

Výtvarné tendence
2. pol. 20. stol.
ve světovém figurativním
umění

Figurativní umění

- = předmětné, zobrazující umění
- dokážeme rozeznat konkrétní věc či přírodní jev
- termín vznikl po 2. světové válce – nadvláda nefigurativního/abstraktního umění

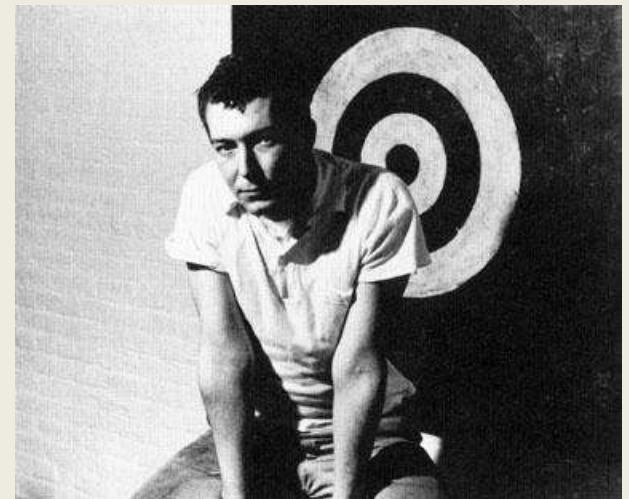
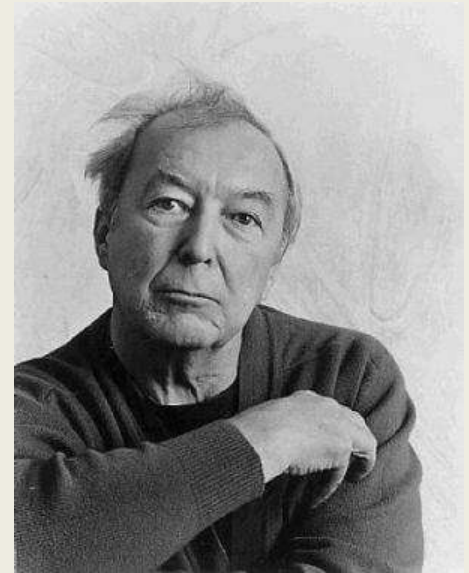
- Pop – art
- Fotorealismus
- Body – art
- Nová figurace
- Neoexpresionismus
- Neodada

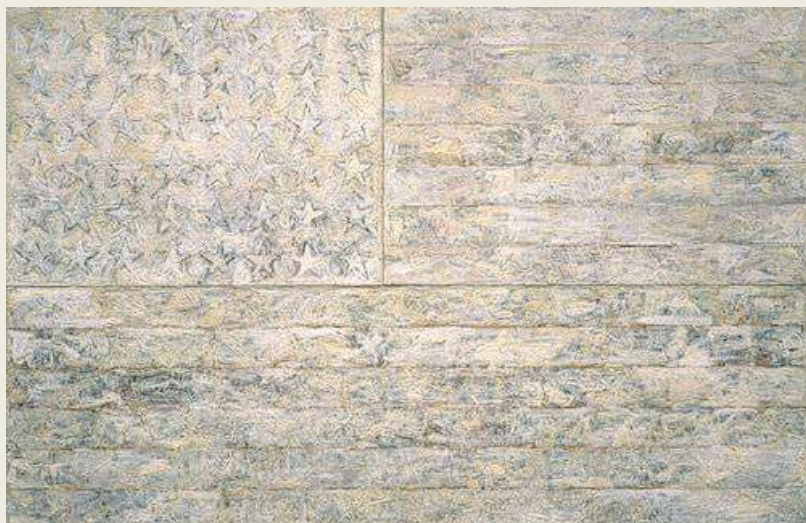
Pop – art

- vznikl v 50. letech současně v USA a v Anglii jako kontrast k nefigurativnímu umění
- název z anglického popular-art (lidové umění)
- Ironické, provokující, poukazuje na negativní projevy doby
- člověk zahrnut prvky konzumní technické civilizace, masovými médii a standardním zbožím
- časté prostředí velkoměsta
- Otevírá umění obyčejným lidem – není složitý či hluboký

Jasper Johns

- americký malíř a grafik
- neodadaista, předchůdce pop-artu
- výrazné široké tahy štětcem
- vytvářel výlohu pro klenotnický obchod Tiffany's

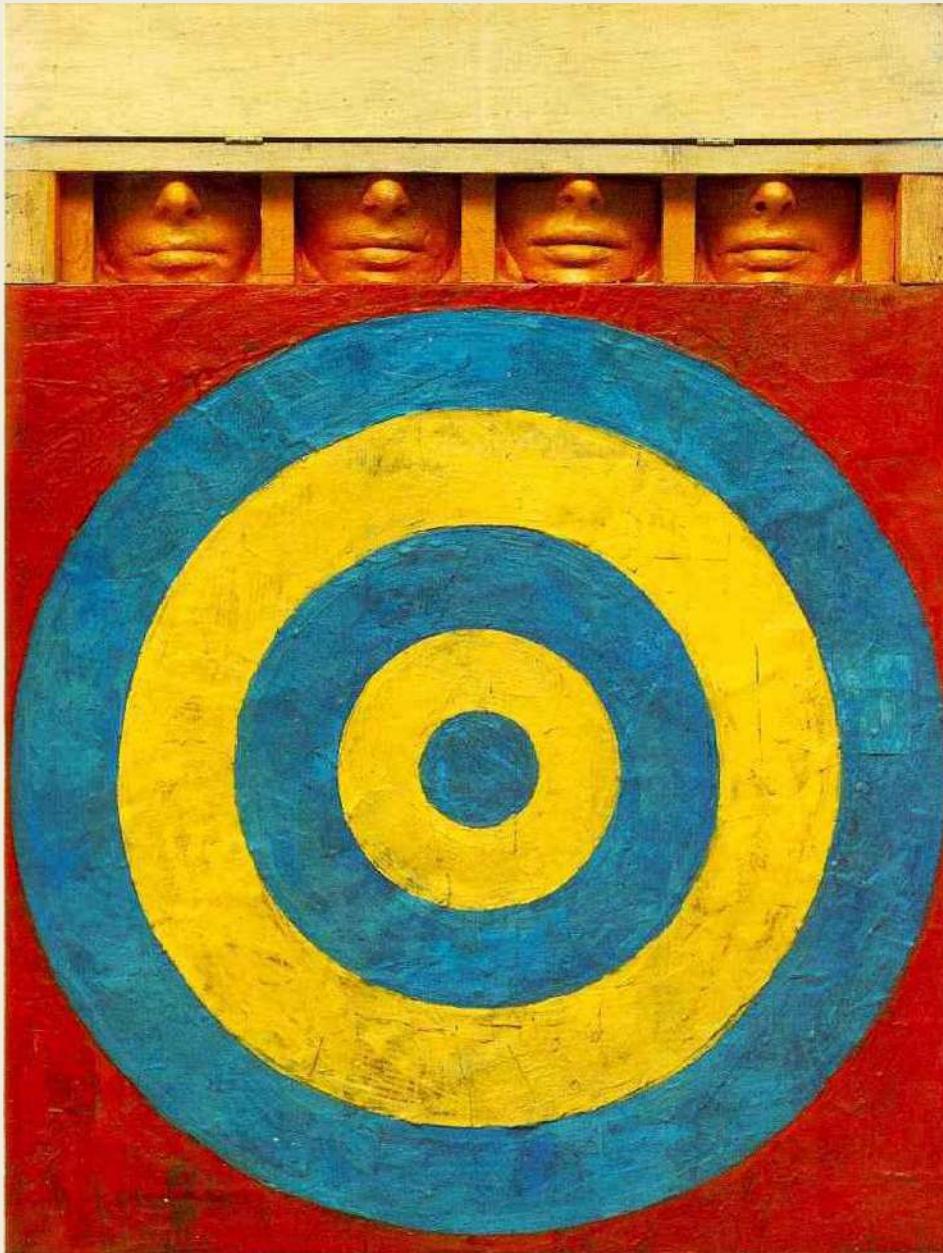

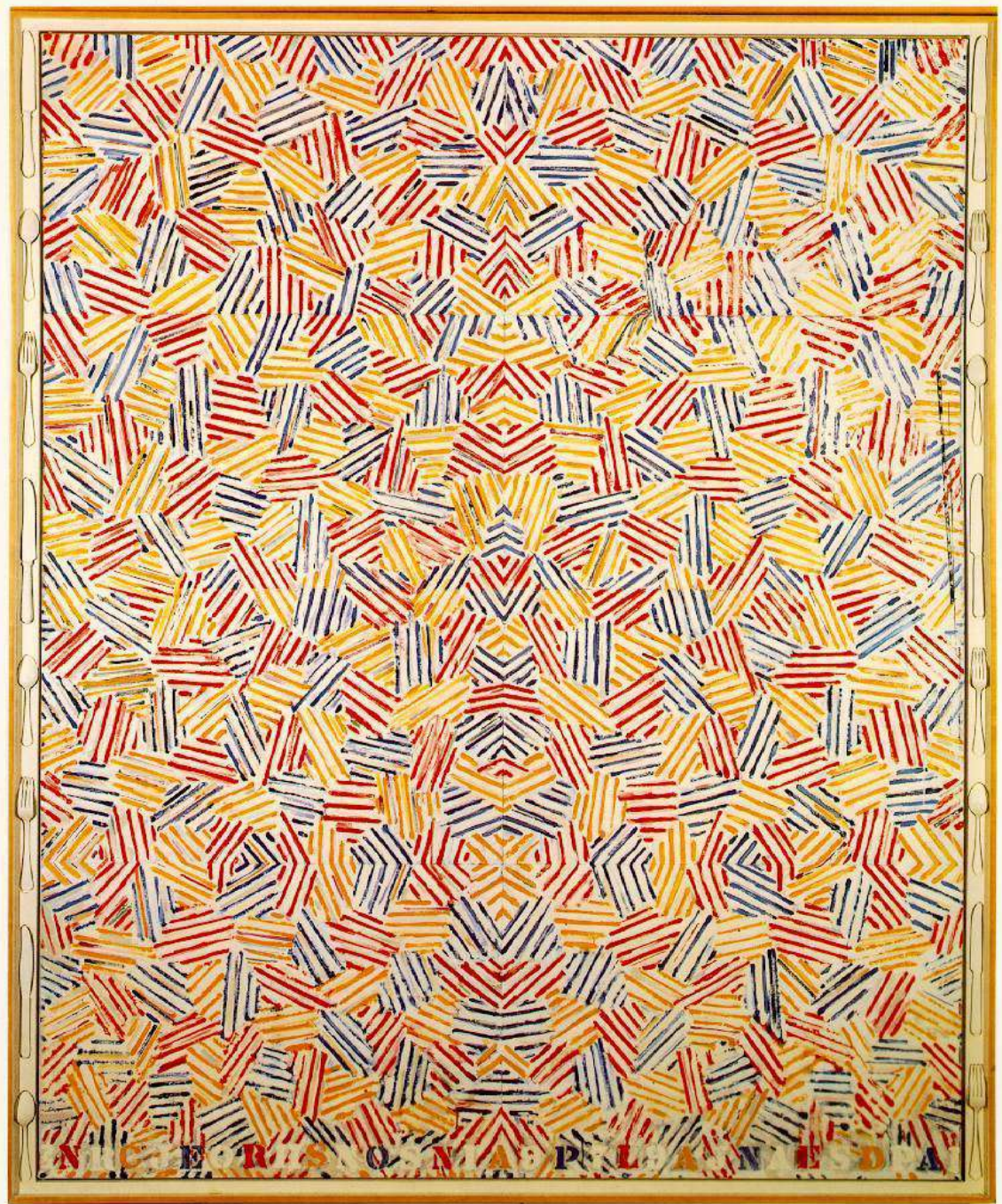
typické Johnsovi vlajky

Targets

Dancers on a plane

Map

Robert Rauschenberg

- Američan
- Významný představitel pop-artu
- Vytvářel bohatá a netradiční spojení, kombinoval různé prvky
- Pracuje s fotografií, tiskem, sítotiskem

Estate

Monogram

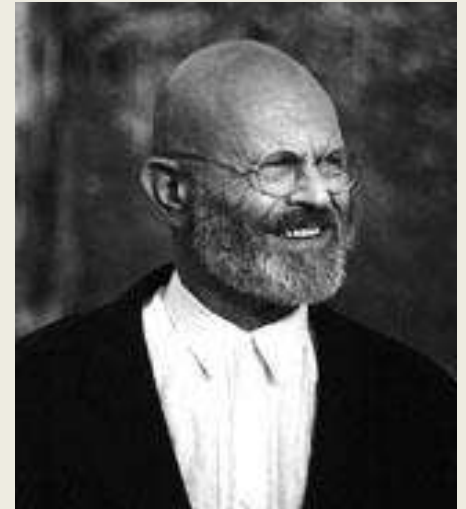

Riding bikes

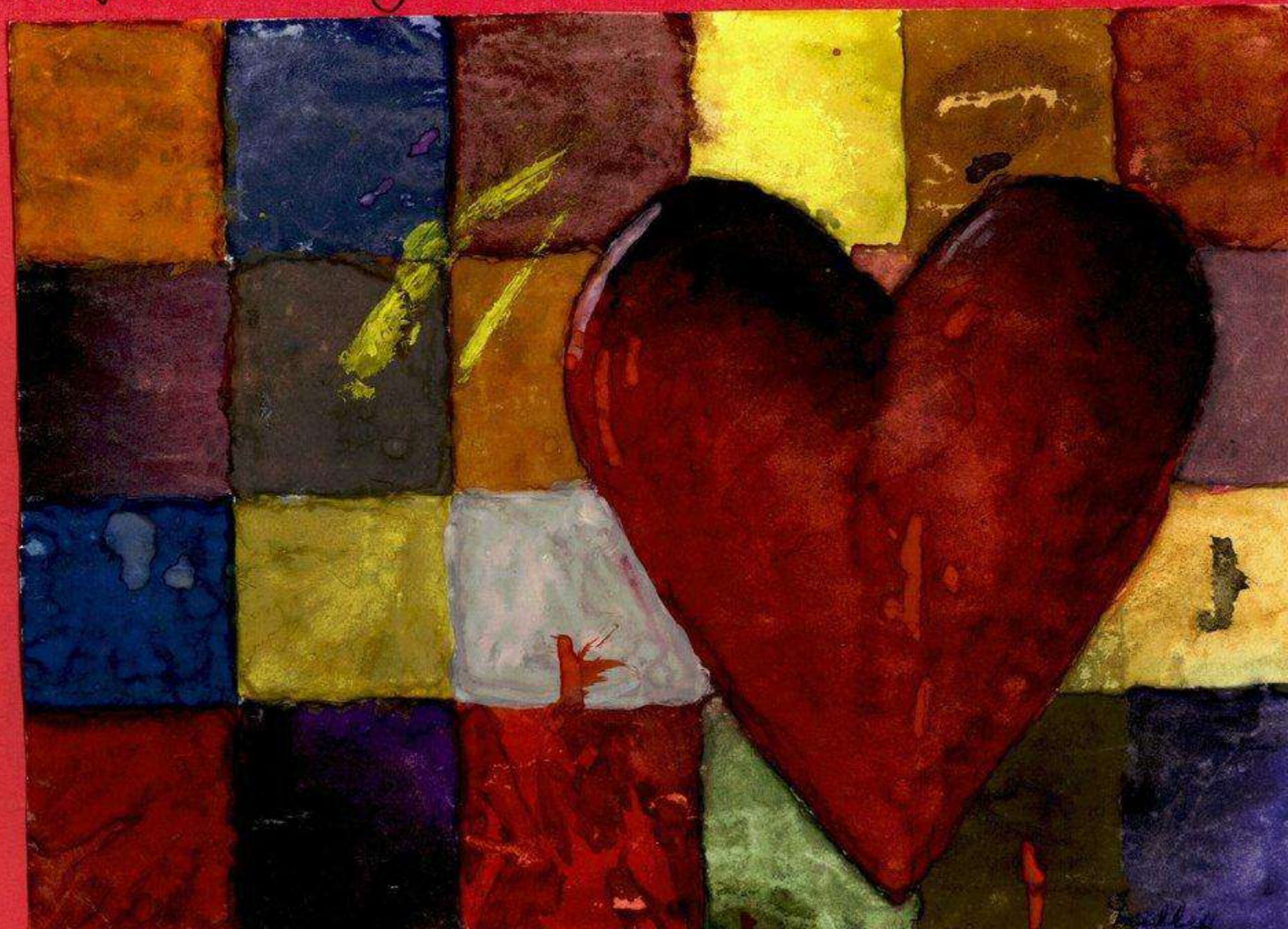

Jim Dine

- americký malíř a grafik
- Pomalované plátno kombinuje s obyčejnými předměty denní potřeby
- Hledal náměty ve starších uměleckých směrech, které někdy parodoval
- Propagátor happenningů

"My name is Jim Dine"

Hearts

The Circus

Red and yellow robe

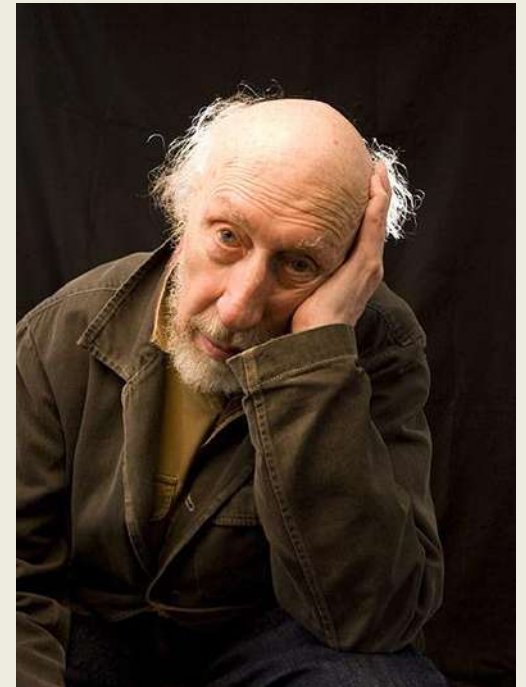

The Robe
Following Her

Richard Hamilton

- britský malíř, grafik, pedagog a kurátor
- jeden z nejvýznamnějších představitelů pop-artu
- svými kolážemi reflektoval soudobou kulturu a reklamu
- malba, koláže, průmyslový design
- členem Independent Group

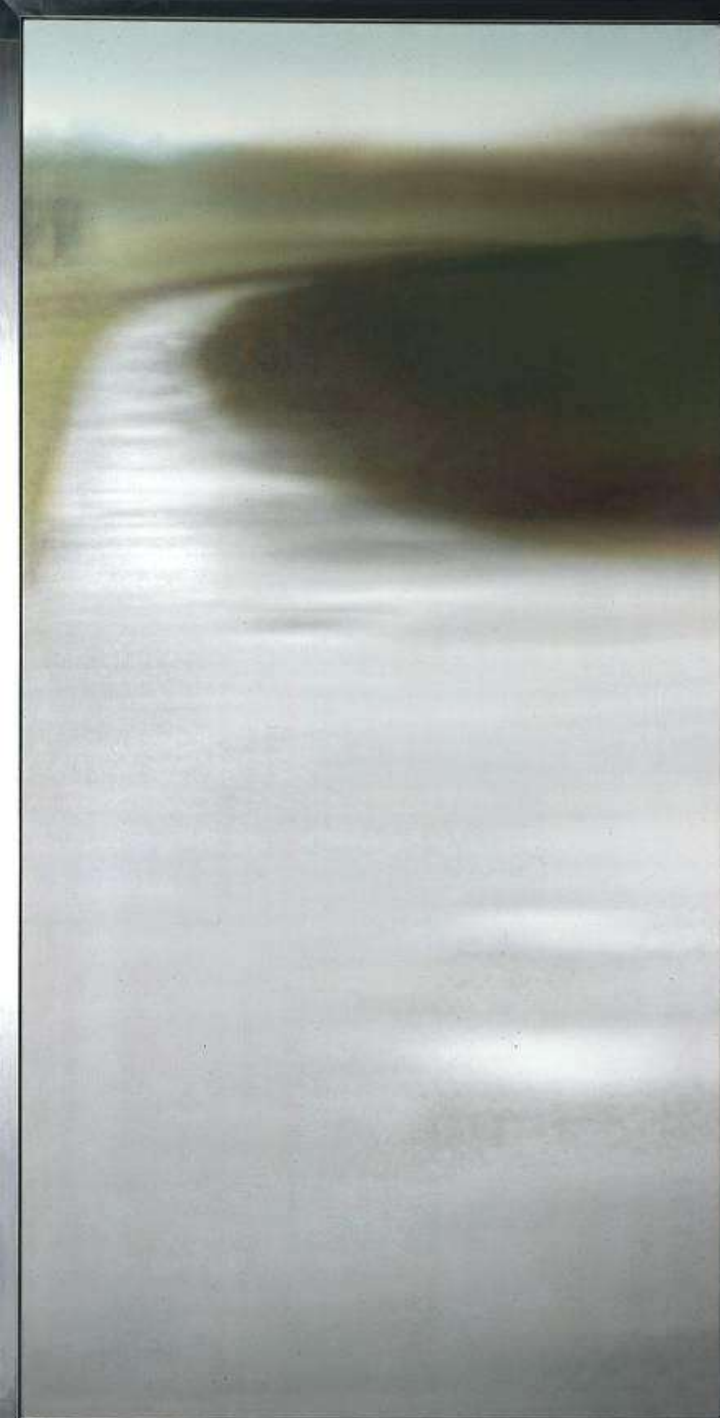

Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing?

Interior

The State

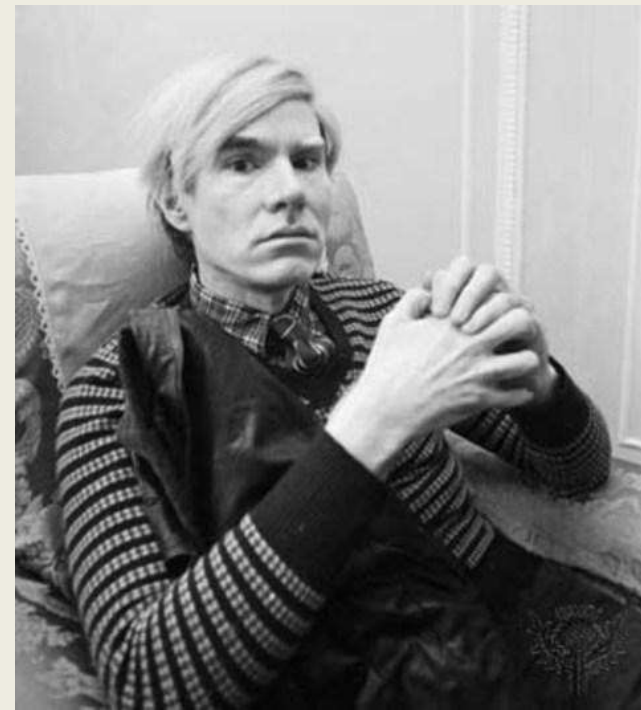
Richard
D. Smith

White Album

The BEATLES

Andy Warhol

- americký malíř, grafik a filmař
- vůdčí osobnost pop-artu
- kariéru zahájil jako ilustrátor reklamních předmětů
- popularitu získal obrazy Campbellových polévkových konzerv, lahví coca-coly a dřevěných replik krabic od mýdla Brillo
- série nekonvenčních portrétů slavných osobností
- masová produkce pomocí sítotisku
- experimentální filmy (dlouhé statické snímání lidské činnosti, osob či věcí)

Campbell's soup cans

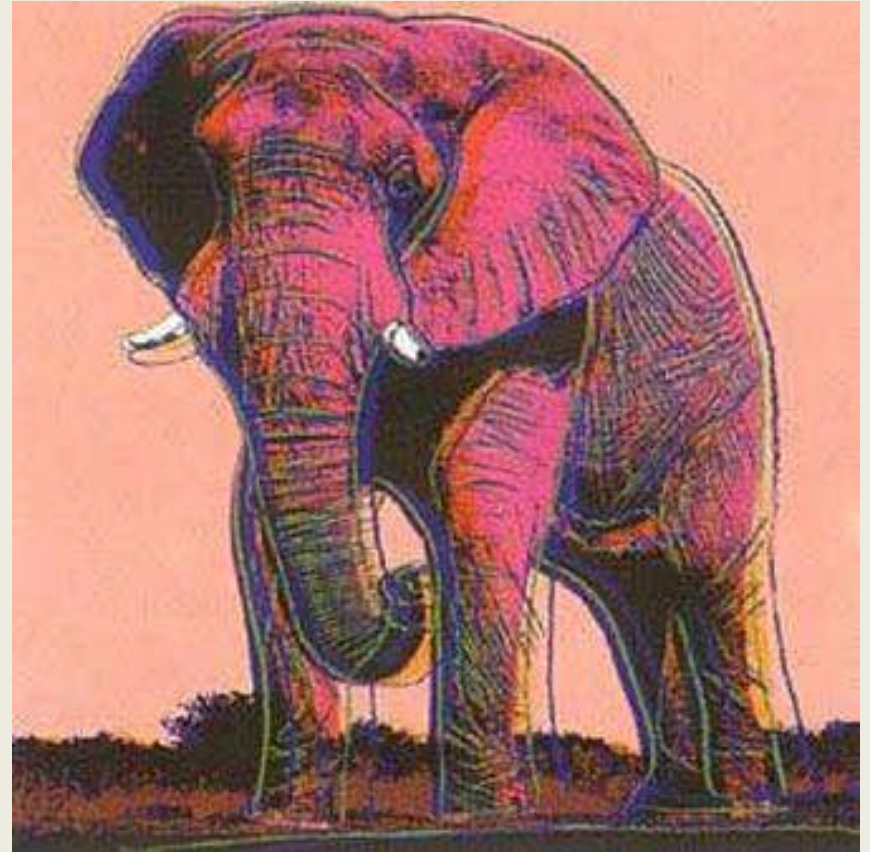
Andy Warhol

Marilyn Monroe

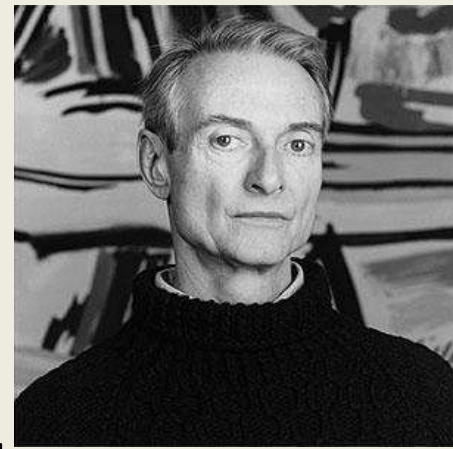

Andy Warhol's Endangered Species

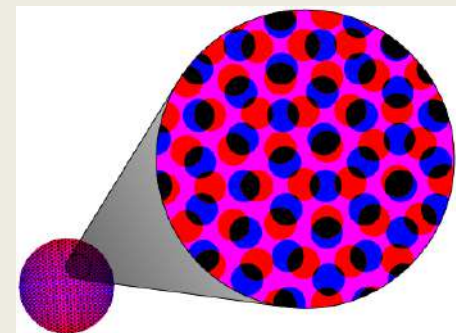

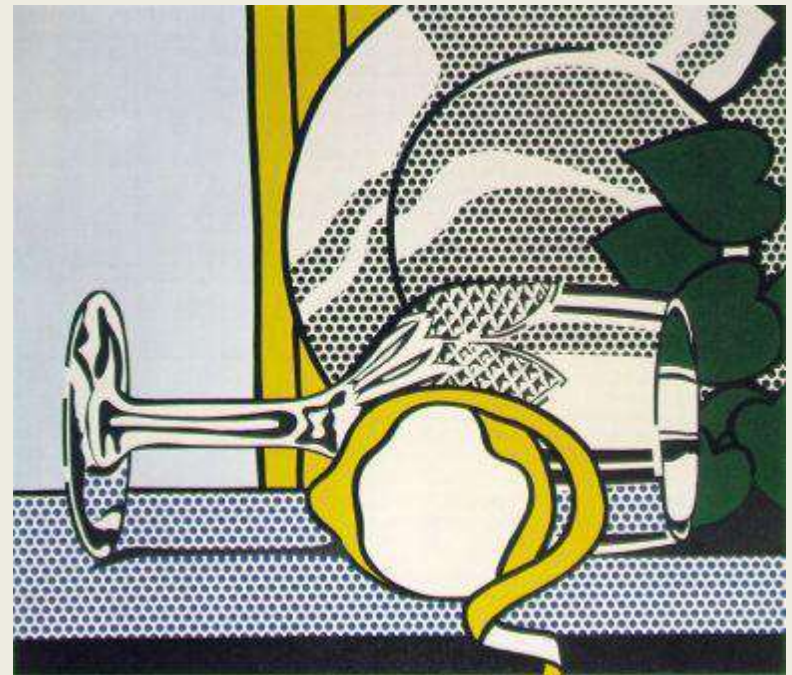
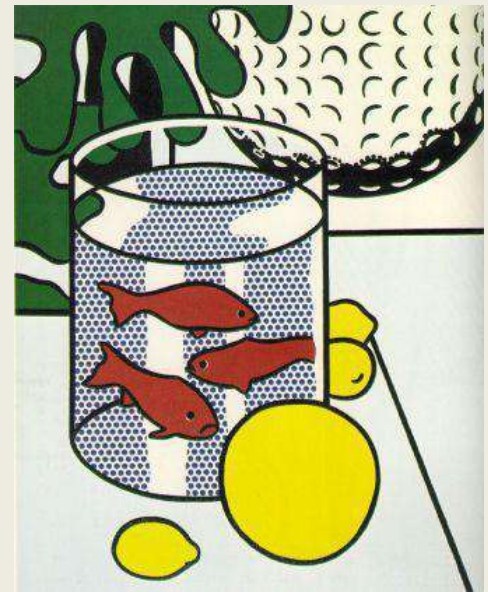

Lichtenstein Roy

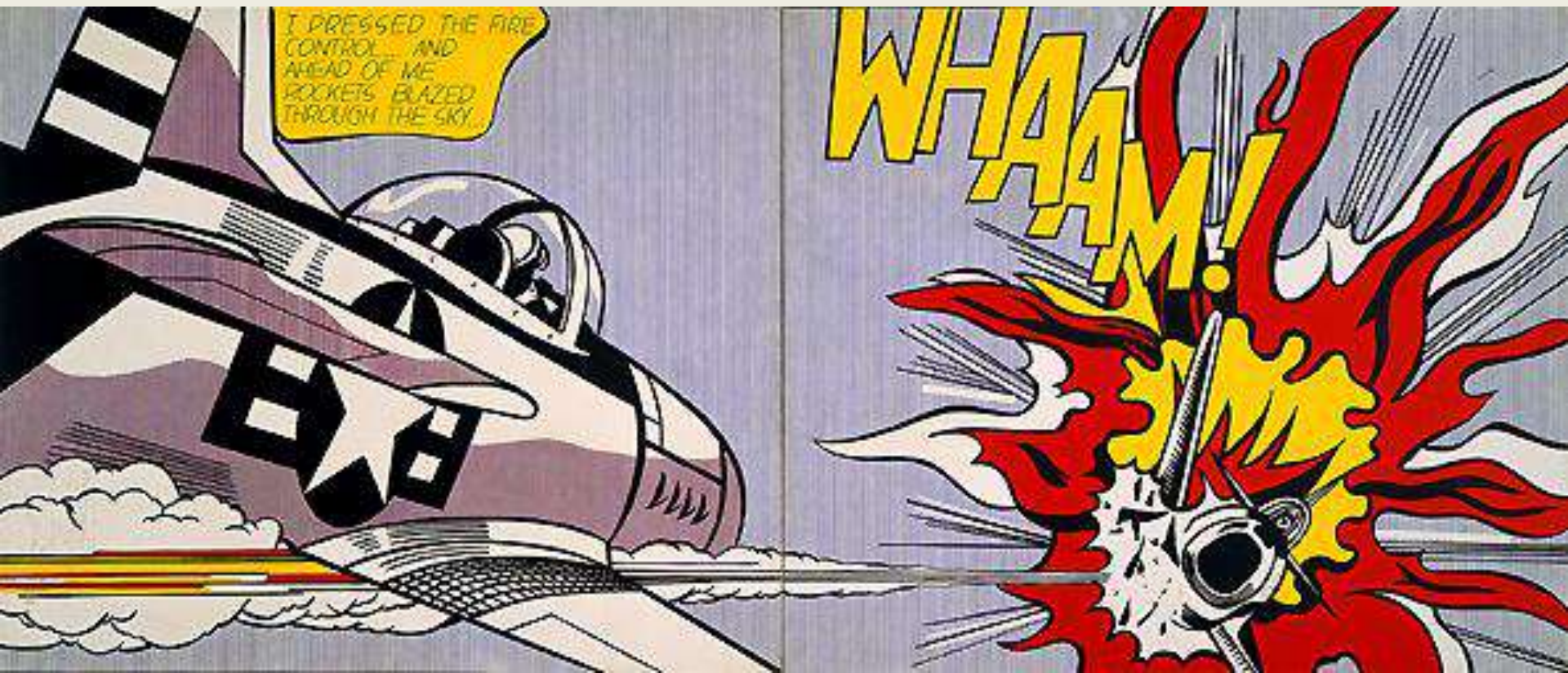

- americký malíř a grafik
- jeden z hlavních představitelů pop-artu
- v dílech častá ironie, parodie
- vycházel z estetiky komiksů, od nichž přejímal nejen výtvarné formy ale i mluvené slovo
- typické velké komiksové rámečky s dialogy a černými čárami
- Benday Dots – barevné puntíky užívané pro tištění barev na levném papíře

Whaam

roy lichtenstein: m...maybe, 1965

I DON'T CARE!
I'D RATHER SINK --
THAN CALL BRAD
FOR HELP!

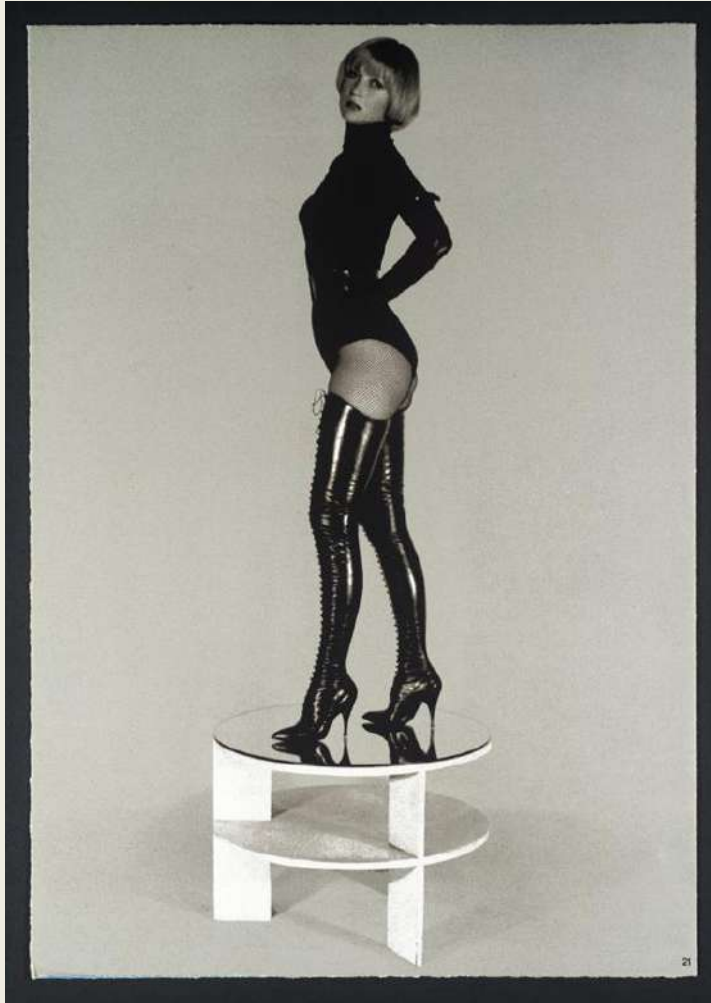
Allen Jones

- britský malíř, sochař, grafik
- erotické a provokativní náměty
- charakteristické ženské figury se silným erotickým podtextem (zvláštní pozornost věnoval malbě ženským nohám s vysokými podpatky)
- Inspirován učením Nietzscheho, Freuda a Junga

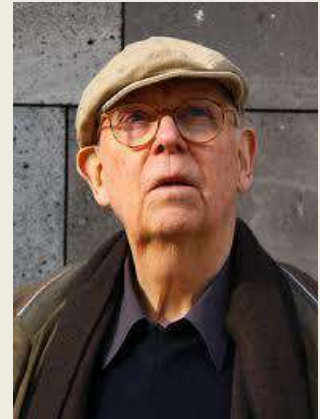

Claes Oldenburg

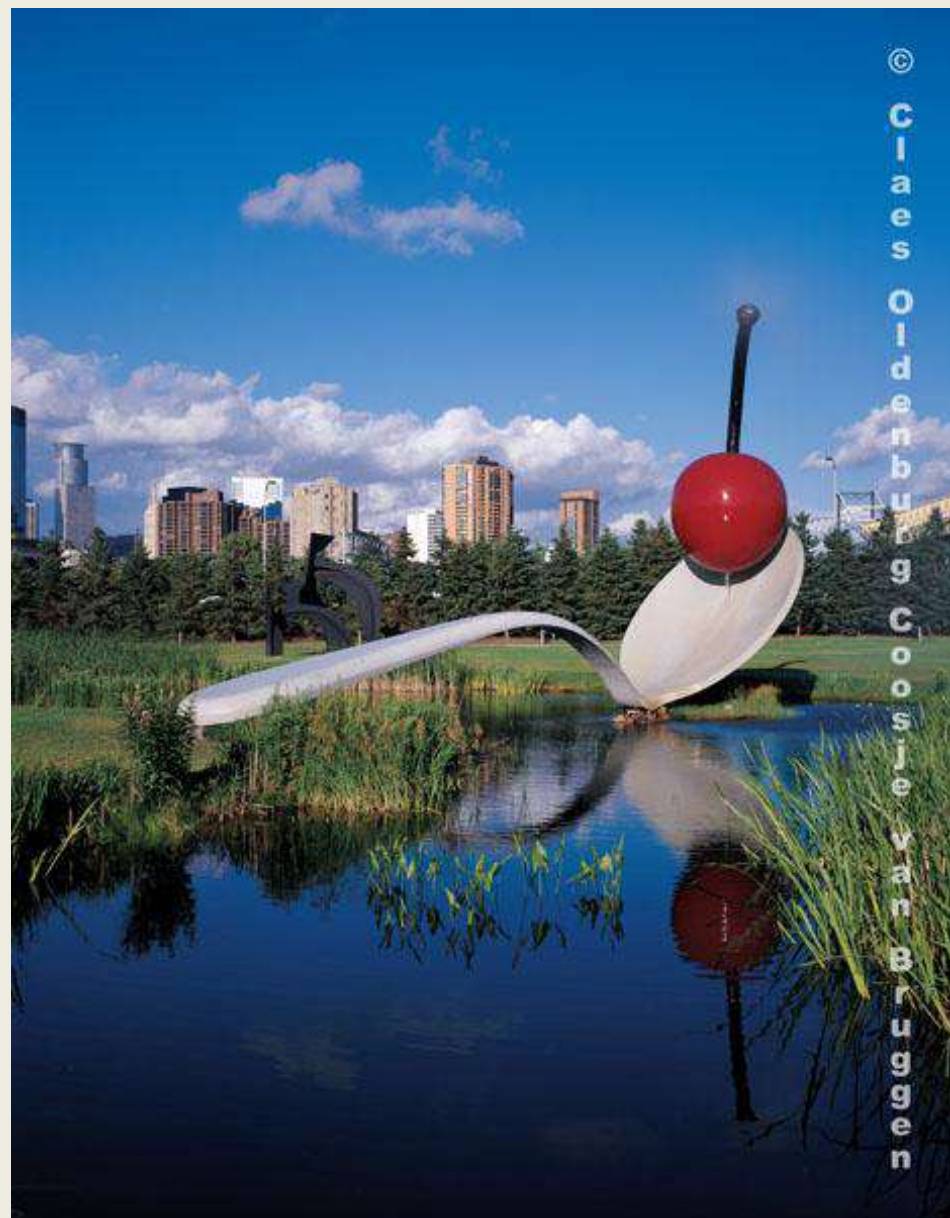
- americký sochař a grafik švédského původu
- tvůrce happeningů
- zpočátku maloval abstraktní expresionistické obrazy
- Smysl pro hravost a parodii
- často zvětšené měřítko
- Tvoří z materiálů, které produkuje konzumní společnost – látka, sádra, papír, umělé hmoty

Floor Cake

© Claes Oldenburg Coosje van Bruggen

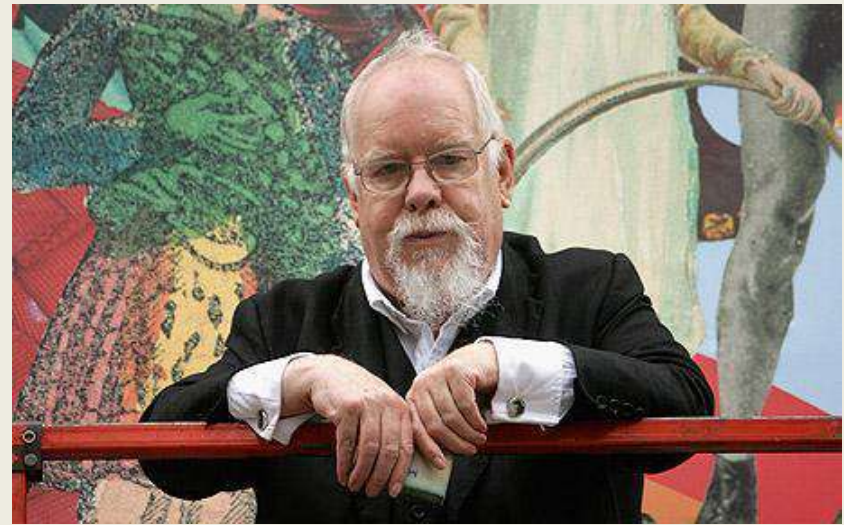

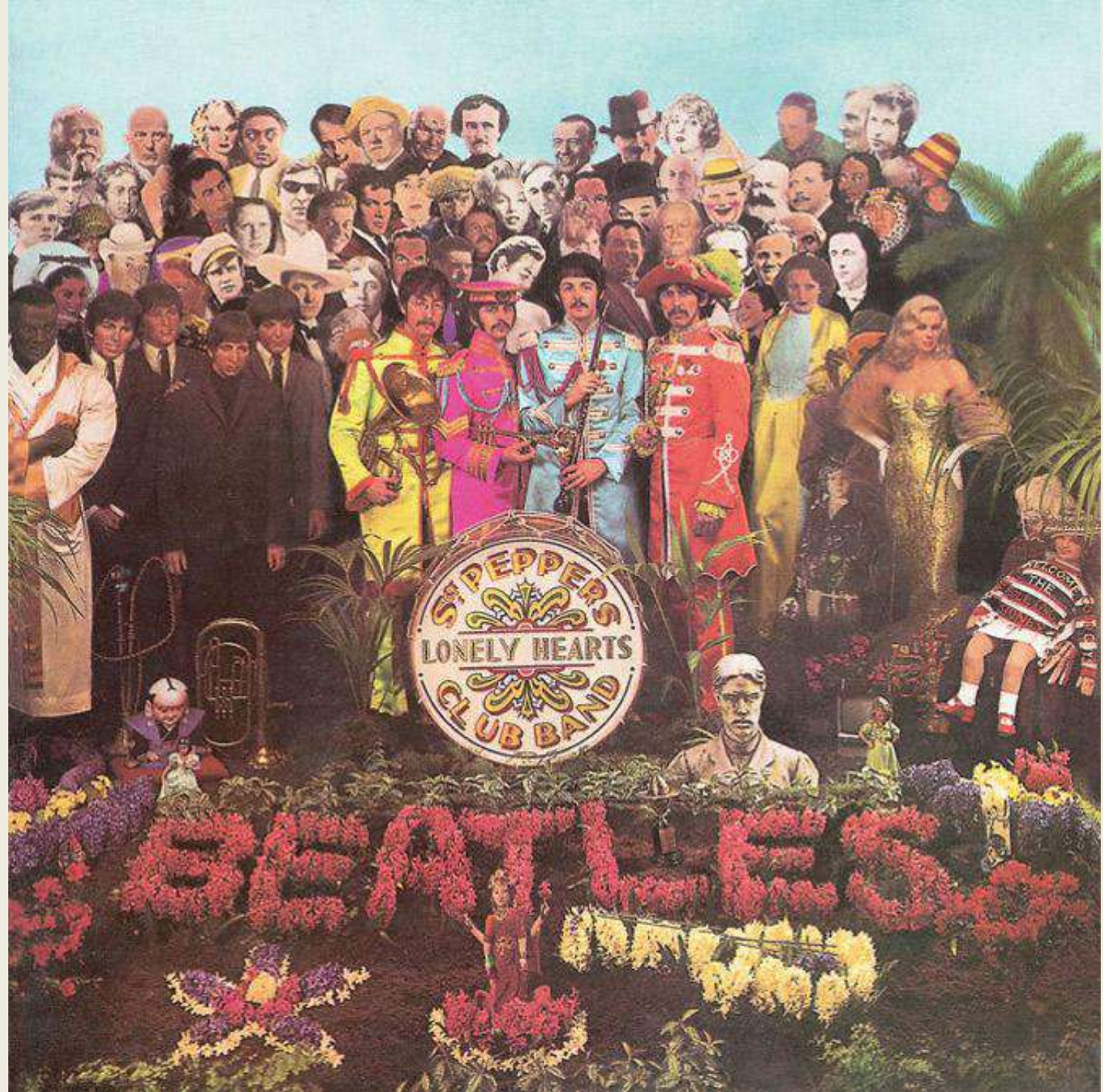
Peter Blake

- anglický malíř a ilustrátor
- několik obalů desek

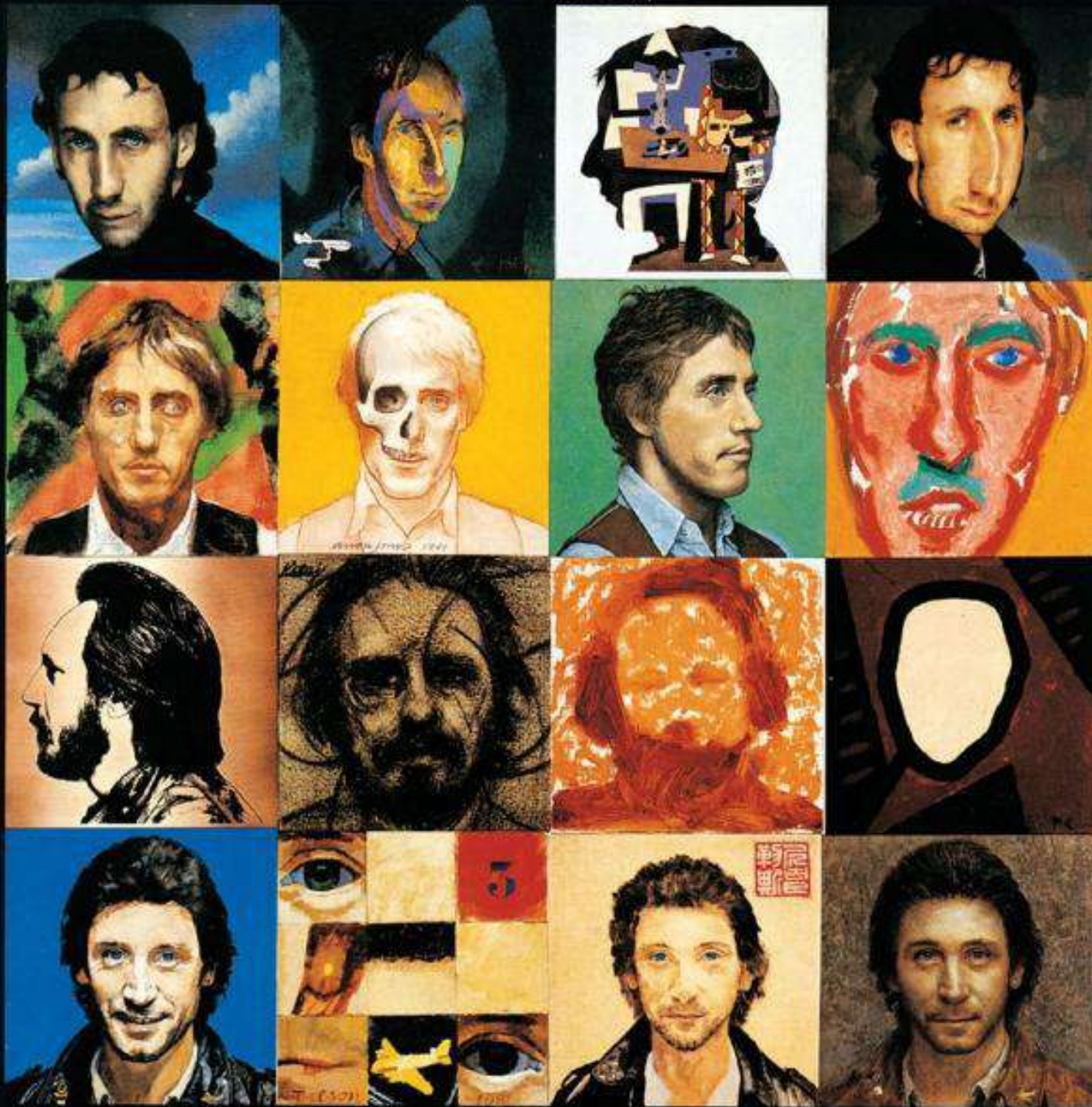
pro různé skupiny:

- obal desky *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* od Beatles
- obal desky *Face Dances* od skupiny Who
- obal desky *Stop the Clocks* od skupiny Oasis

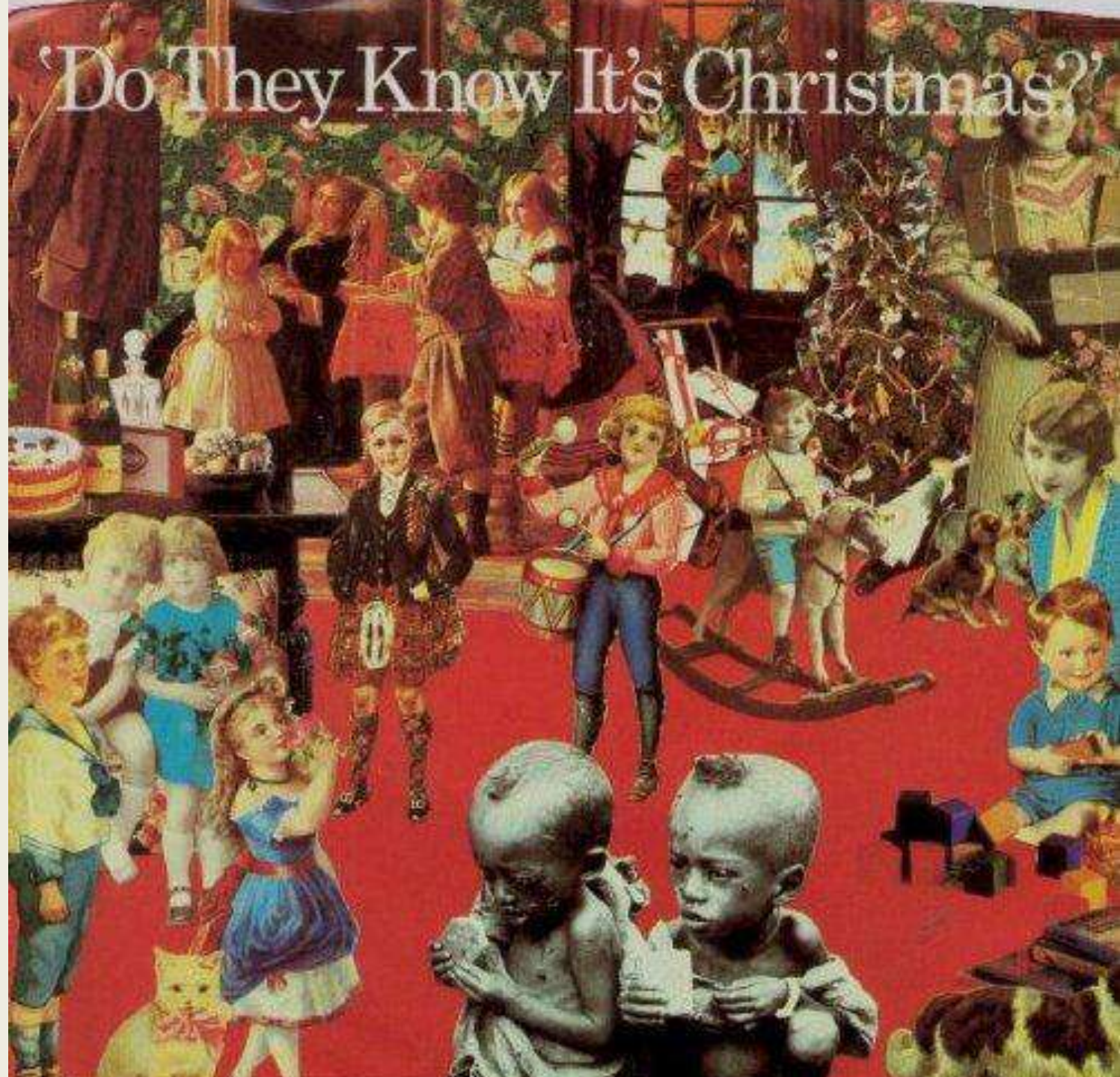
Fail Daniels.

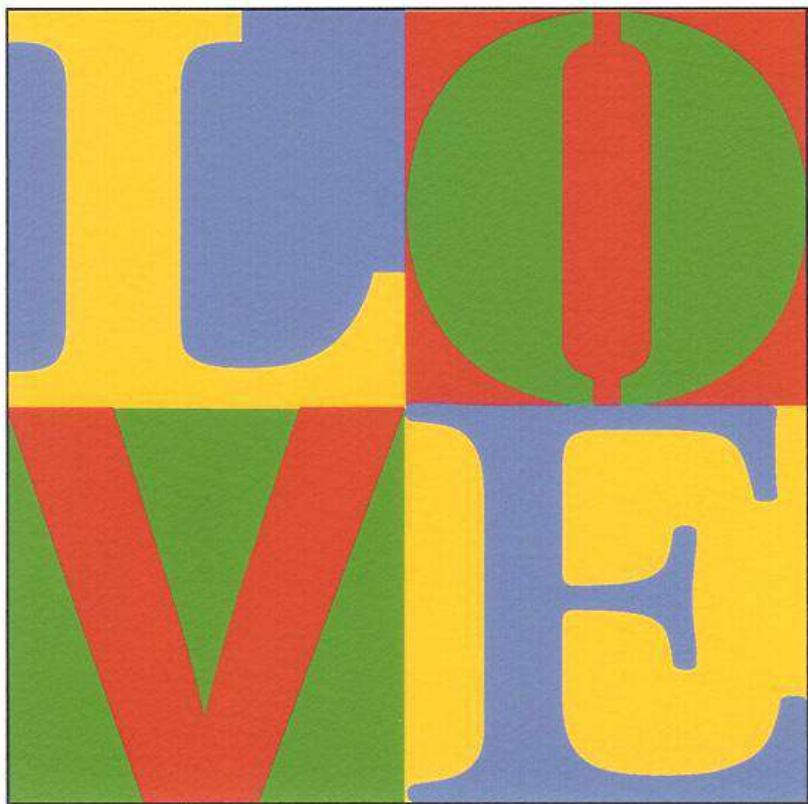
oasis

'Do They Know It's Christmas?'

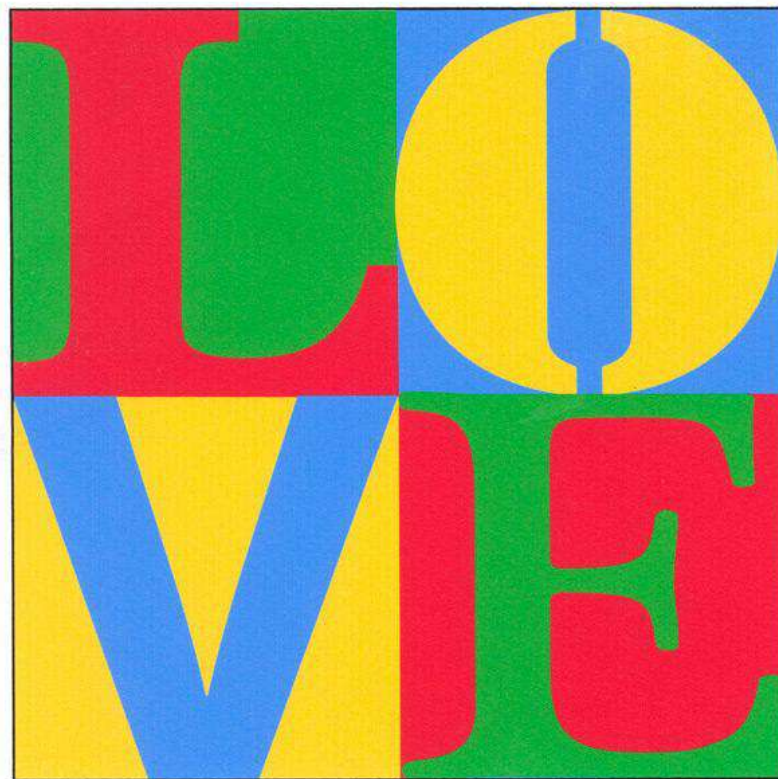

19/175

Peter Blake

116/175

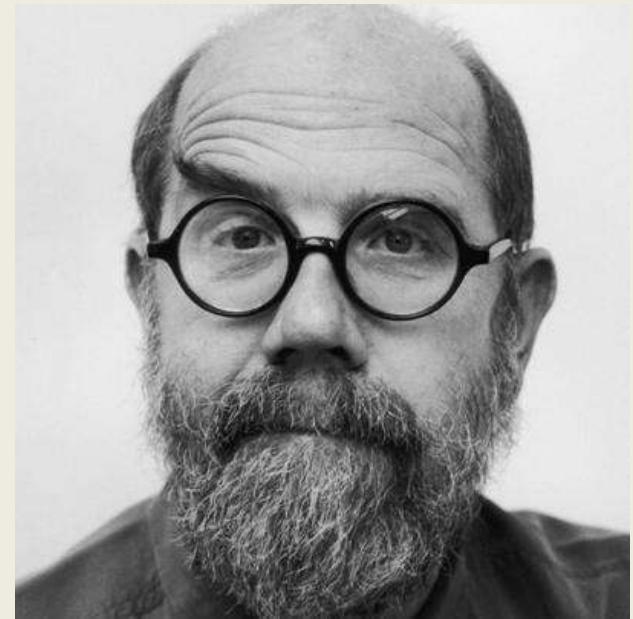
Peter Blake

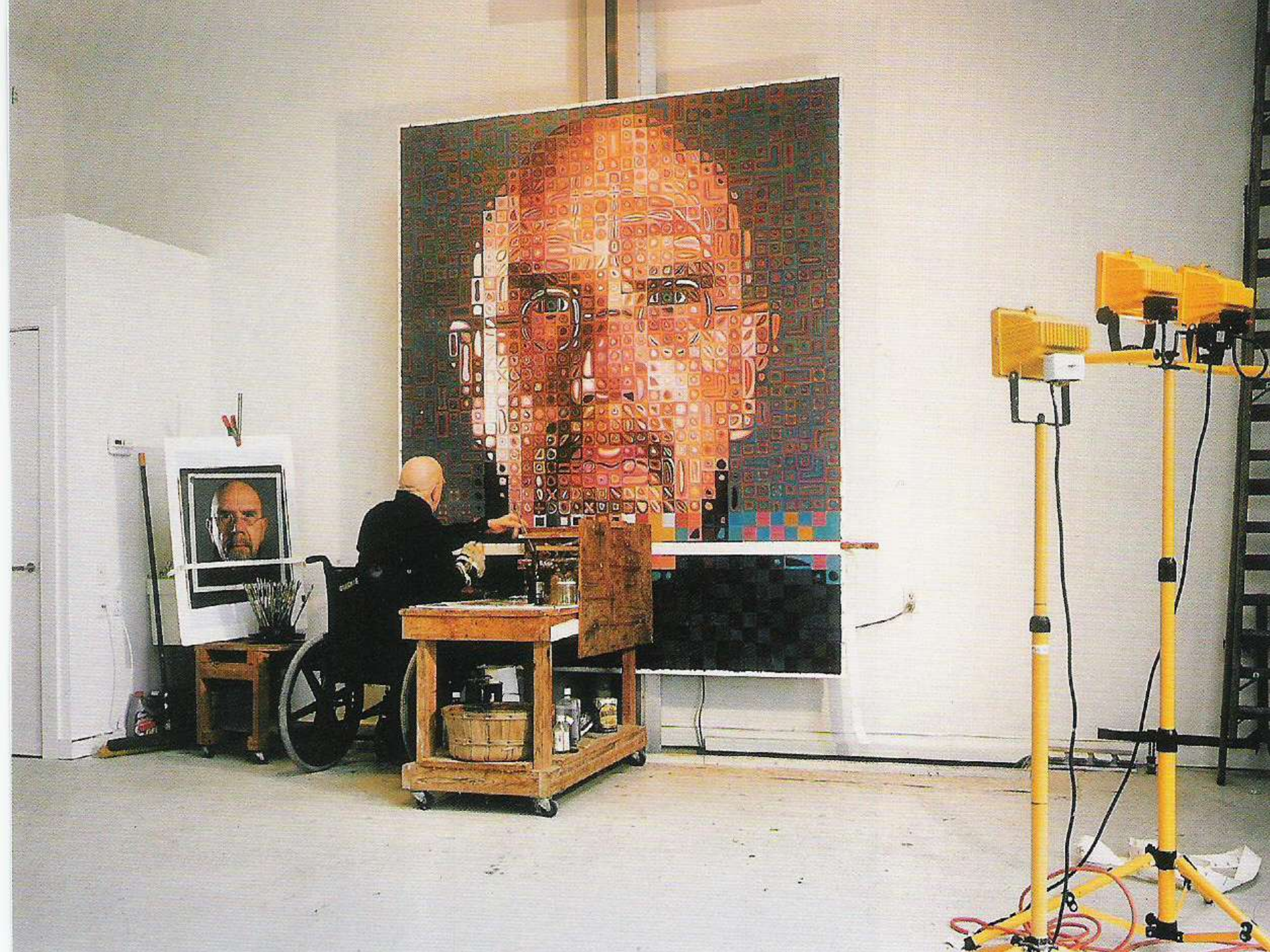
Fotorealismus = Hyperrealismus

- Vznikl v 60. a 70. letech a byl nejvíce populární v USA
- Snaha zachytit skutečné objekty zpravidla na základě fotografie (díla často imitací fotografie), přebírají jak realistické prvky tak různé chyby a deformace (plošnost, perspektiva, rozostření,...)
- Zdůrazňoval obyčejnost reality každodenního života

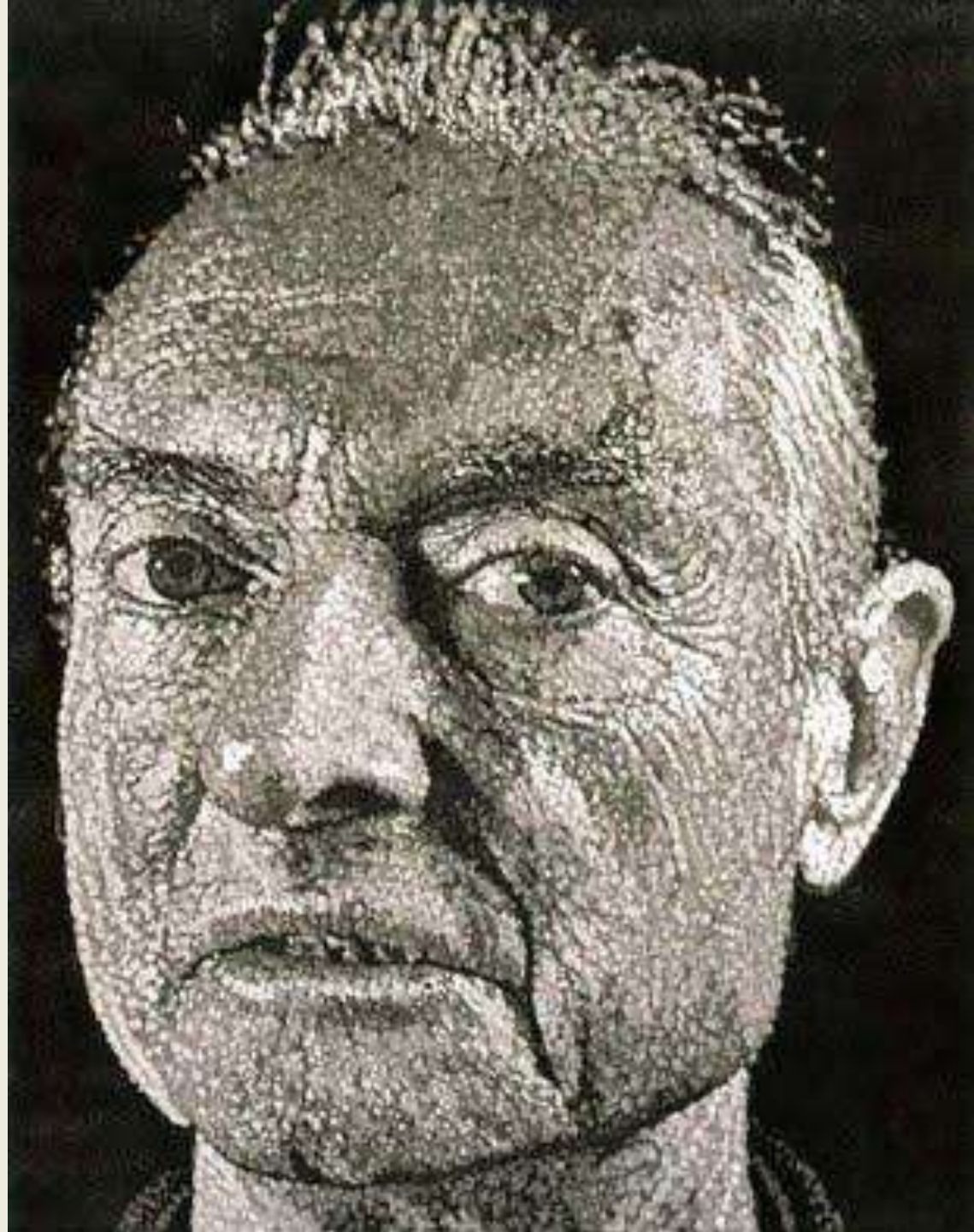
Chuck Close

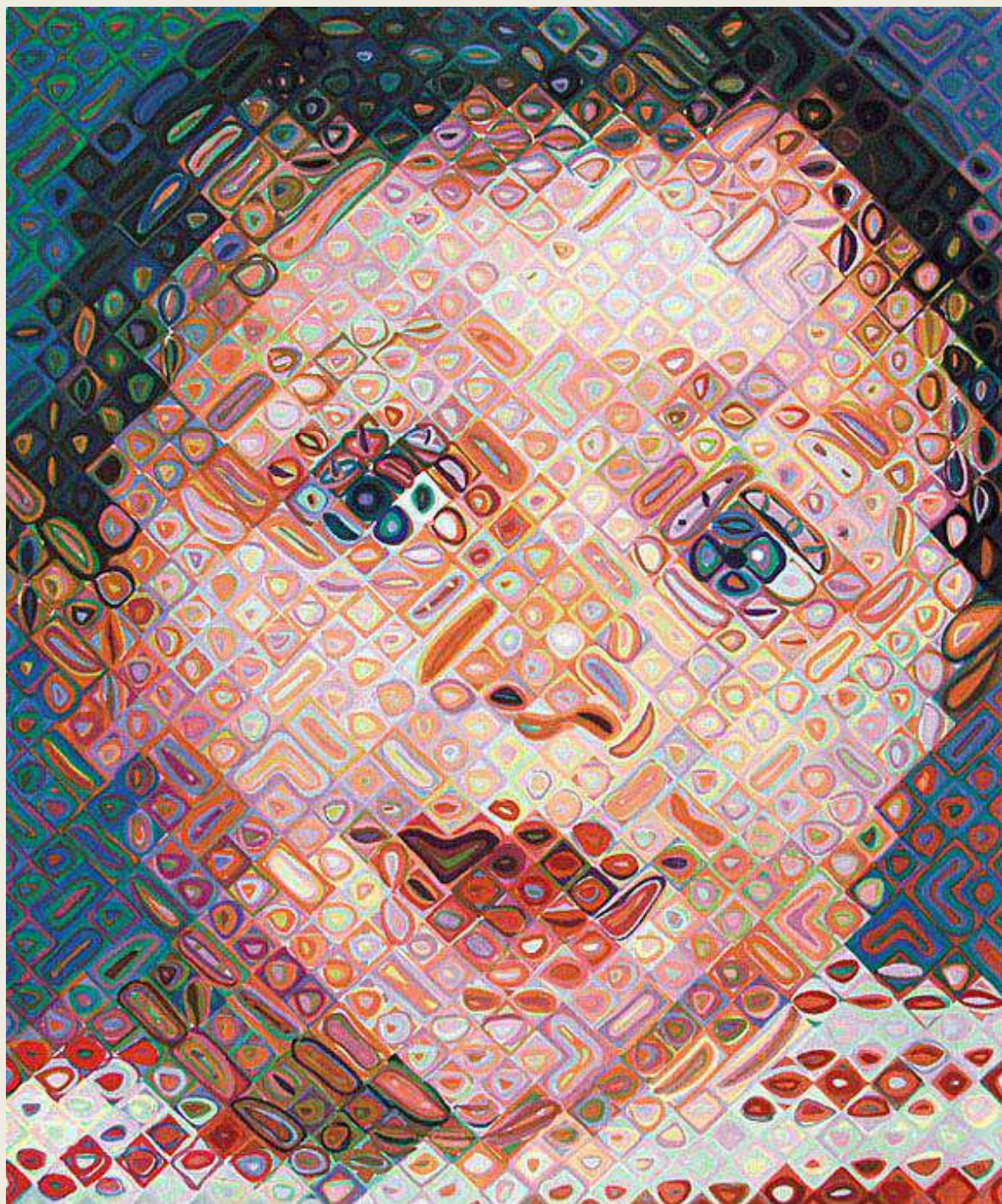
- americký malíř
- vysoká technická virtuosita
- díla často velkých rozměrů, působí reálně, trojrozměrně a vypadají jako skutečné fotografie
- díla shlédnutelná pouze z dálky
- Zdravotní problémy ho donutily malovat se štětcem mezi ústy, postupně získal zpět cit do rukou. Teď maluje se štětcem připevněným k ruce.

Richard Estes

- americký malíř
- nic do obrazů nepřidával, scénu si vyfotografoval a přemaloval do nejmenších detailů
- častým tématem jsou newyorské výkladní skříně a odrazy v jejich sklech

GRAND LUNCHEONETTE

FRANKFURTERS

HAMBURGERS

Coca-Cola

SANDWICHES
MADE TO ORDER

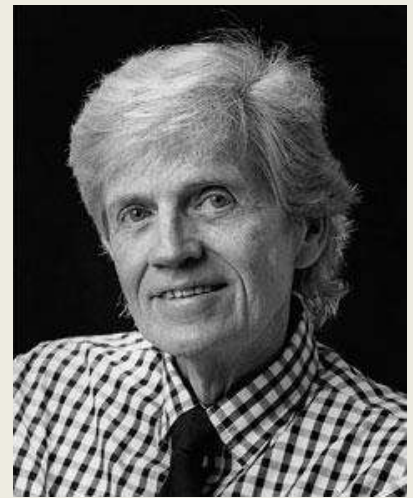
ALL BEEF
FRANKFURTER
ON ROLL
SAUERKRAUT OR RELISH

15

HAMBURGERS
ON SOFT
BUN WITH ONIONS

Duane Hanson

- Američan
- odlitky skutečných lidí z polyesterové pryskyřice a laminátu, skutečné oblečení

Ron Mueck

- australský výtvarník žijící v Londýně
- Známý pro své obrovské, realistické sochy

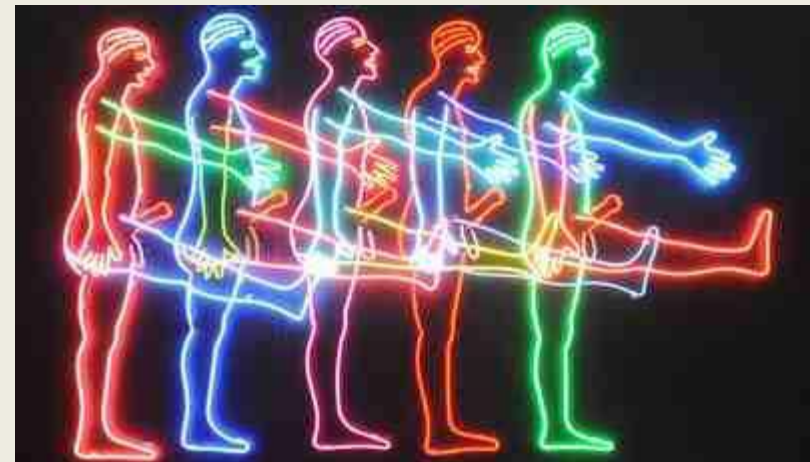
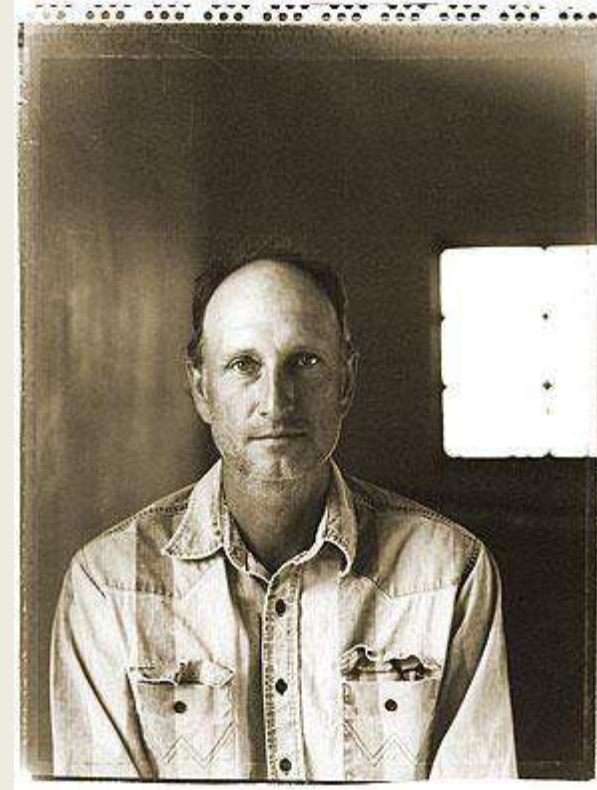

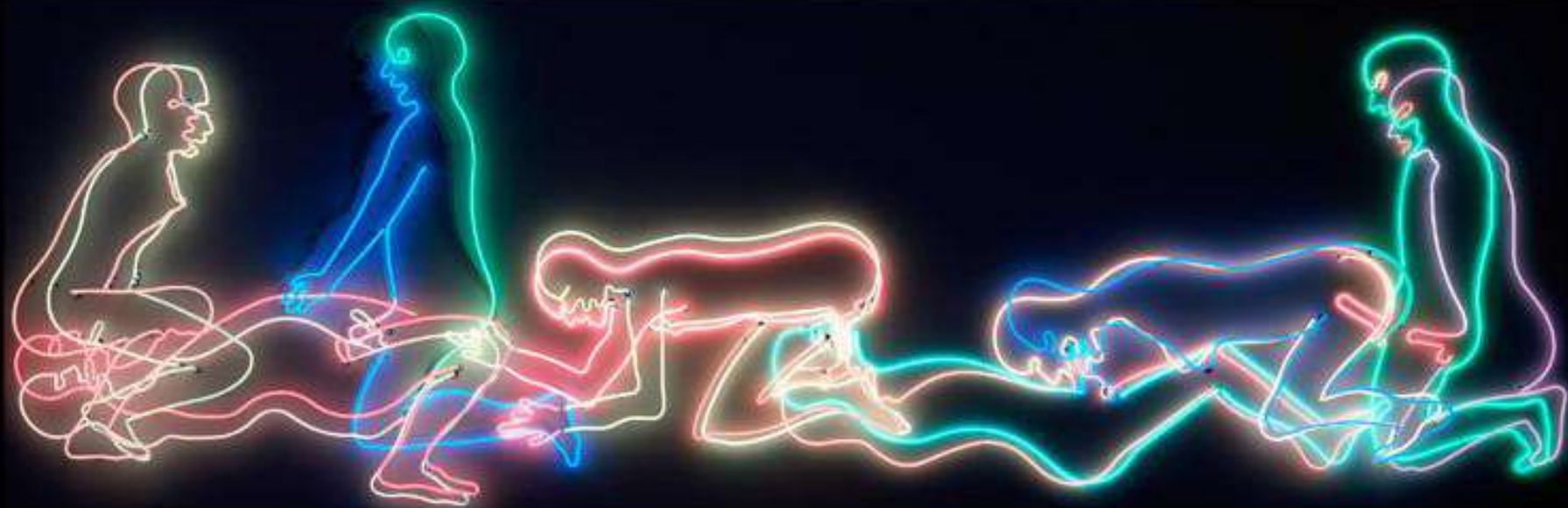
Body Art

- Rozvoj v 60. letech 20. století
- Tělo slouží jako plátno, nebo je otiskováno, či použito k odlitku, často se zkoumá, co vydrží a jaké má při tom prožitky
- Díla evokují lidské pohnutky jako je sexuální touha, strach, agresivita
- Má blízko k mimouměleckému zdobení a rituálním úpravám těla

Bruce Nauman

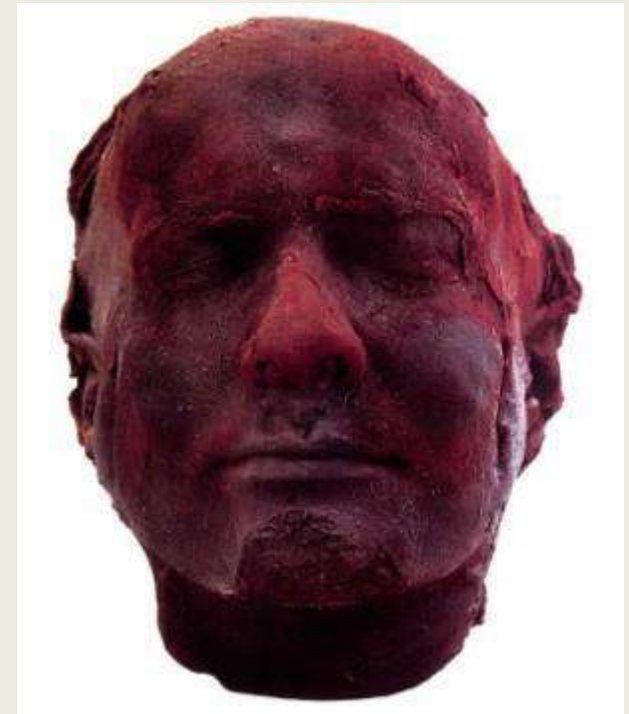
- americký umělec
- zkoumá tělo v prostoru,
jazyk těla
- prázdná místa obrazu jsou
pro něj stejně důležitá jako všechny ostatní

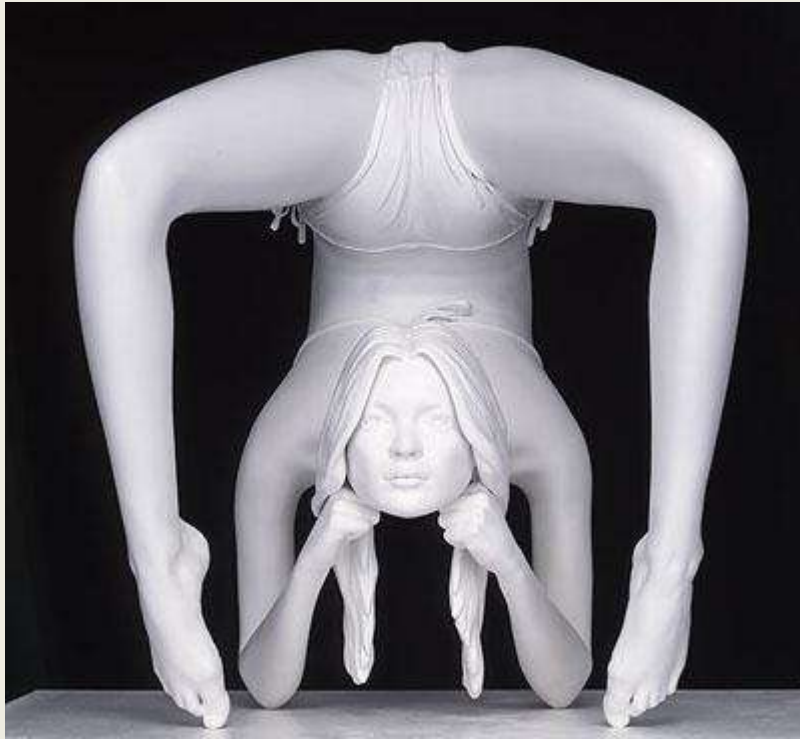
Marc Quinn

- anglický umělec
- užívá krev, led a výkaly na tvorbu soch
- spojuje umění a vědu
- k body artu patří násilí a masochismus

Já (zmrazený odlitek jeho podoby ze 4 litrů jeho krve)

Sphinx

Planet

Alison Lapper Pregnant (Paralympiáda, Londýn 2012)

Hermann Nitsch

- Rakušan
- Při tvorbě jeho děl bývají zabita zvířata, jejich vnitřnosti a krev používány jako médium malby (na plátno, člověka)
- Za své výstavy byl už třikrát odsouzen

Günter Brus

- rakouský výtvarník, grafik, spisovatel
 - Jeho díla mají být šokující a kontroverzní
- „Brus urinated into a glass then proceeded to cover his body in his own excrement, and ended the piece by drinking his own urine.“
- Za své vystoupení byl zatčen

Ana

Otto Mühl

Rudolf Schwarzkogler

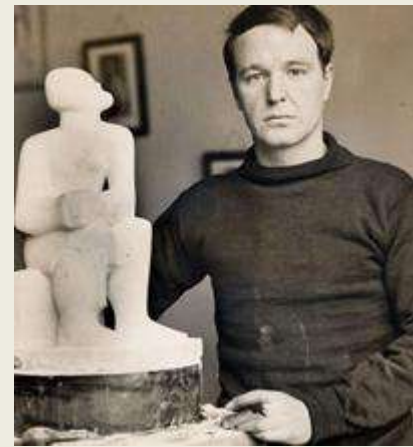

Nová figurace

= novorealismus

- Vznik v 60. letech jako reakce na svět zahlcený neosobním abstraktním uměním
- Zdůraznění rysu lidské postavy a lidských emocí
- Lidská postava jako předmět díla v jiném pojetí než v minulosti
- Díla plna revolty proti společnosti
- Častý cíl je zde vyjádření základních problémů lidské existence

Henry Moore

- anglický sochař a kreslíř
- Byl zraněn v armádě a následně pracoval jako fyzioterapeut
- Známý pro své velké figurální sochy, většinou jde o zpodobnění lidského těla
- Témata jsou tradiční, ale viděna nekonvenčním způsobem
- Za svůj přínos do světa umění získal bezpočet řádů, medailí a ocenění

King and Queen

Family group

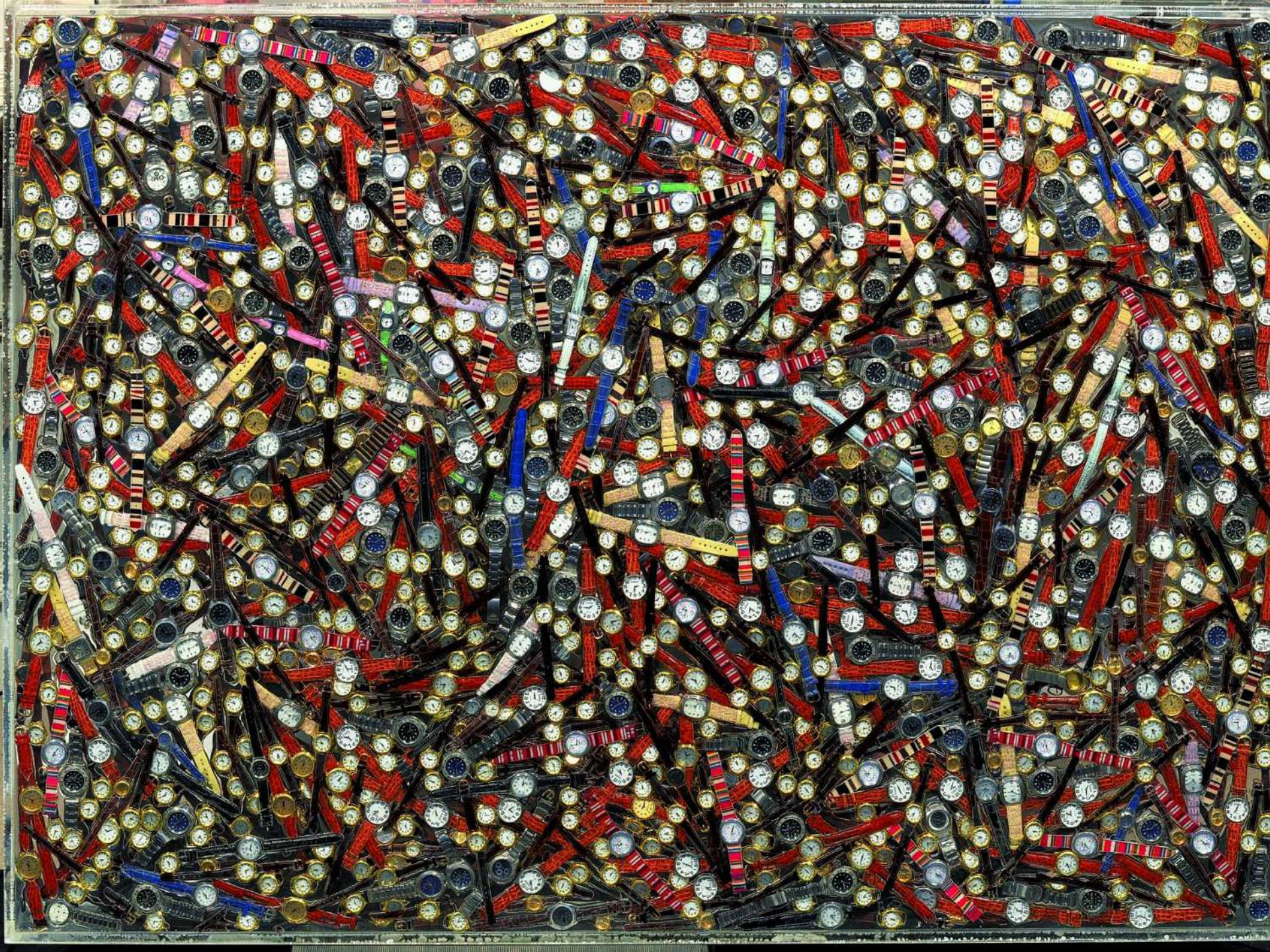
Hill Arches

Draped seated woman

Arman (Armand Pierre Fernandez)

- americko-francouzský umělec
- Shromažďoval nejružnější předměty (víčka od lahví, skleněné oči, injekční jehly, nedopalky cigaret, ...), lámal je a znovu spojoval
- Jeho díla poskytují odraz konzumní společnosti
- Vystavoval zničené objekty jako umělecká díla

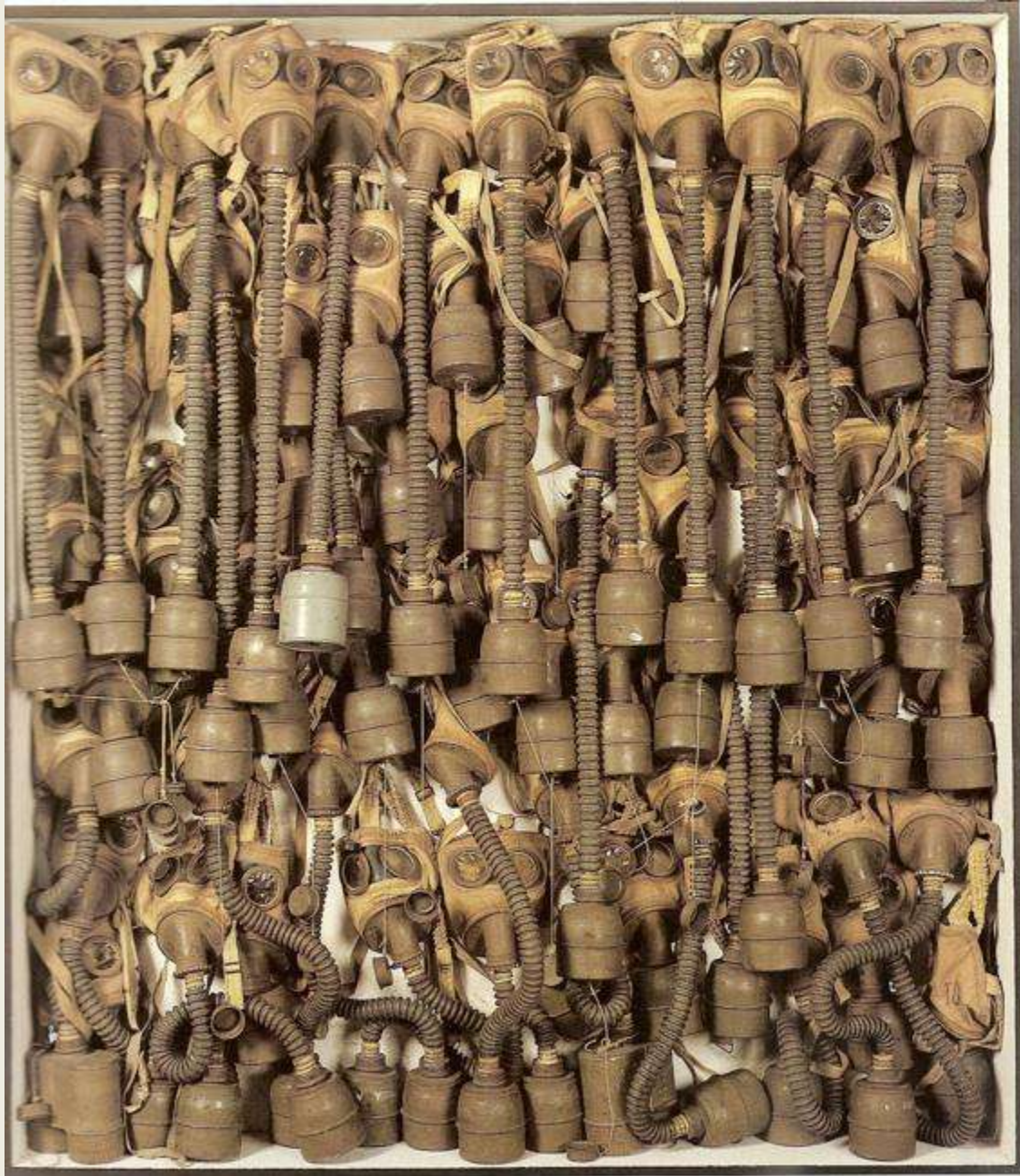

The Time of All

Home Sweet Home II

The Fall of Shopping

Yves Klein

- francouzský umělec, neúnavný showman a provokatér
- Většina obrazů je modré barvy
- Držitelem mezinárodního patentu na modrou barvu v odstínu IKB (International Klein Blue) – znamenala pro něj nekonečný prostor a duchovní čistotu
- Používal antropometrii – natření lidských těl barvou a následné nanášení na plátno

Antropometrie

Antropometrie

IKB

Neoexpresionismus

- Vznik v 60. a 70. letech, převažující umělecký směr v 80. letech
- Návrat k tradičnějšímu figurativnímu umění
- Klade důraz na agresivní, osobní a často brutálně narušené figurální zobrazování
- Násilné tahy štětcem, silné barevné kontrasty, hluboký důraz na zprostředkování spontánních pocitů
- Odmítá tradiční standardy kompozice obrazu, zobrazují současné pocity, hodnoty člověka a stav společnosti, kterou neidealizují

Francis Bacon

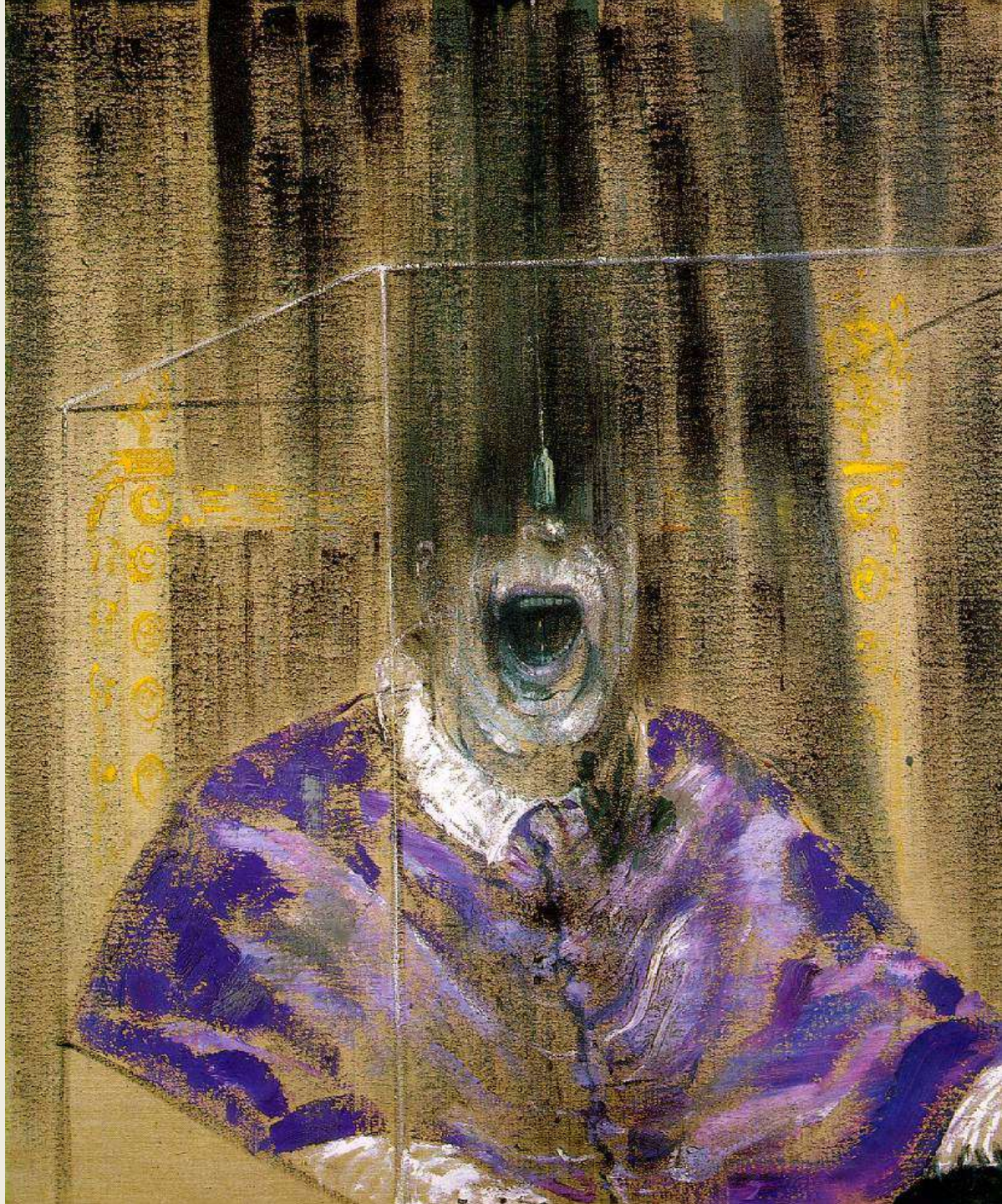
„malíř hrůzy, strachu a křiku“

- Prostá technika, avšak výrazná deformace a jasné linie
- Často přejímal své předměty z děl starých mistrů, ale také rentgenových snímků, fotografií nebo filmu
- Zničil celou řadu obrazů ze svého raného období (rozřezal je nožem a k mnoha obrazům se ani nehlásil)
- Zobrazuje člověka jako tvora zmítaného svými vášněmi

Autoportrét

Head VI

Muž se psem

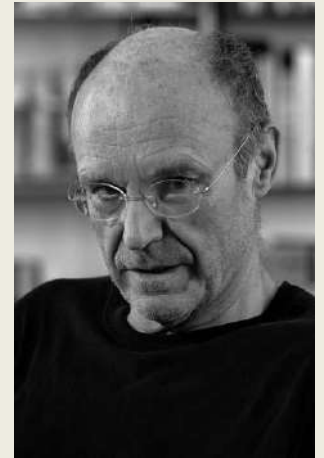

Head Surrounded by Sides of Beaf

Anselm Kiefer

- německý malíř a sochař
- Jeden z nejznámějších, ale také nejkontroverznějších poválečných německých umělců
- Zobrazování témat z německé kultury a historie – jeho obrazy vypovídají o Německu a jeho úspěších i neúspěších a o jizvách zanechaných na jeho rodné zemi
- Dotýká se mnoha společenských tabu
- Zprostředkovává různé asociace zla, zničení a neodbytných vzpomínek

“Böhmen liegt am Meer“

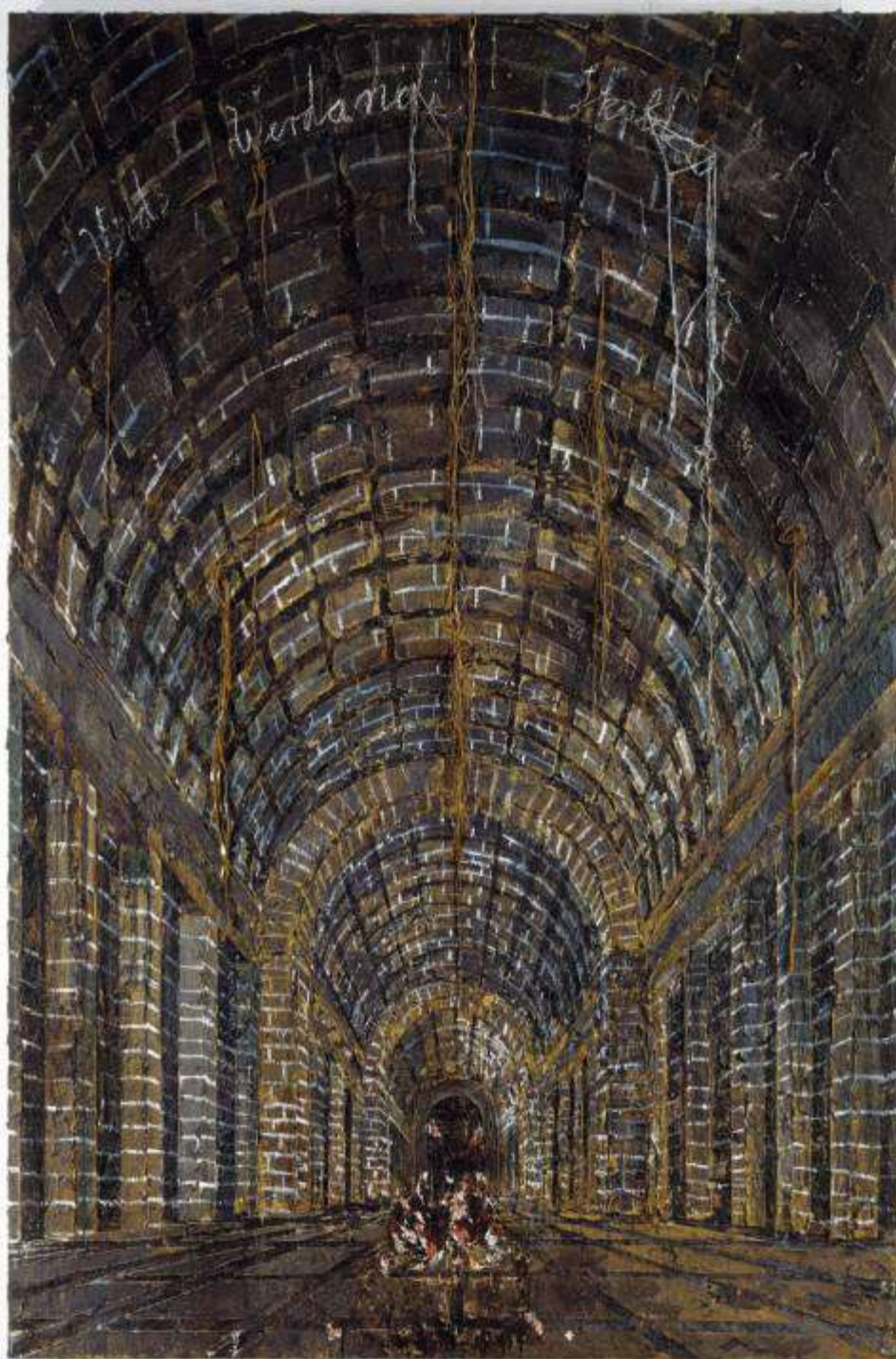
Nuremberg

Germany's Spiritual Heroes

Urd Werdande Skuld
(The Norns)

Nero Paints

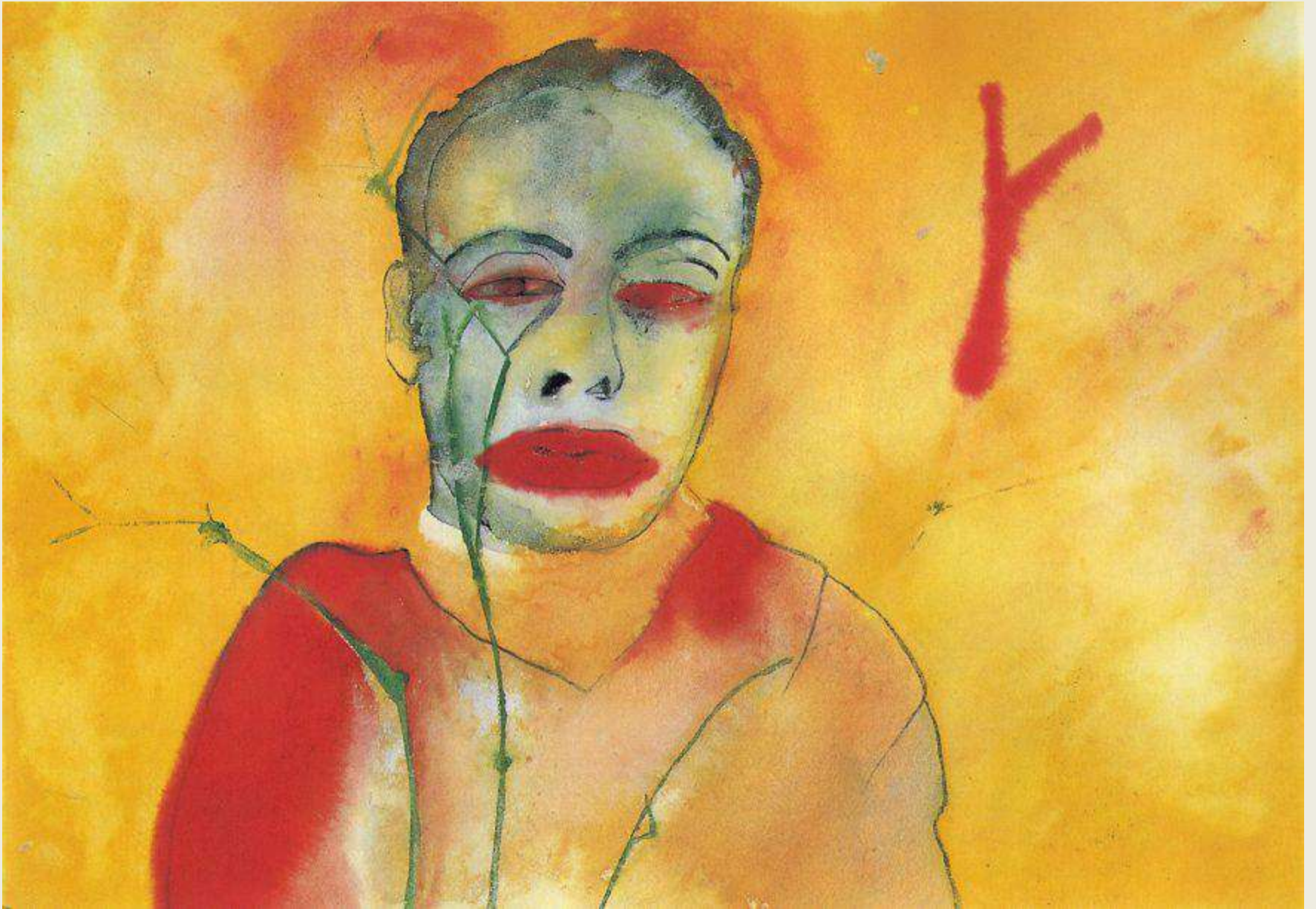
Francesco Clemente

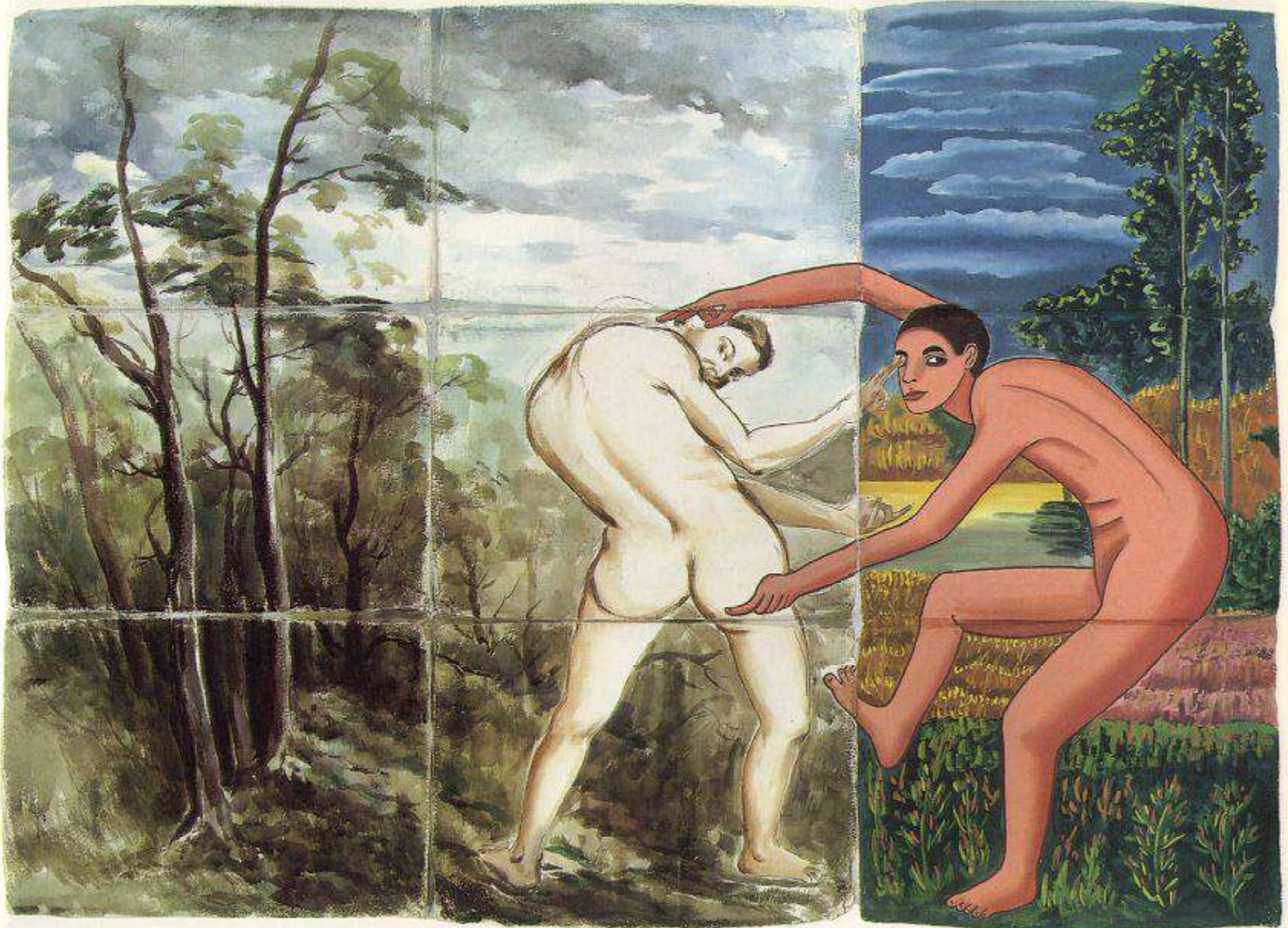
- Italský malíř
- Pohybuje se mezi Itálií, Indií a New Yorkem, což ovlivnilo jeho díla historickými, zeměpisnými a sociálními charakteristikami daných míst
- Spolupracoval s Andy Warholem
- Kombinuje pop kulturu, mytologii, náboženství a legendy

Fire

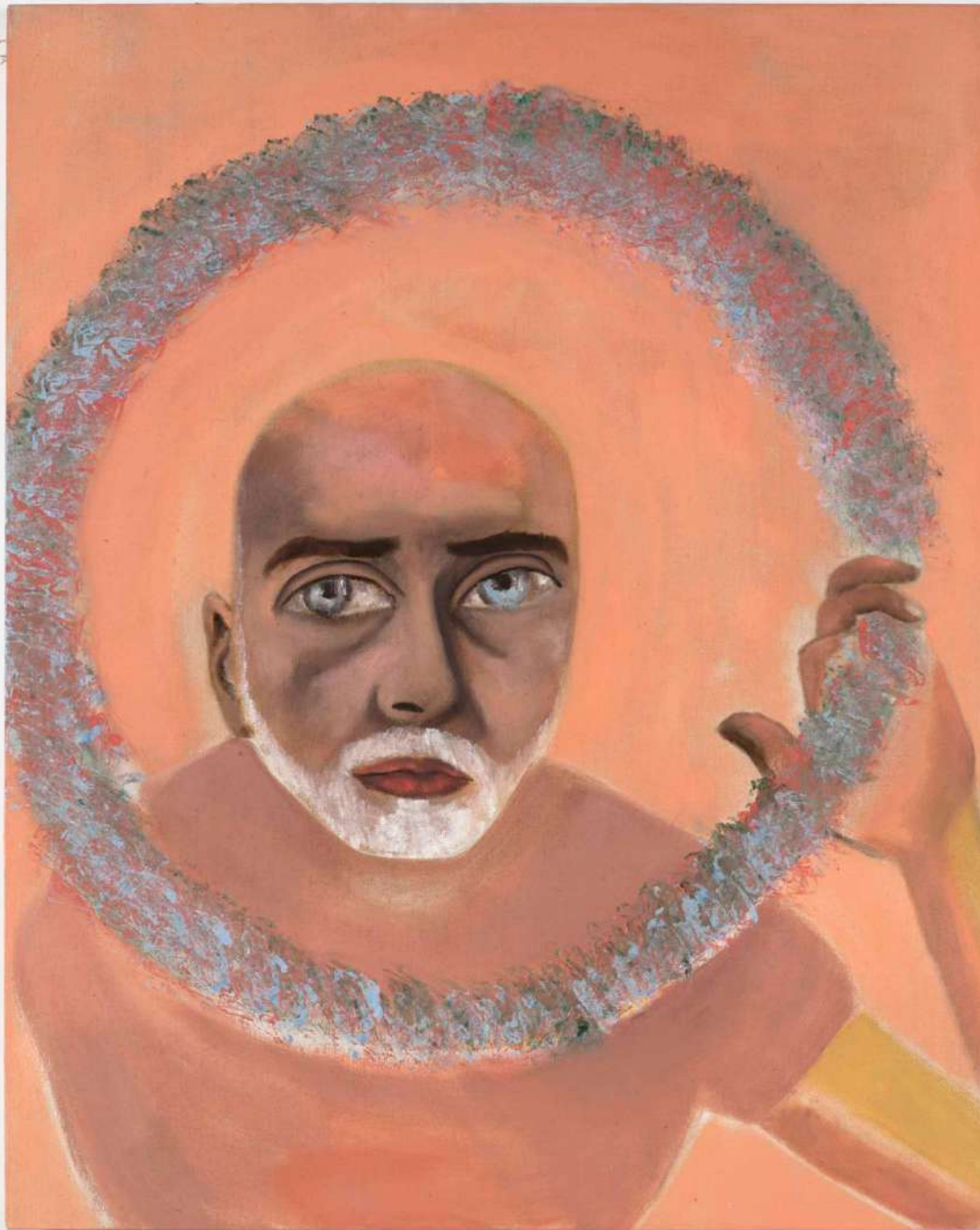
Inside, Outside

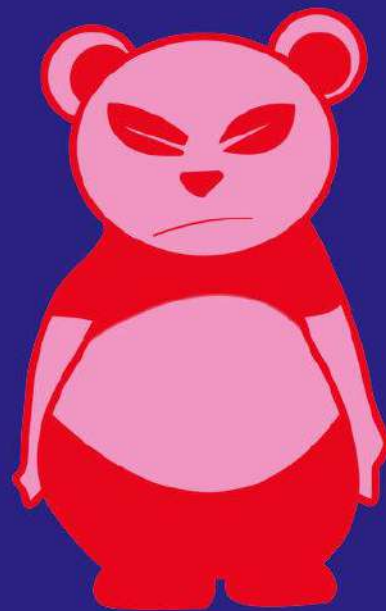
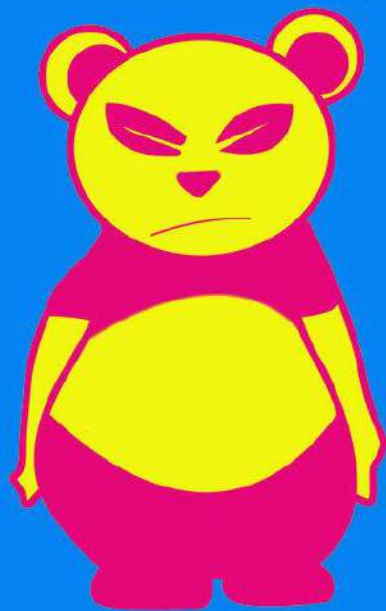
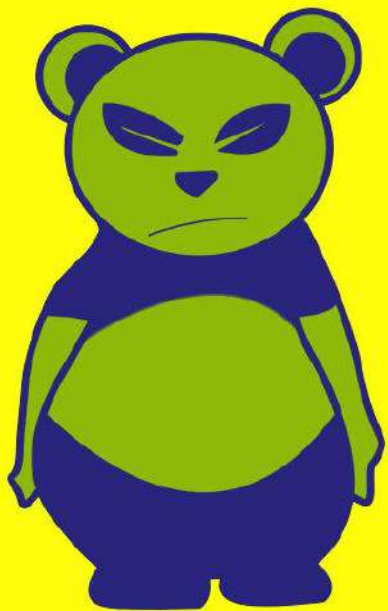

Scissors and Butterflies

Summer Self II

KONEC

Děkuji za pozornost

