

As vanguardas

Sob o signo da provocação

Fauvismo, Expressionismo, Dadaísmo

Vanguardas

O que é uma vanguarda?

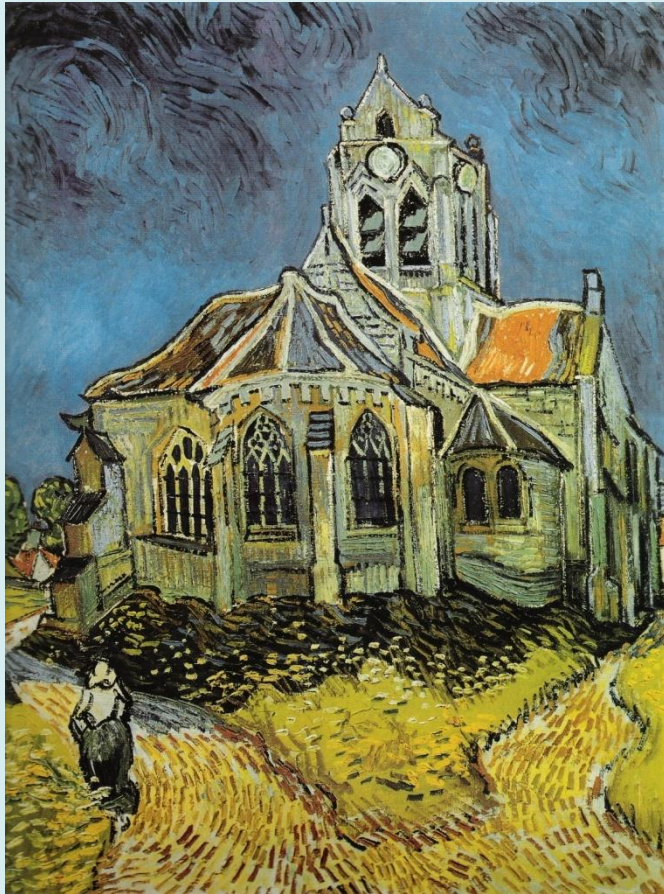
Quais foram?

Onde e quando surgiram?

Fauvismo	França	1905
Expressionismo	Alemanha	1905
Cubismo	França	1907
Futurismo	Itália	1909
Abstraccionismo	Alemanha	1910
Dadaísmo	Suiça	1916
Surrealismo	França	1924

Quem influencia as vanguardas?

Vincent van Gogh,
pós-impressionista

A igreja de Auvers-sur-Oise, 1890,
Museu d'Orsay, Paris

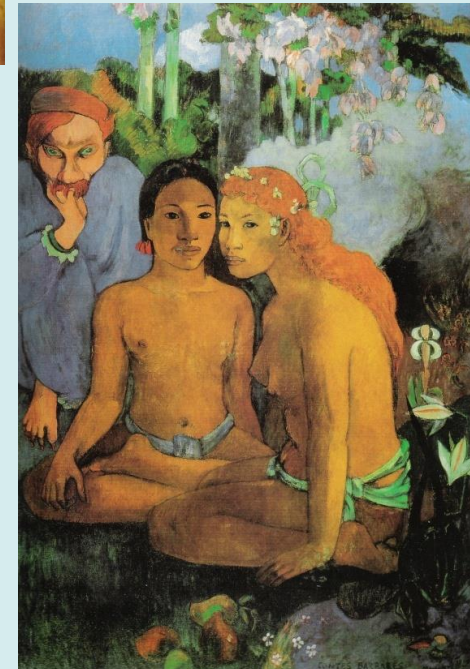
Paul Cézanne,
pós-
impressionista

Pedreira de Bibémus,
1898-1900, Museu
Folkwang Essen

Como?

Paul Gauguin,
pós-impressionista

Contos bárbaros, 1902,
Museu Folkwang, Essen

FAUVISMO

Henri Matisse, *Madame Matisse – retrato com risca verde*, 1905, óleo sobre tela, 40,5 x 32,8 cm, Museu Estatal de Arte, Copenhaga

Porquê fauvismo?

Quais as suas influências?

Quando expuseram juntos* no *Salon de Automne* em Paris, em 1905, as suas cores estridentes levaram o crítico Louis Vauxcelles a ridicularizá-los. apodando-os de «Fauves». ou seja, «animais selvagens».

Os fauvistas invocavam uma surpreendente panóplia de influências: os primitivos, a arte gótica, Rubens, El Greco, a arte folclórica e a escultura africana.

No espaço de cinco anos o impacto dos fauvistas perdeu a antiga força.

*Matisse, Vlaminck, Derain, Bracque e outros

Ingo Walter, *Obras-Primas da Pintura Ocidental*

O FAUVISMO foi uma tendência plástica e não uma escola organizada

Henri Matisse (1869-1954)

Ler p. 201

Que características referidas por Matisse se observam nesta pintura?

Autonomia da obra de arte face ao que se pretende representar

Não há fidelidade de representação da realidade

Construção de superfícies com cor e de luz

Intensidade e arbitrariedade da cor

Equilíbrio, pureza, serenidade

Henri Matisse, *Vista de Collioure*, 1906, óleo sobre tela, Hermitage, São Petersburgo

Henri Matisse (1869-1954)

Harmonia em Vermelho, 1908, óleo sobre tela, 181 x 246 cm, The Hermitage, São Petersburgo

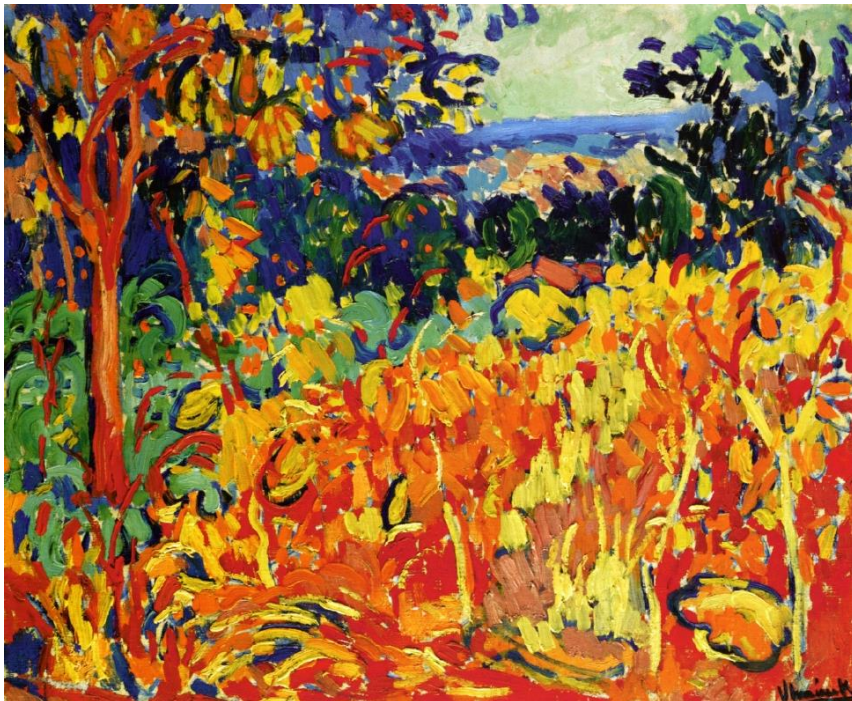
A argelina, 1909, óleo sobre tela, 81x65 cm, Musée National d'Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris

Maurice de Vlaminck (1876 -1958)

Consegues perceber nas pinturas de Vlaminck o que ele afirma?

A minha paixão levou-me a correr todos os tipos de riscos arrojados contra as convenções na pintura. (...) Eu sofri por não ser capaz de batalhar mais vigorosamente, de ter chegado ao máximo da intensidade limitado pelo azul e vermelho.

Maurice de Vlaminck, 1906

Pomar, 1905, óleo sobre tela, 59,5 x 73 cm, colecção privada

Jarro azul com flores, 1906, óleo sobre tela, 81,5 x 45,7cm, Colecção Carmen Thyssen-Bornemisza, Madrid

Que características se observam na pintura de Derain?

Abandono tendencial da perspectiva e do modelado

Pinceladas largas:

- quase como pontos grosseiros de cor
- nalguns casos alongam-se em linhas

Simplificação decorativa

Intensidade nas cores

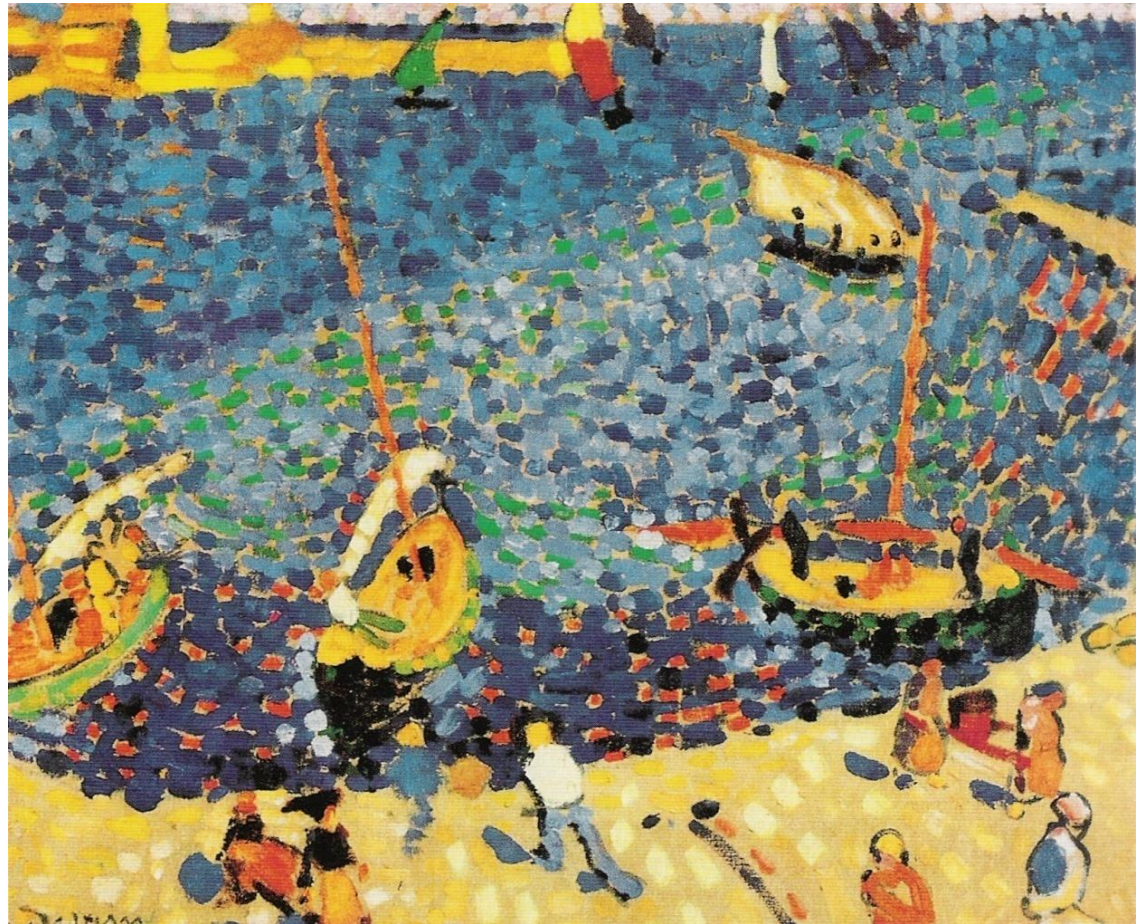
Exaltação do poder da cor pura

Qual é a mensagem geral do fauvismo?

Alegria de viver

A arte pela arte

André Derain (1880-1954)

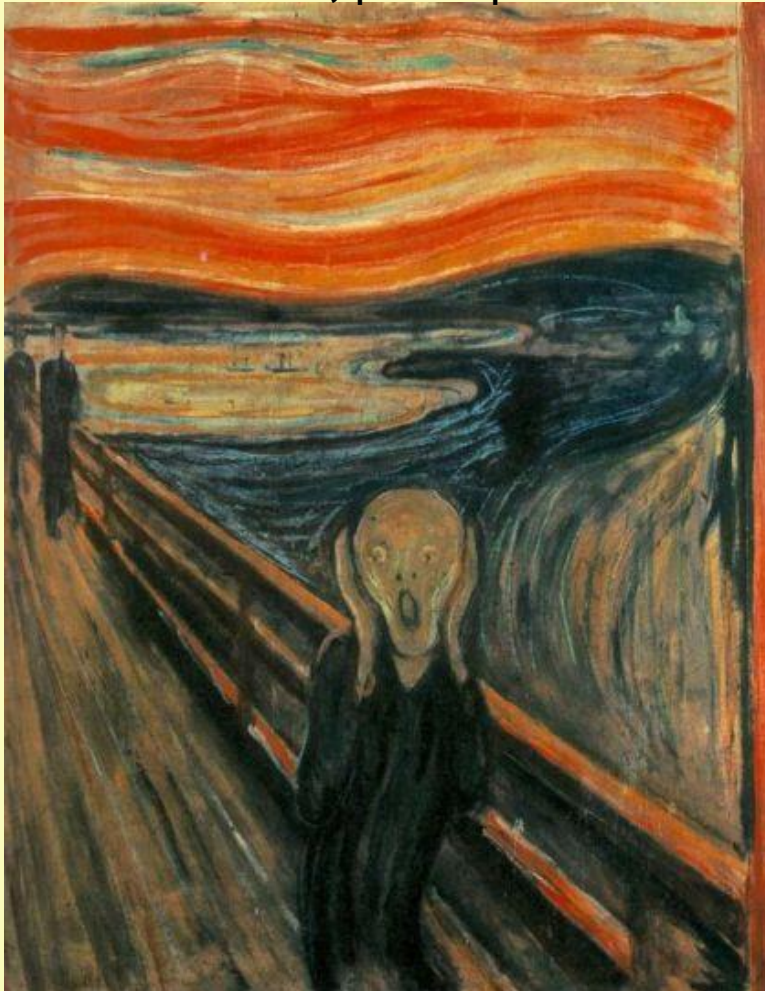

Barcos em Collioure, 1905, Galeria de Arte Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf

Quem influencia os expressionistas?

Edvard Munch, pré-expressionista

O Grito, 1893, óleo sobre tela, 91 x 73 cm, Galeria Nacional, Oslo

James Ensor, pré-expressionista

Retrato do artista rodeado de máscaras, 1899, óleo sobre tela, 120 x 80 cm, Coleção Jussiant, Antuérpia

Como? Pela expressão de:

Atitudes dramáticas: angústia, alheamento, solidão, terror

Miséria humana e social

EXPRESSIONISMO

Arte de dentro para fora

1º grupo - Die Brücke (A ponte) do visível para o invisível

grupo de Dresden – Kirchner, Emil Nolde, Schmidt-Rottluff, Heckel e Müller

2º grupo – Der Blaue Reiter (O cavaleiro azul)

grupo de Munique – Kandinsky, Franz Marc, August Macke e Paul Klee

3º grupo – Der neue Sachlichkeit (A nova objetividade)

Otto Dix, Georges Grosz, Max Beckmann e Rudolph Schlichter

EXPRESSIONISMO Die Brücke (A ponte)

O que pretendia este grupo, segundo o seu Manifesto?

Com a fé no desenvolvimento, numa geração de criadores e de consumidores, fazemos um apelo a toda a juventude, e como juventude portadora do futuro, queremos reivindicar a liberdade, viver e lutar contra as forças conservadoras e o poder estabelecido. Todo aquele que representar directamente e sem falsificações aquilo que o impele a criar, é um de nós.

Manifesto do Grupo *Die Brücke*, 1905

Emil Nolde, *Cristo entre as crianças*, 1910, óleo sobre tela, 86,8 x 106,4 cm, Museu de Arte Moderna, Nova Iorque

Parece-te que esta pintura segue os objetivos do Manifesto? Porquê?

Nova visão da temática cristã

Traços rudes e grosseiros

Divisão claro/escuro

Expressividade das cores:

- amarelo-avermelhado
- azul-violeta

Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976)

Rutura de dique, 1910, óleo sobre tela, 76 x 84 cm, Brücke-Museum, Berlim

Como expressa o pintor a sua liberdade nesta obra?

Temática da paisagem com cores antinaturalistas

Contraste vermelho / azul

Aplicação de faixas largas de cores

Uso do preto para sugerir contorno

- a sebe e o caminho
- as pessoas

O amarelo e o verde sugere:

- os campos
- as árvores

Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938)

Temáticas citadinas e retrato

Cores antinaturalistas

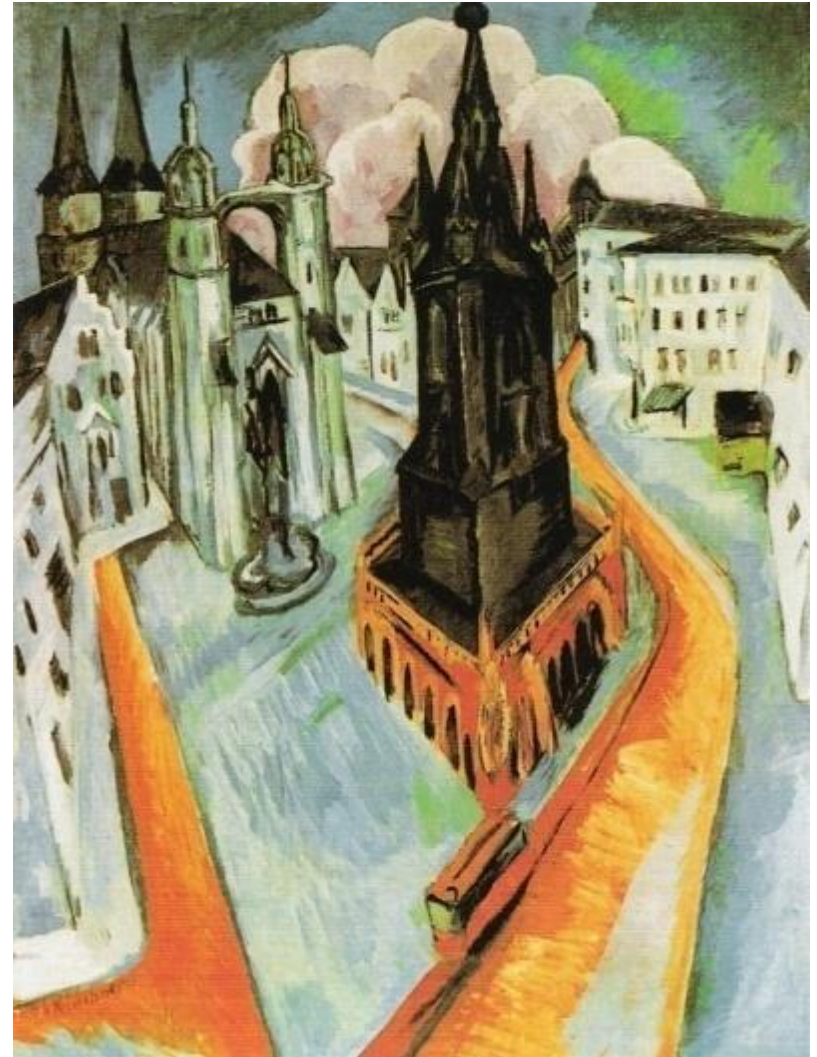
Dinamismo irrequieto / movimento

Expressão de solidão

A rua, 1908/9, óleo sobre tela, 150,5 x 200,4 cm,
Museu de Arte Moderna, Nova Iorque

Como se caracteriza a sua pintura?

A torre vermelha em Halle, 1915, óleo sobre tela,
120 x 90,5 cm, Museu Folkwang, Essen

De que forma o texto justifica a temática?

Temáticas eróticas, sexuais

Vivemos em absoluta harmonia, trabalhando e tomando banho. Se nos faltava um modelo masculino, um de nós supria a falta.

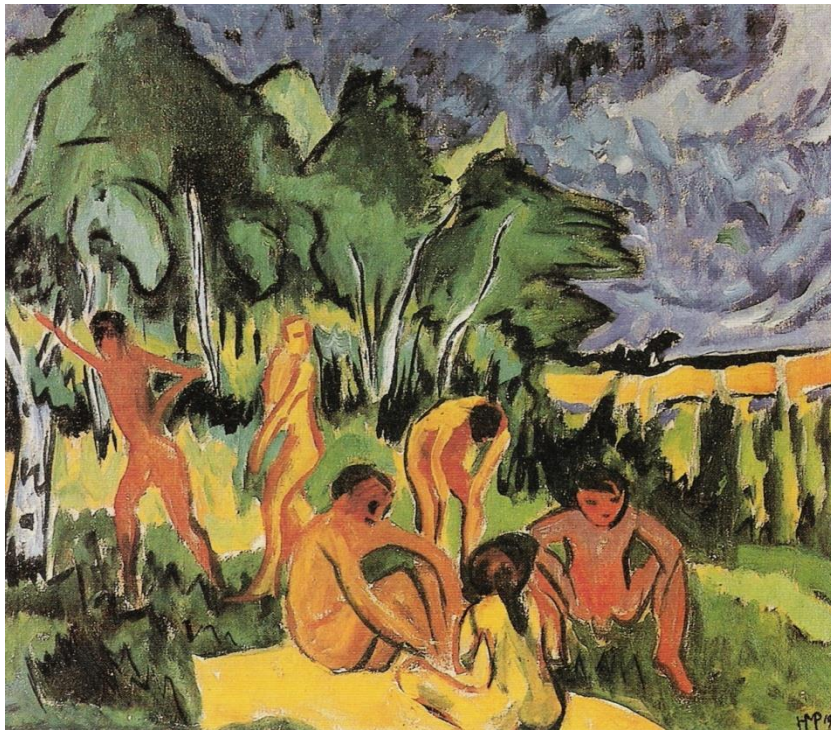
Max Pechstein

Que características do expressionismo revelam estas obras?

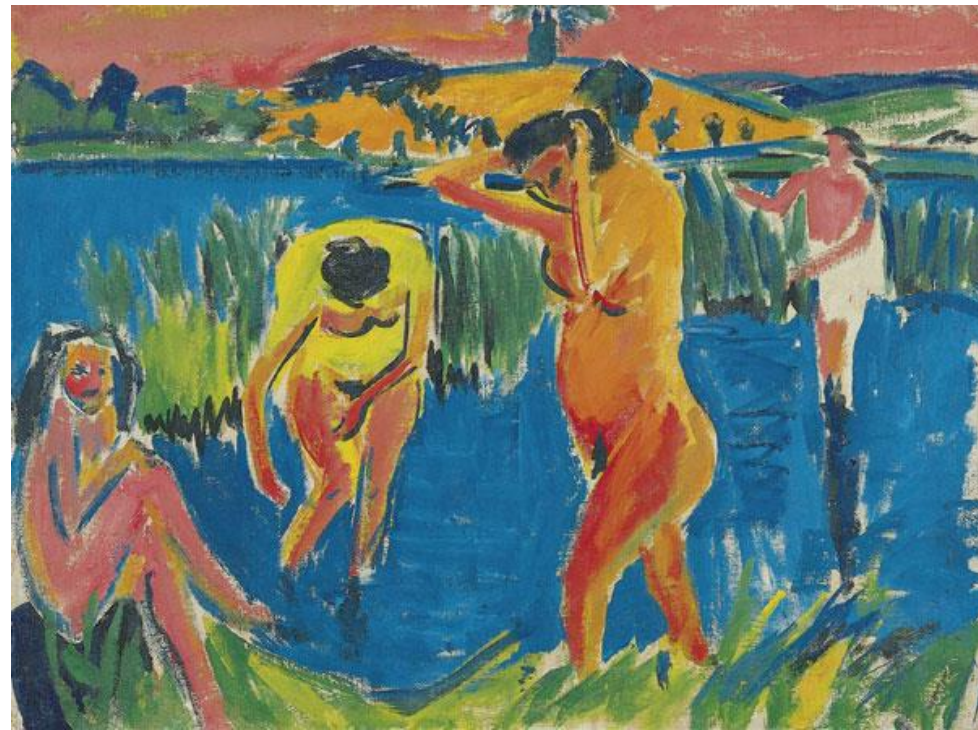
Formas sintéticas e distorcidas contornadas a negro

Contrastes cromáticos violentos

Linguagem plástica arcaizante, quase infantil

Max Pechstein, *Ao ar livre*, 1910, óleo sobre tela, 70 x 80 cm, Museu Wilhelm-Lehmbruck, Duisburg

Ernst Ludwig Kirchner, *Banhistas*, 1909, 75,5 X 101 cm, Museu Von Der Heydt, Wuppertal

EXPRESSIONISMO Der Blaue Reiter (O cavaleiro azul)

O que muda em relação ao grupo da Ponte?

Temas naturalistas

...de execução refletida

Composições ritmadas e equilibradas

Formas simplificadas e geometrizadas

Cores mais suaves, e complementares...

...mas usadas arbitrariamente

Transmissão de emoções calmas e serenas

Cavalos vermelho e azul, 1912, Lenbachhaus, Munique

Franz Marc (1880-1916)

Paul Klee (1879-1940)

A obra de arte é, antes de mais nada, génese, nunca é sentida como produto.

Paul Klee

As portas de Kairowan, 1914, aguarela, 20 x 31,5 cm

Como se vê esta ideia na obra de Klee?

Cores suaves e harmoniosas

... obtidas por diluição

Composição equilibrada

Analogia à criação da natureza

Klee vai-se afastar progressivamente do grupo

Wassily Kandinsky (1866-1944)

Como se expressou na pintura?

A través:

- das cores e do traço:
- redução progressiva das formas
- contornos a negro
- reivindicação da bidimensionalidade

Lyrical, 1911, óleo sobre tela, 94 x 130 cm, Museu Boijmans van Beuningen, Roterdão

**Kandinsky vai criar o
abstracionismo**

EXPRESSIONISMO Der neue Sachlichkeit (A nova objectividade)

Max Beckmann (1884-1950)

A noite, 1918/19, óleo sobre tela, 133 x 154 cm, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

O que está representado?

Um assalto brutal
Expressa-se a fealdade e a dor...
e a **descrença na humanidade**

Como?

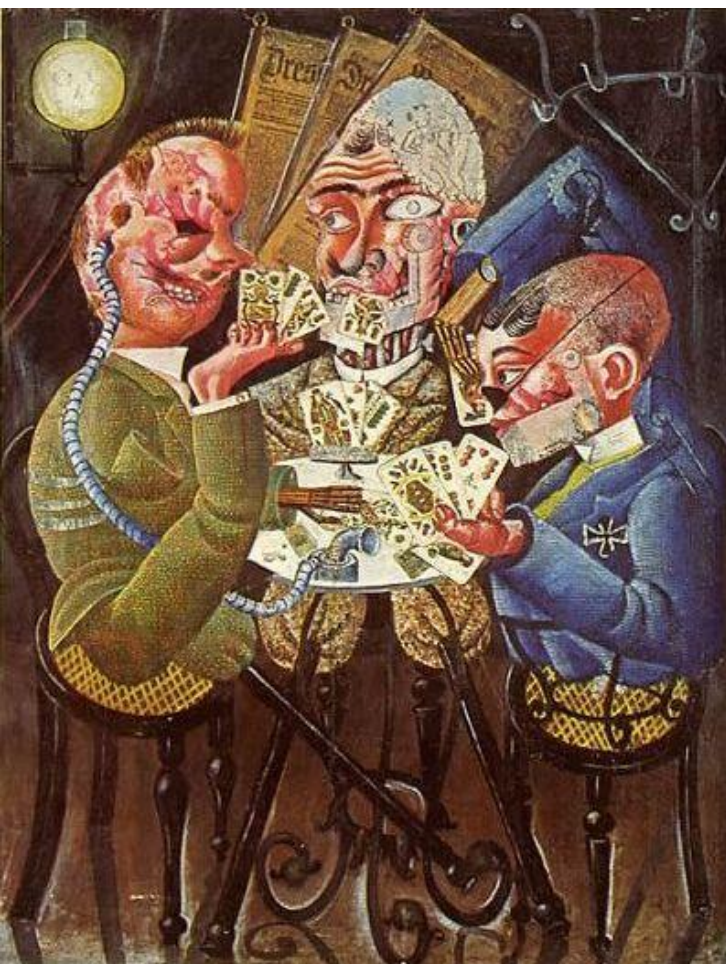
Técnica da caricatura

Qual a relação entre o texto e a temática da pintura?

Aproximam-se tempos muito difíceis. (...) Necessito de estar com pessoas. Na cidade. É aí que devemos estar nos dias que correm. Temos de fazer parte de toda essa miséria que se avizinha. (...) Temos de nos abandonar aos horríveis gritos de sofrimento de um povo infeliz e desiludido.

Max Beckmann, *Schöpferische Konfession*, 1920

Otto Dix (1891-1950)

Inválidos de guerra jogando às cartas,
1920, Colecção particular, Costanza

O que se representa?

A Alemanha do
pós-guerra

Qual é o objectivo?

A crítica social

**Como é feita
essa crítica?**

De forma dura

e desapiadada

Georges Grosz (1893-1959)

O dia cinzento, 1920, óleo sobre tela, 115
x 80 cm, Galeria Estatal, Mannheim

Qual é a mensagem geral do expressionismo?

A angústia de viver

Dadaísmo

O que é? O que defende?

Dadá não tem cheiro; não é nada, nada, nada.

Dadá é como as vossas esperanças, nada,

como os vossos paraísos, nada,

como os vossos ídolos, nada,

como os vossos líderes políticos, nada.

como os vossos heróis, nada.

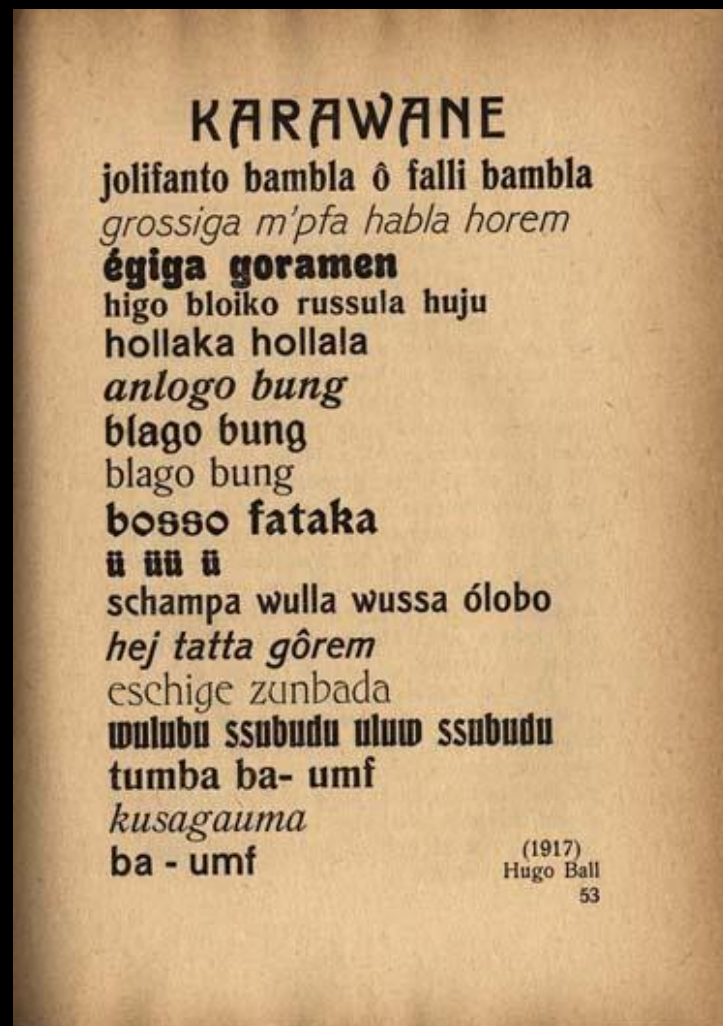
como os vossos artistas, nada.

como as vossas religiões, nada.

Assobiem, gritem, quebrem a minha cara – e depois? E depois? Continuarei a dizer que são patetas. Dentro de três meses, os meus amigos e eu, vender-vos-emos os nossos quadros por alguns francos.

Francis Picabia

Ruptura total de valores

Hugo Ball (1886-1927), *Poema fonético e visual*, original de 1917

Marcel Duchamp (1887-1968)

Sérgio

*Escorredor de garrafas,
original de 1914*

p. 206 – d. 44

*Fonte,
original de
1917*

Como se chama esta técnica inventada por Duchamp?

Ready-made

Em que consiste?

Atribuir valor artístico a um objeto que não o tem

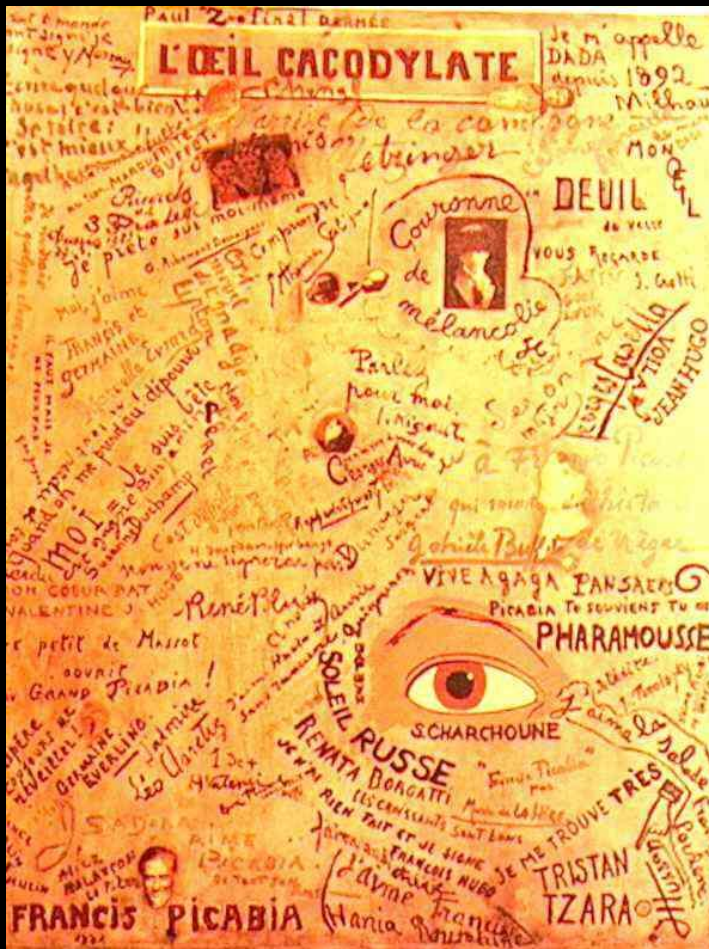
Raoul Hausmann (1886-1971)

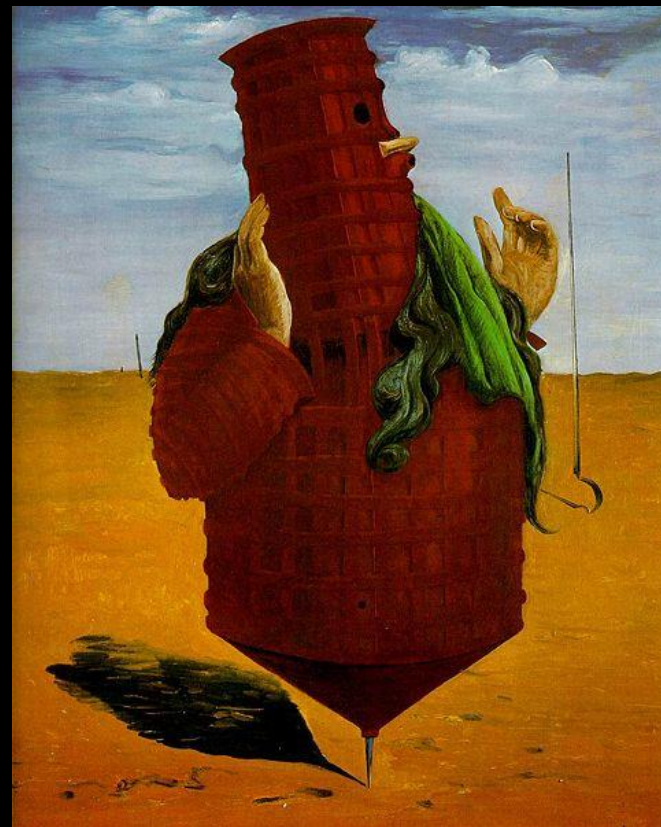
Espírito do nosso tempo (cabeça mecânica), 1919, assemblage, National Museum of Art, Washington

Max Ernst (1891-1976)

Francis Picabia (1879-1953)

O olho cacodylate, Colagem, 1921

Ubu Imperator, 1923, Musee National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris, France

Kurt Schwitters (1887-1948)

Que técnica foi usada nesta obra?

Assemblage

Colagem de objetos encontrados

Jogo de texturas e cor

Que são os princípios dadaístas?

O absurdo – o *nonsense*

A renúncia à criação – a *antiarte*

A ironia, o sarcasmo

O ceticismo total

Qual é a sua mensagem geral?

Destruir a ordem

Estabelecer o caos

