie: Politiek absolutisme 🡪 conflicten
 expansiedrang van Frankrijk, Duitsland, Engeland binnen en buiten Europa

 Triomf van de contrareformatie
 Kunst, politiek en religie vallen grotendeels samen
 🡪 opkomst van de Verlichting als tegenbeweging

 Versailles als voorbeeld voor van huidige politiek en interesse in kunst

Iconoclasme: kunst als interactie: Kunst = fundamenteel onderdeel van Regimes
 🡪 ritualisatie van alles
 Creatie van macht en gezag door middel van rite
 Kunst = leven, leven = kunst
 Creëert schril contrast met leven van de gewone man

Kunst als stijl + betekenis: economisch = staatseconomie en protectionisme
 intellectueel: verlichting

 Terugkeer naar de kunst van de Griekse oudheid (Parijs = Versailles)

 Vooral in Frankrijk, Duitsland en Rusland (=landen waar koning macht in handen heeft)

Impressionisme (na ca. 1870):

Kunst als ambacht:

 Gedurende eerste Industriële / wetenschappelijke revolutie
 Schilderkunst: nieuwe technische mogelijkheden (verf, penselen, …)
 Tekenkunst: “ “ (potlood, papier, …)(wordt nieuw massamedium 🡪 veel goedkoper)
 Prentkunst: steendruk (kalksteen 🡪 principe dat water en vet elkaar afstoten)
 Beeldhouwkunst + architectuur: nieuwe materialen
 🡪 late revolutie door dure materialen + arbeidsintensiviteit
 🡪 synthetisch kubisme en constructivisme
 + opkomst fotografie en film

 Van Gogh = voorbeeld nieuwe schilderkunst (werken met duidelijke lijnen)

 🡪 Experimenteren met nieuwe technieken

 Na WO II opnieuw nieuwe media en technieken

1. Die leo’s hadden niet echt veel geluk met beelden me dunkt [↑](#footnote-ref-1)
2. Zie Kunst als theorie [↑](#footnote-ref-2)