

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS

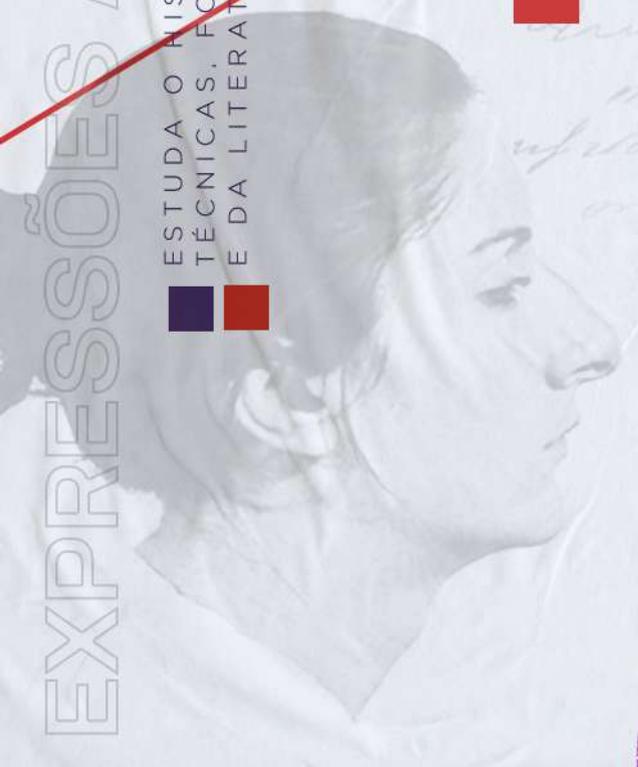
EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS

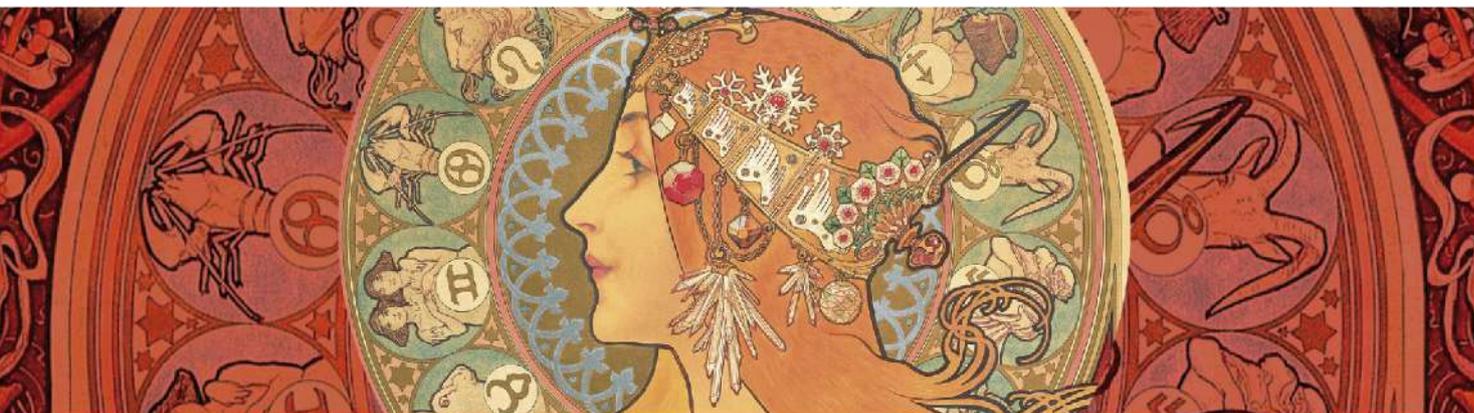
COM FERNANDA PESSOA

ESTUDA O HISTÓRICO DE CONSTITUIÇÃO E TRANSFORMAÇÕES
TÉCNICAS, FORMAS E CONCEITUAIS NO UNIVERSO DAS IMAGENS
E DA LITERATURA

PÓS-IMPRESSIONISMO E BELLE ÉPOQUE

BELLE ÉPOQUE

ORIGEM

Belle Époque (1871-1914) não se trata de um movimento artístico, mas de um **período da cultura** europeia, que significa Bela época, em tradução literal. O nome se refere à **era dourada**, um período de evolução cultural, tecno-científica e intelectual, além de ter sido um momento de paz entre o final da Guerra Franco-Prussiana e a eclosão da I Guerra Mundial.

Com tantos avanços, há uma forte crença no **progresso civilizacional** e no **desenvolvimento tecnocientífico**. O nome se refere à **era dourada**, um período de evolução cultural, tecnocientífica e intelectual.

"A Galeria de H.M.S. Calcutta", de James Tissot (1876).

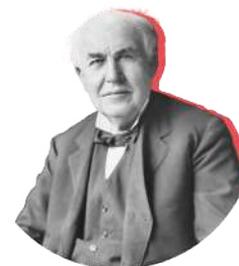
CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL

O processo de **industrialização** transformou a vida no decorrer do século XIX. Ao final desse século, a **mecanização do trabalho**, a **produção em larga escala** de bens de consumo e de bens produção já eram realidade na Europa. Aliado a isso, o surgimento da **energia elétrica** revolucionou a vida urbana.

Thomas Edison

A **tecnologia** transformou a vida cultural.

A **fotografia** atingiu a maturidade, com técnicas e equipamentos novos, consolidando-se entre a população.

Uma nova forma de arte surgiu: o **cinema**.

Houve avanços nos meios de **comunicação** e de **transporte**. Foram produzidos **trens** e **navios a vapor**, e criadas **novas modalidades** de transporte. As invenções tecnológicas transformaram a vida, principalmente **nos grandes centros urbanos** como Paris, Berlim, Viena e Londres.

Invenções tecnológicas do período:

TELEFONE

BONDES ELÉTRICOS

TELÉGRAFO SEM FIO

BICICLETA

AUTOMÓVEL

AVIÃO

Invenção do avião

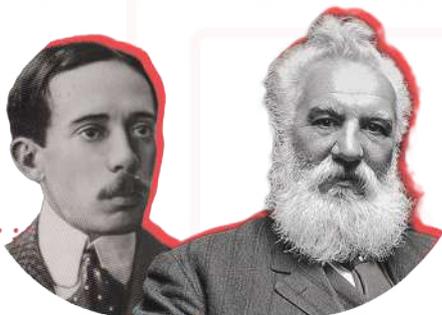
Existem diferentes versões a respeito da invenção do avião. Oficialmente, o primeiro avião do mundo é o 14 bis, de **Santos Dumont**.

Invenção do telefone

O telefone foi inventado por **Graham Bell** em 1875.

O Brasil foi o segundo país no mundo a ter telefones. As linhas eram usadas por Dom Pedro II para se comunicar com seus ministros.

MOVIMENTOS ARTÍSTICOS DA BELLE ÉPOQUE

No campo das artes plásticas, desenvolveu-se a **pintura, a escultura e a arquitetura**. Os movimentos artísticos tinham forte caráter decorativo, ressaltando a frivolidade da vida urbana. Dois deles têm muita importância, traçando o estilo da Belle Époque: **o Pós-Impressionismo e o Art Nouveau**. Cada um desses movimentos artísticos tem traços e princípios próprios.

“Retrato Feminino”, de Alfons Mucha (1898).

No entanto, o Art Nouveau é o mais expressivo, sendo o estilo que define a Belle Époque.

ERA DA ART NOUVEAU

O Art Nouveau foi o estilo artístico que se desenvolveu entre 1890 e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) na Europa e nos Estados Unidos, espalhando-se para o resto do mundo, e que interessa mais de perto às Artes Aplicadas: **arquitetura, artes decorativas, design, artes gráficas, mobiliário e outras**.

Foi chamada de *Jugendstil* (Estilo Jovem) na Alemanha, *Modernista* na Espanha, *Sezessionstil* na Austrália, *Stile Liberty* na Itália e *Style Moderne* na França, o Art Nouveau era facilmente reconhecido por suas linhas sinuosas e curvas do tipo trepadeiras. Além disso, foi usada com o máximo de eficiência na arquitetura de **Antonio Gaudí** e do belga **Victor Horta**, além de aparecer em design de interior por todo o período em geral.

Arquitetura de Gaudí, na Espanha

São características gerais do movimento:

Exuberância decorativa;

Assimetria: formas ondulantes e elegantes;

Contornos sinuosos;

Decoração elaborada e exótica, às vezes mórbida;

Formatos de folhagens, principalmente do lírio aquático;

Temática naturalista como florais e animais;

Motivos japoneses: arabescos e mulheres românticas;

Feminilidade nas formas;

Tons pastel e cores da natureza.

Estação Porte Dauphine, de Hector Guimard.

Materiais muito utilizados foram o ferro e o vidro. O ferro imita o movimento das árvores e do vento. O vidro dá leveza às construções

Características da arquitetura Art Nouveau

Assimetria: marcada por linhas curvas e delicadas;

Design extravagante;

Caráter decorativo;
Presença de vitrais e mosaicos.

Casa Milá, de Antoni Gaudí.

ARQUITETURA E DESIGN

Na arquitetura, a Art Nouveau buscou formas baseadas na natureza.

As estruturas contavam com elementos que imitavam formas orgânicas e estilo floreado.

As inovações do final do século XIX transformaram a dinâmica social.

Houve necessidade de um avanço civilizatório.

As cidades europeias foram revitalizadas para se adequarem às necessidades do cotidiano urbano e ao senso estético da Belle Époque.

“Hospital de Sant Paul”, de Lluís Domènech i Montaner (1901-30).

Paris foi o polo da arquitetura Art Nouveau. As construções pretendiam sanar as necessidades urbanas.

Cartão da Exposição Universal de Paris, em 1900.

Teatro l'Athénée Louis-Jouvet (1894).

Os **ambientes interiores** têm muita importância. A arquitetura é decorativa e os **móveis e objetos decorativos** têm muita importância na composição dos ambientes. Os objetos decorativos são ornamentados com **temas da natureza**.

PINTURA

“Mulher de Política”, de James Tissot (1909).

A pintura *Art Nouveau* absorve inspirações do **Simbolismo**.

Também se relaciona ao **movimento de secessão de Viena**, o qual combateu os moldes tradicionais nas artes.

Os **motivos da natureza** e a **mulher** são os temas principais.

PRINCIPAIS ARTISTAS

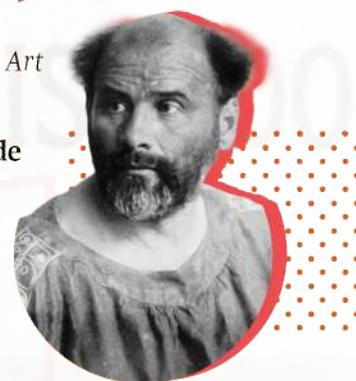
Gustav Klimt (1862-1918)

Foi o mais notável pintor da *Art Nouveau*.

Liderou o **movimento de secessão de Viena**.

A **centralidade feminina** e a **exuberância decorativa** são aspectos centrais de sua pintura.

Suas obras mais famosas são as da fase **dourada**.

O Beijo, Gustav Kimt (1907 - 1908)

Tem caráter decorativo.

Expõe uma moda extravagante.

As roupas do casal são adornadas com flocos de ouro, prata e platina.

Centraliza a figura feminina.

Apenas o rosto da mulher está visível, dando mais relevância à expressão facial dela durante a experiência do beijo.

A posição dos amantes faz parecer que o homem é o dominante. Entretanto, os pés da mulher mostram que ela está de joelhos dobrados. Se ela estivesse de pé, seria mais alta do que o homem.

*Um dos traços da *Art Nouveau* é a mistura de elementos naturais às parte do corpo humano.*

Nesse caso, as fitas douradas simbolizam o cabelo da mulher.

Na pintura Simbolista, as mulheres usam os cabelos para seduzir e enlaçar os homens.

MODA

 La Bella Otero. Carolina Otero.

A moda era uma parte importante da **vida cultural**.

Os costureiros alcançaram status de **celebridade**.

A **indústria da moda** começou a definir os traços de como ela é hoje: com as boutiques de alta costura e as grandes lojas de departamento.

 O vestido de lírios, da Maison Worth, usado em 1896 pela Condessa Greffulhe.

Características da moda art nouveau

Estampas florais e geométricas, com formas curvas;

Uso de tecidos delicados, como seda e cetim;

Ornamentação com rendas;

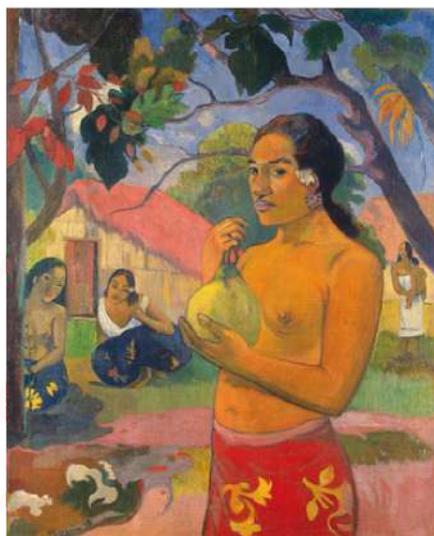
Valorização da curva: preza-se por uma silhueta em S.

PÓS-IMPRESSIONISMO

O pós-impressionismo não é um movimento artístico definido.

Refere-se a um grupo de artistas cujas obras foram influenciadas pelo **Impressionismo**.

O nome **pós-impressionismo** foi cunhado pelo crítico de arte inglês Roger Fry, que montou a exposição **Manet e os pós-impressionistas**.

 "Mulher segurando uma Fruta", de Paul Gauguin (1893).

Os pós-impressionistas se afastaram bastante do movimento que os inspirou.

Deixaram de lado, principalmente, o **naturalismo** impressionista.

Recorreram a **cores vivas**, **camadas grossas de tinta** e **pinceladas fortes**.

 "No Moulin Rouge: Duas Mulheres Valsando", de Toulouse-Lautrec (1892).

Van Gogh (1853-1890)

Em vida, enfrentou duras críticas a seu trabalho, além da pobreza e de uma grave depressão.

Apesar dos problemas de saúde mental, construiu um legado

cuja **genialidade** é inegável.

Sua obra recebeu influências dos **elementos decorativos da gravura japonesa** (japonismo) e do **simbolismo**.

“Autorretrato com Orelha Enfaixada”, de Van Gogh (1889).

São características de sua pintura:

Camadas grossas de tinta;

Pinceladas fortes que conferem sensação de movimento à imagem;

Geometrismo;

Cores vivas.

“O Terraço do Café à Noite”, de Van Gogh (1888).

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901)

“No Salão de Rua do Moulin Rouge”, de Henri de Toulouse-Lautrec (1894).

BELLE ÉPOQUE NO BRASIL

Inicia-se em 1889, ano da Proclamação da República e estende-se até a **Semana de Arte Moderna**, em 1922, mas sua influência é nítida até a década de 1930.

No início da República, a **modernização** passou a ser projeto da elite nacional.

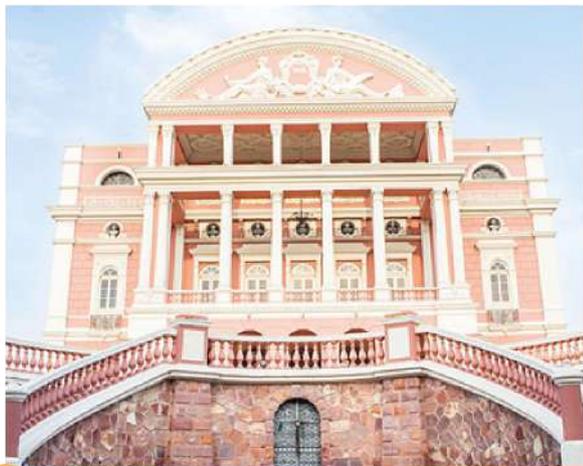
A modernização das cidades seguiu os **moldes franceses**. Foram feitas obras de **alargamento das avenidas, construção de novos prédios, demolição de comércios e moradias antigas e instauração de uma rede de água e esgoto**. Os trens e navios movidos a vapor foram importantes meios de transporte, principalmente de cargas.

Três regiões se destacam nesse período de desenvolvimento urbano e cultural no país:

- ▶ **Amazonas e Pará**, com o ciclo da borracha;
- ▶ **São Paulo e Minas Gerais**, com a cafeicultura;
- ▶ As principais cidades coloniais: **Recife, Rio de Janeiro e Salvador**.

Belém e Manaus ganharam o apelido de **Paris dos Trópicos**.

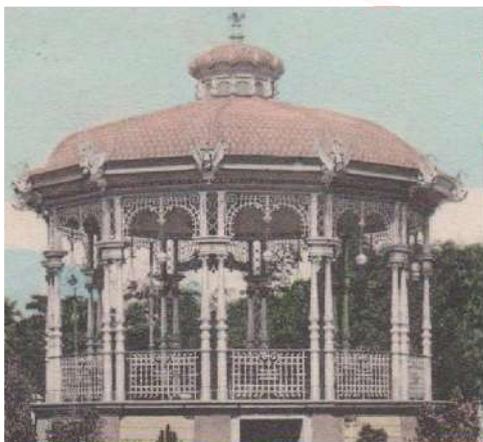
O período foi marcado por grandes **construções arquitetônicas** que transformaram a vida nessas capitais.

Teatro Amazonas, em Manaus (1896).

Arquitetos, urbanistas, paisagistas e artistas europeus traçaram um **planejamento urbano de perfil europeu** para as cidades.

Foram construídos **edifícios importantes**, e implantados **bondes elétricos**, **rede de telefonia**, **água encanada** e um grande **porto flutuante**.

Coreto de ferro da Praça Batista Campos.

No **Rio de Janeiro** e em **São Paulo**, a Belle Époque foi o período de **embelezamento urbano**.

Os governos investiram, principalmente, na **revitalização das áreas centrais** dessas cidades, construindo edifícios e largas avenidas.

Também foram construídos **monumentos turísticos**, como o **Bonde do Pão de Açúcar**.

O investimento na produção intelectual também foi intenso no período. Com isso, investiu-se na construção de teatros

municipais e museus. A estrutura dos prédios imponentes valoriza a produção cultural.

Theatro Municipal do Rio de Janeiro (1905).

Theatro Municipal do Rio de Janeiro (1905).

No entanto, o período também aprofundou os **problemas sociais** nos meios urbanos. As obras de embelezamento da cidade **forçaram** muitas pessoas mais pobres a **se afastarem** cada vez mais do centro. As construções provocaram a **demolição de centenas de moradias**, e **intensificaram o processo de favelização** nas cidades brasileiras.

ANOTAÇÕES

REFERÊNCIAS

KINDERSLEY, Dorling. História ilustrada da arte. Publifolha

PRETTE, Maria Clara. Para entender a arte. Editora Globo

PROENÇA, Graça. História da arte. Editora Ática.

BECKETT, Irmã Wendy. História da pintura. Livros e livros

STRICKLAND, Carol. Arte comentada da pré-história ao pós-moderno. Ediouro.

O cravo e a rosa e cenário recriam cenário de São Paulo dos anos 1920. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/novelas/noticia/2013/07/o-cravo-e-rosa-figurino-e-cenario-recriam-sao-paulo-dos-anos-1920.html>. Acesso em: março, 2022.

Estamos juntos nessa!

