

**CURSO
COMPLETO
ENEM**

História da Arte

SEJA BRILHANTE, ESTUDE ONDE QUISER!

Romantismo e Realismo

Profº

Rodrigo Retka

Romantismo

- Final do século XVIII até metade do XIX.
- Itália, Alemanha e Inglaterra > França > América.
- Contrário ao Neoclássico e o Iluminismo.
- Liberdades individuais (Democracia Liberal).
- Literatura e Filosofia (Kant e Hegel).
- Liberdade das emoções.
- Amores perdidos.
- Religiosidade.
- Natureza:
  - Pura;
  - Selvagem;
  - O Bom Selvagem.

Arte Romântica

- Valorização dos aspectos individuais e subjetivos do artista.
  - Retrato metafórico, semântico.
  - Exotismo.
  - Pintura:
    - Aparência similar a barroca.
    - Movimento, curvas, composições diagonais.
    - Instabilidade e dinamismo.
    - Sentimentalismo.
    - Simbólica e interpretativa.
  - Escultura voltada para a decoração da arquitetura.
  - Arquitetura:
    - Elitista.
    - Retoma valores ligados ao passado europeu, principalmente do período Gótico - Neogótico.
    - Eclética.
- Romantismo no Brasil:
    - Impulsionado por D. Pedro II.
    - Eclético (mistura o Romantismo com o Simbolismo e o Realismo).
    - Brasil civilizado, unido e continental.
    - Feitos heroicos.
  - Principais artistas:
    - Francisco de Goya.
    - Eugène Delacroix.
    - Caspar David Friedrich
    - William Turner.
    - Antoine-Louis Barye.
    - Pedro Américo.
    - Victor Meirelles.

Delacroix – Liberdade Guiando o Povo (1830)

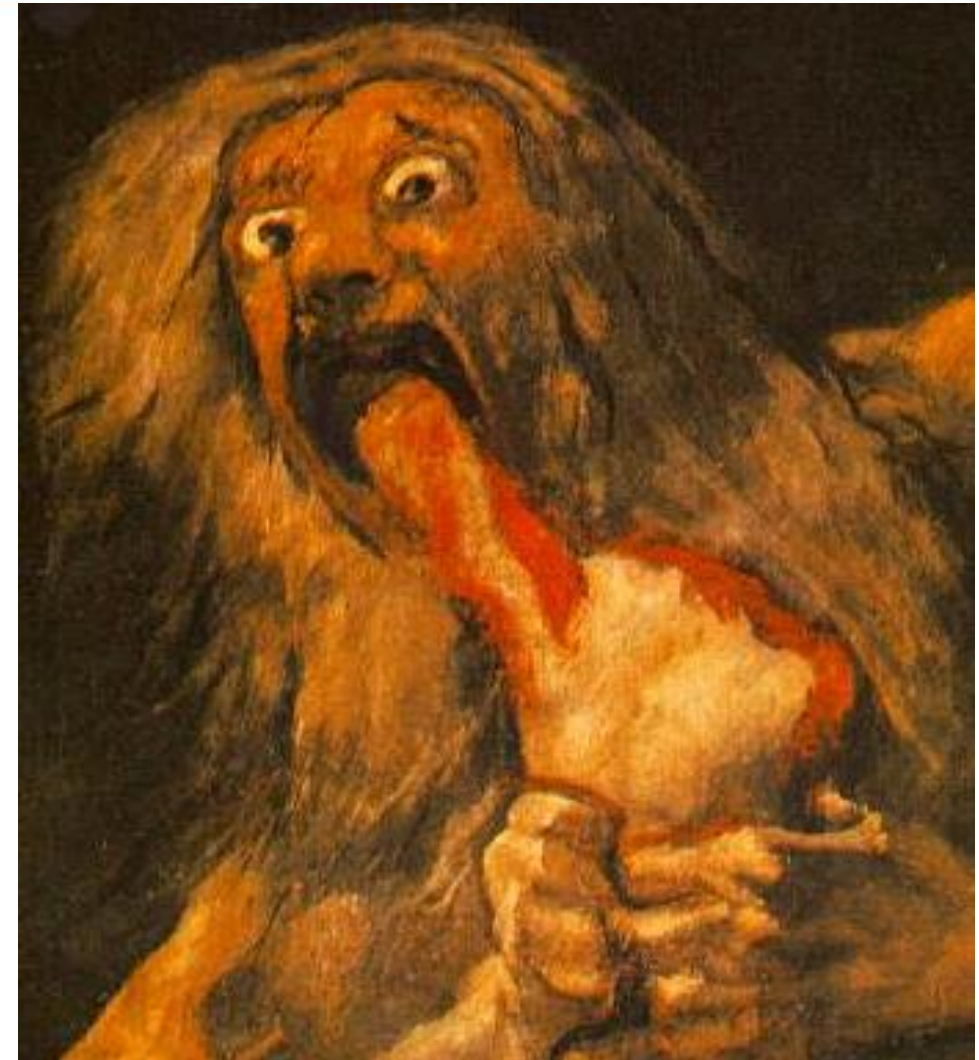
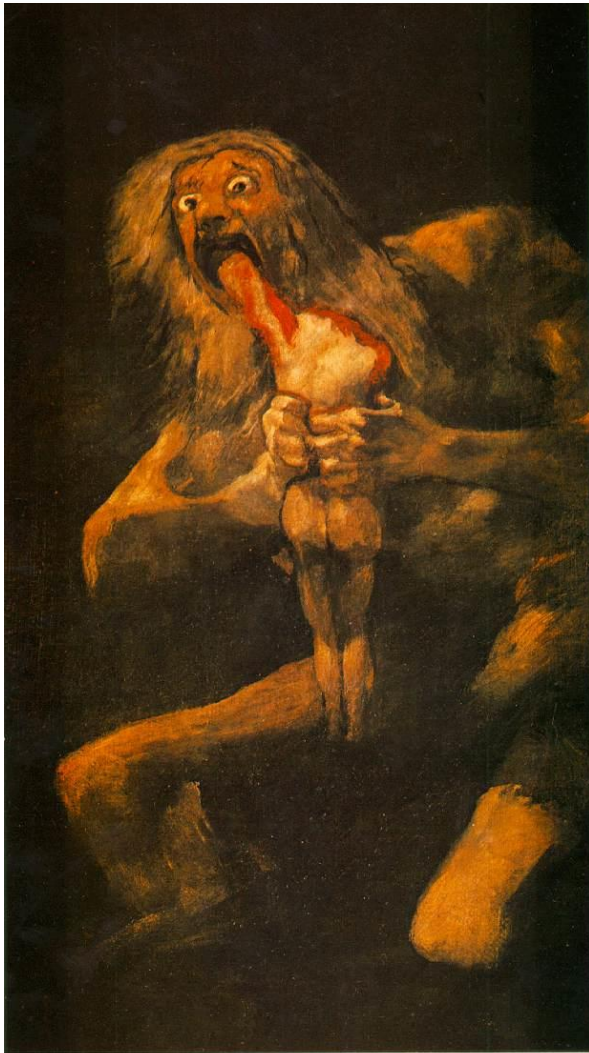
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_La_libert%C3%A9_guidant_le_peuple.jpg

Goya – O massacre de três de maio de 1808 (1814)

<https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/goya/>

Goya – Saturno devorando seu filho (1819 - 23)

<https://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/goya/>

Turner – Erupção do Monte Vesúvio (1819)

<http://arjelle.altervista.org/Tesine/Jacopo/vesuvioarte.htm>

Rude – A Marselha (1833)

<https://www.epochtimes.com.br/arco-do-triunfo-cartao-postal-da-franca/#.VpQ20PkrLIV>

Antoine Etex – A Resistência (1833 - 37)

<https://www.epochtimes.com.br/arco-do-triunfo-cartao-postal-da-franca/#.VpQ20PkrLIV>

Castelo de Neuschwanstein (1869)

<http://www.raidho.com.br/roteiros.aspx?roteiro=919>

Victor Meirelles – A primeira missa no Brasil (1861)

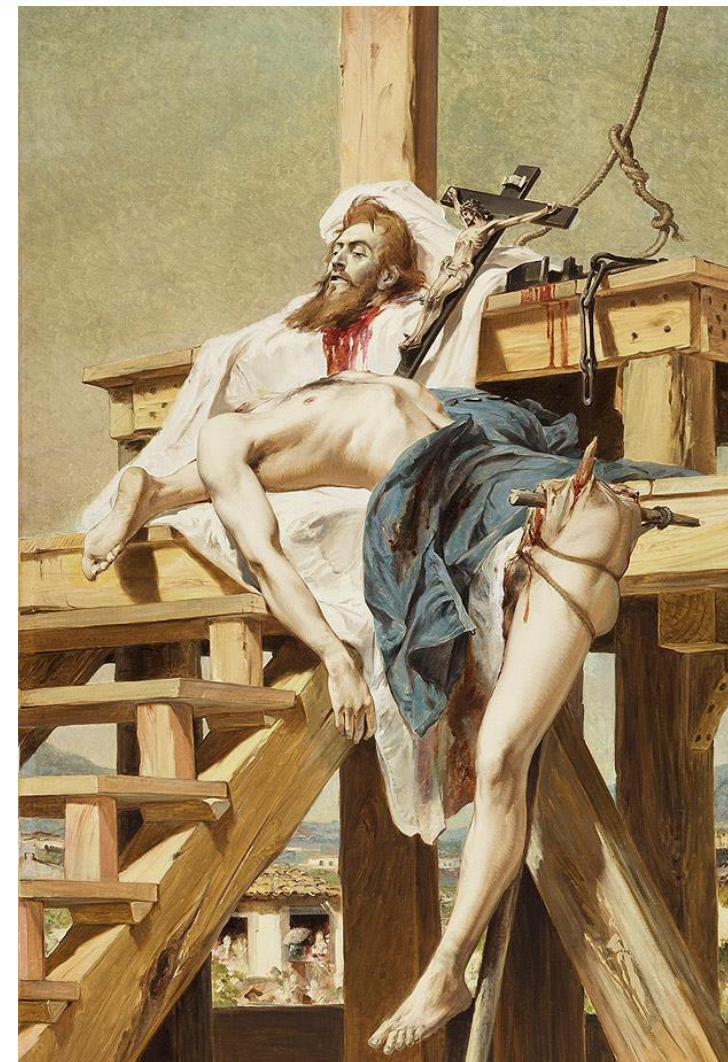
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Meirelles-primeiramissa2.jpg>

Victor Meirelles – D. Pedro II, O Magnânimo (1864)

<https://www.wikiart.org/en/victor-meirelles/d-pedro-ii-o-magn-nimo-1864>

Pedro Américo – Tiradentes Esquartejado (1893)

<http://f.i.uol.com.br/folha/ilustrada/images/14311500.jpeg>

Pedro Américo – Independência do Brasil (1888)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Independence_of_Brazil_1888.jpg

Realismo

- Metade do XIX até início do XX.
- Europa e América (principalmente nos grandes centros urbanos industrializados).
- Oposição ao Romantismo e Academias de arte.
- Arte como agente Social.
- Influência e atuação política de seus artistas (Comuna de Paris – 1871).
- Retrato objetivo.
- Problemas gerados pela Segunda Revolução Industrial.
- Filosofia (Marx e Friedrich Engels).

Arte Realista

- Valorização dos aspectos sociais e coletivos.
- Retrato da realidade de maneira expressiva.
- Trabalhador e a realidade da sociedade.
- Pintura:
  - Documental.
  - Denúncia.
  - Engajada politicamente.
  - Ligada ao cotidiano e vida do proletariado.
  - Grandes pinturas da classe trabalhadora com o intuito de valorizá-la.
- Escultura explora a expressividade por todos os ângulos.
- Arquitetura:
  - Visava atender as necessidades urbanas básicas.
  - Voltada para o desenvolvimento da cidade para todos.
- Principais artistas:
  - Gustave Courbet.
  - Jean-François Millet.
  - Nikolay Kasatkin.
  - Winslow Homer.
  - Édouard Manet.
  - Auguste Rodin.

Courbet – O ateliê do pintor (1854 - 55)

<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/06/04/940140/conheca-atelie-do-pintor-gustave-courbet.html>

Millet – As respigadeiras (1857)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Fran%CC%A7ois_Millet_-_Gleaners_-_Google_Art_Project_2.jpg

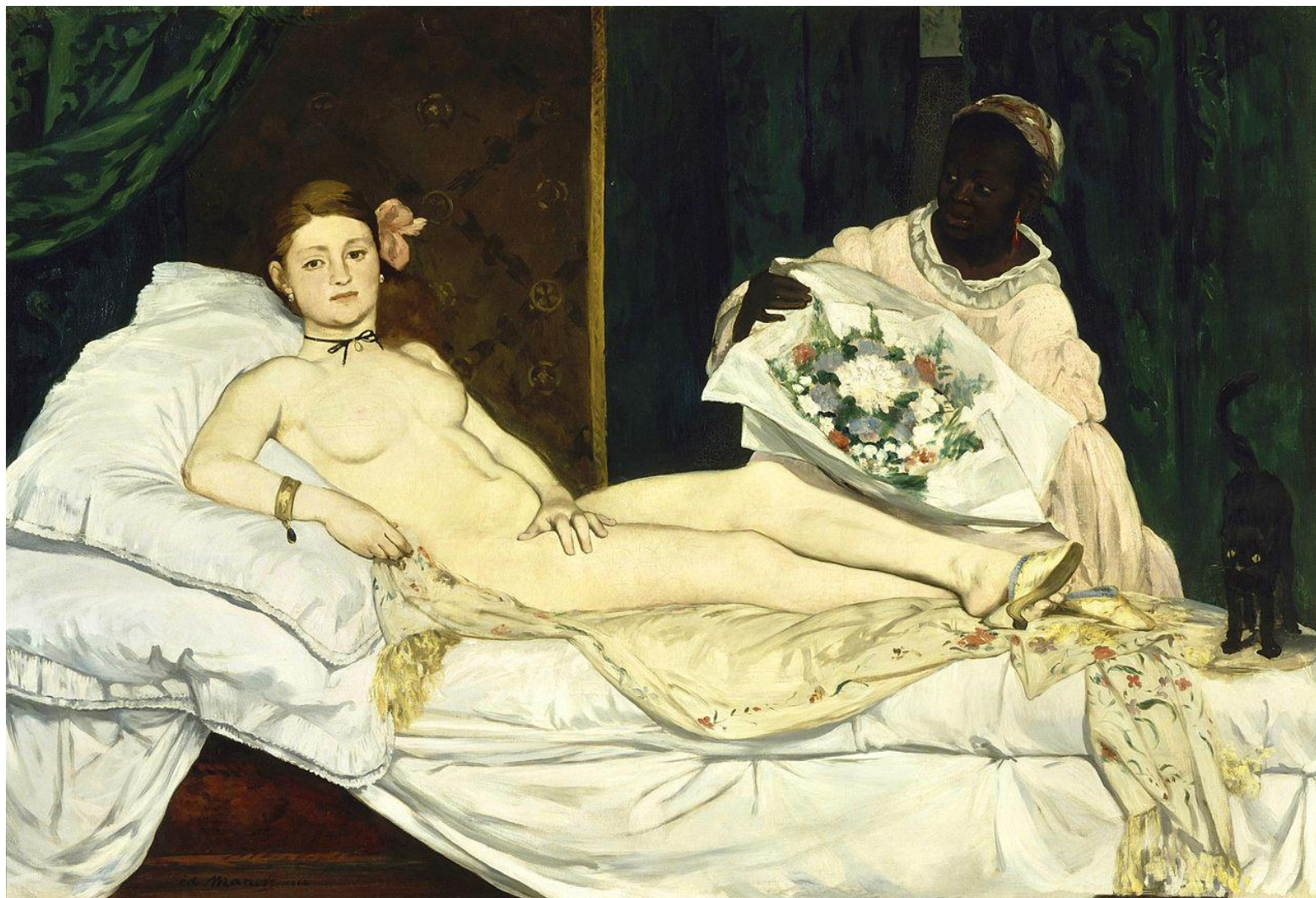

Kasatkin – Pobres recolhendo carvão em uma
mina exaurida (1894)

<http://www.auburn.edu/~mitrege/russian/art/target.php?file=00238>

Manet – Olympia (1863)

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_-_Olympia_-_Google_Art_Project_3.jpg

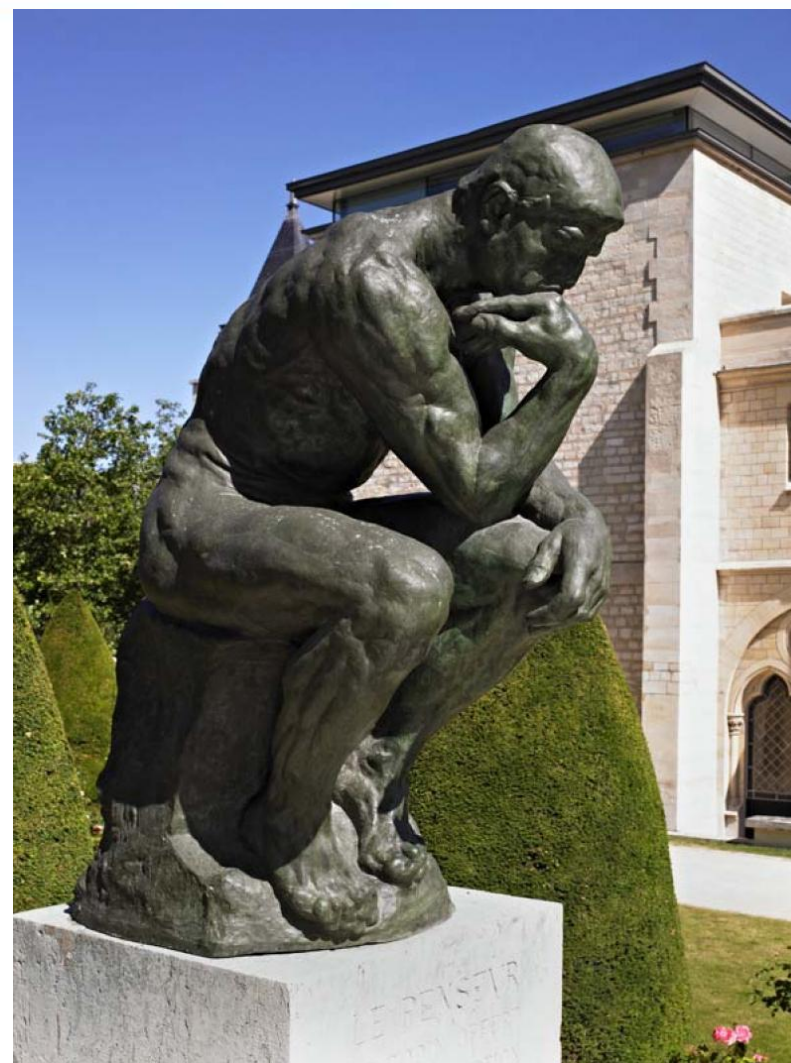

© Edson Maiero

Rodin – O portal do inferno (1917)

<http://www.musee-rodin.fr/es/colecciones/esculturas/la-puerta-del-infierno>

Rodin – O pensador (1903)

<http://www.musee-rodin.fr/es/colecciones/esculturas/el-pensador-0>

Exercício (UNICAMP 2016)

A aquarela do artista João Teófilo, aqui reproduzida, dialoga com a pintura de Pedro Américo, “Tiradentes esquarterado” (1893).

Sobre a obra de João Teófilo, publicada na capa de uma revista em 2015, é possível afirmar que:

- Trata-se de uma obra baseada em um quadro do gênero da pintura histórica, sendo que no trabalho de Pedro Américo o corpo de Tiradentes no patíbulo afasta-se da figura do Cristo, exemplo maior de mártir.
- Utilizando-se das mesmas formas do corpo esquarterado de Tiradentes pintado por Pedro Américo, o autor limita o número de sujeitos esquarterados e acentua o tom conservador da aquarela.
- A imagem fala sobre seu contexto de produção na atualidade, utilizando-se do simbolismo de Tiradentes, e procura ampliar a presença de negros como sujeitos sociais nas lutas coloniais e antiescravistas.
- Tiradentes consolidou-se como um mártir nacional no quadro de Pedro Américo, daí a necessidade do pintor de retratar seu corpo esquarterado. A obra de João Teófilo mostra que os mártires, embora negros, são um tema do passado.

<http://www.revistadehistoria.com.br/revista/edicao/118>.

Exercício (UNICAMP 2016)

A aquarela do artista João Teófilo, aqui reproduzida, dialoga com a pintura de Pedro Américo, “Tiradentes esquarterado” (1893).

Sobre a obra de João Teófilo, publicada na capa de uma revista em 2015, é possível afirmar que:

- Trata-se de uma obra baseada em um quadro do gênero da pintura histórica, sendo que no trabalho de Pedro Américo o corpo de Tiradentes no patíbulo afasta-se da figura do Cristo, exemplo maior de mártir.
- Utilizando-se das mesmas formas do corpo esquarterado de Tiradentes pintado por Pedro Américo, o autor limita o número de sujeitos esquarterados e acentua o tom conservador da aquarela.
- A imagem fala sobre seu contexto de produção na atualidade, utilizando-se do simbolismo de Tiradentes, e procura ampliar a presença de negros como sujeitos sociais nas lutas coloniais e antiescravistas.
- Tiradentes consolidou-se como um mártir nacional no quadro de Pedro Américo, daí a necessidade do pintor de retratar seu corpo esquarterado. A obra de João Teófilo mostra que os mártires, embora negros, são um tema do passado.

<http://www.revistadehistoria.com.br/revista/edicao/118>.

