

ÍNDICE

1. FAUVISMO.....	2
1.1.Pintura	3
2. EXPRESSIONISMO.....	3
2.1.Die Brücke (A Ponte).....	4
2.2.Der Blaue Reiter (O Cavaleiro Azul).....	4
2.3.Pintura	4
3. ARTE ABSTRATA.....	5
3.1.Informal	5
3.2.Geométrico.....	5
4. CUBISMO.....	6
4.1.Analítico.....	6
4.2.Sintético.....	7
4.3.Pintura	7
DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS	9
GABARITO COMENTADO.....	16

ARTE MODERNA (I)

O Modernismo ou a Arte de Vanguarda foi um conjunto de vários movimentos artísticos que aconteceram principalmente na Europa no início do século XX. Sua presença e sua importância histórica logo se irradiaram por todo mundo, impactando com muita força a América, inicialmente a Latina e na sequência os EUA. Vários movimentos artísticos fizeram parte desse momento, entre os mais importantes:

- Fauvismo.
- Cubismo.
- Expressionismo.
- Futurismo.
- Dadaísmo.
- Surrealismo.

1. FAUVISMO

- O Fauvismo foi o primeiro grupo a ganhar destaque dentro do momento da Arte Moderna.
- O movimento se desenvolveu na França, entre o final do século XIX até aproximadamente 1908.
- As pesquisas do grupo surgiram a partir dos trabalhos de um grupo de amigos inspirados nas obras pós-impressionistas de Van Gogh e Gauguin.
- O termo “Fauve” foi usado pela primeira vez para designar esses artistas em 1905, no Salão de Outono. Fauve significa “fera” em francês, o termo foi usado de maneira pejorativa por um crítico para enfatizar o uso selvagem da cor que eles apresentavam.
- O objetivo dos fauvistas era libertar a cor dentro de uma composição artística, encarando o quadro como uma composição baseada simplesmente na aplicação de cores e não na cópia de uma realidade. Para os fauvistas a pintura deveria assumir o seu caráter pictórico e trabalhar essas questões, oferecendo ao espectador uma experiência real através do quadro e não uma imitação.

- As obras fauvistas retratavam o mundo de maneira simplificada, explorando paisagens, retratos e a natureza-morta com cores saturadas e intensas. Os temas costumavam a remeter à vida simples e ao natural, resgatando o primitivismo e a conexão entre o homem e a natureza.

1.1.Pintura

A pintura fauvista foca no estudo da cor e em suas possibilidades compositivas destacadas da realidade. A cor é trabalhada de maneira autônoma, estabelecendo relações simbólicas e expressivas que dizem respeito ao espaço da arte e não ao mundo.

Os pintores fauvistas usavam as cores em sua forma pura, de maneira saturada e intensa. Alguns aplicavam as tintas diretamente do tubo na tela, garantindo a pureza total da aplicação. Suas cores eram luminosas, fortes e vivas, aplicadas em grossas camadas se sobrepondo e resumindo as formas a planos de cor. A presença dos objetos é muitas vezes sugerida, sem apresentar detalhes.

A perspectiva e a volumetria dos objetos são achatadas, distorcidas e por vezes inexistentes. Os fauvistas assumem o quadro como uma composição bidimensional.

Alguns pintores do Fauvismo:

- Henry Matisse.
- André Derain.
- Maurice de Vlaminck.

2. EXPRESSIONISMO

- O Expressionismo ganhou destaque entre 1905 e 1920, principalmente na Alemanha e na Europa Setentrional.
- As suas obras se relacionaram principalmente com a expressão sentimental, influenciados por artistas pós-impressionistas e simbolistas, como Van Gogh, Edvard Munch e James Ensor.
- O Expressionismo tinha como objetivo explorar o sentimental humano, os sentimentos e angústias do homem perante aos problemas da sociedade moderna. O estado psicológico não era distinto do espiritual,

o que tornou o expressionismo um movimento que aborda tanto a mente como a alma do artista e do espectador.

- Os artistas expressionistas pregavam a purificação da humanidade através de uma arte que pudesse restaurar a essência verdadeira do homem.

O movimento foi dividido em duas vertentes:

2.1. Die Brücke (A Ponte)

Negava a arte clássica e explorava a manifestação expressiva através do primitivismo e da reconexão entre o homem e a natureza. O nome do grupo saiu das ideias de Nietzsche, que afirmava que a arte em si poderia ser uma ponte para um mundo melhor.

2.2. Der Blaue Reiter (O Cavaleiro Azul)

Buscava a revelação espiritual da arte através de suas obras e por meio de uma exposição itinerante, batizada com o mesmo nome do grupo, que tinha o objetivo de aproximar a arte das pessoas.

2.3. Pintura

A pintura expressionista foca na manifestação dos sentimentos do artista, deixando seu traço e suas pinceladas aparentes, mostrando a intensidade do golpe na tela e a emoção envolvida.

As cores usadas eram vivas e berrantes. Os contrastes entre as cores também eram amplamente usados devido às possibilidades expressivas que eles trazem.

As figuras expressionistas são deformadas, alongadas e com extremidades angulosas. Feições são exageradas propositalmente para evidenciar sentimentos ou mensagens. A deformação é a transmissão de sentimentos.

Em meio à manifestação de sentimentos por meio da arte, o pintor Kandinsky passou a fazer pinturas focadas simplesmente na expressão pura deles, dando início à pesquisa da Arte Abstrata.

Alguns pintores do Expressionismo:

- Wassily Kandinsky.
- Ernst Ludwig Kirchner.
- Erich Heckel.
- Karl Schmidt-Rotluff.
- Franz Marc.

3. ARTE ABSTRATA

Vertente Pictórica: é um jeito de se fazer pinturas, não um movimento artístico. Sua pesquisa foi desenvolvida por Kandinsky dentro do Expressionismo e a partir de então foi discutida e retrabalhada por uma série de artistas e movimentos.

O abstracionismo tem como objetivo a produção de uma arte totalmente livre da figuração ou da cópia da aparência das coisas no mundo físico. Os sentimentos e algumas ideias não têm uma forma, sendo impossíveis de serem manifestadas por meras figurações.

De certa forma a pesquisa abstrata tem uma forte relação com a música, ela é uma arte focada nas possibilidades compositivas que a cor, a linha e o ponto trazem, assim como a música é a arte focada nas possibilidades de arranjo e harmonia das notas musicais.

Dividida em dois tipos básicos:

3.1. Informal

Também conhecido como Lírico, preza a livre expressão do artista através dos gestos livres, de linhas e cores com o intuito de manifestar o seu sentimental e emocional.

3.2. Geométrico

Preza a composição de obras milimetricamente planejadas e organizadas matematicamente. É uma arte totalmente voltada para a racionalidade e a valorização de ideias desligadas de sentimentalismo ou expressão.

4. CUBISMO

O Cubismo surgiu a partir das pesquisas de Pablo Picasso e George Braque, por volta de 1908.

Os trabalhos cubistas têm como principais referenciais as pinturas do pós-impressionista Paul Cézanne, a arte Africana e as ideias científicas sobre o tempo como quarta dimensão do espaço. A obra de Cézanne apresentou para os artistas o planejamento geométrico do quadro, a arte africana contribuiu com a síntese de elementos e o caráter primitivo e puro da composição e a ciência ofereceu referencial teórico para os artistas romperem a perspectiva que guiava a arte clássica.

A arte Cubista tinha como objetivo romper com os parâmetros que guiavam a arte tradicional, propondo uma produção artística que analisava as formas do mundo e as reestruturava a partir de diversos pontos de vista, como se pudéssemos ver o objeto de diversos lugares ao mesmo tempo. Com esse exercício, a forma fragmenta-se e remonta-se de diversas maneiras, que podem, às vezes, fugir do entendimento óbvio.

A obra cubista depende da análise do expectador. Ela não é um objeto de mera admiração, ela é uma obra que necessita do entendimento e crítica do público para ser entendida e absorvida. Os artistas cubistas queriam mais que um público passivo, eles queriam que o observador tivesse um papel ativo na descoberta e análise das formas apresentadas.

O movimento foi dividido em duas fases:

4.1. Analítico

Fase inicial. Análise e recriação conceitual da forma. Prioriza o processo de análise, apresentando o objeto de todos os ângulos possíveis simultaneamente. Nessa vertente as cores são neutras e não devem interferir diretamente no entendimento da obra. O alto número de fragmentos da imagem em uma única pintura tornou essa vertente complexa e muitas vezes ela pode parecer totalmente abstrata.

4.2.Sintético

Fase final. Composição através da síntese de elementos e referências diversas. Essa vertente mantém a análise dos objetos, mas agora o foco central é o entendimento do público. Os ângulos simultâneos foram reduzidos e a cor começou a atuar com maior intensidade, colaborando para a compreensão da obra. As colagens começaram a ser praticadas dentro dessa vertente, trazendo para o mundo da arte uma grande inovação, a incorporação e composição através de materiais diversos, como madeira, papel, vidro, etc.

4.3.Pintura

A pintura Cubista propõe principalmente a análise das formas, reduzindo-as a planos geometrizados, simplificados e fragmentados. Diferente do que o nome do movimento sugere, o cubismo não trabalha simplesmente com a redução dos objetos a cubos.

Inicialmente as cores não tiveram destaque dentro do movimento cubista, que tinha sua paleta reduzida a poucas cores como azul, preto, marrom, cinza e ocre. Em sua fase sintética, a pintura cubista passou a valorizar mais as cores e usá-las de maneira ampla em suas composições, se abrindo para todas as matizes.

As figuras nos quadros cubistas aparecem fragmentas e expostas de diversos ângulos ao mesmo tempo, inserindo o tempo dentro da pintura. O espectador tem acesso à frente e ao verso do objeto na mesma imagem.

Na composição cubista a perspectiva tradicional desmonta-se em um espaço de análise planejado que não busca criar a impressão de profundidade.

As obras cubistas foram pioneiras em trabalhar a síntese de elementos e de formas, usando colagens de materiais diversos na pintura e inspirados nas obras africanas.

Alguns pintores do Cubismo:

- Pablo Picasso.
- George Braque.
- Juan Gris.
- Fernand Léger.

COMPLETO ENEM+2018

HISTÓRIA DA ARTE

DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS

1. (UEL 2010)

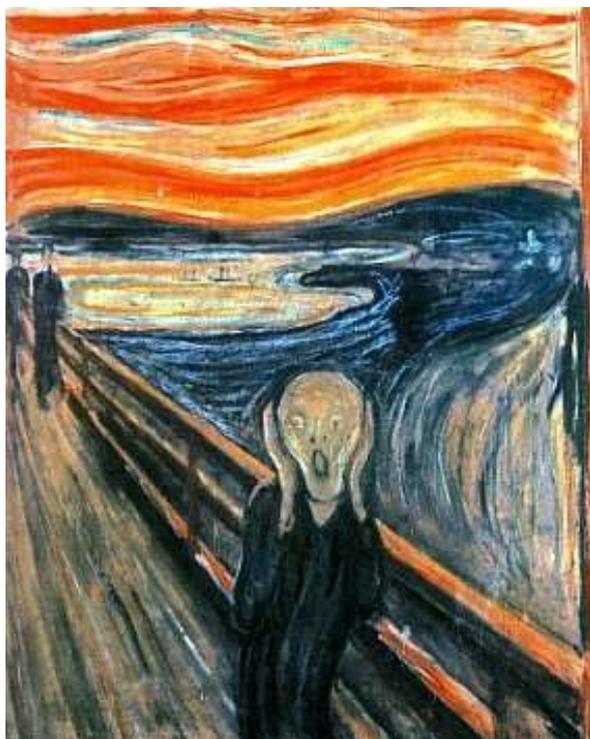

(ENSOR, J., *Intriga*, 1890. 0,90 x 1,50 cm. Museu Real de Artes, Antuérpia.)

Com base na imagem do pintor expressionista James Ensor e nos conhecimentos sobre o Expressionismo, assinale a alternativa correta.

- a) A pintura expressionista trabalha com partes de uma mesma imagem, recompondo-as e utilizando-as ao mesmo tempo, a fim de criar várias perspectivas e dar a impressão de que um objeto pode ser visto ao mesmo tempo sob todos os ângulos.
- b) Pintando diretamente sobre a tela branca, utilizando somente cores puras justapostas em vez de misturá-las previamente na paleta, os pintores expressionistas buscavam obter a vibração da luz; pesquisavam os cambiantes efeitos da luz na atmosfera e nos objetos a fim de fixá-los na tela.
- c) A proposta do Expressionismo é de que a arte flua livremente a partir do inconsciente, da livre associação, com a incorporação de elementos ilógicos do sonho, da fantasia, sem se submeter a qualquer teoria vigente e a nenhuma lógica.
- d) O expressionista é inclinado a deformar a realidade de modo cruel, caricatural, muitas vezes hilário; o exagero, a distorção e a dramaticidade das formas, linhas e cores revelam uma atitude emocional do artista.
- e) O movimento expressionista propõe a construção de valores burgueses, utilizando-se do lirismo para afirmar conceitos da sociedade; suas manifestações são intencionalmente ordenadas e objetivam conquistar a crítica.

2. (CESPE)

Edward Munch. **O grito**, 1893. Galeria Nacional Oslo.

No que se refere à arte que a imagem acima representa, assinale a opção correta.

- a) A exploração da poética do feio pelos artistas expressionistas tem como fim comover o espectador.
- b) A arte expressionista busca expressar as alegrias do ser humano.
- c) O expressionismo tem por finalidade produzir arte decorativa.
- d) Os artistas expressionistas procuram reproduzir cenas da realidade.

3. (UFMS) A arte moderna do século XX foi um período de muitas transformações, produzindo a maior ruptura com o passado: retratava-se a vida contemporânea e não mais eventos históricos. A arte caracterizava-se pelo seu dinamismo e sua agitação, um estilo se colocava sobre o outro com muita rapidez. Isso gerou o surgimento de inúmeros movimentos de vanguarda. **Observe, então, os movimentos abaixo e verifique qual deles está corretamente associado à sua característica principal.**

- a) Fauvismo, a exaltação da cor pura e seu uso não-realista.

- b) Cubismo, a busca da expressão do inconsciente, dos sonhos e da fantasia, que está além do real e do racional.
- c) Modernismo, a proposição da antiarte pela concretização da falência da civilização ocidental pós-guerra.
- d) Expressionismo, a decomposição da estrutura do objeto; a fragmentação da forma, ficando entre a representação e a abstração.
- e) Abstracionismo, a forma é expressa por temas como o movimento e a tecnologia.

Observe o quadro abaixo e responda às questões 4 e 5.

ARGAN, G. C. **Arte moderna**: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. (Foto: Reprodução/Enem)

4. (ENEM 2012) O quadro *Les Femmes d'Alger* (1907), de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX.

Essa nova tendência se caracteriza pela

- a) pintura de modelos em planos irregulares.
- b) mulher como temática central da obra.
- c) cena representada por vários modelos.
- d) oposição entre tons claros e escuros.
- e) nudez explorada como objeto de arte.

5. (ENEM 2016 – segunda aplicação) A obra *Les desmoiselles d'Avignon*, do pintor espanhol Pablo Picasso, é um dos marcos iniciais do movimento cubista. **Essa obra filia-se também ao primitivismo, uma vez que sua composição recorre à manifestação cultural de um determinado grupo étnico, que se caracteriza por**

- a) produção de máscaras ritualísticas africanas.
- b) rituais de fertilidade das comunidades celtas.
- c) festas profanas dos povos mediterrâneos.
- d) culto à nudez de populações aborígenes.
- e) danças ciganas do sul da Espanha.

6. (ENEM 2015)

Máscara senufo, Mati. Madeira e fibra vegetal. Acervo do MAE/USP.

As formas plásticas nas produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. **A máscara remete à**

- a) preservação da proporção.
- b) idealização do movimento.
- c) estruturação assimétrica.
- d) sintetização das formas.
- e) valorização estética.

7. (UEL 2011)

(Henri Matisse, A dança, 260 x 390 cm, óleo s/ tela, 1910.)

Com base na pintura de Matisse e nos conhecimentos sobre as vanguardas europeias, considere as afirmativas a seguir.

- I. Matisse utiliza o equilíbrio entre a cor e o traço; a aparente simplicidade reitera certo lirismo da pintura.
- II. Os trabalhos de Matisse fazem parte de um contexto caracterizado por experimentações para transcender a natureza.
- III. A pintura faz parte de um momento da pesquisa artística de Matisse em que buscava uma rígida estruturação formal em suas composições.
- IV. Nessa imagem, Matisse expressou sentimentos dramáticos, tais como a solidão, a morte e o abandono, notados nos elementos compositivos.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

8. (UEM 2012) “(...) os expressionistas alimentavam sentimentos tão fortes a respeito do sofrimento humano, da pobreza, violência e paixão, que eram propensos a pensar que a insistência na harmonia e beleza em arte nascera exatamente de uma recusa em ser sincero.”

(GOMBRICH, E. H. A História da Arte. Rio de Janeiro: LTC, 2008, p. 564-566.)

Considerando o texto acima, assinale o que for correto.

- a) O pintor Pedro Américo foi um dos brasileiros mais fortemente influenciados pela pintura expressionista europeia.
- b) Um dos quadros mais representativos precursores do movimento expressionista é “O grito”, do pintor norueguês Edvard Munch.
- c) A Missão Artística Francesa no Brasil foi a principal responsável por divulgar a estética e a técnica de pintura expressionista entre nossos artistas.
- d) O expressionismo foi fortemente centrado na Alemanha e, com a ascensão do Nazismo, vários artistas foram exilados ou proibidos de trabalhar.

9. Qual o foco do movimento artístico expressionista?

- a) A representação da natureza.
- b) A ênfase nas formas geométricas.
- c) O caráter emocional da arte.
- d) A expressão dos sonhos do artista.
- e) A captura dos efeitos físicos da luz na natureza.

10. (ESPM)

(O Quadro com arco preto, é um óleo sobre tela de autoria de Wassily Kandinsky. Coleção Folha Grandes Mestres da Pintura; Vol. 18; pág. 57)

Sobre o artista e a pintura é correto afirmar:

- a) Kandinsky passou à história como o criador da pintura abstrata. Esta obra ilustra a chamada abstração lírica ou abstracionismo expressivo;
- b) Kandinsky foi o responsável pelo Plano de Propaganda Monumental, projeto de arte soviética desenvolvida no governo de Stálin. Esta obra é um exemplar do chamado realismo soviético;
- c) Kandinsky foi o grande mentor do impressionismo. Esta obra reproduz um delírio figurativo;
- d) Kandinsky foi um pintor austríaco, idealizador do simbolismo alegórico. Esta obra explora aspectos sensuais e sonhadores;
- e) Kandinsky foi o mais “selvagem” dos pintores, tendo sido criador de uma obra absolutamente pessoal. Esta obra expressa a inquietação, a dor e a angústia.

GABARITO COMENTADO

Resposta da questão 1

O expressionismo tem como base a manifestação do emocional e do sentimental do artista, usando como artifício a deformação e o exagero, que pode revelar cenas que mostrem sentimentos perturbadores ao espectador, como no caso do trabalho de Ensor.

Gabarito: d

Resposta da questão 2

O uso de deformações e feições exageradas nos quadros expressionistas, deixando o belo de lado, era uma forma de expressar os sentimentos.

Gabarito: a

Resposta da questão 3

A arte fauvista valorizava a liberdade no uso da cor, exaltando as aplicações não naturalistas das matizes no quadro, já que a pintura em si não era vista mais como uma cópia da natureza, mas sim um objeto autônomo com lógica e qualidade próprias.

Gabarito: a

Resposta da questão 4

Observando o quadro nota-se a pintura de uma figura em planos irregulares – um forte traço do cubismo.

Gabarito: a

Resposta da questão 5

No início do século houve contato entre a arte europeia e a africana, isso influenciou especialmente o cubismo. As máscaras grotescas no quadro de Picasso reforçam isso.

Gabarito: a

Resposta da questão 6

Pablo Picasso extraiu da arte africana a sua paleta e a sua capacidade de sintetizar as formas. Essa característica foi amplamente usada na arte cubista e no trabalho do artista durante toda a sua trajetória.

Gabarito: d

Resposta da questão 7

Correto, Matisse usa apenas poucas linhas e poucas cores para sua composição.

Correto, as obras de arte moderna são repletas de desfigurações da forma natural que não se opõe a natureza num sentido de negação, mas de superação da mera cópia.

Incorreto, o fauvismo e o trabalho de Matisse prezam pela liberdade criativa apoiada na inocência infantil e primitiva.

Incorreto, o quadro a dança não utiliza nem traços e nem cores que remetam a sentimentos negativos. Até mesmo o próprio título do quadro não remete a essas questões.

Gabarito: a

Resposta da questão 8

O pintor Edvard Munch, assim como Van Gogh, ainda no final do século XIX já pesquisava questões relativas a expressão de sentimentos na obra de arte, características alinhadas com os preceitos do Expressionismo.

Gabarito: b

Resposta da questão 9

O Expressionismo era um movimento artístico que tinha foco na emoção e no caráter expressivo da obra de arte, dando ênfase a esse objetivo tanto em seu estilo estético quanto nos temas representados. Belos artistas.

Gabarito: c

Resposta da questão 10

Kandinsky fez parte do movimento expressionista e a partir de um determinado momento de sua carreira passou a se dedicar a produção de arte abstrata, entendendo que a composição visual tem paralelos claros com a música (que é uma arte abstrata). Suas ideias refletem aspectos ligados a espiritualidade e aos próprios sentimentos humanos e a nossa incapacidade de compreender o mundo a nossa volta.

Gabarito: a