

ÍNDICE

VANGUARDA: O QUE É?	2
2. PRECEDENTES	3
2.1. Manet	3
2.2. Impressionismo	4
2.3. Fotografia e Arte Oriental	4
3. PÓS-IMPRESSIONISMO	4
4. NEOIMPRESSIONISMO	5
DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS	6
GABARITO COMENTADO.....	13

VANGUARDA: O QUE É?

Chamamos, de maneira genérica, Vanguardas ou Arte Moderna as manifestações artísticas que aconteceram na Europa entre o início do século XX até o Pós-Guerra. Vanguarda é um termo militar, vem do francês *Avant-Gart* que significa “À Frente” fazendo referência aos pelotões de frente. O artista de vanguarda é aquele que se posiciona à frente de uma nova tendência ou ideia, nessa posição ele ganha destaque por sua inovação, mas também se torna vulnerável a grandes críticas que a alta exposição lhe impõe. É como em uma guerra, o pelotão de frente é aquele que pode iniciar com uma forte investida por estar à frente de tudo, mas conseqüentemente é aquele mais desprotegido. Tanto o artista de vanguarda quanto o soldado do pelotão de frente são aqueles que têm coragem de se posicionar diante de um movimento, sabendo dos perigos e louros que aquilo pode proporcionar.

Esse tipo de manifestação artística contrapunha-se ao antigo estilo acadêmico, buscando novas formas de se fazer arte e novos conceitos que abraçassem a linguagem no século XX. O século XX trouxe novos modos de vida e de ver o mundo. Novas tecnologias passaram a aproximar as pessoas como os automóveis e aeroplanos, as indústrias estavam invadindo cada vez mais a cidade. Novas teorias ganhavam força e se popularizavam como a Psicanálise de Freud, a Relatividade de Einstein, os questionamentos filosóficos de Nietzsche. A fotografia e o cinema se consolidavam como linguagens artísticas.

Vanguarda é um conjunto de movimentos artísticos, compreendendo uma diversidade de discursos e personagens. Todos esses movimentos tinham suas peculiaridades, mas de um modo geral eles tinham um objetivo em comum: criar uma nova arte que fosse capaz de refletir as mudanças que eles estavam vivenciando no seu cotidiano.

A Arte Moderna ou de Vanguarda, desconstruiu conceitos e estabeleceu novos. Os artistas modernos não estavam preocupados com questões superficiais como os padrões de beleza que envolvessem a arte, pelo contrário, eles tinham o interesse de acabar com essas guias e tornar a arte livre dessas amarras. Para o artista moderno, a arte carrega um discurso e a sua estética

deve estar a dispor desse discurso. A sua aparência não é guiada pelo meio, ela guia o meio.

A Arte Moderna é ativa, ela não é desenvolvida para a mera apreciação. Seu desenvolvimento prevê a participação e o entendimento do público, nesse processo, a apreciação da arte e sua fruição se modificam. A obra moderna passa a indagar o observador, questionando o seu conhecimento a respeito do mundo e da arte. Nessa lógica, a arte deixa de ser passiva, uma resposta ou um conforto visual, para tornar-se um questionamento e muitas vezes um desconforto que visa a desconstruir o olhar do público.

Entre os principais movimentos da Arte Moderna podemos destacar:

- Fauvismo.
- Cubismo.
- Expressionismo.
- Abstracionismo.
- Surrealismo.
- Futurismo.
- Dadaísmo.

2. PRECEDENTES

A Arte Moderna não surgiu do dia para a noite, ela tem uma série de precedentes históricos que já apontava o seu direcionamento para essa ruptura.

2.1. Manet

O pintor considerado realista Édouard Manet foi um dos precursores do pensamento moderno ainda na metade do século XIX, questionando o posicionamento das academias de arte em relação aos novos artistas e técnicas que estavam surgindo em Paris. Manet acreditava que a arte deveria ser livre das academias, que ela deveria interagir com o mundo a sua volta, revelando de maneira expressiva a cidade e todos os seus habitantes. O trabalho do artista era desafiador no sentido técnico, pois se posicionava contra os cânones acadêmicos de pintura, e no sentido temático, pois apresentava uma nova visão sobre a cidade, questionando os temas vistos como

consagrados e deturpando a lógica heroica da arte ao aproximá-la dos cidadãos comuns.

2.2. Impressionismo

A partir do trabalho de Manet e suas observações sobre a luz natural na pintura, Monet passou a desenvolver a técnica e o grupo Impressionista. A primeira exposição de Monet e seus companheiros foi em 1874 e alterou o destino da arte, direcionando o pensamento artístico para a interpretação da natureza a partir da essência luminosa que o autor enxerga no momento da pintura. Isso afastou a arte cada vez mais das regras tradicionais, criando uma estética que não defende algo apenas pelo jeito que representa as coisas, mas que discute o que é arte pelo modo de se fazer arte.

2.3. Fotografia e Arte Oriental

Em 1826, a fotografia foi desenvolvida e rapidamente causou um grande impacto no mundo da arte. A mecanização da representação libertou os artistas da obrigatoriedade de copiar a natureza, essa liberdade abriu uma série de novas alternativas no meio da representação, logo os artistas passaram a se questionar sobre o naturalismo e aos poucos começaram a negar essa vertente que imperava nos meios tradicionais de arte. A Arte Oriental colaborou com o processo de negação do naturalismo, pois tradicionalmente essa arte nunca foi restrita a ele. As obras japonesas que passaram a chegar na Europa na segunda metade do século XIX, apresentavam sínteses, simplificações e metáforas visuais que não seguiam a cópia do real, buscando outros elementos capazes de conduzir o olhar e criar uma nova realidade.

3. PÓS-IMPRESSIONISMO

A quebra com o naturalismo encontrou o seu ponto máximo no trabalho dos Pós-Impressionistas, artistas que haviam feito parte do Impressionismo em algum momento, mas que deixaram o movimento em busca de uma arte mais complexa e individual. Os artistas desse movimento não trabalhavam em conjunto, mas compartilhavam com o mesmo interesse em desconstruir a

representação naturalista que guiava o olhar do público acostumado com as obras acadêmicas. Cada artista pós-impressionista buscou à sua maneira romper com a cópia da realidade, usando deformações e alterações do real que contemplassem as suas crenças, filosofias de vida ou o seu emocional. O trabalho e atuação desses artistas influenciou diretamente o desenvolvimento de alguns movimentos de vanguarda, por exemplo:

- Cézanne influenciou diretamente o trabalho de Pablo Picasso e o Cubismo.
- Gauguin influenciou o trabalho de Henry Matisse e o Fauvismo.
- Van Gogh influenciou o trabalho dos artistas alemães principalmente aos ligados ao grupo Expressionista.

4. NEOIMPRESSIONISMO

George Seurat estabeleceu uma aproximação entre a arte e a tecnologia ao sistematizar o método de produção da arte neoimpressionista, refletindo em sua obra o teor científico que estava em alto no final do século XIX e início do XX.

DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS

1. (UFPE - Adaptado) Os movimentos culturais do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX dialogavam com as mudanças que ocorriam na sociedade ocidental, com a afirmação do modo de produção capitalista e com as novas formas de pensar e de sentir o mundo. **Com o modernismo e as vanguardas artísticas, houve mudanças importantes, pois:**

- a) Artistas como Van Gogh expressavam com seus quadros mudanças nas concepções estéticas da pintura.
- b) Os artistas deram continuidade aos cânones acadêmicos que regiam a pintura.
- c) Os movimentos negavam a novas vertentes de pensamento que falavam sobre a exploração do inconsciente humano, como a psicanálise.
- d) Com obras que causaram impacto, mantendo modelos clássicos que adotavam regras e limites para o artista.
- e) Concepções literárias e musicais foram reprimidas e pouco exploradas no momento, que via na pintura o principal meio de manifestação moderno.

2. (UFPI) Três personalidades artísticas ímpares do final do Século XIX, cujos estilos/caminhos trilhados abririam novas fronteiras. Tais nomes provieram de momento artístico bastante heterogêneo e de múltiplas influências; a busca por novo modo de ver e interpretar o mundo foram marcas particulares.

Marque a opção correta que contém a sua origem, nomes dos artistas e os caminhos por eles abertos.

- a) Pós-Impressionismo: Van Gogh / Expressionismo – Gauguin / Fauvismo – Cézanne / Cubismo.
- b) Impressionismo: Seurat / Cubismo – Van Gogh / Fauvismo – Mondrian / Neoplasticismo.
- c) Pós-Impressionismo: Gauguin / Nouveau – Modigliani / Escola de Paris – Matisse / Fauvismo.
- d) Impressionismo: Monet / *Arts and Crafts* – Morris / Bauhaus – Morisot / Realismo.

e) Neoimpressionismo: Monet / Fauvismo – Navarro / Expressionismo – Castagneto / Realismo.

3. (UEL – Adaptado) Assinale a alternativa que menciona somente movimentos artísticos das Vanguardas Europeias.

- a) Barroco, Rococó, Art-nouveau.
- b) Expressionismo, Cubismo, Surrealismo.
- c) Neoclassicismo, Impressionismo, Romantismo.
- d) Pop-art, Dadaísmo, Futurismo.
- e) Construtivismo, Concretismo, Naturalismo.

4. (ENEM 2005) Os transgênicos vêm ocupando parte da imprensa com opiniões ora favoráveis ora desfavoráveis. Um organismo ao receber material genético de outra espécie, ou modificado da mesma espécie, passa a apresentar novas características. Assim, por exemplo, já temos bactérias fabricando hormônios humanos, algodão colorido e cabras que produzem fatores de coagulação sanguínea humana. O belga René Magritte (1896 – 1967), um dos pintores surrealistas mais importantes, deixou obras enigmáticas. **Caso você fosse escolher uma ilustração para um artigo sobre os transgênicos, qual das obras de Magritte, abaixo, estaria mais de acordo com esse tema tão polêmico?**

a)

b)

c)

d)

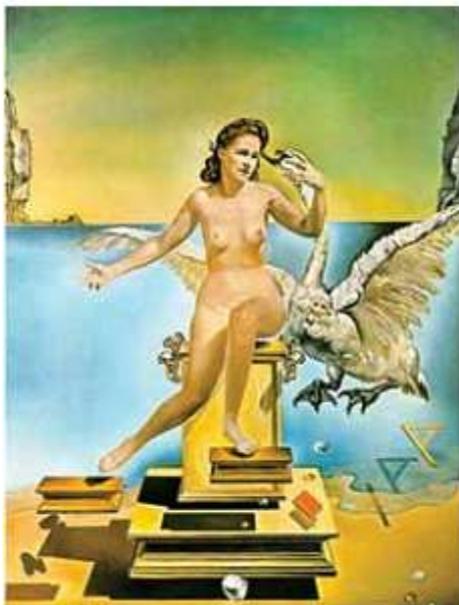

e)

5. (UNESP) A partir do início do século XX, na França, alguns artistas vão subverter a concepção que se tinha da pintura. Em vez de simplesmente representar o que era visto, eles decidem representar aquilo que não podia ser visto. Os rostos de perfil têm dois olhos, a natureza se decompõe em formas geométricas... a realidade se revela em todas as suas facetas, como um cubo achatado.

(Christian Demilly. Arte em movimentos e outras correntes do século XX, 2016. Adaptado.)

Uma obra representativa da estética à qual o texto se refere está reproduzida em:

a) (Salvador Dalí. *Leda atômica.*)

c) (Pablo Picasso. *Mulher sentada.*)

b) (Roy Lichtenstein. *Ohhh... Alright...*)

d) (Marcel Duchamp. *L.H.O.O.Q.*)

(Henri Matisse. *Greta Prozor.*)

e)

6. (UEL 2011 - Adaptada) Os pensadores – cientistas, artistas e filósofos da época moderna – fomentaram a crença no progresso humano e científico contra a superstição e a sociedade aristocrática, portanto

- a) as revoluções burguesas não conseguiram derrubar a hegemonia da Igreja na pesquisa científica e tecnológica.
- b) legaram uma metodologia que viabilizou os dogmas religiosos da Igreja Positivista, referência do mundo contemporâneo.
- c) o século XIX foi marcado pelo cientificismo graças às transformações mentais desencadeadas pelo pensamento racional.
- d) desencadearam o materialismo, construindo a sociedade de consumo de bens para compensar a ausência de referências cristãs.
- e) adotaram as práticas econômicas coletivistas, com vistas a fundar o socialismo científico nos moldes da racionalidade tecnológica.

7. O Modernismo europeu foi definido como:

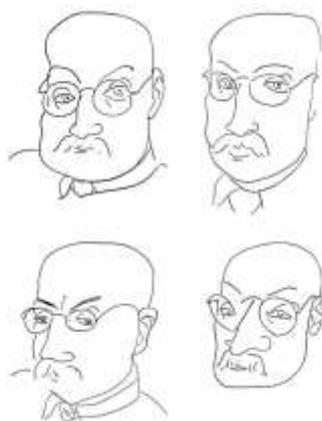
- a) um conjunto de movimentos artísticos no início do século XX, cuja proposta visava a ruptura com o passado de representações naturalistas do mundo.
- b) um grupo de artistas do início do século XX, que tinham o intuito de modernizar o mercado de arte e aproximar o público dos leilões de arte.

- c) uma série de modas relacionadas à arte, que se desenvolveu na Europa durante o início do século XX.
- d) um movimento artístico que se desenvolveu na Europa no período entre guerras, objetivo era criticar a Primeira Grande Guerra.
- e) toda a produção artística europeia produzida depois da Segunda Grande Guerra até os dias de hoje.

8. A Arte Moderna rompe:

- a) com o uso expressivo da arte.
- b) com a manifestação do subjetivo do artista na arte.
- c) com a cópia da natureza.
- d) com os retratos que transcrevia o cotidiano da sociedade.
- e) com a arte que não representa a beleza da natureza.

9. (UEL 2011)

(CHIPP, H. B. Teorias da arte moderna. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 135.)

Com base nas imagens e nos conhecimentos sobre a Arte Moderna, considere as afirmativas a seguir.

- I. A preocupação com a representação ideal do personagem condiz com os pressupostos clássicos da arte.
- II. Nota-se a repetição de um mesmo tema em busca do aperfeiçoamento técnico do desenho de figura humana.

III. Apesar do mesmo motivo, cada desenho revela uma aparente liberdade no traço e na elaboração.

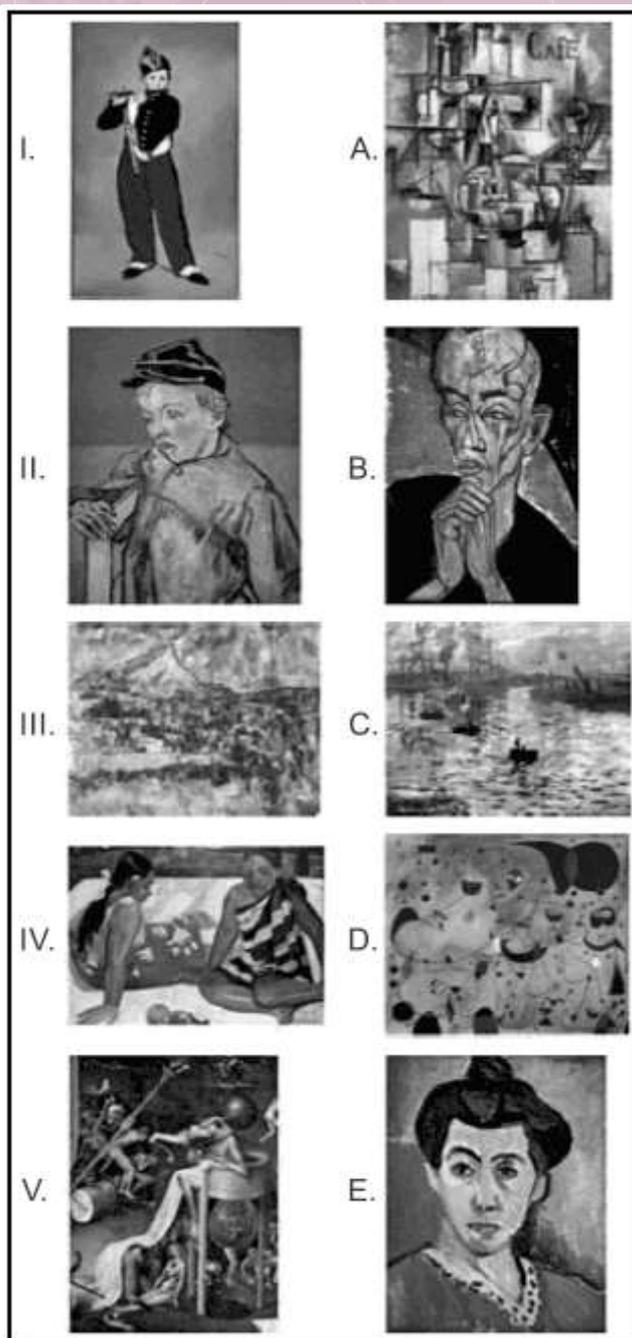
IV. Embora com diferentes elementos, cada desenho deixa evidente a descrição do mesmo homem.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

10. (UEL 2015) As origens da Arte Moderna estão relacionadas com o trabalho inovador de vários artistas que atuaram até o século XIX. Podem-se relacionar alguns precursores com os movimentos da Arte Moderna: Manet e o Impressionismo, Van Gogh e o Expressionismo, Cézanne e o Cubismo, Gauguin e o Fovismo e Bosch e o Surrealismo.

Com base nos conhecimentos sobre os antecedentes da Arte Moderna, relacione as obras dos artistas mencionados com as dos respectivos movimentos.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-A, II-C, III-E, IV-B, V-D.
- b) I-A, II-D, III-B, IV-C, V-E.
- c) I-C, II-B, III-A, IV-E, V-D.
- d) I-C, II-D, III-E, IV-A, V-B.
- e) I-D, II-C, III-A, IV-B, V-E.

GABARITO COMENTADO

Resposta da questão 1

A arte de Vanguarda ou Arte Moderna busca romper com os padrões estéticos anteriormente estabelecidos, sendo que van Gogh foi um dos pioneiros nesse rompimento.

Gabarito: a

Resposta da questão 2

Os artistas pós-impressionistas influenciaram diretamente o desenvolvimento dos movimentos de arte moderna. Cézanne influenciou o trabalho de Picasso no Cubismo, Gauguin o trabalho de Matisse no Fauvismo e van Gogh influenciou de um modo geral o movimento Expressionista Alemão.

Gabarito: a

Resposta da questão 3

O Expressionismo, o Cubismo e o Surrealismo estão entre os três mais influentes movimentos de arte moderna desenvolvidos.

Gabarito: b

Resposta da questão 4

A segunda obra ilustraria adequadamente uma matéria sobre transgênicos por representar duas espécies em um mesmo corpo, criando uma nova.

Gabarito: b

Resposta da questão 5

O trabalho de Pablo Picasso representa a quebra de perspectiva dentro da arte, em uma análise visual simples é possível observar literalmente o texto “Os rostos de perfil têm dois olhos, a natureza se decompõe em formas geométricas... a realidade se revela em todas as suas facetas, como um cubo achatado” na figura representada. A arte moderna deforma a realidade e a estruturação tradicional da pintura.

Gabarito: c

Resposta da questão 6

O século XIX foi marcado pelo impulso racional iniciado anteriormente pelo iluminismo. Foi uma época de grandes transformações onde antes do final do século a indústria já tinha passado por grandes transformações, assim como

a cultura e claramente a arte. A fotografia e o cinema foram duas linguagens que ganharam espaço e que surgiram a partir desses meios tecnológicos.

Gabarito: c

Resposta da questão 7

O século XX marcou a mudança do pensamento humano sobre vários aspectos sociais, econômicos e culturais. A arte como integrante da cultura, reflexo da sociedade e inserida no sistema financeiro de cada época também mudou. O início de 1900 trouxe à tona uma série de “ismos” em sucessão e, por vezes, concomitantemente, cada um com pensamentos e propostas distintas. Apesar de divergentes e, às vezes, opostos, esses “ismos” tiveram algo em comum: todos eles apresentavam propostas de ruptura com o passado de representações naturalistas do mundo. Essa mudança começou na Europa, mas não demorou a desembarcar na América e, aos poucos a se espalhar por todo o mundo. Chamamos esse momento de mudança na sociedade mil novecentista europeia de Modernismo ou vanguardas europeias. Esse conjunto de vários movimentos artísticos, que na maioria dos casos aparecia e sumia com a mesma.

Velocidade é a semente para o pensamento contemporâneo. Mesmo que todos os discursos levantados pelos artistas dessa época tenham sido superados, os caminhos apontados por eles continuam permeando o nosso cotidiano.

Gabarito: a

Resposta da questão 8

Apesar de muitos movimentos de Arte Moderna terem objetivos divergentes, todos, de um modo geral, propõem uma ruptura com a representação naturalista do mundo, querem acabar com a cópia da natureza.

Gabarito: c

Resposta da questão 9

I. A preocupação com a representação ideal do personagem condiz com os pressupostos clássicos da arte.

II. Nota-se a repetição de um mesmo tema em busca do aperfeiçoamento técnico do desenho de figura humana.

III. Apesar do mesmo motivo, cada desenho revela uma aparente liberdade no traço e na elaboração.

IV. Embora com diferentes elementos, cada desenho deixa evidente a descrição do mesmo homem.

Incorreta, pois a arte moderna não tem nenhum compromisso com a representação realista das formas.

Incorreta, a obra se apresenta como uma série de autorretratos, não um estudo de aprimoramento para uma produção específica.

Correto, o tema é o mesmo (o autorretrato), mas cada um dos desenhos apresenta aspectos únicos, atrelados a liberdade subjetiva da arte moderna.

Correto, todas as quatro imagens são representações do próprio artista.

Gabarito: c

Resposta da questão 10

A questão compreende a capacidade do aluno em reconhecer obras de artistas muito famosos e mostrar como cada uma delas influenciou outros artistas de outros tempos.

Gabarito: c