

ARTES
PROFESSORA: NATÁLIA

MOVIMENTOS DE VANGUARDA IMPORTANTES:

FAUVISMO:

Fauvismo é o nome dado à tendência estética na pintura que buscou explorar ao máximo a expressividade das cores na representação da imagem na pintura. As cores passaram a ser o elemento mais importante da obra.

Esses artistas usavam cores puras, sem misturá-las, para obterem as misturas que quisessem de maneira instintiva, e não intelectual. Para essa “agressividade colorida” deu-se o nome de “fauvismo”, nome este que na verdade, teve origem a partir das observações do crítico de arte Louis Vauxcelles após ter visitado uma mostra de pinturas de vários artistas, entre eles Henri Matisse. Vauxcelles utilizou a expressão “Les Fauves” ao se referir aos artistas, expressão essa que significa “os feras” ou “os selvagens” devido ao estilo de pintura “selvagem” dos fovistas.

Teve origem no final do Século XIX, ao contar com o precursor Henri Matisse. A tendência fauvista não só revolucionou o uso das cores na pintura moderna como foi uma das origens dos posteriores movimentos de ruptura estética nas artes plásticas.

Tendo curto período de existência, o que caracterizaria os movimentos vanguardistas posteriores, o “fauvismo” reuniu sob a liderança de Matisse pintores como, Andre Derain e Maurício Vlaminck.

Não esqueça que...

As principais características do fauvismo são...

- Uso de cores intensas (roxo, verde, amarelo, azul e vermelho)
- Uso de formatos planos, grandes, simples e com traços largos;
- Intenção de demonstrar sentimentos nas obras;
- Temas preferidos: cenas urbanas e rurais, retratos, ambientes internos, nus e cenas ao ar livre.

Principais artistas fauvistas:

- Henri Matisse
- Andre Derain
- Paul Cézanne (também precursor do Cubismo)
- Maurice de Vlaminck

CUBISMO

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, sem se afastar da natureza. 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.

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.

Braque e Picasso, seguindo a lição de Cézanne deram início à geometrização dos elementos da paisagem. Braque enviou alguns quadros para o Salão de Outono de 1908, onde Matisse, como membro do júri, os viu e comentou: “Ele despreza as formas, reduz tudo, sítios, figuras e casas, a esquemas geométricos, a cubos”. Essa frase, citada por Louis Vauxcelles, em artigo publicado, dias depois, no Gil Blas, daria o nome ao movimento.

Não esqueça que...

As principais características do Cubismo são...

- Geometrização das formas e volumes;
- Renúncia à perspectiva;
- Claro-escuro perde sua função;
- Representação do volume colorido sobre superfícies planas;
- Sensação de pintura que lembra escultura;
- Cores que iam do negro passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave.

Principais artistas Cubistas:

- Georges Braque
- Pablo Picasso
- Paul Cézanne

O cubismo se divide em três fases:

- ✓ **Cubismo Primitivo** - (1907) caracterizado pelo início de uso de formas geométricas, a partir das obras de Cézanne.
- ✓ **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 dos artistas em criar efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis.

FUTURISMO

O Futurismo foi um movimento fundado pelo poeta italiano *Filippo Tommaso Marinetti*, que redigiu um Manifesto Futurista e tentou espalhá-lo em 1909. Nesse manifesto, já proclamava o fim da arte passada e a dava boas vindas à “arte do futuro”, dando origem ao nome Futurismo.

Com implicações políticas, buscava tornar a Itália livre do peso de sua história e inseri-la no mundo moderno. O movimento, a velocidade, a vida moderna, a violência, as máquinas e a quebra com a arte do passado eram as principais metas do futurismo.

Forças mecânicas ou físicas eram fontes temáticas bastante freqüentes, em especial nos primeiros trabalhos futuristas, mas a Primeira Grande Guerra Mundial foi uma das razões decisivas para a dissolução do movimento futurista. Mesmo dissolvidos, os futuristas deixaram contribuições importantes para a arte do Século 20, seja no futurismo russo, composto por artistas como Malevitch, ou no Dadaísmo.

Não esqueça que...

As principais características do Futurismo são...

- Desvalorização da tradição e do moralismo;
- Valorização do desenvolvimento industrial e tecnológico;

- Uso de onomatopéias (palavras com sonoridade que imitam ruídos, vozes, sons de objetos) nas poesias;
- Pinturas com uso de cores vivas e contrastes. Sobreposição de imagens, traços e pequenas deformações para passar a idéia de movimento e dinamismo;

Principais artistas Futuristas:

- Giacomo Balla
- Carlo Carra
- Umberto Boccioni

DADAISMO

Muitos artistas plásticos e escritores que eram contra a participação de seus países da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) se refugiaram em Zurique, na Suíça, e criaram em 1915 um movimento literário que propunha divulgar suas decepções diante da passividade das instituições em relação à guerra.

Um desses artistas, o poeta Romeno Tristan Tzara, para escolher um nome ao movimento abriu aleatoriamente um dicionário e colocou o dedo sobre a palavra "dada", que em francês significa "cavalo de brinquedo". A partir daí o movimento ficou conhecido como *Dadá* ou *Dadaísmo*. Com essa atitude Tzara e seus contemporâneos, indignados com a falta de lógica dos acontecimentos políticos e sociais da época, criaram um estilo de arte considerado vazio de significados, pois era dessa forma que eles consideravam o mundo.

Os dadaístas não se preocuparam em momento algum em formular uma teoria que explicasse o pensamento do grupo, e só em 1918, quase três anos após o início de suas atividades, Tzara escreveu um manifesto sobre o Dadaísmo.

As idéias dadaístas foram divulgadas em vários países. Em Nova York, o movimento foi fundado por alguns artistas franceses, como Marcel Duchamp, Francis Picabia e Man Ray. Já na Alemanha encontramos Max Ernst.

Em 1912, Marcel Duchamp inventou um novo tipo de obra de arte, o *read-made*, que significa "já feito, pronto". Ele escolheu por acaso uma roda de bicicleta e a colocou sobre um banquinho. Mais tarde, em 1917, ele trouxe a público um urinol, batizado de **Fonte**. Duchamp, com esses gestos provocativos, pretendia acabar com o conceito de beleza estética.

Não esqueça que...

As principais características do Futurismo são...

- Objetos comuns do cotidiano são apresentados de uma nova forma e dentro de um contexto artístico;
- Irreverência artística;
- Combate às formas de arte definidas pelos intelectuais como corretas;
- Crítica ao capitalismo e ao consumismo;

- Ênfase no absurdo e nos temas e conteúdos sem lógica;
- Uso de vários formatos de expressão (objetos do cotidiano, sons, fotografias, poesias, músicas, jornais, etc) na composição das obras de artes plásticas;
- Forte caráter pessimista e irônico, principalmente com relação aos acontecimentos políticos do mundo.

Principais artistas Futuristas:

- Marcel Duchamp
- Max Ernest
- Frans Picabia
- Man Ray

EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

- 1- Sobre o Fovismo/ Fauvismo:
  - a) Explique o que deu ao Fauvismo/Fovismo esse nome?
  - b) Quais as principais características desse movimento?
  - c) Quem foi seu precursor?

- 2- Sobre o Cubismo, foi um movimento dividido em...
  - a) ...cinco fases: Inicial, Primitivo, Analítico, Sintético e Contemporâneo
  - b) ...quatro fases: Inicial, Primitivo, Analítico e Contemporâneo
  - c) ...três fases: Primitivo, Analítico e Sintético
  - d) ...duas fases: Primitivo e Sintético
  - e) Nenhuma das alternativas anteriores

- 3- Diga quais são e esclareça como são as fases do Cubismo.

- 4- Ainda sobre o Cubismo, seus principais artistas foram:
  - a) Van Gogh, Picasso e Braque
  - b) Braque, Cézanne e Matisse
  - c) Picasso, Cézanne e Duchamp
  - d) Cézanne, Picasso e Braque
  - e) Nenhuma das alternativas anteriores

- 5- Qual a relação existente entre *Fillippo Tomasso Marinetti* e o Futurismo?
- 6- Quais as principais características do Futurismo? E seus artistas principais?
- 7- Sobre o Dadaísmo, quem deu esse nome ao movimento? Explique o processo no qual o nome Dadaísmo foi criado.
- 8- Qual a relação entre Marcel Duchamp e o Dadaísmo?
- 9- Qual a obra mais importante de Duchamp?
- 10- O que significa *Ready-made*?

Responda no caderno