

A arte de Aprender!

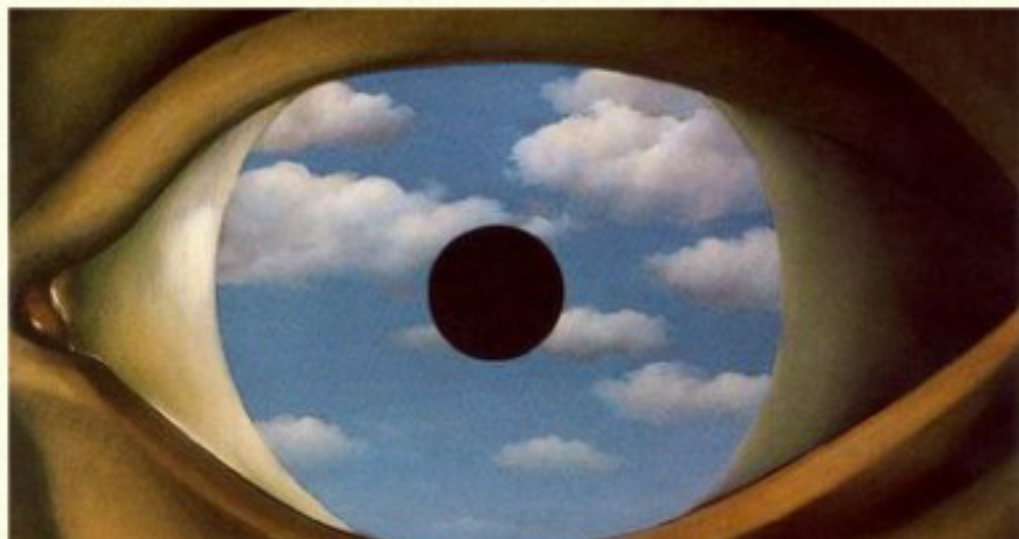
Por: Ana Paula Sthéfany

Nessa revista vou falar sobre Arte, para que você leitor, tenha uma boa aprendizagem. Assuntos com qual aprendemos no Ensino Médio. Abstratismo, Arte concreta, vanguarda e Surrealista.

Em créditos finais terá um breve documentário sobre vida & estilo de Frida Kahlo.

Iniciaremos a falar sobre René Magritte, é um pintor surrealista e o que mostro, é uma das obras fantásticas dele. "Os Amantes", produzida em 1928, a possível causa para as faces ocultas está na morte da mãe do pintor, que cometeu suicídio e foi encontrada no Rio Sambre, no norte da França. A cabeça da mulher estava enrolada no vestido que ela usava, o que pode ter inspirado Magritte na execução de Os Amantes.

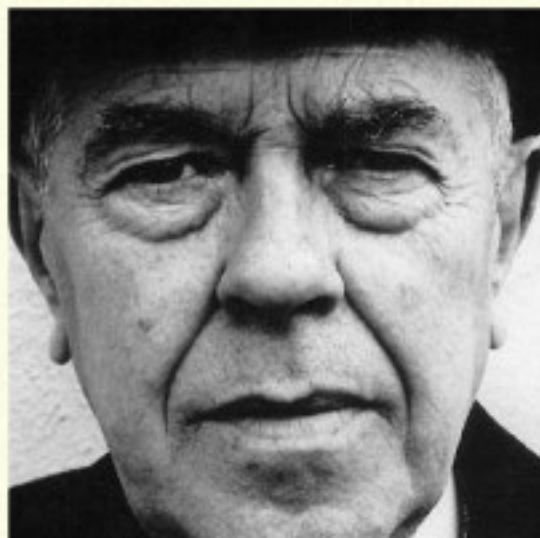

Uma das Obras que mais demonstra a liberdade para quem quer fazer uma releitura das obras de René Magritte.

Essa obra demonstra os olhos do homem pelo mundo.

A liberdade de olhar e de se expressar, que podemos sim, sair da realidade e viajar mundo a fora somente com ideias e sonhos. Obras como essas, que mostra o tão surrealista que Magritte era naquela época.

Fazendo que saíssemos de uma realidade, e tornar-se mente liberta de tudo que nos prende a realidade.

QUEM É RENÉ MAGRITTE ??????

René François Ghislain Magritte, mais conhecido como René Magritte, nasceu na cidade de Lessines, na Bélgica, no dia 21 de novembro de 1898.

Magritte trabalhou também como designer de cartazes e ofertas publicitárias até 1926, quando começou a se sobressair no movimento surrealista; neste período ele assina um acordo com a Galeria de Artes de Bruxelas. Desde então ele se dedica de corpo e alma à pintura, e integra em seu currículo a criação de uma obra surrealista, Le jockey perdu, e um ano depois realiza sua primeira mostra de arte, a qual não é bem sucedida entre os críticos.

QUEM FOI RENÉ MAGRITTE

Uma marca significativa na obra de Magritte é sua suposta incoerência, tal como se apresenta na pintura Rape – palavra que, em português, significa 'Estupro'; nela aparece um torso no lugar de um rosto. Seu temperamento irrequieto se reflete em trabalhos como A Queda, no qual seus excêntricos homens caem do firmamento, trajando chapéu-coco e completamente tranquilos, um acontecimento que revela um pouco da existência humana.

Na década de 40 ele se aventura em outros gêneros, assimilando características impressionistas, mas estes trabalhos não são bem-sucedidos. Próximo a sua morte ele inspecionou a produção de oito esculturas de bronze inspiradas em suas obras. O pintor morreu em 15 de agosto de 1967, vítima de câncer, e foi sepultado no Cemitério

Pintores **Abstra**tos

VASSILY KANDINSKY

Pintor russo, antes do abstracionismo participou de vários movimentos artísticos como impressionismo também atravessou uma curta fase fauve e expressionista. Escreveu livros, como em 1911, Sobre o espiritual na arte, em que procurou apontar correspondências simbólicas entre os impulsos interiores e a linguagem das formas e cores, e em 1926, Do ponto e da linha até a superfície, explicação mais técnica da construção e inventividade da sua arte. Dezenas de suas obras foram confiscadas pelos nazistas e várias delas expostas na mostra de "Arte Degenerada".

O que é "Arte Abstrata"?

Arte abstrata ou abstracionismo é um estilo artístico moderno em que os objetos ou pessoas são representados, em pinturas ou esculturas, através de formas irreconhecíveis. O formato tradicional (paisagens e realismo) é deixado de lado na arte abstrata.

A arte abstrata surgiu no começo do século XX, na Europa, no contexto do movimento de Arte Moderna. O precursor da arte abstrata foi o artista russo Kandinsky. Com suas pinceladas rápidas de cores fortes, transmitindo um sentimento violento, Kandinsky marcou seu estilo abstracionista.

Outro artista que ganhou grande destaque no cenário da arte abstrata do começo do século XX foi o holandês Piet Mondrian.

Na arte abstrata o artista trabalha muito com conceitos, intuições e sentimentos, provocando nas pessoas, que visualizam a obra, uma série de interpretações. Portanto, na arte abstrata, uma mesma obra de arte pode ser vista, sentida e interpretada de várias formas.

Já no Brasil No Brasil, a arte abstrata ganhou força a partir da I Bienal de São Paulo (1951). Entre os artistas brasileiros de arte abstrata, podemos destacar: Antônio Bandeira, Ivan Serpa, Iberê Camargo, Manabu Mabe, Valdemar Cordeiro, Lígia Clarck e Hélio Oiticica. Estes dois últimos fizeram parte do neoconcretismo.

Circulo de Kandinsky?

Com as formas dos círculos, ele passa a assumir uma forma dominante, trabalhando com o antagonismo para conseguir obter o equilíbrio.

Kandinsky apresentou um conhecer impulsivo com o conhecimento científico, mostrando um amor demasiado por círculos, explicando assim, a formação do universo.

Com isso, podemos analisar que a vida de Kandinsky também passou por uma forma circular, um "ciclo", por exemplo, nasceu em dezembro e morreu em dezembro.

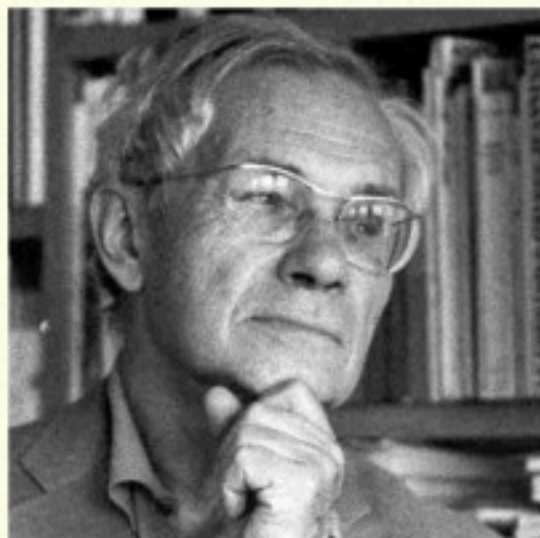
Arte concreta com Max Bill...!

Os princípios do concretismo afastam da arte qualquer conotação lírica ou simbólica. O quadro, construído exclusivamente com elementos plásticos - planos e cores -, não tem outra significação senão ele próprio. A pintura concreta é "não abstrata", afirma Van Doesburg em seu manifesto, "pois nada é mais concreto, mais real, que uma linha, uma cor, uma superfície". Max Bill explora essa concepção de arte concreta defendendo a incorporação de processos matemáticos à composição artística e a autonomia da arte em relação ao mundo natural. A obra de arte não representa a realidade, mas evidencia estruturas, planos e conjuntos relacionados,

Theo Van Doesburg

A expressão arte concreta foi usada pela primeira vez no campo das artes plásticas, pelo artista Theo Van Doesburg, em 1930, e para ele denominava toda arte que se tinha desvinculado totalmente da imitação da natureza - ou seja, a arte não figurativa. A denominação passou a ser adotada por artistas, críticos e teóricos, mas ainda nesse momento, como sinônimo de arte abstrata. A diferença entre estas duas terminologias se estabeleceu de fato a partir de 1936, quando o artista plástico Max Bill formula a sua conceituação de uma arte construída objetivamente, fundada em problemas matemáticos.

Max Bill (...)

Artista plástico Suíço (1908/1994), inspirou profundamente tanto o movimento concreto brasileiro quanto o britânico com suas filosofias e textos. Em 1950 ele fundou algo como a Bauhaus do pós-guerra – a Hochschule für Gestaltung, em Ulm, na Alemanha –, tendo a humanização de nossa civilização cada vez mais mecanicista como sua tarefa mais urgente.

Em 1949, no livro “Concrete Art”, Bill declarou que a Arte Concreta era “a expressão do espírito humano, destinada para o espírito humano” e que “rejeita a individualidade, mas para o benefício do indivíduo.” Ele foi uma figura chave do pós-guerra do desenvolvimento e perpetuação das ideias do entre-guerras. Constantemente salientava o aspecto positivo do conhecimento Concreto

VANGUARDAS ARTÍSTICAS HISTÓRICAS

CUBISMO - O Cubismo pode ser considerado o verdadeiro início da arte contemporânea. A influência de Paul Cézanne sobre Georges Braque, que também se exerceu sobre Pablo Picasso, foi o mais importante fator para o nascimento do movimento gerado a partir das experiências dos mesmos.

CUBISMO

"Casas e árvores" George Braque, 1908

Características do Cubismo:

- utilização das formas geométricas para representar as figuras, não se obedecendo os princípios clássicos de representação dos objetos tais como são vistos;
- destruição da harmonia das cores e formas;
- decomposição das figuras ao extremo, abandonando a aparência real das coisas;
- apresentação dos objetos com todas as suas partes num mesmo plano;
- a preocupação não é o que se representa, mas como se representa;
- o objeto pintado é fruto de uma decomposição e de uma recomposição do objeto feita pelo artista.

Expressionismo

"Mulheres na rua"
Ernst Kirchner, 1915

O movimento surgiu em 1910, na Alemanha, trazendo uma forte herança da arte do final do século XIX, preocupada com as manifestações do mundo interior e com uma forma de expressá-las. Importando os conceitos então vigentes de belo e feio.

Principais artistas: Ernst Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt, Wassily Kandinsky, Edvard Munch, Oskar Kokoschka.

Expressionismo

Características do Expressionismo:

- **deformação proposital da realidade;**
- **abandono das regras tradicionais de equilíbrio da composição temática;**
- **abandono da harmonia das cores e formas;**
- **expressão veemente do pessimismo;**
- **importância dos sentimentos humanos (angústia, desespero e amargura).**
- **a expressão de uma autenticidade fundamental do ser humano, que se exprime em explosões de cores violentas e traços dramáticos.**

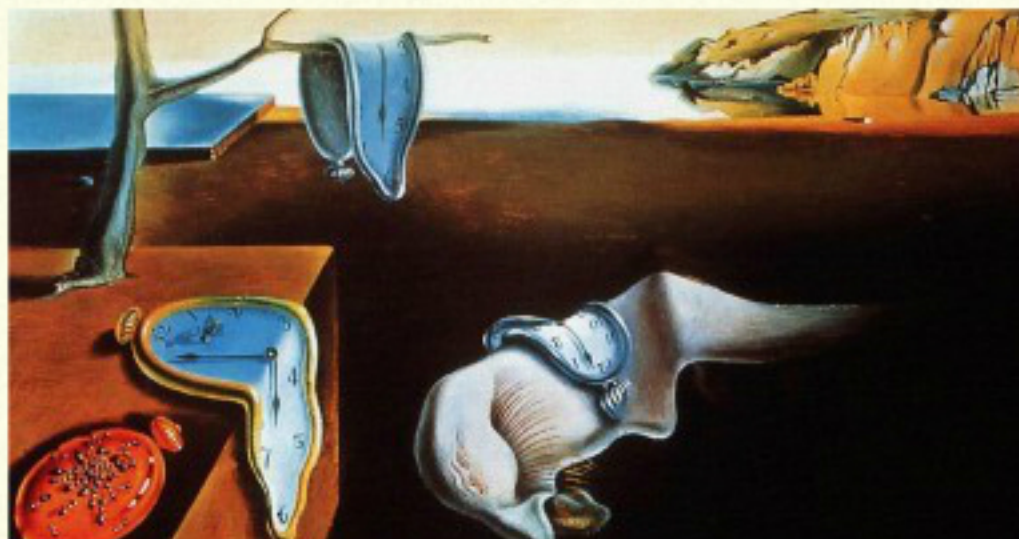

Dadaísmo

Fonte" Marcel Duchamp, 1917

O Dadaísmo. A própria palavra dadá, escolhida (segundo eles, ao acaso) para batizar o movimento, não significa nada. Negando o passado, o presente e o futuro, o Dadaísmo é a total falta de perspectiva diante da guerra; daí ser contra as teorias e as ordenações lógicas.

Principais artistas: Tristan Tzara, Francis Picabia, Marcel Duchamp, Raoul Hausmann, Hans Arp, Hans Richter, Kurt Schwitters.

"A persistência da Memória" Salvador Dalí, 1931.

SURREALISMO

O Manifesto Surrealista foi lançado em Paris, em 1924, por André Breton (1896-1970)

Características do Surrealismo:

- valoriza a intervenção fantasiosa na realidade;
- ressalta o automatismo contra o domínio da consciência;
- as formas da realidade são completamente abandonadas.
- Explorar o inconsciente, o sonho, a loucura; aproximar-se de tudo que fosse antagônico à lógica e estivesse fora do controle da consciência.

Principais artistas: Salvador Dalí, Ives Tanguy, Max Ernst, Juan Miró, René Magritte, Paul Delvaux, André Masson.

Agora chegou a matéria final sobre a Arte conjunta com pinturas desta revista, falando um pouco sobre a Vida & Das Obras de Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón. Ou melhor: FRIDA KAHLO!

QUEM FOI, FRIDA KAHLO?

Frida Kahlo foi uma importante pintora mexicana do século XX. É considerada, por alguns especialistas em artes plásticas, uma artista que fez parte do Surrealismo. Porém, a própria Frida negava que era surrealista, pois dizia que não pintava sonhos, mas sua própria realidade. Destacou-se ao defender o resgate à cultura dos astecas como forma de oposição ao sistema imperialista cultural europeu.

Frida, com a presença que tanto ela ilustrava, Diego.

- Com 18 anos de idade sofreu um grave acidente de ônibus. Para ocupar as horas vagas, durante a recuperação, passou a pintar.
- Em agosto de 1929, casou-se com o pintor mexicano Diego Rivera com quem teve um casamento tumultuado e instável, **onde nas obras dela, o marido sempre estava de qualquer forma presente nas pinturas.**
- Divorciou-se de Rivera em 1939, embora tenha mantido relações com ele nos anos seguintes.
- Em 1939, Frida expôs sua obra em Paris, na galeria Renon et Collea. No entanto, sofreu três abortos durante a vida.
- Teve uma vida marcada, principalmente após o divórcio, pelo consumo abusivo de álcool. Dizia que era para aliviar o sofrimento que sempre marcou sua vida.
- Após uma grave pneumonia, morreu em embolia pulmonar em 13 de julho de 1954.

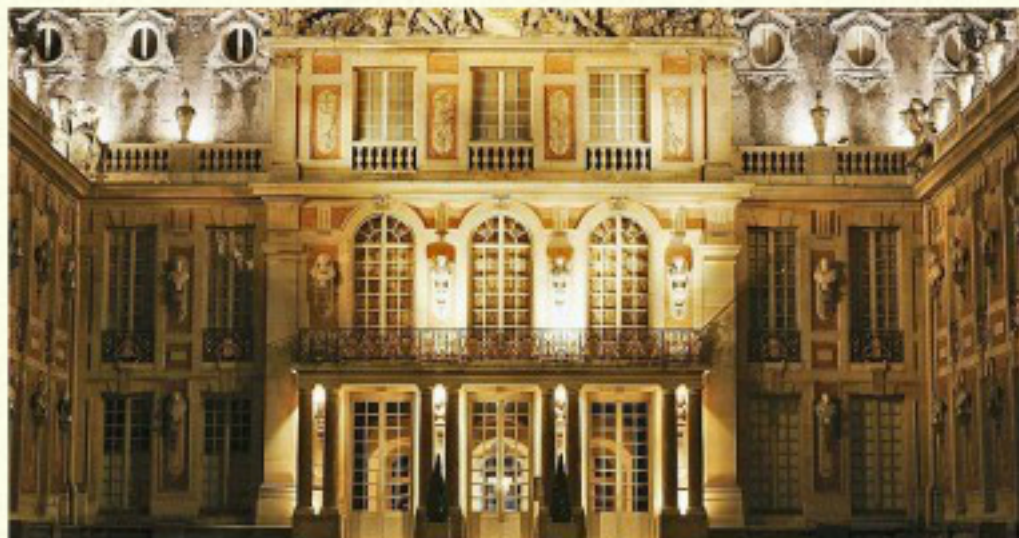
A DOR E A ARTE DE FRIDA KAHLO

Ainda com 18 anos, Frida passou por um dos momentos mais difíceis de sua existência. O bonde no qual viajava chocou-se com um trem, e o pára-choque de um dos veículos perfurou-lhe as costas e saiu por sua vagina. Por isso, ela sofreu uma grave hemorragia e acabou muitos meses no hospital entre a vida e a morte, precisou de várias operações cirúrgicas para reconstruir o corpo perfurado. Ainda imobilizada na cama, começou a pintar com a caixa de tintas de seu pai, e um cavalete adaptado à cama. Pintou algumas de suas mais famosas obras, como "A coluna partida".

Características das Obras de Frida Kahlo

- * Abordagem de temas pouco ortodoxos.
- * Estética muito próxima do Surrealismo.
- * Influência da arte folclórica indígena mexicana, cultura asteca, tradição artística europeia, marxismo, cultivava o dia dos la muertos por ser Mexicana, e movimentos artísticos de vanguarda.
- * Pintou muitos autorretratos, paisagens mortas e cenas imaginárias.
- * Uso de cores fortes e vivas.
- * Abordagem de temas de sua própria vida.

Um pouco sobre Arte Barroca e o Rococó.

Começarei a falar sobre o **Barroco**, no qual foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. O berço do barroco é a Itália do século XVII, porém se espalhou por outros países europeus como, por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a França e a Espanha. O barroco permaneceu vivo no mundo das artes até o século XVIII. Na América Latina, o barroco entrou no século XVII, trazido por artistas que viajavam para a Europa, e permaneceu até o final do século XVIII.

Arte Barroca

Os artistas barrocos foram patrocinados pelos monarcas, burgueses e pelo clero. As obras de pintura e escultura deste período são rebuscadas, detalhadas e expressam as emoções da vida e do ser humano.

A palavra barroco tem um significado que representa bem as características deste estilo. Significa "pérola irregular" ou "pérola deformada" e representa de forma pejorativa a ideia de irregularidade.

* As esculturas barrocas mostram faces humanas marcadas pelas emoções, principalmente o sofrimento. Os traços se contorcem, demonstrando um movimento exagerado. Predominam nas esculturas as curvas, os relevos e a utilização da cor dourada.

* O pintor renascentista italiano Tintoretto é considerado um dos precursores do Barroco na Europa.

* Podemos citar como principais artistas do barroco: o espanhol Velásquez, o italiano

Barroco no Brasil

O barroco brasileiro foi diretamente influenciado pelo barroco português, porém, com o tempo, foi assumindo características próprias. A grande produção artística barroca no Brasil ocorreu nas cidade auríferas de Minas Gerais, no chamado século do ouro (século XVIII). Estas cidades eram ricas e possuíam um intensa vida cultura e artística em pleno desenvolvimento.

O principal representante do barroco mineiro foi o escultor e arquiteto Antônio Francisco de Lisboa também conhecido como Aleijadinho. Sua obras, de forte caráter religioso, eram feitas em madeira e pedra-sabão, os principais materiais usados pelos artistas barrocos do Brasil. Podemos citar algumas obras de Aleijadinho: Os Doze Profetas e Os Passos da Paixão, na Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo (MG).

Outras artes Barroca

Literatura Barroca.

- * Outros artistas importantes do barroco brasileiro foram: o pintor mineiro Manuel da Costa Ataíde e o escultor carioca Mestre Valentim. No estado da Bahia, o barroco destacou-se na decoração das igrejas em Salvador como, por exemplo, de São Francisco de Assis e a da Ordem Terceira de São Francisco.
- * No campo da Literatura, podemos destacar o poeta Gregório de Matos Guerra, também conhecido como "Boca do Inferno". Ele é considerado o mais importante poeta barroco brasileiro.
- * Outro importante representante da Literatura Barroca foi o padre Antônio Vieira que ganhou

Arte do Rococó

Rococó é um estilo artístico que se desenvolveu na Europa no século XVIII. Surgiu em 1700, na cidade de Paris, buscando a sutileza em contraposição aos excessos e suntuosidades do Barroco. Espalhou-se pela Europa no século XVIII e chegou à América em meados deste século. Esteve presente na pintura, arquitetura, música e escultura. A palavra rococó tem origem no termo francês "rocaille" que é um tipo de decoração de jardim em formato de conchas.

Rococó

Em geral, a substituição das cores vibrantes do barroco por tons rosa, verde-claro, estabelecem uma primeira diferenciação entre os dois estilos.

Além disso, a originalidade do rococó é conferida no abandono das linhas retorcidas e pela utilização de linhas e formas mais leves e delicadas.

Ao contrário da forte religiosidade barroca, a pintura desse estilo valoriza a representação de ambientes luxuosos, parques, jardins e temáticas de cunho mundano.

Rococó

Principais características:

- Uso de cores luminosas e suaves, em contraposição às cores fortes do Barroco;
- Estilo artístico marcado pelo uso de linhas leves, sutis e delicadas;
- Utilização de linhas curvas;
- Uso de temas da natureza: pássaros, flores delicadas, plantas, rochas, cascatas de águas;
- Uso de temas relacionados a vida cotidiana e relações humanas;
- Representação da vida profana da aristocracia;
- Arte sem influência de temas religiosos (exceção do Brasil);
- Busca refletir o que é refinado, agradável, sensual e exótico.

De: Pierre Lepautre – decorador francês

Exemplos de artistas do Rococó:

- 1- Pierre Lepautre – decorador francês
- 2- Jean Bérain – gravurista francês
- 3- Jean-Antoine Watteau – pintor francês
- 4- Juste-Aurèle Meissonier – pintor, escultor, desenhista de móveis e arquiteto francês.
- 5- Nicolas Pineau – entalhador e designer de interiores francês.
- 6- Jean-Honoré Fragonard - pintor francês

Rococó No Brasil

* Detalhe Altar Mor da Igreja do
Convento de São Francisco SP.

* Percival Tirapeli - O artista

Ao contrário do que aconteceu em grande parte dos países europeus, o Rococó ao chegar ao Brasil em meados do século XVIII teve influência de temas religiosos, manifestando-se, principalmente, no campo da arquitetura. A arquitetura religiosa do Rococó brasileiro pode ser vista nas cidades históricas de Minas Gerais, em Belém e Pernambuco.

Além de ser um artista do Barroco, Aleijadinho foi também um dos principais representantes do Rococó no Brasil.

INDIGENAS NO BRASIL

Atualmente somente cerca de 400 mil índios vivem no Brasil.

O contato dos índios brasileiros com os portugueses foi extremamente prejudicial para os primeiros. Os índios foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses. Perderam terras e foram forçados a abandonarem sua cultura em favor da europeia.

Atualmente Ao entrarem em contato com os brancos, muitos índios, além de perderem aspectos culturais, contraem doenças e morrem. A contaminação de rios, principalmente por mercúrio vindo dos garimpos, também leva doenças para os índios através de seu principal alimento: o peixe.