

UDC – União Dinâmica de Faculdades Cataratas

Disciplina: Estética e Cultura de Massa

Prof.ª Nara – 3º Período – 1º sem/2012

ABSTRACIONISMO

Acadêmicos:

Allyson Silva – 8º período

Josiani Amboni – 7º período

Ramon Augusto – 7º período

Foz do Iguaçu – PR

1º semestre/ 2012

Introdução

Por que o mundo necessita de Arte? Porque fazemos arte e para que a usamos, é aquilo que pode ser feito para decorar o mundo, para espelhar o nosso mundo, para ajudar no dia-a-dia, para explicar e descrever a história, para ser usada na cura de doenças e para ajuda a explorar o mundo. Arte abstrata ou abstracionismo é um estilo artístico moderno em que os objetos ou pessoas são representados, em de pinturas ou esculturas, através de formas irreconhecíveis. O formato tradicional é deixado de lado na arte abstrata.

O

que

é

A arte abstrata surgiu no começo do século XX na Europa, no contexto do movimento de Arte Moderna. Quando a arte abstrata surgiu, provocou muita polêmica e indignação. A elite europeia ficou chocada com aqueles formatos considerados “estranhos” e de mau gosto. A arte abstrata quebrou o tradicionalismo, que buscava sempre a representação realista da vida e das coisas, tentando imitar com perfeição a natureza.

O que os artistas abstratos faziam ou tentavam, era mostrar o que estava por trás da representação do mundo figurativo. Eles se lançaram à criação de uma arte que revelaria aspectos da realidade que pareciam inacessíveis às técnicas e convenções da arte figurativa, como argumenta o crítico de arte inglês, Mel Gooding, no livro Arte Abstrata, da coleção Movimentos da Arte Moderna. O Abstracionismo apresenta várias fases, desde a mais sensível até a intelectualidade máxima.

O abstracionismo refere-se às formas de arte não administradas pela figuração e pela imitação do mundo, ou seja, não representam objetos próprios da realidade concreta.

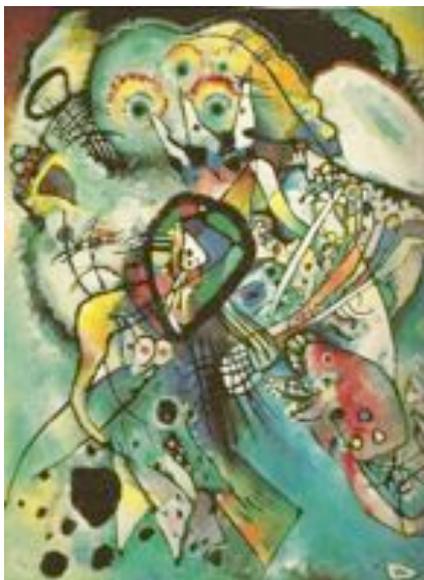
Estilo

Na arte abstrata o artista trabalha muito com conceitos, intuições e sentimentos, provocando nas pessoas, que visualizam a obra, uma série de interpretações. A proposta do artista era realmente provocar todos os sentidos do espectador. Não se tratava mais de contar uma história através das figuras, mas sim, aguçar todos os sentidos mediante a utilização de cores, linhas e formas, além de exigir conhecimento técnico para sua leitura, influenciando o trabalho da crítica tradicional, daí existirem as controvérsias em torno desta nova forma de arte, tachada, muitas vezes, de rabiscos ou salpicos de tinta.

Características da Pintura:

- Compreensão da pintura como meio de emoções intensas.
- Execução cheia de violenta agressividade, espontaneidade e automatismo.
- Destruição dos meios tradicionais de execução - pincéis, trincha, espátulas, etc.
- Técnica: pintura direta na parede ou no chão, em telas enormes, utilizando tinta à óleo, pasta espessa de areia, vidro moído.

O precursor da arte abstrata foi o artista russo Kandinsky. Com suas pinceladas rápidas de cores fortes, transmitindo um sentimento violento.

Outro artista que ganhou grande destaque no cenário da arte abstrata do começo do século XX foi o holandês Piet Mondrian.

ARTE ABSTRATA NO BRASIL

No Brasil, o abstracionismo teve suas primeiras expressões na década de 40. Entre os artistas mais importantes destacam-se:

- Abraham Palatnik: em 1948, integrou o primeironúcleo de artistas abstratos do Riode Janeiro.
- Manabu Marbe: um pintor japonês naturalizado brasileiro. Pioneiro do abstracionismo no Brasil.
- Luís Sacilotto: pintor, desenhista e escultor brasileiro. Uma maiores expressões do Abstracionismo no Brasil, Luís Sacilotto foi revelado durante a década de 1940.

No Brasil, a arte abstrata ganhou força a partir da I Bienal de São Paulo (1951). Entre os artistas brasileiros de arte abstrata, podemos destacar: Antônio Bandeira, Maria Leontina, Ivan Serpa, Iberê Camargo, Manabu Mabe, Valdemar Cordeiro, Lúgia Clarck e Hélio Oiticica.

MARIA LEONTINA (1917 – 1984)

Maria Leontina Mendes Franco da Costa. Pintora, gravadora, desenhista. Inicia estudos de desenho com Antônio Covello, em São Paulo, em 1938, e na primeira metade da década de 1940 estuda pintura com Waldemar da Costa. Em 1946, no Rio de Janeiro, frequenta o ateliê de Bruno Giorgi e faz curso de museologia no Museu Histórico Nacional - MHN, entre 1946 e 1948. Em 1947, participa da

exposição 19 Pintores, na Galeria Prestes Maia, em São Paulo, ao lado de Lothar Charoux, Marcelo Grassmann, Aldemir Martins, Luiz Sacilotto e Flavio-Shiró. Em 1951, é convidada pelo psiquiatra e crítico de arte Osório César para orientar o setor de artes plásticas do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. No mesmo ano, organiza uma mostra dos internos no Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM/SP. Em 1952, com bolsa de estudo do governo francês, viaja para a Europa, acompanhada pelo marido, o pintor Milton Dacosta. Em Paris, entre 1952 e 1954, freqüenta o ateliê de gravura de Johnny Friedlaender. Na década de 1960, realiza painel de azulejos para o Edifício Copan e vitrais para a Igreja Episcopal Brasileira da Santíssima Trindade, ambos em São Paulo. Inicialmente, sua obra é pautada no figurativismo de cunho expressionista, mas paulatinamente passa ao abstrato, sem seguir o rigor da geometria pura. Em 1960, em Nova York, recebe o prêmio nacional da Fundação Guggenheim e, em 1975, o prêmio pintura da Associação Paulista de Críticos de Artes - APCA.

A arte abstrata tende a suprimir toda a relação entre a realidade e o quadro, entre as linhas e os planos, as cores e a significação que esses elementos podem sugerir ao espírito. Quando a significação de um quadro depende essencialmente da cor e da forma, quando o pintor rompe os últimos laços que ligam a sua obra à realidade visível, ela passa a ser abstrata.

Abstracionismo Sensível ou Informal, predominam os sentimentos e emoções. As cores e as formas são criadas livremente. Na Alemanha surge o movimento denominado "Der blaue Reiter" (O Cavaleiro Azul) cujos fundadores são os Kandinsky, Franz Marc entre outros.

Uma arte abstrata, que coloca na cor e forma a sua expressividade maior. Estes artistas se aprofundam em pesquisas cromáticas, conseguindo variações espaciais e formais na pintura, através das tonalidades e matizes obtidos. Eles querem um expressionismo abstrato, sensível e emotivo.

Com a forma, a cor e alinha, o artista é livre para expressar seus sentimentos interiores, sem relacioná-los a lembrança do mundo exterior. Estes elementos da composição devem Ter uma unidade e harmonia, tal qual uma obra musical.

PRINCIPAIS ARTISTAS

FRANZ MARC (1880-1916), pintor alemão, apaixonado pela arte dos povos primitivos, das crianças e dos doentes mentais, o pintor alemão *Marc* escolheu como temas favoritos os estudos sobre animais.. A admiração pelos futuristas italianos deram nova dinâmica à obra de Marc, que passou a empregar formas e massas de cores brilhantes da pintura cubista.

Os nazistas destruíram várias de suas obras. As que restaram estão conservadas em alguns museus, assim como o Museu de Belas-Artes de Liège, no Kunstmuseum,

WASSILY KANDINSKY (1866-1944), pintor russo, antes do abstracionismo participou de vários movimentos artísticos como impressionismo também atravessou uma curta fase fauve e expressionista. Escreveu livros, como em 1911, *Sobre o espiritual na arte*, em que procurou apontar correspondências simbólicas entre os impulsos interiores e a linguagem das formas e cores, e em 1926, *Do ponto e da linha até a superfície*, explicação mais técnica da construção e inventividade da sua arte. Dezenas de suas obras foram confiscadas pelos nazistas e várias delas expostas na mostra de "Arte Degenerada".

Primeira Aquarela Abstrata Vassili Kandinski

Tachismo (de tache = mancha). Formado por manchas coloridas colocadas lado a lado em um certo parâmetro ou limite, no mínimo o braço do artista. Também existe um tipo de abstrato informal formado por manchas, porém, elas não possuem parâmetro definido pelo braço do artista como no Tachismo. São manchas criadas impulsivamente com toda a liberdade ou efusão emocional do artista.

- Grafismo é todo abstracionismo formado por uma grafia não cognificada.

- Orfismo tem ligação com a música. Principal artista: Sonia Delaunay.

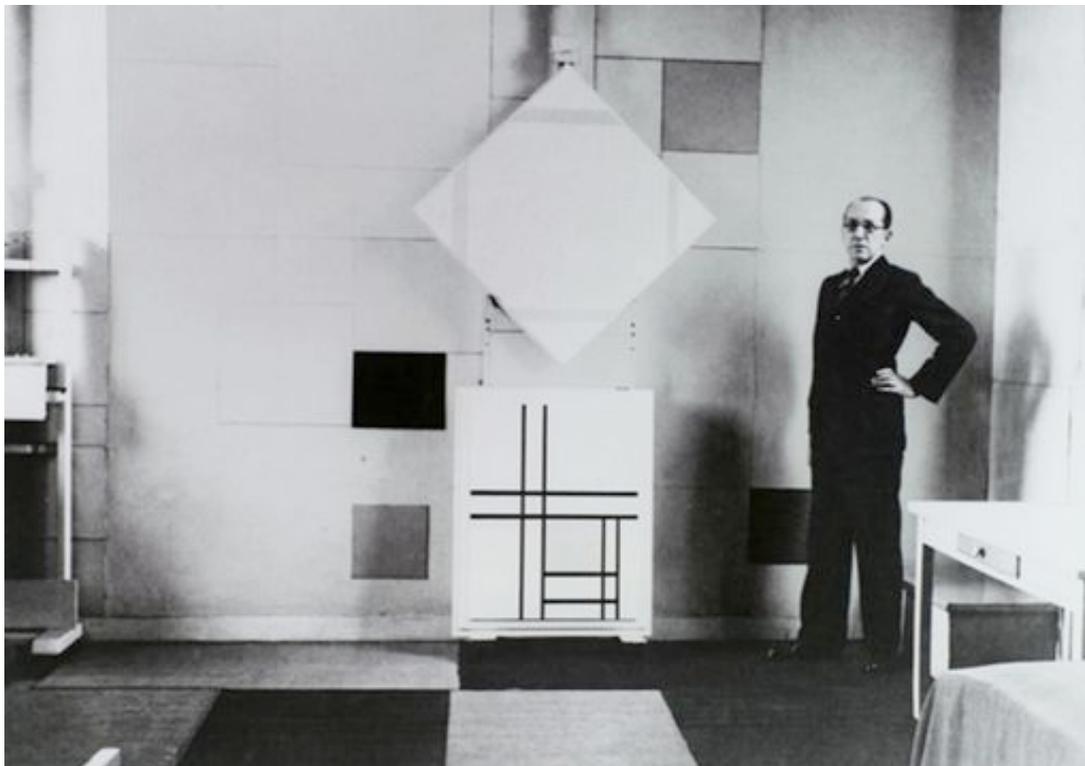
- Raionismo formado por raios, estanques, deslizos e riscos com luminosidade. Principal artista: Larionov/Gontcharova

- Abstracionismo Geométrico ou Formal, as formas e as cores devem ser organizadas de tal maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma concepção geométrica.

- Neoplasticismo, seu criador e principal teórico foi Piet Mondrian. Onde as cores e as formas são organizadas de maneira que a composição resulte apenas na expressão de uma concepção geométrica. Resulta às linhas verticais e horizontais e às cores puras (vermelho, azul e amarelo). O ângulo reto é o símbolo do movimento, sendo rigorosamente aplicado à arquitetura.

PRINCIPAIS ARTISTAS DO ABSTRACIONISMO

PIET MONDRIAN (1872-1944), pintor holandês. Depois de haver participado da arte cubista, continua simplificando suas formas até conseguir um resultado, baseado nas proporções matemáticas ideais, entre as relações formais de um espaço estudado.

O artista utiliza, como elemento de base, uma superfície plana, retangular e as três cores primárias com um pouco de preto e branco. Essas superfícies coloridas são distribuídas e justapostas buscando uma arte pura.

Segundo Mondrian, cada coisa, seja uma casa, seja uma árvore ou uma paisagem, possui uma essência que está por trás de sua aparência. E as coisas, em sua essência, estão em harmonia no universo. O papel do artista, para ele, seria revelar essa essência oculta e essa harmonia universal.

Ele procura, pesquisa e consegue um equilíbrio perfeito da composição, despojado de todo excesso da cor, da linha ou da forma.

Em 1940 Mondrian foi para Nova York, onde realizou a última fase de sua obra: desapareceram as barras negras e o quadro ficou dividido em múltiplos retângulos de cores vivas. É a série dos quadros boogie-woogie.

Suas características são rígidas e se baseiam nas relações formais e perceptivas entre a forma e a cor.

KAZIMIR MALEVITCH (1878-1935), pintor russo. Fundador da corrente suprematista, que levou o abstracionismo geométrico à simplicidade extrema. Foi o primeiro artista a usar elementos geométricos abstratos. Procurou sempre elaborar composições puras e cerebrais, destituídas de toda sensualidade. O "Quadro negro sobre fundo branco" constituiu uma ruptura radical com a arte da época. Pintado entre 1913 e 1915, compõe-se apenas de dois quadrados, um dentro do outro, com os lados paralelos aos da tela.

A problemática dessa composição seria novamente abordada no "Quadro branco sobre fundo branco" (1918), hoje no Museu de Arte Moderna de Nova York. Dizia que as aparências exteriores da natureza não tinham para ele nenhum interesse, o essencial era a sensibilidade, livre das impurezas que envolviam a representação do objeto, mais do que isso, que envolviam a própria percepção do objeto. Os elementos de estética suprematista eram o retângulo, o círculo, o quadrado e a cruz, os quais na pintura de Malevitch, denominada pelo espiritual, adquirem um significado próximo do sagrado.

Action Painting ou pintura de ação gestual, criada por Jackson Pollock nos anos de 1947 a 1950 faz parte da Arte Abstrata Americana. Em 1937, fundou-se nos Estados Unidos, a Sociedade dos Artistas Abstratos. O abstracionismo cresce e se desenvolve nas Américas, chegando criação de um estilo original.

CARACTERÍSTICAS DA PINTURA:

Compreensão da pintura como meio de emoções intensas. · Execução cheia de violenta agressividade, espontaneidade e automatismo. · Destruição dos meios tradicionais de execução - pincéis, trincha, espátulas, etc. · Técnica: pintura direta na parede ou no chão, em telas enormes, utilizando tinta à óleo, pasta espessa de areia, vidro moído.

JACKSON POLLOCK (1912-1956), pintor americano, introduziu nova modalidade na técnica, gotejando (dripping) as tintas que escorrem de recipientes furados intencionalmente, numa execução veloz, com gestos bruscos e impetuosos, borrifando, manchando, pintando a superfície escolhida com resultados extraordinários e fantásticos, algumas vezes realizada diante do público. Desenvolveu pesquisas sobre pintura aromática. Nos últimos trabalhos nessa linha, o artista usou materiais como pregos, conchas e pedaços de tela, misturavam-se às camadas de tinta para dar relevo à textura. Usou freqüentemente tintas industriais, muitas delas usadas na pintura de automóveis.

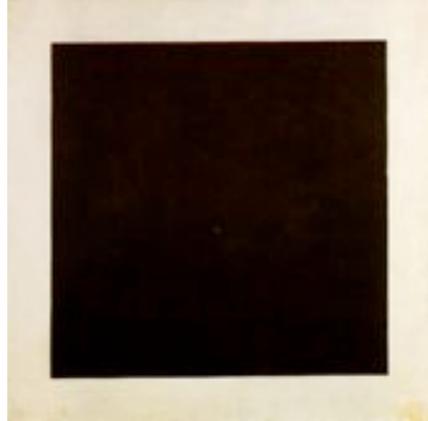

Paul Jackson Pollock nasceu em 28 de janeiro de 1912, foi um pintor estadunidense pioneiro do expressionismo abstrato. A Biografia de Pollock mostra um artista depressivo e alcoólatra que tinha constantes rompantes de fúrias e autodestruição. Jackson Pollock pintou 340 telas antes de suicidar-se jogando seu carro contra um árvore no dia 11 de agosto de 1956.

Segundo a percepção popular, as pinturas de Pollock, até uma criança saberia fazer quadros como os seus, borrifadas de tintas pingadas sobre a tela. Mas na verdade, há método e genialidade em sua pintura, um caos colorido e calculado onde os pingos de tintas em distintas composições formam um caleidoscópio de texturas e emoções variadas. Muitos artistas pop depois de Pollock se inspiraram em sua obra e tentaram, sem sucesso, atingir a plenitude da obra de Jackson Pollock. As obras de Pollock são inimitáveis.

ALGUMAS OBRAS DO ABSTRACIONISMO

01.

"Quadrado negro sobre fundo branco", de Kazimir Malévitch (1915).

02.

"Estaleiro Velrôme" Autor: Lucio Pegoraro Data: 1986 Acervo do autor.

03.

"Sobre o branco II", de Wassily Kandinsky (1923).

04.

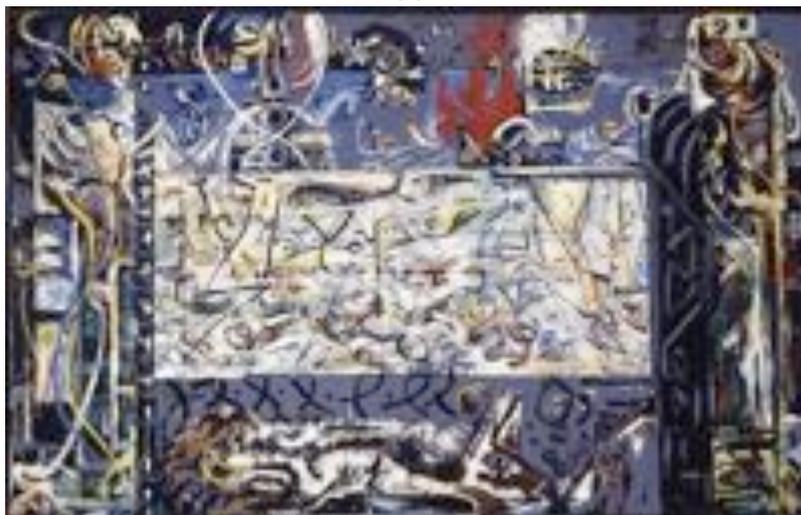
Kandinsky demonstra nas obras 'Composição VIII' o equilíbrio das formas geométricas, 1923

05.

"Da paisagem e do tempo" - Maria Leontina, 1956

06.

Tela, The Guardian of Secret - Jackson Pollock (1943)

07.

Male and Female - Jackson Pollock (1942)

08.

The Key - Jackson Pollock (1946)

09.

Jackson Pollock - The tea cup (1946)

10.

Jackson Pollock - Stenographic Figure (1942)

ARTE ABSTRATA NOS DIAS ATUAIS

Você já se imaginou vestindo Monet, Van Gogh, Picasso ou Warhol, e Mondrian? Arte e moda, como sabemos, sempre foram parceiras de longa data. Pinturas, gravuras e esculturas serviram de inspiração para muitos estilistas, que encontraram nelas um leque de possibilidades para unir arte e estilo. O site *Freak Show Business* fez uma lista com exemplos de roupas que prestaram homenagens a grandes mestres como Piet Mondrian. Uma professora de Artes juntamente com os alunos do 9º Ano de Moda, estão executando um projeto sobre arte abstrata e a moda. Veja um dos resultados:

Fontes:

<http://www.mestresdapintura.com.br>

<http://www.google.com.br>

<http://auladeartee.blogspot.com>

<http://www.galeria-ipanema.com/acervo/38/maria-leontina>