

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS

com **Fernanda Pessoa**

Arcadismo

ARCADISMO

O estudo sobre o **neoclassicismo** tem início no próprio nome do movimento.

ARCADISMO = NEOCLASSICISMO = SETECENTISMO

porque se originou em uma região da Grécia Antiga chamada Arcádia, onde supostamente era a morada do deus Pan.

Panteão grego, 447 a.C.

como uma referência ao Classicismo da Antiguidade greco-romana, já que o movimento fez um retorno às tradições clássicas desse período.

porque surgiu no começo dos anos 1700.

Panteão de Paris (1758-1790)

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

Embora estudiosos apontem datas distintas, pode-se afirmar que o Neoclassicismo aconteceu aproximadamente entre 1750 até 1850. Tratou-se de um período de **profundas mudanças sociais** em vários aspectos: entre o século XVIII e o XIX existiram mudanças no campo filosófico (ascensão do Iluminismo), do ponto de vista tecnológico (a **Revolução Industrial**), também mudanças significativas no âmbito político (a Revolução Francesa) e na esfera das artes (um cansaço da estética barroca).

A **expansão comercial** se intensificou e foi acompanhada de um **desenvolvimento tecnocientífico** que tornou os meios de produção mais ágeis e eficientes: desenvolvia-se o capitalismo comercial e, paralelamente, uma relação cada vez maior entre a Europa, o Novo Mundo e o Oriente. A burguesia europeia ascendia, mas ainda não tinha condições para se desenvolver economicamente de forma autônoma. Ao mesmo tempo, a nobreza não se adequava mais à nova organização social.

Na Europa, vivia-se o **Século das Luzes**, assim chamado pelas inúmeras **contribuições intelectuais**: com a valorização da razão, o período foi marcado por um estado de busca pela **ordem e pela clareza**. O Iluminismo ajudou a formar a cultura do século XVIII, pois priorizava a **razão**, a **filosofia** e o **estudo científico**. Nesse sentido, a **atitude esclarecida** de artistas e pensadores ajudou a criar uma visão diferente do mundo clássico, fazendo com que as ninfas e os cupidos do Rococó dessem lugar a **temas sérios da história antiga**, e os pintores se esforçassem para dar-lhe o máximo de **autenticidade**.

A PINTURA NEOCLÁSSICA

Com cores mais equilibradas, discretas e sem grandes contrastes, a pintura neoclássica, assim como a arquitetura, também exaltou os valores greco-romanos exaltados, demonstrando especial inspiração nas esculturas da antiguidade.

Os princípios dessa arte eram o equilíbrio da composição, a perfeição formal e o racionalismo dominante.

"A morte de Marat", de Jacques-Louis David (1793).

São características da pintura neoclássica:

- ▶ **O formalismo e a simplicidade na composição;**
- ▶ **A exatidão nos contornos;**
- ▶ **A harmonia do colorido**, por meio de uma ornamentação colorida mais sóbria;
- ▶ **Os traços firmes e precisos** (as pinceladas não marcavam a superfície);
- ▶ **A simetria dos planos de fundo**, com arcos ou colunas romanas.

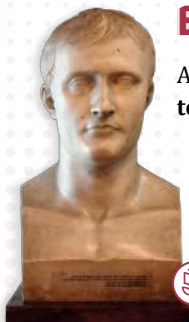
“Retrato de Anna Pitt como Hebe”,
Élisabeth-Louise Vigée-Le Brun (1792).

“O Juramento dos Horácios”, Jacques-Louis David (1784).

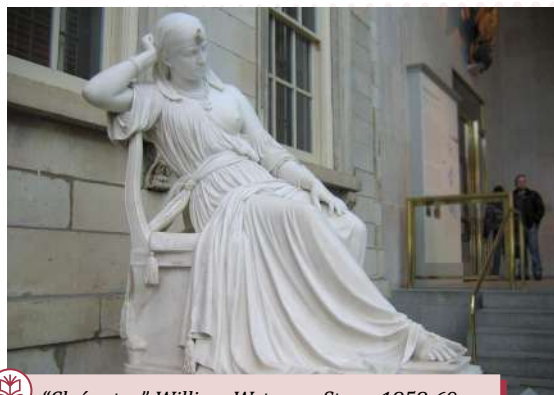
ESCULTURA

A escultura reproduz a arte clássica. O **rigor técnico**, a **perfeição das formas**, a busca por um **naturalismo equilibrado** e o **respeito à anatomia humana** eram princípios fundamentais. As feições expressavam serenidade, melancolia e contemplatividade.

“Busto de Napoleão”, feito por Antonio Canova (1803 - 1819).

Inicialmente, eram retratados heróis da mitologia, mulheres envoltas em túnicas de Afrodite ou crianças conversando com filósofos. Na sua segunda fase, com o triunfo de Napoleão, predominaram as esculturas equestres e os bustos.

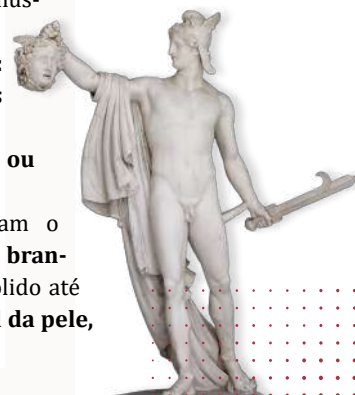

“Cleópatra”, William Wetmore Story, 1858-69.

As características da **escultura neoclássica** são:

- ▶ **Academicismo;**
- ▶ **Rigor técnico;**
- ▶ **Perfeição das formas:** corpos musculosos e definidos;
- ▶ **Respeito ao corpo humano:** imagens retratadas em posições anatomicamente corretas;
- ▶ **Feições serenas, melancólicas ou contemplativas.**

Os materiais mais utilizados eram o **bronze**, a **terracota** e o **mármore branco**. Esse último, como podia ser polido até se obter um **brilho** como o **natural da pele**, foi predominante.

“Perseu com a cabeça da Medusa”, de Antonio Canova (c. 1800).

ARQUITETURA

Catedral de Vilnius - Lituânia.

O surgimento da **arqueologia** permitiu que a arquitetura neoclássica fosse guiada por uma **documentação histórica**. O neoclassicismo tornou-se a expressão arquitetônica da **Revolução Francesa** e dos **novos valores** dessa sociedade. Os pequenos

edifícios ornamentados e coloridos do Rococó deram lugar a **grandes construções de estética racionalista**.

 Catedral de Santo Isaac - projetada por Auguste de Montferrand.

As cidades foram adaptadas a essas construções com **avenidas largas** para abrigar os prédios públicos. Muitos desses prédios têm a mesma função até hoje.

 Konzerthaus Berlin - casa de concertos projetada por Karl Friedrich Schinkel.

ESTÉTICA RACIONALISTA

 Panteão Paris

Essa estética é baseada nos valores greco-romanos. Portanto, são características principais:

- ▶ A combinação de **materiais nobres tradicionais** (mármore, granito e madeira) e **modernos** (ladrilho cerâmico e ferro fundido);
- ▶ A construção a partir do **arco de 180 graus** de inspiração romana;
- ▶ Uso de frontispícios triangulares, pilastras com capitéis, tetos planos e abóbadas;

- ▶ Ornamentação com guirlandas ou rosetas e frisos de meandros.

 Academia de Atenas

DECORAÇÃO

As artes decorativas do período neoclássico são divididas em duas fases:

- ▶ O estilo Luís XVI; e
- ▶ O estilo imperial.

ESTILO LUÍS XVI

O Estilo Luís XVI foi adotado primeiramente em países como Suécia, Prússia e Rússia. Porém, logo caiu no gosto de Luís XVI, adentrando a França.

Ainda dialogando com o Rococó, esse estilo é considerado de transição, e a influência clássica é tímida.

São características dessa estética:

- ▶ **O realismo e a naturalidade:** formas da natureza são representadas de acordo com suas imagens reais;
- ▶ **A simetria;**
- ▶ **Uso de cores claras**, como branco, cinza azul claro, rosa, amarelo, lilás e dourado;
- ▶ **A ornamentação modesta e sóbria;**
- ▶ **O uso de linhas retas na horizontal ou na vertical;**
- ▶ **O gosto decorativo rigoroso.**

 Vaso (1784-1785)

- ▶ Os móveis e objetos decorativos do estilo Luís XVI combinavam **motivos da natureza e da arquitetura greco-romana**.
- ▶ Apareciam padrões de flores, cabeças de animais, baixos-relevos, pilastras, balaústres e colunas.

Móveis estilo Luís XVI

ESTILO IMPERIAL

Com a ascensão de Bonaparte, a decoração neoclássica ganha força pela França e o estilo se transforma: os ambientes passam a ser **mais sóbrios e mais calculados**. A decoração, nesse sentido, era baseada em motivos **mais leves, cores neutras** (mas com predominância do **vermelho**) e ornamentação com **arabescos e vasos ou bustos**.

São características dessa estética:

- ▶ **Uso de painéis de madeira ornamentados com relevos;**
- ▶ **Geometrização e simetria rigorosa;**
- ▶ **Lareiras feitas de mármore, decoradas com elementos como obeliscos e esfinges;**
- ▶ **Cortinas feitas com tecidos de fundo marrom ou azul;**
- ▶ **Uso de cetins de fundo rosa, violeta, roxo ou verde.**

Hotel de Beauharnais, Paris

Anote aqui

LITERATURA ÁRCADE

"Virgílio, Horácio e Vário na casa de Mecenas", Charles François Jalabert (1819).

A literatura neoclássica ficou conhecida como **Arcadismo**. O nome foi escolhido em referência à **Arcádia**, região da Grécia Antiga, tida como **fonte de inspiração poética**. Com inspiração iluminista, os árcades seguiram o princípio da **mímese da poética clássica**.

Curiosidade

Mímese?

Mímese/mímese (/mimése/ em Português europeu) significa **imitação** e é outro conceito importado da poética grega (em latim, o termo foi transposto para 'imitatio') e que, mais tarde, no Renascimento, foi também estendido às artes plásticas. O princípio da mímese é o de que a poética, a arte, deve ser uma imitação da vida real, ou seja: deveria ser o reflexo da realidade. Por isso é impossível não relacionar o conceito de mímese com o de **verosimilhança** (ou verossimilhança). O princípio da verosimilhança (ou verossimilhança) aconselhava que as artes deviam ter um conteúdo verossímil (ou verossímil), ou seja, possível, coerente. O enredo devia ser possível, e não incongruente.

Os dois termos são importados da poética grega e foram depois adaptados para a poética latina, sendo profundamente explorados e aplicados na pintura e literatura renascentistas.

São características dessa literatura o **realismo**, o **empirismo**, o **pendor didático (nas letras)** e o **bucolismo**. Entre os principais autores, destaca-se **Horácio**, cujas ideias definiram o pensamento e a atitude árcade, bem como os conceitos-chave do movimento literário.

CONCEITOS-CHAVE DO ARCADISMO

A literatura árcade partia do conceito do *carpe diem*, que não é necessariamente novo (já que apareceu no Barroco), mas ganhou uma interpretação nova.

A ideia de “gozar o dia” foi um tema comum do movimento árcade, traduzido na filosofia de **aproveitar ao máximo o momento presente**, pois o tempo corre célere.

Também é adotado o tema da *aurea mediocritas* (“mediocridade dourada”), que consiste na **exaltação do meio-termo, da simplicidade**.

Essa ponderação entre dois pólos opostos era buscada no contato com a natureza, que, por sua vez, justifica o princípio de *fugere urbem* (“fugir da cidade”) em busca do *locus amoenus* (“refúgio ameno”).

Por meio desses princípios, o eu lírico árcade procurava uma vida simples, bucólica, pastoril, em oposição aos caos dos centros urbanos, o eu lírico árcade assumia a **persona do pastor**. Em oposição ao caos dos centros urbanos, esse eu poético procurava uma vida simples, bucólica, pastoril, em que pudesse viver tranquilamente com sua amada.

O FINGIMENTO ÁRCADE

Os temas da literatura árcade eram apenas um estado de espírito, uma posição política e ideológica, e não a realidade dos poetas. Todos os árcades viviam nos centros urbanos e, como eram burgueses, na cidade é que estavam seus interesses econômicos.

Havia, desse modo, uma **contradição** entre a realidade do progresso urbano e o mundo bucólico por eles idealizado.

O NEOCLASSICISMO/ARCADISMO NO BRASIL

CONTEXTO SOCIOCULTURAL

O Arcadismo brasileiro originou-se e concentrou-se principalmente em Vila Rica (hoje Ouro Preto), MG, e seu aparecimento teve **relação direta com grande crescimento urbano verificado nas cidades mineiras do século XVIII, cuja base econômica, no século XVIII, era a extração de ouro**.

O crescimento espantoso dessas cidades favorecia tanto a divulgação de ideias políticas quanto o florescimento de uma literatura cujos modelos os jovens brasileiros foram buscar em Coimbra, já que a colônia não lhes oferecia cursos superiores. E, ao retornarem de Portugal, **traziam consigo as ideias iluministas** que faziam fermentar a vida cultural portuguesa à época das inovações políticas e culturais do ministro Marquês de Pombal, adepto de alguns desses princípios.

Essas ideias, em Vila Rica, levaram vários intelectuais e escritores a sonharem com **Inconfidência do Brasil**, principalmente após a repercussão **da independência dos EUA (1776)**. Tais sonhos culminaram na frustrada Inconfidência Mineira (1789). Veja o que diz o historiador **Sérgio Buarque de Holanda** em seu livro “História geral da civilização brasileira”, sobre Inconfidência:

A Inconfidência Mineira, ao contrário das rebeliões anteriores, prendia-se à conjuntura histórica ocidental e revelava a corrosão, pelas novas ideias e pelas transformações econômicas e sociais, das instituições vigentes na época. Desmoronavam-se, com efeito, em fins do século XVIII, o Antigo Regime e o Sistema Colonial por ele engendrado. Este já recebera um forte abalo com a Independência dos Estados Unidos da América do Norte, enquanto aquele vivia, na França, os seus últimos momentos.

As ideias e acontecimentos que abalavam assim a ordem política e social do Ocidente não podiam deixar de repercutir nas colônias portuguesas da América. Os motivos de descontentamento aqui não faltavam e eram cada vez mais numerosos os brasileiros que frequentavam as universidades europeias onde se expunham, naturalmente, à influência das tendências renovadoras. (...)

Enquanto os estudantes alimentavam esperanças de independência, sentia-se cada vez mais, na colônia, a opressão do regime.

HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org.). História geral da civilização brasileira. São Paulo: Difel, 1960. v. 2. p. 394-5.

FORMAÇÃO DO ARCADISMO BRASILEIRO

Expresso principalmente na literatura, o Arcadismo significou, para a cultura brasileira, a formação inicial de um **movimento nacional organizado**. Em Ouro Preto, palco da Inconfidência Mineira, viveram e atuaram os principais escritores do Arcadismo brasileiro.

Assim, o **marco do Arcadismo no Brasil** se dá por volta de 1769, motivado por dois fatos:

- ▶ A fundação da Arcádia Ultramarina, em Vila Rica; e
- ▶ A publicação de “Obras Poéticas”, de Cláudio Manuel da Costa.

Cecília Meireles, autora modernista que estudaremos em breve, em seu “Romanceiro da Inconfidência Mineira”, registrou o espírito febril provocado pelo ouro:

“Mil galerias desabam; mil homens ficam sepultados, mil intrigas, mil enredos prendem culpados e justos; já ninguém dorme tranquilo, que a noite é um mundo de sustos.”

Segundo o crítico **Alfredo Bosi**, em seu livro *História Concisa da Literatura Brasileira* (São Paulo: editora Cultrix, 2006), houve dois momentos do Arcadismo no Brasil:

a) poético: retorno à tradição clássica com a utilização dos seus modelos, e valorização da natureza e da mitologia.

b) ideológico: influenciados pela filosofia presente no Iluminismo, que traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero.

AUTORES ÁRCADES BRASILEIROS

CLÁUDIO MANUEL DA COSTA

Depois de estudar no Brasil com os jesuítas, completou seus estudos em Coimbra, onde se formou advogado. Em Portugal, tomou contato com as renovações da cultura portuguesa compreendida por Pombal e Verney.

De volta ao Brasil, Cláudio Manuel exerceu, em Vila Rica, a carreira de advogado e administrador. Sua carreira de escritor teve início com a publicação de *Obras Poéticas*. Em 1789, foi acusado de envolvimento na Inconfidência Mineira. Sua obra é a que melhor se ajustou aos padrões do Arcadismo europeu.

O poeta cultivou a poesia **Lírica e a Épica**. Na Lírica, tem destaque o tema de *Desilusão Amorosa*. A situação mais comum em seus sonetos é Glaucete, o eu Lírico pastor lamentar-se por não ter sido correspondido por uma musa inspiradora, Nise. Ou, então, lastima-se por se encontrar em um lugar de grande beleza natural, mas não estar acompanhado pela mulher amada.

Poesia Lírica

Explora o tema de **desilusão amorosa**.

*Já rompe, Nise, a matutina aurora
O negro manto, com que a noite escura,
Sufocando do sol a face pura,
Tinha escondido a chama brilhadora.
Que alegre, que suave, que sonora,
Aquele fontezinha aqui murmura!
E nestes campos cheios de verdura
Que avultado o prazer tanto melhora!*

*Só minha alma em fatal melancolia,
Por te não poder ver, Nise adorada,
Não sabe inda, que coisa é alegria;*

*E a suavidade do prazer trocada,
Tanto mais aborrece a luz do dia,
Quanto a sombra da noite mais lhe agrada”*

Poesia Épica

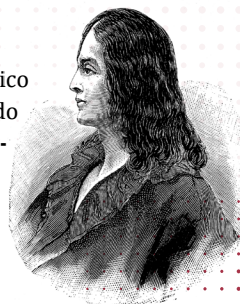
Na **épica**, Cláudio escreveu “Vila Rica”, poema inspirado nas europeias clássicas, que se trata da penetração bandeirante, de descoberta das minas.

Trata da **invasão bandeirante** e da **descoberta das minas**.

TOMÁS ANTÔNIO GONZAGA

Tomás Antônio Gonzaga, cujo nome arcádico é Dirceu, escreveu poesias líricas, típicas do Arcadismo, com temas **pastoris e de galanteio**, dirigidas à sua amada, a pastora Marília.

*Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro,
fui honrado pastor da tua aldeia;
vestia finas lãs e tinha sempre
a minha choça do preciso cheia.
Tiraram-me o casal e o manso gado,
nem tenho a que me encoste um só cajado.*

*Para ter que te dar, é que eu queria
de mor rebanho ainda ser o dono;
prezava o teu semblante, os teus cabelos
ainda muito mais que um grande trono.
Agora que te oferte já não vejo,
além de um puro amor, de um são desejo.*

*Se o rio levantado me causava,
levando a sementeira, prejuízo,
eu alegre ficava, apenas via
na tua breve boca um ar de riso.
Tudo agora perdi; nem tenho o gosto
de ver-te ao menos compassivo o rosto.*

(Trecho de Marília de Dirceu)

Tomás Antônio Gonzaga. *Marília de Dirceu*. In: A. Candido e A. Castello. *Presença da literatura brasileira. Das origens ao Romantismo*. São Paulo: Difel, 1976, p. 165-6.

O autor participou da Inconfidência Mineira e acabou preso por três anos, época em que escreveu grande parte dos seus textos. Antes da prisão, suas temáticas apresentam **a ventura do amor e a satisfação com o momento presente**. Depois, trazem o **infortúnio, a justiça e o destino**. É possível perceber, nos poemas, os elementos do Arcadismo, como a **presença da natureza, o bucólico e o pastoril**. Além de características Românticas no sentimentalismo apresentado, já que Gonzaga colocava muitas declarações para a amada nos poemas.

As “**Cartas Chilenas**” correspondem a uma coleção de doze cartas, poemas satíricos que circularam em Vila Rica poucos antes da Inconfidência Mineira. Assinadas por Critilo (leia-se Gonzaga), habitante de Santiago do Chile (leia-se Vila Rica) e endereçadas a Doroteu (leia-se Cláudio Manuel da Costa),

residente em Madri. Critilo narra os desmandos do governador chileno, o Fanfarrão Minésio (Luís da Cunha Meneses).

A totalidade das cartas foi publicada em 1845 com a linguagem irônica e agressiva de Tomás Antônio Gonzaga, em versos decassílabos sem rimas, conforme o excerto abaixo:

*Apenas, Doroteu, o nosso chefe
As rédeas manejou, do seu governo,
Fingir-nos intentou que tinha uma alma
Amante da virtude. Assim foi Nero;
Governou aos romanos pelas regras
Da formosa Justiça; porém logo
Trocou o cetro de ouro em mão de ferro.
Manda, pois, aos ministros lhe deem listas
De quantos presos as cadeias guardam:
Faz a muitos soltar, e aos mais alenta
De vivas, bem fundadas esperanças.
[...]*

SILVA ALVARENGA

Sob o pseudônimo de **Alcindo Palmireno**, escreveu líricas amorosas nas quais sofria por **Glaura**, sua musa.

Glaura, inicialmente, esquivava-se do amor do poeta e de seu canto. O sofrimento de Alcindo, posteriormente, é compensado com o amor correspondido da pastora. Ela, entretanto, morre logo em seguida, deixando Palmireno em profunda depressão.

ALVARENGA PEIXOTO

Implicado na Inconfidência Mineira, foi preso e conduzido para a Ilha das Cobras (RJ), e de lá, em exílio perpétuo, para Angola (África), onde faleceu (1792).

Seu pseudônimo arcade: Alceu / Eureste Fenício e sua musa: Bárbara Heliadora. Sua poesia é **lírico-amorosa**. Atribui-se ao poeta o lema da bandeira da Inconfidência, extraída de um verso de Virgílio: “Libertas, quae sera tamen” (= Liberdade, ainda que tardia.)

EPOPEIAS BRASILEIRAS

- ▶ Com a retomada da cultura clássica, a literatura arcade também se dedicou à **composição de epopeias**.
- ▶ As epopeias, que também são chamadas de poesias épicas ou poesias heroicas, são textos que tratam da **fundação de um povo**.
- ▶ **Predominantemente narrativos** eles se dedicam a fenômenos históricos, lendários ou míticos considerados representativos de uma cultura.

O URAGUAI (1769)

- ▶ Escrita por **Basílio da Gama**, aborda a história da disputa entre jesuítas, índios, espanhóis e portugueses nos Sete Povos das Missões (Rio Grande do Sul).
- ▶ É um marco na literatura brasileira e representa uma **quebra com o modelo clássico** do poema épico.
- ▶ É composta por **apenas cinco cantos** e apresenta 1377 **versos brancos** (sem rima), **sem qualquer estrofação**.

CARAMURU (1781)

- ▶ Epopeia escrita por **Santa Rita Durão**.
- ▶ O poema é escrito em primeira pessoa e acompanha, da perspectiva do português **Diogo Álvares Correia**, o processo de descobrimento e colonização da Bahia.
- ▶ **Decassílabos rimados**, divididos em **estrofes e cantos**.
- ▶ Dentre as características do Arcadismo, estão presentes no poema a **objetividade**, a **idealização da mulher amada** e a **valorização da vida no campo**.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.