

COLÉGIO
Soledade

PRINCIPAIS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS DO SÉCULO XX

PROF^a ANA PATRICIA

ARTE EXPRESSIONISTA

O QUE FOI ESTE MOVIMENTO?

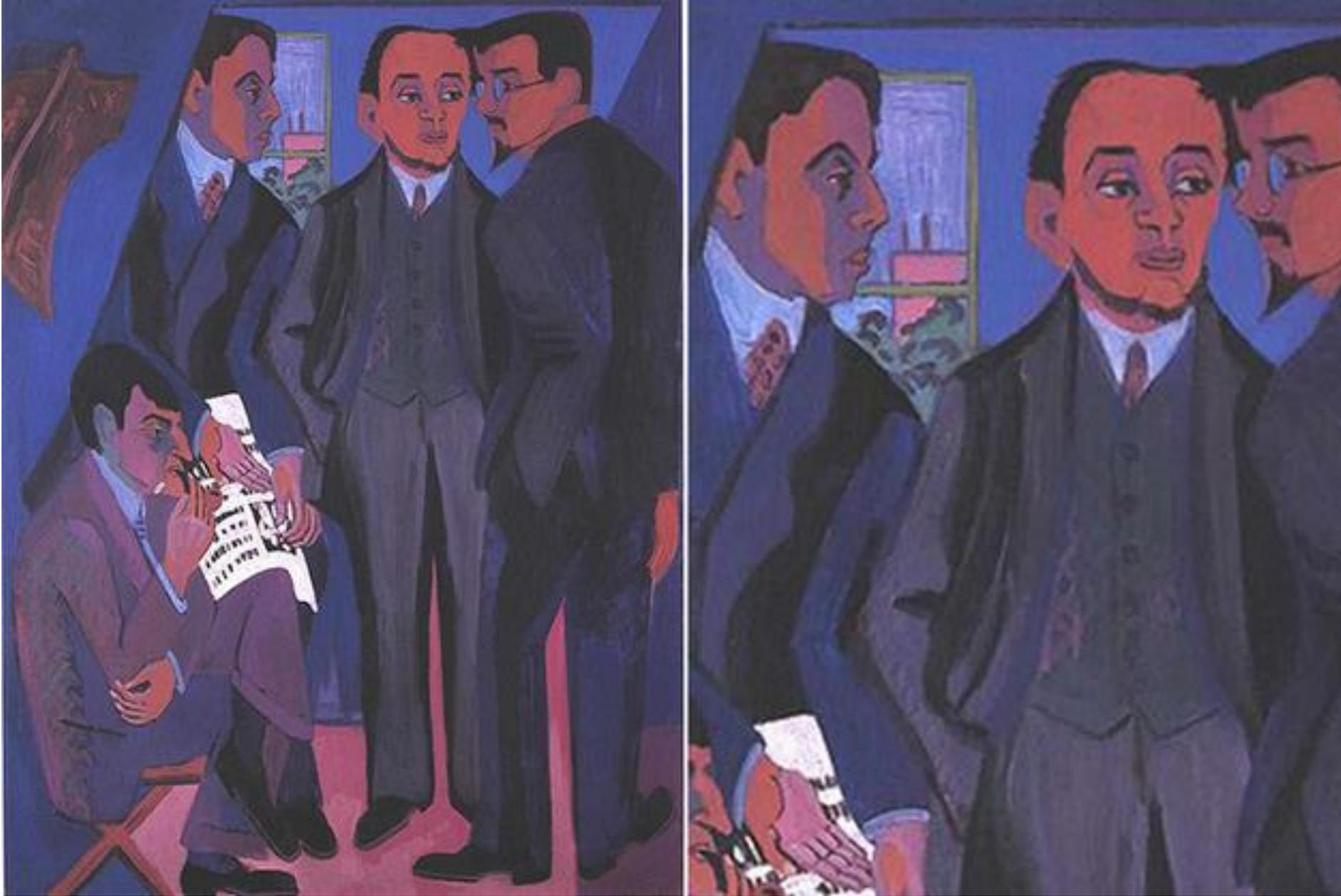
Expressionismo é o nome de uma vanguarda artística europeia do início do século XX.

Frequentemente o termo Expressionismo é designado somente à arte alemã do início do século XX. É pertinente, porém, classificá-lo como um fenômeno que teve diversas faces em toda a Europa (Alemanha, França, Bélgica, Áustria, Holanda etc.), até a década de 1920.

Origem do Expressionismo

Devemos destacar que o Expressionismo não possui uma localização geográfica definida e sua duração é imprecisa.

Entretanto, o consenso é de que tenha surgido na Alemanha em meados de 1905. Nesse ano se deu a criação do grupo *Die Brücke* (A Ponte), pelos artistas Ernst Kirchner (1880-1938), Erich Heckel (1883-1970) e Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976), entre outros. Por isso, essa corrente é também chamada de **Expressionismo alemão**.

Um grupo de artistas: Otto Muller, Kirchner, Hekel, Schmidt-Rottluf (1926), de Kirchner. À direita, detalhe

A primeira vez que o termo surgiu foi em 1911, na revista Der Sturm (A Tempestade). O periódico alemão era o veículo de comunicação mais importante do movimento.

Outro grupo com grandes tendências expressionistas foi o Der Blaue Reiter (O cavaleiro azul), formado em 1911 por Franz Marc (1880-1916) e Wassily Kandinsky (1866-1944).

Edvard Munch é considerado o precursor do Expressionismo, tendo influenciado essa corrente artística com suas obras impactantes e cheias de carga emocional. Sua obra mais importante é O Grito (1893). Ela representa uma das telas mais emblemáticas do movimento expressionista.

Outro artista essencial para o surgimento da vertente foi o holandês Vincent Van Gogh, integrante do pós-impressionismo.

Ele foi um homem que viveu intensamente a arte e transmitia em suas obras os sentimentos de maneira dramática e sem preocupar-se tanto com os efeitos técnicos da iluminação em suas composições. Uma de suas grandes obras é A Noite Estrelada (1889).

O Expressionismo constituiu-se como um campo multidisciplinar e interdisciplinar ao entrecruzar os saberes de várias áreas do universo das artes.

Este movimento cativou os círculos artísticos e intelectuais alemães durante as duas primeiras décadas do século XX.

Surgiu como uma reação ao positivismo do movimento impressionista, que visava exibir obras com um caráter mais técnico acerca das percepções e estudos de luzes e cores, sem dar importância à subjetividade e complexidade humanas.

Características do Expressionismo

Com uma visão trágica do ser humano, muito por conta do contexto histórico da Primeira Guerra Mundial, o Expressionismo, como o próprio nome sugere, busca ser uma expressão dos sentimentos e das emoções.

Assim, os artistas exageram e distorcem os temas em seu processo de catarse, revelando, sobretudo, o lado pessimista da vida.

Esta escola utilizou a arte enquanto forma de refletir a **angústia existencialista do indivíduo alienado**, fruto da sociedade moderna, industrializada.

Dessa forma, podemos destacar como importantes características desse movimento:

- contraste e intensidade cromática;
- valorização do universo psicológico, sobretudo de sentimentos densos, como a angústia e solidão;
- dinamismo e vigor;
- técnica abrupta e "violenta" na pintura, com grossas camadas de tinta;
- valorização de temas sombrios, trágicos.

Já que compreende a deformidade do mundo real, o Expressionismo encontrou uma forma subjetiva para representar a natureza e o ser humano.

A proposta do movimento despreza a perspectiva e a luz, pois o que importa mais para esses artistas é a maneira como se sente o mundo.

É frequente a temática da miséria, solidão e loucura, pois é um reflexo do espírito da época. Por outro lado, o Expressionismo defendia a liberdade individual por meio da subjetividade e do irracionalismo.

Os temas abordados foram por vezes considerados depravados e subversivos, e buscavam conduzir o espectador à introspecção.

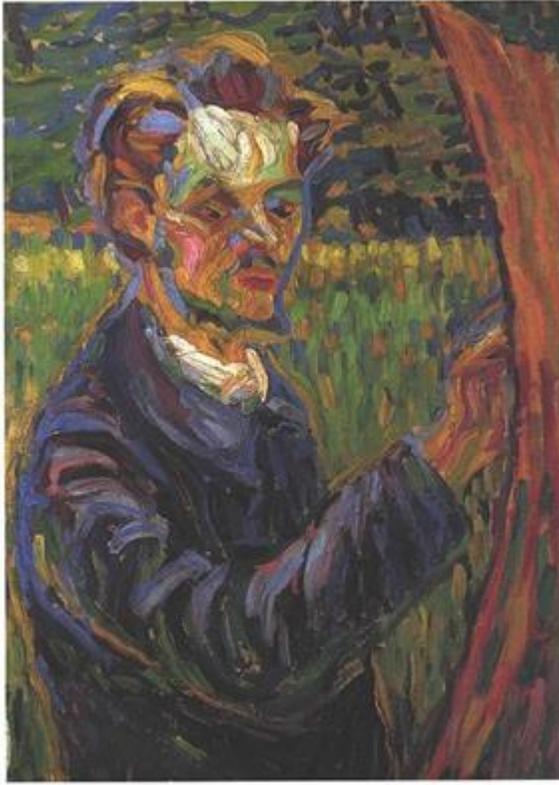
KIRCHNER

Formas decompostas, agudas.
Cores “ácidas” e por vezes brilhantes.

HECKEL

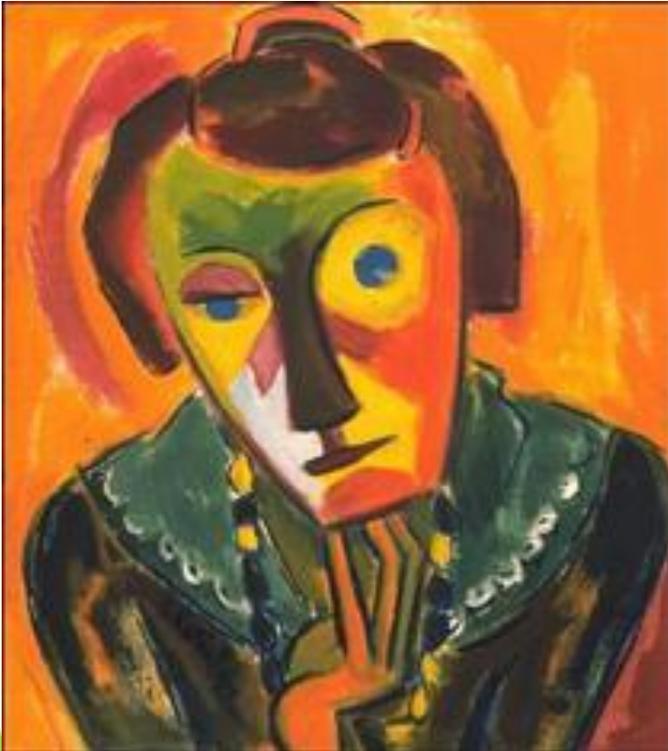

NOLDE

Também se interessou pelo exótico e viajou para lugares estranhos. Porém sua maneira de conceber o primitivo envolverá a crença no estado de pureza da vida, no início de tudo, na gênese primordial...

KARL SCHIMIDT ROTTLUFF

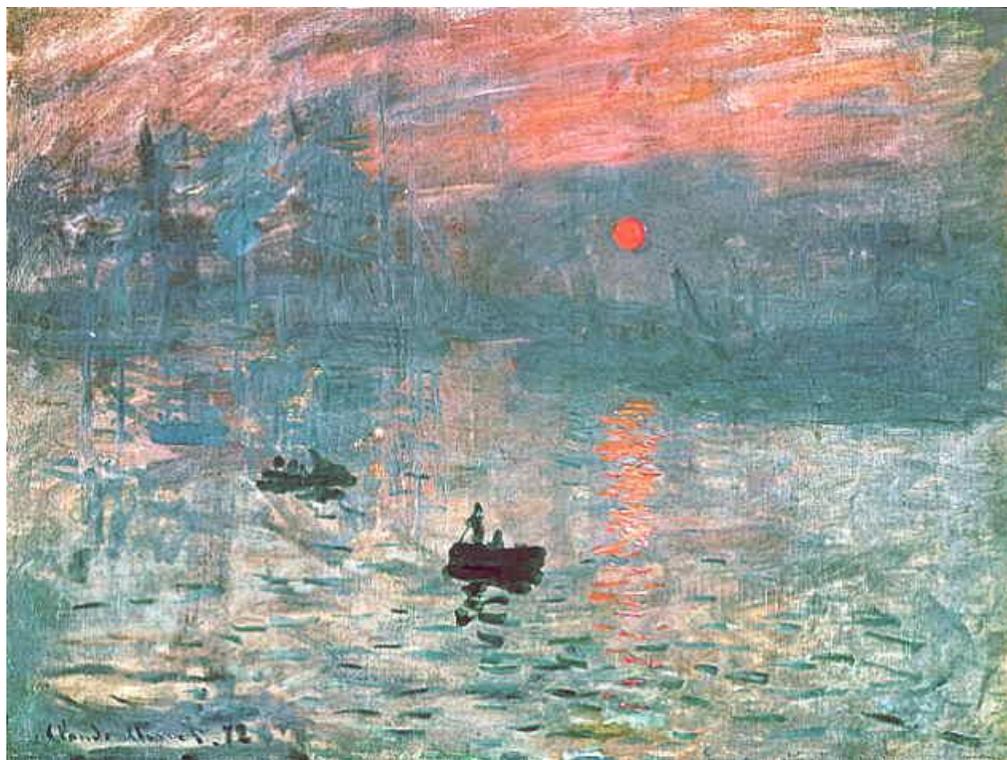

EXPRESSIONISMO X IMPRESSIONISMO

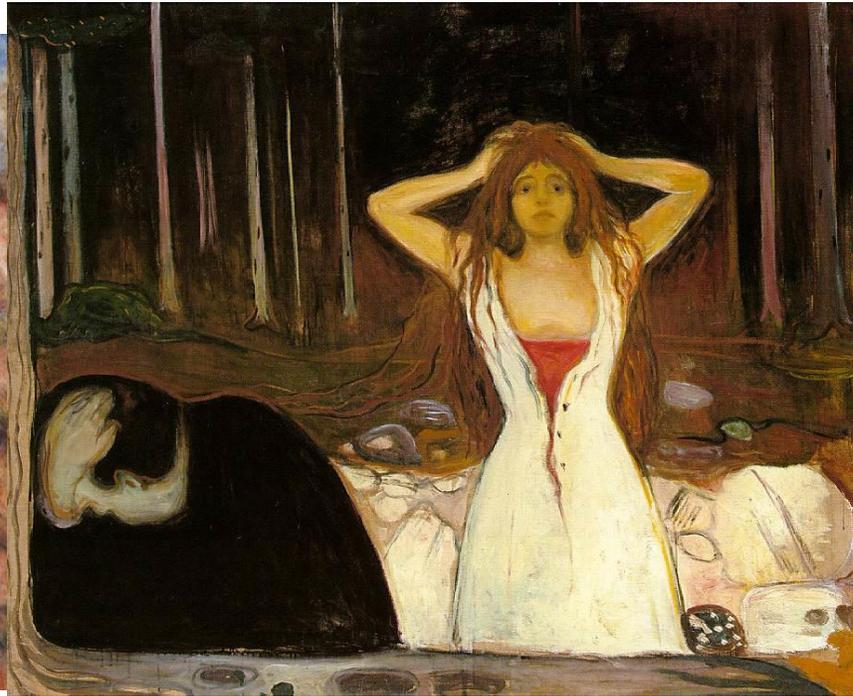
O Expressionismo se opõe ao caráter essencialmente visual desenvolvido pelos impressionistas, adotando uma atitude subjetiva e muitas vezes até agressiva com relação à realidade. Esse fenômeno acontece de dentro para fora, trazendo à tona as emoções, angústias e pontos de vista do artista;

Já o Impressionismo se empenhava em captar a luz e o movimento. Nele também podíamos encontrar a eliminação do papel descritivo da arte, a exaltação da imaginação do artista e a ampliação dos poderes expressivos da cor, linha e forma. Tais características influenciaram muitas manifestações artísticas da época e estão presentes até hoje

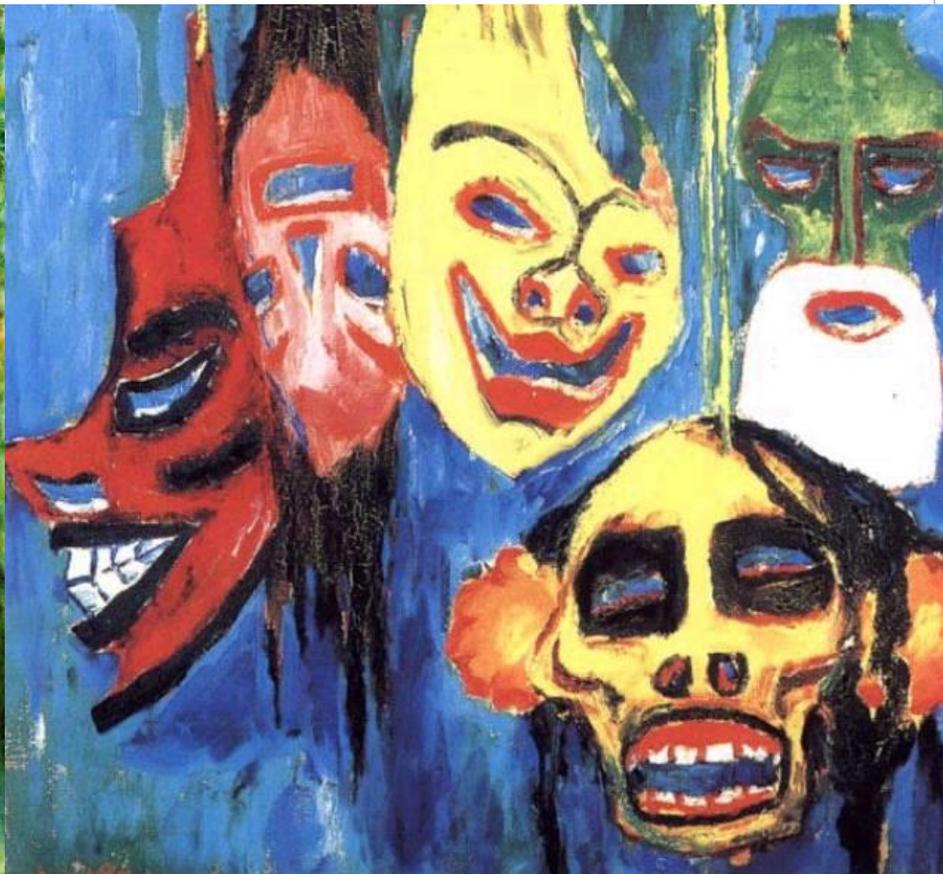
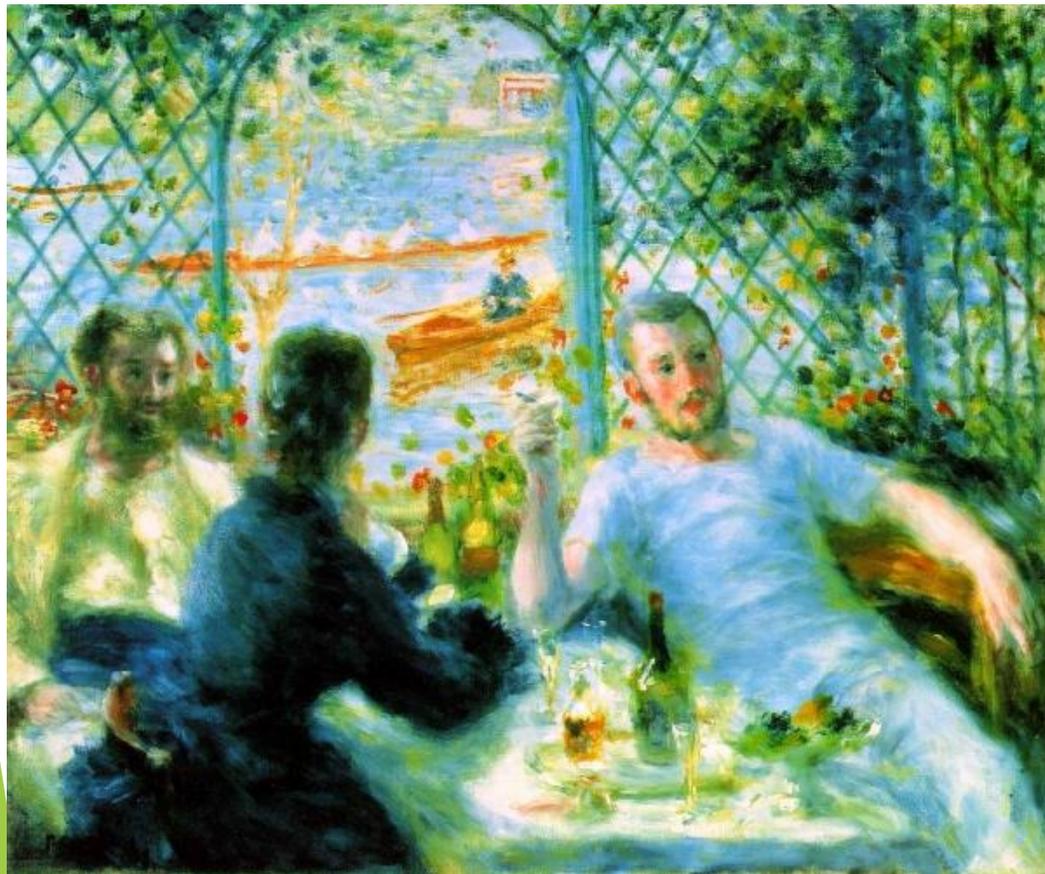
Oposto à leveza, à “felicidade” e ao hedonismo impressionista

Para o impressionista a realidade é exterior;
para expressionista a realidade é interior.
Para os expressionistas a época era perturbada
pelo terror, pelo desesperado e pelo medo da
morte.

Crítica ao positivismo da sociedade burguesa

PRINCIPAIS PINTORES EXPRESSIONISTAS

Vincent Van Gogh (1853 – 1890);

Edvard Munch (1863 – 1944);

Emil Nolde (1867 – 1957);

James Ensor (1860 – 1949);

Egon Schiele (1890 – 1918);

Otto Dix (1891 – 1969);

Wassily Kandinsky (1866 – 1944);

Paul Klee (1879 – 1940);

***Candido Portinari (Brasil: 1903 – 1962).**

Egon Schiele, *A família*, 1918.

Otto Dix, *Bebê recém nascido nas mãos*, 1927.

Arte Expressionista

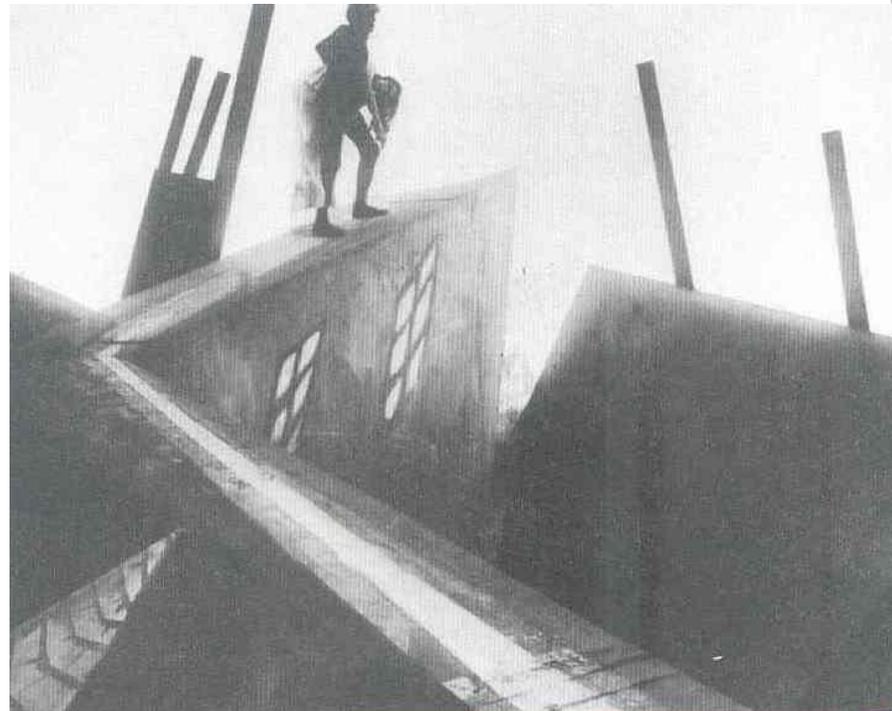
Com dito anteriormente, o Expressionismo foi um estilo artístico utilizado por diversas categorias da arte, expresso na arquitetura, escultura, pintura, literatura e música.

Expressionismo no cinema

No cinema, o expressionismo foi adotado por muitos diretores que desenvolveram uma linguagem exageradamente emocional para contar

O filme *O Gabinete do Dr. Caligari*, dirigido por Robert Wiene e lançado em 1920, e *Nosferatu*, dirigido por F.W. Murnau e levado às telas em 1922, são alguns exemplos do cinema expressionista alemão.

Cena do filme *O Gabinete do Dr. Caligari*, de Robert Wiene, 1920

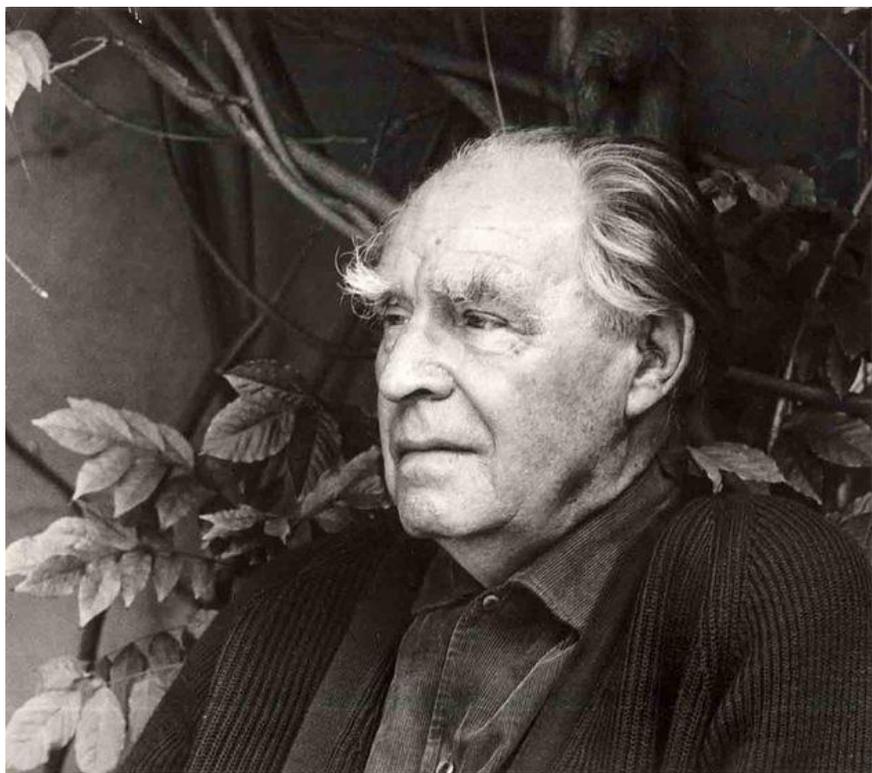
Música Expressionista

Arnold Schoenberg (1874-1951) foi um compositor austríaco expressionista. A música expressionista primava pela separação da dela de qualquer fenômeno externo. Refletia o seu estado anímico do compositor, alheio das regras e convenções acadêmicas.

EXPRESSIONISMO NA LITERATURA

Na literatura expressionista, a guerra, a cidade, o medo, a loucura, o amor e a perda da identidade serão uma forma de retratar em palavras a sociedade burguesa da sua época. Além do militarismo, a alienação do indivíduo e a repressão familiar, moral e religiosa.

Kasimir Edschmid (1890-1966) foi um escritor expressionista alemão

ARTE FOVISTA OU FAUVISTA

ARTE FAUVISTA OU FOVISTA

- ▶ O **Fauvismo** (ou Fovismo) foi um movimento artístico heterogêneo associado à pintura e teve sua origem na França no início do século XX. Essa tendência foi desenvolvida entre os anos de 1905 e 1907.
- ▶ A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras.

O Fauvismo teve início ainda no ano de 1901, na França. Porém, ele só foi reconhecido como uma corrente artística em 1905.

Nesse momento, os artistas que compunham o movimento, fizeram a primeira aparição pública no "Salão de Outono", em Paris. No ano seguinte, em 1906, organizaram uma exposição no "Salão dos Independentes".

Foi justamente nessa ocasião que o grupo recebeu o nome *les fauves*, expressão francesa que significa “as feras”.

Os artistas foram chamados de "feras", ou "selvagens", pelo renomado crítico de arte Louis Vauxcelles (1870-1943), quando ele tentou descrever a sensação causada ao observar uma única obra clássica cercada por pinturas fauvistas.

A arte fauvista busca levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primitivista, tal qual o estado de pureza das criações infantis. Essas características também estão presentes na chamada Arte Naif.

Os artistas deste movimento não se preocupavam com os aspectos da composição na pintura, mas sim com as qualidades expressivas que a interpretação pessoal poderia causar.

Sem medo de questionar os cânones tradicionais, esse estilo de pintura constituiu-se como uma arte do equilíbrio, da pureza, da glorificação dos instintos e das sensações vitais. Isso tudo, constituído pelas impressões visuais impetuosas dos artistas em suas telas. Além disso, o Fauvismo evitou os temas mais deprimentes. Também relegou ao segundo plano aspectos como a forma e conteúdo. Além disso, buscava representar assuntos leves e alegres, sem conotação política ou crítica.

Principais Características do Fauvismo

- utilização de cores puras;
- emprego arbitrário da cor;
- simplificação das formas;
- não compromisso com a representação fiel à realidade;
- influência da arte primitivista;
- influência da arte pós-impressionista.

Havia a predominância do uso de cores fortes e vibrantes (roxo, verde, amarelo, azul e vermelho), utilizadas de modo arbitrário e sem correspondência com o real.

Estas cores, sempre em seu estado puro, simplificavam as formas. Assim, elas delimitavam e modelavam o volume, por meio de uma gradação fraca ou inexistentes de matizes de cor.

Outro aspecto importante são as pinceladas largas e espontâneas, com as quais os artistas fauvistas delimitavam os planos e criavam sensação de profundidade.

O Fauvismo não foi uma corrente artística coesa e organizada, mas reunia artistas que compartilharam características comuns nas pinturas durante aquele período.

Dentre os nomes que influenciaram o movimento estão Van Gogh (1853-1890) e Paul Gauguin (1848-1903).

Com suas pinceladas fortes, cores vibrantes e emotivas, ou mesmo com o primitivismo sintetizador da natureza, ambos contribuíram para essa vertente da arte.

Principais Artistas e Obras do Fauvismo

► Henri Matisse (1869-1954)

Retrato com risca verde - senhora Matisse

Madame Matisse (1905) - O abandono do uso naturalista da cor. O quadro também é conhecido como "Retrato com Listra Verde".

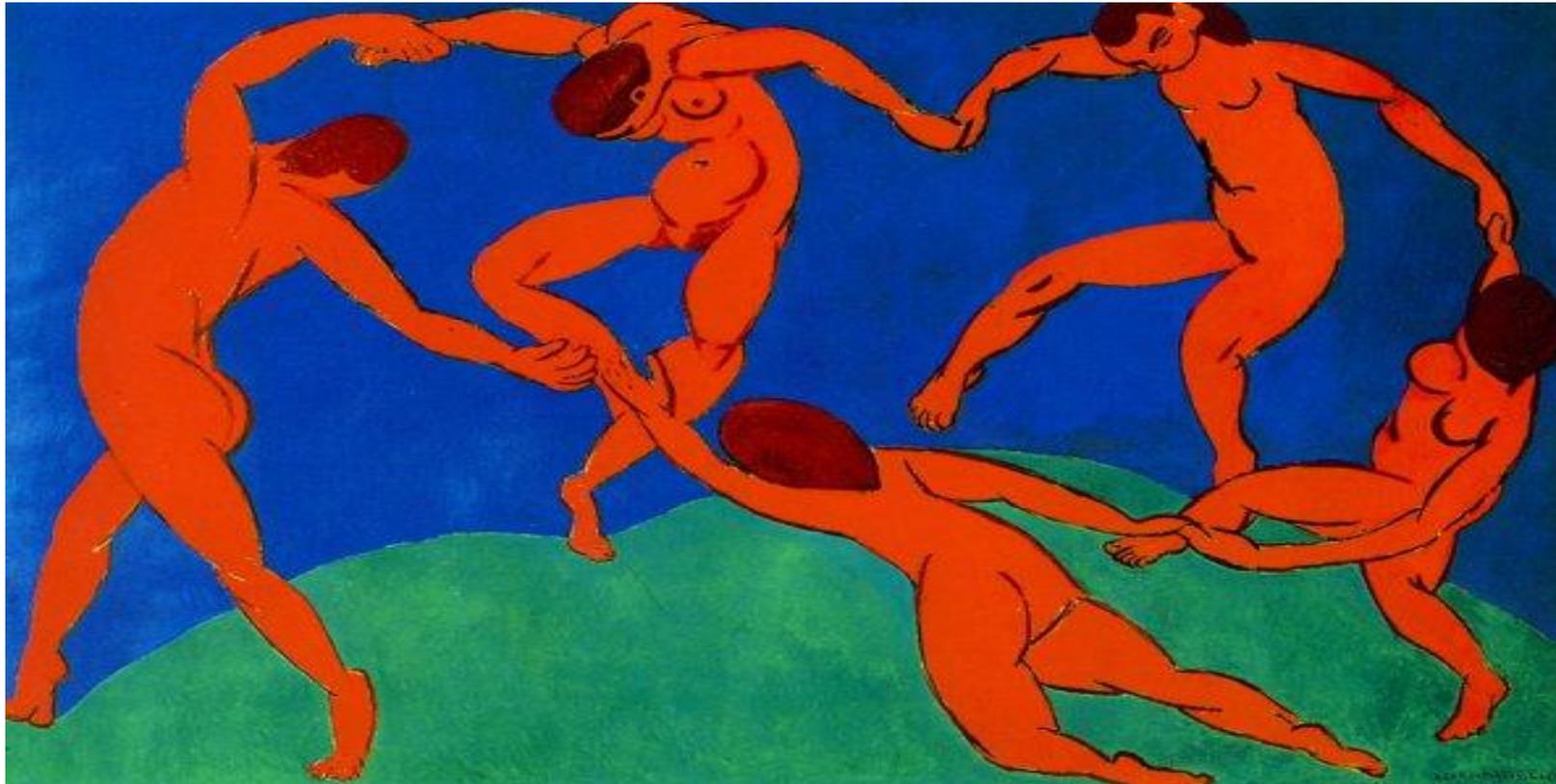
“Matisse segue a trajetória ideal: começa com uma pintura de velho e termina com uma de jovem “

Henri Matisse

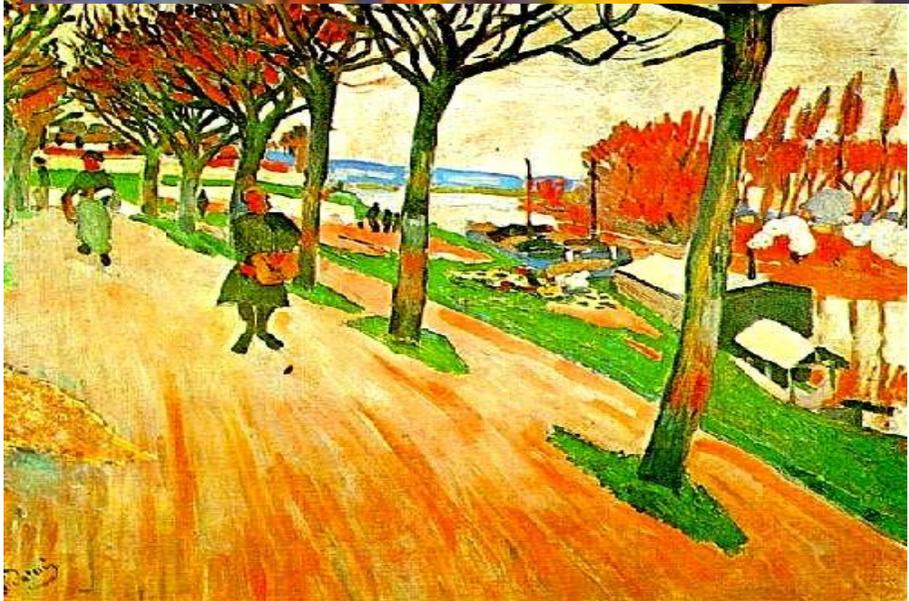
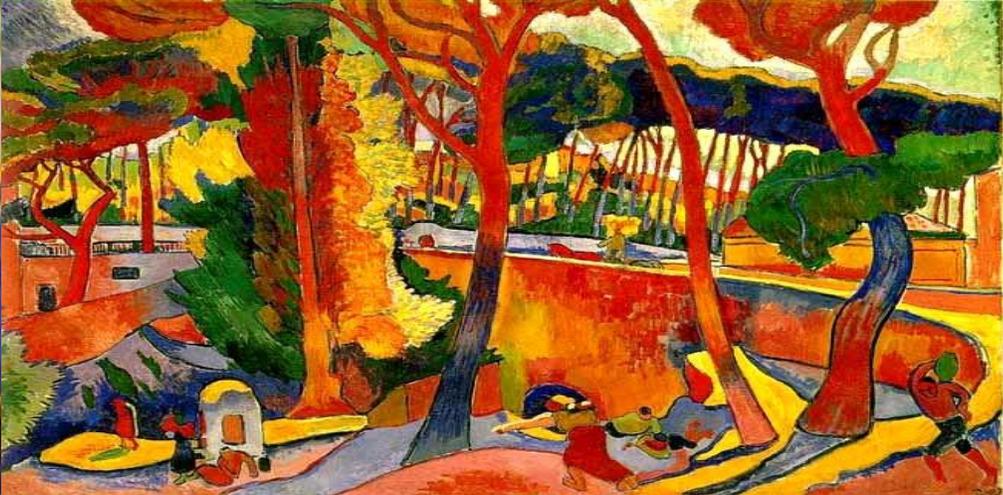
A Dança (1909-1910) - Uma das realizações mais notáveis de Matisse, que expressa vigor e leveza ao mesmo tempo.

Othon Friesz

André Derain

Vlaminck

Forte influencia de Van Gogh:
Na forma de expor na tela tanta
emoção.

Anarquista

Arte como libertação.

Porém foi tomado pelo pessimismo até se
matar.

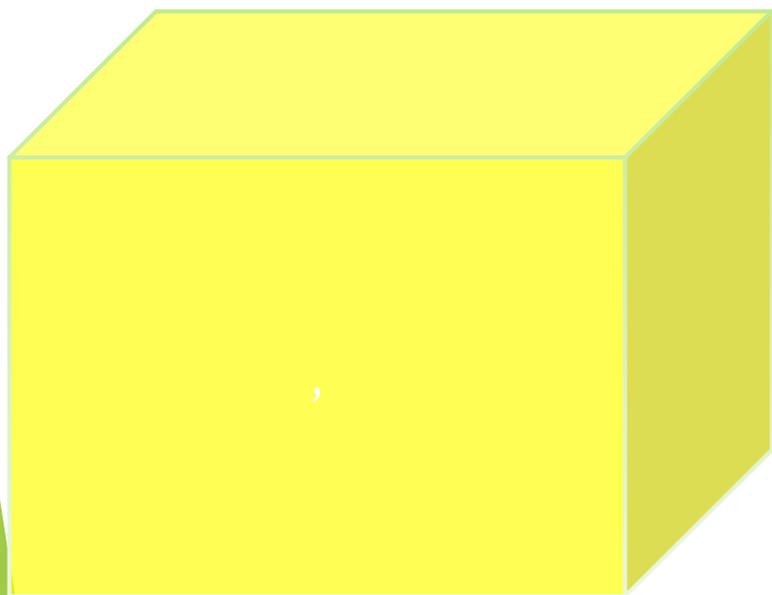
ARTE CUBISTA

The background features a series of overlapping, semi-transparent geometric shapes in various shades of green, ranging from light lime to dark forest green. These shapes are primarily triangles and quadrilaterals, creating a layered, abstract effect. The shapes are positioned on the right side of the frame, with some extending towards the center. The overall aesthetic is clean and modern, reflecting the geometric nature of Cubist art.

CUBISMO

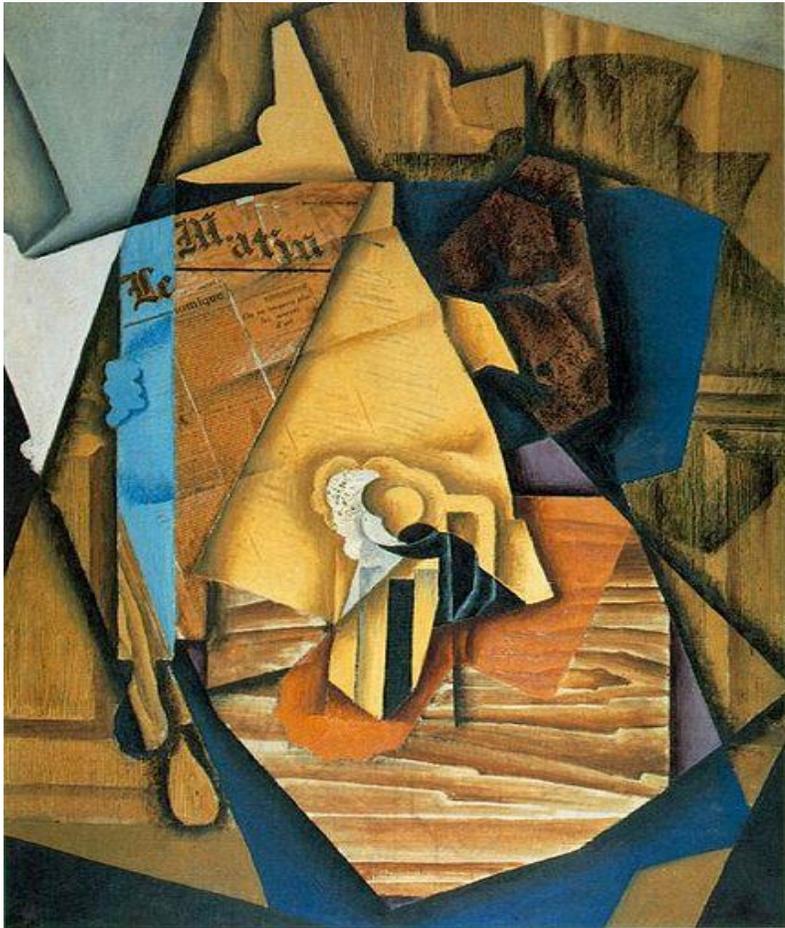
O CUBISMO surgiu no século XX, como um movimento das artes plásticas, que ocorreu entre 1907 e 1914 tendo como fundadores os artistas PABLO PICASSO e GEORGES BRAQUE.

No CUBISMO, o artista tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas, representando todas as partes de um objeto no mesmo plano.

Historicamente o Cubismo originou-se na obra de Cézanne, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Entretanto, os cubistas foram mais longe do que Cézanne. Passaram a representar os objetos com todas as suas partes num mesmo plano. É como se eles estivessem abertos e apresentassem todos os seus lados no plano frontal em relação ao espectador. Na verdade, essa atitude de decompor os objetos não tinha nenhum compromisso de fidelidade com a aparência real das coisas.

A forma como o artista representava o mundo, no **CUBISMO**, passava a não ter nenhum compromisso com a representação real das coisas.

O marco inicial do Cubismo é a obra "Les demoiselles d'Avignon", pintada por Picasso em 1907.

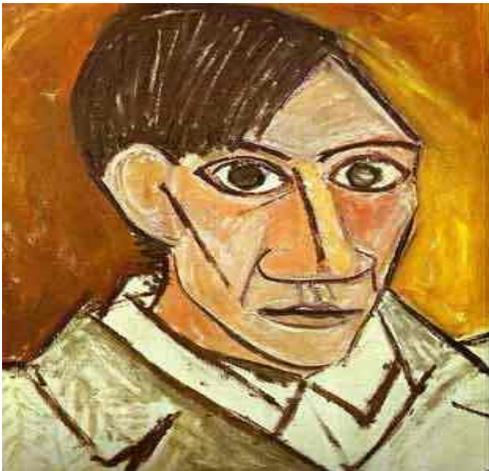

Imagem: Pablo Picasso / Les demoiselles d'Avignon / Museu de Arte Moderna de Nova Iorque / http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:579px-Les_Demoiselles_d%27Avignon.jpg

Geometrização das formas e volumes

Renúncia à perspectiva

Cores mais austeras como branco, negro, cinza, ocre ou castanho.

PRINCIPAIS ARTISTAS DO CUBISMO

PABLO PICASSO (1881-1973)

Georges Braque - (1882-1963)

Fernand Léger (1881-1955)

GEORGES BRAQUE (1882-1963)

Foi um pintor e escultor francês que juntamente com Pablo Picasso inventaram o Cubismo. Braque iniciou a sua ligação as cores, na empresa de pintura decorativa de seu pai. A maior parte da sua adolescência foi passada em Le Havre, mas no ano de 1889, mudou-se para Paris onde, em 1906, no Salão dos Independentes, expôs as suas primeiras obras no estilo de formas simples e cores puras (fovismo). No Outono de 1907, conheceu Picasso com quem se deu quase diariamente até que em 1914 devido a Grande Guerra se separaram. Braque foi mobilizado e ferido na cabeça em 1915. Durante dois anos, devido ao ferimento esteve afastado da pintura, morreu aos 81 anos.

Casas de L'Estaque
Georges Braque

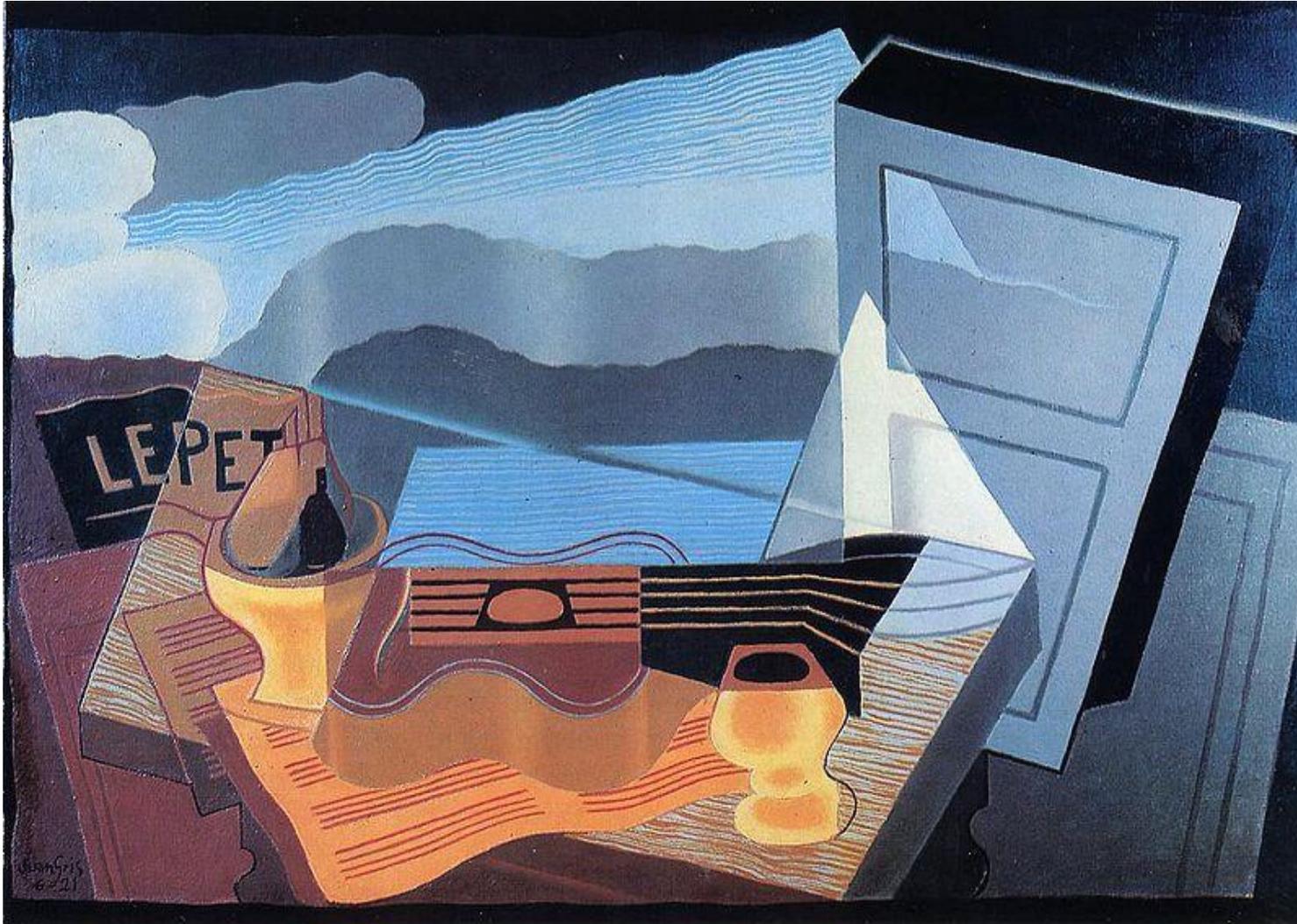

Mulher na Guitarra — Braque

Natureza Morta, Georges Braque, s.d.

Juan Gris (1887-1927)

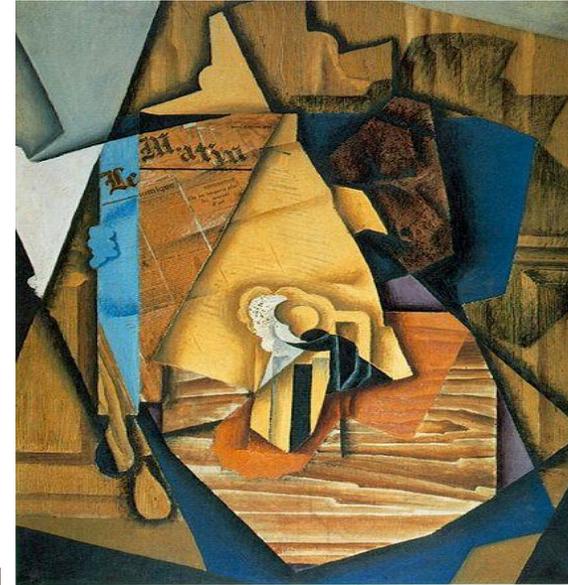

FASES DO CUBISMO

Influenciada pelo pintor Cézanne, esta fase iniciou o cubismo com suas formas simplificadas, geometrização e cores planas.

É uma fase evoluída na qual o artista prioriza a forma, fazendo uso da decomposição cromática e distorcendo os objetos de tal forma que ficam quase abstratos. Há poucas cores tais como preto, cinza e tons de marrom e ocre. Seus representantes são Pablo Picasso e Georges Braque.

Também conhecida como cubismo de colagens, nesta fase, os artistas buscavam uma representação mais reduzida dos planos. Focavam-se objetos realçados por cores mais forte e formas mais decorativas. O principal representante desta fase é o pintor espanhol Juan Gris.

O pintor cubista tenta representar os objetos em três dimensões, numa superfície plana, sob formas geométricas, com o predomínio de linhas retas. Não representa, mas sugere a estrutura dos corpos ou objetos. Representa-os como se movimentassem em torno deles, vendo-os sob todos os ângulos visuais, por cima e por baixo, percebendo todos os planos e volumes.

Características

- ▶ geometrização das formas e volumes;
- ▶ renúncia à perspectiva;
- ▶ o claro-escuro perde sua função;
- ▶ representação do volume colorido sobre superfícies planas;
- ▶ sensação de pintura escultórica;
- ▶ cores austeras, do branco ao negro passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave.

O cubismo se divide em duas fases:

- ▶ ***Cubismo Analítico*** - (1909) caracterizado pela desestruturação da obra em todos os seus elementos. Decompondo a obra em partes, o artista registra todos os seus elementos em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura, examinando-a em todos os ângulos no mesmo instante, através da fragmentação dela. Essa fragmentação dos seres foi tão grande, que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura nas pinturas cubistas. A cor se reduz aos tons de castanho, cinza e bege.

Cubismo Sintético - (1911) reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura. Basicamente, essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis. Também chamado de Colagem porque introduz letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção do artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis.

PABLO PICASSO (1881-1973)

Tendo vivido 92 anos e pintado desde muito jovem até próximo à sua morte passou por diversas fases: a fase Azul, entre 1901-1904, que representa a tristeza e o isolamento provocados pelo suicídio de Casagemas, seu amigo, são evidenciados pela monocromia e também representa a miséria e o desespero humano; a fase Rosa, entre 1904-1907, o amor por Fernande origina muitos desenhos sensuais e eróticos, com a paixão de Picasso pelo circo, iniciam-se os ciclos dos saltimbancos e do arlequim. Depois de descobrir as artes primitivas e africana compreende que o artista negro não pinta ou esculpi de acordo com as tendências de um determinado movimento estético, mas com uma liberdade muito maior.

Picasso desenvolveu uma verdadeira revolução na arte. Em 1907, com a obra *Les Femmes d'Alger (O Jovem Orelha)* começa a elaborar a estética cubista que, como vimos anteriormente, se fundamenta na destruição de harmonia clássica das figuras e na decomposição da realidade, essa tela subverteu o sentido da arte moderna com a declaração de guerra em 1914, chega ao fim a aventura cubista.

Podemos destacar, também o mural *Guernica*, que representa, com veemente indignação, o bombardeio da cidade espanhola de Guernica pelos aliados alemães de Franco, em abril de 1937, responsável pela morte de grande parte da população civil formada por crianças, mulheres e trabalhadores.

Guernica
Pablo Picasso

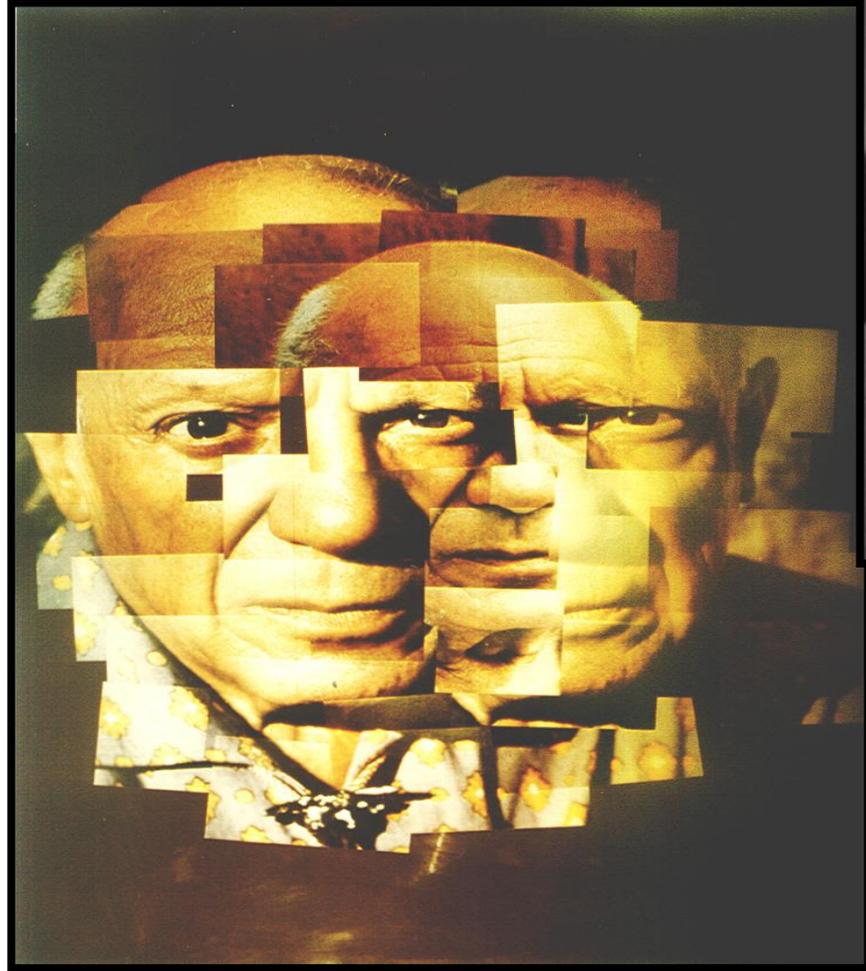
A Família do Acrobata com um Macaco, Picasso, 1905

O Beijo, Pablo Picasso, 1969

Natureza Morta
Pablo Picasso

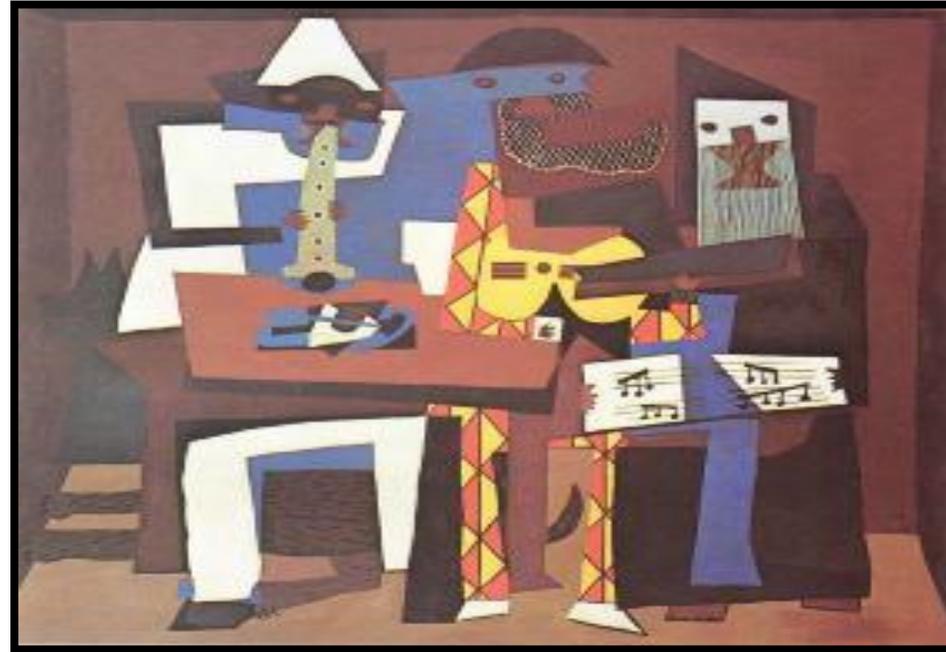
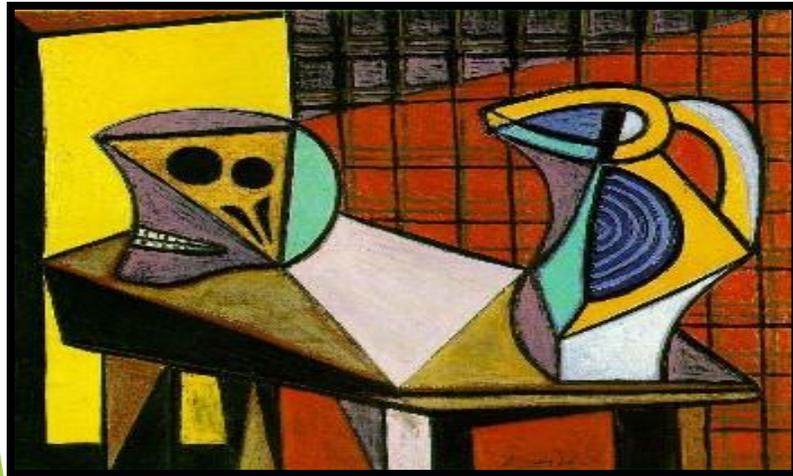

As Meninas segundo Velázquez, de Pablo Picasso, 1957
Barcelona, Museu Picasso

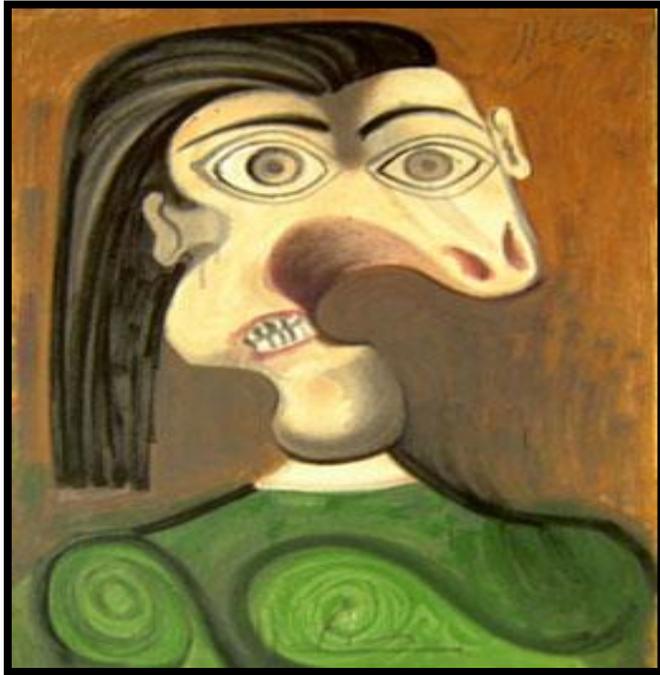
Pablo Picasso

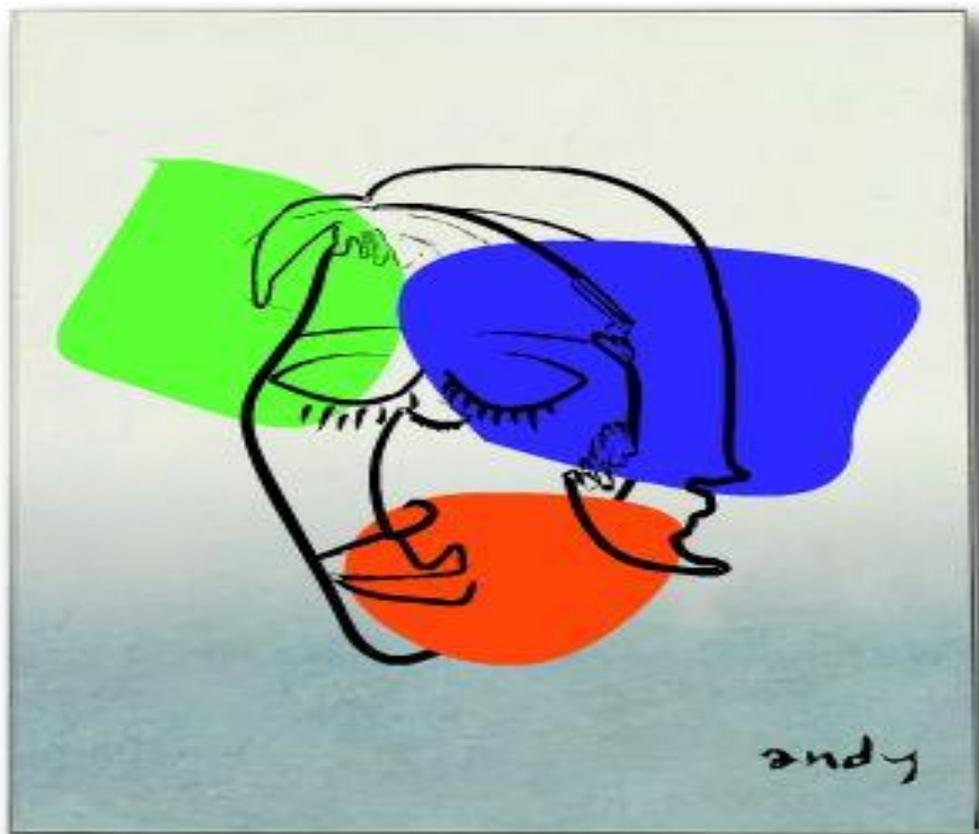
Pablo Picasso

Pablo Picasso

Title: **WOMAN WITH COLORS**
Author: **andy**
June 9, 2010

Crie um rosto como Picasso:

<http://www.picassohead.com/create.html>

IDENTIFIQUE OS ESTILOS DE ARTE NOS QUADROS.

