19. století – Klasicismus, romantismus a realismus

Období velkých společenských změn, rozvíjí se průmyslová revoluce, hnací silou byl zdokonalený parní stroj (James Watt).Je velký rozvoj např. v textilním průmyslu (Anglie), těžkém hutním průmyslu, chemickém průmyslu a elektrotechnickém. Feudální společnost se mění k moderní občanské společnosti založené na demokratickém parlamentním zřízení. Mění se i politické zřízení států –*Velká francouzská revoluce* (1789-1799), *Americká revoluce* (1775 - 1783) a vznik USA (1776). 19. století u nás je obdobím Národního obrození, rok 1848 je revolučním rokem v celé Evropě. Vzniká silná tradice v kultuře - zejména literatura, divadlo, hudba ale i výtvarné umění.

Klasicismus

Byl hlavním uměleckým slohem od druhé poloviny 18. století po počátek 19. století. Byl reakcí na baroko a rokoko, do umění opět přináší řád založený na rozumové úvaze (osvícenský racionalismus). Čerpá inspiraci v antickém Řecku a Římě, zdůrazňuje principy jako rovnováha, harmonie, rozum, mírnost a řád. Vše bylo postavené na racionálním uvažování, byla snaha o obnovu ušlechtilé a velkolepé krásy antických ideálů. V klasicismu byly tendence vyjadřovat univerzální hodnoty, jako jsou pravda, čest, morálka a ctnost. City a emoce jsou potlačeny do pozadí. Je to období vzniku klasické archeologie a soudobé estetiky. Je to období velkých archeologických nálezů –**Heinrich Schliemann** objevuje Tróju, probíhají i rozsáhlé vykopávky v Egyptě a na Krétě. Jsou objeveny i Pompeje a Herculaneum. U nás např. **Jindřich Wankel** objevuje pohřebiště v Býčí skále.

Architektura - je to první příklad historismu (napodobování starých uměleckých slohů). Stejně jako v antice a renesanci je zde důraz na symetrii, rovnováhu, jednoduchost a praktičnost. V architektuře se pracuje s geometrickými tvary, sloupy, pilastry a jednoduchostí na fasádě. Klasicismus preferuje přírodní materiály, především kámen, mramor a cihly, které měly vyjadřovat trvanlivost a stabilitu.

Francie - stává se vedoucí zemí klasicismu - klasicismus se zde uplatňuje už od dob baroka, později se stává uměleckým slohem Velké francouzské revoluce. Poslední fázi klasicismu ve Francii nazýváme *Empír*. Díla: ***Pantheon*** (1764) - místo posledního odpočinku velkých francouzských osobností, ***Vítězný oblouk*** (1806 – 1836) monumentální oblouk postavený na počest Napoleonových vojenských vítezství, byl inspiračním zdrojem pro Dianin chrám ve Valticích, ***Place de la Concorde*** - velké náměstí v Paříži s monumentálními sloupy a geometrickým uspořádáním, ***Kostel La Madeleine*** (1763-1842).

Další významná díla: ***Braniborská brána v Berlíně***, budova ***Národní galerie v Londýně, mnichovská Glyptotéka a Pinakotéka*** a také ***Valhala*** nad Dunajem u Řezna, ***Kapitol*** –(1793-1863) - místo schůzí Kogresu, Washington USA... U nás vznikají např.: ***Stavovské divadlo (dříve Nosticovo)*** – působil zde W. A. Mozart***, Dům u Hybernů*** (dnes divadlo Hybernia), ***zámek Kačina***, v Empíru vzniká např***. zámeček Pohansko u Břeclavi*** (1810-1812).

Sochařství - vyznávalo kult antiky, zejména antické ideály krásy, harmonie, proporcí a racionality. Zaměřovali se na idealizaci lidské postavy s vyváženými proporcemi a dokonalými rysy, přehnané emoce jsou potlačeny. Vyhýbali se přehnaným kompozicím, soustřeďovali se na jednoduché čisté linie, vyvážené proporce a geometrické tvary, které byly v souladu s ideály antiky. Sochaři se často inspirují antickými bohy, vítěznými postavami nebo historickými osobnostmi, které byly vyjádřeny s důrazem na vnitřní klid a důstojnost.

Antonio Canova (1757-1822) - Ital, jeden z nejvýznamnějších představitelů klasicistního sochařství. Jeho práce byla silně ovlivněna antickými vzory, ale zároveň měl osobitý styl jemnosti a přirozenosti. Dokonale vyvážené harmonie, klasicistní ideál krásy, kde lidské tělo bylo zobrazeno v ideální formě. Jeho sochy měly hladký, téměř porcelánový povrch, který evokoval jemnost pokožky. Tvoři díla inspirovaná antickou mytologií – ***Amor a Psýché***, ***Théseus a Minotaurus, Tři Grácie, Daidalos a Ikaros***... V Napoleonových službách vytvořil idealizované podobizny císaře - ***Napoleon jako antický héros***, ***Paolina Borghese jako Venuše***...

Berthel Thorvaldsen - 1770-1844 - dánský sochař - jeden z nejvýznamnějších klasicistních sochařů. Měl neosobní sochařský rukopis až s abstraktní neživostí. Dílnu měl v Římě, kde tvořil. Dílo: ***Jason*** (1803), ***Herkules*** (1815), ***Kristus v katedrále v Kodani*** (1823-1838).

Malířství – zakladatelem francouzského klasicistního malířství byl **Jacques-Louis David**. Byl klíčovou postavou klasicismu a jedním z nejvlivnějších umělců své doby. V Římě studoval antické sochařství a mistry italské renesance a baroka. Byl velkým podporovatelem Francouzské revoluce, byl dvorním malířem Napoleona Bonaparte. Často ztvárňoval motivy z řecké a římské historie a z mytologie: ***Přísaha Horatiů*** (1784), ***Mars odzbrojen Venuší*** (1824), ***Slepý Belisar prosí o almužnu*** (1780), ***Paris a Helena, Únos Sabinek*** (1799). Také tvořil na motivy aktuálních historických událostí Velké francouzské revoluce – ***Maratova smrt*** (1793) ***Madame Recamiere*** (1800), nebo ze života Napoleona Bonaparte – ***Napoleon překračuje Alpy*** (1801), ***Napoleonova korunovace*** (1806).

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) – jeden z největších kreslířů světového malířství. Kresebný styl se objevuje i v jeho malbě, klade velký důraz na linie, postavy jsou idealizovány, má silný smysl pro detail. Dílo: ***Velká Odaliska*** (1814) – exotická nahá žena s prodlouženými proporcemi – tehdy velmi kontroverzní dílo, ***Turecké lázně*** (1862) – smyslná a kompozičně bohatá scéna z orientálního harému, ***Napoleon na trůně*** (1806) – ikonický obraz Napoleona jako císaře, ***Slečna Rivierová*** (1806), ***Žena po koupeli*** (1808).

Francesco de Goya – (1746-1828) – Španěl, je označován jako „první moderní malíř“, měl velmi odvážnou expresivní malbu, kritický pohled na skutečnost. V roce 1792 následkem mrtvice ohluchl, což změnilo charakter jeho malby. Byl ostrým kritikem církvei monarchie, jeho díla jsou prostoupena temným symbolismem. Dílo: ***Caprichos*** (1799) – ***Rozmary*** – 80 grafických listů v technice leptu a akvatinty s náměty společenské kritiky a satiry (***Spánek rozumu plodí nestvůry***). Byl autorem předloh pro tapiserie zámku El Escorial a El Prado, byly však velmi složité pro utkání, musel je postupně zjednodušovat. Byl i královským malířem – ***Rodina Karla V.*** (1800) – realistické až satirické zobrazení španělské královské rodiny. ***Portrét vévody z Wellingtonu*** – zachycuje britského generála válčícího proti Napoleonovi. ***Nahá Maja a oblečená Maja*** (1797-1800) – slavné portréty tajemné ženy, buď jeho vlastní milenky, nebo možná milenky španělského premiéra. Velmi často kritizoval společnost a válku – ***3. května 1808*** (1814) – dramatický obraz popravy španělských vlastenců Napoleonskými vojsky. Lept ***Hrůzy války*** – grafický cyklus brutálnosti vlastenecké války Španělů proti Napoleonským vojákům. Na stěnách svého domu namaloval temné malby s fantastickými výjevy čarodějnických sabatů a úděsných vizí. Další díla: ***Saturn požírající své děti, Kolos, Hadrový panák, Parasol***…

Anglická krajinomalba – světlo a barva se stávají hlavními vyjadřovacími prostředky v malbě krajiny v Anglii v 19. stol. Studium osvětlení a atmosféry, světlý kolorit, dynamické pojetí krajiny, technika barevných skvrn měly velký vliv na francouzské romantisty a realisty, Turner dokonce předjímal impresionismus.

John Constable – (1776-1837) – zpočátku hledal inspiraci u starých mistrů, později mu byla největším inspiračním zdrojem krajina. Dělenými skvrnami čistých barev se snažil vyvolat dojem přírodní atmosféry. Díla: ***Vůz na seno*** (1821) – jeho nejoceňovanější obraz, dokonce za něj získává zlatou medaili na pařížském Salónu. ***Katedrála v Salisbury*** (1831), ***Stavba lodi*** (1814)…

William Turner – 1775-1851 – prve pracoval jako malíř historických námětů (***Hannibal překračuje Alpy, Nelsonova smrt u Trafalgaru***), postupně u něj začaly převažovat krajinomalby. Kladl velký důraz na světlo a atmosféru, jeho dílo vyvolávalo nepochopení, vypadaly spíše jako studie nebo skicy, jeho tahy štětcem nabývaly na volnosti a obrazy ztrácely ostrost v detailu. Později byl velkým inspiračním zdrojem pro impresionisty. Dílo: ***Rybáři na moři*** (1796), ***Déšť, pára, rychlost*** (1844), ***Parník ve sněhové bouři*** (1841-2), ***Válečná loď Téméraire je vlečena do svého posledního přístaviště*** (1838), ***Benátky – akvarel*** (1840), ***Benátky*** (1834), ***Požár britského parlamentu*** (1834).

Čechy a Morava – rozvíjí se hlavně na konci 18. století a je ovlivněn antickým ideálem krásy a harmonie, pořádku a rozumu. Typické byly jasné linie, klidné kompozice a rozvážná barevnost.

Josef Bergler – 1753-1829 – 1800 se stal ředitelem nově založené Akademie výtvarného umění v Praze. Maloval hlavně náboženské motivy, historické scény, portréty a mytologické obrazy.

Antonín Machek – 1775-1844 – byl zejména portrétista, maloval českou šlechtu, měšťanstvo, ale i významné vlastence své doby. ***Sochař Josef Malínský*** (1817***), Václav Hanka ve věku 30 let*** (1821), ***Portrét Josefa Jungmanna*** (1833), ***Matka Bedřicha Smetany*** (1832)…

Romantismus

proti klasicismu a osvícenství vzniklo nové myšlenkové a umělecké hnutí romantismus, které nejprve ovládlo literaturu a pak ostatní umělecké druhy. Název souvisel se slovem román, čímž se označovalo vyprávění romantických rytířských eposů, fantastických zápletek, lásky, dobrodružství atd. Romantismus klade důraz na cit, víru, fantazii… Člověk se navracel k přírodě, k venkovu, velkým lákadlem byl pro ně tajemný středověk plný legend a tajemství.

Architektura – je velký zájem o středověké stavby, zejména gotické a barokní. Architekti je hojně studovali a napodobovali, užívali gotických prvků na stavbách církevních i světských. Mluvíme zde o historismu – nápodobě historických prvků. Často používá gotických prvků jen jako ozdobu, bez jejich původní funkce. Stavěly se i umělé zříceniny, oblíbená byla i inspirace starověkem (obelisky, pyramidy, antické chrámky) nebo orientem (minarety, čínské pavilonky…). Hlavními historizujícím slohem byla gotika – (novogotika, pseudogotika nebo neogotika), jako poslední historizující sloh je baroko – novobaroko.

Anglie – byla kolébkou novogotiky, první stavby se objevují už na konci 18. stol. Stavěly se zámky, kostely, ale i běžné městské stavby. Oblíbené bylo zakládání tzv. *anglických parků* – zdánlivě volná příroda parku, který je bez geometrických úprav, střihů apod. Je často s jezírkem a doplněn drobnými romantickými stavbami (lednický park). Anglický park je protikladem francouzským geometricky upraveným zahradám. Ukázka díla: **James Wyatt** – ***zámek Ashridge v Hertfordshire*** (1803-1813), **John Nash** – ***letohrádek v Brightonu*** (1815-1823). Nejdůležitější novogotickou stavbou v Anglii je však ***parlament v Londýně***, známý jako ***Westminsterský palác*** (1836-1860) architektů **Charlese Barryho** a **Augusta Pugina**.

Francie – hlavním představitelem byl **Eugene Viollet-le-Duc** – restauroval středověké francouzské památky. Byl velkým znalcem architektury a architektonických prvků, napsal několik publikací. Zasahoval do středověkých památek za účelem restaurování, na jeho práci je nahlíženo rozporuplně. Zasáhl do ***baziliky SainteMadelaine ve Vézelay***, ***Notre Damme v Paříži***, ***Saint Dennis***, ***katedrála v Remeši, Saint Chapel***….

Německo a Rakousko – v Německu jsou nejznámější novogotické stavby zámek ***Neuschwachstein*** a ***Hohenschwangau*** – arch. **Ohlmüller**. V Rakousku v tomto stylu vzniká např. ***Vídeňská radnice***.

Čechy a Morava - v českých zemích se romantismus projevuje nejprve v zakládání anglických přírodních parků, u jejichž cest byly postaveny drobné stavby v klasicistním nebo novogotickém stylu- poprvé ***Veltrusy*** v roce 1795. První novogotickou stavbou v Praze byl místodržitelský letohrádek v ***Královské oboře*** (1804-1806) od Jiřího Fischera, novogotika se uplatňuje i při úpravách kostelů a jejich novostavbách – ***kostel Panny Marie v Turnově***. Hojně se upravují i ***zámky Hluboká nad Vltavou*** - přestaven ve stylu anglické tudorovské gotiky podle vzoru britského Windsoru. Nechává ho přestavět rod Schwarzenbergů, stejné jako ***Zámek Orlík*** - taktéž přestavěn v novogotickém stylu s cimbuřím, novogotickými okny a štíhlými věžemi. ***Zámek Lednice*** - (přestavba 1847-1862) - architekt **Georg Wingelmüller** - přestavěn v romantickém novogotickém stylu s inspirací anglické gotiky. Je zdoben množstvím věžiček, cimbuřím a ornamenty. Je zde i kombinace francouzského formálního stylu zahrady s anglickým romantickým parkem. Součástí je i řada drobných staveb - ***Janohrad***, ***minaret, obelisk*** atd. Dalším dílem je např. ***Novogotický pomník císaře Františka I. v Praze*** - architekt **Josef Kranner**, sochařská výzdoba **Josefa Maxe** a **Josefa Kamila Böhma** (1846).

Sochařství- reaguje na ideály klasicistního sochařství. Zaměřuje se na vyjádření emocí, individuality a často čerpá inspiraci z přírody, historie a národních mýtů. Sochy zobrazují silné emoce, dramatičnost a pohyb. Čerpají z témat mytologie, gotiky a středověkých legend.

Francie - Romantické sochařství se ve Francii jen těžce zbavuje klasicistních forem. Hlavním představitelem je **Francoise Rude** - (1784-1855) - jeho hlavním dílem a vrcholným dílem francouzského romantického sochařství je ***Marseillaise na vítězném oblouku v Paříži***. **Antoine-Louise Barry** (1796-1875) - specializoval se na sochy a sousoší zvířat, které tvořil s velkou dynamikou a realismem.

Čechy a Morava - u nás se romantické sochařství projevuje zejména v dílech následujících umělců: **Josef a Emanuel Maxovi** - zakládají si v roce 1830 dílnu. Jejich práce kombinuje romantické cítění s barokní tradicí. Tvoří několik soch na Karlově mostě, např. ***sochu sv. Norberta***, nebo ***jezdeckou sochu císaře Františka I***. **Václav Levý** (1820-1870) - považován za zakladatele moderního českého sochařství, je pravým romantickým autorem. Jako samouk vytesal ***sochyv e skalách u Liběchova***, ***v Blaníku vytvořil velkolepé vidiny českých bohatýrů ze světel a stínů***. Spojuje zde přírodu s uměleckým dílem v ucelený celek.

Malířství - vymezovalo se proti racionalismu, osvícenství a klasicismu. Zaměřovalo se na vyjádření emocí, subjektivity a individuality, často prostřednictvím dramatických scén a symbolických motivů. Krajina je zde prostředkem k vyjádření nálady a pocitů, často je zobrazována v dramatických scénách. Je zde zájem o minulost, legendy a exotické kultury.

Průkopníkem romantismu byl **Jean Louis Theodore Gericault** (1791-1824) - od mládí měl zálibu pro koně a dostihy - ***Důstojník jezdecké gardy*** (1812) - dynamický obraz ukazující jeho fascinaci pohybem a dramatem, ***Derby v Epsomu***. ***Prám medúzy*** (1818-1819) - monumentální obraz zobrazující přeživší ze ztroskotané francouzské regaty Méduse. Dílo je považováno za vrchol romantického malířství a také za jeho manifest - vystaveno na *Salonu* v roce 1819. ***Série duševně nemocných*** - kol. 1822 - vytvořil sérii realistických portrétů pacientů s duševními chorobami.

Eugene Delacroix - (1798-1863) - navazuje na svého staršího přítele Gericaulta - je jeden z hlavních představitelů romantismu. Uměl mistrovsky zobrazit lidské utrpení a psychologickou hloubku postav, byl inspirací pro impresionisty. Nechává se inspirovat Rubensem, barokní benátskou malbou, ale i anglickými krajináři. Obdivoval Tiziana a Poussina. Stýkal se se všemi důležitými osobnostmi své doby - Stendhal, Hugem, Balzacem, Chopinem, Dumasem, Baudlairem atd. Ke svému prvnímu velkému obrazu se nechává inspirovat Dantovou Božskou komedií - ***Dantova bárka*** 1822. Tragická událost tehdejší doby - zavraždění 20 000 Řeků Turky na ostrově Chiu byla námětem slavného plátna z roku 1824 - ***Masakr na Chiu*** - vystaveno na Salonu. Revoluce roku 1830 ho inspirovala ke slavnému dílu - ***Svoboda vede lid na barikády*** - dílo se stalo ikonou revolučního ducha a je považováno za jedno z nejvýznamnějších děl romantismu. Cesta do Alžíru ho inspirovala k vytvoření díla ***Alžírské ženy***.

Krajinomalba - k hlavním přínosům romantismu náleží objev přírody v její velkoleposti, nekonečnosti a pravdivosti. Krajinu brali jako obraz duše a výlev citu. Obdivovali přírodní nekonečnost, hory, moře, divokost.

Jean-Baptiste-Camille Corot - (1796-1875) - jeden z nejvýznamnějších francouzských krajinářů, je známý především svým přechodem od romantismu k impresionismu. Jsou pro něj typické ideální klidné krajinky. Byl průkopníkem malby v plenéru. Díla maloval v plenéru a poté dokončoval v ateliéru. Byl mistrem světla, dokázal zachytit nejjemnější světelné nuance přírodního osvětlení - byl zakladatelem tzv. *intimní krajinomalby*. Velmi působil na impresionisty. Dílo: ***Žena s perlou*** 1842, ***Nymfy a faunové***, ***Ville d´Avray***, ***Vzpomínka na Mortefontaine*** 1864, ***Katedrála v Chartres*** 1830, ***Forum Romanum ze zahrad Farnese*** 1826... Bývá spojován s tzv. *Barbizonskou školou*.

Barbizonská škola - umělecké hnutí z roku 1830, které položilo základy moderní krajinomalby a významně ovlivnilo vznik impresionismu. Název je podle vesnice Barbizon u lesa Fontainebleau, kamse umělci stahovali malovat přírodu přímo v plenéru. Romantismus se zde prolíná s realismem, odklání se od ateliérové tvorby, tvoří už bez romantických příkras, ale malují opravdovou přírodu.

Theodore Rousseau - (1812-1867) - miloval stromy, symbolizovaly člověka, vítěze či poraženého. Jeho díla mají poetickou až melancholickou náladu. Dílo: ***Duby v Apremontu, Letní večer, Bouře nad krajinou.***

Jean-Francois-Millet - (1814-1875) - průkopník realismu, stál v čele Barbizonské školy.Je známý pro svůj hluboký zájem o venkovský život, rolníky a práci na poli. Jeho díla mají duchovní a sociální rozměr, který ovlivnil generace umělců. Rolníky zobrazoval s velkou úctou, často v momentě práce nebo modlitby - jeho postavy někdy připomínají biblické hrdiny. Velmi ovlivnil dílo V. van Gogha. Dílo: ***Sběračky klásků*** 1857, ***Rozsévač*** 1850, ***Angelus*** (Večerní modlitba) 1857.

Charles-Francois Daubigny - (1817-1878) - už předjímá impresionisty, jeho styl se vyznačuje volnějšími tahy štětcem, citlivým zacházením se světlem a láskou k přírodě. Nechal si dokonce upravit loďku na plovoucí ateliér, což mu umožnilo malovat přímo na řece. Dílo: ***Na Loiře*** 1874, ***Sběrači měkkýšů, Seina v Mantes*** 1856.

Anglie - největší osobností anglického romantismu byl **William Blake** - (1757-1827) - byl básníkem, mystikem, grafikem, malířem a tiskařem. Je jedním z nejvýraznějších umělců romantismu. Za svého života byl považován za podivína, dnes je ceněn jako vizionář, který spojoval poezii, výtvarné umění a duchovní filozofii do jedinečného celku. Jeho styl se vymyká klasickým školám, působí moderně až expresionisticky. Jeho kresby a obrazy zobrazují biblické, mytologické a vizionářské motivy, často s jedinečnou symbolikou a expresivitou. Dílo: ***Pravěk dní, Rudý drak a žena sluncem oděná, Číslo bestie je 666, Dantovo Peklo, Jákobův sen***.

Nazaréni - skupina německých malířů na počátku 19. století, kteří usilovali o obnovu duchovního rozměru umění. Inspirovali se raným křesťanským a středověkým uměním, zejména Rafaelem, Dürerem a italskou renesancí. Odmítali chladnou techniku neoklasicismu a racionalitu osvícenství, navraceli se k duchovnímu umění, které je čisté, morální a inspirované vírou. Malovali s důrazem na náboženský obsah, čisté linie a jasnou symboliku. Usídlili se v Římě v klášteře sv. Isidora. Žili zde a tvořili podle náboženských zásad a v obdivu k Raffaelovi, Peruginovi a Fra Angelicovi. Hlavními představiteli jsou: **Johann Friedrich Overbeck, Franz Pforr, Peter von Cornelius**…

Německo

Phillip Otto Runge - (1777-1810) - zabýval se teorií barev, stýkal se s Goethem. Zemřel předčasně na tuberkulózu. Vynikal především jako portrétista - ***Podobizna rodičů***, 1806.

Caspar David Friedrich (1774-1840) - významný romantický krajinář, často chodil do hor, kde tvořil skici, které mu pak sloužily jako předlohy k olejomalbám. Ve svých obrazech vyjadřuje romantický pocit osamocení, který má člověk v přírodě při pohledu na hory nebo moře. Často maluje lidskou postavu obrácenou zády, která hledí do krajiny - je to prostředník mezi přírodou a divákem. Dílo: ***Kříž na horách*** 1808, ***Dva muži pozorující měsíc*** 1819, ***Severní ledový oceán*** 1823, ***Poutník nad mořem mlhy*** 1818, ***Křídové útesy na Rujáně***.

Čechy - česká romantická malba se rozvíjela v 1/2 19. století a byla součástí širšího romantického hnutí v Evropě, ale nesla silný národní a historický charakter. Umělci této doby hledali inspiraci v minulosti, přírodě, legendách a vlasteneckých motivech - vliv národního obrození.

František Tkadlík - (1786-1840) - významný český malíř, kreslíř a portrétista. Jeho tvorba je protkána silným vlasteneckým cítěním. Působil na akademii ve Vídni a v Říme, kde se stýkal s Nazarény. Roku 1836 se stal ředitelem *pražské Akademie*. Měl velký vliv na další generaci malířů, byl blízký přátelům z řad českých obrozenců - Dobrovský nebo Palacký. Dílo: ***Sv. Václav přisluhuje při mši na Tetíně***, ***Madona s přeslicí*** 1822, ***Podobizna Františka Palackého, Podobizna Josefa Dobrovského***.

Antonín Mánes - (1784-1843) - zakladatel slavného rodu Mánesů, průkopník české krajinomalby. Jeho obrazy představují lyrický, harmonický pohled na českou krajinu. Maloval komponované krajiny, které doplňoval odpozorovanými reáliemi - ***Krajina se zříceninami chrámu, Kokořín***...

Josef Mánes – (1820-1871) – typický představitel romantismu a později národního obrození v umění. Maloval romantické krajiny a historické obrazy. Obracel se k českému venkovu, lidovým slavnostem a životu běžných lidí. Velmi citlivě maloval portréty. Vytvořil Kalendářní desku pro Staroměstský orloj – jedno z jeho nejslavnější děl: ***Dvanáct alegorických postav měsíců*** (každý měsíc symbolizuje venkovské práce a život). Po jeho smrti bylo jeho jméno spojeno s českým vlastenectvím – *Spolek výtvarných umělců Mánes*. Dílo: ***Hrobník, Ráno, Josefína, Veruna Čudová…***

Josef Navrátil - (1798-1865) – byl představitelem romantismu s přechodem k realismu, měl velice lehký malířský rukopis. Vyučil se jako malíř pokojů, nejprve pracoval jako dekoratér interiérů, postupně se stal vyhledávaným malířem zátiší, krajin, portrétů a žánrových scén. Jeho obrazy působí velmi volně, svěže, někdy až impresionisticky. Dílo: ***Výzdoba zámku Ploskovice, Dekorace v paláci Lažanských*** (Praha) – dnes sídlo kavárny Slavia, ***Alpské krajiny***…

Realismus

Nastupuje ve Francii ve 40. letech a vrcholí v 60. letech 19. stol. Nejvíce se projevuje v literatuře, malbě, už méně v sochařství a architektuře. Hlavními znaky jsou objektivní pozorování světa. Vše co se týkalo duševna bylo nežádoucí. Místo romantické obrazotvornosti a snění vyznávali realistický kult věci. Malířství může zobrazovat jen skutečné věci v přítomném čase. Realisté byli přitahováni k vědě, poezie a hudba nejsou žádoucí.

Architektura – pokračuje historismus, novogotika je vystřídána novorenesancí a posledním slohem, který se v historismu uplatňuje je novobaroko.

Francie – za druhého císařství Napoleona III. došlo k velkolepé přestavbě Paříže, vznikají široké bulváry (tzv. ***Asanace***) pod vedením **Georgese-Eugéna Haussmanna**. Původní středověká Paříž byla přeplněná se špatnými hygienickými podmínkami. Město mělo velké problémy se zásobováním vodou, kanalizací, nemocemi a dopravou. Byly zbourány velké části starých čtvrtí, stavěly se široké bulváry, bylo zničeno mnoho starých částí a byly vybudovány velké nájemní domy – kamenné, pětipatrové s balkony. Paříž se stává vzorem pro další Evropská města – Praha, Vídeň, Budapešť. Vedlo to i ke kritice Haussmanna za brutalitu zásahů a ničení historického dědictví. Je vystavěno i mnoho nových budov, většinou v *eklektickém stylu* (střídání několika stylů na jedné budově, zejména novorenesance a novobaroko). Poprvé se objevuje železobeton. Dílo: ***Dostavba Louvre, Pařížská Opera, kostel sv. Augustina, severní nádraží v Paříži, Průmyslové paláce na světových výstavách.***

Anglie – záliba v novogotice, ale i v eklekticismu (novogotika s novorenesancí). V novogotice se uplatňují pásy z cihel a kamen. **William Butterfield** – ***Kostel Všech svatých v Londýně*** (1849-1859). železné konstrukce a sklo se uplatňují např. i u londýnských nádraží – ***King´s Cross a Paddington*** ***station***).

Německo a Rakousko – V Německu vzniká hned několik staveb, je zde snaha o jakési vytvoření národního německého eklektického slohu. 1872 vzniká stavba zámku ***Neuschwanstein***, nebo ***divadlo v Drážďanech…*** Za vlády císaře Františka Josefa dochází k přestavbě Vídně, budují se široké bulváry (známá ***Ringstrasse*** s nejvýznamnějšími architekturami Vídně). V novogotice se staví ***Votivní kostel*** (1856-1879), novorenesanční ***Opera*** nebo novogotická ***Radnice*** (1872-1883), novorenesanční Burgtheater (hradní divadlo) ve Vídni (1874-1888).

Další významné stavby: ***Novogotický Kostel sv. Trojice v New Yorku*** (1846), novogotický ***Parlament*** ***v Budapešti*** (1885-1904) - Sídlo Národního shromáždění, ***katedrála sv. Alexandra Něvského*** v Sofii v Bulharsku (1882-1912) – vystavěno v novobyzantském slohu, novorománské ***Dekum Building v Portlandu v Oregonu USA*** (1891-1892).

Čechy a Morava – k prvním českých novorenesančním architektům patřil **Ignác Vojtěch Ullmann** – ***kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze v Karlíně***, ***Prozatímní divadlo, Sokol v sokolské třídě***… V anglickém novogotickém stylu je také vystavěna pražská ***porodnice u Apolináře*** od**Josefa Hlávka*.*** V novorenesančním slohu je také postavěno ***Národní Divadlo v Praze*** od **Josefa Zítka** a **Josefa Schulze** (1868-1883), od stejných autorů je i pražské ***Rudolfinum*** (koncertní síň a galerie). Novorenesanční je i ***Radnice v Liberci***, novogotická je ***Schwarzenberská hrobka v Domaníně*** u Třeboně.

Sochařství– realistický program v sochařství oslabuje akademická tradice tohoto oboru. Ve Francii je hlavním představitel **Jean Baptiste Carpeaux**

Čechy - U nás o realismus usilují žáci bratrů Maxů. **Tomáš Seidan** – tvoří např. ***náhrobek B. Němcové***. V jeho dílně se učil **J. V. Myslbek** –(1848-1922) – Nejvýznamnější český sochař 19. století, zakladatel českého moderního malířství. Byl silně ovlivněn novorenesancí, postupně si tvoří svůj osobitý monumentální styl. Kladl důraz na výraz, charakter a hluboký psychologický rozměr postav. Dílo: ***socha sv. Václava na Václavském náměstí v Praze*** (dokončeno 1912), ***Pomník Františka Palackého v Praze***, ***socha kardinála Schwarzenberga v katedrále sv. Víta*** (1891), so***usoší pro most Palackého v Praze*** – čtyři alegorie z českých dějin: Záboj a Slavoj, Lumír a Píseň, Ctirad a Šárka, Přemysl a Libuše (originály dnes na Vyšehradě).

Ludvík Šimek (1837-1886) – představitel národního obrození, realismus kombinuje s klasicismem, tvoří zejména portrétní busty, pomníky a monumentální sochy. Dílo: ***Pomník K. H. Borovského*** (1911), ***pomník J. Jungmana*** (1873), ***socha Bruncvíka*** (1884) – stojí na pilíři Karlova Mostu.

Malířství

Francie – od 40. let se ve Francii projevuje tendence co nejpřesněji vystihnout skutečnost, prvními průkopníky realismu se tak stávají krajináři barbizonské školy. např. J. F. Millet nebo Daubigny.

Honoré Daumier – 1808 – 1879 – měl silný odpor ke klasicismu, velmi obdivoval Rubense, jehož dílo obdivoval. Tvořil zejména politické karikatury a vymýšlel politické satiry. Své litografie otiskoval v časopise ***Charivari***.

Gustave Courbet – 1819-1877 – byl hlavním reprezentantem realismu v malířství, zaměřoval se na běžný život, často velmi surově a bez příkras. Odmítal akademické a romantické konvence, často zpracovával sociální témata – rolníci, dělníci a obyčejní lidé. Jeho dílo ***Koupající se dívky*** vyvolalo na Salonu v roce 1853 skandál, ale i přesto bylo zakoupeno sběratelem umění. Courbet jej poté navštěvuje a vzniká tak jeho další slavné dílo ***Dobrý den, pane Courbete*** (Setkání) – 1854. 1855 byl odmítnut, aby na salonu vystavoval své věci, proto ve svém ateliéru shromažďuje na 40 děl a do čela staví své obrovské plátno s názvem ***Ateliér***, které se poté stává manifestem realismu. Je to podle něj realistická metafora, v jehož čele stvojí nahá dívka a kolem ní jsou shromážděni jeho přátelé, ale i představitelé nejspodnějších společenských vrstev obyvatelstva. Byl také politicky aktivní, účastnil se Pařížské komuny v roce 1871, což ho nakonec stálo uvěznění a byl nucen odejít do exilu ve Švýcarsku. Jeho další díla: ***Pohřeb v Ornans*** 1849-1850, ***Původ světa*** 1866 – velmi kontroverzní dílo zobrazující detail ženského lůna, ***Rozbíječi kamenů*** 1849. Na Courbeta poté navazují v 60. letech impresionisté, naopak představitelé francouzského akademismu jím opovrhovali a tvořili přesně v protikladu s Courbetovými ideály – např. **William Bouguereau**.

Rusko – realismus proniká i do Ruska, kde se stává v malbě klíčovou částí kulturního dění v carském Rusku. Jejich cílem bylo pravdivě zobrazovat život obyčejných lidí, často s důrazem na sociální problémy, národní identitu a morální poselství. Umění sloužilo jako prostředek výchovy a osvěty. Hlavním představitelem byl **Ilja Repin** – 1844-1930 – zároveň jeden z nejvýznamnějších umělců 19. století v Rusku. Proslul realistickým zobrazením lidské psychologie, dramatických scén i portrétů. Byl členem skupiny tzv. *Peredvižniků* (poutníků), kteří vystavovali mimo oficiální instituce, aby umění přiblížili lidem. Dílo: ***Burlaci na Volze*** 1870-1873 – zobrazuje vyčerpané dělníky táhnoucí loď proti proudu řeky. Symbol sociální nespravedlnosti ale i lidské důstojnosti. ***Ivan Hrozný a jeho syn Ivan*** – dramatický obraz ruského cara, který v záchvatu hněvu smrtelně zranil svého syna.

Čechy a Morava – generace českých malířů narozených kol. 1830 jsou nespokojeni s poměry na pražské Akademii, proto hledají podněty na západě, v Belgii a Francii.

Karel Purkyně – 1834 -1868 – syn slavného vědce Jana Evangelisty Purkyněho, patří k nejvýraznějším osobnostem 19. stol. v malířství. Studoval v Praze a poté v Paříži, kde se setkává s vlivy Gustava Courbeta. Stal se průkopníkem realismu v malbě. Kladl silný důraz na psychologii postav, detaily a pravdivost. Dílo: ***Portrét otce, Samoobsluha u řezníka, Dívka v klobouku, Portréty českých osobností, Zátiší se sněžnou sovou, Kovář Jech.*** Měl velký vliv na další generaci umělců jako Brožík nebo Hynais.

Václav Brožík – 1851-1901 **–** malíř historických scén a portrétista, prosadil se zejména ve Francii. Patřil k umělcům českého akademismu 2. pol. 19. stol**.** Tvořil hlavně velkoformátové historické obrazy, ale i portréty. Spojoval realistický přístup s akademickou kompozicí. Dílo: ***Mistr Jan Hus před Kostnickým koncilem, Volba krále Jiřího z Poděbrad…***

Vojtěch Hynais – 1854-1925 – významný český malíř, dekoratér a scénograf, představitel pozdního realismu a symbolismu. Proslavil se jako autor ***opony Národního divadla***. Dílo: ***Paridův soud, Alegorie umění a vědy…***

Luděk Marold – 1865-1898 – významný český malíř a ilustrátor – autor největšího českého obrazu 11 x 95 m – ***Bitva u Lipan (panorama)*** . Dnes je na Výstavišti v Praze Holešovicích. Dílo: ***Vaječný trh v Praze, Zelinářský trh,***

Max Švabinský – 1873-1962 – považován za zakladatelskou osobnost českého moderního umění.

Chittusi