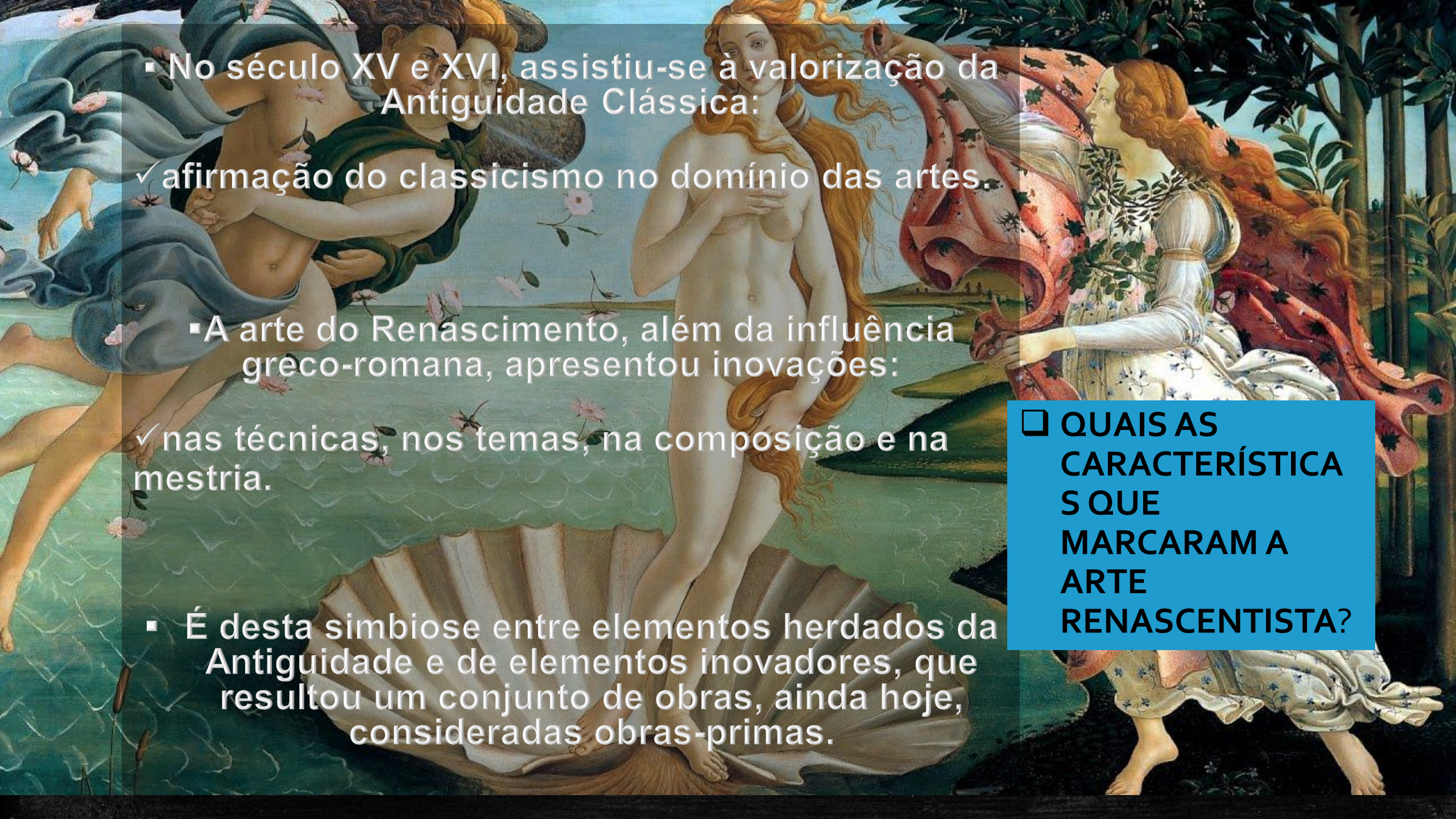

A REINVENÇÃO DAS FORMAS ARTÍSTICAS

MÓDULO 3 – A ABERTURA EUROPEIA AO MUNDO: MUTAÇÕES NOS
CONHECIMENTOS, SENSIBILIDADES E VALORES NOS SÉCULOS XV E
XVI

▪ No século XV e XVI, assistiu-se à valorização da Antiguidade Clássica:

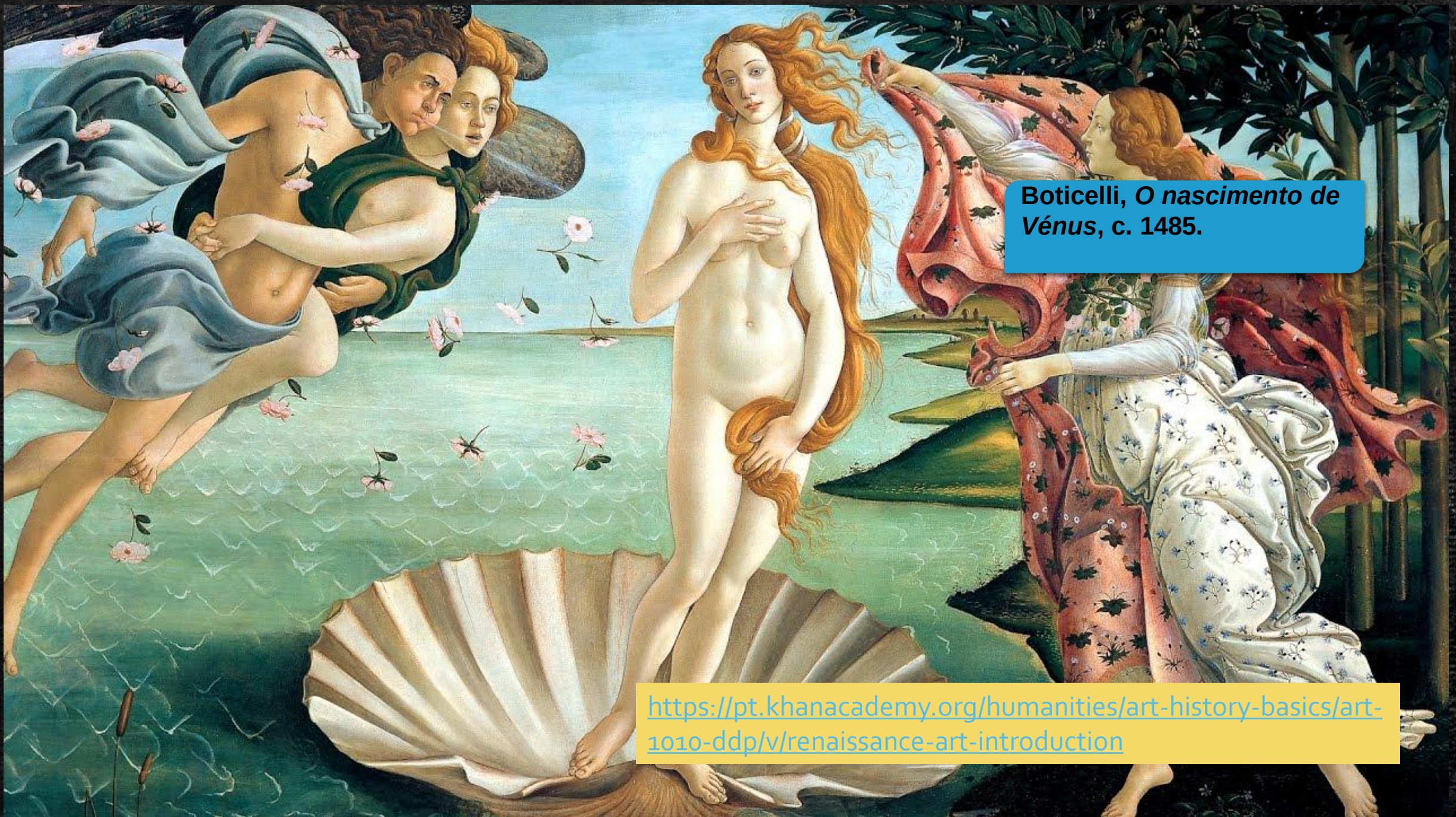
✓ afirmação do classicismo no domínio das artes.

▪ A arte do Renascimento, além da influência greco-romana, apresentou inovações:

✓ nas técnicas, nos temas, na composição e na mestria.

▪ É desta simbiose entre elementos herdados da Antiguidade e de elementos inovadores, que resultou um conjunto de obras, ainda hoje, consideradas obras-primas.

☐ **QUAIS AS CARACTERÍSTICAS QUE MARCARAM A ARTE RENASCENTISTA?**

Boticelli, *O nascimento de Vénus*, c. 1485.

<https://pt.khanacademy.org/humanities/art-history-basics/art-1010-ddp/v/renaissance-art-introduction>

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia:

- ❑ heranças da Antiguidade Clássica;
- ❑ continuidades com a Idade Média;
- ❑ ruturas com a época medieval.

Botticelli, *A primavera*, c. 1482.

Vultos da arte do Renascimento

- Destacou-se pela construção de várias obras arquitetônicas: o Palácio Pitti, o Hospital dos Inocentes, a cúpula da catedral de Florença.

Brunelleschi. Palácio Pitti, 1458.

Vultos da arte do Renascimento

- Destacou-se na escultura: criação de estátuas como David ou Maria Madalena, ou a estátua equestre de Gattamelata.

Donatello. Estátua equestre de Gattamelata, 1443-1450.

Vultos da arte do Renascimento

- Destacou-se pela criação de variadíssimas obras como *Mona Lisa*, *A Virgem dos Rochedos* ou a *Última Ceia*.

Leonardo da Vinci. Retrato de Ginevra de' Benci
1475-1478.

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia:

Heranças da Antiguidade Clássica

- na arquitetura:
 - ✓ uso de elementos arquitetónicos e decorativos.

Panteão romano

As manifestações artísticas da Antiguidade serviram de inspiração.

Evidenciavam:

- mestria e técnica;
- proporcionalidade e rigor matemático;
- equilíbrio e harmonia.

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia:

Heranças da Antiguidade Clássica

- na arquitetura:
 - ✓ uso de elementos arquitetónicos e decorativos.

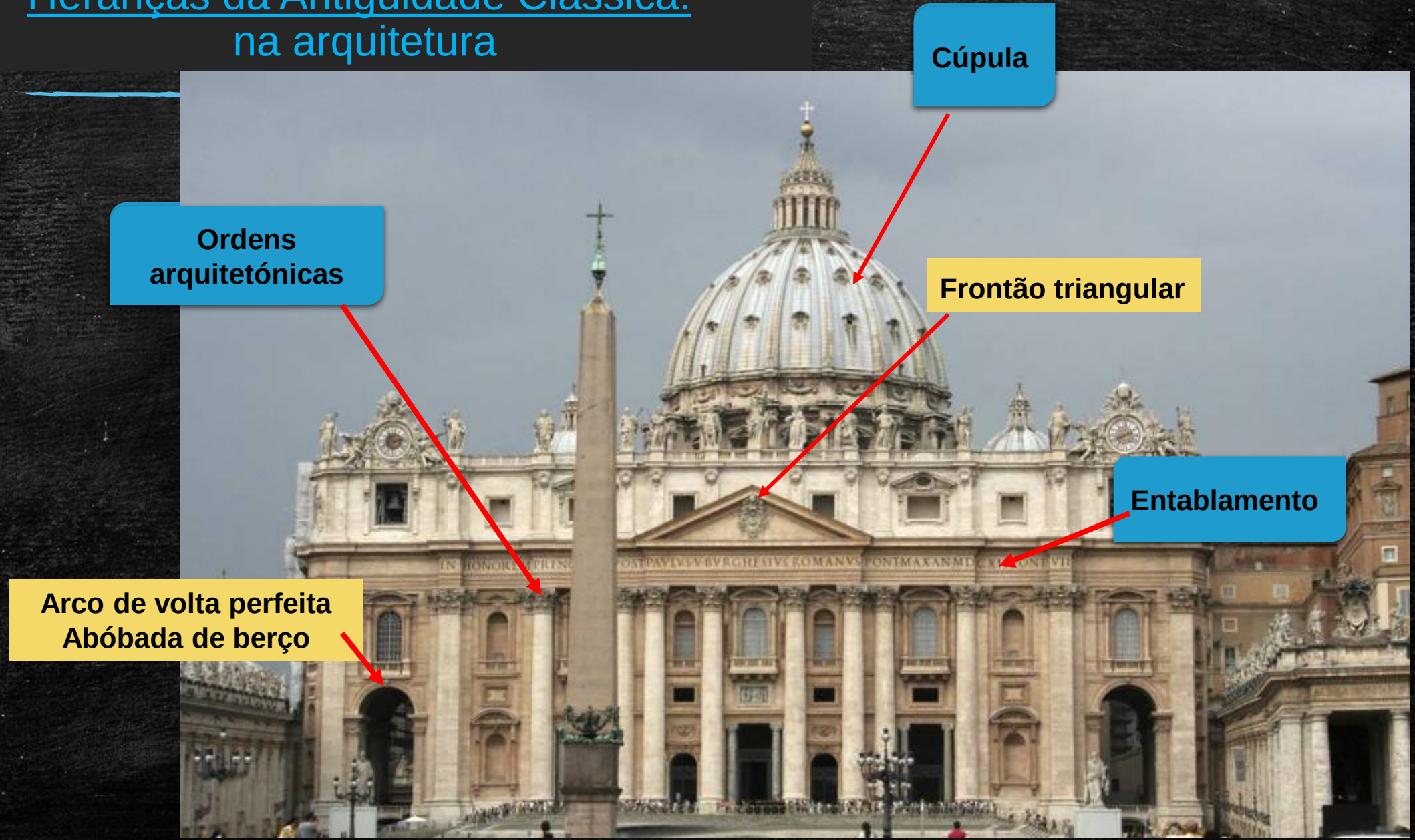
Bramante, *Basílica de São Pedro*, Vaticano, a partir de 1506.

- Recupera elementos arquitetónicos clássicos

A ARTE DO RENASCIMENTO

Heranças da Antiguidade Clássica: na arquitetura

A ARTE DO RENASCIMENTO

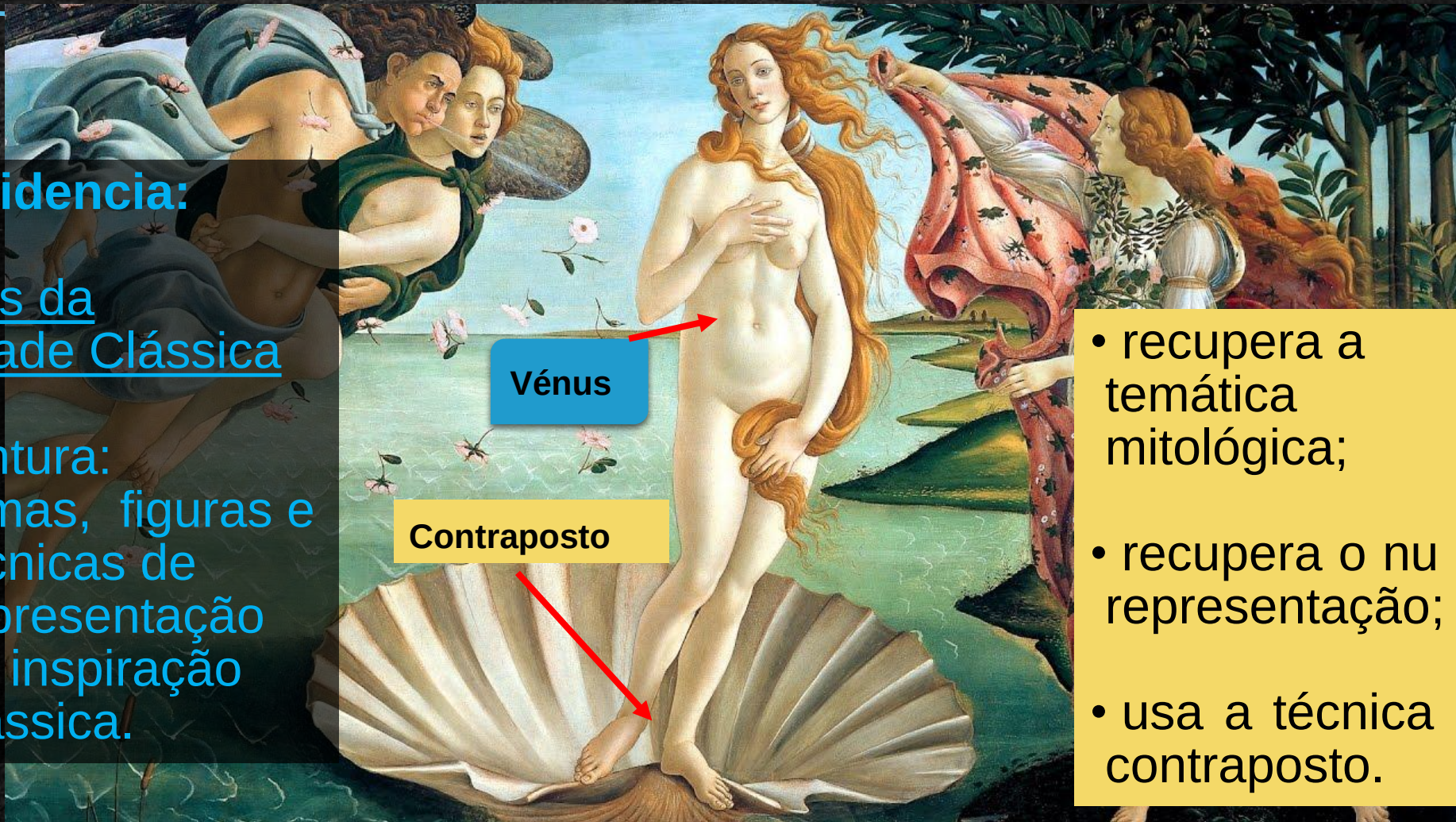
Heranças da Antiguidade Clássica:

Boticelli, *O nascimento de Vénus*, c. 1485.

Evidencia:

Heranças da Antiguidade Clássica

- Na pintura:
 - ✓ temas, figuras e técnicas de representação de inspiração clássica.

Vénus

Contraposto

- recupera a temática mitológica;
- recupera o nu na representação;
- usa a técnica do contraposto.

A ARTE DO RENASCIMENTO

Heranças da Antiguidade Clássica:

Evidencia:

Heranças da Antiguidade Clássica

- na escultura

Representação
harmoniosa do corpo
humano

Contraposto

Donatello, *David*, c. 1440.

- recupera a monumentalidade;
- recupera a representação harmoniosa do corpo humano;
- recupera a técnica do contraposto.

A ARTE DO RENASCIMENTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Inspiração na arte e na cultura greco-latina.
- Influência dos elementos da Antiguidade Clássica.
- Valorização do equilíbrio, da harmonia e da proporção.

✓ CLASSICISMO

- Valorização do indivíduo e da natureza.

✓ INDIVIDUALISMO

✓ NATURALISMO

Quais as influências da Antiguidade na arte do Renascimento?

O interesse dos artistas pelas esculturas e monumentos da Antiguidade foi aumentando durante os séculos do Renascimento. Naturalmente, manifestou-se mais cedo em Itália do que noutros países [...]. A Antiguidade [...] está agora em primeiro plano. [...] O Renascimento italiano [...] tomou perante a Antiguidade duas atitudes diferentes – conforme as épocas. Uma primeira atitude consistiu em ir buscar à Antiguidade ornamentos, uma decoração. [...] Mas [...] o Renascimento foi além do cenário e das aparências da arte greco-romana. Fez triunfar o nu na pintura e na escultura. Rompendo com a tradição medieval, procurou reencontrar as mais harmoniosas proporções do corpo e redescobrir a alma da arquitetura antiga [...].

Jean Delumeau, *A civilização do Renascimento*, vol. I, Ed. Estampa, Lisboa, 1994, pp. 102-106..

A ARTE DO RENASCIMENTO

Fra Angelico, *Anunciação*,
c. 1435.

Leonardo da Vinci,
Anunciação, 1472-1475.

A temática religiosa comum:
A Anunciação

A ARTE DO RENASCIMENTO

Leonardo da Vinci, *Anunciação*, 1472-1475.

Evidencia

Continuidades
com a Idade Média

- NA PINTURA

Manifestações
artísticas da Idade
Média que se mantém
durante o
Renascimento.

Temáticas religiosas
Cenas evangélicas

A ARTE DO RENASCIMENTO

Leonardo da Vinci,
Anunciação, 1472-1475.

Evidencia
Ruturas com a
Idade Média

▪ NA PINTURA

✓ técnicas de
representação do
espaço

Temática
religiosa:
A Anunciação

Ilusão de
profundidade

Integração das figuras na
natureza e num ambiente
profano ou do quotidiano

Representação
de elementos
arquitetónicos
e
decorativos
clássicos

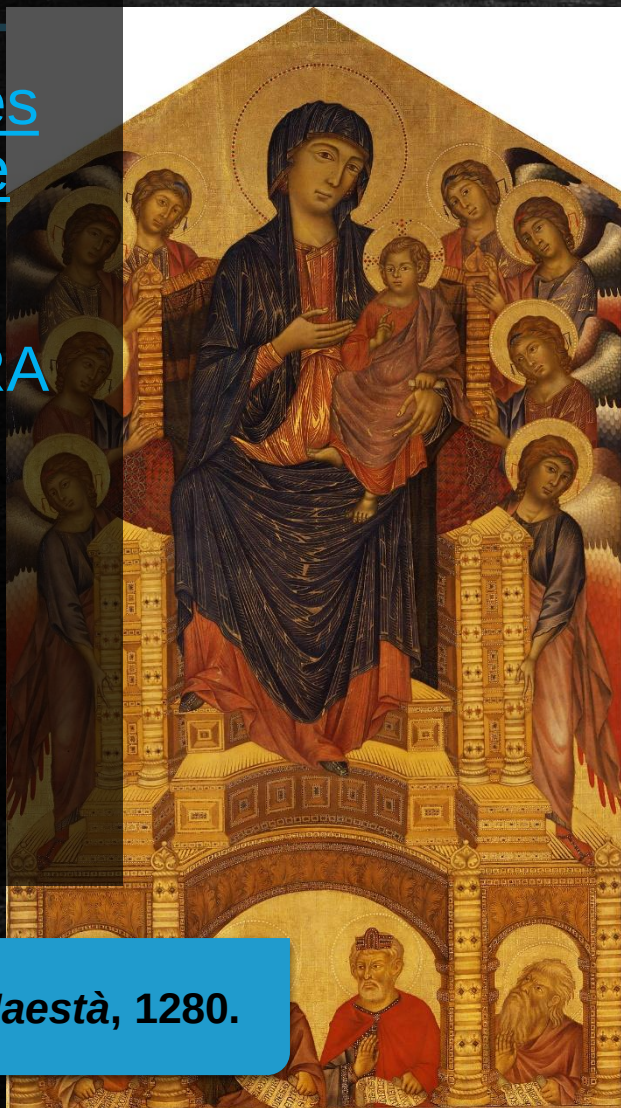
A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia:

Continuidades
com a Idade
Média:

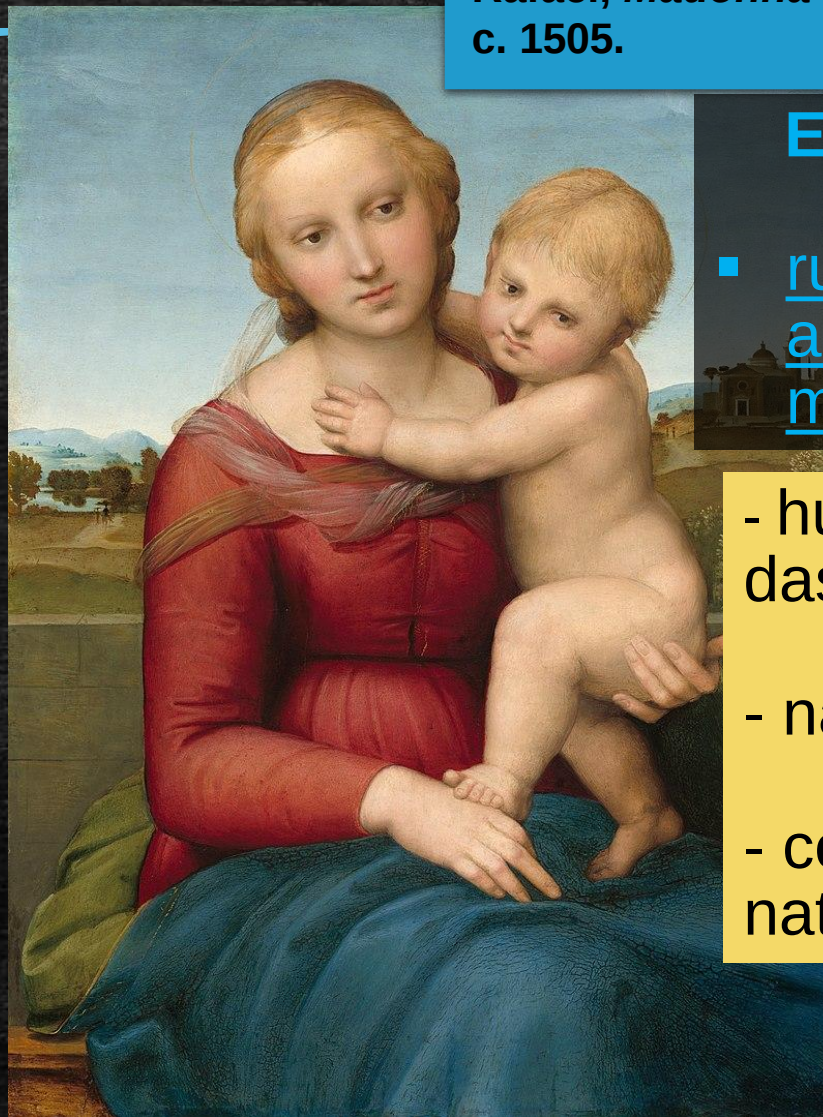
▪ NA PINTURA

- ✓ Temáticas religiosas
- ✓ cenas evangélicas

Cimabue, *Maestà*, 1280.

Rafael, *Madonna Cowper*
c. 1505.

Evidencia:

- rupturas com
a época
medieval

- humanização das figuras;
- naturalismo;
- cenários naturalistas.

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia:

rupturas com o
período medieval

■ NA PINTURA

Jan van Eyck, *Retrato de homem com turbante*, c. 1433.

INOVAÇÃO

- Novas possibilidades técnicas com a pintura a óleo:
 - ✓ permite jogar com efeitos de luz e sombra;
 - ✓ minúcia da representação do retrato.

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia:

rupturas com o
período
medieval

■ NA PINTURA

Pintura a óleo

Jan van Eyck, *O casal Arnolfini*, 1434.

INOVAÇÃO

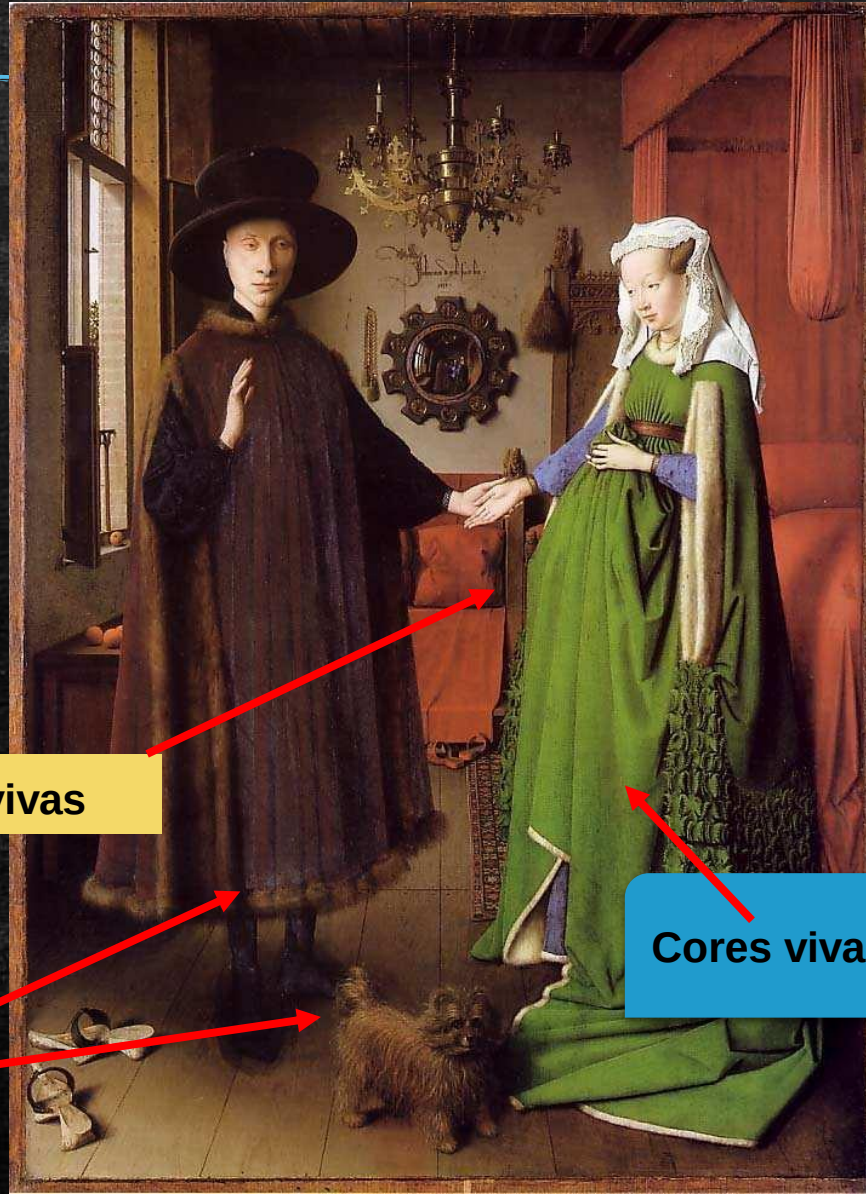
- tema não religioso;
- tema do quotidiano;
- aplicação da técnica da pintura a óleo.

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia:

rupturas com o
período medieval

■ NA PINTURA

Jan van Eyck, *O casal Arnolfini*, 1434.

INOVAÇÃO

- Possibilidades da pintura a óleo:
- ✓ vasta gama cromática;
- ✓ sobreposição de camadas
- ✓ cores vivas;
- ✓ sombreados e velaturas

Cores vivas

Cores vivas

Minúcia nos
pormenores

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia Ruturas com a Idade Média

■ NA PINTURA

Jan van Eyck,
O casal Arnolfini,
1434.

- Individualismo.
- Afirmação do artista que se representa na obra, refletido no espelho

INOVAÇÃO

- ✓ introdução de novos temas do quotidiano;
- ✓ definição de novos princípios estéticos: naturalismo,
- ✓ procura de novas soluções plásticas e técnicas.

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia
Ruturas com a
Idade Média

■ NA
PINTURA

Jan van Eyck, *O casal Arnolfini*, 1434.

INOVAÇÕES

- aliaram a ciência a técnica;
- suplantaram a Antiguidade;
- as obras de arte para além da sua função estética, tornaram-se um símbolo de prestígio social.

A ARTE DO RENASCIMENTO

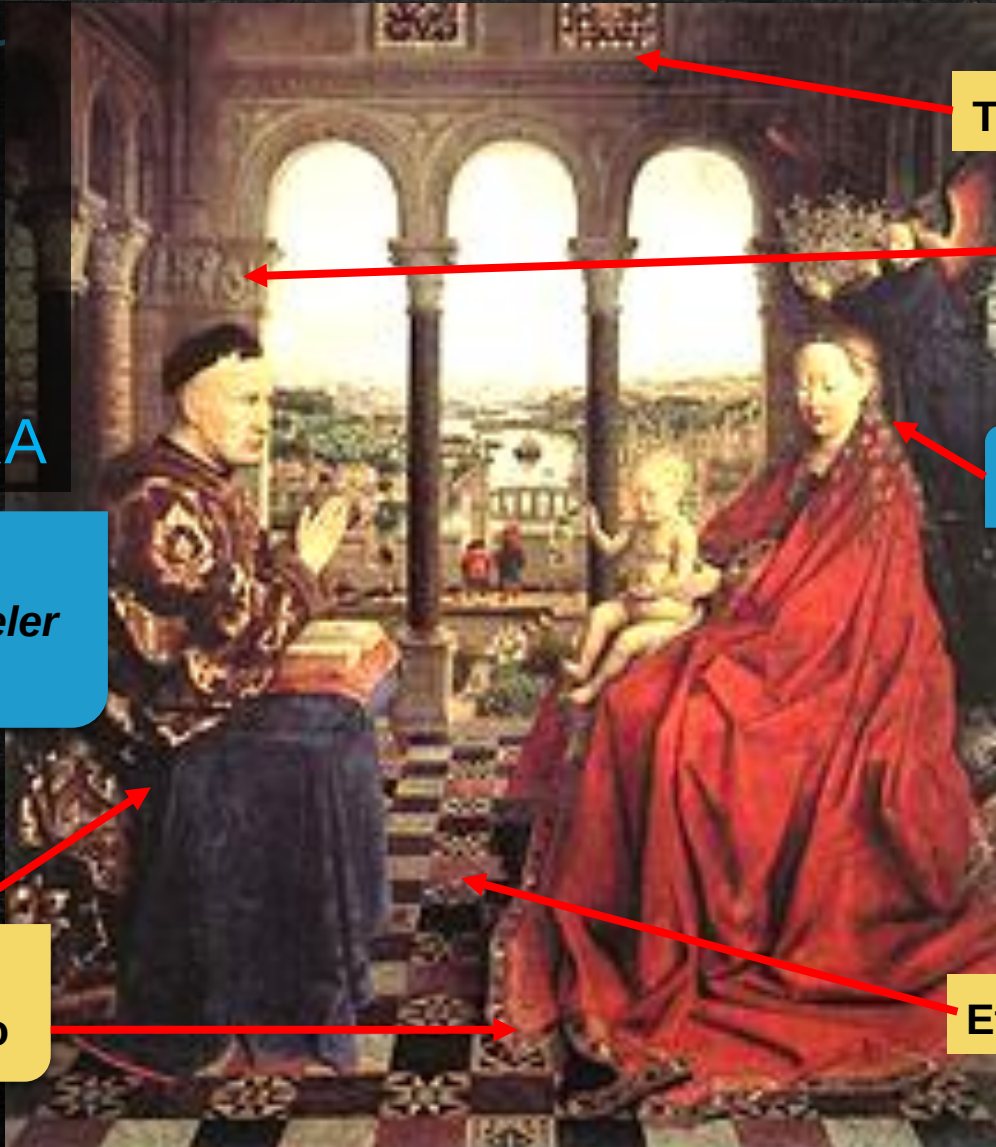
Evidencia:

rupturas com o período medieval

■ NA PINTURA

Jan van Eyck,
A virgem do chanceler Rolin, c. 1435.

Tecido bordado
Rebordo do manto

Transparência dos vitrais

Entrelaçado dos capitéis

Pormenor dos cabelos

Possibilidades da pintura a óleo:

✓ permite o detalhe.

Efeito dos ladrilhos do chão

A formação do pintor: a ligação da ciência e da prática

Em primeiro lugar, um jovem deve aprender a perspectiva da justa medida das coisas, depois estudará, copiando bons desenhos, para se habituar a um contorno correto; posteriormente, já poderá desenhar ao natural e entender a razão das coisas que aprendeu antes [...]. Primeiro estuda-se a ciência, depois a prática que decorre dela. O pintor deve estudar [...] observando que diferença há entre os membros de um animal e as suas articulações [...]. Aqueles que se apaixonam só pela prática, sem cuidar da exatidão, ou seja, da ciência, são como o piloto que embarca sem leme nem bússola e, assim, nunca saberá aonde vai parar. [...]

Leonardo da Vinci, *Tratado da pintura*, 1651.

Evidencia:

rupturas com o
período
medieval

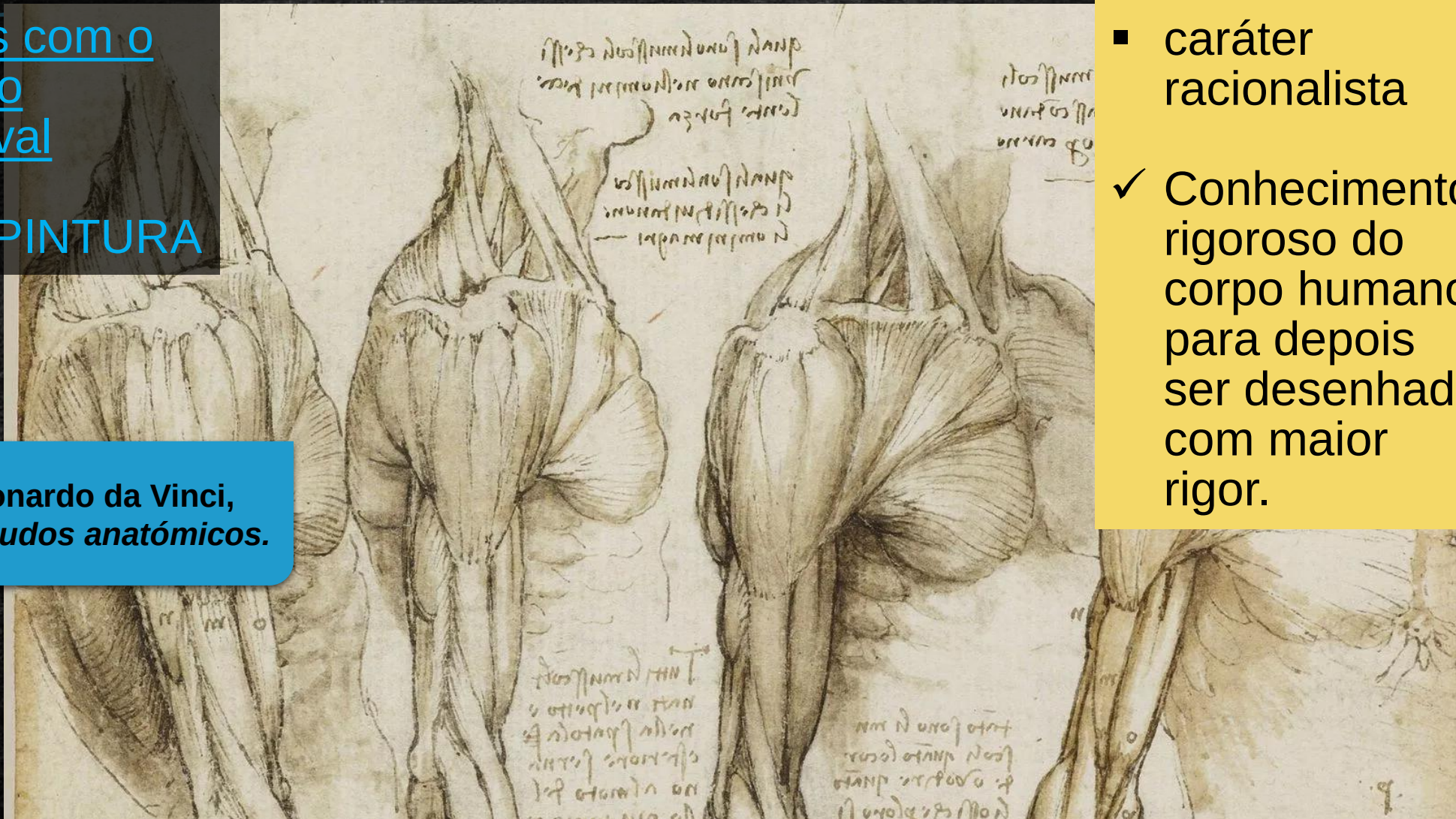
▪ NA PINTURA

Leonardo da Vinci,
Estudos anatómicos.

A ARTE DO RENASCIMENTO

INOVAÇÃO

- caráter racionalista
- ✓ Conhecimento rigoroso do corpo humano para depois ser desenhado com maior rigor.

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia:

rupturas com o período medieval

■ NA PINTURA

Leonardo da Vinci, *retrato de Cecília Gallerani*, 1489-1490.

Fundo negro

Traços individuais

Correspondência com figuras reais (a retratada e o arminho)

Contraste entre o fundo negro e as cores quentes evidenciam a brancura da pele

INOVAÇÃO

- caráter humanista e individualista
- ✓ valorização do retrato

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia:

rupturas com o
período
medieval

- NA PINTURA

A. Dürer, *Autorretrato*,
1500.

INOVAÇÃO:

- caráter humanista e individualista:
- ✓ valorização do autorretrato.
- ✓ valorização do artista.

A afirmação do individualismo no Renascimento

Na Idade Média [...] a vida intelectual assemelhava-se a um meio sonho. O véu que envolvia os espíritos era tecido de fé e de preconceitos, de ignorância e de ilusões [...]; quanto ao homem, apenas se conhecia como raça, povo, [...] corporação [...] ou sobre uma outra forma geral e coletiva. Foi a Itália a primeira a rasgar o véu e a dar o sinal para o estudo [...] de todas as coisas do mundo; mas, ao lado desta maneira de considerar os objetos, desenvolve-se o aspeto subjetivo; o homem torna-se indivíduo.

J. Burckhardt, *A civilização do Renascimento Italiano*, vol. I, Ed. Presença, Lisboa, 1983, p. 107.

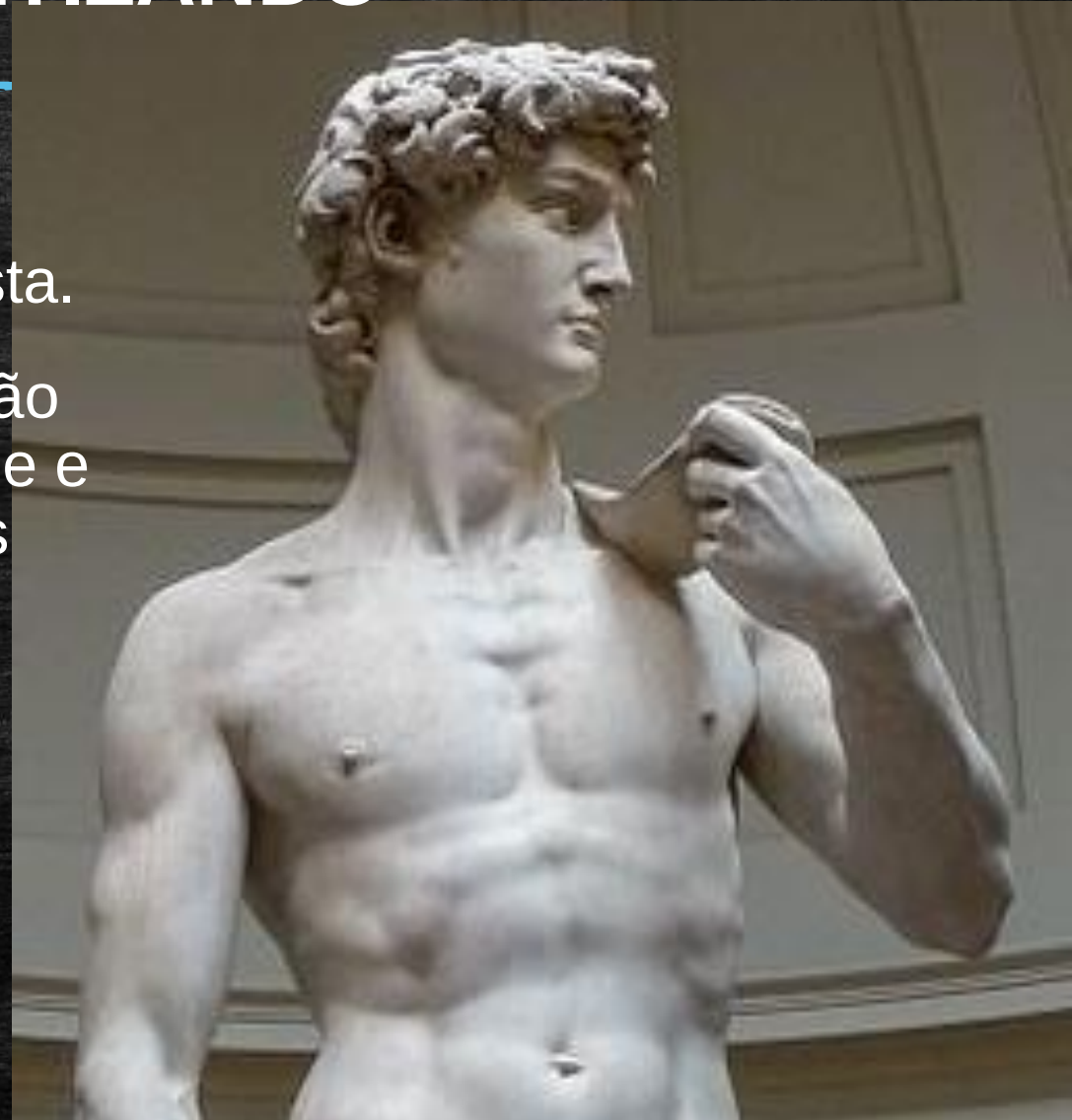
SINTETIZANDO

- A arte do Renascimento evidencia heranças da Antiguidade Clássica, continuidades e ruturas com a Idade Média.
- A herança clássica encontra-se na gramática decorativa greco-latina, na recuperação de temas mitológicos, na valorização de princípios como a simetria ou na adoção de técnicas como o contraposto.

- A continuidade face à Idade Média, traduziu-se na representação de cenas religiosas e evangélicas, visíveis sobretudo na pintura.
- As ruturas da arte da Renascimento estão associadas à utilização de uma nova técnica: a pintura a óleo, que permite detalhe, rigor, gradação de cores e confere brilho à composição.

SINTETIZANDO

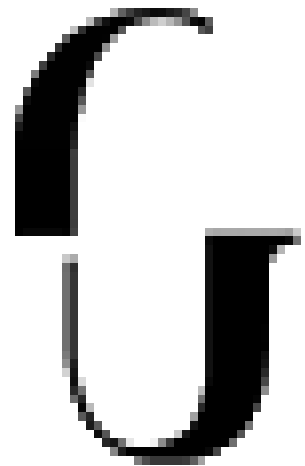
- Outra das ruturas foi a valorização do indivíduo na sua representação humanista.
- A arte do Renascimento não foi uma cópia da Antiguidade e assistiu-se à superação dos modelos anteriores.

PROPOSTA DE TRABALHO

**ATIVIDADE DE
PESQUISA**

PROPOSTA DE TRABALHO

**LE GALLERIE
DEGLI UFFIZI**

No *Google Arts*, selecione
a opção coleções

Escolha a Galeria Uffizi

Selecione uma das obras
do Renascimento.

Destaque na obra
selecionada, 3
características da arte do
Renascimento.

PROPOSTA DE TRABALHO

WIKIART
ENCICLOPÉDIA
DE ARTES VISUAIS

Na *Wiki Art*, selecione a opção movimento artístico

Escolha Arte do Renascimento

Selecione o período do Renascimento.

Escolha 1 autor e 1 obra

Destaque na obra selecionada, 3 características da arte do Renascimento.

A REINVENÇÃO DAS FORMAS ARTÍSTICAS

MÓDULO 3 – A ABERTURA EUROPEIA AO MUNDO: MUTAÇÕES NOS
CONHECIMENTOS, SENSIBILIDADES E VALORES NOS SÉCULOS XV E
XVI