



Grotto de Lascaux, França



O Rei Davi, Catedral de Canterbury, Kent, Grã-Bretanha



As Meninas - 1656 - Velázquez - Madri



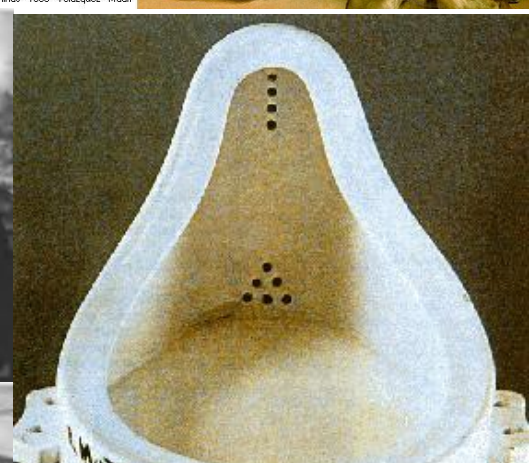
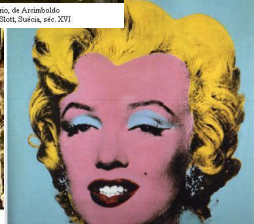
Frontal de San Quirico e Santa Julita, Museu de Arte da Catalunha, Barcelona



Chopp, Duchamp (Fotografia)

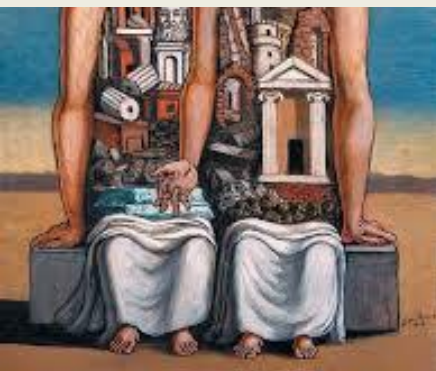


O Bótero, de Arcimboldo, Museu de História da Arte, Viena, séc. XVI



Slide: O que é Arte? (2)

Prof. Dr. Felipe Batistella Alvares



O Fogo, de Arcimboldo, Museu de História da Arte, Viena, séc. XVI



Tapeço de Alvares, Museu Arqueológico, Madri



O que é Arte?

Atividade 1: o que é arte, o que faz dela boa, quem define?

Vídeo extras

Vídeo 1 (Atila Iamarino)

<https://www.youtube.com/watch?v=01Own2PW9mk>

Vídeo 2 (Celso Favaretto)

<https://www.youtube.com/watch?v=-XG-71wqwUI>



O que é arte?

Definições

Algumas definições (1)

O termo arte vem do latim “ars” que significa “arranjo”, “habilidade”.

[...]

A arte é uma das primeiras manifestações da humanidade como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas (pintura nas cavernas, templos religiosos, roupas, quadros, filmes etc) que representam sua vivência no mundo, comunicando e expressando suas idéias, sentimentos e sensações para os outros.

Desta maneira, quando o ser humano faz arte, ele cria um objeto artístico que não precisa nos mostrar exatamente como as coisas são no mundo natural ou vivido e sim, como as coisas podem ser, de acordo com a sua visão.

A função da arte e o seu valor, portanto, não estão no retrato fiel da realidade, mas sim, na representação simbólica do mundo humano.

Dentre os possíveis e variados conceitos que a arte pode ter podemos sintetizá-los do seguinte modo: **A arte é uma experiência humana de conhecimento estético que transmite e expressa idéias e emoções na forma de um objeto artístico (desenho, pintura, escultura, arquitetura, teatro, música, dança etc) e que possui em si o seu próprio valor.**

Portanto, para apreciarmos a arte é necessário aprender sobre ela. Aprender a observar, a analisar, a refletir, a criticar e a emitir opiniões fundamentadas sobre gostos, estilos, materiais e modos diferentes de fazer arte.

Definição da apostila do Prof. Magno Anchieta

<https://jucienebertoldo.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/03/apostilas-de-primeria-serie-conteudo-de-artes-visuais.pdf>



Algumas definições (2)

Arte, para JANSON (1993, pg. 11), é, em primeiro lugar, uma palavra que pode significar tanto o conceito de arte como a existência do objeto arte.

Para KOSIK (2002) a arte é parte integrante da realidade social, é elemento de estrutura de tal sociedade e expressão da prática social e espiritual do homem.

Já para MERLEAU-PONTY (1980), a arte não é tradução do mundo, mas a instalação de um mundo. “A expressão não pode ser então a tradução de um pensamento já claro, pois que os pensamentos claros são os que já foram ditos em nós ou pelos outros”.

JANSON, H. W. História Geral da Arte: o Mundo Antigo e a Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

KOSIK, K. Dialética do Concreto. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

MERLEAU-PONTY, M. A dúvida de Cézanne. in: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

Algumas definições (3)

“Será Arte tudo o que eu disser que é Arte” (Marcel Duchamp).

“A Arte é uma mentira que nos permite dizer a verdade” (Pablo Picasso).

“A Arte não reproduz o visível, torna visível” (Paul Klee).

“A Arte não tem nada a ver com o gosto, não há nada que o prove” (Marx Ernst).

“A beleza perece na vida, porém na Arte é imortal” (Leonardo Da Vinci).

“Enquanto a ciência tranquiliza, a Arte perturba” (George Braque).

“Se eu pinto meu cachorro exatamente como é, naturalmente terei dois cachorros, mas não uma obra de arte” (Johann Wolfgang Von Goethe).

Qual história, qual
significado da obra?

O que o artista quer
expressar?

Onde está o valor da
obra?

Mona Lisa (Da Vinci)



Mona Lisa (Da Vinci)



**Mona Lisa (1503/19) Leonardo Da Vinci (Museu do Louvre)
77 cm por 53 cm (vale mais de 1 bilhão de dólares)**

É um retrato!

Há quem diga que é a Duquesa de Milão,
Há quem diga que é ele mesmo (autorretrato),
Freud, argumentou que era a mãe do Da Vinci.

Há quem diga que é a esposa de Francesco del Giocondo,
Lisa Giocondo.

Não tem a intenção de contar uma história específica.
Apesar de percebermos traços culturais, as vestimentas
indicam a moda italiana daquele período (a falta de
sobrancelhas?!)

Vídeos:

<https://www.youtube.com/watch?v=PRhDicoCHUI>

<https://www.youtube.com/watch?v=WwulsV9qhiw>

A última ceia (Da Vinci)



A última ceia (Da Vinci)



A última ceia (1495/98), Leonardo da Vinci Refeitório de Santa Maria Delle Grazie - Milão) 460 cm X 880 cm

Representa a última ceia de Jesus, com os apóstolos, antes de ser preso e crucificado.

Cesto de frutas (Caravaggio)



Cesto de frutas (Caravaggio)



Cesto de Frutas (1767) Caravaggio (Biblioteca Ambrosiana - Milão) 46 cm por 64 cm

Não é apenas um estudo de forma, representa a efemeridade da vida.

Las Meninas (Velázquez)



Las Meninas (Velázquez)



Las Meninas (1656) Diego Velázquez (Museu Nacional do Prado) 318 cm por 276 cm

Hipóteses a respeito das representações na obra:

1- Retratos diretos e indiretos (um quadro da corte espanhola)

2- Há uma linha que fala que exalta a "pintura". O ato de pintar ganhando maior status.

3- Se fala em um questionamento: o que está sendo dito, quem é o pintor, quem está sendo pintado?

***Foi eleito (1985) o melhor quadro já feito (?!)**

O balanço (Fragonard)



O balanço (Fragonard)



O balanço (1767) Jean-Honoré Fragonard (Wallace Collection - Londres) 81 cm por 64.2 cm

Quadro encomendado por um barão inglês Saint Julien, que retrata ele (sentado à esquerda), sua amante (no balanço) e um terceiro personagem que empurra o balanço (era para ser um bispo).

Impressão, nascer do sol (Monet)



Impressão, nascer do sol (Monet)



***Impressão nascer do sol (1872) Claude Monet
(Marmottan Monet- Paris) 48 cm por 63 cm***

É a representação do porto de Le Havre (França, Canal da Mancha).

Uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte (Seurat)



Uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte (Seurat)



***Uma tarde de domingo na ilha de Grande Jatte
(1884/86) Georges Seurat (The Art Institute of
Chicago) 207.5 cm por 308.1 cm***

É a representação de uma tarde de domingo à beira do rio Sena (Paris)

A noite estrelada (Van Gogh)



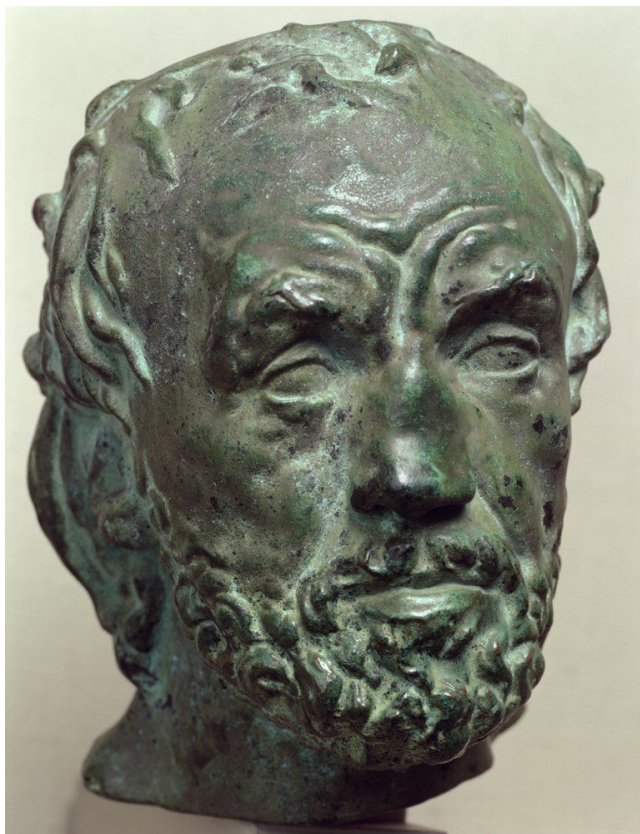
A noite estrelada (Van Gogh)



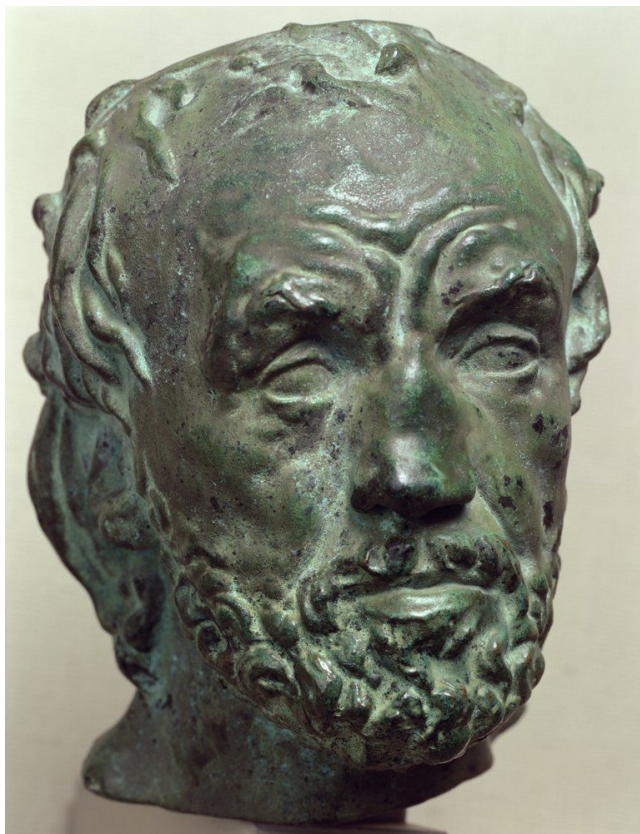
*A noite estrelada (1889), Van Gogh (MOMA -NY)
207.5 cm por 308.1 cm*

É a representação de uma "noite estrelada".

O homem do nariz quebrado (Rodin)



O homem do nariz quebrado (Rodin)



O homem com nariz quebrado (1863/64), Auguste Rodin (State Hermitage Museum -St, Petersburg/Rússia)

É um trabalho que propõe um questionamento: o que é beleza?

O artista trabalha com a ideia de questionar as convenções da arte.

Guernica (Picasso)



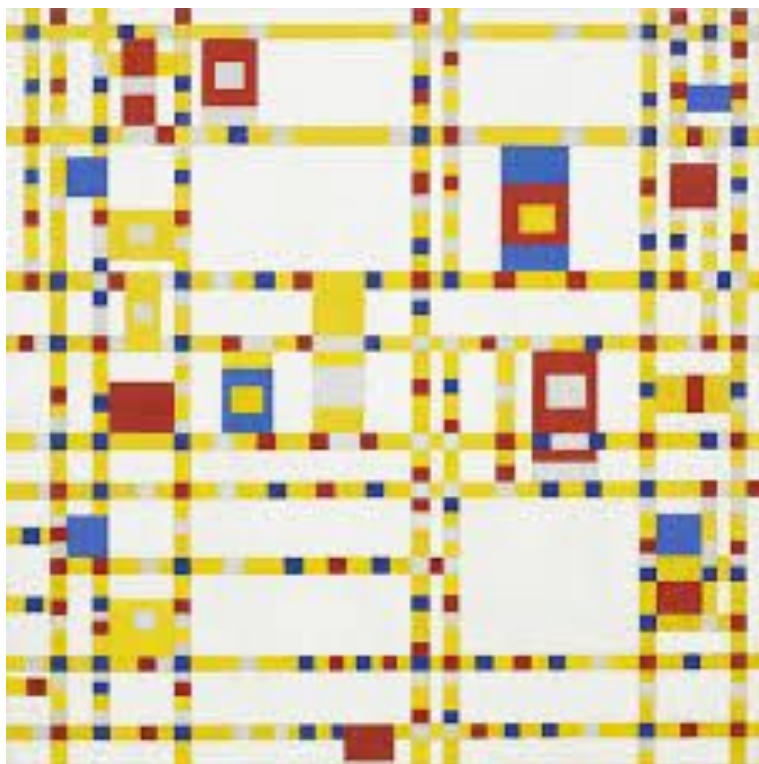
Guernica (Picasso)



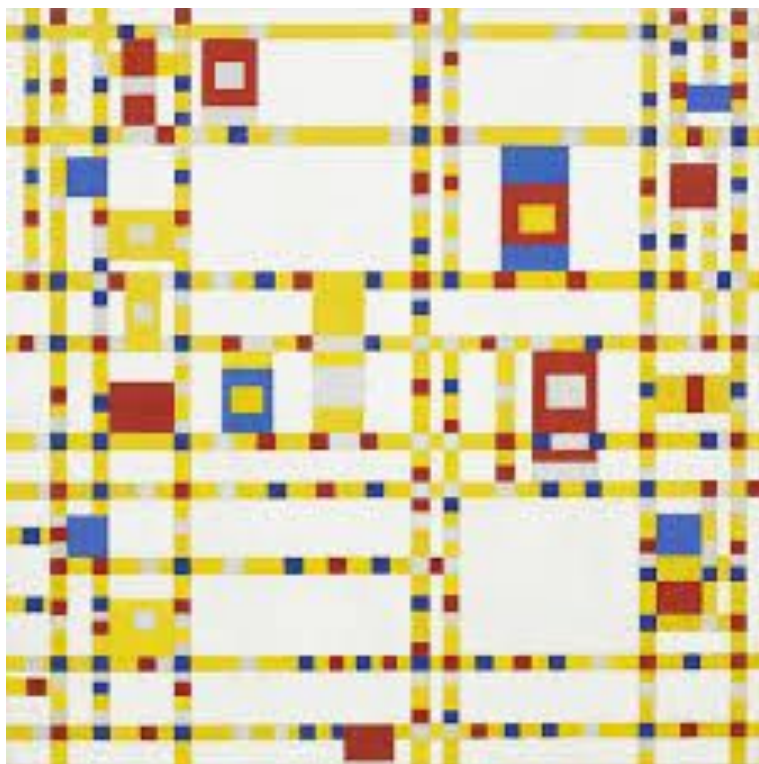
Guernica (1937), Pablo Picasso (Museu Nacional de Arte Reina Sofia, Madrid)

Representa o bombardeio na cidade de Guernica (País Basco/Espanha) durante a Guerra Civil Espanhola.

Broadway Boogie Woogie (Mondrian)



Broadway Boogie Woogie (Mondrian)



Broadway Boogie Woogie (1942/43), Piet Mondrian (MOMA - NY)

Representa a malha urbana de Nova York

A fonte (Duchamp)



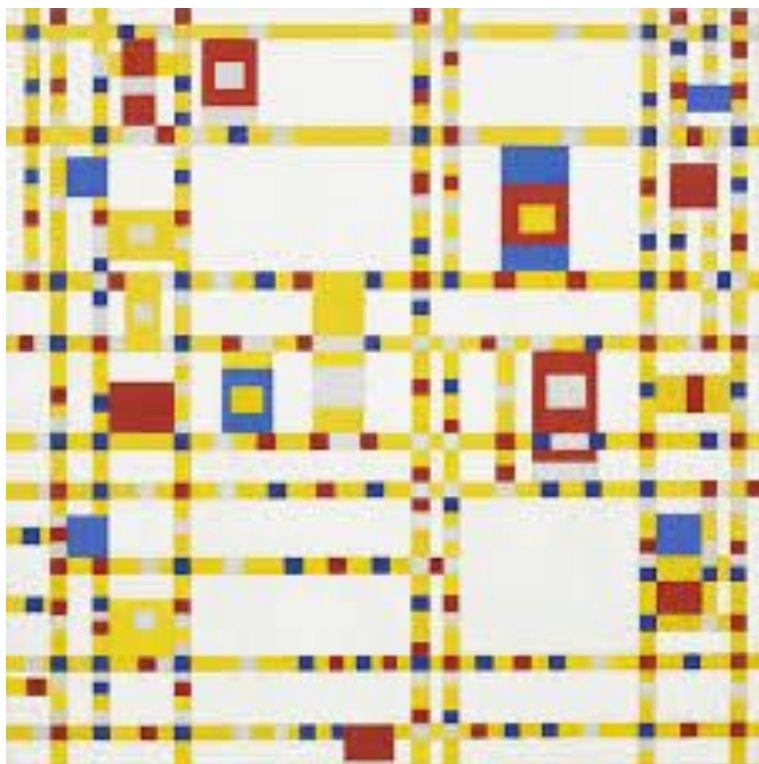
A fonte (Duchamp)



A Fonte(1917), Marcel Duchamp (TATE MODERN - Londres)

- Que a criatividade pode estar em qualquer lugar, e não apenas em objetos raros ou criados à mão
-
- Que o conceito por trás da obra é tão importante quanto o objeto em si
-
- Que o artista deve apresentar algo totalmente diferente, novo e inesperado

Broadway Boogie Woogie (Mondrian)



Broadway Boogie Woogie (1942/43), Piet Mondrian
(MOMA - NY)

Representa a malha urbana de Nova York