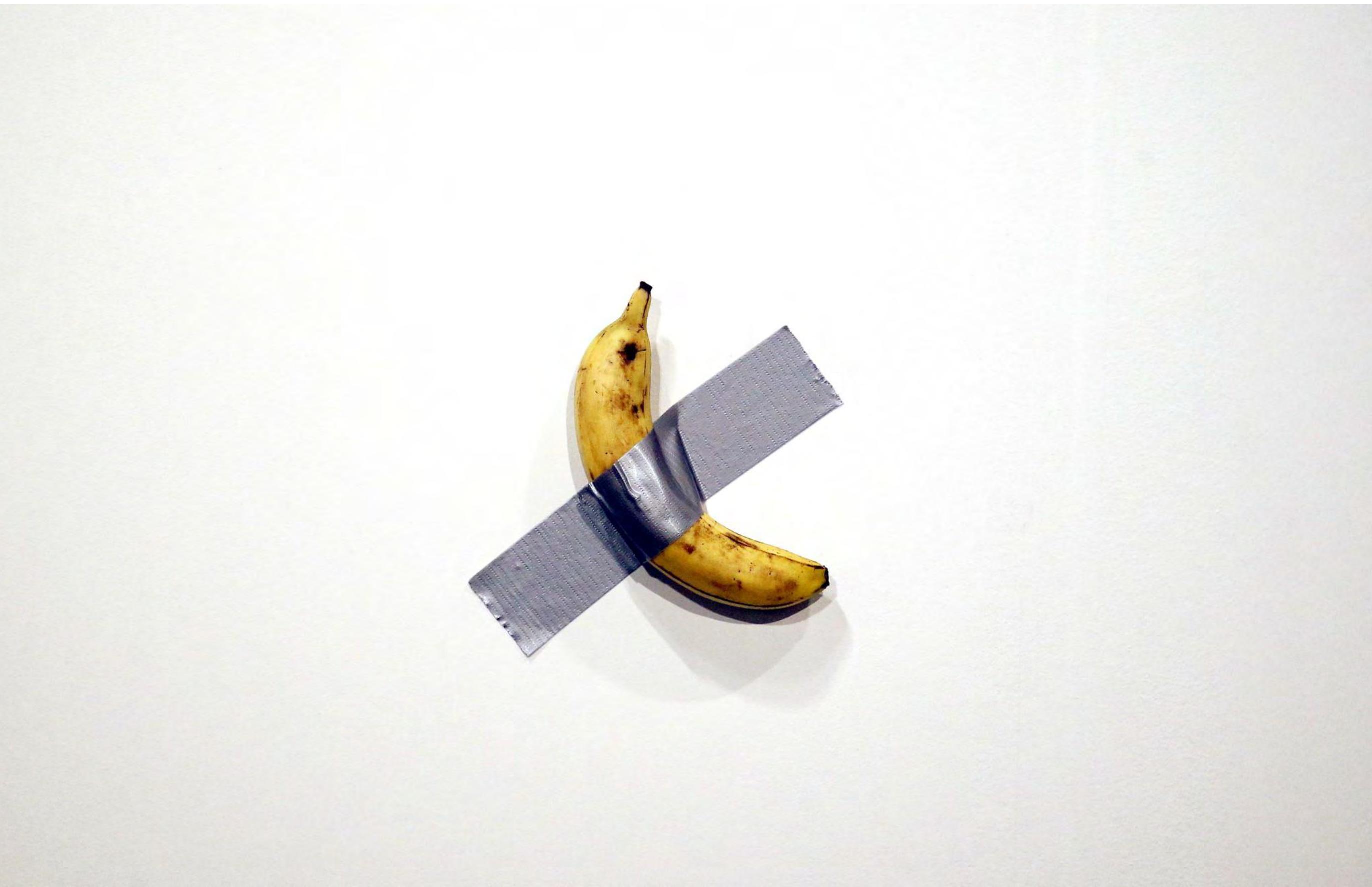

Arte Contemporânea

Beta Germano

120 mil dólares

Maurizio Cattelan

Um dos mais importantes eventos comerciais do mundo das artes plásticas é a feira ART BASEL que acontece todo mês de junho, na Suíça, e em dezembro, em Miami.

Em dezembro de 2019, no estande da Galerie Perrotin, havia uma banana presa na parede com uma fita Silver Tape. Tratava-se de uma obra de arte do artista italiano Maurizio Cattelan. A obra, chamada **"Comediante"**, custava **120 mil dólares** e todos os 3 exemplares disponíveis foram vendidos.

Para piorar, ou melhorar, três dias depois o artista nova-iorquino **David Datuna** invadiu o espaço da galeria e comeu a banana alegando que estava com fome. “É uma performance. Chama-se Artista com fome” - anunciou Datuna enquanto mastiga a banana perante um grupo de visitantes. A galeria colocou outra banana no lugar e seguiu vendendo na feira.

Numa entrevista, **Lucien Terras**, porta-voz da galeria, explica que o ato não diminui o valor da obra. **“Ele não destruiu a obra de arte. A banana é a ideia”**.

O QUE É ARTE?

ARTES PLÁSTICAS / VISUAIS e SENSORIAIS

- 1ª Arte - Artes sonoras (som)
- 2ª Arte - Artes cênicas (movimento)
- 3ª Arte - Pintura (cor)
- 4ª Arte - Escultura (volume)
- 5ª Arte - Arquitetura (espaço)
- 6ª Arte - Literatura (palavra)
- 7ª Arte - Artes audiovisuais (Audiovisual)
- 8ª Arte - Fotografia (imagem)
- 9ª Arte - História em quadrinhos (cor, palavra, imagem)
- 10ª Arte - Video Games (integra os elementos de outras artes)
- 11ª Arte - Arte digital

O FAZER

ARTE = HABILIDADE DE REPRESENTAR O MUNDO

Celebes (ou Sulawesi) na Indonésia

Parque Nacional da Serra da Capivara

Vênus de Willendorf

O FAZER

ARTE = HABILIDADE

A arte nasce da capacidade que o ser humano tem de perceber o mundo exterior; relacionar essa visão com seu interior; e, transformar tudo isso em algo de volta ao mundo.

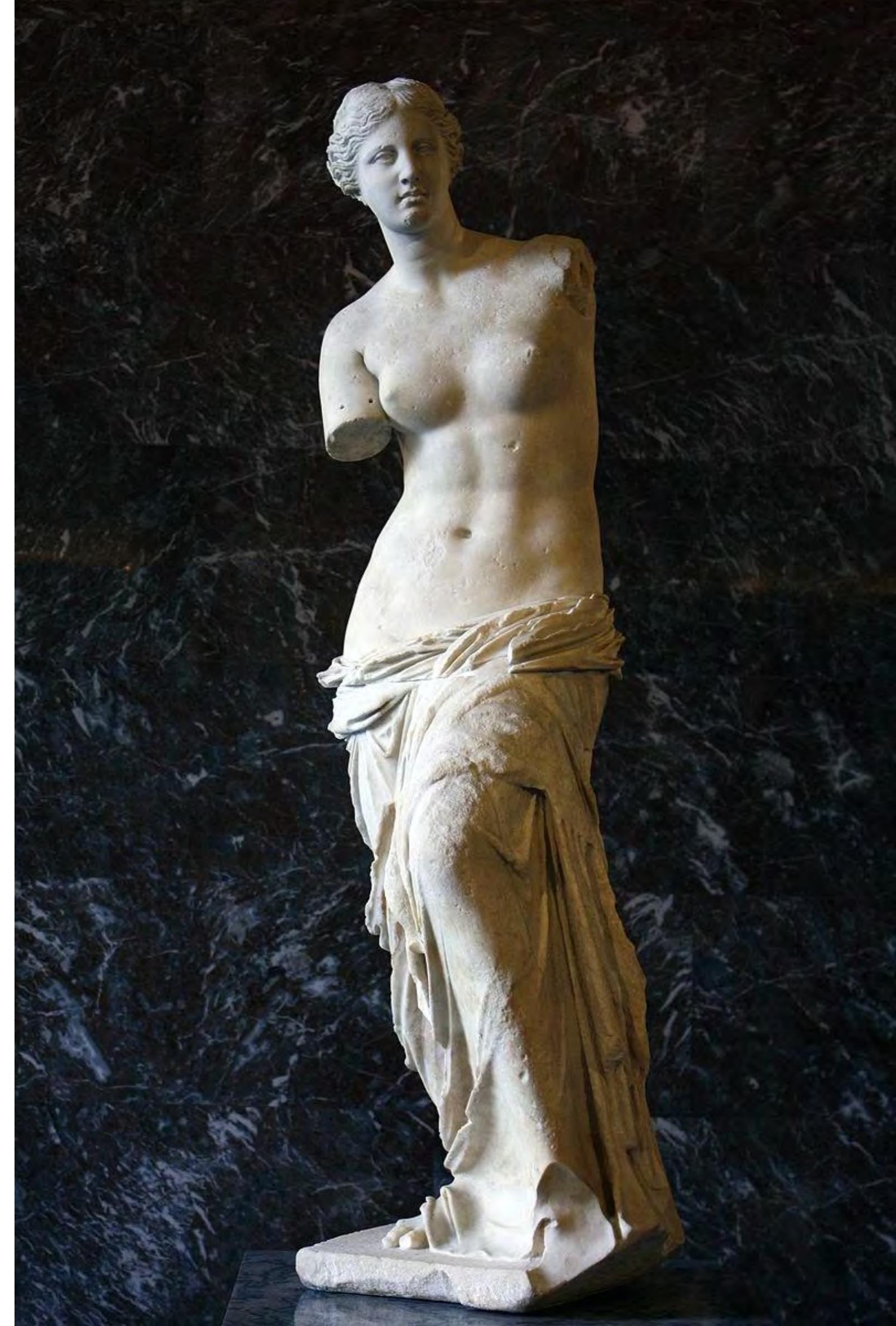
- A primeira manifestação do que entendemos hoje como "arte" está nas pinturas rupestres - e até hoje são descobertos novos desenhos e inscrições em escavações.

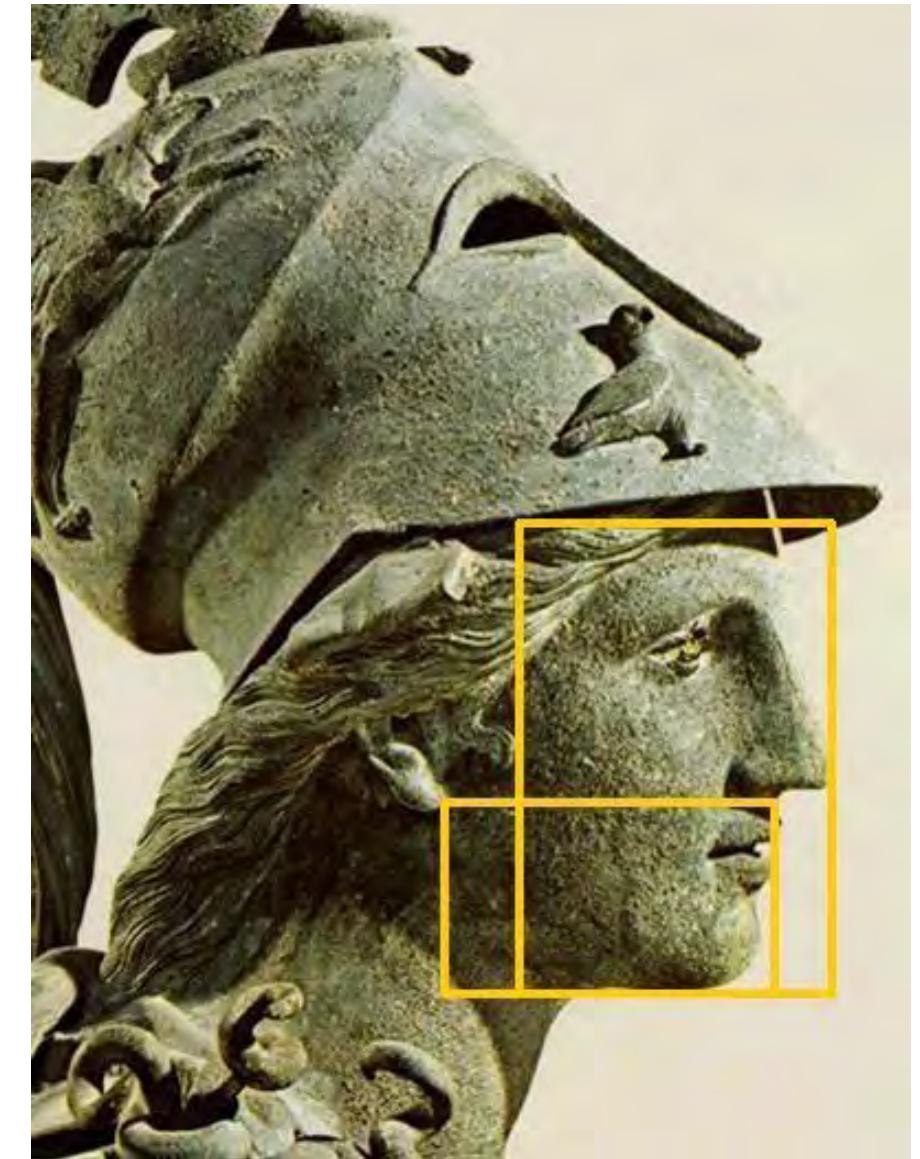
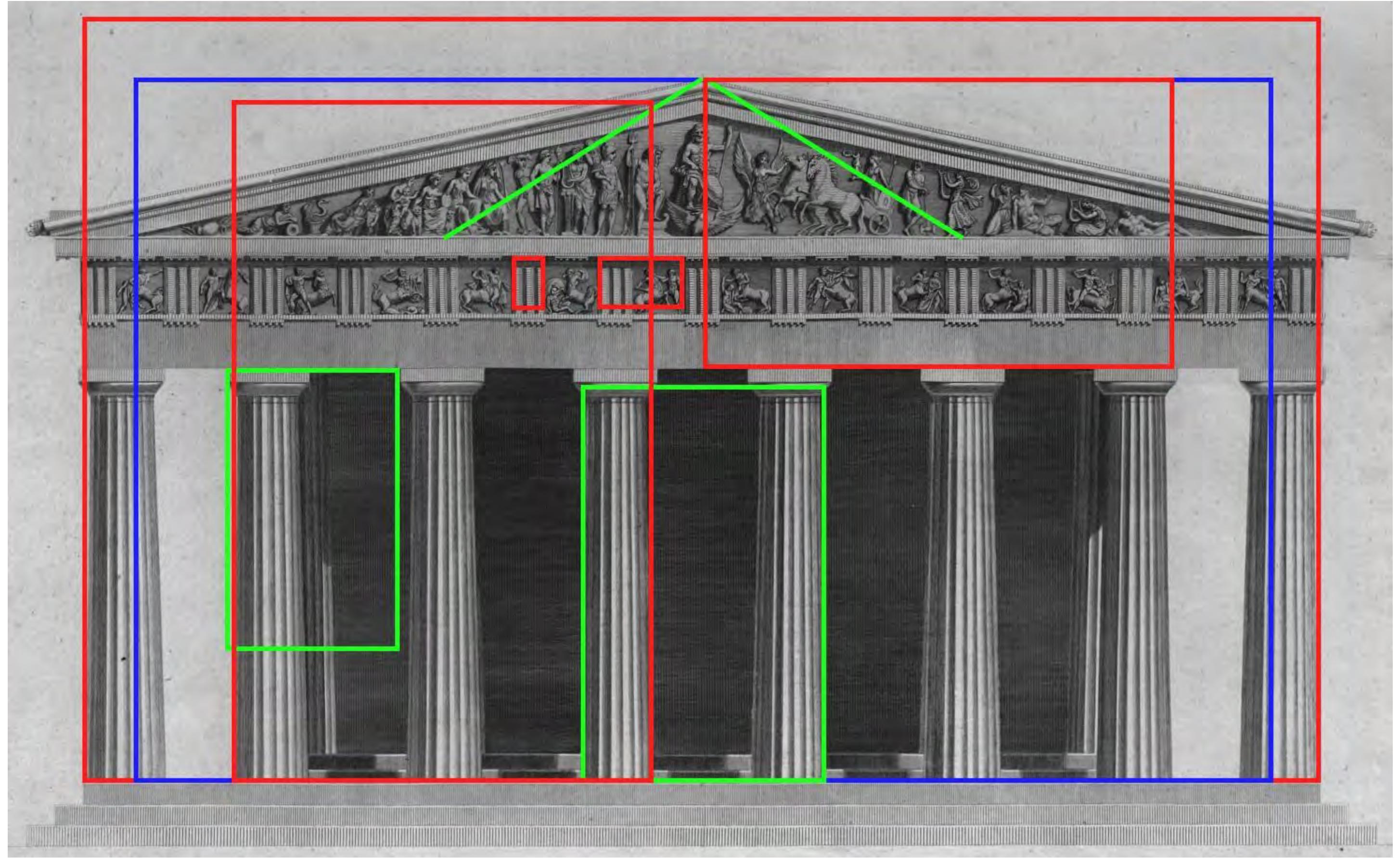
Em janeiro de 2021, por exemplo, arqueólogos encontraram o que é, até hoje, uma das pinturas mais antigas do mundo. Trata-se da imagem em tamanho real de um porco selvagem que foi feita há pelo menos 45,5 mil anos na ilha Celebes (ou Sulawesi) na Indonésia.

No Brasil podemos encontrar pinturas rupestres no Parque Nacional da Serra da Capivara feitas há cerca de 12 mil anos.

A arte começa, portanto, como uma necessidade de se expressar e isso toma várias formas, e uma delas é a visual.

- Pinturas rupestres, primeiros papiros, esculturas, cestaria - a arte, nessa época, estava extremamente **ligada à manifestação manual**

O FAZER

ARTE = HABILIDADE

ANTIGUIDADE CLÁSSICA - século VIII a.C. e o século V d.C.
(800 a.C. até 400)

A ARTE era pautada, aqui, pela IDEIA DE BELEZA = a "boa" arte deveria ser bela.

OBS: Essa ideia de beleza influencia a apreensão e compreensão do que é arte até hoje! Mas arte hoje vai muito além da perfeição estética.

O ideal de beleza mudou muito (e segue mudando) ao longo dos anos. Mas nessa época estava ligado à noção de **EQUILÍBRIO, SIMETRIA e PROPORÇÃO**. Tudo que apresentasse estes três elementos seria **harmonioso** e, portanto, de **aparência prazerosa**.

O dicionário Houaiss da Língua Portuguesa define o "belo" como algo que tem "forma ou aparência agradável, perfeita, harmoniosa. Que desperta sentimentos de admiração, de grandeza, de nobreza, de prazer, de perfeição."

PROPORÇÃO ÁUREA:

Esta definição tem raízes na Grécia antiga e na descoberta da chamada "proporção áurea": a relação de partes de algo ou sequência numérica devem obedecer uma constante chamada de "número de ouro" ou "phi" (arredondado é 1,618).

Esta constante está ligada à natureza do **crescimento das plantas e animais** e por isso **agradável aos nossos olhos**.

Existe, afinal, melhor artista que Deus? Depois de sua descoberta, este número passou a ser usado em todo tipo de criação que deveria ser "bela", pois garantia a desejada harmonia.

EM TEMPO: No entanto, são somente os renascentistas que compreendem que o corpo humano também é composto por proposições que seguem as regras do número de ouro ou phi. Com isso, além da proporção áurea ser usada para representar homens, mulheres e divindades, ela virou referência na busca pela perfeição também no mundo real dando o início a uma ditadura da beleza que persiste até hoje. Não à toa, muitas cirurgias plásticas são baseadas na proporção áurea.

Ravenna, Itália

Catedral do Sangue Derramado
São Petersburgo

O FAZER

ARTE = HABILIDADE

IDADE MÉDIA - séculos V e XV
(400 até 1500)

A **Igreja Católica** assume, neste período, um papel de extrema importância **filtrando todas as produções científicas e culturais**, fazendo com que muitas obras artísticas tivessem **temática religiosa** => Arquitetura românica e gótica: arte estava dentro destas edificações.

MOSAICOS e AFRESCO: gesso molhado + ovo + pigmento mineral = pintura na própria arquitetura das igrejas.

ARTISTAS X ARTESÃOS

Nesse período as artes que eram consideradas mais **nobres eram a poesia e música**. Pois era entendido que **havia, em sua criação, algo ligado ao intelecto**. Ou seja: a noção de "gênio" era aplicada somente para os poetas.

O artista até então não se diferenciava do artesão: as artes plásticas eram relacionadas apenas à **habilidade manual**.

ANONIMATO: Pouquíssimos artistas assinavam os trabalhos, geralmente eles eram ligados ao ateliê onde foi confeccionado. As **guildas , ou corporações de oficio, organizavam o sistema de produção e comércio**, e participavam na distribuição de encomendas entre as diversas oficinas privadas mantidas por mestres, onde se empregavam muitos ajudantes e onde discípulos eram admitidos e preparados no ofício.

Técnicas artesanais eram valorizadas, mas havia **pouca subjetividade e espaço para criação individual/autoral** => **Não havia interesse pela vida ou pelas ideias do artista**.

Giotto di Bondone (1267 até 1337)

(elo entre a pintura medieval e a renascentista)

+ Giotto di Bondone (1267 até 1337)

Foi um pintor e arquiteto italiano.

SANTOS com ar HUMANIZADOS eram os mais importantes das cenas que pintava, ocupando sempre posição de destaque na pintura. A pintura de Giotto vem ao encontro de uma VISÃO HUMANISTA do mundo, que foi cada vez mais se firmando até o Renascimento.

É considerado o introdutor da **PERSPECTIVA** na pintura da época.

A perspectiva linear matemática foi formulada em 1450 - isso significa que o artista provavelmente criou esse efeito intuitivamente.

Realidade x Representação da Realidade: Giotto fez com que a arte se aproximasse da realidade e até confunde o espectador que estava acostumado a ver apenas a **dimensionalidade dos mosaicos**. Dizem que as pessoas tentavam colocar as mãos na parede.

Ou seja: Com essa aproximação com a realidade, Giotto fez com que a **gente visse o mundo de forma diferente**.

O ARTISTA COMO GÊNIO

ARTE = ALGO DIVINO E TRANSFORMADOR

O ARTISTA COMO GÊNIO

ARTE = ALGO DIVINO E TRANSFORMADOR

RENASCIMENTO - século XIV e o fim do século XVI (1300 até 1600)

Nova visão de mundo: arte, filosofia e ciência

Há progressivo **abrandamento da influência do dogmatismo religioso e do misticismo** sobre a cultura e a sociedade => crescente **valorização da racionalidade, da ciência e da natureza**.

IGREJA => HUMANISMO

Neste processo o **SER HUMANO** foi revestido de uma nova dignidade e colocado no centro da **CRIAÇÃO**, e por isso deu-se à principal corrente de pensamento deste período o nome de **HUMANISMO**.

O ARTISTA se aproximava do **CIENTISTA** e do **FILÓSOFO**, pois os humanistas ambicionavam um saber enciclopédico.

Neste período aparecem importantes tratados e **ensaios sobre arte e arquitetura**, lançando-se os fundamentos para uma nova abordagem do **PROCESSO DE CRIAÇÃO**.

Palavra AUTOR: nasce no século XIV

Palavra CRIATIVIDADE - nasce no século XVII

Autorretrato de Albrecht Dürer

O ARTISTA COMO GÊNIO

ARTE = ALGO DIVINO E TRANSFORMADOR

RENASCIMENTO - século XIV e o fim do século XVI (1300 até 1600)

INDIVIDUALIDADE: Artista como um indivíduo => gênio criador => quase divino

A ideia do artista como CRIADOR, como algo próximo ao divino.

É nesse momento que ele se separa do artesão que tinha apenas habilidade técnica.

É no Renascimento que os artistas começam a assinar as obras e **passam a se desvincular do artesão.**

Nesse período ganham força as biografias de artistas e o gênero "**autorretrato**", que é nada mais nada menos uma forma de se promover.

EX: Autorretrato Albrecht Dürer vestido como nobre. Mostra como o artista é o maior embaixador de sua obra.

O ARTISTA COMO GÊNIO

ARTE = ALGO DIVINO E TRANSFORMADOR

RENASCIMENTO - século XIV e o fim do século XVI (1300 até 1600)

Renascimento = reconhecimento da o poder de transformação da arte.

ARTE = PERCEPÇÃO DA REALIDADE E PODER DE TRANSFORMAÇÃO

Não vamos "sair" desse poema, música da mesma forma que entramos!

Giotto, Verrocchio, Donatello e muitos outros deste período foram elogiados com entusiasmo e de maneira generalizada por seus contemporâneos, mas até aparecerem **Michelangelo (1475 - 1564)**, **Rafael (1483 - 1520)** e **Leonardo Da Vinci (1452- 1519)**, nenhum artista havia sido objeto da bajulação dos poderosos em tão alto grau, quase invertendo a relação de autoridade entre o empregado e o patrão, e entre a elite e a plebe, e isso se deve tanto à mudança de entendimento do papel da arte como à consciência desses artistas a respeito de seu valor e à sua determinação em fazê-lo reconhecer

Leonardo Da Vinci (1452 até 1519)

O ARTISTA COMO GÊNIO

ARTE = ALGO DIVINO E TRANSFORMADOR

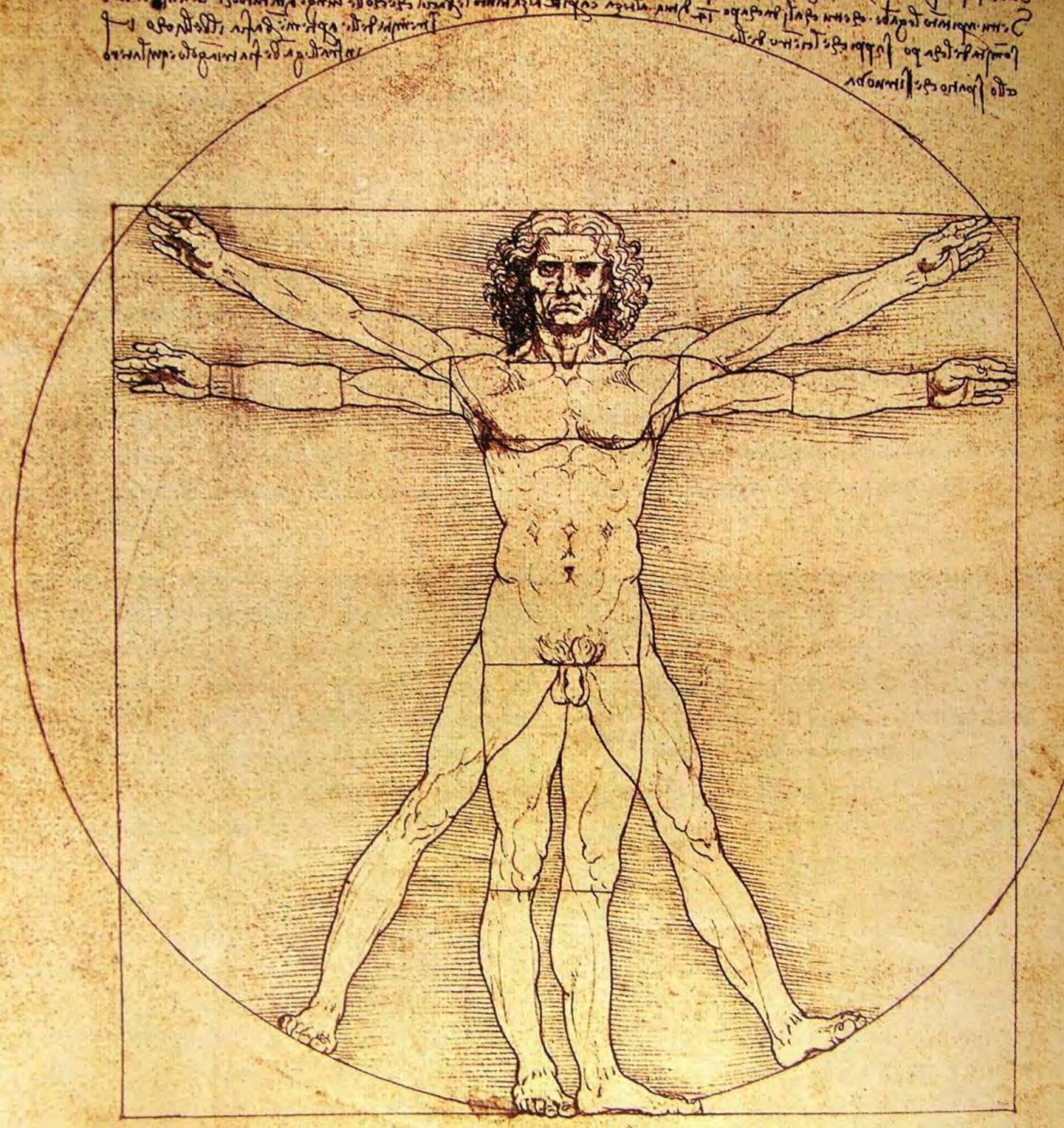
RENAASCIMENTO - século XIV e o fim do século XVI (1300 até 1600)

- **Leonardo Da Vinci (1452-1519)**

É um ótimo exemplo do homem renascentista e foi a estrela do período - era como **cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomicista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico**.

Para Da Vinci, a pintura é “**cosa mentale**”, vai muito **além da habilidade técnica** e, portanto, aproxima-se da **poesia**.

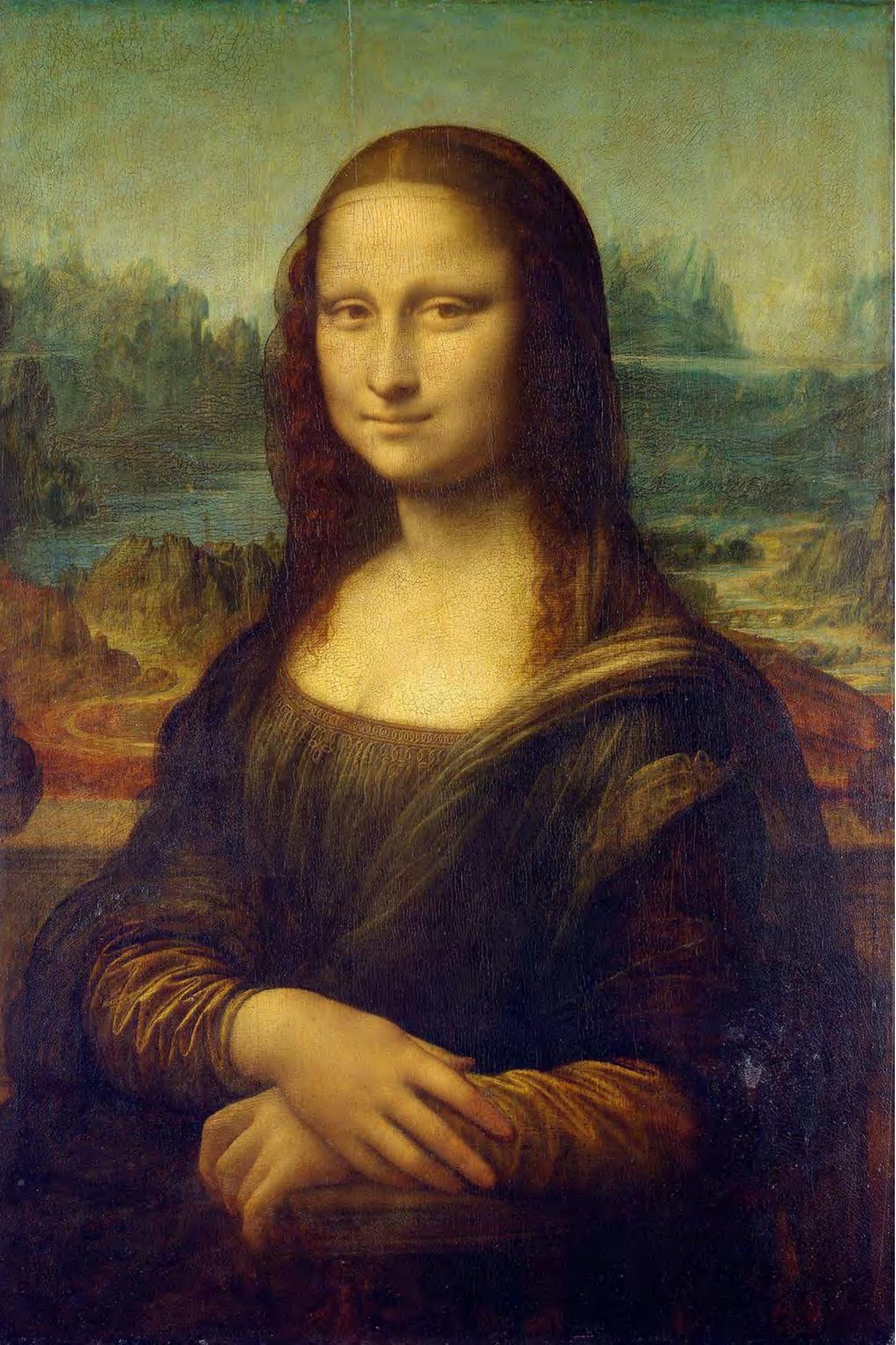
Estudos da anatomia do corpo humano => belo tipicamente clássico => retorno do NU da Antiguidade Clássica que foi revestido na Idade Média

"Os maiores dons chegam naturalmente aos homens através de chuvas celestes, mas muitas vezes de maneira sobrenatural vemos em uma só pessoa amontoarem-se beleza, graça e virtude de tal maneira que, independentemente de qualquer coisa, todas as suas ações serão tão divinas que superarão todos os homens, aproximando-se mais a uma dádiva de Deus do que à arte humana. Isso foi visto por todos em Leonardo Da Vinci", Giorgio Vasari

Salvator Mundi (1490-1500)

Mona Lisa (1503 até 1506)

Salvator Mundi (1490-1500)

Foi arrematado em 2017 por 450 milhões de dólares

Mona Lisa (1503 - 1506)

É uma das obras mais populares do mundo. Mona, é uma abreviatura de Madonna - palavra italiana que significa "Senhora". Ela também é conhecida por La Gioconda que significa "a soridente".

Historiadores dizem que ela apresenta algo mais profundo e subliminar e uma mensagem oculta nas camadas de pintura.

Esse ar de mistério é criado quando o artista opta por usar uma técnica de pintura nova chamada **sfumato**.

"Sfumato" vem do italiano "sfumare", que significa "de tom baixo" ou "evaporar como fumaça". Trata-se, portanto, de uma técnica usada para criar sombras e tonalidades.

+1911: ela foi roubada do Louvre e muitas pessoas foram presas e interrogadas. Entre elas, estava nada mais nada menos que Pablo Picasso. Mas o pintor foi solto meses depois, quando perceberam que ele não tinha nada a ver com a história

+1913: Vincenzo Peruggia, um antigo funcionário do museu, declara que havia roubado a tela. Ele se dizia um patriota italiano que buscava resgatar os tesouros nacionais que foram roubado por Napoleão

O que ele não sabia era que o próprio Da Vinci levou a obra para Paris em vida, em 1506, quando foi convidado a trabalhar na corte do rei Francisco I

+1956: Um homem jogou ácido sobre a tela e, tempos depois, outra pessoa jogou uma pedra.

+ 2009: Uma mulher jogou uma xícara de café vazia na Gioconda, que quebrou no vidro de proteção.