

CANAL SEDUC-PI2

PROFESSOR (A):

MADSON
SOARES

DISCIPLINA:

ARTES

AULA Nº:

01

CONTEÚDO:

REALISMO E
IMPRESSIONISMO

TEMA GERADOR:

DATA:

30.06.2020

Realismo

Realismo

Foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX na Europa, mais especificamente na França, em reação ao Romantismo.

Realismo

- Foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX na Europa, mais especificamente na França, em reação ao Romantismo.
- As idéias avançadas do cientificismo e do materialismo europeu contaminam a elite brasileira. Opõem-se ao idealismo e ao espiritualismo romântico, pois nada que não pudesse ser visto, medido e examinado deveria merecer atenção.
- Surge a civilização industrial, massas trabalhadoras e os sindicatos.
- Movimento que luta por uma retratação do mundo mais objetiva, menos fantasiosa, com uma visão e interpretação racional.
- A investigação da sociedade e dos caracteres individuais é feita “de dentro para fora”, isto é, por meio de uma análise psicológica capaz de abranger toda sua complexidade, utilizando entre outros recursos a ironia, que sugere e aponta, em vez de afirmar.

Pintura Realista

- Representa a realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza;
- A beleza está na realidade tal qual ela é;
- Os temas utilizados na pintura realista partem de uma idéia imediata;
- Os artistas se tornam politizados;
- Surge a pintura social;

Principais Pintores Realistas

Édouard
Manet;

Gustave
Courbet;

Honoré
Daumier.

O Tocador de Pífaros - Manet

O Concerto Campestre -

Almoço na Relva, 1863, óleo sobre tela, 215 x 271 cm, Édouard Manet, Museu d'Orsay, Paris.

Mulheres Peneirando Trigo Gustave Courbet (1854 - 1855)

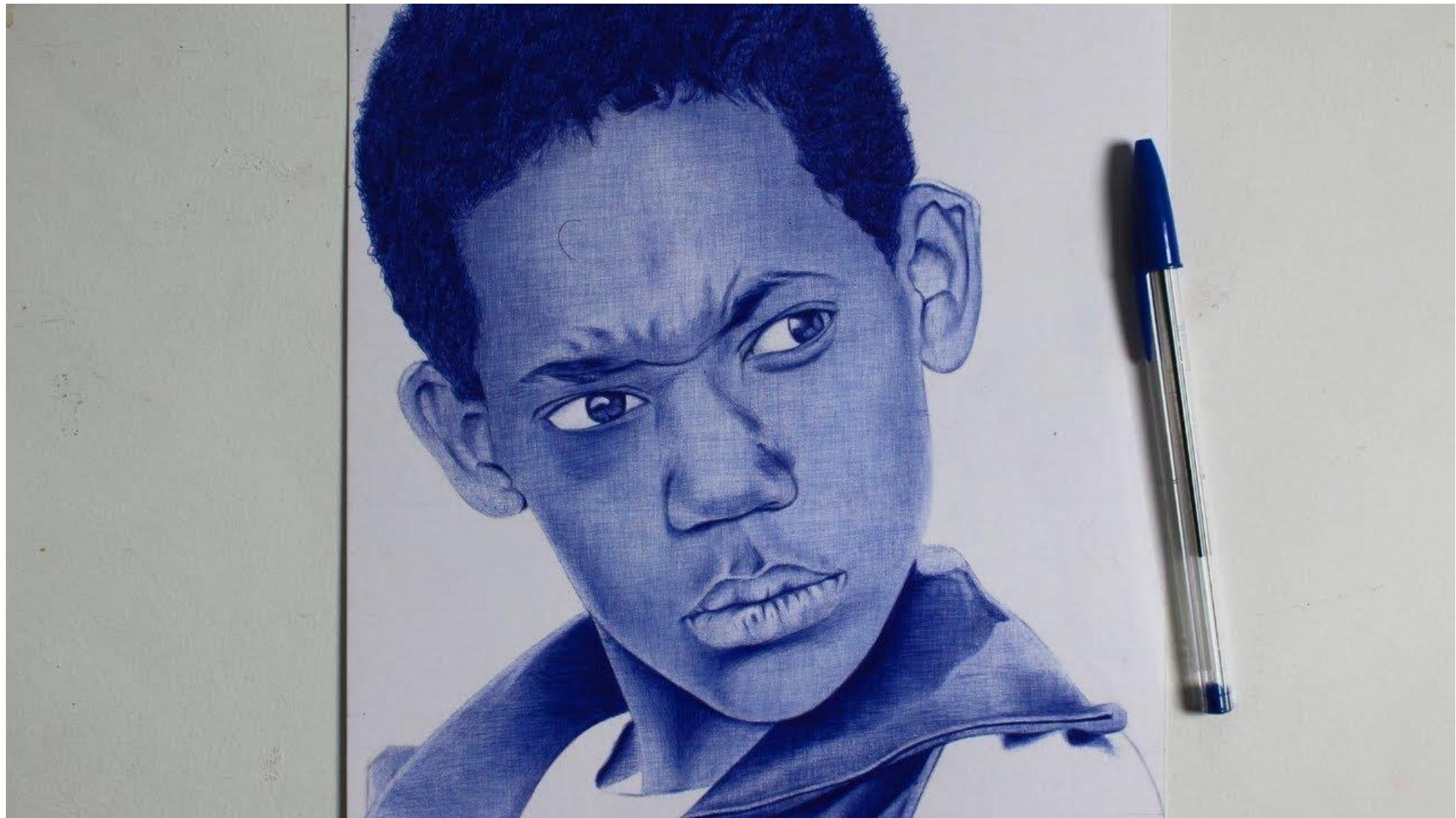

Jean-François Millet "As respiadeiras" (1857 - óleo sobre tela, 83,8 X 111 cm; Musée d'Orsay, Paris)

Auto-retrato com cão – Gustave Courbet

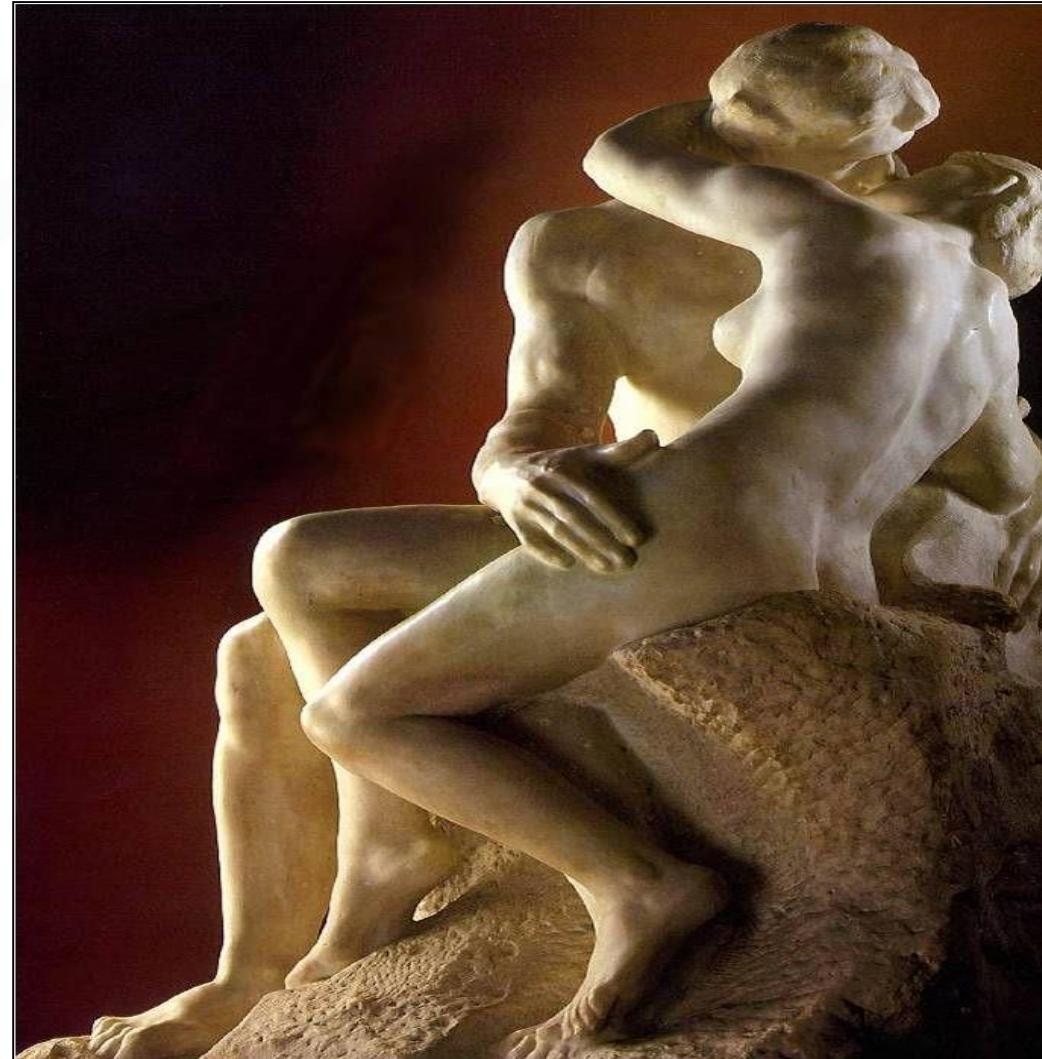

Atevaldo Novais

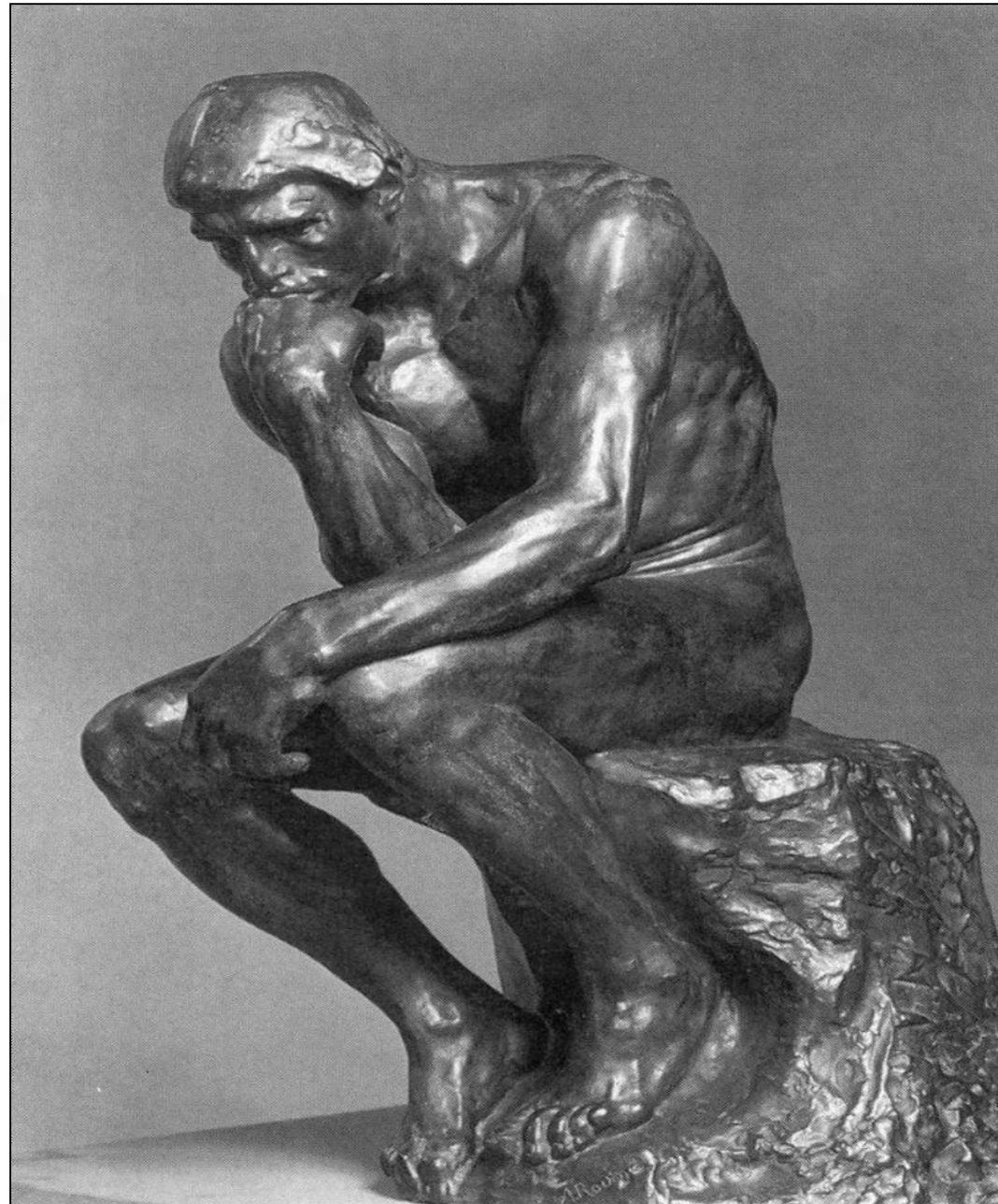
O Realismo na escultura

- Na escultura, o grande representante realista foi o Auguste Rodin.
- não se preocupou com a idealização da realidade.
- Ao contrário, procurou recriar os seres tais como eles são;
- preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras.
- Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano.

O Beijo - Auguste Rodin

O Pensador - Auguste Rodin

Os Burgueses de Calais - Honoré de Balzac

O Realismo na arquitetura

- Os arquitetos e engenheiros procuram responder adequadamente às novas necessidades urbanas, criadas pela industrialização. As cidades não exigem mais ricos palácios e templos. Elas precisam de fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia.
- Em 1889, Gustave Eiffel levanta, em Paris, a Torre Eiffel, hoje logotipo da "Cidade Luz".

Torre Eiffel – Gustave Eiffel

(QUESTÃO 01)

A respeito do movimento artístico conhecido como realismo podemos concluir que:

- A) A vida cotidiana é o tema principal.
- B) Nele a beleza não existe totalmente.
- C) No Realismo reaparecem temas mitológicos.
- D) Os temas estão ligados somente a arte acadêmica.
- E) No Realismo o sobrenatural aparece com freqüência.

(QUESTÃO 04)

(C4H13) O quadro produz um estranhamento em relação ao que se poderia esperar de um pintor que observa um modelo para sua obra. Esse estranhamento contribui para a reflexão principalmente sobre o seguinte aspecto da criação artística segundo os ideais realistas:

- E) Simplificação das formas.
- B) representação do imaginário.
- A) precisão da forma e das cores
- C) contornos das imagens e sombras claras.
- D) importância da técnica para representar a realidade.

(QUESTÃO 03)

O realismo foi um movimento de:

- a) volta ao passado;
- b) exacerbação ultra-romântica;
- c) irracionalismo;
- d) moralismo.
- e) maior preocupação com a objetividade;

(QUESTÃO 04) (UFTM MG)

O “enterro do Romantismo” a que se refere Courbet implicou, para os realistas, portugueses e brasileiros,

- a) aceitação de teorias científicas; arte condicionada ao ambiente social; defesa da “arte pela arte”.
- b) aceitação de valores degradados da sociedade; postura evasiva; sondagem do mundo interior.
- c) resgate do passado medieval; anticlericalismo; uso do romance para denunciar as crises sociais.
- d) arte compromissada com a reforma social; o homem como medida de todas as coisas; defesa da liberdade da criação artística.
- e) combate ao sentimentalismo; visão racional do mundo; objetividade e universalidade.

IMPRESSIONISMO:

QUE HAJA COR!!!!!!

(1860/1886)

MANET, MONET, RENOIR, DEGAS

O movimento conhecido como Impressionismo marcou a primeira revolução artística total desde a Renascença. Nascido na França no início dos anos de 1860, só durou até 1886; apesar disso determinou o curso da maior parte da arte que seguiu.

Os impressionistas representavam sensações visuais imediatas através da cor e da luz.

Seu objetivo principal era apresentar uma “impressão” ou as percepções sensoriais iniciais registradas por um artista num breve vislumbre.

Características das pinturas impressionistas

A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol.

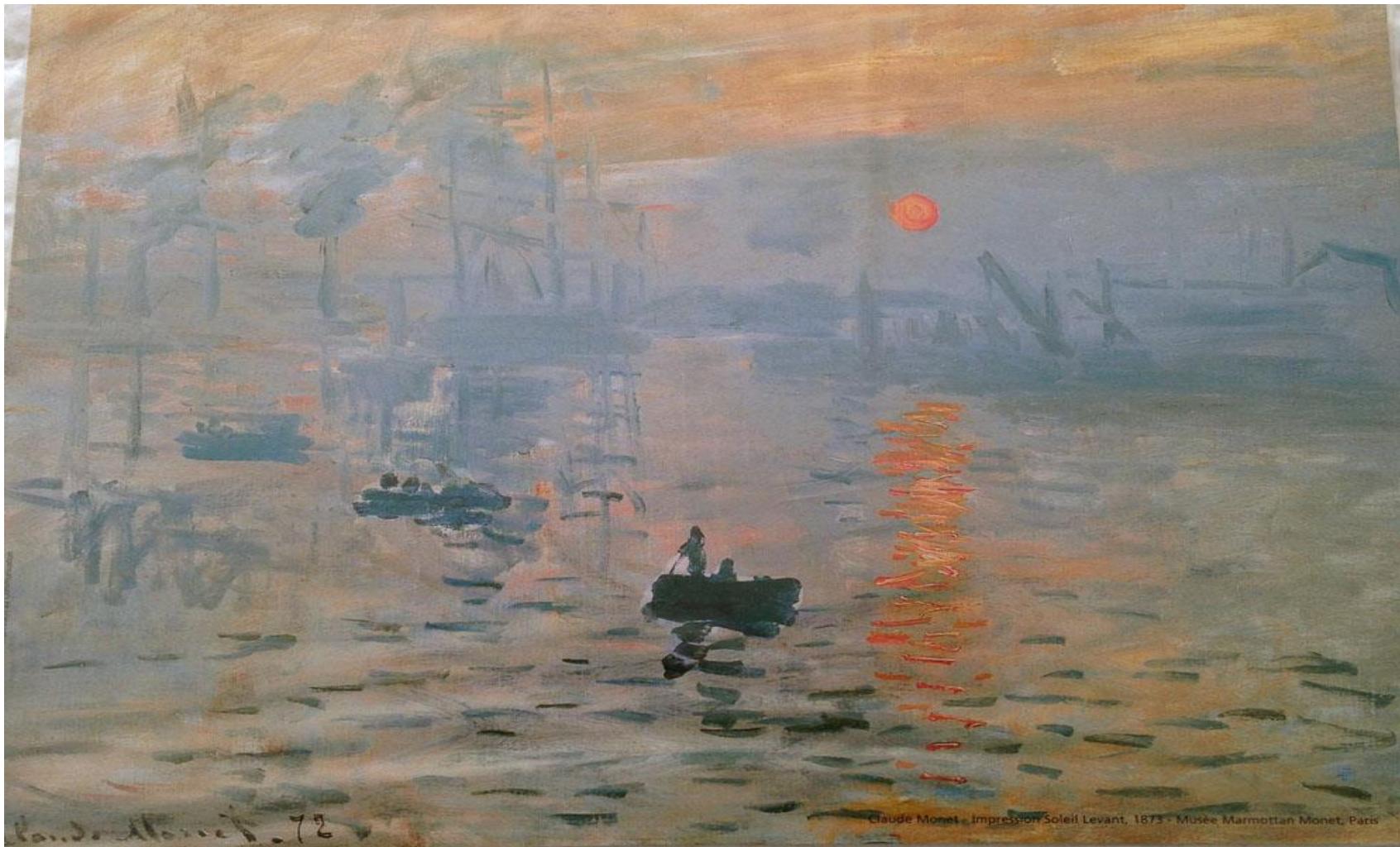
As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens.

As sombras devem ser luminosas e coloridas.

Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares.

As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para se óptica.

"Impressão: Nascer do Sol", Monet, 1872.

MONET (1840/1926)

Seus temas eram paisagens marinhas, séries sobre campos de papoulas, rochedos, montes de feno, a Catedral de Rouen; fase final da obra: nenúfares aquáticos quase abstratos.

Mulher com Guarda-Sol, de Claude Monet

Water Lilies (1916).

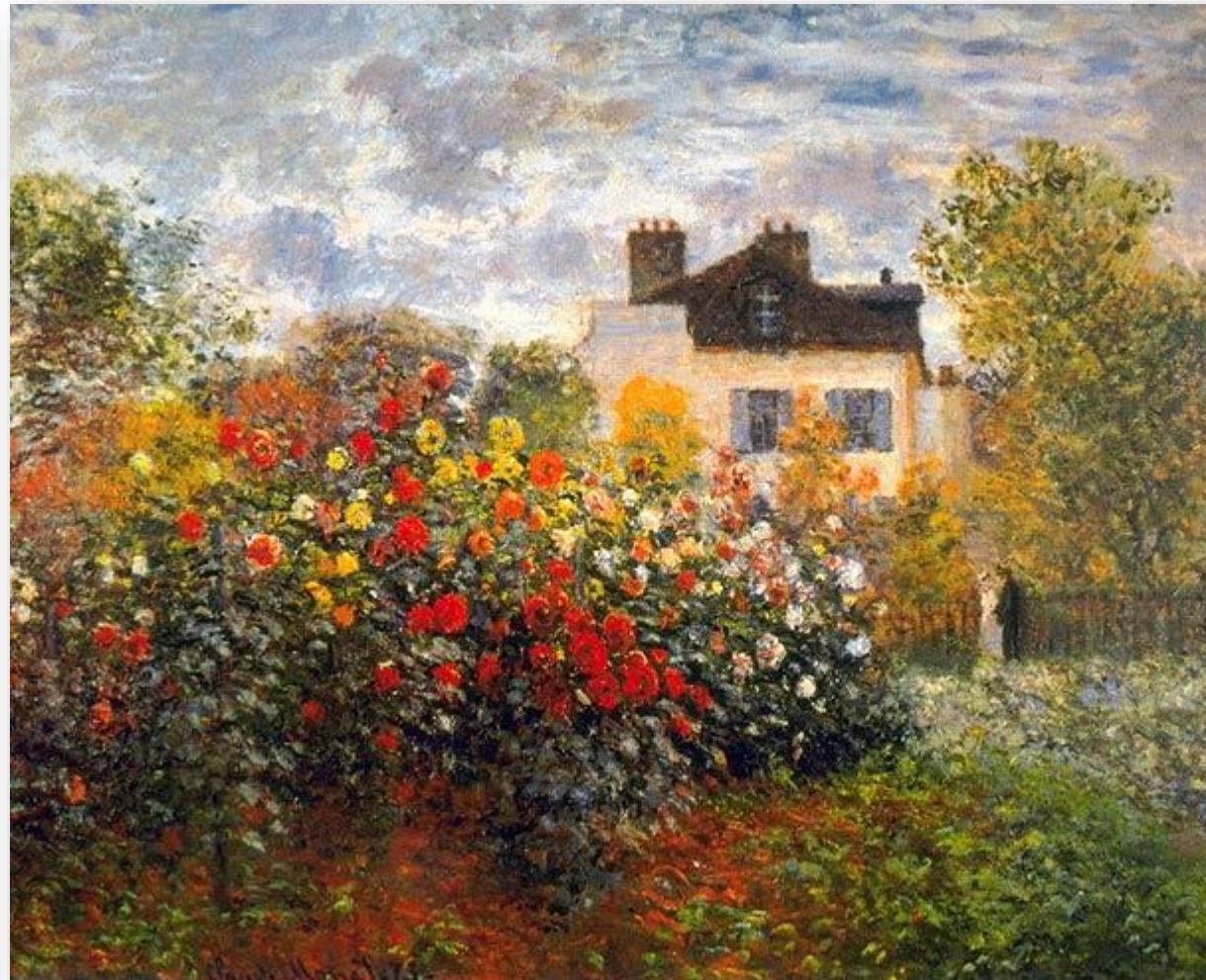
Claude Monet.

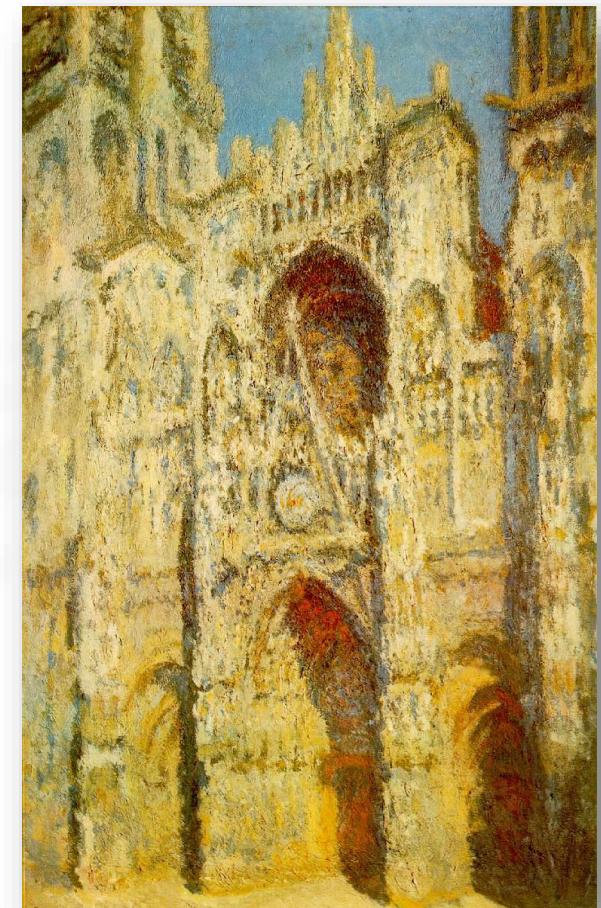
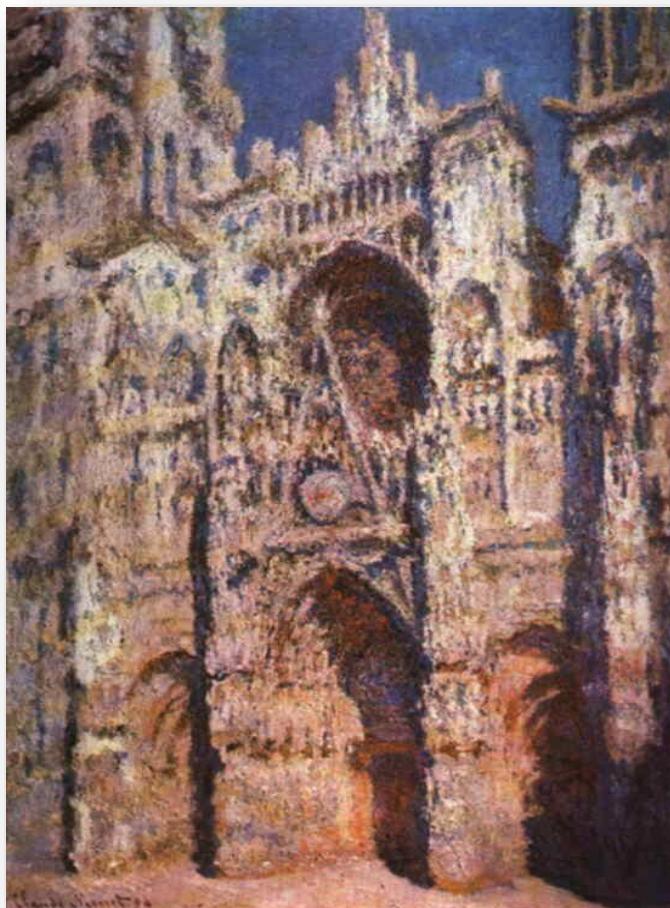
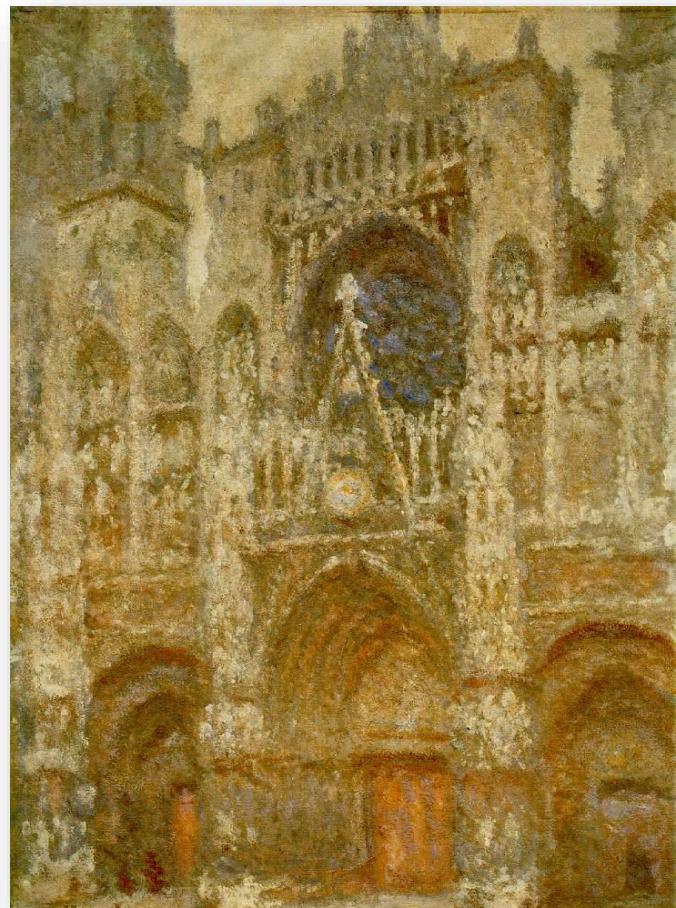
Caminhada de Clifftop em Pourville, 1882 por Claude Monet

Claude Monet - Argenteuil Large Canvas Print

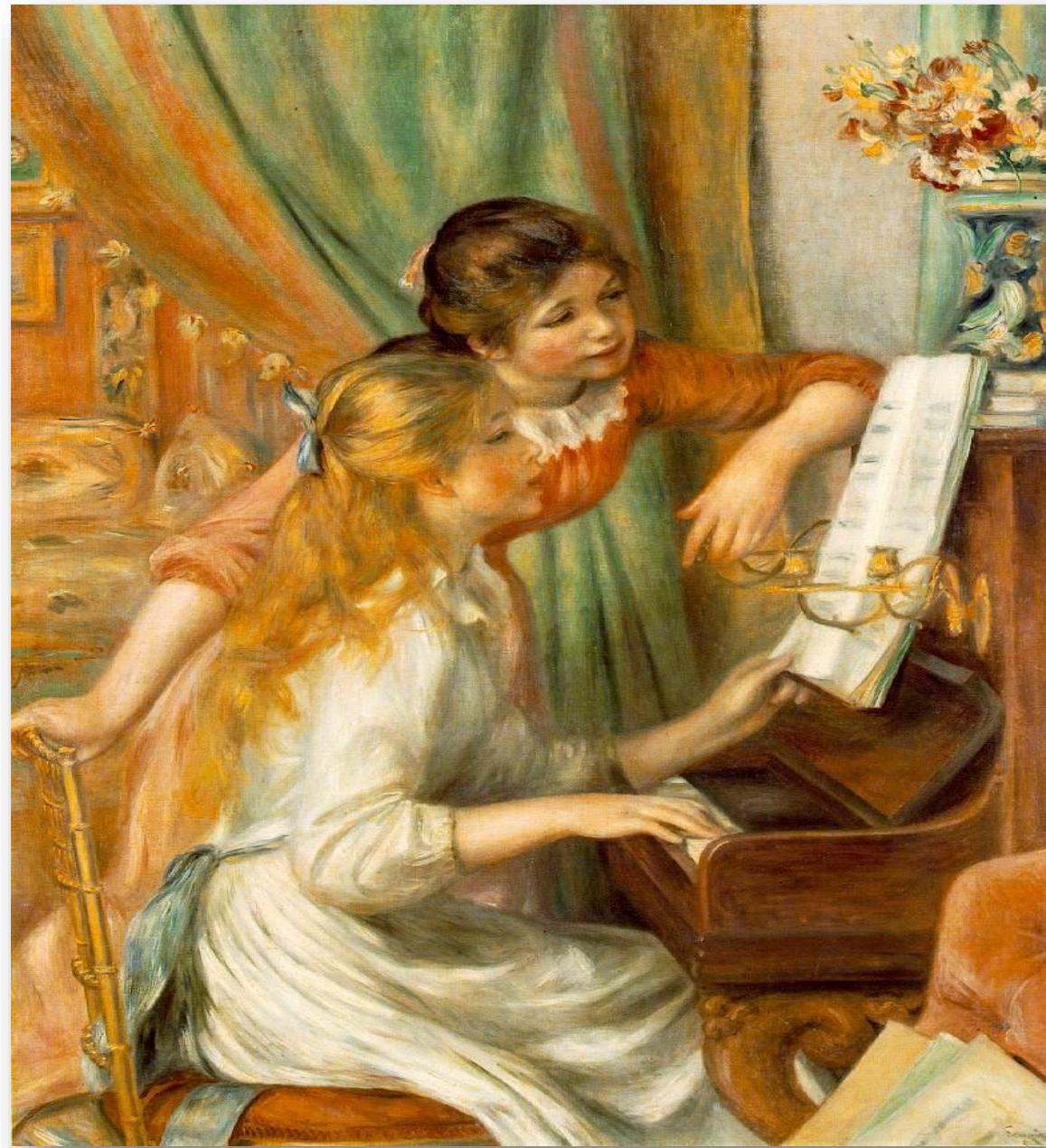
A CATEDRAL DE ROUEN (MONET) PINTADA EM MOMENTOS DIFERENTES DO DIA

RENOIR (1841/1919)

Seus temas eram: nus femininos voluptuosos, com pele de pêssego, o café- society, crianças, flores.

Pierre Auguste Renoir
Mother Strolling with her Children
Canvas Print(Canvas Size: 24 inches)

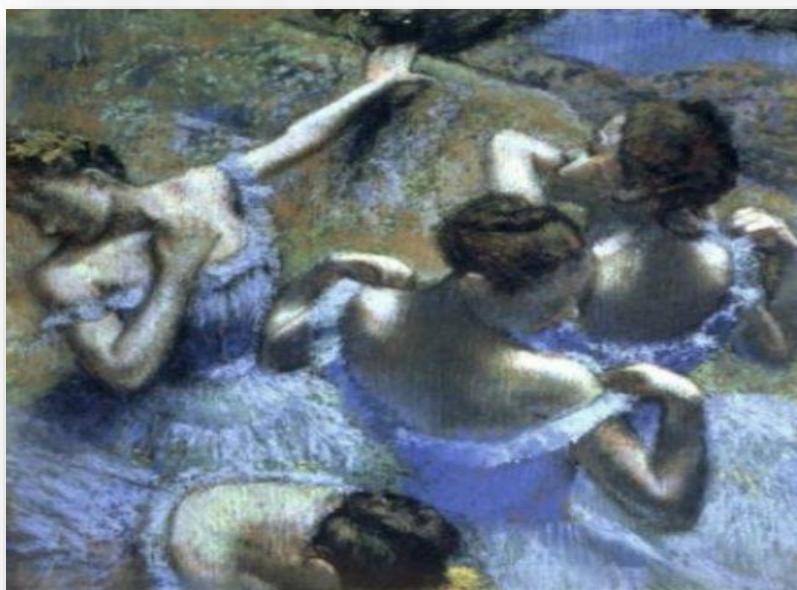
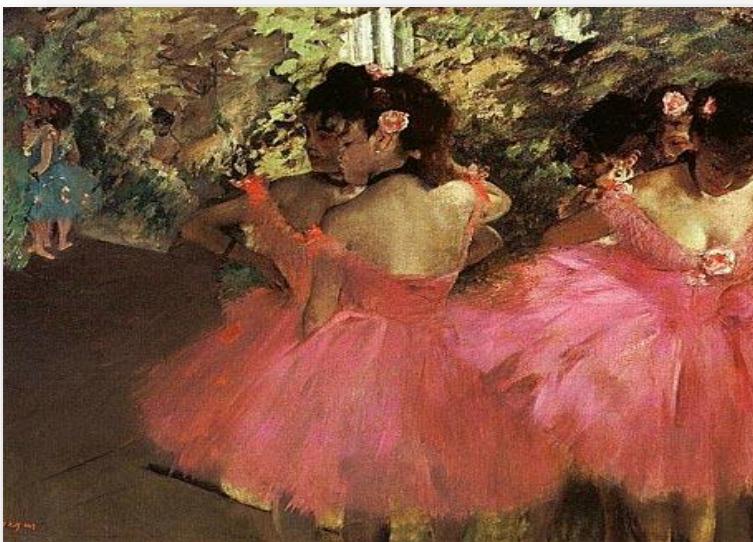
Pierre Auguste Renoir
Bather Drying Her Leg
Canvas Print
(Canvas Size: 24 inches)

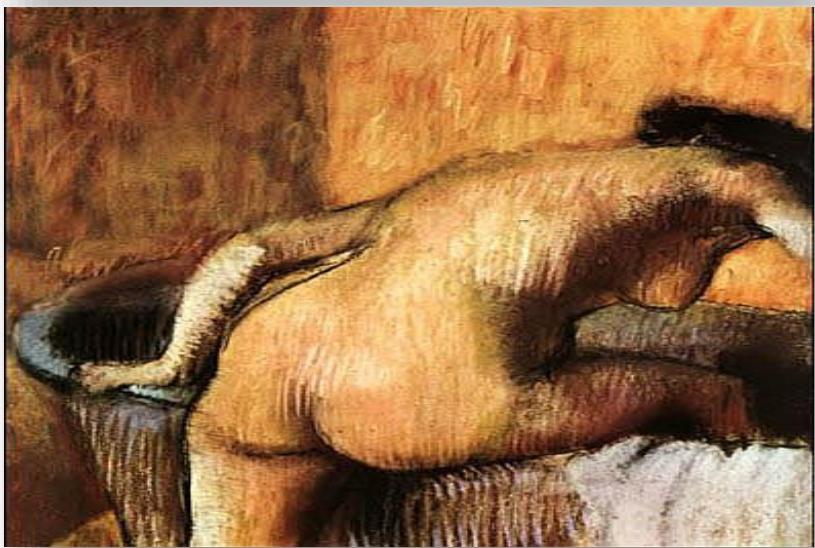

Pierre Auguste Renoir
Bather with Long Hair
Canvas Print
(Canvas Size: 24 inches)

DEGAS (1834/1917)

“A arte não é um esporte”, disse Edgar Degas, explicando por que ele detestava pintar ao ar livre. Seus temas eram: bailarinas, corridas de cavalo, lavadeiras, circo, e na fase final nus no banho.

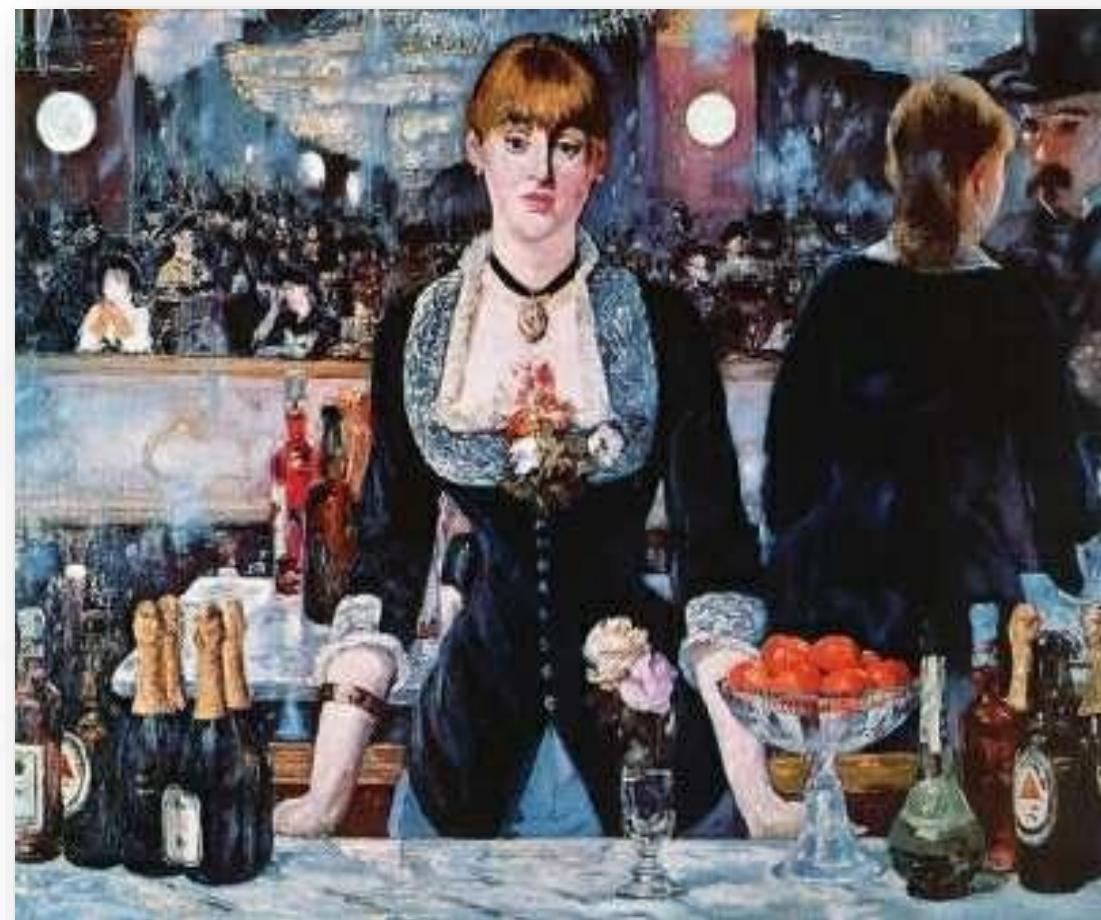

“A pequena dançarina de 14 anos”, Degas esculpiu essa figura em cera quando a visão lhe faltou e ele teve que criar através do toque.

EDOUARD MANET (1832/1883)

É muitas vezes chamado o pai da arte moderna, por suas cores e estilo de pintar. Atualizou temas dos antigos mestres, pintou cenas contemporâneas com visão crítica.

Música e Literatura Impressionista

A **Música Impressionista** é caracterizada por sugestão e atmosferas melódicas sensuais e etéreas, que buscam retratar imagens, especialmente paisagens naturais. Na música, podemos citar Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937), entre outros.

A **Literatura Impressionista**, focou na descrição de impressões e aspectos psicológicos das personagens, nos quais se acrescenta detalhes para constituir as impressões sensoriais de um incidente ou cena. Destacaram-se os escritores Marcel Proust (1871-1922), Graça Aranha (1868-1931), Raul Pompéia (1863-1985).

1) O Impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura impressionista.

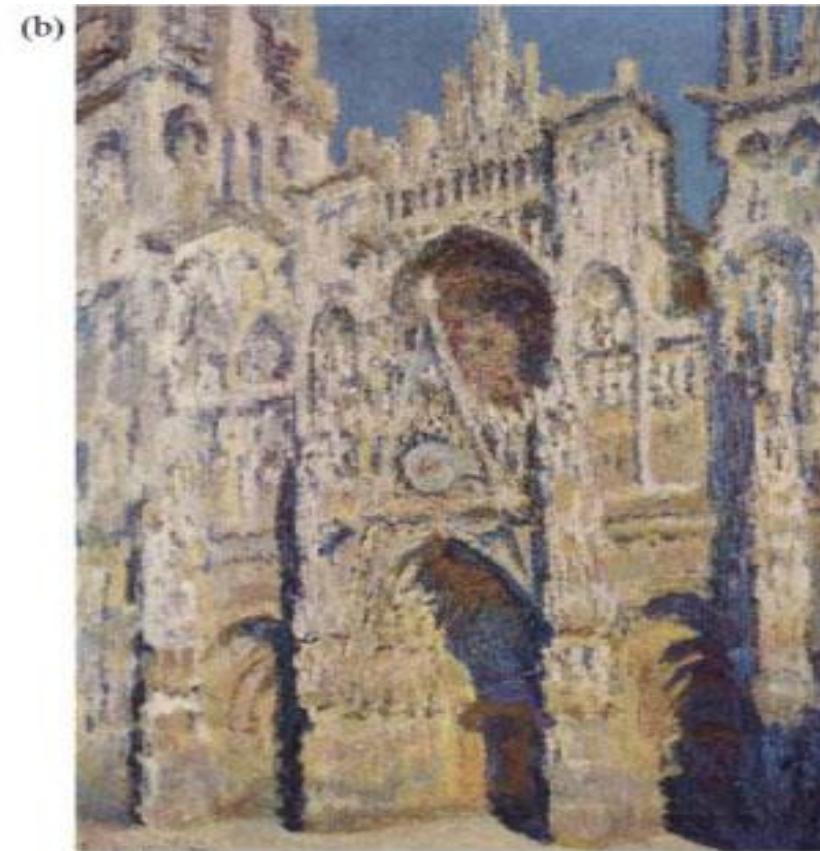
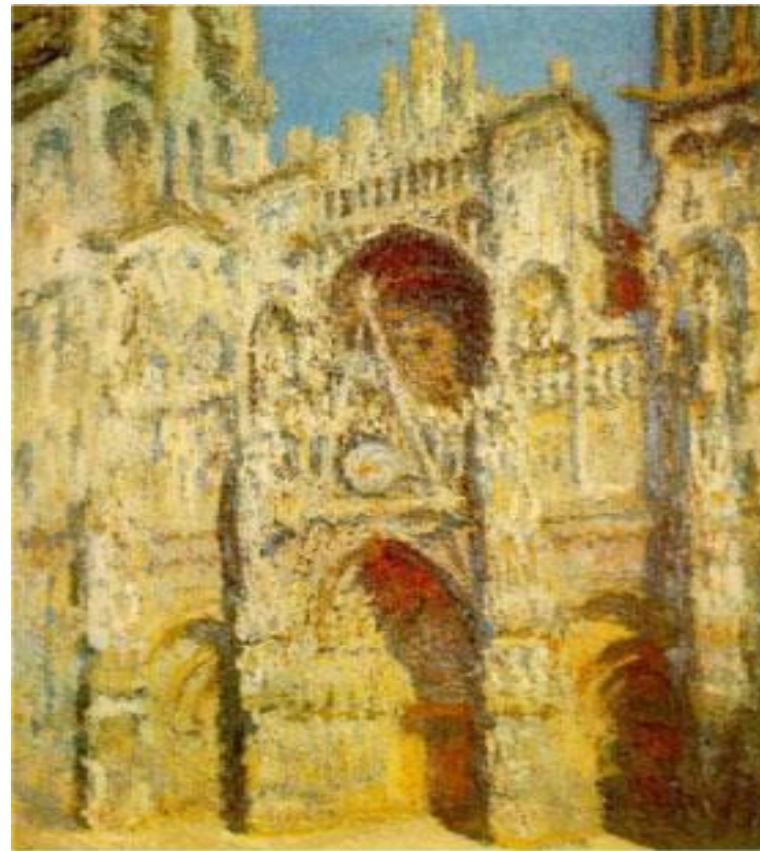
Os artistas e as obras desse movimento são facilmente reconhecidos devido ao fato que

- a) As sombras eram escuras e contrastava com o claro.
- b) Na pintura, as figuras tinham traços firmes de forma que o contorno aparecia nitidamente.
- c) No impressionismo, os quadros deviam ser sem cor e com bastantes linhas transversais.
- d) Usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos, que melhor definiam as imagens e as cores do objeto representado
- e) Eles procuraram, a partir da observação direta da luz solar sobre os objetos, registrar em suas telas as constantes alterações que essa luz provoca nas cores da natureza.

2) Como os artistas realistas, que com a ciência haviam aprendido a utilizar determinados conhecimentos, os impressionistas se viram na necessidade de interpretar com maior vivacidade a natureza através de suas criações artísticas.

Segundo o Impressionismo e suas tendências:

- A) Os contornos das imagens são sem definição e as cores não são misturadas.
- B) O contraste de claro-escuro é obtido com clareza para o realce das cores in natura.
- C) A cor e tonalidade que se busca é a adquirida pelo objeto iluminado por luz artificial.
- D) As cores binárias e ternárias são obtidas diretamente na paleta com a mistura de cores.
- E) O trabalho de criação destes artistas baseia-se na criação de sombra e luz dos artistas barrocos .

“...Todos os dias eu capto e me surpreendo como alguma coisa que ainda não tinha sabido ver. Que difícil de fazer é essa catedral! Quanto mais avanço, mais me fatiga restituir o que sinto; eu me digo que aquele que diz ter terminado uma tela é um terrível orgulhoso...” (Monet)

3) Analisando o depoimento acima e a pintura da “Fachada da Catedral de Rouen”, comprehende-se que

- A) a luz não provoca nenhum efeito sobre a obra;
- B) ambos não fazem parte do movimento impressionista.
- C) o depoimento não condiz com as idéias impressionistas.
- D) a fachada da catedral de rouen é uma única tela pintada de frente para a catedral ;
- E) O artista a pintou em vários momentos do dia, registrando as diferentes impressões que lhe causava;