

## Introdução à História da Arte- 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](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)

Vol.II-

[http://www.google.it/books?id=aBEGAAAQAAJ&printsec=titlepage&dq=Bellori+Maratti&as\\_brr=1#v=onepage&q&f=false](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](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:

<b>SUBLIME</b>	<b>BELO</b>
<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;

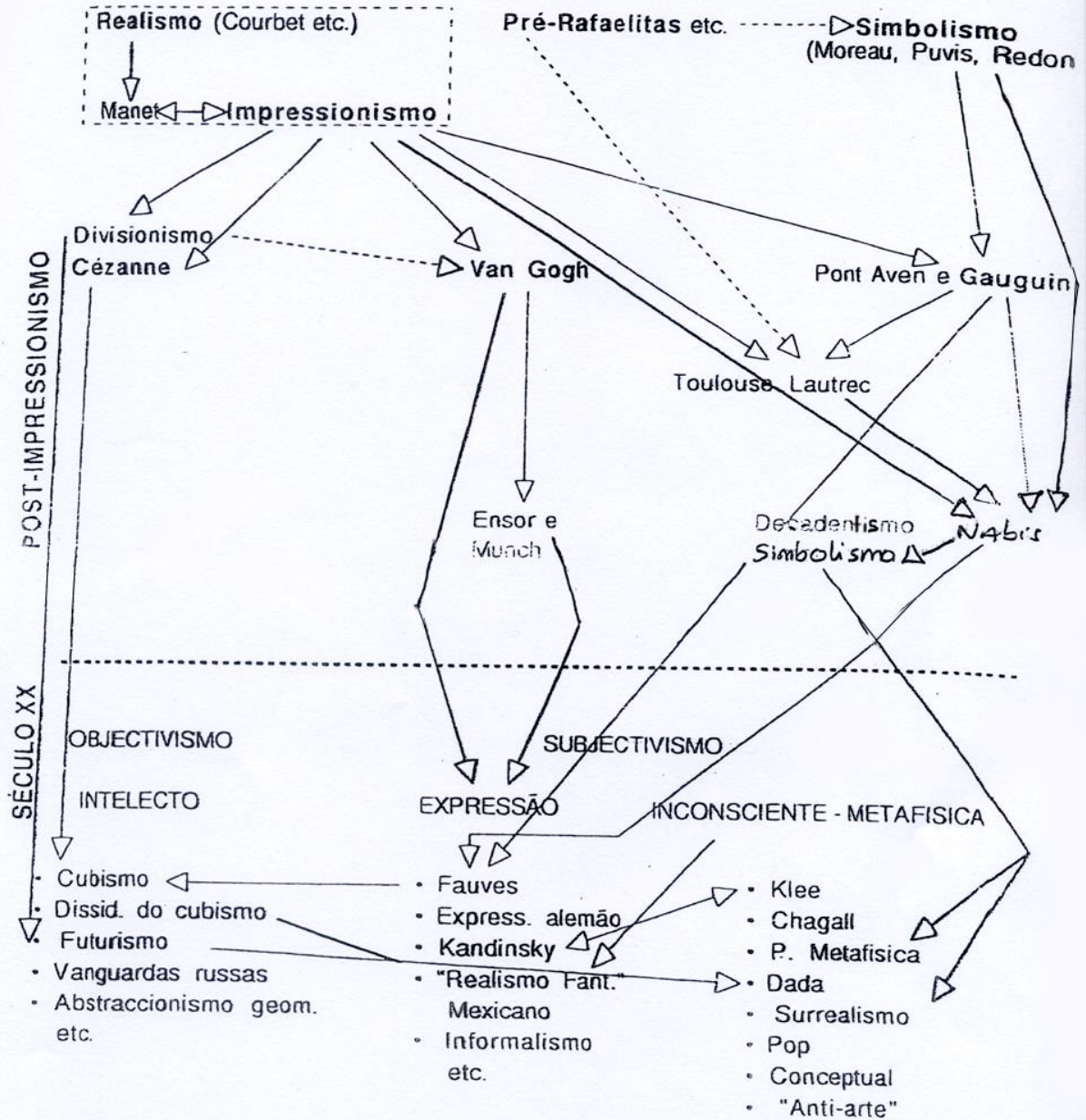
**Inglaterra:** Stubs; Fuseli; William Blake; Turner; Constable

Revivalismos arquitectura

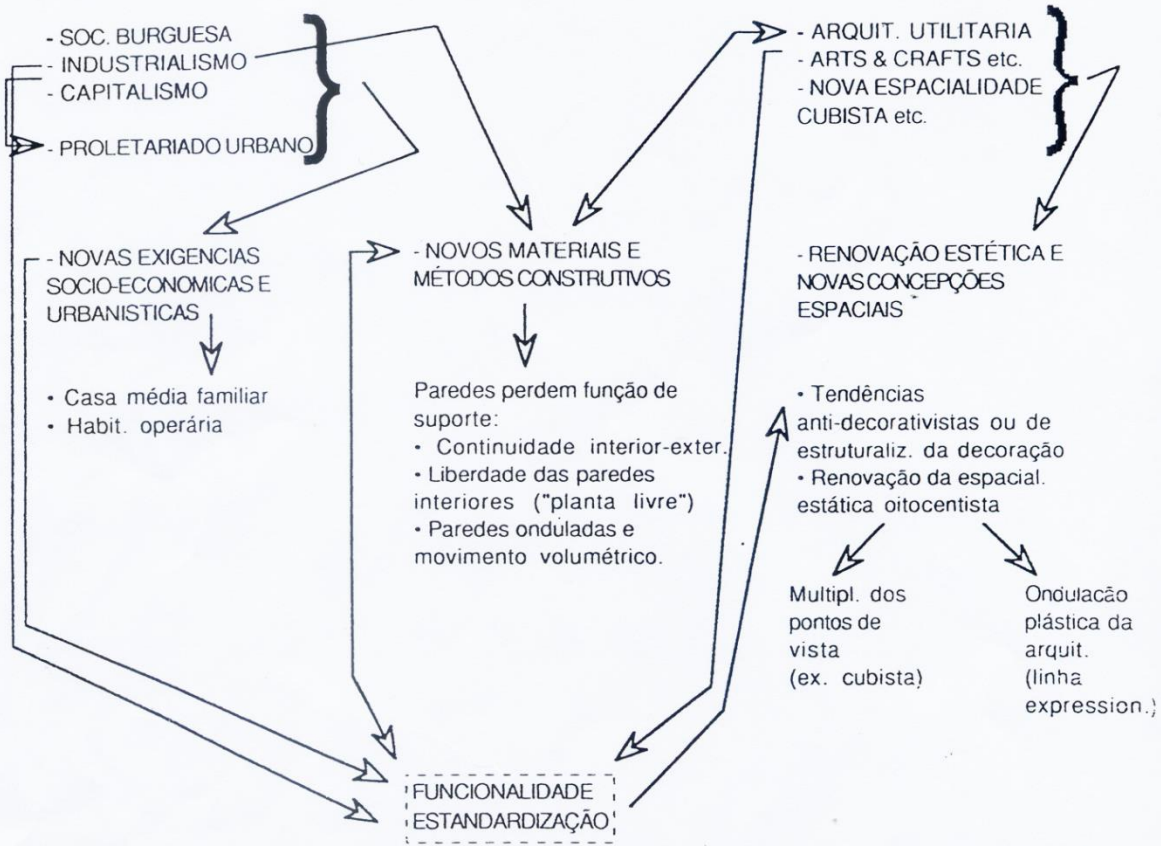
**Espanha:**

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 - Froese - 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](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 acadêmica;

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 ;

**Retorno 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 Dalí; 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](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](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.</a>

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;