

Pintura barroca

Tendências:

Classicismo – Carracci e Nicolas Poussin e Claude Lorrain

Naturalismo – Caravaggio e Ribera

Realismo – Vermeer, Franz Hals, Rembrandt

Expoentes máximos:

Rubens

Van Dyck

Murillo

Pintura móvel ou de cavalete

Holanda

APH - Mariana Lagarto

Naturalismo

Annibale Carracci (1560-1609)

O comedor de feijões, c. 1580-90, óleo sobre tela, 57 x 68 cm, Galeria Colonna, Roma

O que vês?

O que sentes?

Existe naturalismo?

Feijões, torta de vegetais, pão, alho francês

**Parece-te que existe realismo?
Porquê?**

Maneiras rudes à mesa

Roupas

Utensílios:

colher de madeira, copo de vinho, jarro listado

Qual é o tema?

A vida mundana dos “humildes”

Pintura “de género”

Annibale Carracci (1560-1609)

O comedor de feijões, c. 1580-90, óleo sobre tela, 57 x 68 cm, Galeria Colonna, Roma

Quais as influências de Carracci?

A pintura flamenga, sobretudo Pieter Aertsen (1507/8-1575)

Camponeses de coração, 1560, Museu Mayer van der Berg, Antuérpia

Qual é a originalidade de Carracci?

A abordagem artística e técnica pictórica:

Composição simples

Cores baças e tons de terra

Pinceladas grossas e irregulares

Michelangelo Merisi da **Caravaggio** (1573-1610),

A Ceia em Emmaus, 1596- 1602, óleo sobre tela, 140 x 197 cm, Galeria Nacional, Londres

O que capta a atenção?

Gestos dramáticos

O tratamento da cor

Natureza morta

Luz crua /sombra - contraste

Como é usada a luz?

Como iluminação e alegoria

Transmite o momento do reconhecimento de Cristo pelos apóstolos

Qual é o tema?

Religioso mas denota a desaprovação do clero por Caravaggio

Como são tratadas as figuras religiosas por Caravaggio?

Os apóstolos são representados como trabalhadores

Cristo tem um ar ligeiramente feminino

Itália

Michelangelo Merisi da **Caravaggio** (1573-1610),

Os gestos das personagens tornaram-se mais naturais e comedidos

A “presença” de Cristo passou a ser mais valorizada e simbólica

A Ceia em Emmaus, 1606, óleo sobre tela, 141 x 175 cm, Pinacoteca di Brera, Milão

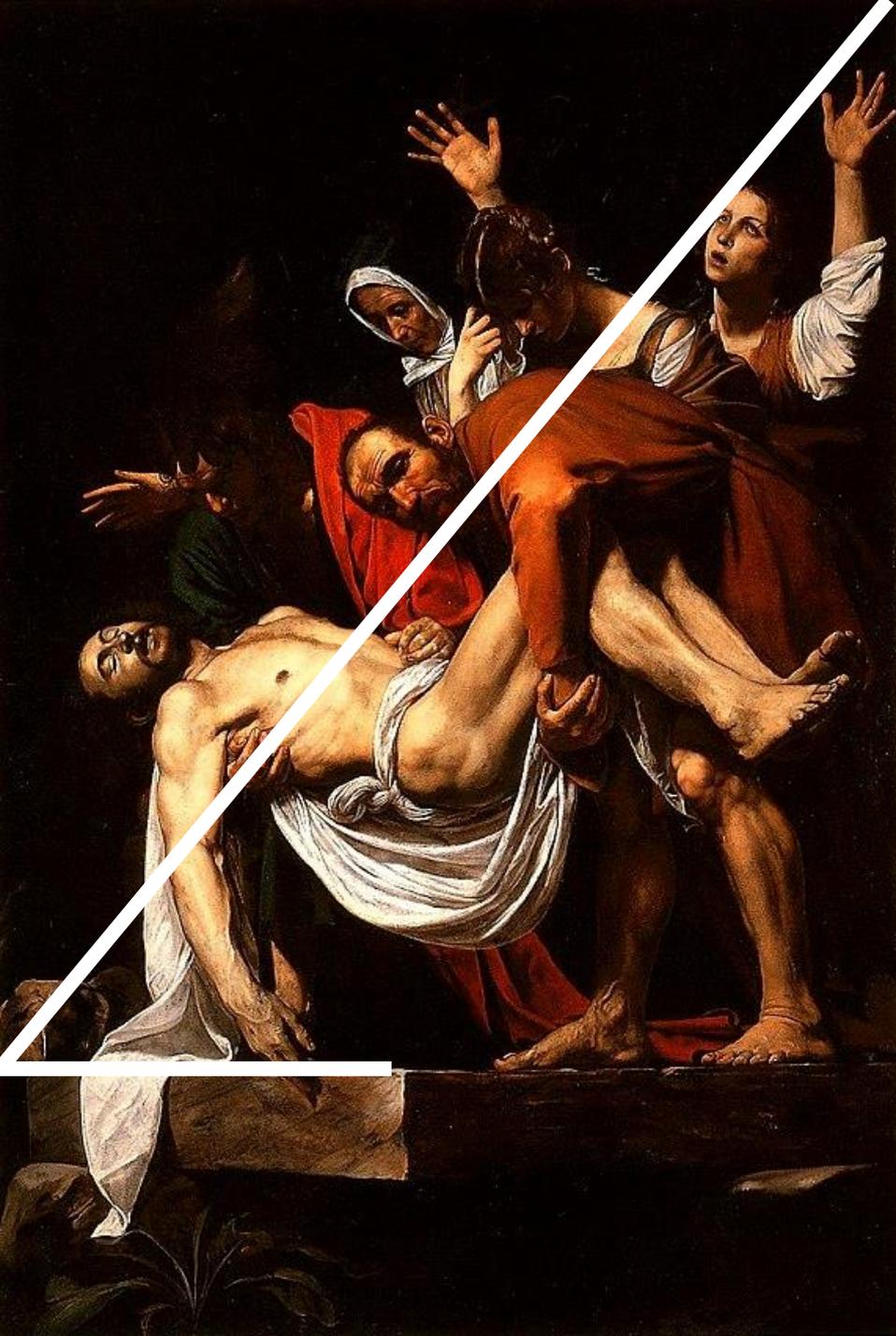
Quais as principais diferenças entre estas versões?

O jogo luz /sombra privilegia a sombra

O tratamento da cor

A natureza morta é menos evidenciada

O que mais impressiona nesta pintura?

Qual é o tema?

Religioso

O enterro de Cristo e a desolação de Maria

O que representa?

A humildade e a sujeição do ser humano

Como está estruturada a cena?

Estrutura em diagonal:

formada pela laje e pelas personagens

A autonomia da cena em relação ao fundo

é acentuada pela luz

Caravaggio, *A Deposição de Cristo*, 1602-4, óleo sobre tela, 300 x 203 cm, Pinacoteca Vaticana, Roma

S. Sebastião chorado por Santa Irene, 1649, óleo sobre tela, 158 x 130 cm, Galeria de Arte, Berlim

O que mais impressiona nesta obra?

Intensidade dramática

Forte espiritualidade

Qual é o tema?

Religioso

Como está estruturada a cena?

Estrutura em diagonal:

O jogo luz /sombra evidencia a cena

Jusepe de Ribera (1591 - 1652), *Il spagnoletto*

O *Martírio de S. Bartolomeu*, 1630, óleo sobre tela, 172 x 225 cm, Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa

Qual a expressão do santo?

Culpa ou inocência??

Qual a expressão das pessoas que assistem?

Sem emoção; sem ação

Como está representado?

Santo como um velho desesperado com medo da morte

Espanha

Contradição com a mensagem canónica de que os mártires suportam a tortura com serenidade e paciência

Artemísia **Gentileschi** (1597 - 1651),

Judite e Holofernes, c. 1630, óleo sobre tela, 199 x 162 cm, Galeria dos Ofícios, Florença

O que mais impressiona nesta pintura?

Qual é o tema?

Itália

Religioso

mas reforça a importância e a inteligência da mulher

Porquê este tema?

Artemísia foi seduzida e violada na juventude pelo seu mestre de pintura, tendo sido exposta a um longo, humilhante e penoso processo judicial.

Pintura:

Mundo quase interdito a mulheres

Tomada de Gand, 1678, óleo sobre tela, pormenor do teto da Galeria dos Espelhos, Palácio de Versalhes

Porque é que esta obra pertence ao classicismo?

Mantém os padrões estéticos clássicos

Figura definida pela linha

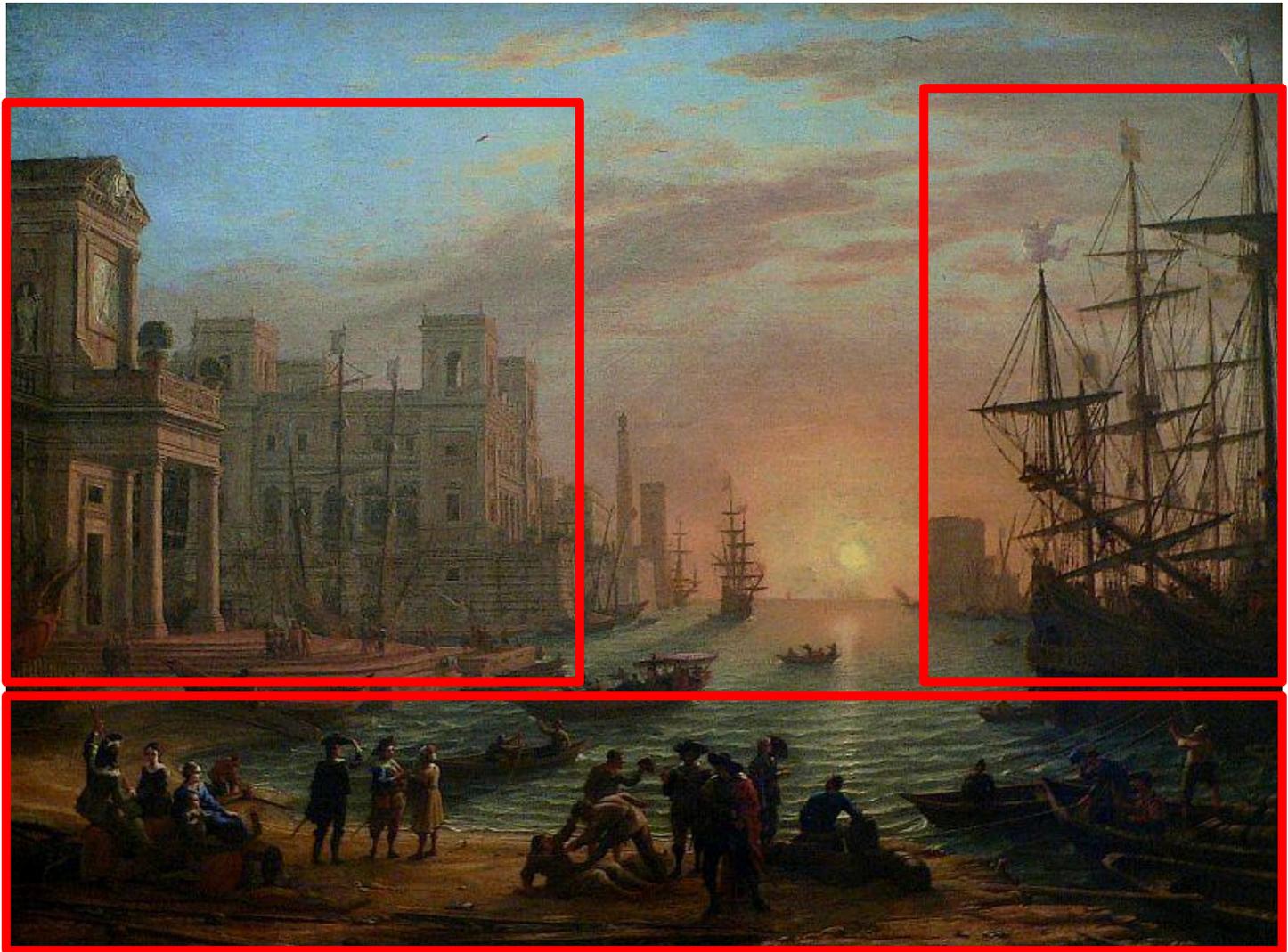
Importância da cor e da luz

França

APH - Mariana Lagarto

Claude **Lorrain**, 1600-1682

Porto de mar ao pôr do sol, 1639, Museu do Louvre, Paris

Como está tratada a luz?

Efeito plástico definindo o tempo e o espaço

Como está organizada a composição?

Jogo de volumes

Para realçar a luz

Qual é o tema?

O comércio marítimo

Reprodução da azáfama do porto

França

Realismo

Johannes van der Meer
ou **Vermeer** (1632-1675)

Qual é o tema?

O cotidiano

Quais as características da pintura de Vermeer?

Uso da luz para recortar as figuras e os objetos

Luz natural / suave

Composição rigorosa

A Leiteira, c. 1660, óleo sobre tela, 45,5 x 41 cm, Rijksmuseum, Amsterdão

Franz Hals (1580-1666)

Qual é o tema?

Retrato

Como é tratada a luz?

Iluminação da figura principal

O cliente burguês e mecenas

René Descartes, c. 1649, óleo sobre tela, 77,5 x 68,5 cm, Museu do Louvre, Paris

Flandres

Rembrandt van Rijn (1606-1669)

A ronda da noite, 1642, óleo sobre tela, 359 x 438 cm,
Rijksmuseum, Amsterdão

**Quais as
características
desta obra?**

Representação de
cenas sociais

Jogo de luz:
claro/escuro

Orienta o olhar

Recorte de figuras
em tamanho real

Movimento / gestos

Tratamento das
expressões faciais

Holanda

Peter Paul Rubens (1577-1640)

Quais as características desta obra?

Composição dinâmica
realçada pela assimetria

Cores fortes e contrastantes

Luz translúcida

Como é representado o rapto?

Luta entre claro e escuro

Agressividade dos cavalos

contrasta com a
sensualidade da nudez

O rapto das filhas de Leucipo,
1617, óleo sobre tela, 224 x
210,5 cm, Galeria Estatal
Bayeriche, Munique

APH - Mariana Lagarto

16

Flandres

Diego Velázquez (1599-1660)

Qual é o tema?

Vida de corte

Porquê?

Pintor no seu trabalho

Reis no reflexo no espelho

Infanta Margarida Teresa

Uso da luz e do reflexo

As meninas, 1656, óleo sobre tela, 310 x 276 cm, Museu do Prado, Madrid

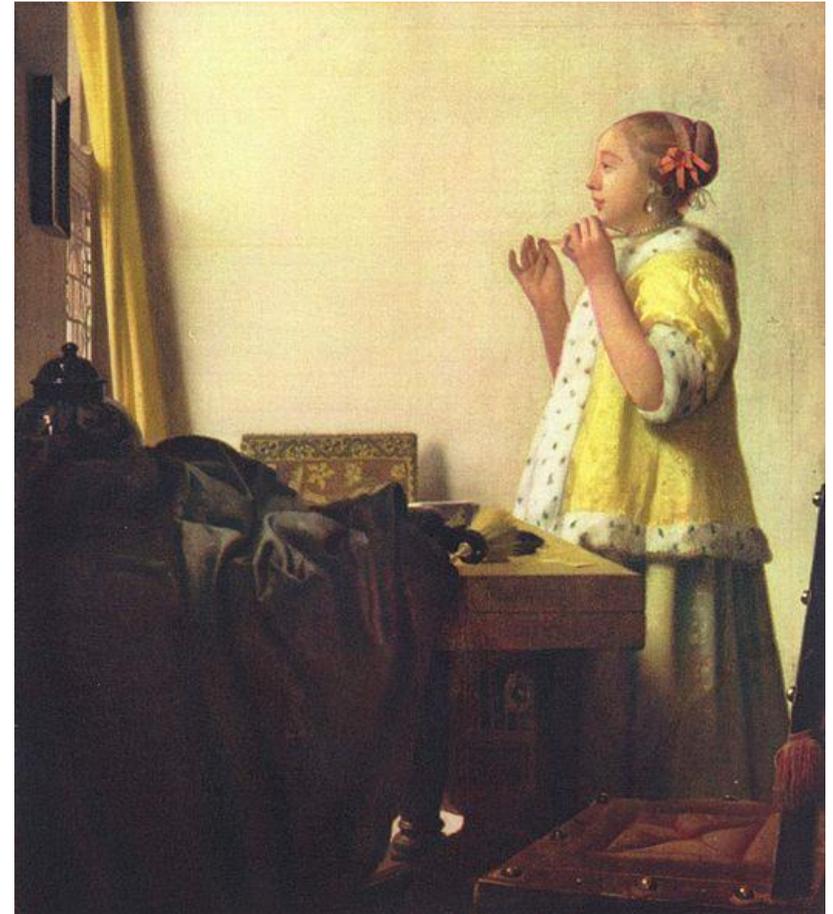

Espanha

A pintura barroca é um jogo de luz e sombra? Porquê?

Michelangelo Merisi da **Caravaggio** (1571-1610), *A morte da Virgem*, 1605-6, óleo sobre tela, 370 x 245 cm, Museu do Louvre, Paris

Johannes Vermeer, *Mulher com colar de pérolas*, 1660-5, óleo sobre tela, 55 x 45 cm, Museu Estatal de Berlim