

Rococó e neoclassicismo

Isabella Avelina

Maria Eduarda Maklouf

Murilo Mendes

Nathaly Vieira

Senac Nações Unidas

3ETIM Técnico em Informática, turma 06

Professor Diego, Linguagens

2022

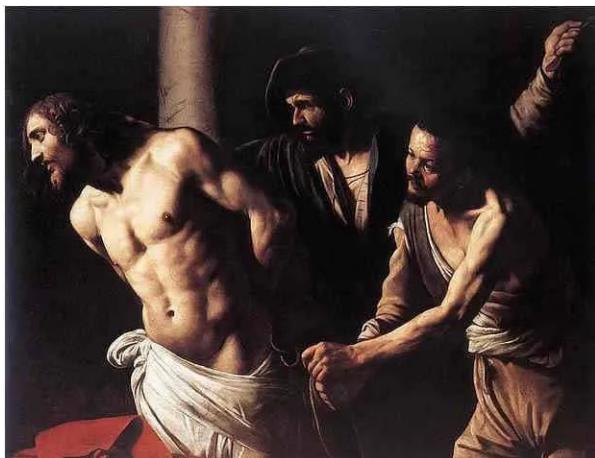
Trabalho sobre movimentos artísticos: Rococó e Neoclassicismo

Ao longo da grande história entre o homem e a arte tivemos muitas subcategorias de estilos, formas, conceitos e motivações. Essas subcategorias são chamadas de movimentos, como o barroco, expressionismo, futurismo e por aí vai. Esse trabalho vai focar em dois desses movimentos, o rococó e o neoclassicismo. Trabalhando em cima do movimento artístico, de seu reflexo no período histórico, suas principais técnicas e principais elementos estéticos.

Rococó

ROOCOCÓ = substantivo masculino de origem francesa (rocaille, que significa “concha”) e faz alusão a um estilo artístico tipicamente decorativo.

O rococó é considerado como a reação da aristocracia e burguesia francesa contra a suntuosidade do barroco tradicional. Ele vem como uma forma pejorativa da arte barroca, porque ela era totalmente destinada à religiosidade, já o rococó reproduz festas nobres e retrata a felicidade e os prazeres da sociedade. É também a consciência da natureza transitória das coisas.

Barroco - Flagelação de Cristo (1607), de Caravaggio

Rococó - Jean Honoré Fragonard

Movimento artístico do século XVIII, na França. Antes do Rococó, os movimentos consolidados eram o Arcadismo e o Barroco. Ele veio como uma vertente do Barroco com um ponto de vista diferente, surgindo entre ele o neoclassicismo. Além disso, seu contexto histórico era o Iluminismo, ou Século das Luzes

A arte das conchas surge, diferente da arte barroca, na sociedade européia, em suas pinturas e decoração de salões de festas. O rococó é caracterizado pelo uso de conchas, laços e flores em seus adornos. A arquitetura, escultura e pintura se complementam harmoniosamente. Portanto, ele tem seu auge na decoração desses interiores, com seus detalhes elaborados, paleta de cores pastéis e douradas, assimetria e trabalho de design serpentino.

- Características:
 - Antibarroco
 - Aristocrático
 - Hedonista
 - Valorização da delicadeza
 - Culto à beleza
 - Temas leves
 - Preferência por linhas curvas e texturas sempre suaves
 - Cores claras (tons de dourados e cores pastéis)
 - Frívolo
 - Ornamental
 - Representava uma sociedade que almeja a felicidade e prazeres

Arquitetura rococó

Vem em contraposição ao excesso da arquitetura barroca, pelos seus interiores requintados em contraposição à simplicidade da estrutura externa. Técnicas: linhas curvas, cores claras, amplas aberturas para luminosidade dos ambientes, cores claras e uso de espelhos.

Salon de Monsieur le Prince, no Petit Château de Chantilly

Arquitetos do movimento rococó: Balthasar Neumann, Germain Boffrand, Dominikus Zimmermann

A pintura rococó

Diferente do barroco, não produzem dramas mas sim um cotidiano deleitoso e a temática bucólica, trazendo prazer ao receptor.

Pintores: Jean-Antoine Watteau, Juste-Aurelie Meissonnier, François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Jean-Baptiste Pater, Giambattista Tiepelo, Johann Baptist Zimmermann

“Rapariga em Repouso”, 1750 – François Boucher

Escultura

Tem como característica a suavização das características barrocas, delicadeza nas linhas tamanho menor, aspecto decorativo, corpo humano com maior leveza e elegância. Tais esculturas eram feitas a partir de gesso e madeira, materiais mais maleáveis. Na Alemanha, Portugal e Brasil, a temática religiosa ainda era predominante.

Artistas: Ignaz Gunther, Antonio Corradini, Guillaume Coustou, Etienne-Maurice Falconet, Nicolas Pineau

Rococó no Brasil

No Brasil, o rococó se mistura com o barroco por continuar tendo grande influência religiosa em suas obras. Por isso, Ouro Preto e Rio de Janeiro são grandes marcas da arquitetura de cunho religioso no século XVIII. Tanto a arte barroca quanto a arte das conchas foram manifestadas por Antônio Francisco Lisboa, nosso Aleijadinho.

Aleijadinho, primeiro grande artista genuinamente nacional, foi um grande escultor lidando com artigos religiosos, lidando com estátuas de anjos, de Cristo, de Nossa Senhora, Profeta Ezequiel, etc. Ele também fazia muitos trabalhos esculpindo e talhando retábulos, púlpitos e fachadas para as igrejas.

Antônio Francisco Lisboa, filho de um “respeitável mestre de obras e arquiteto português”, Manuel Francisco Lisboa, “e de sua escrava africana, Isabel”, foi um homem negro, mestiço, bastardo, nascido de ventre escravo, que morreu pobre e não pôde usufruir de seu talento e visão artista devido à sua cor de pele.

Aleijadinho viveu numa sociedade preconceituosa, que percorre até hoje e que não lhe permitiu receber sua herança paterna por não ser da mesma mãe que seus irmãos. Apesar de sua arte ter andando lado a lado com a religiosidade, não abriu mão da sensualidade e de sua criatividade. O artista tinha, como diferencial, seu cuidado em trabalhar a anatomia de uma forma almejando a perfeição.

1761: primeira escultura pagã do período - um busto feminino no Chafariz do Alto da Cruz de Vila Rica.

“Bustos, aliás, guardam influências do pensamento iluminista, que vigorava na Europa. Com características humanistas. O busto criado por Aleijadinho antecipa o movimento rococó demonstrando o seu traço de inovador.

Para o artista, a samaritana para quem Jesus pede água também tinha seios fartos à mostra por conta de um decote generoso, como revela o Chafariz da Samaritana, originalmente instalado em frente a um Palácio Episcopal.

Os doze profetas do Velho Testamento, pelas mãos de Aleijadinho, têm características únicas. Esculpidos em pedra sabão, entre 1796 e 1805, são presenças marcantes em na cidade mineira de Congonhas do Campo não só pelo tamanho de cada escultura, mas também pelos cabelos cacheados, cobertos por turbantes, e os olhos puxados, meio orientais. “

Ou seja, apesar de sua influência familiar e artística ser eurocêntrica, Aleijadinho foi inúmeras vezes visionário e revolucionário em sua arte, trabalhando tanto com o Barroco quanto como o Rococó.

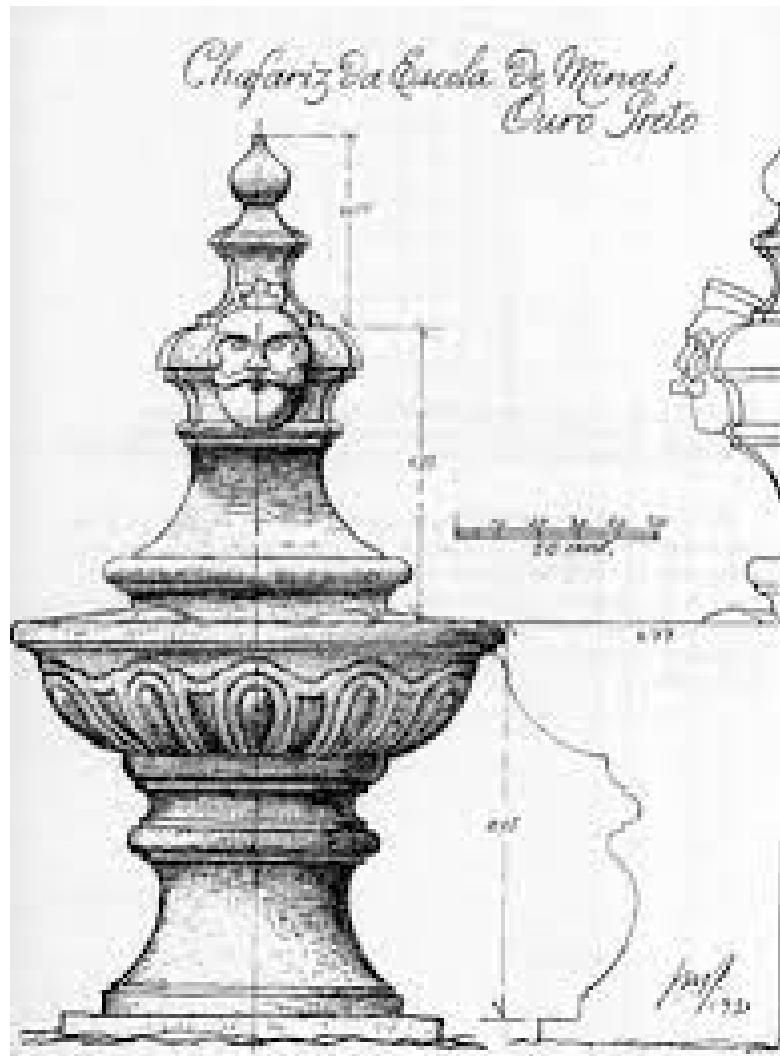
“O conhecimento que tem de desenho, arquitetura , entalhe e escultura é herança da família paterna, incluindo tios e padrinho. No internato do Seminário dos Franciscanos Donatos do Hospício da Terra Santa, em Ouro Preto, onde trabalhou com seu pai entre 1750 até 1759, aprende Gramática, Latim, Matemática e Religião.

O que ninguém duvida é que Aleijadinho, com seu estilo, cria escola e é seguido por numerosos escultores mineiros, copiado até os dias atuais.”

Por que Aleijadinho?

O ano é 1777, e Aleijadinho, que antes era Antônio Francisco Lisboa, passa a ser chamado assim devido aos sinais de uma doença degenerativa que começam a surgir (provavelmente lepra)

“O corpo progressivamente deforma. Ele perde todos os dedos dos pés, vários dedos das mãos, restando-lhe apenas o indicador e o polegar. Vê-se obrigado a ter instrumentos atados às suas mãos pelos escravos para poder esculpir. Anda de joelhos. O corpo se atrofia, mas ele segue criando, trabalhando na construção de igrejas, capelas e altares.”

Neoclassicismo

O neoclassicismo foi um movimento que percorreu entre o fim do século XVIII e começo do século XIX. Ele surgiu após a Revolução Francesa, acompanhando a Revolução Industrial. Veio pouco depois do Rococó e seu objetivo era resgatar a Antiguidade Clássica (Roma e Grécia), comportando os desejos da burguesia ascendente.

Contexto histórico para o surgimento do Neoclassicismo:

- Transferência do pensamento filosófico para o Iluminismo

- A Revolução Industrial e seu desenvolvimento tecnológico
- Mudanças políticas da Revolução Francesa
- Expedições arqueológicas, como a descoberta de Pompéia (uma cidade grega que foi destruída pelo vulcão Vesúvio)
- Saturação do Barroco.

O movimento representava os valores próprios e desejos dessa nova burguesia que assumia a sociedade européia após a Revolução Francesa, tal período governado por Napoleão Bonaparte. O neoclassicismo foi uma reação clara contra o enfeitado do estilo rococó e o excesso da arte barroca.

Características da arte neoclássica:

- Valorização do passado histórico
- Requinte com moderação
- Narração de fatos históricos ou do cotidiano
- Racionalismo
- Academicismo nos temas e nas técnicas (regras ensinadas nas escolas e academias de arte)
- Harmonia e simplicidade
- Equilíbrio, proporção e simetria
- Linhas retas
- Narração de fatos históricos ou do cotidiano
- Imitação da natureza - teoria de Aristóteles

- Referências mitológicas
- Cores com clareza
- Ideias iluministas e de revolucionários burgueses
- Democracia e patriotismo
- Estilo sóbrio e anti decorativo
- Antissensual

Pintura neoclássica

Caracterizada pelo uso de cores frias e equilibradas, perspectiva, calma e simplicidade, formalismo na composição, racionalismo dominante, exatidão no contorno, pinceladas que não marcam a superfície e obras com aspecto impessoal, contrapondo o exagero do barroco e a luxúria do rococó. Foi muito influenciada na pintura renascentista italiana, com foco em Rafael Jacques-Louis David e Jean Auguste Dominique Ingres.

Arquitetura neoclássica

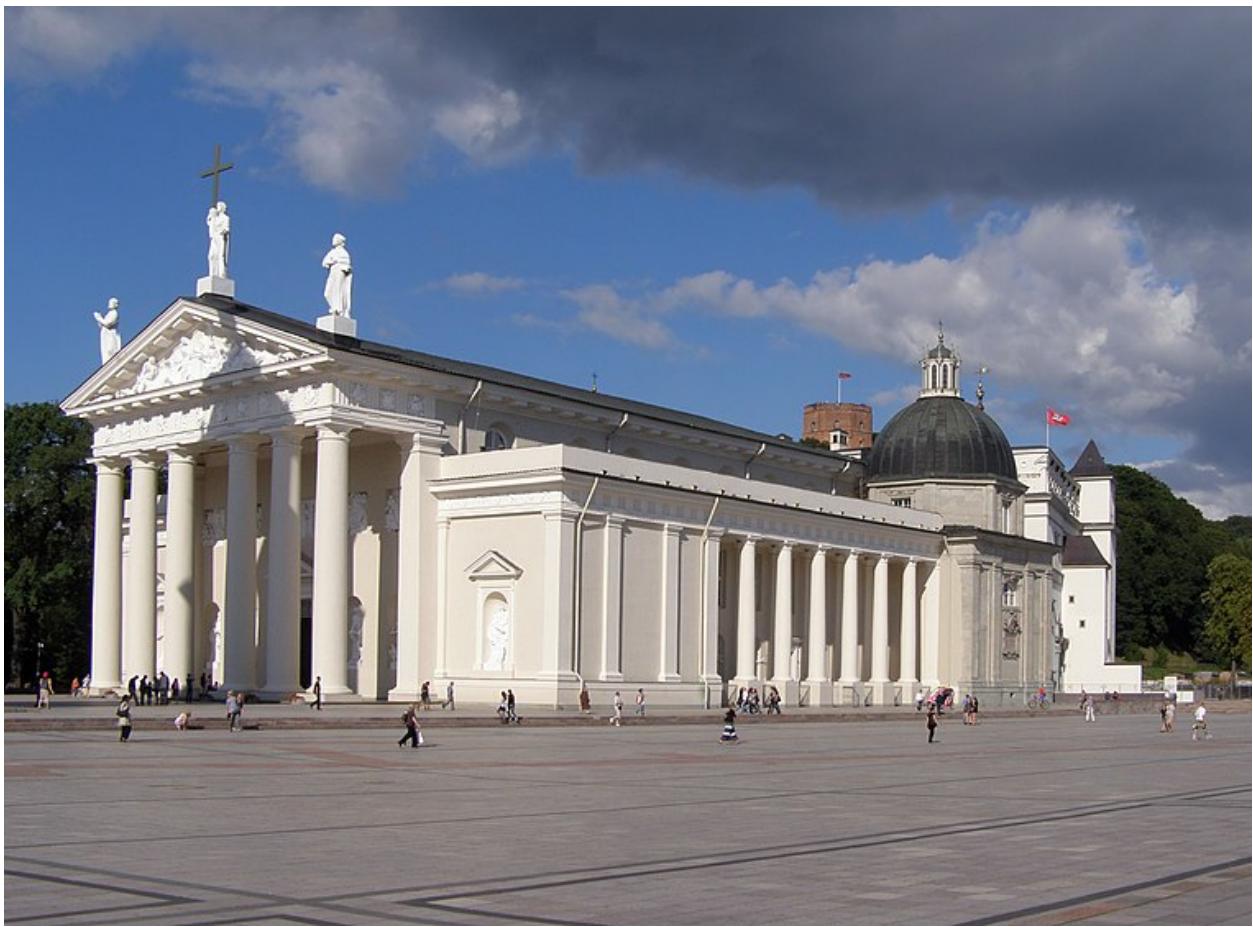
Arcos de voltas, edifícios grandiosos, estéticas racionalistas e decoração apenas insinuada em guirlandas ou rosetas e frisos de meandros. Além disso, eram comuns os arcos de 180 graus de inspiração romana, tetos planos e abóbadas. Os materiais usados na arquitetura neoclássica eram o mármore, granito e a madeira, ladrilho cerâmico e ferro fundido. Sobre as técnicas podemos citar: técnicas avançadas, uso de formas geométricas e simétricas.

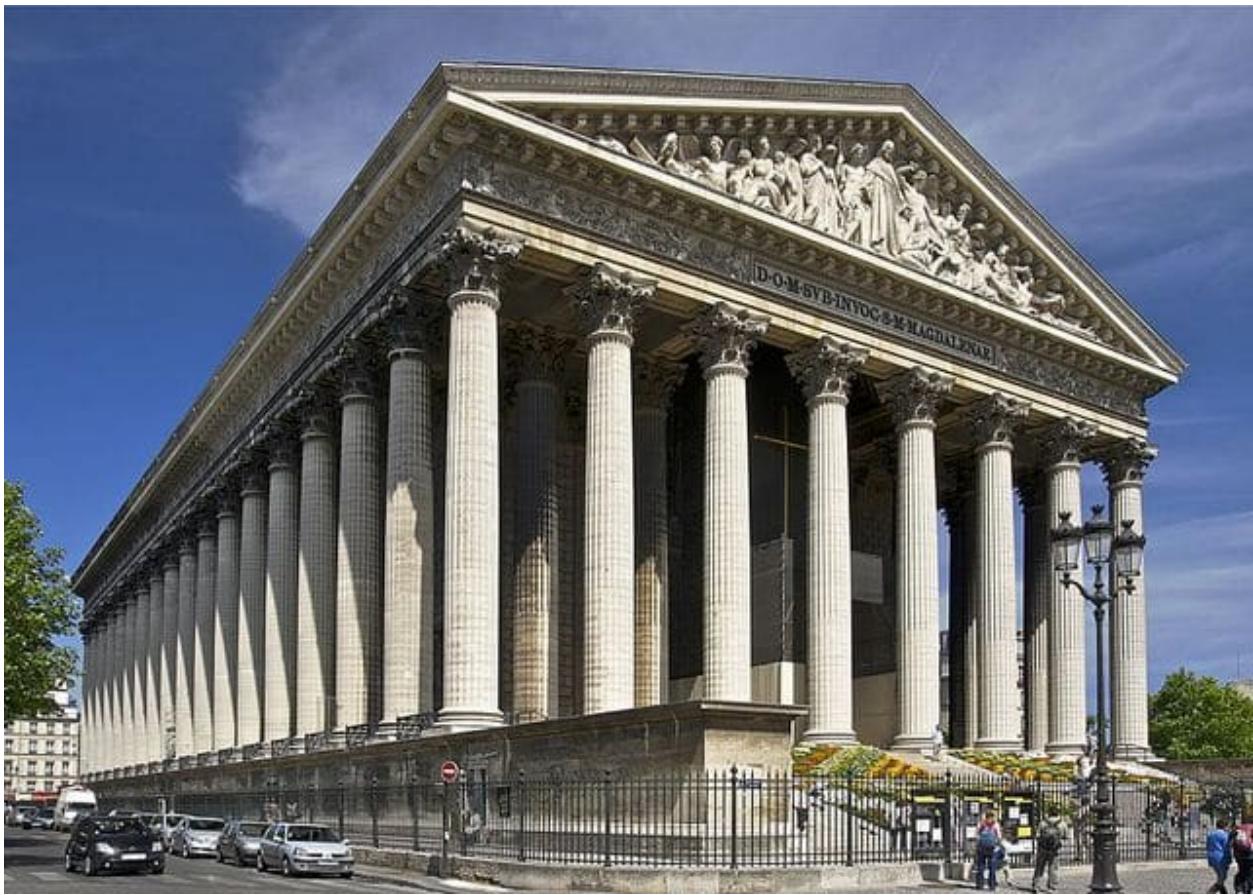
Portão de Brandemburgo (Berlim)

Capitólio (Washington)

Basílica Arquicatedral de São Estanislau e São Ladislau (Vilnius)

Igreja de la Madeleine (Paris)

Arquiteto do movimento neoclássico: Pierre-Alexandre Barthélémy Vignon

Escultura neoclássica

Suas características foram: rigor, passividade, estátuas equestres e bustos focalizados na pessoa do imperador, produção academicista fria, naturalismo equilibrado, expressão pensativa e melancólica dos rostos, sutileza dos gestos e suavidade das formas. Os materiais usados eram o bronze, o mármore e a terracota.

Escultores: Antonio Canova e Bertel Thorvaldsen.

Literatura

O arcadismo foi o movimento literário que representou o neoclassicismo. Suas características eram a simplicidade na linguagem, temas associados ao cotidiano, a natureza e a mitologia.

Neoclassicismo no Brasil

Chegou no Brasil no ano de 1816. O Rio de Janeiro estava passando por uma revitalização e com ela veio o arquiteto Grandjean de Montigny, trazendo elementos desse estilo.

Casa França-Brasil

Fachada da Academia Imperial de Belas Artes

Ainda na Academia Imperial de Belas Artes, temos os pintores Jean-Baptiste Debret e Nicolas-Antoine Taunay.

“O interessante é notar que isso gerou uma repercussão política e cultural. As novas filosofias que inspiraram essa arte se alastraram pelo país, impulsionando e influenciando os protestos, manifestações e a literatura brasileira.

Na literatura brasileira, o Arcadismo teve como marco inicial a publicação de “Obras Poéticas”, de Cláudio Manuel da Costa em 1768. Além dele destacam-se os escritores: Basílio da Gama e Tomás Antônio Gonzaga.”

Referências

<https://www.todamateria.com.br/rococo/>

<https://areref.com/movimentos/rococo/>

<https://www.culturagenial.com/arte-rococo/>

<https://www.historiad dasartes.com/nomundo/arte-barroca/rococo/>

<https://areref.com/movimentos/diferenca-entre-rococo-e-barroco/#:~:text=O%20Rococ%C3%B3%20surge%20como%20uma,%2C%20decora%C3%A7%C3%A3o%20de%20interiores%2C%20etc.>

<https://arte-barroca.info/rococo.html>

<https://primeirosnegros.com/a-vida-arte-e-a-cor-roubada-de-aleijadinho/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Zc3feyJg3g4>

<https://www.historiad dasartes.com/nomundo/arte-seculo-18/neoclassico/>

<https://beduka.com/blog/materias/artes/neoclassicismo/>

<https://mundoeducacao.uol.com.br/artes/rococo.htm>