

VANGUARDAS EUROPEIAS

Fauvismo, Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo
Abstracionismo, Surrealismo, as Vanguardas e a crise de
representação – Página 42 a 46

História da Arte – 2ª série
Prof.ª Karen Barros

VANGUARDAS EUROPEIAS

- No final do século XIX e início do século XX, a Europa vivia um período de intensas transformações. A Segunda Revolução Industrial, o avanço das tecnologias, a expansão das cidades, a consolidação do capitalismo industrial e as tensões políticas que culminariam na Primeira Guerra Mundial criaram um cenário de instabilidade e questionamento dos valores tradicionais.
- As formas artísticas herdadas do passado já não eram suficientes para expressar essa nova realidade.
- As chamadas vanguardas europeias surgem, portanto, como movimentos de ruptura.
- O termo vanguarda, de origem militar, indica aqueles que avançam à frente. No campo artístico, refere-se aos grupos que buscavam romper com a tradição e inaugurar novas formas de ver e representar o mundo.

FAUVISMO (1905–1910)

- **Contexto e sentido histórico** Surge na França por volta de 1905, em um momento de transição entre o Impressionismo e as vanguardas mais radicais. Os fauves (“feras”) rompem com a ideia de que a cor deve imitar a natureza: ela passa a ser usada de forma **arbitrária**, para criar impacto emocional.
- **Características principais**
- **Cor pura e intensa:** uso de tintas diretamente do tubo, com pouco ou nenhum sombreamento.
- **Simplificação das formas:** figuras menos detalhadas, contornos fortes.
- **Rejeição da perspectiva tradicional:** espaço mais plano, decorativo.
- **Expressividade:** a cor traduz estados de espírito, não aparência objetiva.

FAUVISMO (1905–1910)

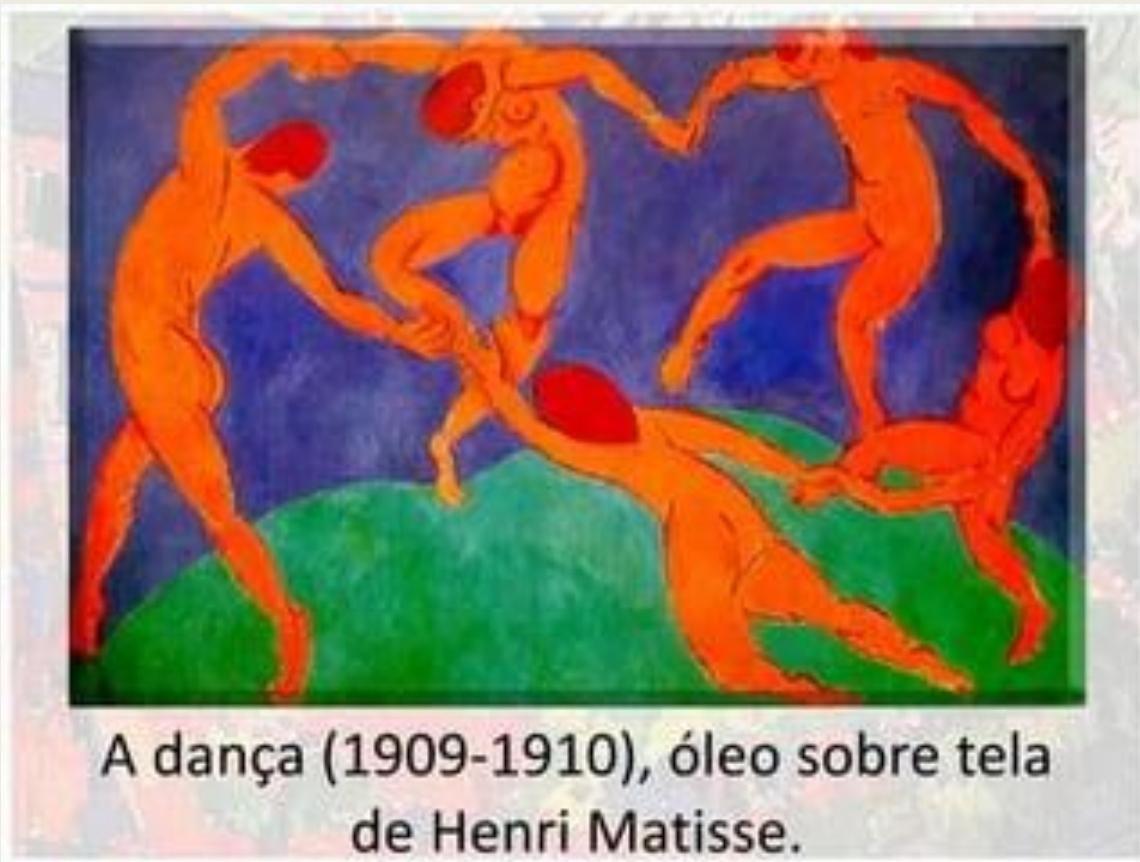
- **Artistas e obras**
- **Henri Matisse** – *A Alegria de Viver, Mulher com Chapéu*: corpos e paisagens em cores irreais, celebrando prazer e liberdade.
- **André Derain** – *A Ponte de Londres*: a cidade é transformada em um espetáculo cromático.
- **Significado** O Fauvismo inaugura uma **autonomia da cor**: ela deixa de servir à representação fiel e passa a ser linguagem própria. Isso já é um passo importante na **crise da representação**, pois o mundo visível deixa de ser o centro da arte.

A dança (1909-1910), óleo sobre tela de Henri Matisse.

FAUVISMO (1905–1910)

O quadro representa a energia vital do movimento humano.

Essa forma circular simboliza continuidade, união e ritmo coletivo, enquanto a simplificação dos corpos transforma cada figura em um símbolo universal, não em indivíduos específicos.

A obra expressa a ideia de que a vida é movimento compartilhado — uma força que só existe plenamente quando vivida em conjunto.

FAUVISMO (1905–1910)

❖ Henri Matisse

- **Nascimento:** 1869, Le Cateau-Cambrésis, França **Morte:** 1954, Nice, França **Origem:** francês **Obra:** *A Alegria de Viver* (1905–1906) **Significado:** celebração da cor como energia vital; corpos e paisagens tornam-se campos cromáticos intensos, rompendo com qualquer naturalismo.

❖ André Derain

- **Nascimento:** 1880, Chatou, França **Morte:** 1954, Garches, França **Origem:** francês **Obra:** *A Ponte de Londres* (1906) **Significado:** a cidade é transformada em espetáculo de cores arbitrarias; a luz deixa de ser natural e torna-se emocional.

❖ Maurice de Vlaminck

- **Nascimento:** 1876, Paris, França **Morte:** 1958, Rueil-la-Gadelière, França **Origem:** francês **Obra:** *O Rio Sena em Chatou* (1906) **Significado:** pinceladas violentas e cores intensas expressam impulsividade e liberdade pictórica.
- **Características gerais:** cor pura, formas simplificadas, expressividade emocional, ruptura com a representação naturalista.

EXPRESSIONISMO (1905–1920)

- **Contexto e sentido histórico** Desenvolve-se principalmente na Alemanha (grupos **Die Brücke** e **Der Blaue Reiter**) entre 1905 e 1914, em um ambiente de tensão social, industrialização acelerada e crise de valores. A arte torna-se um **grito** contra a alienação e a angústia da modernidade.
- **Características principais**
- **Deformação das figuras:** corpos alongados, rostos distorcidos, espaços opressivos.
- **Cores violentas e contrastantes:** vermelhos, verdes, amarelos intensos, usados de forma dramática.
- **Temas de sofrimento, solidão, medo:** cidades hostis, figuras isoladas, cenas de ansiedade.
- **Subjetividade radical:** o artista não quer “mostrar o mundo”, mas “mostrar como sente o mundo”.

EXPRESSIONISMO (1905–1920)

- **Artistas e obras**
- **Edvard Munch** – *O Grito*: figura central em desespero, paisagem ondulante; ícone da angústia moderna.
- **Ernst Kirchner** – cenas urbanas com figuras nervosas, cores agressivas.
- **Wassily Kandinsky (fase inicial)** – aproximação entre cor e música, caminho para a abstração.
- **Significado** O Expressionismo aprofunda a ideia de que a arte é **expressão interior**, não espelho da realidade. A deformação é um recurso consciente para denunciar a crise existencial e social—mais um passo na ruptura com a representação “objetiva”.

EXPRESSIONISMO (1905–1920)

O Grito, de Edvard Munch, mostra a angústia humana como algo que atravessa tanto a figura quanto o mundo ao redor.

A personagem andrógina, de mãos no rosto, parece reagir a um “grito que passa pela natureza”, como o próprio Munch descreveu em seu diário.

O céu vermelho-sangue e as formas onduladas da paisagem reforçam essa sensação de ansiedade que distorce tudo à volta, transformando o cenário real do fiorde de Oslo em um espaço emocionalmente convulso.

CUBISMO (1907–1914)

- **Contexto e sentido histórico** Surge em Paris com **Picasso** e **Braque** por volta de 1907. Influenciado pela arte africana, pela geometrização de Cézanne e por novas concepções científicas do espaço e do tempo. O Cubismo questiona a perspectiva renascentista, que supunha um observador fixo diante de um mundo estável.
- **Características principais**
- **Fragmentação em planos geométricos:** objetos “desmontados” em facetas.
- **Múltiplos pontos de vista simultâneos:** vemos frente, lado e topo ao mesmo tempo.
- **Espaço quase plano:** fundo e figura se misturam.
- **Fases:**
  - ***Analítico:** cores sóbrias, grande fragmentação.*
  - ***Sintético:** colagens, formas mais simplificadas, cores mais vivas.*

CUBISMO (1907–1914)

- **Artistas e obras**
- **Pablo Picasso** – *Les Femmes d'Alger (O Version O)*: corpos angulosos, máscaras africanas, espaço quebrado; marco da ruptura com a tradição.
- **Georges Braque** – naturezas-mortas que exploram a estrutura dos objetos.
- **Significado** O Cubismo é central na **crise da representação**: ele mostra que não existe um único ponto de vista verdadeiro. A realidade é complexa, múltipla, e a arte passa a refletir essa multiplicidade, desmontando a ilusão de um mundo simples e transparente.

CUBISMO (1907–1914)

- **Les Femmes d'Alger**, de Picasso, rompe com qualquer ideia tradicional de beleza ou representação.
- As cinco mulheres aparecem fragmentadas, com corpos angulosos e rostos inspirados em máscaras africanas, criando uma sensação de choque e estranhamento.
- Essa deformação não é gratuita: ela marca o início do cubismo e simboliza a ruptura com a arte ocidental clássica.
- O quadro expõe o corpo feminino como força bruta, quase agressiva, e transforma a cena — um bordel — em um espaço de tensão, onde o olhar do espectador é desafiado e nunca confortável. Único ponto de vista verdadeiro.
- A realidade é complexa, múltipla, e a arte passa a refletir essa multiplicidade, desmontando a ilusão de um mundo simples e transparente.

CUBISMO (1907–1914)

❖ Pablo Picasso

- **Nascimento:** 1881, Málaga, Espanha **Morte:** 1973, Mougins, França **Origem:** espanhol **Obra:** *Les Femmes d'Alger (O Jovem Orelha Vermelha)* (1907) **Significado:** ruptura com a perspectiva renascentista; influência da arte africana; fragmentação do espaço.

❖ Georges Braque

- **Nascimento:** 1882, Argenteuil, França **Morte:** 1963, Paris, França **Origem:** francês **Obra:** *Violino e Candelabro* (1910) **Significado:** análise estrutural dos objetos; múltiplos pontos de vista simultâneos.
- **Características gerais:** fragmentação, geometrização, simultaneidade de perspectivas, colagem (fase sintética).

FUTURISMO (1909–1916)

- **Contexto e sentido histórico** Nasce na Itália com o **Manifesto Futurista** de Marinetti (1909). Em um país que busca modernizar-se, os futuristas exaltam a máquina, a velocidade, a guerra e a cidade. É uma vanguarda profundamente ligada ao discurso do progresso e, em certos momentos, ao militarismo.
- **Características principais**
- **Dinamismo e movimento:** linhas de força, repetição de formas, sobreposição de imagens.
- **Temas urbanos e tecnológicos:** carros, trens, aviões, multidões.
- **Ruptura com o passado:** rejeição explícita da tradição, museus e bibliotecas.
- **Simultaneidade:** tentativa de representar várias ações e tempos num só quadro.

FUTURISMO (1909–1916)

- **Artistas e obras**
- **Umberto Boccioni** – *Formas Únicas da Continuidade no Espaço*: figura humana em metamorfose, quase máquina, avançando no espaço.
- **Giacomo Balla** – *Dinamismo de um Cão na Coleira*: patas e coleira multiplicadas para sugerir movimento.
- **Significado** O Futurismo leva a arte a representar não mais objetos estáticos, mas **fluxos, velocidades, forças**. A realidade passa a ser vista como movimento contínuo, o que também abala a ideia de uma representação fixa e estável.

FUTURISMO (1909–1916)

A escultura **Formas Únicas da Continuidade no Espaço**, de **Umberto Boccioni (1913)**, é um ícone do **Futurismo**.

Ela representa um corpo humano em movimento, mas não de forma realista — o artista transforma o gesto de caminhar em pura **energia e fluidez**.

As formas metálicas parecem se fundir ao ar, como se o corpo fosse moldado pelo próprio deslocamento.

O bronze polido reforça a ideia de **velocidade, força e modernidade**, celebrando o dinamismo da era industrial. Em resumo, Boccioni traduz o movimento em matéria — o homem e o espaço tornam-se uma única forma viva e vibrante.

FUTURISMO (1909–1916)

❖ Umberto Boccioni

- **Nascimento:** 1882, Reggio Calabria, Itália **Morte:** 1916, Verona, Itália **Origem:** italiano **Obra:** *Formas Únicas da Continuidade no Espaço* (1913) **Significado:** corpo em metamorfose dinâmica; fusão entre homem e máquina.

❖ Giacomo Balla

- **Nascimento:** 1871, Turim, Itália **Morte:** 1958, Roma, Itália **Origem:** italiano **Obra:** *Dinamismo de um Cão na Coleira* (1912) **Significado:** repetição de formas para sugerir movimento e velocidade.

❖ Filippo Tommaso Marinetti

- **Nascimento:** 1876, Alexandria, Egito **Morte:** 1944, Bellagio, Itália **Origem:** italiano **Obra:** *Manifesto Futurista* (1909) **Significado:** exaltação da modernidade, da máquina e da guerra; rejeição do passado.
- **Características gerais:** dinamismo, simultaneidade, culto à velocidade, temas urbanos e tecnológicos.

DADAÍSMO (1916–1922)

- **Contexto e sentido histórico** Surge em Zurique, durante a Primeira Guerra Mundial, como reação ao absurdo do conflito e à crença na razão que levou à destruição. O Dadaísmo é uma **negação radical**: nega a lógica, a estética tradicional e até o próprio conceito de arte.
- **Características principais**
- **Absurdo, acaso, nonsense**: poemas feitos com palavras recortadas, performances caóticas.
- **Ready-mades**: objetos comuns elevados à condição de obra de arte.
- **Ironia e provocação**: intenção de chocar, desestabilizar o público.
- **Antiarte**: recusa de critérios tradicionais de beleza e técnica.

DADAÍSMO (1916–1922)

- **Artistas e obras**
- **Marcel Duchamp** – *Fonte* (mictório assinado “R. Mutt”): questiona quem decide o que é arte.
- **Hans Arp** – colagens feitas ao acaso.
- **Tristan Tzara** – manifestos e poemas dadaístas.
- **Significado** O Dadaísmo é um ponto extremo da **crise da representação**: se tudo pode ser arte, então a arte não precisa representar nada. Ela pode ser gesto, ideia, provocação. A questão deixa de ser “como representar o mundo?” e passa a ser “o que é arte?”.

DADAÍSMO (1916–1922)

A obra **Fonte**, de **Marcel Duchamp (1917)**, é um marco da arte moderna e do movimento **Dadaísta**.

Duchamp apresentou um **urinol comum**, assinado com o pseudônimo *R. Mutt*, como obra de arte — um gesto provocador que questionava o próprio conceito de arte.

A peça não é sobre estética, mas sobre **ideia e contexto**: ao deslocar um objeto cotidiano para o espaço expositivo, Duchamp afirma que **o ato de escolha do artista** pode transformar qualquer coisa em arte.

Assim, *Fonte* inaugura o conceito de **ready-made** (“pronto feito” ou “já pronto”), rompendo com a tradição e abrindo caminho para a arte conceitual.

No contexto da arte de Duchamp, o termo se refere a **objetos industriais comuns**, produzidos em série, que o artista **toma como estão** e declara como obras de arte — sem modificações essenciais.

DADAÍSMO (1916–1922)

❖ Marcel Duchamp

- **Nascimento:** 1887, Blainville-Crevon, França **Morte:** 1968, Neuilly-sur-Seine, França **Origem:** francês **Obra:** *Fonte* (1917) **Significado:** questionamento radical do conceito de arte; objeto cotidiano transformado em obra.

❖ Tristan Tzara

- **Nascimento:** 1896, Moinești, Romênia **Morte:** 1963, Paris, França **Origem:** romeno **Obra:** *Manifesto Dada* (1918) **Significado:** defesa do absurdo, do acaso e da antiarte.

❖ Hans Arp

- **Nascimento:** 1886, Estrasburgo **Morte:** 1966, Basileia, Suíça **Origem:** franco-alemão **Obra:** *Colagem com Quadrados Arranjados Segundo as Leis do Acaso* (1916–1917) **Significado:** abandono da intenção racional; valorização do acaso.
- **Características gerais:** ironia, provocação, antiarte, ready-mades, colagens.

ABSTRACIONISMO (1910–1930)

- **Contexto e sentido histórico** Entre 1910 e 1920, alguns artistas dão um passo decisivo: abandonam completamente a figuração. A arte deixa de mostrar objetos reconhecíveis e passa a trabalhar apenas com formas, cores e linhas.
- **Características principais**
- **Ausência de figuras reconhecíveis:** nada de paisagens, retratos ou objetos.
- **Formas geométricas ou gestuais:** linhas, manchas, quadrados, círculos.
- **Autonomia da linguagem visual:** cor, forma e composição são o conteúdo.
- **Duas tendências principais:**
  - ***Abstração lírica (Kandinsky):** mais gestual, ligada à música e à emoção.*
  - ***Abstração geométrica (Mondrian, Malevich):** busca ordem, equilíbrio, essência.*

ABSTRACIONISMO (1910–1930)

- **Artistas e obras**
- **Wassily Kandinsky** – *Composição VIII*: formas e cores que funcionam como “música visual”.
- **Piet Mondrian** – *Composição em Vermelho, Azul e Amarelo*: linhas retas e cores primárias, busca de uma estrutura universal.
- **Kazimir Malevich** – *Quadrado Negro*: redução extrema, quase um “grau zero” da pintura.
- **Significado** O Abstracionismo é a consequência lógica da crise da representação: se o mundo é complexo, instável e até traumático, a arte pode escolher não representá-lo. Em vez disso, investiga suas próprias possibilidades formais e espirituais.

ABSTRACIONISMO (1910–1930)

Composição VIII, de **Wassily Kandinsky** (1923), é uma celebração da linguagem abstrata. A obra organiza **formas geométricas, linhas e cores** como se fossem notas musicais — cada elemento parece vibrar, dialogar ou tensionar com os outros.

Não há narrativa figurativa: o sentido nasce da **harmonia e do contraste** entre círculos, ângulos, diagonais e cores intensas. Kandinsky busca traduzir emoções e ritmos internos, criando uma espécie de **sinfonia visual**, onde o olhar do espectador percorre o quadro como quem escuta uma composição dinâmica e espiritual.

ABSTRACIONISMO (1910–1930)

❖ Wassily Kandinsky

- **Nascimento:** 1866, Moscou, Rússia **Morte:** 1944, Neuilly-sur-Seine, França **Origem:** russo **Obra:** *Composição VIII* (1923) **Significado:** música visual; formas geométricas e cores expressam espiritualidade.

❖ Piet Mondrian

- **Nascimento:** 1872, Amersfoort, Holanda **Morte:** 1944, Nova York, EUA **Origem:** holandês **Obra:** *Composição em Vermelho, Azul e Amarelo* (1930) **Significado:** busca de ordem universal; linhas retas e cores primárias.

❖ Kazimir Malevich

- **Nascimento:** 1879, Kiev, Ucrânia **Morte:** 1935, Leningrado, Rússia **Origem:** ucraniano **Obra:** *Quadrado Negro* (1915) **Significado:** redução extrema; “grau zero” da pintura.
- **Características gerais:** ausência de figuração, autonomia da forma, geometrização ou gestualidade.

SURREALISMO (1924–1940)

- **Contexto e sentido histórico** Surge na década de 1920, influenciado pela psicanálise de Freud. Em um mundo marcado pela guerra e pela racionalidade científica, o Surrealismo volta-se para o **inconsciente**, os sonhos, os desejos reprimidos.
- **Características principais**
- **Imagens oníricas e ilógicas:** objetos em situações impossíveis, paisagens estranhas.
- **Justaposição inesperada:** combinação de elementos que não pertencem ao mesmo contexto.
- **Automatismo psíquico:** desenhos e textos feitos sem controle racional.
- **Crítica à razão:** valorização do acaso, do desejo, do irracional.

SURREALISMO (1924–1940)

- **Artistas e obras**
- **Salvador Dalí** – *A Persistência da Memória*: relógios derretidos, tempo fluido, espaço estranho.
- **René Magritte** – *O Filho do Homem, Isto não é um cachimbo*: questiona a relação entre imagem e realidade.
- **Max Ernst** – colagens e pinturas que exploram o fantástico.
- **Significado** O Surrealismo desloca a arte do mundo visível para o mundo interior, dos sonhos. A representação deixa de ser “realista” e passa a ser **psíquica**: o que se representa é o inconsciente, não a realidade externa.

SURREALISMO (1924–1940)

A Persistência da Memória, de Salvador Dalí (1931), é uma reflexão surrealista sobre a fluidez do tempo.

Os relógios moles, derretidos, parecem desafiar a rigidez com que medimos as horas, sugerindo que o tempo psicológico — o das lembranças, dos sonhos, das sensações — é maleável e instável.

A paisagem deserta e silenciosa reforça essa atmosfera onírica, onde tudo parece suspenso.

Dalí transforma o cotidiano em estranheza, mostrando que a memória não segue regras: ela se dobra, se dissolve e persiste de maneiras imprevisíveis.

SURREALISMO (1924–1940)

❖ Salvador Dalí

- **Nascimento:** 1904, Figueres, Espanha **Morte:** 1989, Figueres, Espanha **Origem:** espanhol **Obra:** *A Persistência da Memória* (1931) **Significado:** relógios derretidos simbolizam tempo subjetivo; paisagem onírica.

❖ René Magritte

- **Nascimento:** 1898, Lessines, Bélgica **Morte:** 1967, Bruxelas, Bélgica **Origem:** belga **Obra:** *O Filho do Homem* (1964) **Significado:** questionamento da identidade e da relação entre ver e conhecer.

❖ Max Ernst

- **Nascimento:** 1891, Brühl, Alemanha **Morte:** 1976, Paris, França **Origem:** alemão **Obra:** *A Elefanta Celebes* (1921) **Significado:** combinação de elementos mecânicos e oníricos; atmosfera inquietante.
- **Características gerais:** sonho, inconsciente, automatismo, imagens ilógicas.

VANGUARDAS E CRISE DA REPRESENTAÇÃO

- **Vanguardas europeias** Fauvismo, Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Dadaísmo, Abstracionismo e Surrealismo são chamados de **vanguardas** porque estão “na frente” (avant-garde), abrindo caminhos novos e rompendo com o passado.
- **Elementos comuns**
- **Ruptura com o academicismo:** rejeição das regras da arte tradicional.
- **Experimentação formal:** novas formas, cores, técnicas, materiais.
- **Crítica à sociedade moderna:** guerras, industrialização, alienação.
- **Questionamento da própria arte:** o que é representar? o que é uma obra?

VANGUARDAS E CRISE DA REPRESENTAÇÃO

- **Crise da representação**
- A fotografia e o cinema passam a representar o mundo com precisão técnica.
- As guerras mostram que a “civilização racional” é capaz de barbaridades.
- Novas teorias (relatividade, psicanálise) abalam a ideia de uma realidade simples e objetiva.
- Diante disso, a arte deixa de querer **imitar o real** e passa a:
- **Expressar emoções e angústias** (Expressionismo).
- **Desmontar a forma e o espaço** (Cubismo).
- **Exaltar o movimento e a máquina** (Futurismo).
- **Negar a própria ideia de arte** (Dadaísmo).
- **Abandonar a figuração** (Abstracionismo).
- **Explorar o inconsciente** (Surrealismo).

VANGUARDAS E CRISE DA REPRESENTAÇÃO

- **Crise da representação**
- No Brasil, essa crise da representação chega com força no **Modernismo** (Semana de 1922), quando artistas como **Tarsila do Amaral**, **Anita Malfatti** e **Oswald de Andrade** reinterpretam essas vanguardas em diálogo com a realidade brasileira.