

Arte do Século XX no acervo do MAC USP

Profa. Dra. Renata Rocco

Monitora: Marina Barzon (doutoranda ECA USP)

Aula 2

Produções artísticas na
Itália e na França ao final
do século 19 e vanguardas
do início do século 20

Umberto Boccioni,

Desenvolvimento de uma garrafa no espaço, 1912

Agenda

Retomar alguns pontos aula passada;

Discussão de movimentos a partir das obras – pinturas; esculturas; escritos – crítica e “manifestos”;

Referências:

HARRISON, Charles et alli. *Modernidade e Modernismo: A Pintura Francesa no Século XIX*. São Paulo: Cosac & Naify, 1998.

BÜRGER, Peter. *Teoria da vanguarda*. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

Introdução do livro: CLARK, T.J. *A Pintura da Vida Moderna: Paris na arte de Manet e de seus seguidores*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

- Arte moderna - entre c. 1860 até a virada para a produção da “arte contemporânea” anos 1960 [Anne Cauquelin];
- A academia: promovia as exposições, concursos, aulas (desenho modelo vivo e moldes) e reunião de coleções enormes. Era o lugar por excelência da exibição de arte e do estabelecimento de um "gosto da época" - local seleção/ exclusão;
- “Salon des Refusés” em 1863 - Cézanne, Pissarro, Édouard Manet, etc.
- obs.: Academia de Desenho de Florença: criada em 1562 pelo pintor, arquiteto e biógrafo italiano Giorgio Vasari. Separação entre “artista” x “artesão” das corporações > mudança de status; "Arte é coisa mental" (Leonardo da Vinci)
- Surgimento das vanguardas - 1890 a 1920 > novas estratégias: linguagem plásticas e aparato teórico (em alguns casos, "manifestos") - ideia de rompimento com passado/ ressignificá-lo;
- Diminuição do prestígio da academia francesa;
- no Brasil: Academia Imperial de Belas Artes no RJ é inaugurada em 1826 - moldes semelhantes aos das academias de arte europeias.

François Joseph Heim, *Charles V Distributing Awards to the Artists at the Close of the Salon of 1824*, 1827.

Óleo sobre tela, 173 x 256 cm Museu do Louvre.

“Por modernidade entendo o transitório, o fugidio, o contingente a metade da arte cuja outra metade é o eterno e o imutável.”

Charles Baudelaire, "O pintor da vida moderna"

[Publicado pela primeira vez no *Le Figaro* em 1863]

Constantin Guys (1802-1892)

Édouard Manet, *Olympia*, 1863. Óleo sobre tela. 130 x 190 cm, Museu D'Orsay

Édouard Manet, *Olympia*, 1863. Óleo sobre tela.
130 x 190 cm, Museu D'Orsay

Ticiano, *Vênus de Urbino*, 1538. Óleo sobre tela.
119 x 165 cm, Galleria degli Uffizi, Florença

Édouard Manet, *Olympia*, 1863. Óleo sobre tela.
130 x 190 cm, Museu D'Orsay

Alexandre Cabanel, *Nascimento de Venus*, 1863, Óleo
sobre tela. 130 x 225 cm, Museu D'Orsay

Claude Monet,
Impression, soleil levant,
1872.
Paris, Musée
Marmottan

Paul Cézanne, *Rochedos em L'Estaque*, 1882-85, Óleo sobre tela, 73 x 91 cm, MASP

Paul Cézanne, *Parque de Château Noir*, c. 1900, Óleo sobre tela, 91 x 71 cm, National Gallery, Londres.

“Permita-me repetir aqui o que eu lhe dizia: abordar a natureza através do cilindro, da esfera, do cone, colocando um conjunto em perspectiva, de forma que cada lado de um objeto, de um plano, se dirija para um ponto central.”

Carta a Émile Bernard, Aix, 15 abril de 1904 (CHIPP, pp. 15-16)

“O Louvre é o livro em que aprendemos a ler. No entanto, não nos devemos contentar em reter as belas fórmulas de nossos ilustres predecessores. Saímos delas para estudar a bela natureza, tratemos de libertar delas o nosso espírito, tentemos exprimir-nos segundo nosso temperamento pessoal.”

Carta a Émile Bernard, Aix, sem data (CHIPP, p. 18)

Paul Cézanne, *As grandes banhistas*, 1900-1906,
Óleo sobre tela, Philadelphia Museum of Art.

...um só homem inspirou toda
uma época, Cézanne inspira o
movimento contemporâneo ...
Cézanne é Cristóvão Colombo de
um novo continente da forma...
Clive Bell, *Art*. Londres, 1914

... Cézanne é de fato a primeira
figura a marcar época desde El
Greco...as realizações de Cézanne
[são] como uma virada no
desenvolvimento da arte...
Cheney S., *A Primer of Modern Art*.
Nova York, 1924

Pablo Picasso *Les Femmes d'Alger (O. J.)*, Paris,
jun-jul 1907.
Óleo sobre tela, 243.9 x 233.7 cm
MoMA Nova York

Sempre falamos da influência dos Negros sobre mim. O que fazer? Todos adorávamos fetiches [...]. Quando eu fui ao velho Trocadéro, foi repulsivo. O cheiro. Eu estava completamente sozinho. Eu queria ir embora de lá. Mas não fui. Eu fiquei. Eu fiquei. Eu entendi que aquilo era muito importante: algo estava acontecendo comigo, certo? As máscaras não eram como quaisquer outras esculturas. De modo algum. Elas eram coisas mágicas. [...] Elas eram contra tudo – contra os espíritos desconhecidos, aterrorizantes. Eu olhava todos os dias para esses fetiches. Até que entendi: eu também sou contra tudo. Eu também penso que tudo é desconhecido, que tudo são inimigos. Tudo! Não só pequenos detalhes, mas as mulheres, crianças, bebês, tabaco, o jogo... tudo. [...] Eu descobri então porque eu era pintor. Sozinho, naquele museu assustador, com as máscaras, os bonecos de pele vermelha, os manequins empoeirados. **Les Demoiselles d'Avignon deve ter me ocorrido justamente naquele dia...**

(conversa entre Picasso e Malraux, em 1939, narrada pelo último em 1974. in: Malraux, 1996 , pp. 696-7)

HENRI MANGUIN. — La Sieste.

M. Manguin : esprit écorne ; indépendant sorti des pochades et qui marche résolument vers le grand tableau. Trop de réticence de Cézanne encore, mais la griffe d'une puissante personnalité nouvelle. De quelle lumière est baignée cette femme à demi nue qui sommeille sur un canapé d'été ?

LOUIS VAUCHELLES, *Œil Bleu*.

GEORGES ROUAULT. — Femmes, Cabotins, Pîtres.

Il est représenté ici par une série d'études de femelles dont l'énergie d'accent et la robustesse de dessin sont extrêmes. Rouault a l'écrit d'un maître et je serais tenté de voir là le prélude d'une période d'affranchissement que des créations originales et des travaux délicats marqueront.

TUDOUZOT-SERON, *le Temps*.

M. Rouault réalise mieux que l'on pensait, sa tentative de caricature à la recherche des Bônes, femelles, cabotins, pîtres, etc. GUSTAVE GERVY, *le Journal*.

M. Rouault... âme de chrétien catholique et naïf.

LOUIS VAUCHELLES, *Œil Bleu*.

HENRI MATISSE. — Femme au chapeau.

ANDRÉ DÉRAIN. — Le séchage des voiles.

M. Derain effranchera... Je le crois plus affranchi que peintre. Le parti pris de son imagier virulent, la juxtaposition facile des complémentaires semblent à certains d'un art volontiers publié. Reconnaissons cependant que ses bateaux découvriraient heureusement le mur d'une chambre d'enfant.

LOUIS VAUCHELLES, *Œil Bleu*.

LOUIS VALTA. — Marine.

A notre époque... Valta et ses puissants bords de mer aux abruptes falaises. M. Louis Valta montre une vraie puissance pour évoquer les rochers rouges ou violacés, selon les heures, et la mer bleue, claire ou assombrie.

GUSTAVE GERVY, *le Journal*.

HENRI MATISSE. — Fenêtre ouverte.

M. Matisse est l'un des plus robustement doués des peintres d'aujourd'hui. Il aurait pu obtenir de faciles succès, il préfère s'enfermer, errer en des recherches passionnées, demander au pictorialisme plus de vibrations de luminosité. Mais le souci de la forme souffre.

LOUIS VAUCHELLES, *Œil Bleu*.

M. Henri Matisse, si bien doué, s'est égaré comme d'autres en excentricités colorées, dont il reviendra de lui-même, sans aucun doute. GUSTAVE GERVY, *le Journal*.

JEAN FUY. — Flânerie sous les pins.

M. Fuy, de qui on ne se lasse de la mer évoque le large schizophrène de Cézanne, est représenté par des galles de pluie où les volumes des choses et les fûts sont robustement établis.

LOUIS VAUCHELLES, *Œil Bleu*.

Henri Matisse, *Natura morta con scultura africana*. 1906-1907. Olio su tela, cm. 105 x 70.
Collezione privata.

214 Flam

Figura, Vili, Repubblica Popolare del Congo.
Legno, h. cm. 24. Collezione privata.
Già Collezione Henri Matisse.

Primitivismo na Arte do século 20.

Exposição MOMA NY, 1985, p. 214

Henri Matisse

Le Bonheur de vivre, 1905-1906. Óleo sobre tela,
176.5 x 240.7 cm. Barner Foundation

Henri Matisse
*Figura decorativa sobre fundo
ornamental*, 1925-1926.
Óleo sobre tela,
130 x 98 x 2,8 cm
Centre George Pompidou, Paris

“Toda a organização de meu quadro é expressiva; o lugar ocupado pelas figuras, os espaços vazios em torno delas, as proporções, tudo tem sua função. A composição é a arte de dispor de maneira decorativa os diversos elementos comandados pelo pintor para expressar seus sentimentos. Num quadro, cada parte será visível e cumprirá uma função determinada, seja ela principal ou secundária.”

Matisse, *Notas de um pintor*, 1908.

Pablo Picasso, *La Suze* (copo e garrafa de Suze), 1912.
Papeis colados, guache, carvão sobre papel, 65 x 81cm.
Washington University Gallery of Arte

Georges Braque, *Still Life*, 1913, papel impresso
recortado, colado e pintado, carvão, giz e lápis
em tela com gesso, 95.2 x 120.3 cm. MoMA NY

Outros movimentos de vanguarda

- Dadá (Marcel Duchamp, o Kurt Schwitters, a Hannah Höch) - internacional, multidisciplinar | surgimento 1916 até 1923 | oposição à guerra e aos cânones artísticos estabelecidos

- Expressionismo Alemão

“A Ponte” – Karl Schmidt-Rottluff, Ernst Ludwig Kirchner (1905-1911 | Dresden | liberdade do artista de interpretação do mundo “expressiva”)

“O Cavaleiro Azul” – Wassili Kandinsky, Paul Klee, Franz Marc (1911-1914 | Munique | independentemente abstrato ou figurativo presença simbólica e psicológica das formas)

- De Stijl (Piet Mondrian, Theo van Doesburg | Holanda | a partir de 1917 – cruzamento horizontais e verticais / artistas/ arquitetos/ designers – busca estilo internacional “universal”)
- Suprematismo (Kasimir Malevitch | Abstração geométrica na Rússia pré-revolucionária | “O Quadrado Negro” (1915) - manifesto “o zero da forma”)
- Construtivismo (el Lissitzky, Vladímir Tatlin, Rodchenko | Rússia | arte com objetivo social | produções abstratas tridimensionais com uso de materiais industriais)

Marcel Duchamp, *Fonte*, 1917

Na Itália

Giacomo Balla

Paisagem, 1906-1907

óleo sobre tela

48,3 cm x 75 cm

MAC USP