

Arte Moderna

CONHECER OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS DA ARTE MODERNA, SEUS ARTISTAS E OBRAS.

AUTOR(A): PROF. HELIDA BALARDINI LANCA VICENTE

O termo "*arte moderna*" refere-se a todas as manifestações artísticas surgidas desde o final do século XIX até, aproximadamente, a metade do século XX e, em virtude de sua cronologia, está fortemente influenciada por uma sociedade que atravessava o processo de industrialização e suas resistências. Muitos estudiosos relacionam o final da Segunda Guerra Mundial como um marco para o término da arte moderna, mesmo reconhecendo que em determinados países as práticas modernistas foram desenvolvidas tardiamente.

Três correntes artísticas são percebidas, de acordo com a temática e a percepção da arte desenvolvida no período.

A primeira corrente está ligada ao estilo, onde os artistas buscaram romper as regras anteriormente estabelecidas em busca de uma nova forma de manifestar a vida moderna. O *fovismo*, o *futurismo* e o *cubismo* são os movimentos mais destacados.

Na segunda corrente estão as produções experimentais, onde os artistas afirmavam que a arte não deveria apenas expressar representações do mundo, mas também a emoção interior de cada artista. O *simbolismo*, o *expressionismo*, o *impressionismo* e o *surrealismo* são os principais movimentos.

A terceira corrente está relacionada à função, ou seja, à funcionalidade da arte, com destaque para a *Art Nouveau*, *construtivismo* e *Bauhaus*.

"Aquilo a que chamamos arte moderna promanou desses sentimentos de insatisfação; e as várias soluções que esses três pintores tinham buscado tornaram-se os ideais de três movimentos na arte moderna. A solução de Cézanne levou, em última instância, ao cubismo, que se originou na França; a de Van Gogh ao expressionismo, que encontrou sua principal resposta na Alemanha; e a de Gauguin culminou nas várias formas de primitivismo. Por mais "loucos" que esses movimentos possam ter parecido no começo, não é hoje difícil mostrar que constituíram tentativas sistemáticas e consistentes para escapar de um beco sem saída em que os artistas se encontravam" (GOMBRICH, 2000, p.

391)

Então vamos conhecer um pouco mais sobre alguns dos movimentos da arte moderna?

Cubismo

O cubismo foi criado por Pablo Picasso (1881-1973) e Georges Braque (1882-1963) com a intenção de quebrar a ideia de arte como uma mera imitação da natureza. Para tanto, abandonaram as noções tradicionais de perspectiva, luz e sombra, determinando maneiras muito inovadoras de retratar aquilo que observavam, com fortes interferências de linhas e formas geométricas. É como se o artista apresentasse todos os lados de um mesmo objeto em um mesmo plano, muitas vezes tornando seu reconhecimento imperceptível.

No Brasil, percebemos desdobramentos da arte cubista em algumas obras de Tarsila do Amaral (1886-1973) e de Rego Monteiro (1899-1970).

Para conhecer as obras cubistas de Pablo Picasso, recomendamos um passeio virtual ao *Museu Picasso* clicando aqui (<http://www.bcn.cat/museupicasso/es/coleccion/highlights.html>). Vale lembrar que nem todas as obras do artista são cubistas, então uma atividade interessante está em você observar a mudança da produção artística do famoso pintor com o passar do tempo. Bom passeio!

Expressionismo

É considerada expressionista a obra que abandona os padrões tradicionais para expressar os sentimentos do artista a partir de exageros nas formas e nas cores, demonstrando a sua visão de mundo, angústias e crítica social. Alguns estudiosos classificam este período como pós-impressionista, pois entendem que os artistas não estavam rompendo com o impressionismo, mas sim ampliando as suas possibilidades.

“Pregavam um mundo melhor de paz, amor e justiça através de protestos e denúncias. Lembrem-se de que o Expressionismo foi uma reação contra o Academicismo e o Impressionismo, que não viviam o drama interior do homem. Os expressionistas deformavam as imagens visuais e pela emoção buscavam a verdade e a originalidade da técnica” (FIGUEIREDO, 1997, p. 90)

Os pintores expressionistas de maior destaque na história são Edvard Munch (<http://www.visitnorway.com/br/produto/?pid=43209>) (1863-1944), Van Gogh (<https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/van-gogh-museum/sgGwBZoVkl3wRg>) (1853-1890), Paul Cézanne (<https://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F063mx?projectId=art->

project&hl=pt-br) (1839-1906) e Paul Gauguin (https://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F0h82x) (1848-1903). Clique sobre os nomes de cada um para conhecer os acervos disponíveis virtualmente e apreciar as principais obras de cada um deles.

Impressionismo

A escola impressionista é formada por artistas que consideram fundamental a observação de pessoas, objetos e natureza a partir da incidência da luz sobre elas. Na maioria das vezes, pintavam ao ar livre para melhor aproveitar os efeitos da luminosidade. As pinturas não apresentam contornos nítidos e, de perto, nem sempre é possível identificar o que foi representado na obra, em razão das marcantes pinceladas. Foi um movimento que revolucionou a história da pintura e traçou as tendências da arte para os séculos seguintes. Os principais pintores impressionistas são Manet (https://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F02mbk?projectId=art-project) (1832-1883), Monet (https://www.google.com/culturalinstitute/browse/monet?projectId=art-project) (1840-1926), Degas (https://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F0g_lz?projectId=art-project&hl=pt-br) (1834-1917) e Renoir (https://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F06466?projectId=art-project) (1841-1919).

Legenda: SELO REPRODUZINDO A PINTURA IMPRESSIONISTA DE CLAUDE MONET, NYPHEA, EFEITOS DA LUZ DO SOL. **ARTE E EDUCAÇÃO**

Surrealismo

O movimento surrealista surgiu pelas mãos e ideias de um grupo de artistas que valorizou muito os estudos de Freud, explorando o inconsciente humano e as imagens de sonhos nas representações de suas pinturas.

As obras não seguiam nenhum padrão estético, lógico, moral ou racional. Muitas vezes parecendo não ter sentido, uma obra surrealista pode representar os sentimentos e ideias mais íntimas dos seres humanos, em seus impulsos psíquicos.

Os principais pintores surrealistas são Salvador Dali (http://www.salvador-dali.org/museus/teatre-museu-dali/es_visita-virtual/) (1904-1989), Marc Chagall (https://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F0g_j0) (1887-1985) e Joan Miró (https://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F0g_6k?hl=pt-BR&projectId=art-project) (1893-1983). Visite os acervos e se surpreenda com as pinturas!

Arte brasileira no século XIX

No século da independência do Brasil, o fomento de ideias nas artes e na ciência era animador. Muita coisa foi produzida neste período, com influências da Missão Francesa. Os pintores brasileiros seguiram, durante um considerável tempo, os esquemas do neoclassicismo francês, apenas adaptando a temática das obras à realidade brasileira. Os pintores de maior destaque são Vitor Meireles, Pedro Américo e Almeida Júnior, que pintaram as belezas da nossa natureza, retratos das personalidades e também muitas cenas cotidianas, com a intenção de utilizar a arte para mostrar o país para o restante do mundo

Almeida Junior era do interior de São Paulo, e soube “encontrar elemento de uma temática caipira típica: os trabalhadores do campo, os lazeres e os afazeres locais” (FUSARI e FERRAZ, 1992, p. 134). O acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo conta com muitas obras de Almeida Junior. Você pode fazer uma visita virtual clicando aqui (<http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-pt/default.aspx?mn=545&c=acervo&letra=A&cd=2335>), ou ir até lá para conhecer o acervo pessoalmente. Vale o passeio!

ATIVIDADE

Na arte moderna, podemos afirmar que três correntes artísticas são percebidas, de acordo com a temática e a percepção da arte desenvolvida. Assinale a afirmativa que corresponde às três correntes.

- A. Estilo, experiência e função.
- B. Estilo, sonho e símbolo.
- C. Função, símbolo e magia.
- D. Função, estilo e percepção.

REFERÊNCIA

FIGUEIREDO, Lenita de Miranda. História da arte para crianças. São Paulo: Pioneira, 1997.

FUSARI, Maria F. de Rezende e; FERRAZ, Maria Heloisa C. de T. Arte na Educação Escolar. São Paulo: Cortez, Coleção Magistério, 1992.

GOMBRICH, Ernest H. A história da arte. 16ª ed. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 2000.

