

Introdução à História da Arte- 2º semestre- Do Barroco ao século XXI

Barroco e Classicismo na arte europeia do século XVII A Contra-Reforma

O Barroco em Itália:

Bellori Maratti, Vite dei pittori et architetti moderni, vol. I :

http://www.google.it/books?id=ihEGAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=Bellori+Maratti&as_brr=1&hl=pt-PT#v=onepage&q=Bellori%20Maratti&f=false

VOI.II-

http://www.google.it/books?id=aBEGAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=Bellori+Maratti&as_brr=1#v=onepage&q&f=false

vol.III:

http://www.google.it/books?id=WxEGAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=Bellori+Maratti&as_brr=1#v=onepage&q=Bellori%20Maratti&f=false

Pintura: Caravaggio (1571-1610); Anibale Carracci (1560-1609)

Escultura: Gianlorenzo Bernini (1598-1680)

Arquitetura: Gianlorenzo Bernini; Francesco Borromini (1599-1667); Guarino Guarini (1624-1683)

Espanha:

Velázquez (1599-1660); Murillo (1618-1682); Zurbarán (1598-1664).

Alemanha, Áustria:

Arquitetura- Zimmermann (1680-1758); Balthasar Neumann (1687-1753); Tiepolo (1696-1770) (frescos);

Barroco e resistências ao Barroco

Países Baixos

A pintura paisagística: o pitoresco e as naturezas-mortas; pintura de género: Jacob van Ruisdael(1628-1682); Jan Steen (1626-1679); Willem Claesz (1594-1680), Vermeer (1632-1675).

Flandres: Peter Paul Rubens (1577-1640); Van Dyck (1599-1641);
<http://letatlinstudio.com/art/artists.php?school=FlemishBaroqueSchool>

Holanda:

Frans Hals (1580-1686); Antony Van Dyck (1599-1641); Rembrandt (1606-1669)
<http://letatlinstudio.com/art/artists.php?school=DutchSchool>

França- classicismo - Georges de La Tour ; Le Nain ; Claude Loraine; Nicolas Poussin.
Arquitectura- Versailles; Louvre ; François Mansart; Jules Hardoin Mansart

Escultura : Pierre Puget

Inglaterra- Van Dyck; Reynolds; Gainsborough

Arquitectura: Inigo Jones; Sir Christopher Wren

Da Europa para o mundo

Da festa galante à festa cívica, a revolução da sensibilidade

O Rococó e o Barroco tardio no século XVIII.

França: escultura: Clodin; Falconet.

Pintura: Fragonard; Jean Baptiste Siméon Chardin.

Inglaterra :

William Hogarth .

O FIM DO "CICLO CLÁSSICO"
c. 1750 - c. 1850

Antecedentes do Iluminismo. Razão e sensibilidade.

Da festa galante à festa cívica, a revolução da sensibilidade

"Neo-Classicismo" e o "Romantismo"

NEO-CLASSICISMO

- Teorização de Winckelmann etc.
- Crítica ao Barroco, Rococó - e Gótico.
- Racionalismo.
- Universalismo.
- Colectivo.
- Arte como serviço social.
- Modelos antigos.
- A arte é um método de projecção: distancia-se do artesanato e aproxima-se da indústria.
- A arquitectura como construção derivada da natureza, da lógica e da função (De Cordemoy).
- Primazia do desenho, claro e sintético.
- Estatismo.
- Temas "históricos" e do presente - com valor exemplar.

ROMANTISMO

- Teorização de Schlegel etc.
- Revivalismos medievais e tendências neo-barrocas.
- Imaginação.
- Tradições nacionais e religiosas.
- Individual - o Génio.
- Função social da arte.
- Modelos medievais.
- Arte c/o devoção e artista c/o artesão - recusa do industrialismo.
- Gótico como "delírio de uma imaginação ardente" (Debret). Com o ciência construtiva em Viollet-le-Duc.
- Importância dos valores luminosos e cromáticos.
- Movimento.
- Temas: o passado, o presente e a Natureza - como tragicidade da vida; os "exotismos".

(esquema de Prof. José António Leitão)

França-

Neo-classicismo: Jacques-Louis David;

Escultura: Houdon; Antonio Canova; Auguste Préault; Antoine Rude

Arquitectura visionária:

Jean-Jacques Lequeu; Claude Nicolas Ledoux ;

O Romantismo Histórico

Sublime e Belo:

Esquematisando:

SUBLIME	BELO
<i>Sensação</i>	
- Deleite (terror e prazer por perigo à distância);	- Prazer simples;
<i>Manifestação física</i>	
- Tensão dos nervos e dos músculos mais forte que o natural, alternando com contrações e descontrações convulsivas;	- Descontração muscular e nervosa; - Langüidez;
<i>Emoção</i>	
- Espanto/terror (admiração, reverência e respeito);	- Amor (sem luxúria), desinteressado;
<i>Qualidades nos objectos</i>	
- Grandeza (ou pequenez, com a possibilidade de infligir dor ou morte); vastidão; ilimitado; - Rugosidade, negligência; - Linhas rectas com desvios angulares; - Obscuridade; - Magnificência; - Potência e solidez;	- Pequenez; - Macieza e polidez; - Linhas suaves, ondulatórias; - Clareza; - Delicadeza; - Fragilidade;
<i>Virtudes no homem</i>	
- Perfeição; - Dignas (Justiça, sabedoria, etc.); - Correctoras; - Úteis à sociedade;	- Imperfeição, fraqueza; - Menos dignas (compaixão, bondade, liberalidade, etc.); - Gratificantes; - Úteis ao indivíduo, «inúteis» à sociedade;
<i>Oposições</i>	
- Odioso; medíocre; belo;	- Feio; medíocre; sublime;

<http://photos1.blogger.com/blogger/7592/1925/1600/Burke.jpg>

(esquema de Professor José António Leitão)

França: Théodore Géricault; Eugène Delacroix, Antoine Gros

Alemanha :

Caspar David Friedrich;

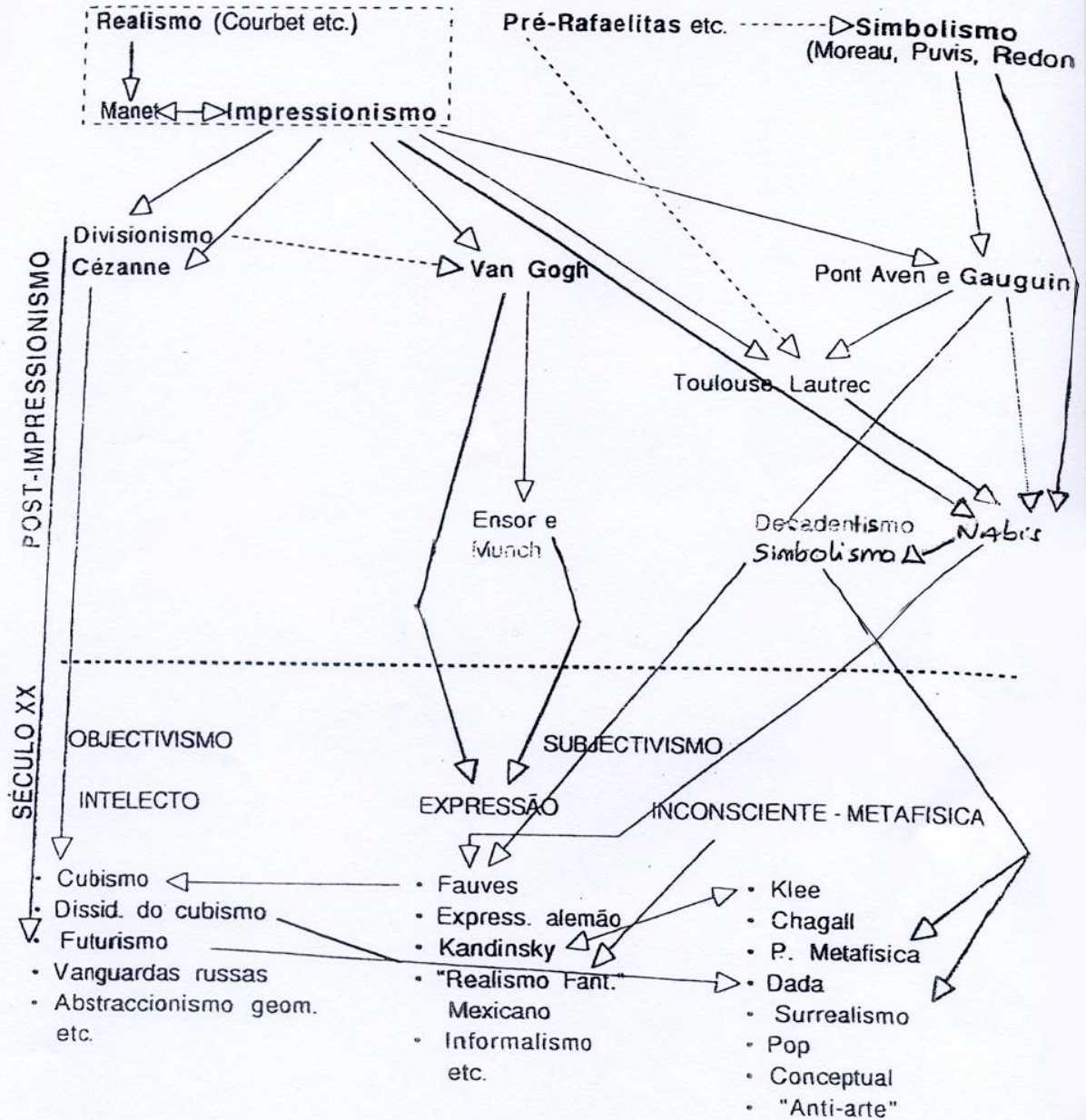
Inglaterra: Stubs; Fuseli; William Blake; Turner; Constable

Revivalismos arquitectura

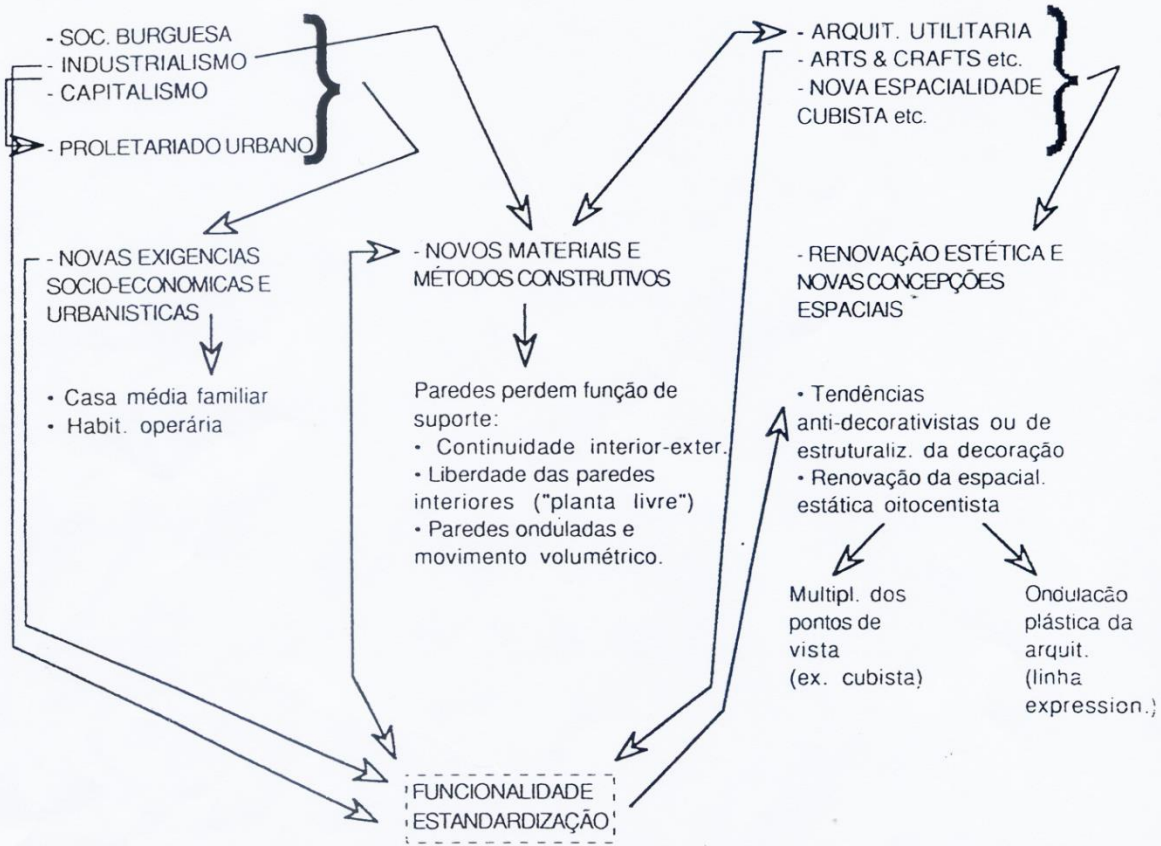
Espanha:

Francesco Goya

PINTURA DOS SÉC. XIX E XX

A ARQUITECTURA DO SÉCULO XX

RACIONALISMO FUNCIONALISTA

- 1ª resposta sistemática às necessidades e problemas da soc. industrial:
- * Atenção aos probl. quantitativos: casa mínima, standardização, industrializ., utilitarismo como a) subord. da arquit. ao objectivo prático da construção e b) subordinação à técnica
- Concentr. da atenção num espaço abstracto subord. a um inflexível esquema geométrico
- A "planta livre" é um pressuposto abstracto
- Predomínio das linhas e ângulos rectos e das formas estereométricas
- Predomínio da "parede cortina"

Racionalismo funcional - Froust - Le Corbusier

Racionalismo metodológico - Althusser - Bauhaus

Rac. ideológico - constructivismo

socialista - neoplatonismo Federal

ORGANICISMO E TENDENCIAS "NEO-BARROCAS"

1. ORGANICISMO
 - Acrescenta o problema qualitativo das necess. psicológicas:
 - * Recusa das formas geom. elem., inventividade sem limites (mater. em bruto à vista, paredes de esguelha...)
 - * A "planta livre" é um resultado concreto
 - * Maior import. da decoração e da cor.
 - * Intersecção de difer. materiais e gosto por mater. naturais
 - * Aspiração à alegria dos ambientes
 - * Interioridade e introversão
 - União c/ a Natureza: integr. da arq no meio ambiente
2. TEND. "NEO BARROCAS"
 - Recusa do rígido racionalismo geometrizarante
 - Imp. da parede c/ o invólucro que delimita um ambiente em relação ao exterior

organicismos

(esquemas de Professor José António Leitão)

Neo-Barroco

França:

Escultura: Jean Baptiste-Carpeaux, Antoine Barye;

Pintura: Honoré Daumier.

Pré-Rafaelitas:

<http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/pre-raphaelite-brotherhood.htm>

John Millais; Dante-Gabriel Rossetti; Eduard-Burne Jones;

A Escola de Barbizon (1825 et 1875)

Théodore Rousseau; François Millet; Camille Corot

Realismo

Gustave Courbet; Honoré Daumier;

Inglaterra: Ford Madox Brown

O Impressionismo

<http://www.19thc-artworldwide.org/index.php/spring10/the-lens-of-impressionism>

<http://www.umma.umich.edu/view/exhibitions/2009-lens.php>

<http://www.gutenberg.org/files/14056/14056-h/14056-h.htm>

A lei do contraste simultâneo das cores é um livro de [Michel Eugène Chevreul](#) , editado em [1839](#).

http://books.google.com/books?id=I91OAAAAMAAJ&printsec=frontcover&dq=Michel+Eug%C3%A8ne+Chevreul&lr=&as_brr=1#v=onepage&q&f=false

Claude Monet; Manet ;Pissarro, Renoir; James Whistler

O Impressionismo e o movimento: Edgar Degas

Impressionismo e comunicação- o cartaz- Toulouse Lautréc

Escultura impressionista: Medarno Rosso. <http://www.medardorosso.org/>

Escultura simbolista: Auguste Rodin

Escultura cinética: Constantin Brancusi

O impressionismo científico- pontilhismo/divisionismo

Georges Seurat; Paul Signac

Pós-Impressionismo- expressionista- Vincent van Gogh

Fazer do impressionismo uma pintura sólida e durável como a arte dos museus- Paul Cézanne

Pós-Impressionismo da Escola de Pont Aven:

«Comment voyez vous cet arbre? Il est vert? Mettez donc du vert, le plus beau vert de votre palette - et cette ombre, plutôt bleue? Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que possible.».
Paul Serusier in 1888- Pont-Avent

Paul Gauguin

O Simbolismo

«Inimiga do ensino, da declamação, da falsa sensibilidade, da descrição objectiva, a poesia simbolista pretende agarrar a Ideia de uma forma sensorial, a qual, contudo, não é fim em si mesma, mas enquanto servir para exprimir uma ideia, será o seu sujeito. [nesta arte] todos os

fenómenos concretos não se manifestam a si mesmos como tal: eles são as aparências sensoriais, cuja função consiste em representar as esotéricas afinidades com as Ideias primordiais [...]pela exacta expressão desta síntese o Simbolismo requer um arquétipo e complexo estilo.»

Le Symbolisme - Manifeste de Jean Moréas , Figaro, September 18, 1886.

- <http://www.archive.org/details/lespremierarme00vanigoog>

Gustave Moreau; Aubrey Beardsley; Odilon de Redon;

Os Nabis

"Se rappeler qu'un tableau - avant d'être un cheval de bataille, une femme nue, ou une quelconque anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées.»

Maurice Denis

<http://www.archive.org/details/thories189019100deniuoft>

Maurice Denis: 'Definition du neo-traditionism', Art et Critique, 1890.

Maurice Denis; Paul Sérusier ; Édouard Vuillard; Valoton; Paul Ranson; Pierre Bonard

Modernismo

Modernidade séc. XX-

livres da História; do peso da tradição e da cultura académica;

Destruição positiva e fecunda:

desfiguração- expressionismo

Das formas- pelo cubismo

Subversão das imagens- dadaísmo.

Os Fauves:

André Matisse; Georges Rouault; Maurice de Vlaminck ; André Derain, Aristide Mailol

Expressionismo

Freud- O Estranho (1919) Estética negativa a que se opõe à Estética do agradável- a verdade do DESEJO não reconhece as fronteiras do feio e do bonito, do horror e do sublime.

As secessões-

A secessão austríaca (1897-1920)- Gustave Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka

Der Blaue Reiter (O Cavaleiro Azul)- Franz Marc, Wassili Kandinsky, Paul Klee. Kubin,

Grupo de Paris: Rouault ; Mondigliani; Marc Chagall, Chaim Soutine.

Die Brücke- Emil Nolde; Munch; Ernst Ludwig Kirchner

Bélgica: James Ensor

A "Nova Objectividade"Max Beckmann

Expressionismo mexicano/realismo fantástico- os muralistas:

Diego Rivera; Orozco; Siqueiros

Unidade da Arte: arquitetura e design: Bauhaus.

Walter Gropius; Hannes Meyer ; Mies van der Rohe

Arte Nova

Teoria de Ruskin + William Morris

Whistler; Guimard; Mucha; Lalique; Audrey Beardsley

Arquitetura: Antoni Gaudi; Victor Horta; H. van de Velde; H.P. Berlage; Otto Wagner; Mackintosh

Arte Déco

Arts and Crafts: William Morris

Arte Brut

Jean Dubuffet

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/Ens-dubuffet/ENS-dubuffet.html>

Pintura Naive :

Théodore Rousseau

Movimento COBRA (Copenhaga+Bruxelas+ Amsterdão)

Corneille; Karel Apell

<http://www.artlex.com/ArtLex/Co.html#anchor1861462>

O surgimento da ideia de Vanguarda. Expressionismo e Cubismo. Abstracção. Futurismo e vanguardas russas. O movimento Dada.

O Cubismo

Pablo Picasso; Geoges Braque; Juan Gris; Fernand Léger;

Cubismo órfico:

Robert Delaunay

Escultura-cubismo: Julio Gonzalez

Escultura movimento- mobiles

Alexander Calder

Beleza da velocidade

Futurismo

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Futurisme/ENS-futurisme.htm>

Giacomo Balla;Umberto Boccioni,;Carlo Carrà; Luigi Russolo; Gino Severini

Pintura Metafísica

Giorgio de Chirico; Giorgio Morandi; Carrà

Vanguardas Russas

Construtivismo- Vladimir Tatlin; Rotchenko; Pevsner; Naum Gabo;

<http://www.artlex.com/ArtLex/Con.html#anchor54345>

Suprematismo- Kazimir Malevitch

Raionismo/radialismo- Larinov

Movimento DADA

<http://www.artlex.com/ArtLex/d/dada.html>

Cabaret Voltaire- Tristan Tzara

Francis Picabia; Marcel Duchamp; Jean Arp ; Man Ray ; Max Ernst ;

Regresso à ordem. Surrealismo e Novos Realismos. Os regimes totalitários e a arte entre as duas guerras.

Automatismo- inconsciente- livre associação de ideias

Surrealismo

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme/ENS-surrealisme.htm>

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme-pistes/ENS-surrealisme-pistes.htm>

<http://ticketing.southbankcentre.co.uk/minisites/docs2/undercover/>

Salvador Dali; Max Ernst; Man Ray; Yves Tanguy; François Léger; René Magritte; Juan Miró; André Masson; Alberto Giacometti ;

cadáver esquisito:

<http://www.artnet.com/magazineus/features/kuspit/kuspit4-25-06.asp>

Texto de Foucault: Ceci n'est pas une pipe:

<http://foucault.info/documents/foucault.thisIsNotaPipe.en.html>
<http://foucault.info/documents/foucault.thisIsNotaPipe.en.html>

CINEMA - Um Cão Andaluz (1928)

• e L'Âge D'Or (1930) de Luiz Bruñuel em parceria com Salvador Dalí

O nascimento da arte abstracta

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-abstrait/ENS-abstrait.html>

Vassily Kandinsky,

Neoplasticismo/ De Stijl

Piet Mondrian; Theo van Doesburg; Gerrit Rietveld

A pintura depois da II Guerra Mundial:

Arte Informal e Tachismo

Na Europa:

Henri Michaux; [http://openlibrary.org/subjects/person:henri_michaux_\(1899-\)#page=2](http://openlibrary.org/subjects/person:henri_michaux_(1899-)#page=2)

Lucio Fontana; Maria Helena Vieira da Silva; Antoni Tàpies

Expressionismo abstracto na América:

A Pintura Gestual:

<http://www.artprofessor.com/art-movements/abstract-expressionism.php>

Archile Gorky, Willem De kooning; Jackson Pollock, Lee Krasner; Mark Rothko

Pintura em campo de cor

Helen Frankenthaler; Louis Morris; Paul Jenkis; Frank Stella;

Arte Americana- pós-guerra: <http://www.artlex.com/ArtLex/a/americanscene.html>

Realismo-

Edward Hopper; Andrew Whyeth; Larry Rivers,

Happening

John Cage+Robert Rauschenberg+ Merce Cunningham

John Cage- auto-biografia:

<http://www.newalbion.com/artists/cagej/autobiog.html>

John Cage ;Indeterminacy: <http://www.lcdf.org/indeterminacy/about.html>

Happening-Grupo Fluxus:

Joseph Beuys

Ambientes- Assemblages

Robert Rauschenberg; George Segal; Judy Pfaff; Alan Kaprow; Edward Kienholz, Joseph Cornell

>Jodi Hauptman, Joseph Cornell: Stargazing in the Cinema, New Haven, CT: Yale University Press, 1999.

>http://www.pbs.org/newshour/bb/entertainment/july-dec97/artbox_12-30.html

O pós II Guerra Mundial nas artes plásticas: as neo-vanguardas. Informalimos, Nova-Figuração, *Nouveau Réalisme* e *Pop Art*.

O fenómeno globalização- 1960 – Actualidade. A actividade humana regulada pela tecnologia, pela publicidade e pelo consumo. A moda e o efémero.

Arte da Terra:

Robert Smithson; Christo

Estruturas Primárias

David Smith ; Louise Nevelson

Arte Pop-

http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-pop_art/ENS-pop_art.htm

Jasper Johns; Charles Demuth; Claes Oldenburg; Robert Rauschenberg; Roy Lichtenstein; And Warhol;

Richard Hamilton- o que é que exactamente torna os lares de hoje tão diferentes- 1956

Novo Realismo

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-newrea-EN/ENS-newrea-EN.htm>

Yves Klein; Niki de Saint Phalle ;

Neo-figurativo

Francis Bacon ; Lucian Freud ;

Arte OP

Keneth Noland; Victor Vasarely

Hiper Realismo:

Duane Hanson; John De Andrea

Minimalismo:

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-minimalisme/ENS-minimalisme.htm>

Donald Judd;

Anti-forma:

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-antiforme/ENS-antiforme.htm#morris>

Bruce Nauman

Neo-concretismo

Piero Manzoni

Conceptual (anti-arte)

Sol Lewitt; Joseph Kosuth; Barbara Kruger;

Influência de narrativas populares:

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-peinture-contemporaine/ENS-peinture-contemporaine.htm>

Jacques Monory; Jean-Michel Alberola ; Sigmar Polke

Desconstrutivismo

Matta Clarck ;

Dessacralização da pintura:

Gerard Richtert

Arte Povera

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-ArtePovera/ENS-ArtePovera.htm>

Mario Merz; Luciano Fabro.

Transvanguardas italianas- segundo crítico Achille Bonito Oliva (1979)

Depois de Arte povera- regresso à alegria e cor na pintura- pastiche dos clássicos

Francesco Clemente; Sandro Chia

O Kitsch

<http://en.wikipedia.org/wiki/Kitsch>

<http://www.worldwidekitsch.com/>

Jeff koons

A pintura dos Anos 80

O pós-modernismo

<http://hyperreality.alechosterman.com/articles/carmichael.pdf> target=_blank> Thomas Carmichael, Thomas Carmichael, "Postmodernism, Symbolicity, and the Rhetoric of the Hyperreal: Kenneth Burke, Fredric Jameson, and Jean Baudrillard," Text and Performance Quarterly, 11 (1991), 319-24.

Clemente; Anselm Kiefer; Sherie Levine; Damien Hirst; Cindy Sherman; Gerhard Richter; Jenny Holzer

Body Art

Gilbert and George; Marina Abramovic; Carolee Schneemann;

O video

<http://www.artlex.com/ArtLex/uv/video.html>

Nam June Paik; Douglas Gordon; Bill Viola;