Colégio Estadual Governador Lomanto Junior
Disciplina: História da Arte : Turmas:
Prof.: Ricardo Magalhães

Data:

Aluno (a)

1° Apostila - I Unidade

RENASCIMENTO

O termo Renascimento é comumente aplicado à civilização européia que se desenvolveu entre 1300 e 1650. Além de reviver a antiga cultura greco-romana, ocorreram nesse período muitos progressos e incontáveis realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança clássica. O ideal do humanismo foi sem duvida o móvel desse progresso e tornou-se o próprio espírito do Renascimento. Trata-se de uma volta, que propunha a ressurreição consciente (o re-nascimento) do passado, considerado agora como fonte de inspiração. Num sentido amplo, esse ideal pode ser entendido como a valorização do homem (Humanismo) e da natureza, em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média.

Características gerais:

* Racionalidade
* Dignidade do Ser Humano
* Rigor Científico
* Reutilização das artes greco-romana

PINTURA

Principais características:

* Uso do claro-escuro: pintar algumas áreas iluminadas e outras na sombra, esse jogo de contrastes reforça a sugestão de volume dos corpos.
* Realismo: os artistas do Renascimento não vêem mais o homem como simples observador do mundo que expressa a grandeza de Deus, mas como a expressão mais grandiosa do próprio Deus. E o mundo é pensado como uma realidade a ser compreendida cientificamente, e não apenas admirada.
* Inicia-se o uso da tela e da tinta à óleo.

* Tanto a pintura como a escultura que antes apareciam quase que exclusivamente como detalhes de obras arquitetônicas, tornam-se manifestações independentes.
* Surgimento de artistas com um estilo pessoal, diferente dos demais, já que o período é marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo.
Os principais pintores foram:

Botticelli - os temas de seus quadros foram escolhidos segundo a possibilidade que lhe proporcionavam de expressar seu ideal de beleza. Para ele, a beleza estava associada ao ideal cristão. Por isso, as figuras humanas de seus quadros são belas porque manifestam a graça divina, e, ao mesmo tempo, melancólicas porque supõem que perderam esse dom de Deus.

Obras destacadas: A Primavera e O Nascimento de Vênus.

Leonardo da Vinci - ele dominou com sabedoria um jogo expressivo de luz e sombra, gerador de uma atmosfera que parte da realidade mas estimula a imaginação do observador. Foi possuidor de um espírito versátil que o tornou capaz de pesquisar e realizar trabalhos em diversos campos do conhecimento humano.

Obras destacadas: A Virgem dos Rochedos e Monalisa.

Michelângelo - entre 1508 e 1512 trabalhou na pintura do teto da Capela Sistina, no Vaticano. Para essa capela, concebeu e realizou grande número de cenas do Antigo Testamento. Dentre tantas que expressam a genialidade do artista, uma particularmente representativa é a criação do homem.

Obras destacadas: Teto da Capela Sistina e a Sagrada Família

Rafael - suas obras comunicam ao observador um sentimento de ordem e segurança, pois os elementos que compõem seus quadros são dispostos em espaços amplo, claros e de acordo com uma simetria equilibrada. **Foi considerado grande pintor de "Madonas".**

Obras destacadas: A Escola de Atenas e Madona da Manhã.

Donatelo - Donato di Niccoló di Betto Bardi, chamado Donatello foi um escultor renascentista italiano. Trabalhou em Florença, Prato, Siena e Pádua, recorrendo a várias técnicas para a confecção de esculturas em baixo-relevo com o uso de materiais diversos como mármore, bronze e madeira. A partir de seu trabalho, adquiriu grande fama no período renascentista considerado o mais importante escultor florentino do século XV.

Além disso, é atribuído a seu nome, a fundação da escultura moderna sendo um dos mais geniais escultores da humanidade.

Obras destacadas: David (1430) Tabernáculo de São Jorge e Gattamelata

Escultura

Em meados do século XV, com a volta dos parasse Avinhão para Roma, está adquire o seu prestígio, Protetores das artes, os papas deixam o palácio de Latrão É passam a residir no Vaticano. Ali, grandes escultores se revelam, o maior dos quais é Michelângelo, que domina toda a escultura italiana do século XVI.

Algumas obras: Moisés, Davi (4,10m) e Pietá.

Outro grande escultor desse período foi Andrea de Verrochio. Trabalhou em ourivesaria e esse fato acabou influenciando sua cultura.

Obra destacada: Davi (1,26m) em bronze.

Principais Características:

- Buscavam representar o homem tal como ele é na realidade.
- Proposição da figura entendendo a sua relação com a realidade.
- Profundidade e perspectiva.
- Estudo do corpo e do caráter humano.

O Renascimento italiano se espalha pela Europa, trazendo novos artistas que nacionalizaram as idéias italianas, **são eles**: **Durer, Hans Bom hein, Bosch e Bruegel.**

Para seu conhecimento

- Além de pintor, Leonardo da Vinci, foi grande inventor, dentre suas invenções estão:

- Parafuso aéreo: primitiva versão do helicóptero
- A ponte levadiça
- O escafandro
- Um modelo de asa delta
- Projeto de tanque de guerra e etc.

- Quando deparamos com o quadro da famosa Monalisa não conseguimos desgrudar os olhos do seu olhar, parece que ele nos persegue. por que acontece isso? Será que seus olhos podem se mexer? Este quadro foi pintado, pelo famoso artistas e inventor italiano Leonardo da Vinci (1452 – 1519) e qual será o truque que ele usou para dar esse feito?
Quando se pinta uma pessoa olhando para a frente (olhando diretamente para o espectador) tem-se a impressão que o personagem do quadro fixa seu olhar em tudo, isso acontece porque o quadros são lisos. Se olharmos para a Monalisa de um lado ou de outro lado estaremos vendo-a sempre com os olhos e a ponta do nariz para frente e não poderemos ver o lado do seu rosto.

Aí está o truque em qualquer ângulo que se olhe a Monalisa, a veremos sempre de frente.

BARROCO EUROPEU

As obras dos artistas barrocos europeus valorizam as cores, as sombras e a luz, e representam os contrastes. As imagens não são tão centralizadas quanto as renascentistas e aparecem de forma dinâmica, valorizando o movimento. Os temas principais são: mitologia, passagens da Bíblia e a história da humanidade. As cenas retratadas costumam ser sobre a vida da nobreza, o cotidiano da burguesia, naturezas-mortas entre outros. Muitos artistas barrocos dedicaram-se a decorar igrejas com esculturas e pinturas, utilizando a técnica da perspectiva.
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, pois muitas de suas obras apresentam, de forma antecipada, importantes características barrocas.

Artistas do barroco europeu: Velásquez, Caravaggio, Bernini, oRubens, Rembrandt….

Origens e Características do Barroco

O barroco 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, os artistas barrocos foram patrocinados pelos monarcas, burgueses e pelo clero. As obras de pintura e escultura deste período são rebuscadas, detalhistas 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 idéia de irregularidade.

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 cidades auríferas de Ouro Preto, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Salvador e Recife no chamado século do ouro (século XVIII). Estas cidades eram ricas e possuíam uma intensa vida cultural e artística em pleno desenvolvimento.

O principal representante do barroco mineiro foi o escultor e arquiteto **Antônio Francisco de Lisboa, também** conhecido como **Aleijadinho**. Suas 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).

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.**