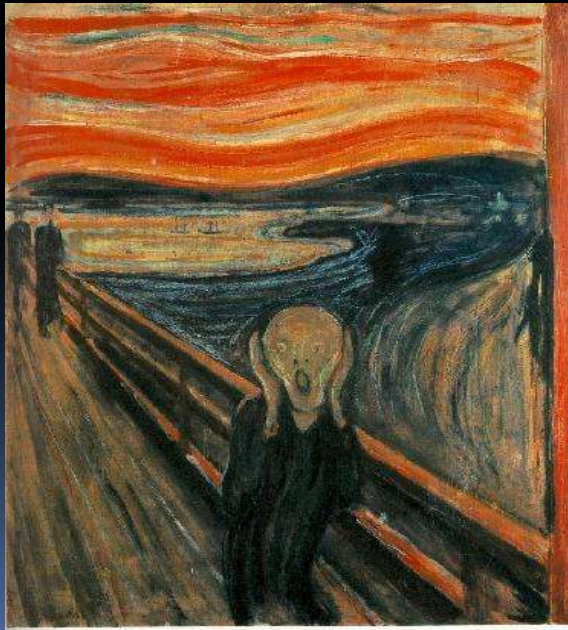

O Expressionismo e a capacidade expressiva das formas

- O Expressionismo desenvolveu-se na Alemanha na primeira década do séc. XX, em simultâneo com o Fauvismo em França
- Mais intenso e mais abrangente, o seu programa estendeu-se aos mais diversos domínios da actividade artística
- Os expressionistas contrapõem uma pintura mais intensa, por vezes dramática, decorrente do modo das emoções e das sensações interiores

- Através de cores intensas, formas violentas e pinceladas bruscas, caracteriza uma pintura cheia de energia e vitalidade
- As influências situam-se na obra desesperada de Van Gogh, James Ensor e Edvard Munch, pintor norueguês cuja pintura de cariz dramático, reflete uma obsessão mórbida pela angústia, pela solidão e pelo desespero emocional, expressos através de formas distorcidas, de linhas violentas e de fortes contrastes cromáticos

- Depois de Van Gogh, os precursores do Expressionismo foram **Munch** e **Ensor** em obras de uma impulsiva exacerbação existencial, por vezes alucinada e tenebrosa

- Uma visão negra e pessimista de um mundo povoado de figuras macabras, grotescas e bizarras

- Foram as influencias da primeira vanguarda expressionista, o grupo *Die Brücke* (a Ponte)
- As pinturas compunham-se de cores violentas e figuras deformadas, uma pincelada vigorosa, representando temáticas de crítica social, num sentido irónico, grotesco ou dramático
- Em 1910 foi fundada em Munique a segunda vanguarda expressionista, o grupo *Der Blaue Reiter* (o cavaleiro azul) por **Wassily Kandinsky** e **Frank Marc** juntando-se posteriormente **Macke**, **Jawlensky** e **Paul Klee**

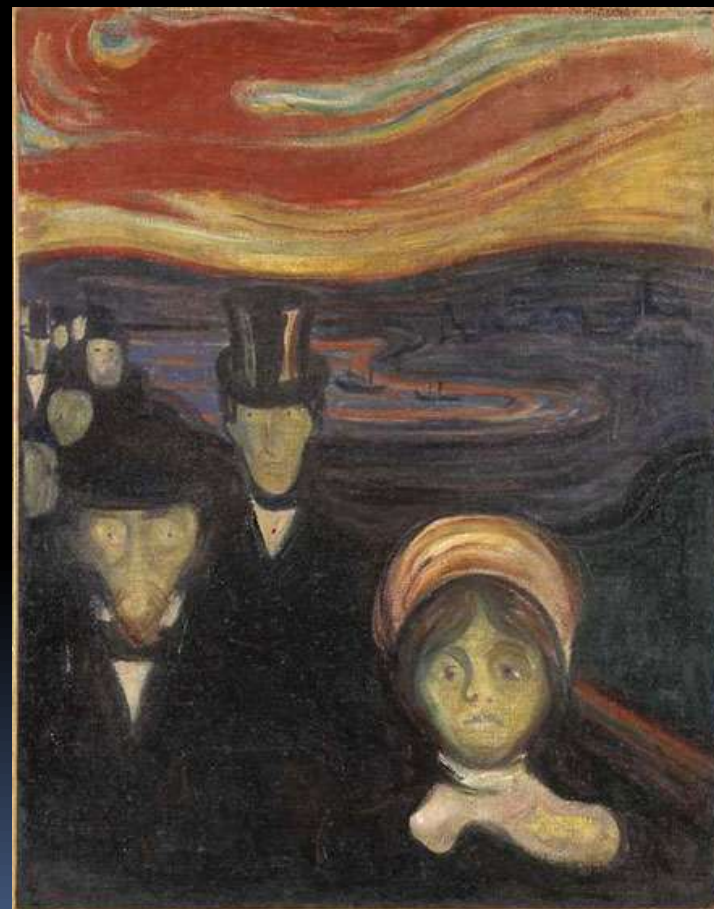

- Organizou-se em torno da forte personalidade de **Kandinsky** e das suas teorias expressas na obra *Do Espiritual na Arte*, de 1912
- As suas teses sobre uma pintura sem objetivo, assente em composições abstratas com uma dimensão lírica e poética, foram a génese da arte abstrata

Edvard Munch

- Edvard Munch frequentou a Escola de Artes e Ofícios de Oslo, vindo a ser influenciado por *Courbet* e *Manet*.
- A arte era considerada como uma arma destinada a lutar contra a sociedade. Os temas sociais estão assim presentes em *Ansiedade*, "*Anxiety*" de 1894.

- Com *A Rapariga doente* (*Das Kränke Mädchen* - 1885) inicia uma temática que surgiria como uma linha de força em todo o seu caminho artístico.
- Seus sentimentos sobre a doença e a morte, que tinham marcado a sua infância (*a mãe morreu quando ele tinha 5 anos, a irmã mais velha faleceu aos 15 anos, a irmã mais nova sofria de doença mental e uma outra irmã morreu meses depois de casar; o próprio Edvard estava constantemente doente*), assumem um significado mais vasto, transformados em imagens que deixavam transparecer a fragilidade e a transitoriedade da vida.

Aos trinta anos ele pinta *O Grito*, considerada a sua obra máxima. O quadro retrata a angústia e o desespero e foi inspirado nas decepções do artista tanto no amor quanto com seus amigos.

Vampire, 1893-94 Oil on canvas. 91 x 109 cm

Madonna, 1893-94
Oil on canvas. 90 x 68.5 cm

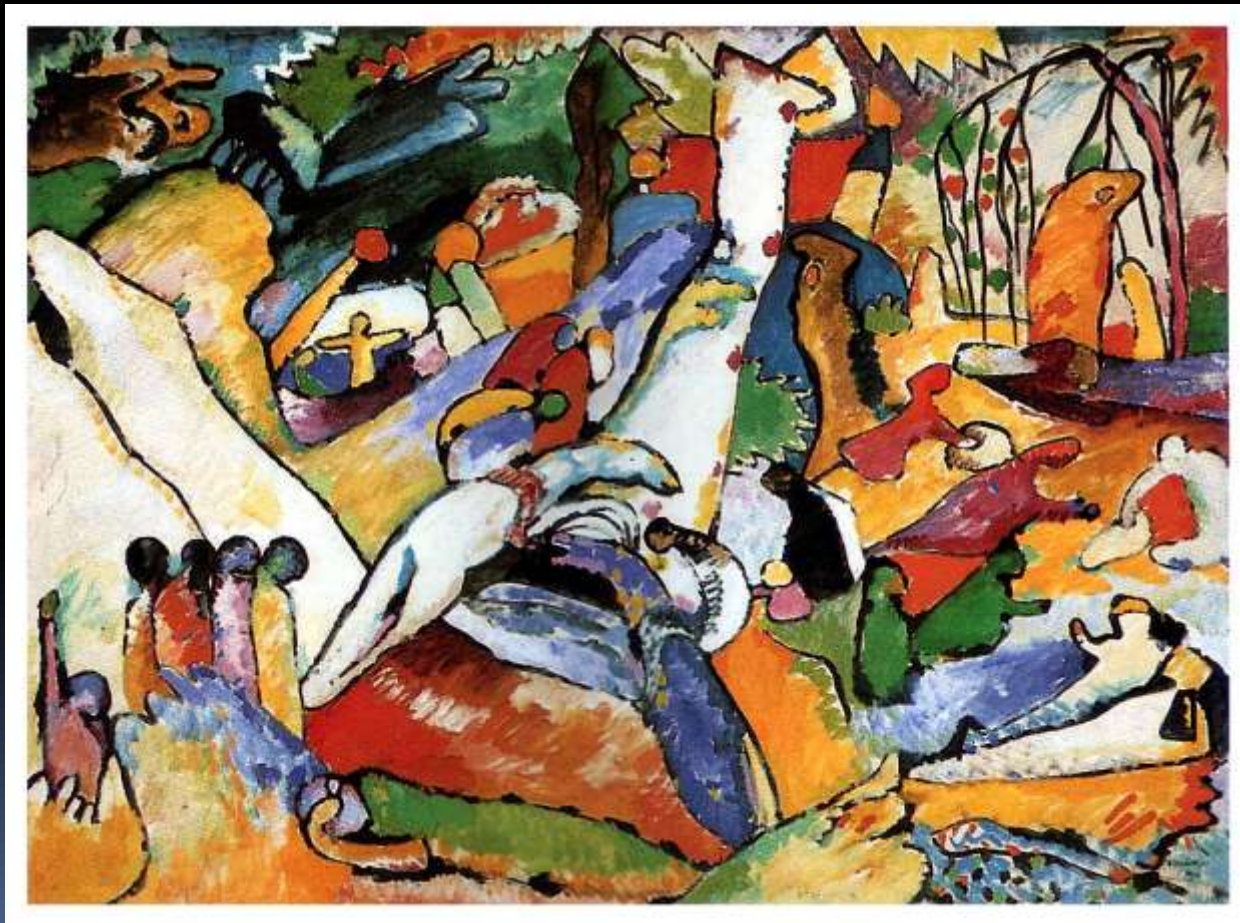
The Death of Marat II, 1907
Oil on canvas. 152 x 149 cm

Wassily Kandinsky foi um artista russo, professor da Bauhaus e introdutor da abstracção no campo das artes visuais. Apesar da origem russa, adquiriu a nacionalidade francesa.

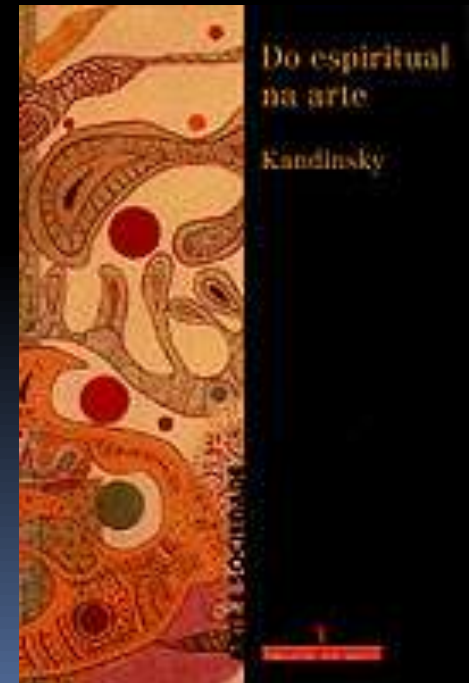
Em Janeiro de 1909 nasceu a “Nova Associação dos Artistas de Munique” (NKVM), nessa época ele criou uma enorme polémica ao começar a pintar sobre vidro, inspirado na tradição da Bavária.

- A cidade de Munique tornou-se o centro da arte vanguardista daquela época e, quando Kandinsky pinta a “Composição II” (quadro praticamente perdido durante a 2ª Guerra Mundial, e que foi considerado o mais importante de sua obra), a reacção dos críticos a essa obra foi fervorosa, todos concordando que tratava-se de uma obra de um louco ou de um viciado em morfina ou haxixe.

- Em 1910, ele resolve unir teoria e prática, concluindo o livro “Do Espiritual na Arte” e pintando sua primeira obra não figurativa, uma aguarela abstracta.

- na década de 1910 Kandinsky desenvolve seus primeiros estudos não figurativos, fazendo com que seja considerado o primeiro pintor ocidental a produzir uma tela abstracta.

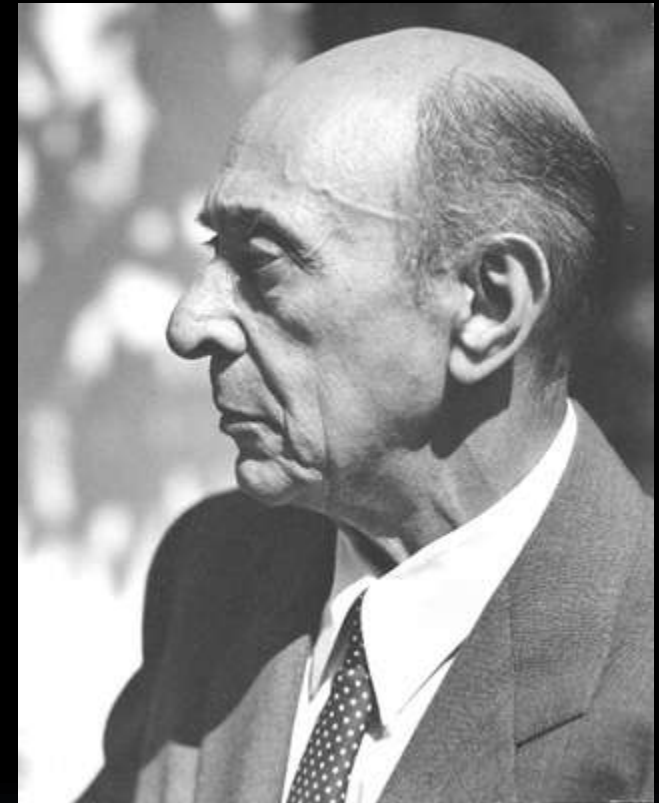
- Algumas das suas obras desta época, como "Murnau - Jardim I" (1910)...

- e "Grüingasse em Murnau" (1909) mostram a influência dos Verões que Kandinsky passava em *Murnau*

- Outra influência nas suas pinturas foi a música do compositor Arnold Schönberg, com quem Kandinsky manteve correspondência entre 1911 e 1914.

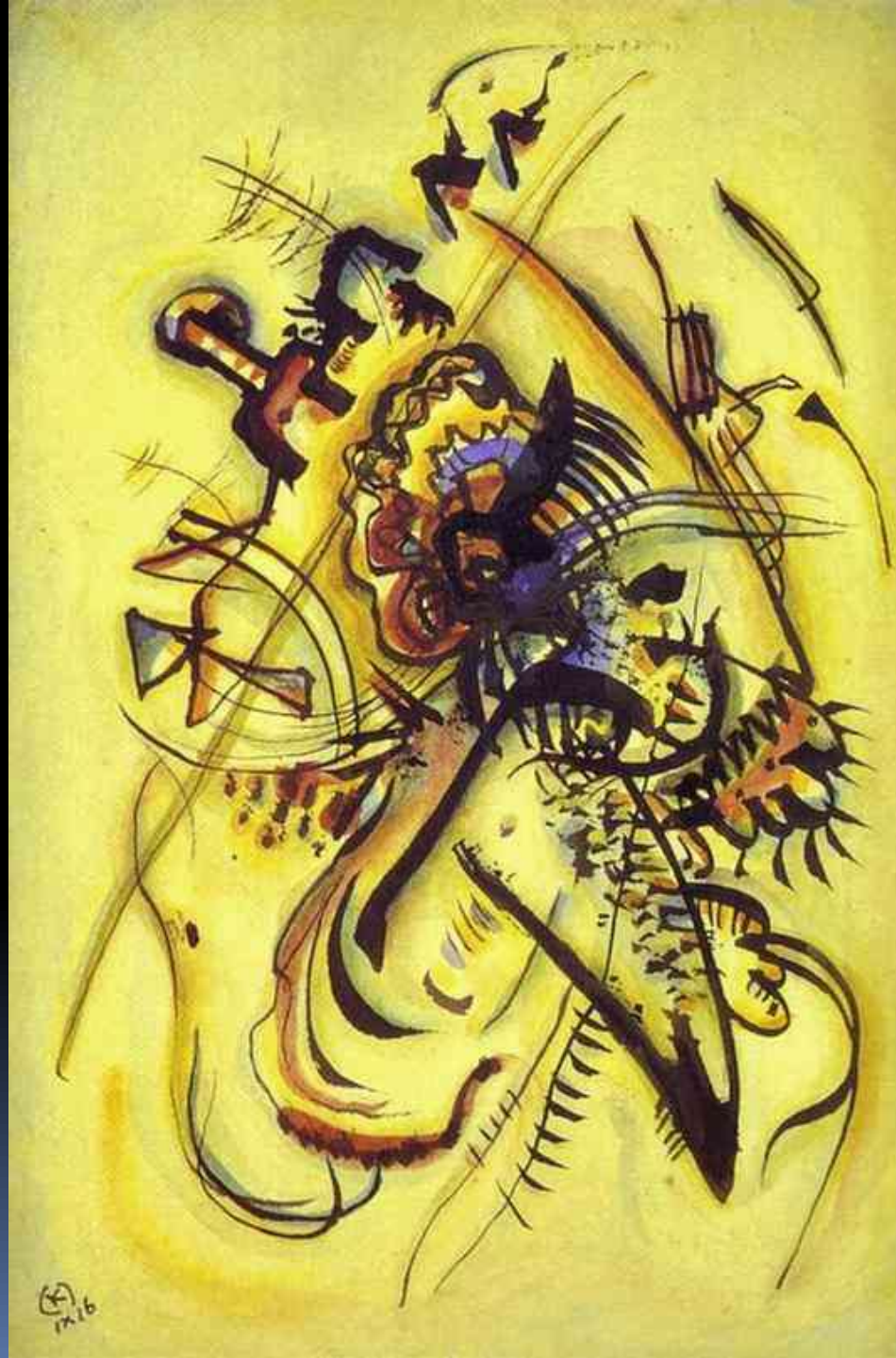
Wassily Kandinsky. *Composition VI*. 1913. Oil on canvas. 195 x 300 cm. The Hermitage, St. Petersburg, Russia.

Composition VII

1913; Oil on canvas, 200 x 300 cm Tretyakov Gallery, Moscow

03-06-2013

Wassily Kandinsky. *To the Unknown Voice*. 1916. Watercolor and ink on paper. 23.7 x 15.8 cm. Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, France

O Cubismo e a revolução da forma e do espaço

- O Cubismo foi a vanguarda que dominou a cena artística parisiense entre 1907 e 1914
- Apesar de seus fundadores – Pablo Picasso (1881-1973) e George Braque (1882-1963) – nunca terem utilizado tal expressão

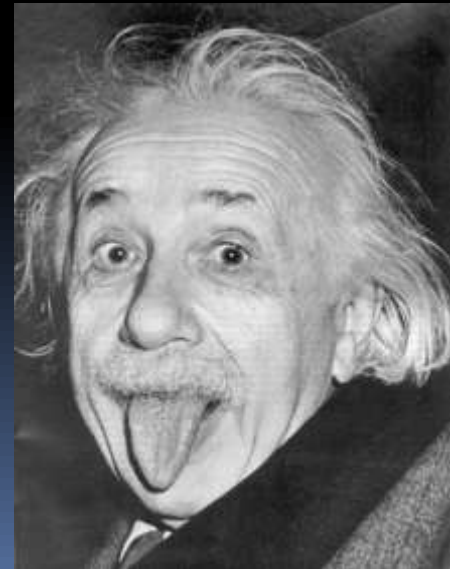

- Matisse referiu que “Braque maltratava as formas reduzindo-as a pequenos cubos”, o que inspiraria a expressão “cubismo”, depois divulgada pelo crítico Louis Vaucelles
- Picasso e Braque abordaram os problemas da forma e do espaço
- A revolução cubista destruiu radicalmente o modo de representar o espaço que durante cinco séculos prevaleceu na arte ocidental

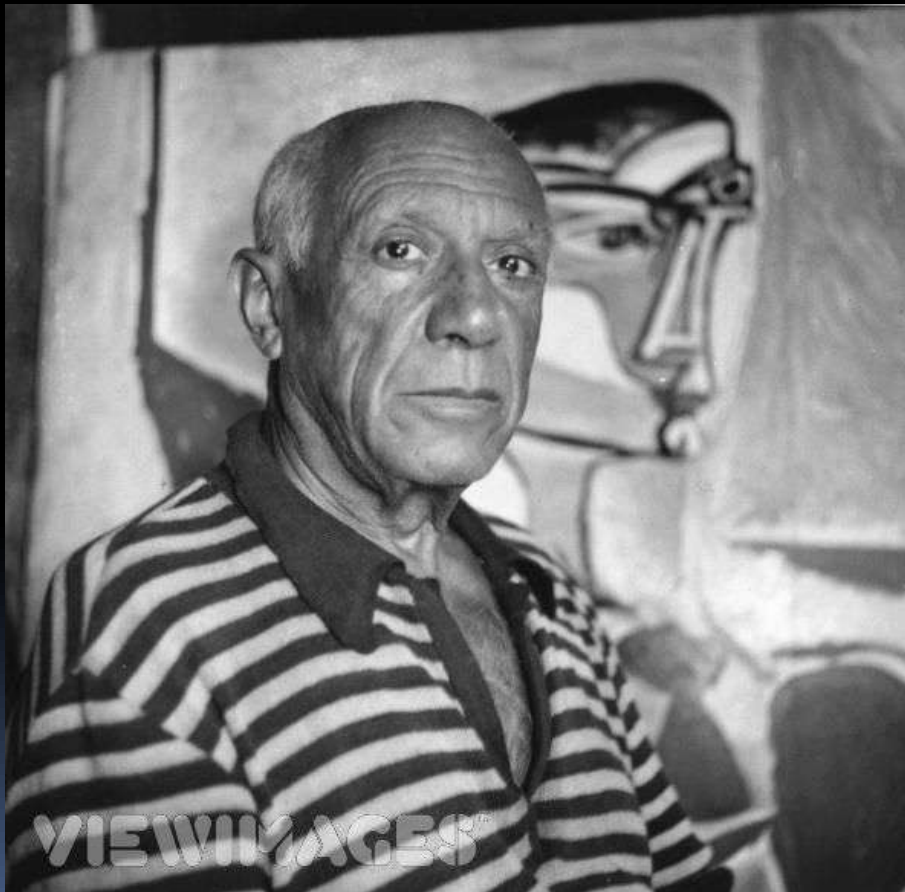

- Os cubistas contrapuseram outro olhar, inspirados no “primitivismo” das máscaras africanas e influenciados pela Teoria da Relatividade de Einstein, que estabelecia a equivalência entre matéria e energia e a relatividade do espaço e do tempo, teorias que vieram a mudar o lugar do homem no universo

- Picasso se exprimiu quando disse: “Eu não pinto as coisas como as vejo, mas sim como as penso”

- A obra “As Meninas de Avignon”, considerada a primeira criação cubista, deu sequência ao problema formal colocado por Cézanne: reduzir toda a realidade a estruturas simples e elementares e procurar uma nova maneira de a representar

As três fases do Cubismo

- Cubismo "Cézanniano" (1907-1909)
- Cubismo Analítico (Zaughne) (1910-1912)
- Cubismo Sintético (1913-1914)

Cubismo “Cézanniano” (1907-1909)

- Sob influência de Paul Cézanne
- Procura uma maior simplificação das formas
- Reproduzir a natureza através da geometrização dos volumes e redução extrema a formas simples
- Contacto com a clareza estrutural, pureza formal e intensidade expressiva da arte africana

Braque, Georges

Large Nude

Paris, spring 1908

Oil on canvas

55 1/4 x 39 1/2 in. (140 x 100 cm.)

Collection Alex Maguy, Paris

Romilly 5

Braque, Georges

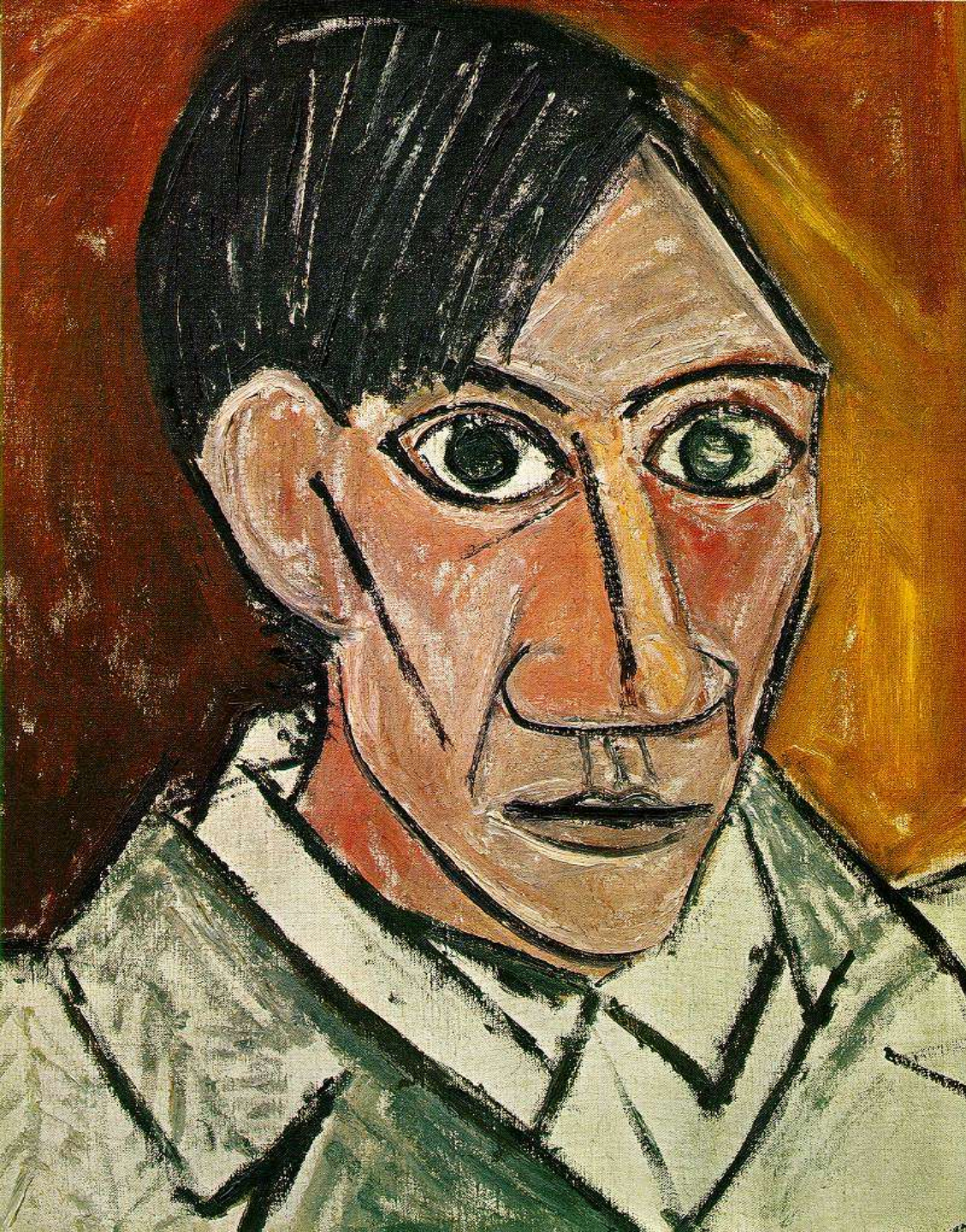
Fishing Boats

1909

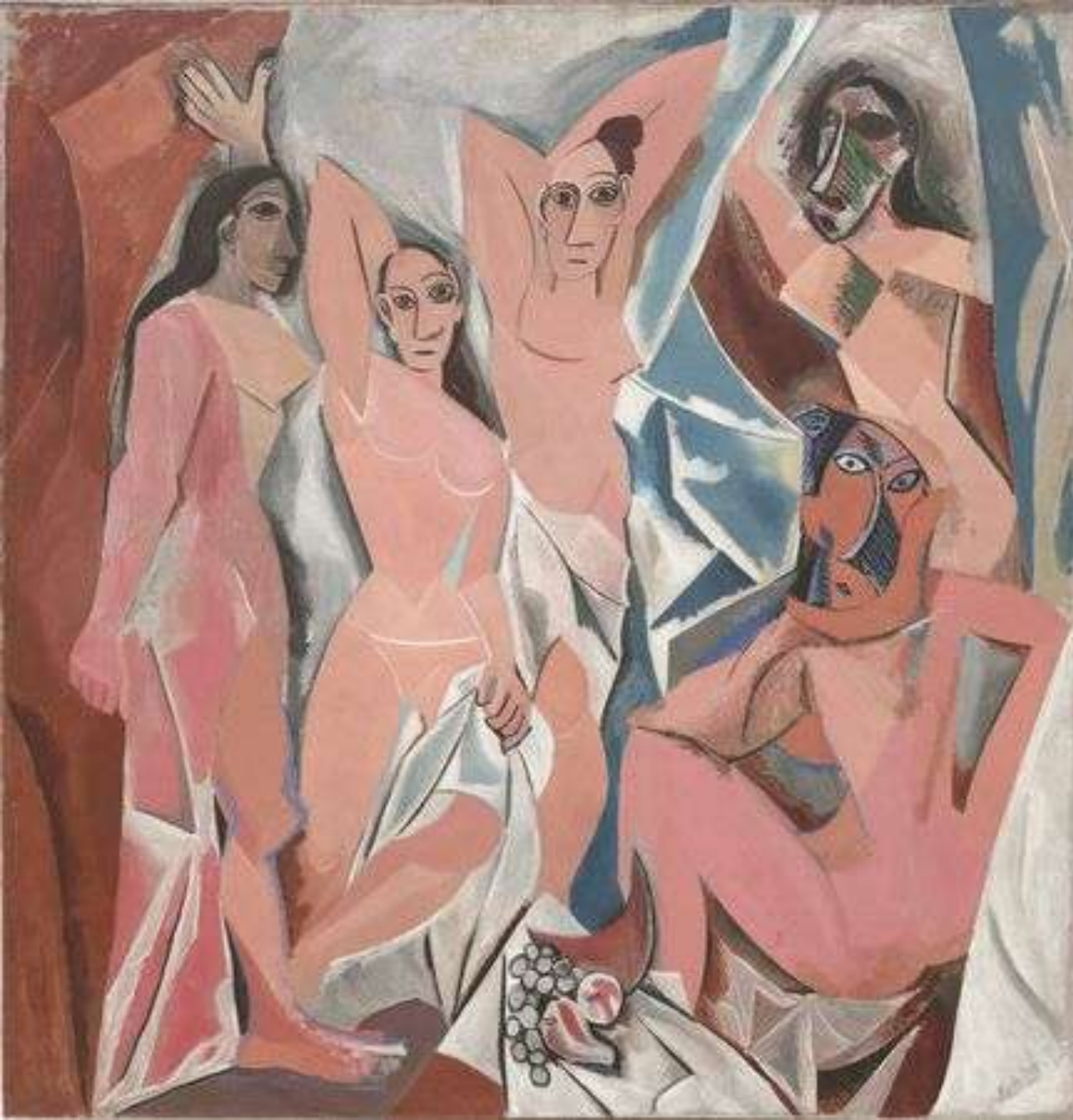
Oil on canvas

**36 1/4 x 28 7/8 in. (92.1 x 73.3
cm)**

**Museum of Fine Arts, Houston,
Texas**

Pablo Picasso
Self-Portrait (1907)

Pablo Picasso.

Les Femmes d'Alger (O. J.). Paris, June-July 1907. Oil on canvas, 8' x 7' 8" (243.9 x 233.7 cm)

Cubismo Analítico (1910-1912)

- Rejeita o ponto de vista único e a ilusão de profundidade
- Todas as faces de um objecto são representadas no mesmo plano do quadro
- Desaparece o efeito de perspectiva, forma e espaço fragmentam-se em múltiplas vistas e planos
- A cor participa nesta estrutura, deixando de corresponder à natureza das formas

Pablo Picasso, 1910
Girl with a Mandolin

Pablo Picasso, 1911
Portrait of Wilhelm Uhde

Braque, Georges

Le Portugais (The Emigrant)

**Ceret [and Paris], autumn 1911-early
1912**

Oil on canvas

46 x 32 in. (117 x 81 cm.)

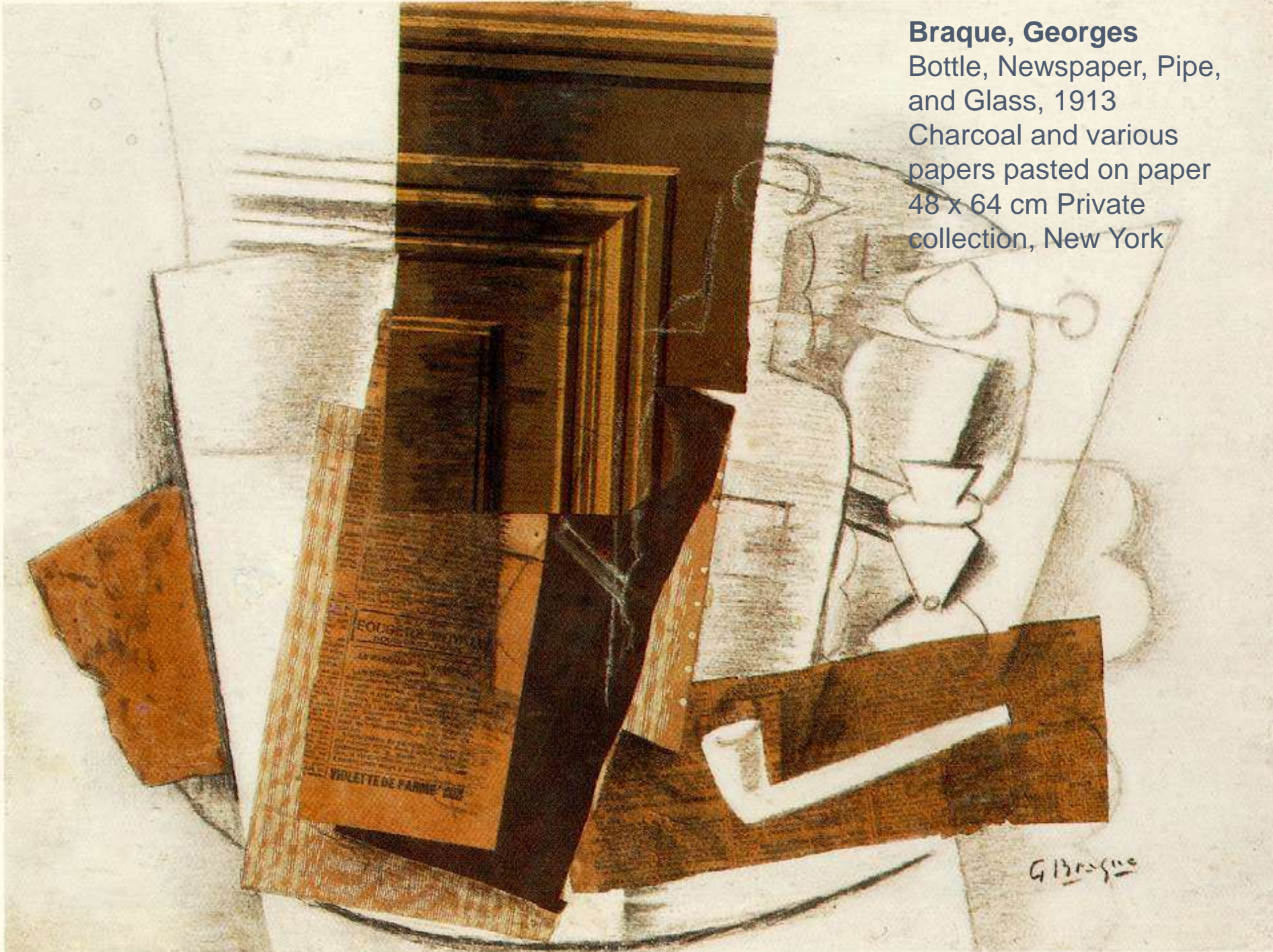
Kunstmuseum Basel

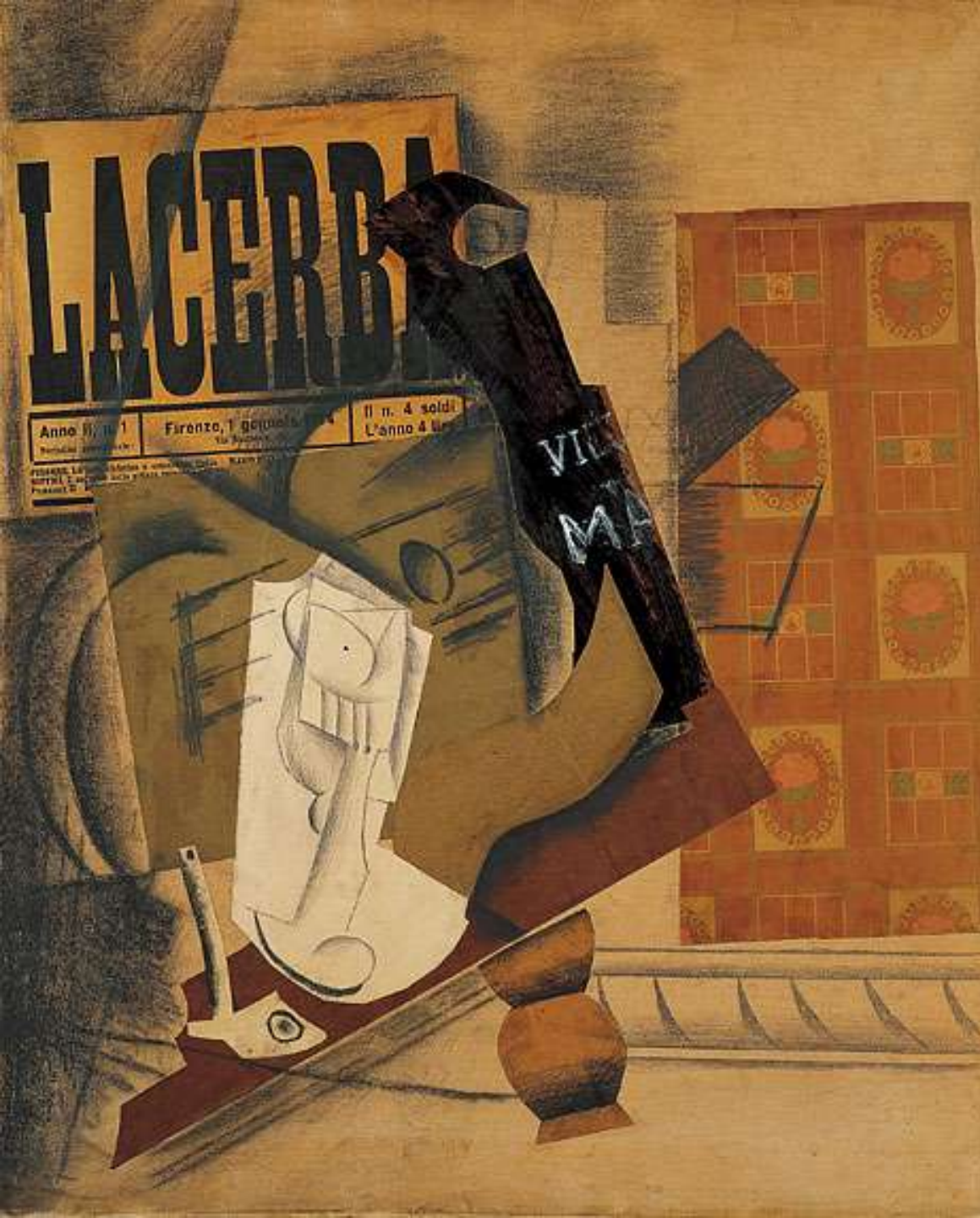

Cubismo Sintético (1913-1914)

- Espaço e forma são reduzidos à sua expressão mais simples, a planos esquematizados e a cores lisas
- É introduzida a técnica da collage

Braque, Georges
Bottle, Newspaper, Pipe,
and Glass, 1913
Charcoal and various
papers pasted on paper
48 x 64 cm Private
collection, New York

Pipe, Glass, Bottle of Vieux Marc (1914)

Pablo Picasso

Pablo Picasso (1881-1973)

- Nasceu na cidade espanhola de Málaga. Fez seus estudos na cidade de Barcelona, porém trabalhou, principalmente na França.
- Seu talento para o desenho e artes plásticas foi observado desde sua infância.
- Suas obras podem ser divididas em várias fases, de acordo com a valorização de certas cores:
- A **Fase Azul** (1901-1904) foi o período onde predominou os tons de azul.

© Succession of Picasso / DACS, London 2005

- Na ***Fase Rosa*** (1905-1907), predomina as cores rosa e vermelho, e suas obras ganham uma conotação lírica.

A família de Saltimbancos – Picasso 1905, 212,8 x229,6 cm
The National Gallery of Art, Washington (EUA)

03-06-2013

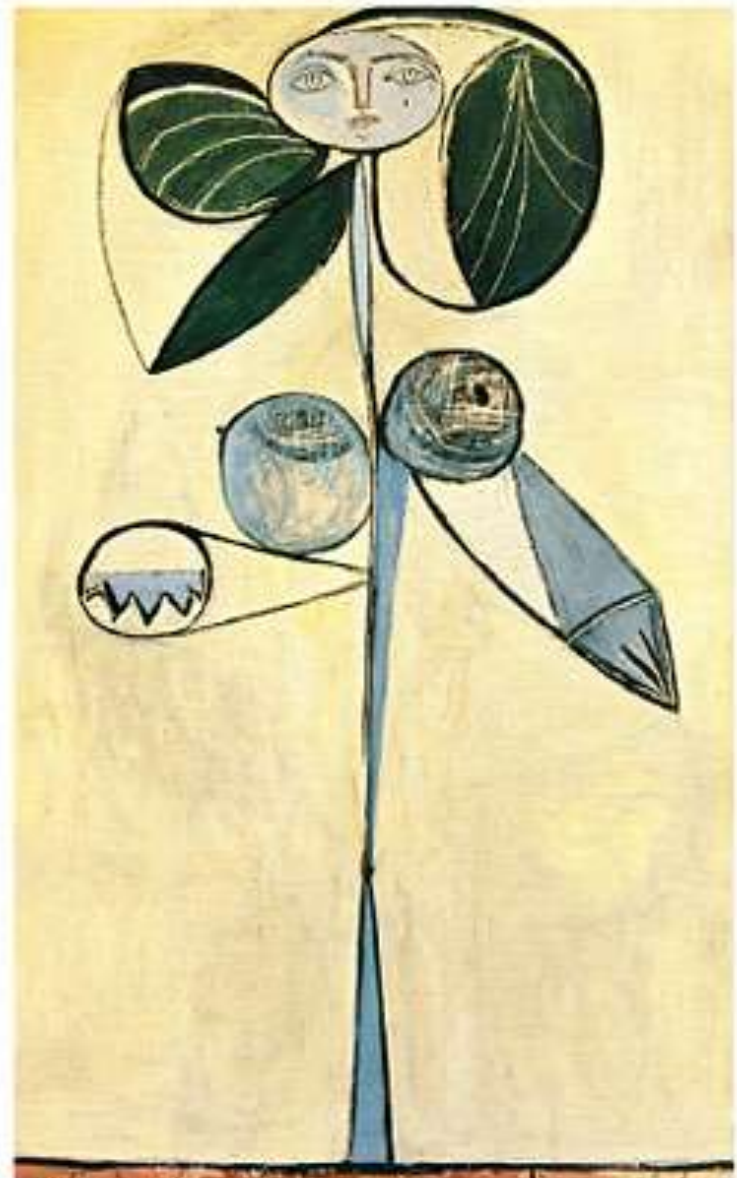
- Recebe influência do artista Cézanne e desenvolve o estilo artístico conhecido como *cubismo*. O marco inicial deste período é a obra *Les Femmes d'Alger (O Grande Baile)* (1907), cuja característica principal é a decomposição da realidade humana.

- Em 1937, no auge da Guerra Civil Espanhola (1936-1939), pinta seu mural mais conhecido: Guernica.
- Esta obra já pertence ao **expressionismo** e mostra a violência e o massacre sofridos pela população da cidade de Guernica.
- **Museu Nacional Centro de Arte Rainha Sofia**, em Madrid. Retrata, da maneira muito peculiar do artista, a cidade basca de Guernica, após bombardeio pelos aviões da *Luftwaffe* de Adolf Hitler. Esta grande tela incorpora para muitos a desumanidade, brutalidade e desesperança da guerra.

- Na década de 1940, volta ao passado e pinta diversos quadros retomando as temáticas do início de sua carreira.

Woman Flower 1946 Pablo Picasso

- passa a dedicar-se a outras áreas das artes plásticas: escultura, gravação e cerâmica.

- Já na década de 1960, começa a pintar obras de artes de outros artistas famosos: O Almoço Sobre a Relva de Manet e As Meninas do artista plástico Velázquez, são exemplos deste período.

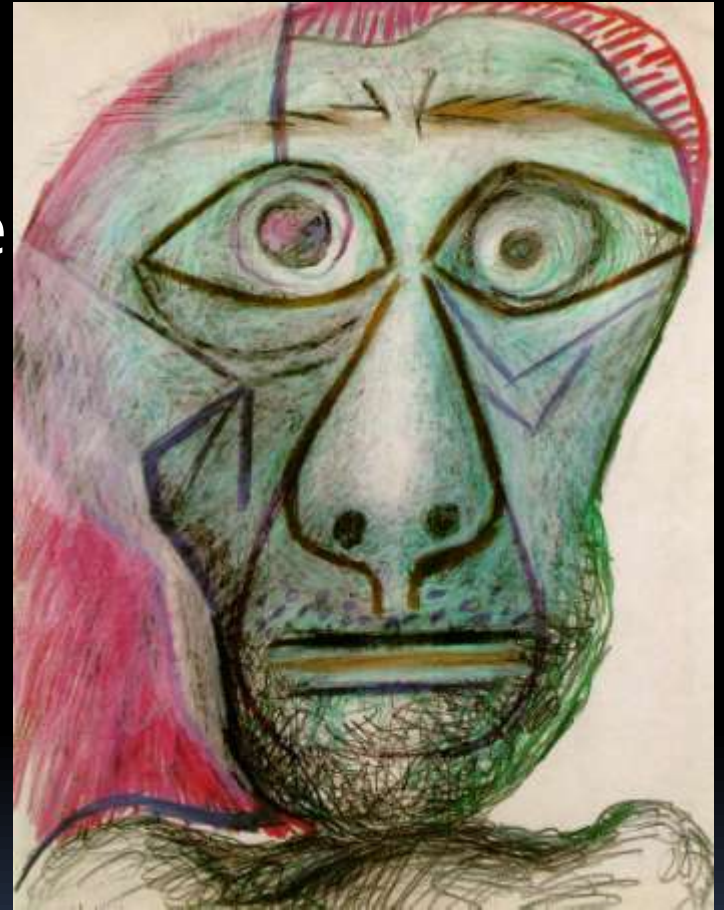
03-00-2013

L'Infante Marie Marguerite de Velasques e L'Infante Marie Marguerite de Picasso.

- Já com 87 anos, Picasso realiza diversas gravuras, retomando momentos da juventude. Nesta última fase de sua vida, aborda as seguintes temáticas: a alegria do circo, o teatro, as tradicionais touradas e muitas passagens marcadas pelo erotismo.

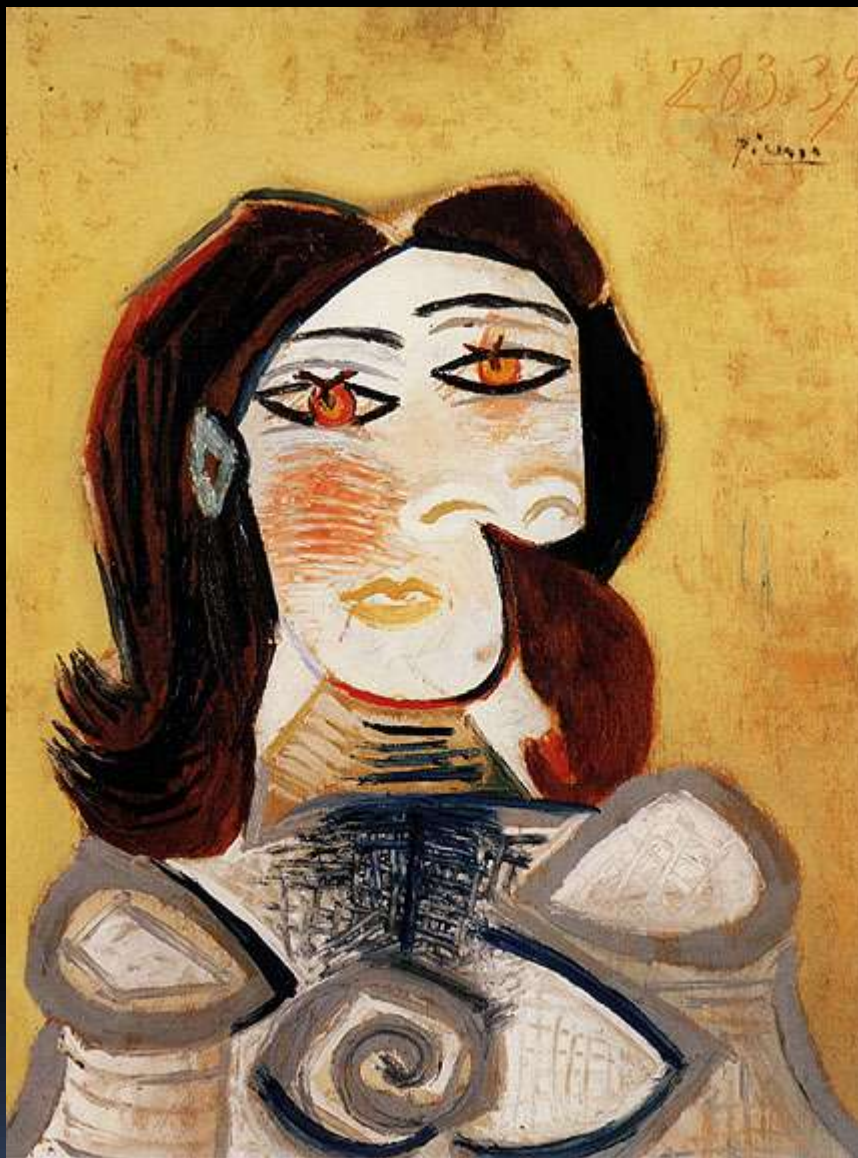

Self-portrait (1972)

Garçon à la Pipe de 1905. Picasso pintou o famoso quadro aquando dos seus 24 anos, durante o seu ***Período Rosa***.

Bust de Femme, óleo sobre tela, elaborado por Pablo Picasso. Foi feito na Holanda em 1943, medindo 100,5 x 81 cm

Buste de Femme (Bust of a Woman) 1932, Bronze, Pablo Picasso

Three
Musicians
(1921)

Alguns vídeos

- 1
- 2
- 3

O Futurismo: a exaltação da máquina e a poética da velocidade

- Uma das poucas vanguardas de que temos local e data exacta da sua fundação: Paris, 20 de Fevereiro de 1909

- Aderiram de imediato alguns pintores italianos:
- Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino Severini e Luigi Russolo

-
- O seu imaginário é dominado pelo mito do automóvel e do avião, que representa o expoente absoluto do progresso tecnológico
  - O Futurismo chegou ao fim com o início da II Guerra Mundial

Umberto Boccioni

FORMAS ÚNICAS DA CONTINUIDADE NO ESPAÇO, 1913

O movimento dinâmico de um corpo humano no espaço é estudado por Boccioni de forma intensiva.

O artista conseguiu materializar o movimento aglutinado à forma que, sendo no espaço, é também um devir a ser *continuum*.

Punti d'appoggio tedeschi
presi dai francesi
Progressi in Alsazia

Parigi, 4 gennaio.
L'armata alleata delle ore 16 oltre
il Reno; il fronte è stato
esteso; tempo piovoso, due
centimetri di pioggia dal fronte.
L'armata alleata ha avanzato
di 7 km. a ovest
di Nancy, mentre all
ovest del Reno, sul
fronte di Langres, gli
alleati hanno progredito
di 10 km. a ovest.
L'armata alleata ha
avanzato di 10 km.
a ovest di Nancy.
L'armata alleata ha
avanzato di 10 km.
a ovest di Nancy.

LA GUERRA
FRANCESE E BELGICA
NEL BELGIO
LA GUERRA

Giacomo Balla

Velocidade Abstracta
+ Som, 1913

FUTUR BALA

Carlo Carrà

Mulher à Janela
(Simultaneidade), 1912

Co. Carron

Gino Severini

Guerra, 1915

Luigi Russolo

Music, 1914

Dadaísmo

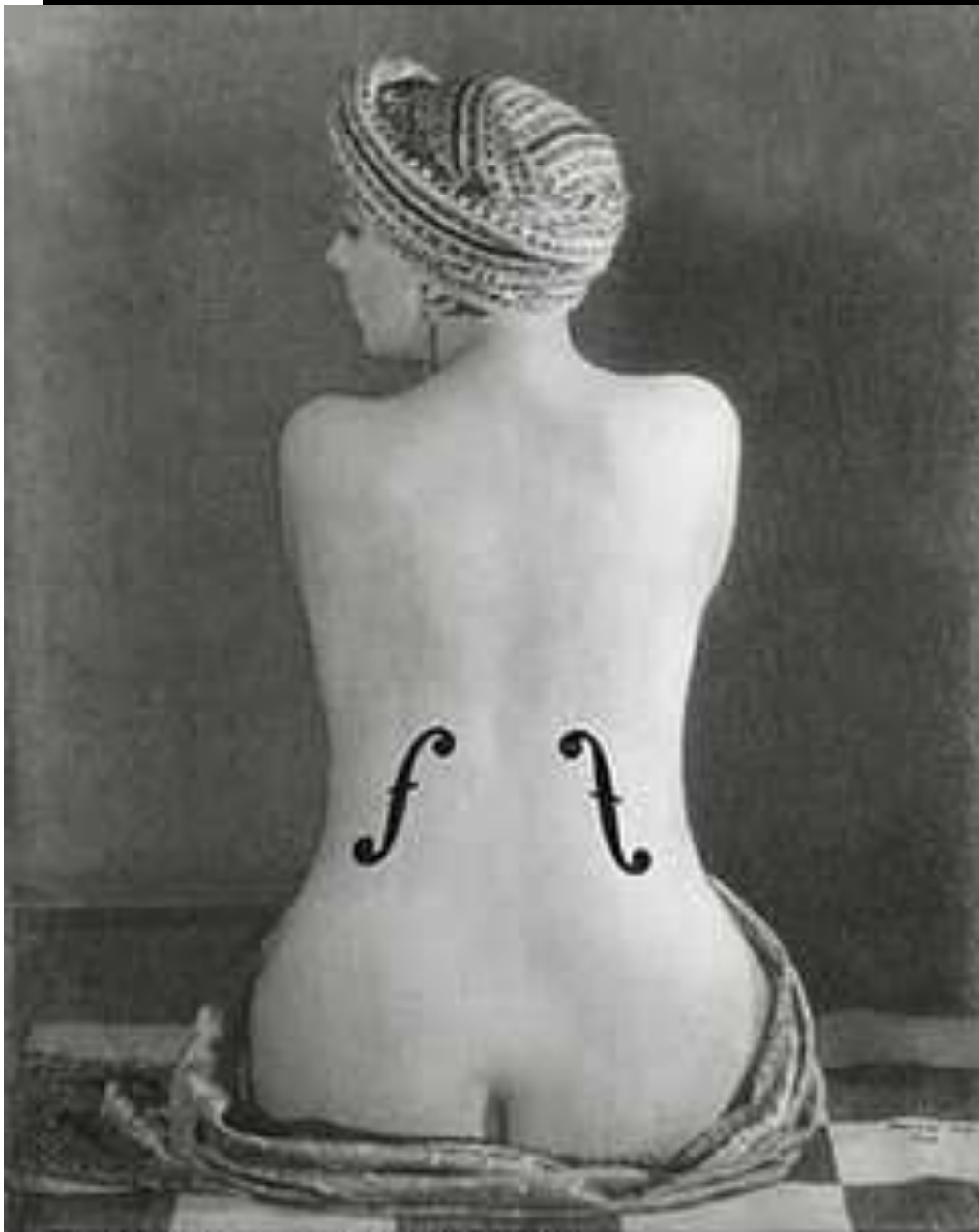
- Fevereiro de 1916, Cabaret Voltaire, Tristan Tzara (1896-1963), poeta romeno, estabelece o nome do movimento
- Abriu um dicionário aleatoriamente e deixou cair uma gota de água sobre uma página; DADA seria selecionado
- Experiências que destruíssem a ordem, os valores e as normas estéticas estabelecidas, questionando até o próprio conceito de arte, de obra de arte e de artista

- Exaltava a espontaneidade, a anarquia e o individualismo da criação, ou melhor, da anticriação

L.H.O.O.Q.

Le Violon d'Ingres, Man Ray, 1924

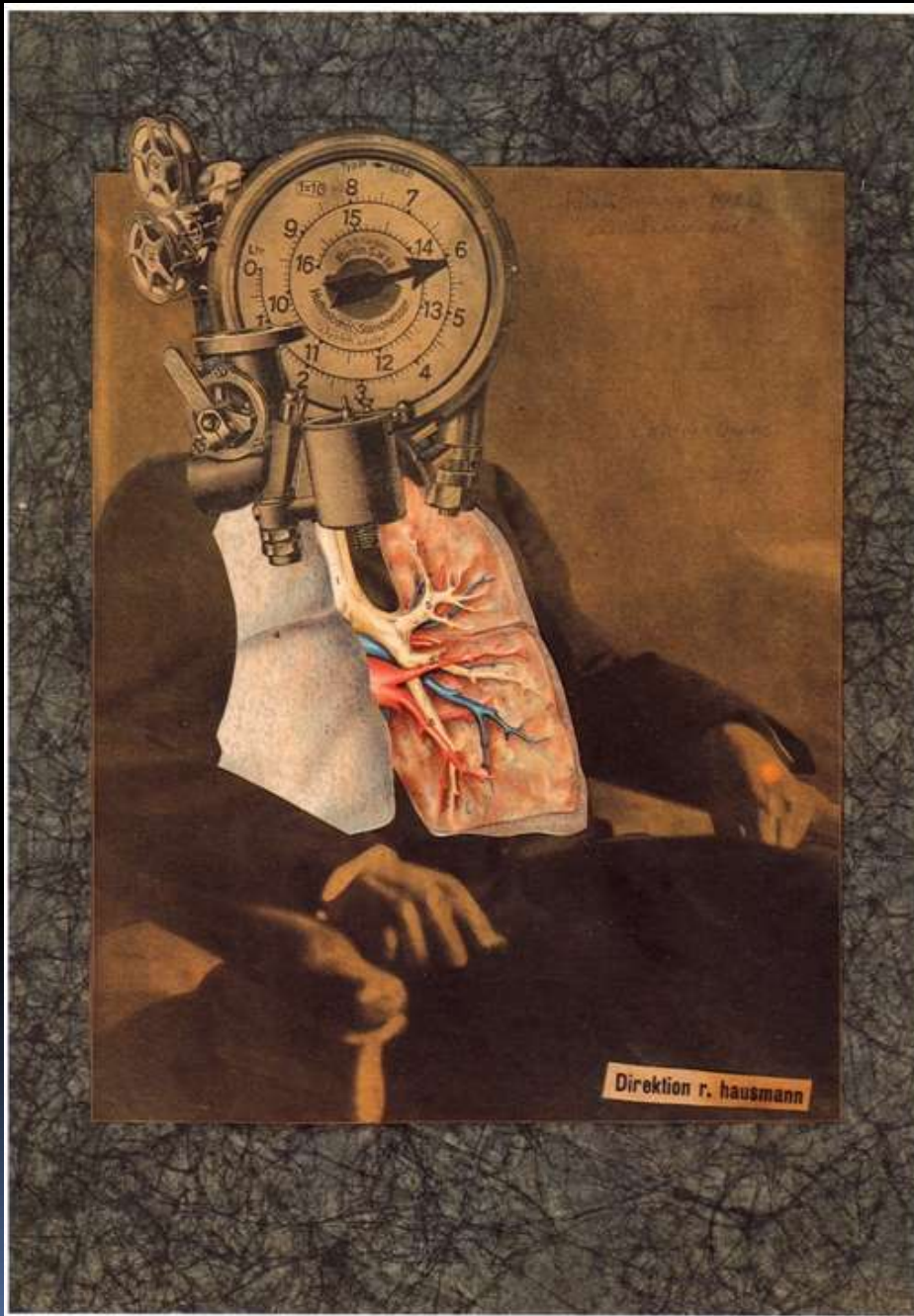
- Os lemas eram: a contradição sistemática das declarações, o nonsense e a anti-arte, e sobretudo a impossibilidade de ser absolutamente original

- Em 1918, Tzara apresenta o manifesto Dada, enquanto o movimento já se expandia por vários núcleos

- Berlim, com Raoul Hausmann, John Heartfield e Georg Grosz

Raoul Hausmann

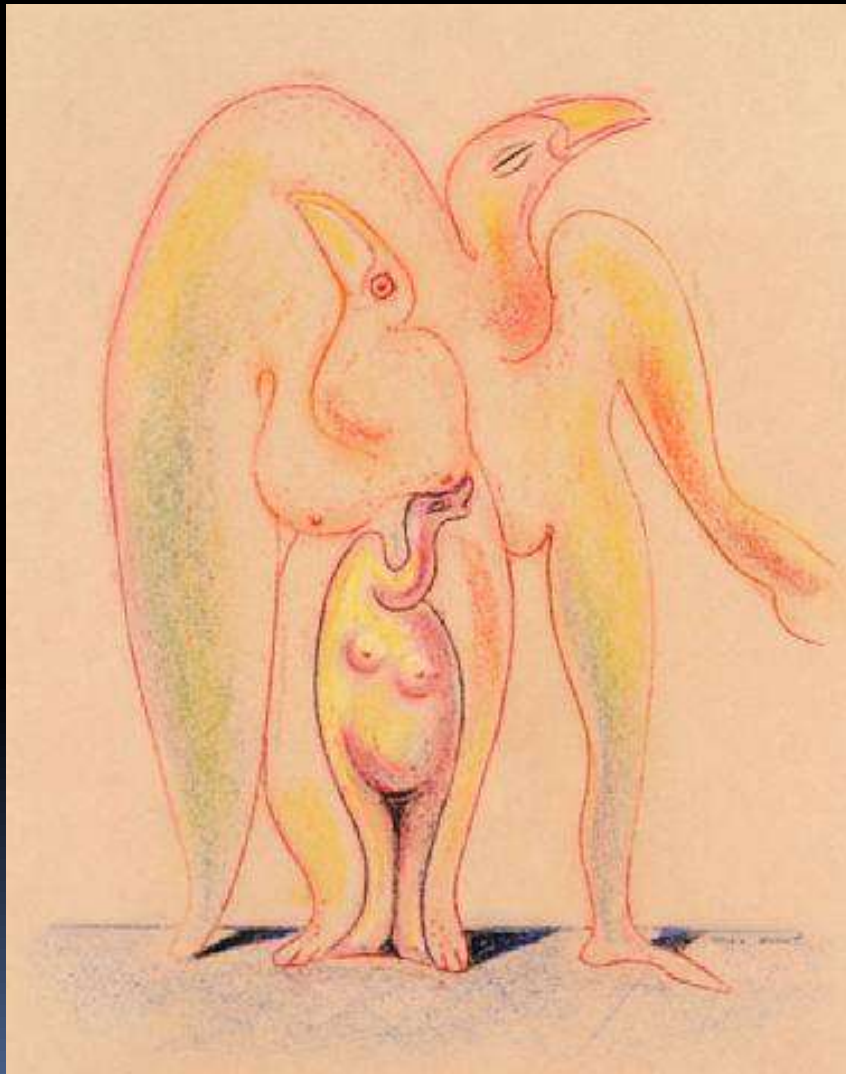

- Hanovar com Kurt Schwitters e os seus Merzbilder

Colónia com Max Ernst

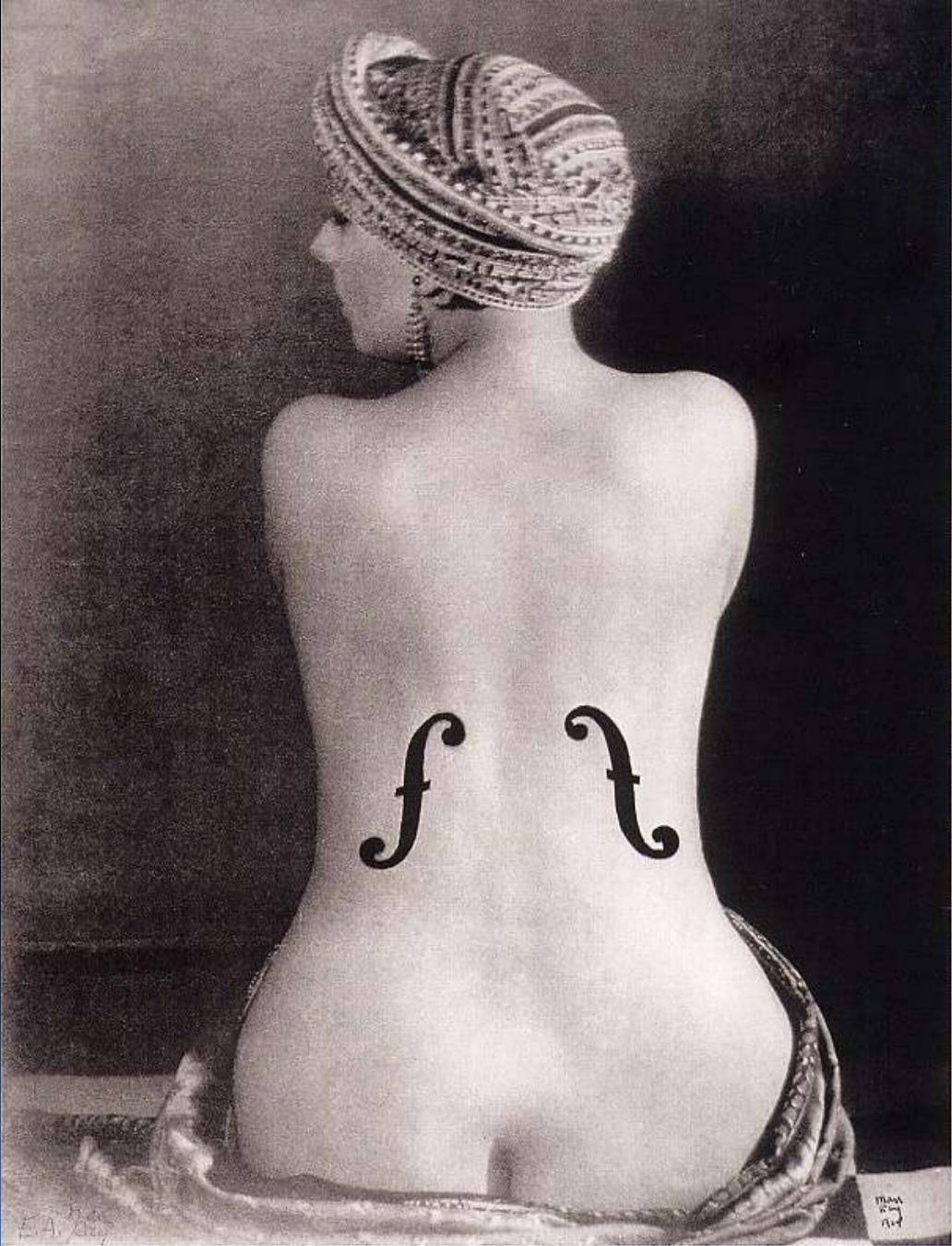
- Paris com Jean Arp e Man Ray

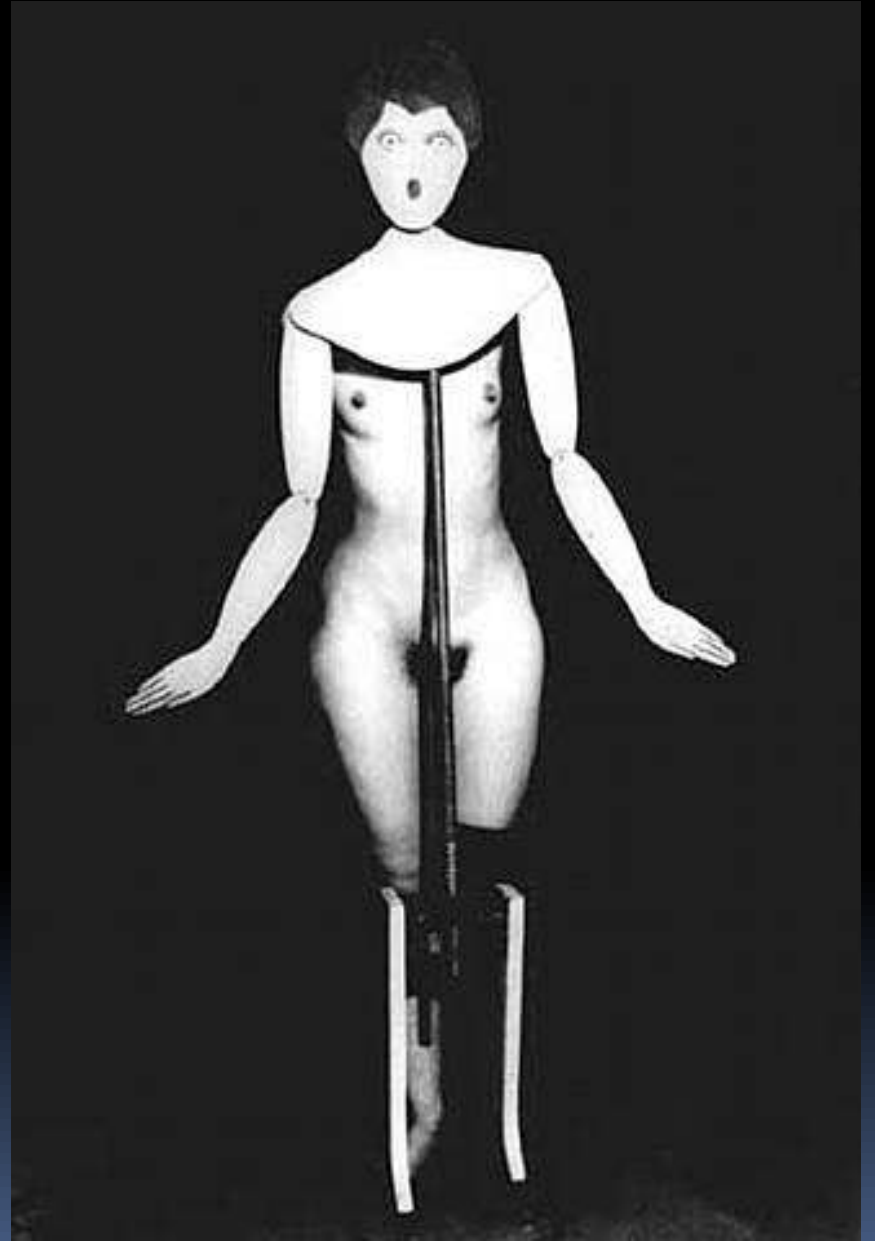
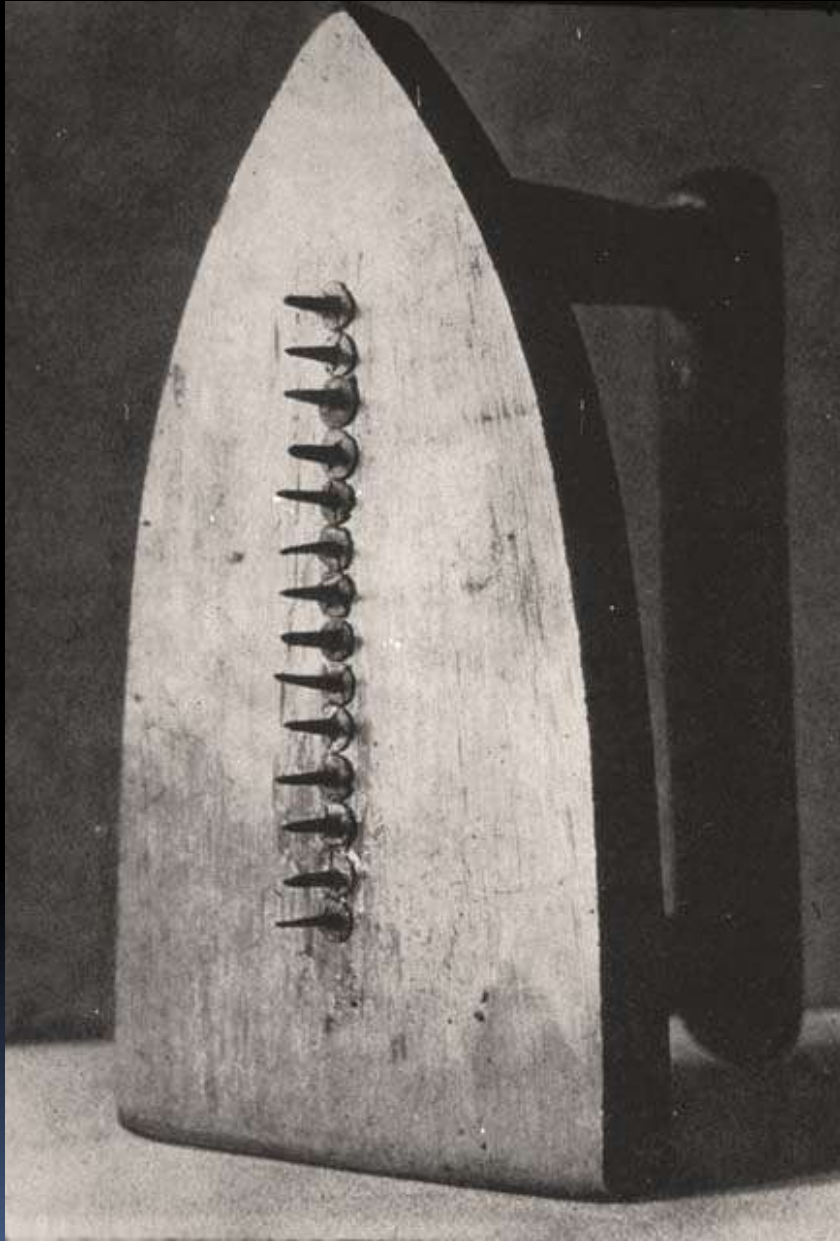

Jean Arp

Man Ray

- Nova Iorque com Francis Picabia e Marcel Duchamp

PIERRE WER SANS MÈRE

REVOLUTION

Picabia

Marcel Duchamp

La Joconde

L.H.O.O.Q.

- São adoptadas técnicas combinatórias (a colagem, a assemblagem, a fotomontagem), reinventadas as relações entre objectos (o ready-made, objectos retirados do seu contexto e convertidos em obra de arte), e legitimados novos conceitos: é arte tudo aquilo que o artista afirma como tal

03-06-2013