

ARTE

3º ANO ENSINO MÉDIO NOTURNO
PROFESSORA ANDREA DE AGUIAR

Os artistas transformaram o modo de ver e sentir a arte de seu tempo, observando produções artísticas ao longo da história percebemos estas mudanças. Podemos pensar nos movimentos artísticos da cultura ocidental dividindo-os em dois grandes grupos:

Acadêmicos X Vanguardistas

FOTO: JOSÉ ROSAL

As **Vanguardas Europeias** representam um conjunto de movimentos artísticos-culturais que ocorreram em diversos locais da Europa a partir do início do século XX.

As vanguardas artísticas europeias que se destacaram foram: Expressionismo, Fauvismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Surrealismo.

Juntos, esses movimentos influenciaram a arte moderna mundial desde pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro música, etc.

As vanguardas artísticas ultrapassaram o limite até então encontrado nas artes, propondo assim, novas formas de atuação estética ao questionar os padrões impostos.

No Brasil, elas influenciaram diretamente o movimento modernista, que teve início com a Semana de Arte Moderna de 1922.

A palavra vanguarda, do francês “*avant-garde*” significa a “guarda avançada”, o que pressupõe, nesse contexto, um movimento pioneiro das artes.

CARACTERÍSTICAS

CONTEXTO HISTÓRICO

VANGUARDAS E A EUROPA

movimentações artísticas

início do século XX

"estar a frente"

artes plásticas, literatura, músicas e teatro

ruptura com o senso estético da época

influência no mundo todo

liberdade de expressão

transformação da forma

mimesis

não foram bem compreendidos

Revolução industrial (1840)

1ª Guerra Mundial (1914)

IDEOLOGIA NACIONALISTA

VANGUARDAS EUROPEIAS

descomplica

Futurismo (1909)

enaltecia as INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

valorização da guerra, das máquinas e da velocidade

Filippo Tommaso Marinetti (Manifesto Futurista)

NO BRASIL
Oswald de Andrade

Cubismo (1908 e 1910)

FIGURAS GEOMÉTRICAS

fragmentação e decomposição das figuras estáticas

diversas PERSPECTIVAS

PABLO PICASSO, JUAN GRIS E GEORGES BRAQUE

VANGUARDAS NO BRASIL

PRIMEIRA REPÚBLICA

ruptura com a influência estrangeira

CRIAÇÃO DE IDENTIDADE NACIONAL NA ARTE

manifestações engajadas e denúncia social

ARTES PLÁSTICAS
Tarsila do Amaral e Anita Malfatti

LITERATURA
Oswald de Andrade e Mário de Andrade

Expressionismo (1912)

SUBJETIVIDADE

oposição ao IMPRESSIONISMO

período pré 1ª Guerra Mundial

EDUARD MUNCH
"O grito" (1893)

Dadaísmo (1916)

CHOCAR a burguesia consequências geradas pela guerra

revolta, agressividade e indignação

TRISTAN TZARA
MARCEL DUCHAMP

Surrealismo (1924)

inconsciente humano

UNIVERSO ONÍRICO

psicanálise freudiana

NA EUROPA
Salvador Dalí e René Magritte

NO MÉXICO
Frida Kahlo

Surgido em Dresden, na Alemanha, em 1905, o **expressionismo** foi um movimento artístico que teve origem com o grupo *Die Brücke* - que em português significa "A ponte".

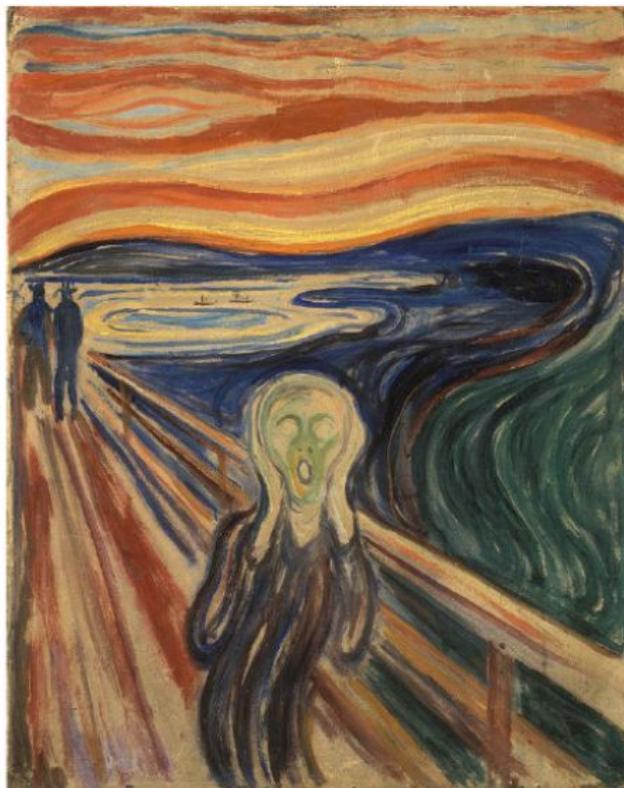
Ernst Kirchner, Erich Heckel e Karl Schidt-Rottluff foram os artistas que se uniram para criar esse coletivo calcado na expressão dos sentimentos e emoções.

Possuía um caráter deveras subjetivo, irracional, pessimista e trágico, justamente por enfatizar as mazelas e os problemas do ser humano.

Esse estilo de arte vem como uma oposição a outro movimento anterior, o impressionismo.

O artista norueguês Edvard Munch pode ser considerado a grande inspiração do *Die Brücke* e precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito (1893), uma das mais emblemáticas do pintor.

EXPRESSIONISMO

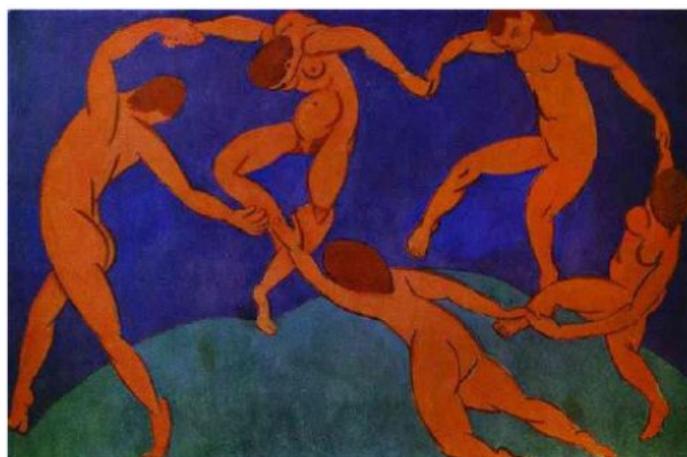

O **fauvismo** foi um estilo de pintura baseado na intensidade cromática, simplificação das formas e utilização de cores puras, além de usá-las arbitrariamente, sem compromisso com as cores reais.

Por conta dessas características, durante o Salão de Outono, alguns pintores desse movimento foram chamados pelos críticos de *fauves* ("os feras" em português).

Alguns nomes importante do fauvismo são: André Derain, Maurice de Vlaminck, Othon Friesz e Henri Matisse, o mais conhecido.

FAUVISMO

O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo.

Foi iniciado em 1907 pelo pintor espanhol Pablo Picasso, com a tela "*Les Femmes d'Alger*" (As damas d'Avignon).

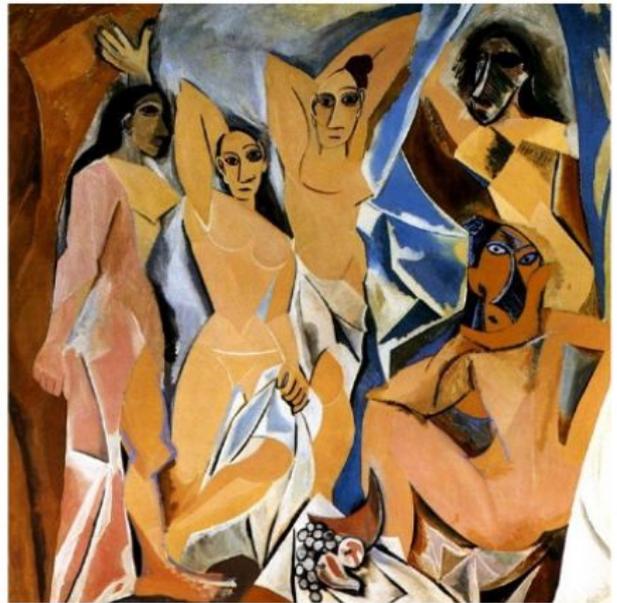
Outros representantes do movimento foram: Georges Braque, Juan Gris e Fernand Léger.

Essa corrente artística teve como inspiração o trabalho do artista Cézanne e ramificou-se em duas vertentes: o cubismo analítico e cubismo sintético.

Na primeira, as formas e figuras foram tão desconstruídas e fragmentadas que tornaram-se irreconhecíveis. No sintético, os artistas voltaram à representação figurativa, mas não a uma abordagem realista dos temas.

No Brasil, o movimento cubista influenciou alguns artistas, como Tarsila do Amaral

CUBISMO

O movimento futurista foi encabeçado pelo poeta italiano Filippo Marinetti no dia 20 de fevereiro de 1909. E no ano seguinte, diversos artistas lançam um Manifesto Futurista relacionado diretamente com a pintura.

Suas principais características eram a exaltação da tecnologia, das máquinas, da velocidade e do progresso. Um dos expoentes da pintura futurista foi o artista italiano Giacomo Balla. Outros representantes são: Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo e Gino Severini.

No Brasil, os ideais da Semana de Arte Moderna, que inauguraram o movimento modernista no país, sofreram grande influência do futurismo. Isso porque a rejeição ao passado, bem como o culto do futuro, propulsionaram as ideias modernistas

FUTURISMO

O dadaísmo foi um movimento ilógico encabeçado por Tristan Tzara em 1916, que mais tarde ficou conhecido como o propulsor dos ideais surrealistas.

Além dele, outros líderes do movimento foram: o poeta alemão Hugo Ball e o pintor, escultor e poeta franco-alemão Hans Arp.

As principais características do dadaísmo são: a espontaneidade da arte pautada na liberdade de expressão, no absurdo e irracionalidade.

Sem dúvida, o pintor e escultor francês Marcel Duchamp foi uma das figuras mais emblemáticas do movimento dadaísta com seus objetos prontos (*ready-made*) que se afastam de sua função original. A *Fonte* é uma das obras mais representativas desse momento.

DADAÍSMO

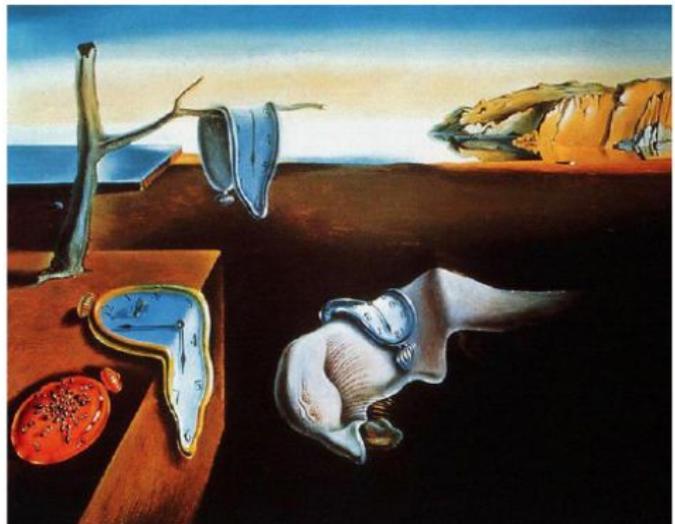
O surrealismo, liderado pelo artista André Breton, despontou em Paris em 1924.

Pautado no subconsciente, esse movimento era caracterizado por uma arte impulsiva, fantástica e onírica.

Alguns artistas que merecem destaque são Giorgio de Chirico, Max Ernst, Joan Miró, René Magritte e Salvador Dalí.

A literatura e as artes plásticas brasileiras sofreram grande influência dessa vanguarda. Merecem destaque: o escritor Oswald de Andrade e os artistas plásticos Tarsila do Amaral, Ismael Nery e Cícero Dias.

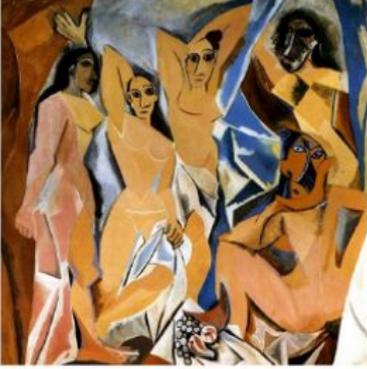
SURREALISMO

Na atividade abaixo ligue a imagem ao nome do movimento correspondente:

DADAÍSMO

FAUVISMO

EXPRESSIONISMO

SURREALISMO

FUTURISMO

CUBISMO