

# Umění 19. století



# Umění „dlouhého 19. století“ – styly a směry, sdružení a umělci

- Neo/klasicismus (David, Ingres, Canova, Thorvaldsen, Soane, Klenze)
- Umělci imaginace a iracionality: Goya, Füssli, Blake
- Nazaréni (Cornelius, Overbeck, Führich, Tkadlík)
- Romantismus a realismus v malířství (Géricault, Delacroix, Courbet, Daumier, Barbizonská škola: Millet ad., Purkyně, Čermák, Pinkas)
- Reformátoři krajinomalby: Constable a Turner
- Prerafaelité (Millais, Hunt, Rossetti)
- Ruskinovy teorie, hnutí Arts and Crafts
- Architektura historismu (Semper, Le Duc, Hansen, Zítek)
- Akademismus a salónní umění (Couture, Makart, Brožík, Hynais)

# Umění „dlouhého 19. století“ – styly a směry, sdružení a umělci /dokončení/

- Počátky fotografie (Niépce, Daguerre, Fox Talbott)
- „Česká národní klasika“: generace Národního divadla i její předchůdci (Zítek, Levý, Myslbek, Mánes, Aleš, Brožík)
- Impresionismus ve Francii (Manet, Monet, Renoir, Degas)
- Impresionismus v Čechách (Radimský, Slavíček, Hudeček)
- Reformní směry v sochařství (Rodin, Bílek)
- Secese (Horta, Gaudí, van de Velde, Beardsley, Mucha)
- Postimpresionismus (Cézanne, Gauguin, van Gogh, Seurat)
- Avantgardní směry - fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus, abstrakce



# Počátky neoklasicismu

Anton Raphael Mengs, J. J. Winckelmann  
Jacques Louis David, Přísaha Horatiů, 1784-85  
Antonio Canova, Amor a Psyché

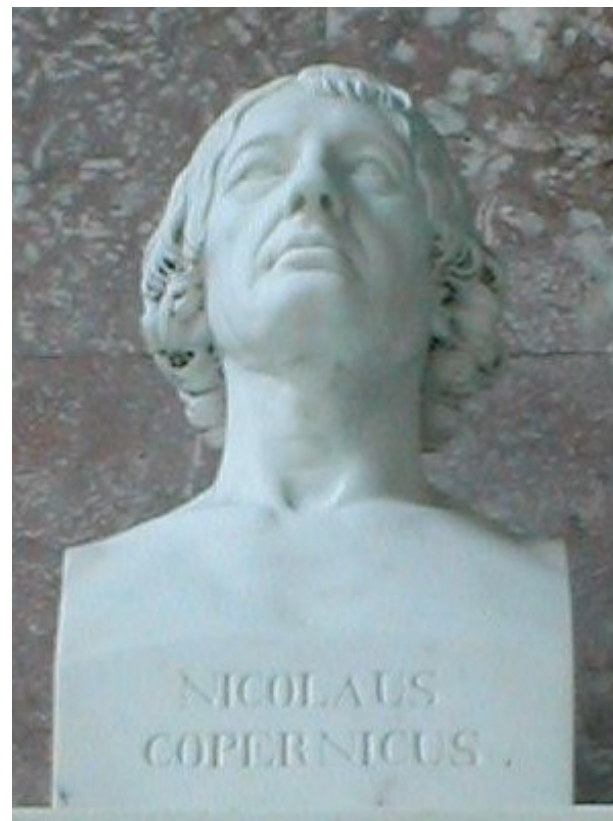




# Umění neoklasicismusu

Leo von Klenze, Walhalla  
u Řezna 1830-1842

J. G. Schadow, busta M. Koperníka





# Horace Walpole

/autor gotického románu „Otrantský zámek“/

Strawbery Hill, Twickenham, 1749-1777

/novogotika jako exotismus a zároveň inspirace  
pro romantickou fázi historicismu/



# Historicismus v architektuře

## - teoretické koncepty

- **Heinrich Hübsch**, *In welchem Stil sollen wir bauen*, 1828 (V jakém stylu máme stavět)
- **Gottfried Semper**, *Die vier Elemente der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde*, 1851 (Čtyři elementy stavitelství. Příspěvek k srovnávací stavební vědě)
- **Týž**, *Der Stil in den technischen und tektonischen Künste oder Praktische Aesthetik*, 1861-1863 (Styl v technických a tektonických uměních neboli Praktická estetika)

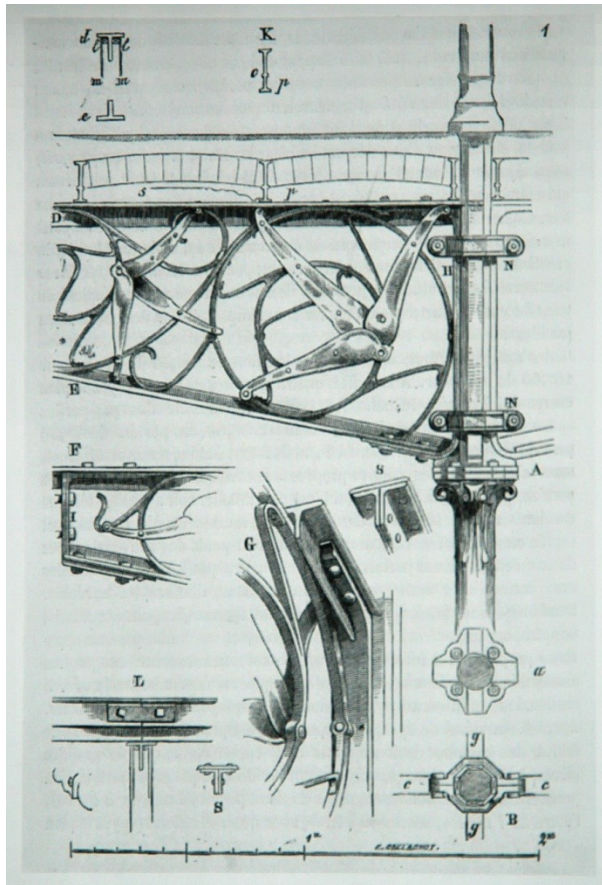




# Gottfried Semper, Opera v Drážďanech, od 1838



Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc  
ilustrace k jeho spisu o architektuře, 1872  
obnova města Carcassonne, od 1844





Josef Zíték

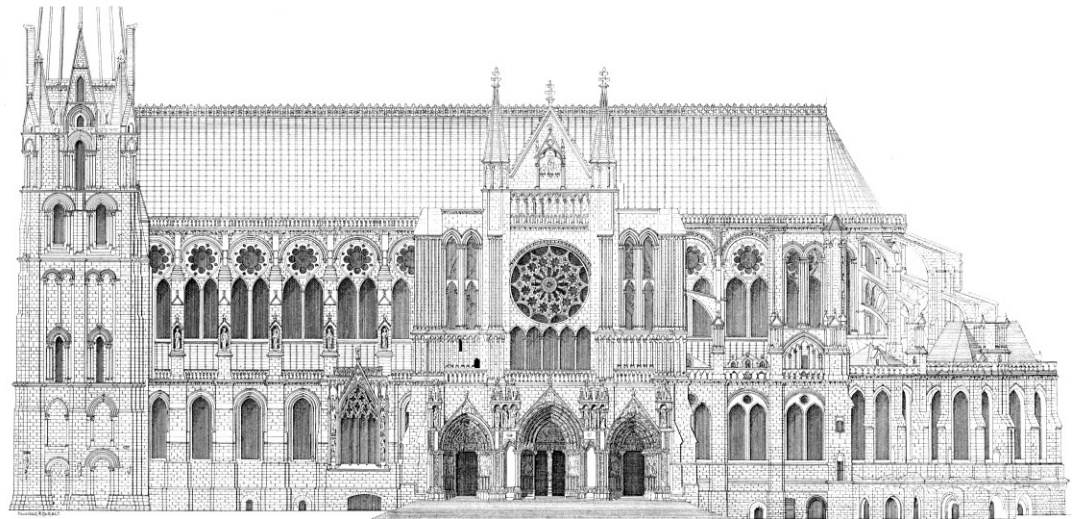
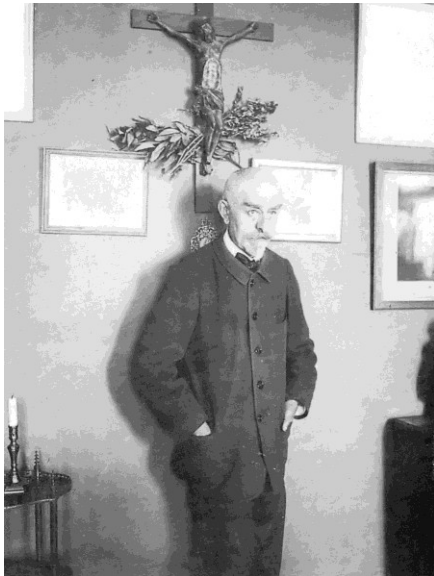
Národní divadlo v Praze, 1868-1881, po požáru  
upraveno do 1883, spolupráce Josef Schulz





# Kritika architektonického historicismu

- Rozpor mezi bytím a vědomím, nepůvodnost – pouhé výpůjčky z historie, neschopnost vytvořit styl pro moderní dobu, opomíjení podstaty architektury (práce s prostorem) atd.
- Durtal, hrdina Huysmansova románu *Katedrála*: *“jest tomu již hezká doba, co [Francie] nezrodila architekta; lidé, kteří se zahalují v toto jméno, jsou jen fušeráky, zedníky bez vší osobitosti, bez vší vědy. Nedovedou již ani obratně plagovati svých předchůdců! Čím jen jsou nyní? Příštipkáři kaplí, látaři chrámů, ševci, prťáky!”* Joris-Karl Huysmans: *Katedrála* (přel. F. Odvalil), *Nový život* 9, 1904, s. 77.



# Architektura historicismu ve střední Evropě

Periodizace podle Renate Wagner-Rieger:

- romantický historicismus, 1830-1860
- přísný historicismus, 1850-1880
- pozdní historicismus a secese, 1880-1914

*romantický historicismus*  
přestavba zámku Lednice  
1846-1858





*přísný historicismus*

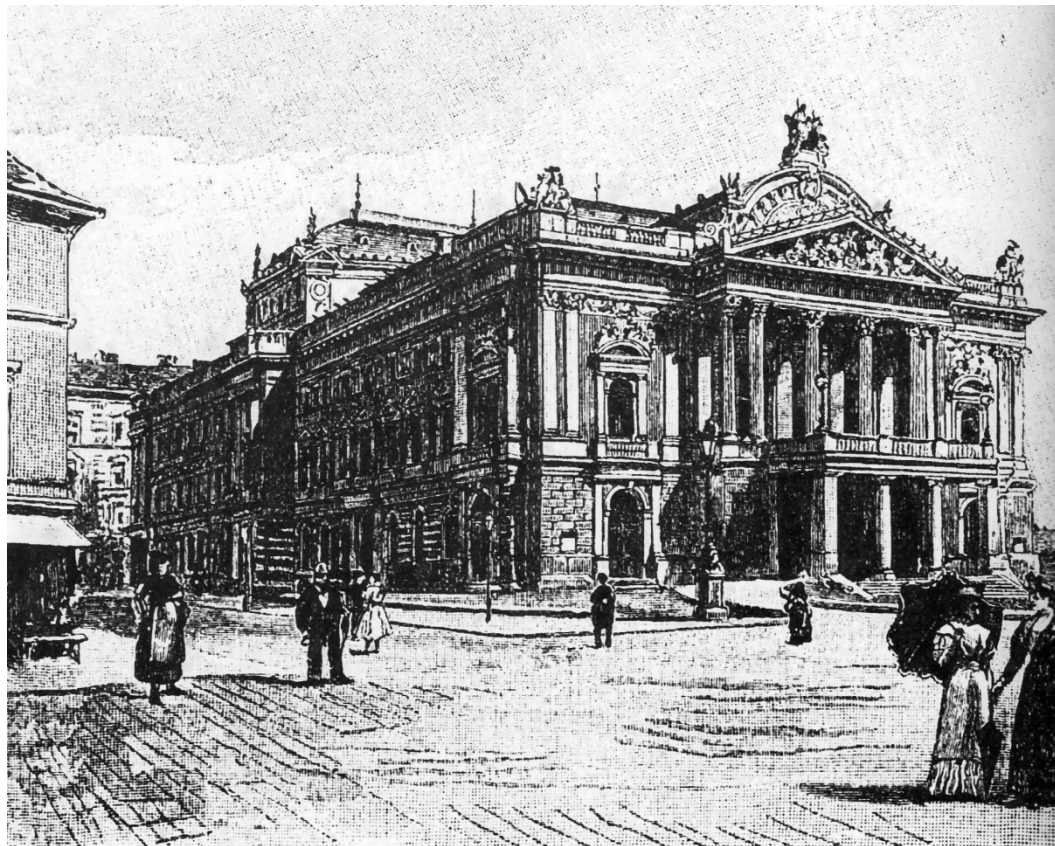
Theofil Hansen, Besední dům v Brně, 1871-1873







*pozdní historicismus*  
F. Fellner a H. Hellmer ml.,  
Mahenovo divadlo v Brně,  
1881-1882

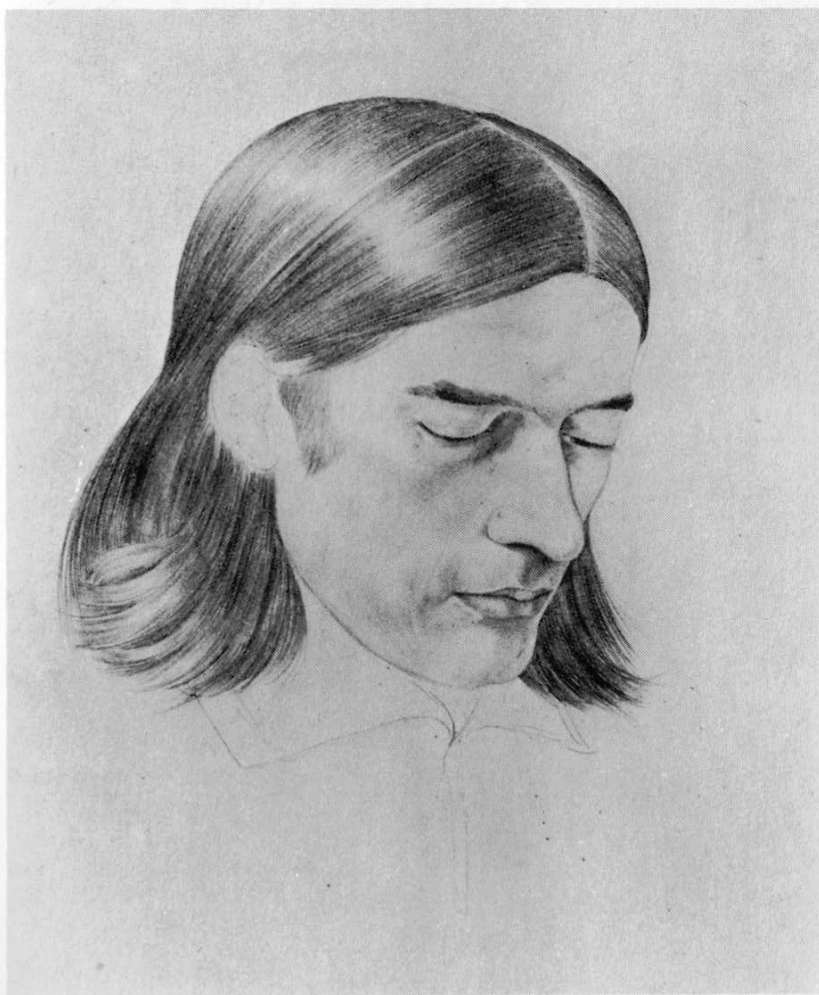


# Nazaréni

- 1809 šest studentů vídeňské akademie založilo Spolek sv. Lukáše, k nim se postupně přidali další přívrženci, část z nich zůstala ve Vídni a někteří odešli do Říma, kde se usadili ve františkánském klášteře S. Isidoro
- název se odvozuje podle vlasů „alla Nazzarena“ – stylizace do podoby Krista a jeho pokračovatelů
- první výtvarná skupina v novodobých dějinách, jejím cílem byla obnova církevního umění a kolektivní způsob života a práce
- vlivy: romantická literatura, staří mistři – Dürer, italští primitivové (Giotto, Piero della Francesca), Raffael, klasicistní krajinomalba aj.
- Po 1818 rozšíření stylu do Německa a Rakouska, hlavní díla vznikají ve 20.-50. letech 19. stol.



Carl Philipp Fohr, Podobizna Friedricha  
Overbecka, 1818 - Vlastní podobizna, 1816



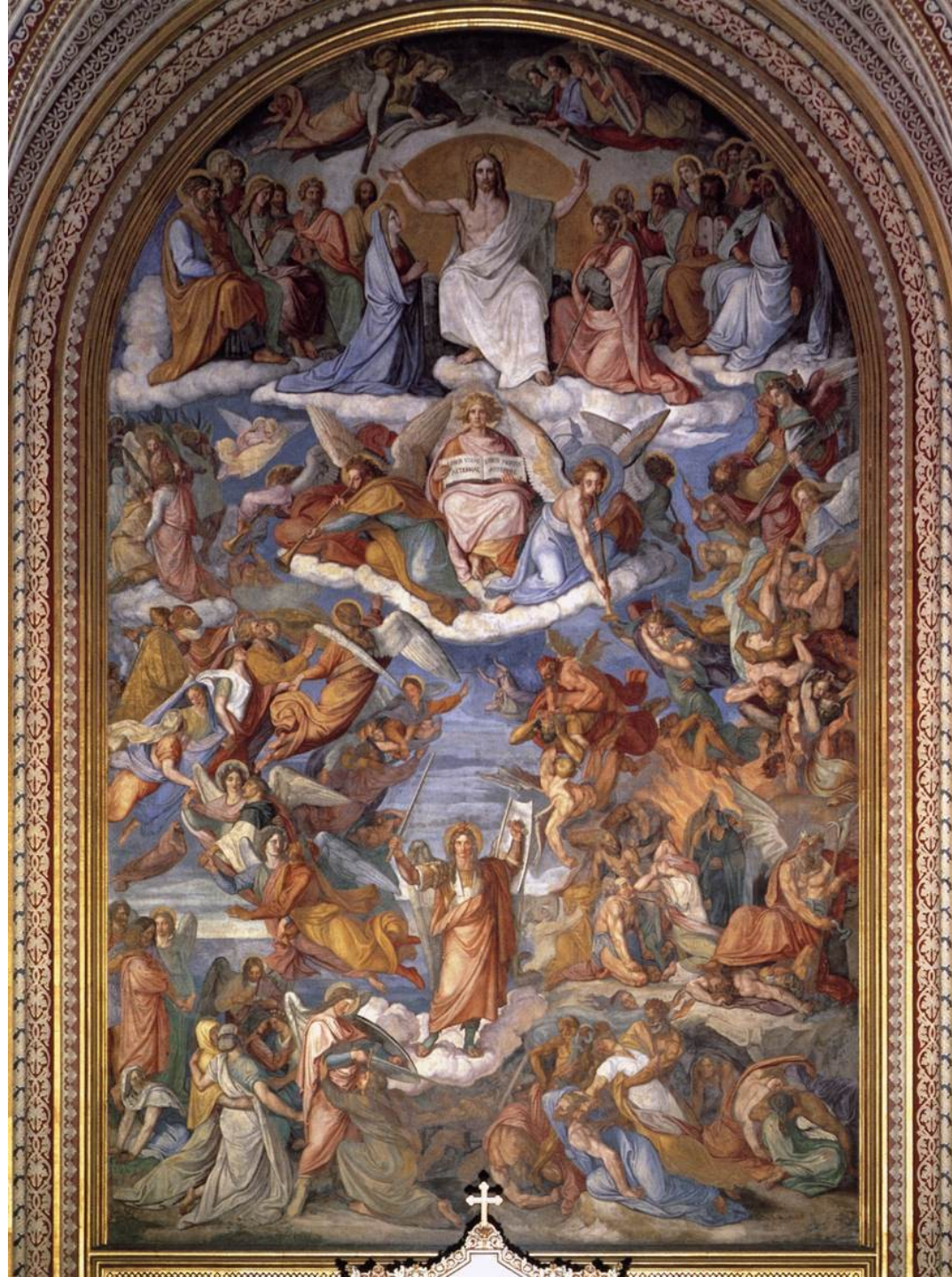


# Friedrich Overbeck, Italia a Germania, 1811-1828





Peter Cornelius,  
Poslední soud,  
1836-1839  
Mnichov, kostel sv.  
Ludvíka





# Joseph von Führich, Cesta do Emauz, 1837





František Tkadlík, Sv. Václav a sv. Ludmila  
při mši, 1837





# Akademismus

Definice dle Romana Prahla: „umělecká teorie a praxe, rozšířená zvláště v 19. století, odvozující své postupy, ale i kritéria hodnocení výtvarného díla od uznávaných vzorů umění. (...) Akademismus úzce souvisel s doktrínou učitelů na akademiích.“

Společnost vlasteneckých přátel umění, zal. 1796. Tato společnost založila v roce 1799 Akademii výtvarných umění v Praze.

Josef Matyáš Trenkwald, Bitva u Lipan roku 1434, IX.  
scéna z cyklu nást. maleb z českých dějin, 1850.  
Praha, Letohrádek královny Anny





# Salónní umění

Salon – výstava umění pořádaná v Paříži pravidelně od r. 1737, zprvu tamní Akademií. Později se umělecké výstavy pro veřejnost konaly pravidelně a jejich význam rostl (v Praze od 1821, název salon užíván od konce 19. st.)

Definice dle Romana Prahla: s.u. bylo především uměním pro měšťanský salon, úspěšní byli ti umělci, kteří se uměli přizpůsobit vkusu kupujícího publika a rozvinout dekorativní efekty díla. S.u. bylo středním proudem dobové produkce - mezi oficiálními konvencemi a nekonvenčními přístupy.

*Salónní malba*  
Thomas Couture, Římané v době dekadence, 1847





*Salónní malba*  
Hans Makart, Jaro, 1883-1884





*Salónní malba*  
Vojtěch Hynais, Paridův soud, 1893





# Program realistického malířství

**Gustave Courbet**, předmluva ke katalogu samostatné výstavy, 1855

- „...ukázat lidu pravé dějiny prostřednictvím pravého malířství... Pravými dějinami mám na mysli historii oproštěnou od nadlidských zásahů, které vždy převracely mravní smysl a pošlapávaly individuum.“
- „...být schopen převést mravy, myšlenky, charakter mé doby podle mého úsudku, nebýt pouze malířem, ale navíc člověkem; řečeno jedním slovem – mým cílem je provozovat živé umění.“

# Gustave Courbet, Štěrkaři, 1849





# Gustave Courbet, Pohřeb v Ornans, 1850-1851





G. Courbet  
Koupání  
1853

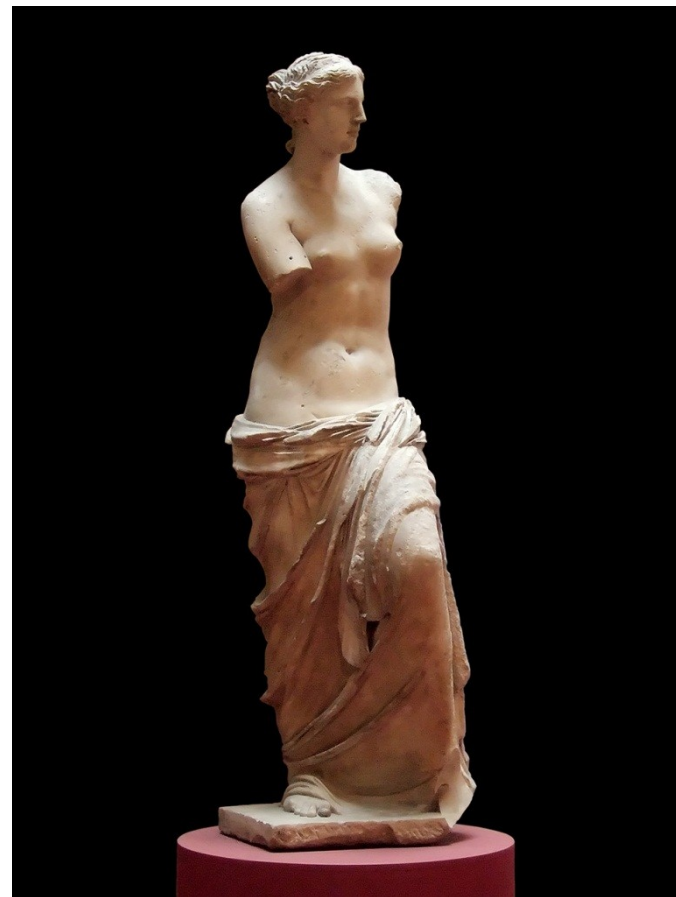




G. Courbet  
Koupání  
1853



Ke kritice  
Théophila  
Gauthiera



Venuše  
Milétská  
(nal. 1820)

# Gustave Courbet, Ateliér, 1855





Gustave Courbet, Slečny na břehu Seiny, 1857





# Barbizonská škola

založena 1848, zaměřena na plenérovou malbu krajiny



Théodore  
Rousseau  
Brod (Tůně)  
cca 1850



Jean-François Millet, Sběračky klasů, 1857





Jean-François Millet, Klekání (Angelus), 1859



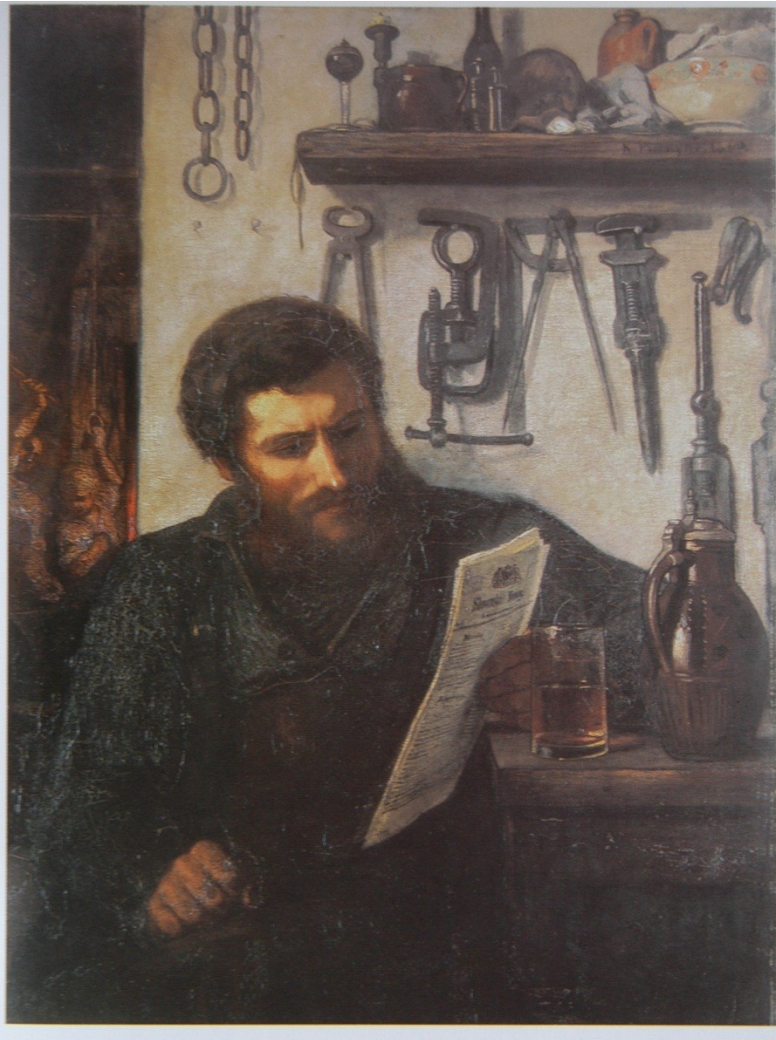


Salvador Dalí, Reminescence  
Archeologique de l'Angelus de Millet, 1935





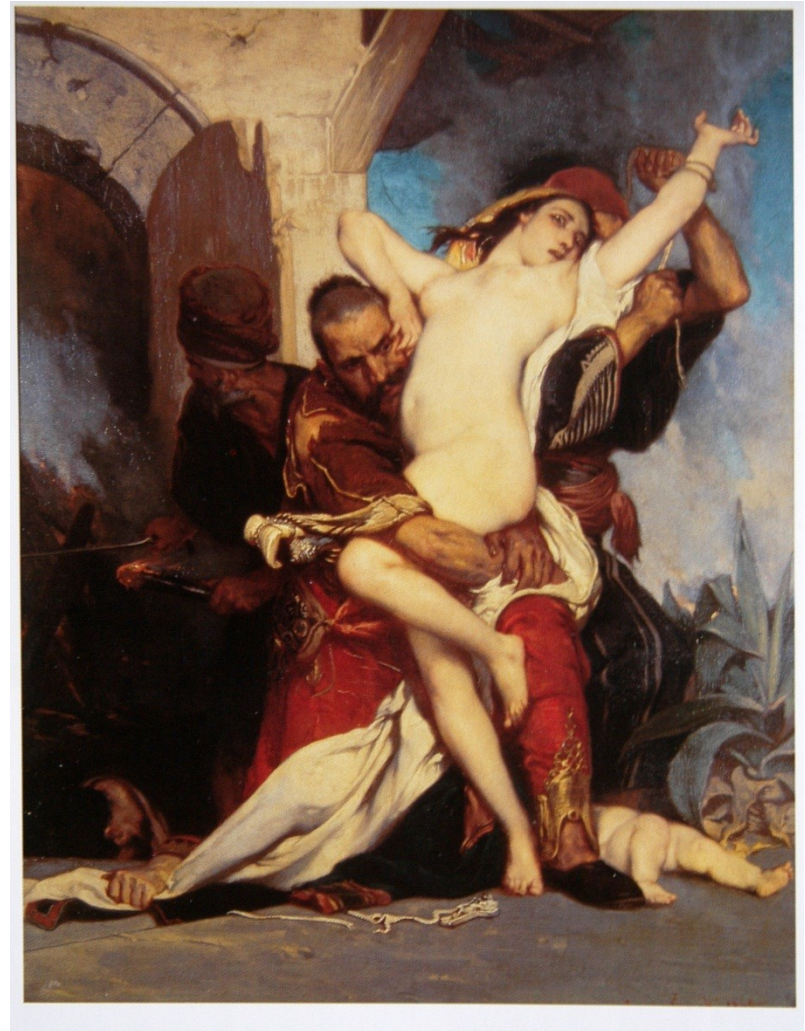
Realistická malba v Čechách – Karel Purkyně  
Podobizna kováře Jecha, 1860  
Podobizna rodiny řezbáře Vorlíčka, 1859-60





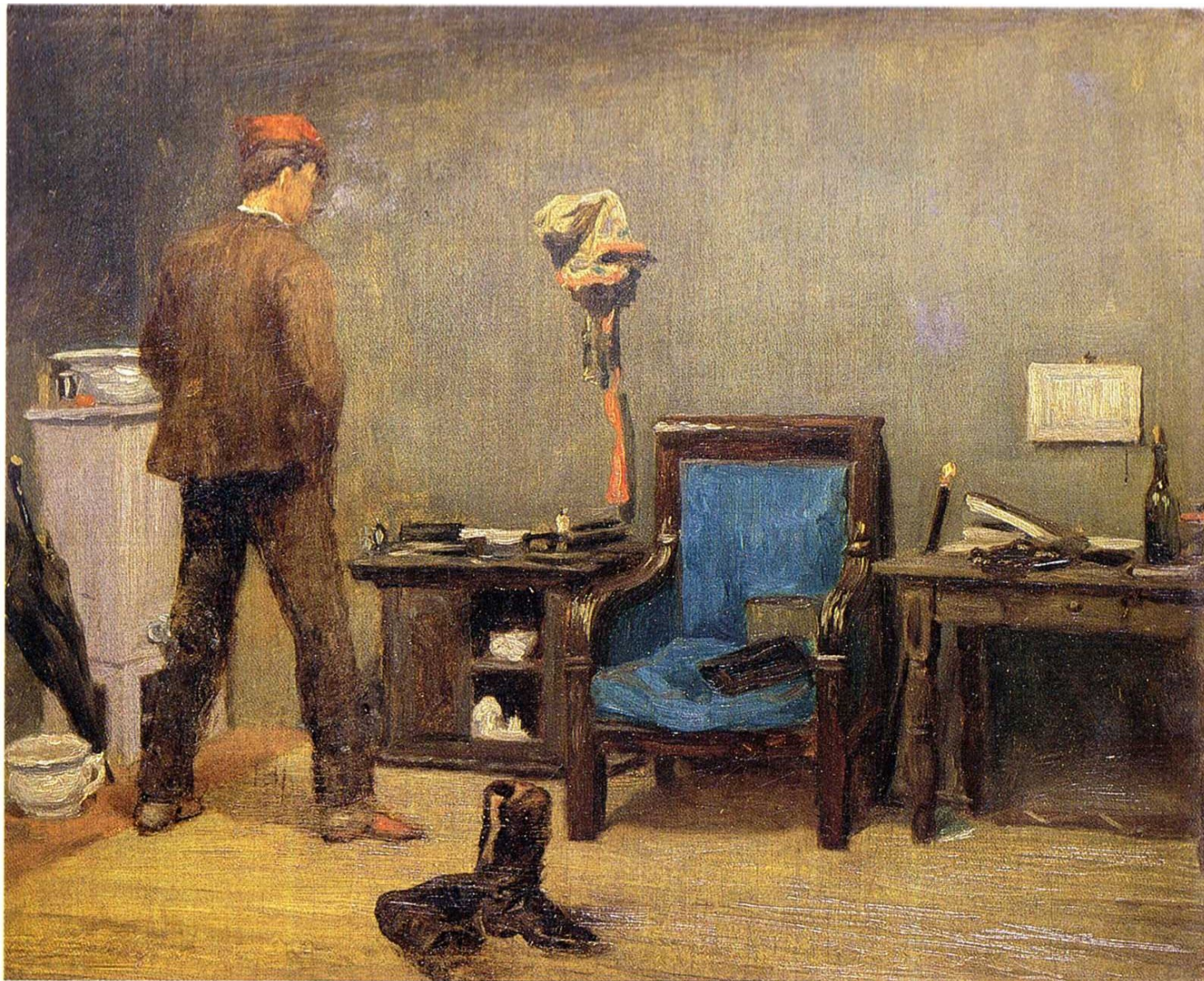
# Podněty realismu a romantismu u „salónního malíře“ Jaroslava Čermáka

Rybář s chlapcem na lodi, 1857 – Únos Černohorky, 1865





# Soběslav Hypolit Pinkas, V ateliéru, 1854





# Prerafaelité

- *Preraphaelite Brotherhood* zal. v Londýně r. 1848 v okruhu nespokojených studentů Královské akademie.
- K zakladatelům patřili John Everett Millais, William Holman Hunt a Dante Gabriel Rossetti.
- Bratrstvo jako umělecká komunita existovalo do 1853 (1855), prerafaelitské umělecké postupy jsou však uplatňovány až do konce 19. století.
- Návrat před Rafaela, tedy k italským a nizozemským primitivům.
- Věrnost přírodě („true to nature“) – John Ruskin.
- Literární inspirace (Dante, Milton, Shakespeare, Keats aj.), studium bible, vlastní literární tvorba.
- V okruhu Rossettiho později rozvíjen estetismus.

# John Everett Millais, Kristus v domě svých rodičů, 1849-1850





John Everett Millais, Ofélie, 1851-1852





William Holman Hunt, Naše anglické pobřeží  
(Ztracená ovce), 1852





William  
Holman Hunt,  
Probuzené  
svědomí,  
1853





Dante Gabriel  
Rossetti  
Beata Beatrix  
cca 1864-1870





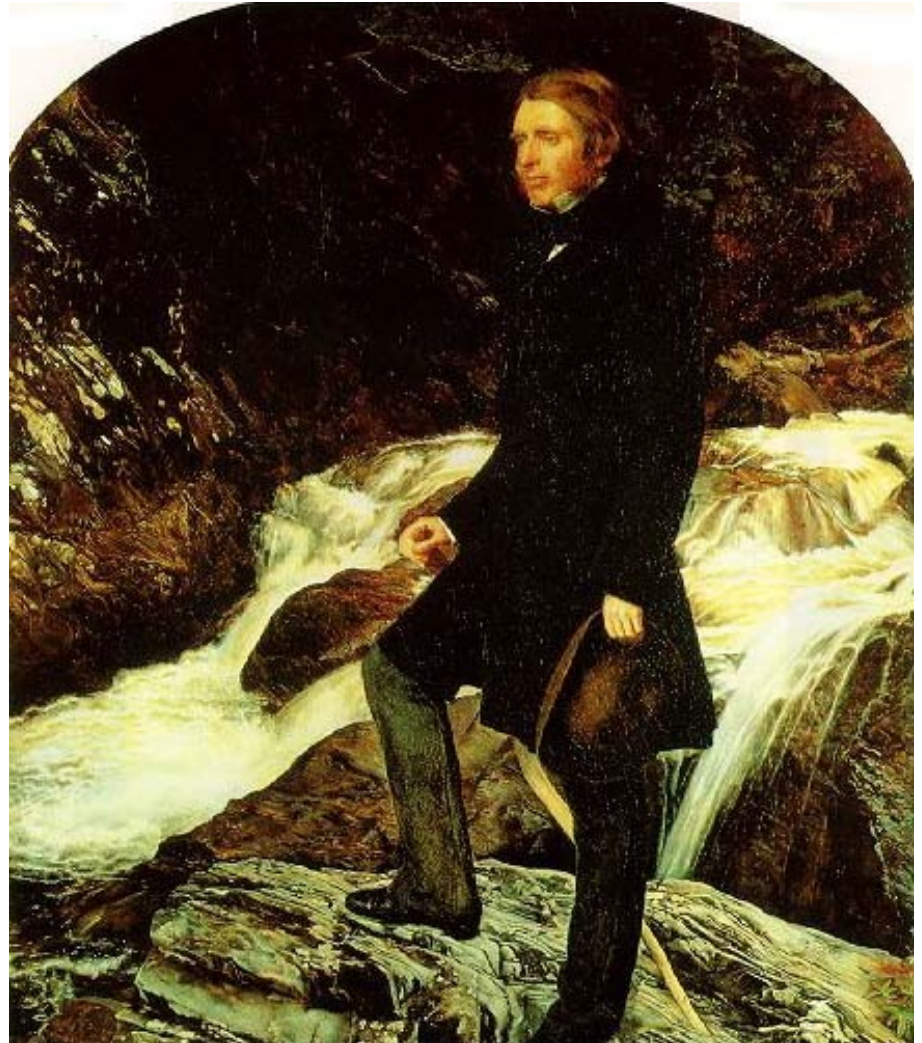
Edward Burne-Jones  
Očarování Merlina  
1874



# Hnutí Arts and Crafts

- Odpor k průmyslové revoluci a k eklektickému pojetí stylovosti
- Reforma etických hodnot, společenského uspořádání, designu
- Program hnutí formulovali a naplňovali John Ruskin, William Morris (a další)
- Největší rozmach hnutí: cca 1880-1910 ve Velké Británii a v USA
- Podrobněji v prezentaci Dr. D. Koudelkové

J. E. Millais, John Ruskin,  
1853-1854





Augustus Welby Pugin, Kontrasty neboli  
Paralela mezi vznešenými stavbami středověku  
a odpovídajícími stavbami dnešní doby, 1840





William Morris, látka z tkané vlny  
s motivy pávů a draků, 1878

E. W. Godwin a William Wyatt, Kredenc (ebenové  
dřevo a japonský kožený papír), 1867





Philip Webb, Červený dům  
Bexleyheath, Kent  
1856-1859





James McNeil  
Whistler,  
Paví pokoj,  
Dům Frederica  
Leylanda v Lon-  
dýně, 1876





Arthur Heygate Mackmurdo  
/pozn.: zakladatel cechu Century Guild, 1882/  
židle (mahagon a kůže), 1882  
titulní list knihy, 1883

