

RENASCIMENTO E BARROCO

- Arte no Mundo Moderno: Após a queda do Império Romano do Oriente.
- Renovação de valores humanistas e científicos.
- Desenvolvimento das cidades e da burguesia em oposição ao sistema antigo feudal.
- Arte como produto e artista como profissional com identidade.

1. RENASCIMENTO

- É chamado de Renascimento o período de grande desenvolvimento cultural, filosófico e artístico que aconteceu entre 1300 e 1650.
- O Renascimento desenvolveu-se na Itália, mais especificamente na região de Florença. Posteriormente se espalhou por toda a Europa, sendo que seu ponto máximo (o Alto Renascimento) aconteceu em Roma no início do século XVI.
- O termo “Renascimento” sugere a retomada ou o retorno ao pensamento e à filosofia Clássica, referentes à Grécia e à Roma antiga, que haviam ficado, de certa maneira, obscurecidos durante o período Medieval. Essa redescoberta permitiu o acesso de um público muito mais amplo aos trabalhos de grandes autores como Platão, Aristóteles, Cícero e Homero.
- Valorização da cultura Humanista. Esse *humanismo* pode ser entendido como a valorização do ser humano e da natureza em oposição ao místico, ao sobrenatural. A figura do ser humano começou a ganhar um destaque maior na cultura e a ser principal ponto de estudos científicos e filosóficos, o homem começava a questionar seu lugar em um universo até então exclusivamente teocrático.
- O Renascimento trabalha temas ligados à mitologia Greco-Romana, à ciência, ao homem e à religião.
- O Renascimento representou uma revolução científica que colaborou com o desenvolvimento nas áreas da anatomia, matemática, filosofia, literatura, arquitetura e artes plásticas.

- O racional começou a ganhar espaço sobre o místico que dominava o pensamento medieval, porém não fazia parte dos ideais renascentistas combater a religiosidade presente na Europa, pelo contrário, grande parte dos artistas desse período trabalharam para a igreja católica ou para mecenas ligados ao clero.
- O renascimento ao norte da Europa não teve tanto interesse na mitologia ou filosofia clássica, os países nórdicos tinham uma mitologia e história próprias e estava distante o suficiente de Roma para não serem influenciados diretamente por seus preceitos. Em contrapartida o pensamento renascentista da região foi fortemente associado à Reforma Protestante, iniciada por Lutero em 1517 na Alemanha. O movimento de Reforma trazia consigo um interesse pela representação da figura humana e do mundo visível de maneira mais realista.
- Outro fator de enorme destaque no renascimento nórdico foi a difusão da gravura. A sua invenção está atribuída a Johannes Gutenberg (1398-1468) e a popularização das imagens impressas em cidades pioneiras foi essencial para o sucesso dos renascentistas nórdicos.

1.1.Pintura

- Valorização direta do homem pelos preceitos humanistas.
- As pinturas geralmente seguiam uma organização centralizada e verticalizada, que lembra um triângulo ou também chamada de estrutura piramidal, para representar a harmonia e o equilíbrio que os ideais renascentistas buscavam disseminar.
- Perspectiva: organização geométrica do espaço desenvolvida para calcular como dimensionar proporcionalmente objetos em relação a distancia. A perspectiva funciona como uma janela aberta, criando a ilusão de profundidade em um quadro, permitindo ao artista calcular o tamanho dos objetos que estarão mais próximos e mais distantes do espectador.
- Sfumato: desenho ou pintura que tem um aspecto enevoado, onde não é possível ver a marca do pincel ou do lápis do artista, criando uma superfície suave e de grande realismo.

- *Chiaroscuro* (claro e escuro): trabalhar a textura da pintura de modo que determinadas partes pareçam mais iluminadas que outras, gerando a impressão de volume.
- Individualidade: Na obra renascentista cada personagem recebe um tratamento individual e se destaca dos demais para dar clareza e nitidez para a imagem. Muitas vezes as obras parecem modulares, pois os tratamentos das figuras são usados para distingui-las umas das outras.
- As liberdades ocasionadas pelo humanismo se desdobraram nos estilos pessoais que cada artista tinha. Isso levou os artistas a assinarem suas obras o que ocasionou na valorização do individual e da personalidade.
- Alguns pintores renascentistas:
  - Leonardo da Vinci
  - Michelangelo
  - Rafael Sanzio
  - Sandro Botticelli
  - Verrocchio
  - Andrea Mantegna
  - Dürer
  - Bosch
  - Bruegel

1.2. Escultura

- Beleza idealizada.
- Estruturação da escultura baseada na geometria e em ordens matemáticas.
- Poses plácidas e heroicas, com o intuito de promover a aparência racional do movimento e a superação do racional sobre o emocional.
- Inspiração nos antigos modelos clássicos.
- Escultores:
  - Verrocchio
  - Donatello
  - Michelangelo

1.3.Arquitetura

- Modular, distribui os elementos arquitetônicos seguindo uma concepção de módulos que se integram gerando um todo no final. Nesse sistema cada módulo segue uma regra e tem uma individualidade que deve ser respeitada, mas que corresponde à construção como um todo.
- Valoriza a estruturação do prédio de maneira proporcional e racional, inspirado nas antigas Ordens gregas.
- Arcos, abóbadas e colunas inspiradas nos modelos clássicos.

2. BARROCO

- A arte Barroca desenvolveu-se no final do século XVI, se estendendo até a metade do século XVII e até mesmo no século XVIII em alguns países.
- Inicialmente o Barroco surgiu na Itália, mas rapidamente o seu estilo foi incorporados por países como a Holanda, Bélgica, Espanha, França, Portugal e Brasil.
- É um estilo artístico diretamente relacionado ao movimento de Contrarreforma dentro da Igreja Católica, funcionando como uma propaganda para reaver os fiéis e prestígio após a Reforma-Protestante.
- O Barroco surgiu em um primeiro momento na música e no teatro, mas logo começou a se manifestar nas artes plásticas e na arquitetura.
- O movimento propõe um desequilíbrio na ordem estabelecida pelo Renascimento. Em muitos aspectos o Barroco é um movimento opositor, direcionando a arte para um mundo emocional e dramático ignorado pelos artistas renascentista.
- A arte Barroca era direcionada para as Igrejas, irmandades e burguesia em ascensão.
- Apesar de estar relacionado com a Contrarreforma e a Igreja Católica, países protestantes também absorveram e utilizaram a arte Barroca, mas de maneira própria. Veja as diferenças:

2.1. Barroco Católico

Voltado para a valorização da fé e da emoção religiosa. Tinha o intuito de atrair novamente os fiéis para a Igreja Católica por meio de imagens emotivas e fortes que fossem capazes de comovê-los. Os temas retratados geralmente eram passagens bíblicas com foco na redenção, no sacrifício e no castigo.

2.2. Barroco Protestante

Direcionado para a política e para a população de um modo geral. O objetivo dos protestantes não era a representação de figuras divinas (condenadas pela perseguição iconoclasta), mas sim mostrar como o homem pode agradar a Deus com seu trabalho e conhecimento.

2.3. Pintura

- Valorização da emoção com composições dramáticas.
- As pinturas apresentavam uma composição diagonal, que iniciava no canto superior direito do quadro e descia em direção ao canto inferior esquerdo. Os pintores barrocos acreditavam que a disposição dos elementos do quadro seguindo esse caminho criava um movimento no olhar do espectador, retirando ele da inércia das obras renascentistas que centralizavam a imagem.
- Para aumentar a sensação de movimento no quadro, os artistas barrocos costumavam retratar seus personagens durante suas ações, valorizando principalmente o clímax dela. O retrato do ponto máximo do movimento criava uma situação dramática capaz de atrair ainda mais a atenção para a obra.
- A linha curva é extremamente usada e enchia o quadro de movimento e sensualidade.
- Iluminação Teatral: As pinturas barrocas em geral são muito mais escuras que as renascentistas, as cores são mais vibrantes e o artista só criava pontos de luz dentro de seu quadro com o intuito de realçar algo. Esse artifício geralmente criava cenas que ficavam entregues à penumbra, sendo iluminadas por uma forte luz aplicada de maneira proposital para criar uma

dramaticidade para o acontecimento, assim como acontece em peças de teatro.

- Aspecto Pictórico: Enquanto os renascentistas criaram o sfumato para disfarçar o traço do artista na obra, os artistas barrocos fazem questão de deixar em evidência a marca do seu pincel. Os quadros apresentam manchas e marcas que não seguem as linhas do desenho perfeitamente. Isso era feito para dar uma vivacidade e espontaneidade maior para o acontecimento retratado.
- Unidade: As figuras barrocas se misturam umas com as outras. Como as pinceladas do artista são mais soltas, é comum cores de um personagem se misturarem com a dos outros, criando uma desordem visual, desejada pelo pintor barroco.

2.4. Escultura

- Poses em pleno movimento e tensão muscular. As expressões das figuras são dramáticas e seus gestos dramáticos e simbólicos.
- A escultura barroca valoriza a composição em curvas e a sinuosidade dos corpos. O uso da linha curva concede às figuras um toque de sensualidade e erotismo.
- Os detalhes recebem uma atenção especial, criando minuciosos drapeados nas vestes e cabelos esvoaçantes.
- A esculturas barrocas tinham um amplo aspecto decorativo de prédios públicos e igrejas, sendo elas também decoradas com camadas de pigmento dourado (podendo ser à base de ouro).
- Bernini: Escultor de maior destaque dentro do estilo Barroco.

2.5. Arquitetura

- Amplamente decorada com esculturas e pinturas (pinturas ilusionistas no interior das igrejas e dos palácios eram muito comuns).
- Construções que fossem capazes de transmitir mensagens emocionais para os fiéis pelo exagero decorativo e a luz dramática.

- Preocupação com a visualidade externa do prédio, encarando ele como uma obra multifacetada que deveria representar uma unidade. Nesse sentido havia uma preocupação com o entorno da edificação e a composição visual dos elementos com o intuito de conectar a paisagem e o edifício.

DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS

1. (UFTM) Leia a definição de *renascença*

1. Ato ou efeito de renascer; renascimento 2. Qualquer movimento caracterizado pela ideia de renovação, de restauração; retorno 3. Nova vida, nova existência.

(Dicionário Houaiss da Língua portuguesa)

O termo “renascença” é utilizado para caracterizar a arte, no mundo ocidental, entre os séculos XIV e XVI. A escolha do termo pode ser explicada

- a) pelo fato de a produção artística ocidental nascer, de fato, neste período.
- b) pela revalorização de ideais estéticos vigentes na Antiguidade Clássica.
- c) pela renovação da pintura, fruto da difusão dos ideais protestantes.
- d) pelo contato com a arte africana, descoberta graças às viagens marítimas.
- e) pelo fim da política do mecenato, que financiava a recuperação das obras de arte.

2. Bernini foi um dos principais escultores do estilo barroco. Seu traço se tornou referência para uma série de artistas que o sucederam e se afastaram muito das características renascentistas. Veja a comparação entre o Davi de Bernini e o de Michelangelo:

Bernini

Michelangelo

Disponível em: <http://bit.ly/2gy0CvC>. Acessado em: 14/12/2015.

A obra de Bernini se distancia do padrão desenvolvido por Michelangelo por valorizar mais a(o)

- a) futilidade e a decoração.
- b) rigidez e o racionalismo.
- c) movimento e a emoção.
- d) mitologia e a simetria.
- d) ciência e a arte.

3. (Enem 2011) Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento.

(SEVCENKO, N. **O Renascimento**, Campinas, Unicamp, 1984).

O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre

- a) fé e misticismo.
- b) ciência e arte.
- c) cultura e comércio.

d) política e economia.

e) astronomia e religião.

4. (PUC MG) O Renascimento, enquanto fenômeno cultural observado na Europa Ocidental no início da Idade Moderna encontra-se inserido no processo de transição do feudalismo para o capitalismo, expressando o pensamento e a visão de mundos próprios de uma sociedade mercantil e, portanto, mais aberta e dinâmica. Manifestando-se principalmente através das artes e da filosofia, o movimento renascentista tinha como eixo

a) a sabedoria popular e o domínio da maioria, como mecanismo de combate ao poder aristocrático e de oposição aos novos segmentos sociais em ascensão.

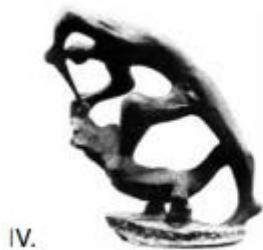
b) a oposição a todas as religiões organizadas, pois os princípios religiosos impediam a liberdade de opinião e tornavam o homem alienado. A igualdade jurídica de todos os indivíduos, suprimindo-se os privilégios de classe e equiparando os direitos e obrigações dos cidadãos.

c) a liberdade de trabalho inerente a qualquer pessoa, como instrumento capaz de possibilitar a criação e o crescimento do ser humano, sendo necessário abolir as corporações de ofício.

d) a valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades humanas e superando o misticismo dominante no período medieval.

d) o Racionalismo e o Geocentrismo (convicção de que tudo pode ser explicado pela razão e pela ciência; concepção de que a Terra é o centro do universo).

5. (UEL) O Barroco se caracteriza pelo movimento contínuo, curvas e contracurvas, a torsão dos corpos e o planejamento tumultuado, buscando um efeito dramático. Com base nestas características, indique a alternativa que contém apenas esculturas barrocas.

Disponível em: <http://bit.ly/2zJAqGw>. Acessado em: 15/12/2015.

- a) I e III.
- b) II e IV.
- c) III e V.
- d) I, II e IV.
- e) II, III e V.

6. (UFPR) Sobre o Barroco, pode-se afirmar que:

- a) foi uma forma de manifestação artística inspirada nos conceitos pagãos de Idade Média e a Antiguidade.
- b) fez uso da grandeza excessiva, do extravagante, do artificial, para expressar as concepções de mundo moderno.
- c) surgiu nos países anglo-saxões, no final do século XVII, e se espalhou por toda a Europa no século XVIII.
- d) impôs uma nítida diferenciação entre as formas artísticas, como a pintura, a escultura e a arquitetura.
- e) apresentava pinturas claras e suaves que remetiam as obras medievais.

7. O Barroco exprimiu o espírito dos ideais da Contrarreforma na Itália, tornando-se, em seguida, um estilo internacional, tendo-se propagado, inclusive, nos países protestantes.

As características que traduzem o espírito da arte barroca são:

- a) formas arredondadas, curvas e volutas, corpos maciços, movimento, emoção e êxtase.
- b) equilíbrio, calma e repouso, predominância das linhas horizontais e verticais (cruz) sobre as curvas e diagonais.
- c) leveza, estabilidade das linhas e formas fechadas (tectônicas), cores suaves e luminosas.
- d) contornos definidos, ações congeladas, fantasia, graciosidade e leveza das linhas e massas.
- e) formas arredondadas, contornos definidos e iluminação difusa.

8. O Barroco como afirmação artística religiosa buscava se opor aos conceitos do Renascimento, principalmente a utilização do antropocentrismo e da racionalidade na produção estética. **Sobre o Barroco, qual das afirmativas abaixo é incorreta?**

- a) Há no Barroco o surgimento de pinturas e esculturas marcadas por formas retorcidas e tensas.
- b) A preocupação do Barroco era reforçar o racionalismo e equilibra-lo com as emoções, e não em criar uma arte mais emotiva e cotidiana.
- c) A história e atributos de santos e mártires católicos se viam representados com bastante frequência na pintura, nas esculturas e construções do período, sendo que os elementos eram dispostos de maneira pouco simétrica. Assumindo, na maioria das vezes, uma organização diagonal.
- d) A valorização das cores e a contraposição de luzes e sombras tinham grande importância na demonstração dos gestos e estados de espírito do homem.

e) Nas obras barrocas, as cenas representadas envolvem-se num acentuado contraste de claro-escuro, o que intensifica a expressão de sentimento.

9. O renascimento foi um período marcado por grandes avanços tecnológicos e artísticos. Sobre a pintura nesse período, **destaque o que for incorreto**:

a) A perspectiva era uma técnica utilizada pelo artista renascentista para criar ilusão de profundidade em sua pintura.

b) Chiaroscuro ou Claro – Escuro era e é utilizado para criar volumetria nos objetos pintados.

c) Os artistas renascentistas não valorizavam a anatomia do corpo humano real, pois entendiam que a arte era um espaço para a livre expressão de ideais.

d) O individualismo é uma característica marcante na arte renascentista, sendo que cada pintor manifestava seus ideais e sua identidade em suas obras.

e) Os artistas do renascimento valorizavam o humanismo.

10. (FCBH-MG) *O homem é o modelo do mundo. A experiência é a mestra das coisas.* (Leonardo da Vinci)

Com relação ao Renascimento artístico, literário e científico, elemento típico de transição do feudalismo ao capitalismo, podem ser feitas as seguintes afirmativas, **exceto**:

a) Os humanistas tiveram um papel extremamente importante na difusão das ideias renascentistas.

b) A reflexão sobre problemas humanos levou o homem renascentista à análise de sua própria individualidade, num esforço de autoconhecimento.

c) A visão de mundo político-religiosa medieval continuava a ser o elemento fundamental para a compreensão do homem e do mundo.

- d) A riqueza proveniente do comércio financiou artistas, cientistas, arquitetos, que passaram a ser contratados para dar forma às novas realidades sociais.
- e) O racionalismo passou a ser a pedra de toque da mentalidade renascentista, estimulando o nascimento da ciência moderna.

GABARITO COMENTADO

Resposta da questão 1

O Renascimento representa o “renascimento” da cultura greco-romana, conhecidas também como culturas clássicas.

Gabarito: b

Resposta da questão 2

As obras barrocas valorizam muito a questão da emotividade e do movimento, se contrapondo aos ideais renascentistas racionais que impunham a placidez e a serenidade das figuras representadas.

Gabarito: c

Resposta da questão 3

Com a valorização do racional e do científico, os artistas renascentistas passaram a produzir suas obras com um aspecto mais realista, utilizando princípios matemáticos e anatômicos.

Gabarito: b

Resposta da questão 4

O Renascimento cultural valoriza o humanismo, que era um pensamento bem difundido nas antigas sociedades clássicas. O homem se torna a medida de todas as coisas, não abandona a religião, mas passa a encarar o mundo como um objeto de estudo e não apenas manifestação do divino.

Gabarito: d

Resposta da questão 5

As figuras I e III correspondem às características barrocas por apresentarem figuras religiosas de maneira naturalista, mas com o foco no seu movimento e no planejamento das dobras de suas vestes e gestos para acentuar a impressão de tumulto que ocasiona o drama na obra.

Gabarito: a

Resposta da questão 6

A segunda alternativa expressa adequadamente uma característica barroca, o exagero para mostrar a visão de mundo da época, especialmente ligadas à religiosidade.

Gabarito: b

Resposta da questão 7

As características da arte barroca são as formas arredondadas, as curvas e volutas, corpos maciços e densos, o movimento constante, a teatralidade, emoção e êxtase. Características como equilíbrio, alma, estabilidade, linhas suaves, luminosidade, leveza, ações congeladas e contornos definidos não são características da arte desse período

Gabarito: a

Resposta da questão 8

O Barroco tinha como objetivo produzir uma arte emotiva e a busca pela perspectiva, e obras racionais se aproximam de concepções e objetivos da arte renascentista, e não barroca.

Gabarito: b

Resposta da questão 9

O estudo do corpo humano de maneira científica é uma marca dos artistas renascentistas, logo o entendimento anatômico era essencial para a produção de uma boa obra.

Gabarito: c

Resposta da questão 10

A visão de mundo do renascentismo passou a ser pautada na razão e no conhecimento produzido pela experiência do ser humano, como indica a citação de Leonardo da Vinci no início da questão. Por ser um movimento cultural de ruptura, a visão destes artistas era contrária à apregoada pela Igreja Católica durante o período medieval.

Gabarito: c