

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, a arte do Renascimento, além da influência Clássica, greco-romana, apresentou inovações:

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

Boticelli,
O nascimento de Vénus, c. 1485-1486.

❑ QUAL A IMPORTÂNCIA DA INVENÇÃO DA PERSPETIVA E DA PRESENÇA DO NATURALISMO NA ARTE RENASCENTISTA?

A ARTE DO RENASCIMENTO

Retoma a concepção antropocêntrica na arquitetura e na pintura

- Concepção antropocêntrica:
 - ✓ aplicação dos princípios de harmonia e equilíbrio do classicismo;
 - ✓ espaço urbano planejado centralmente.

Rafael, *O casamento da Virgem*, 1504.

A ARTE DO RENASCIMENTO

❑ Recuperou e inovou nas técnicas de representação e de construção do espaço

▪ racionalização do espaço:

- ✓ proporções e movimento;
- ✓ representação três dimensões.

Masaccio:

▪ procura aplicar as capacidades matemáticas;

▪ racionalizar a percepção do mundo.

1424 -1430, Masaccio explora as leis que regem o espaço: a perspectiva e as proporções.

Masaccio, *O tributo em dinheiro*, c. 1425.

A ARTE DO RENASCIMENTO

proporção

três dimensões

movimento

movimento

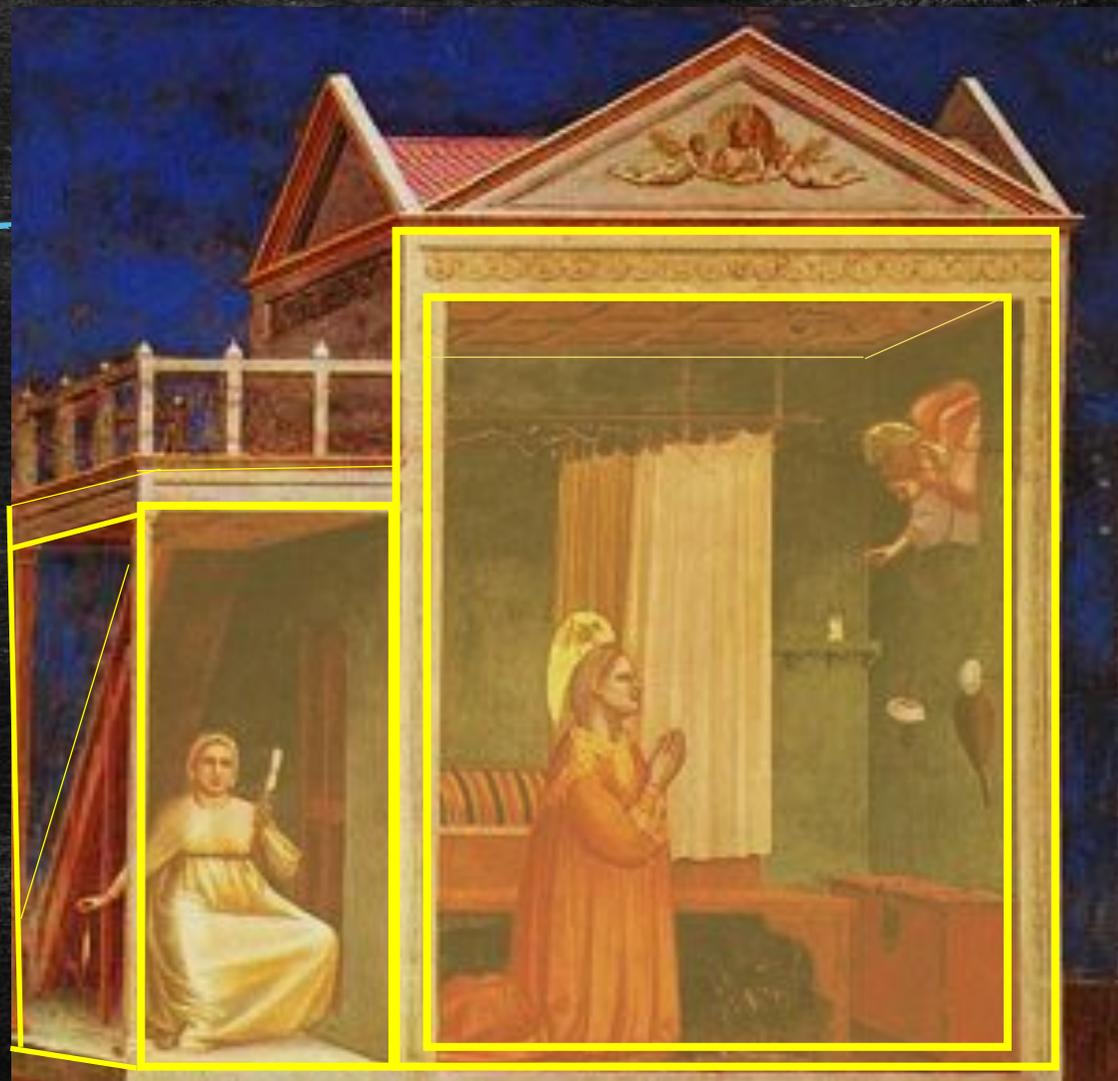
Masaccio, *O tributo em dinheiro*, c. 1425.

A ARTE DO RENASCIMENTO

- Recordando...
- Os artistas do Renascimento manifestaram continuidades e rupturas com o período medieval

Um precursor: Giotto

- Representa o espaço arquitetural em busca de profundidade:
 - ✓ em volumes que encerram, como se fosse em caixas, os personagens para acentuar o efeito da profundidade.

Giotto, *Anunciação a Santana*, c. 1305.

A ARTE DO RENASCIMENTO concretizou:

- a racionalização do espaço com proporções, na pintura e na arquitetura;
- a descoberta e aplicação das leis de perspectiva para representar o espaço em três dimensões.

Leon Batista Alberti desenvolveu, em 1435, uma teoria aprofundada sobre a perspectiva, na sua obra *De Pictura* (Da pintura).

NA ARQUITETURA E NA PINTURA

Além do tratado sobre pintura, Alberti escreveu outras duas obras: *De statua* (sobre escultura) e [*De re aedificatoria*](#) (sobre arquitetura).

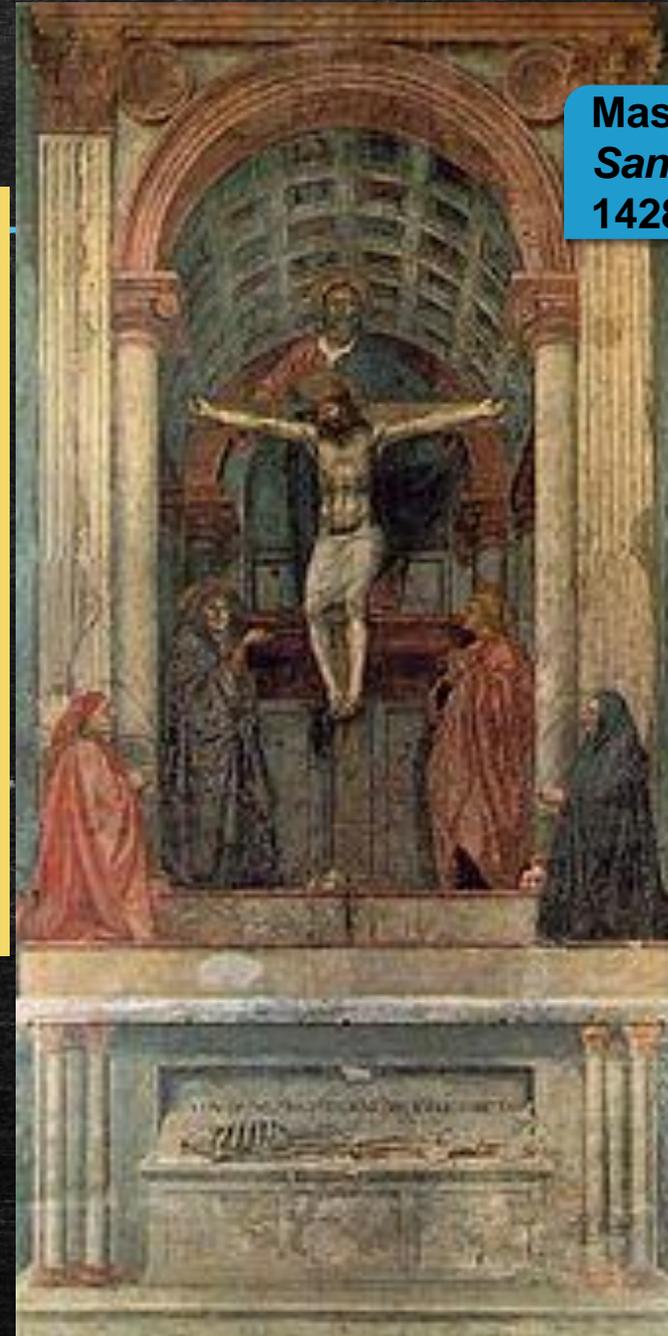
A ARTE DO RENASCIMENTO

MASACCIO

❑ inovou nas técnicas de representação e de construção do espaço:

✓ representação a três dimensões;

✓ uso da perspectiva.

Masaccio, A
Santíssima Trindade,
1428.

COMO UTILIZA A PERSPETIVA LINEAR?

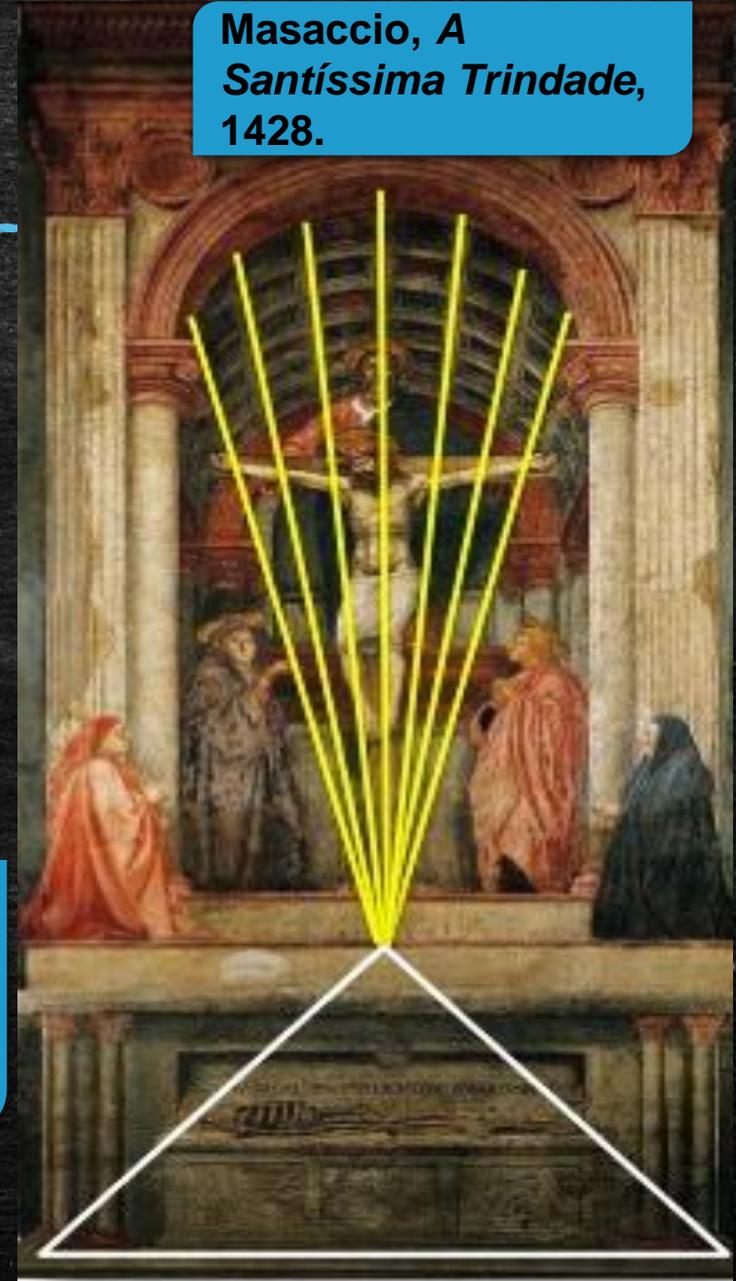
MASACCIO:

- aplica regras matemáticas;
- aplica a convergência de linhas paralelas em direção a um único ponto;
- utiliza a estrutura arquitetónica para conferir profundidade

Estrutura
arquitetónica
confere
profundidade

Ponto de fuga
para onde
convergem todas
as linhas

Masaccio, A
Santíssima Trindade,
1428.

A INVENÇÃO DA PERSPETIVA LINEAR NO RENASCIMENTO

▪ A invenção da perspetiva:

✓ método racional e matemático de representação tridimensional numa superfície bidimensional que confere a ilusão de profundidade.

A invenção da perspetiva linear:

▪ uso de linhas que convergem para um ponto de fuga central, conferindo o efeito de infinito num quadro.

A PERSPETIVA LINEAR

Leonardo da Vinci, *A última ceia*, 1498.

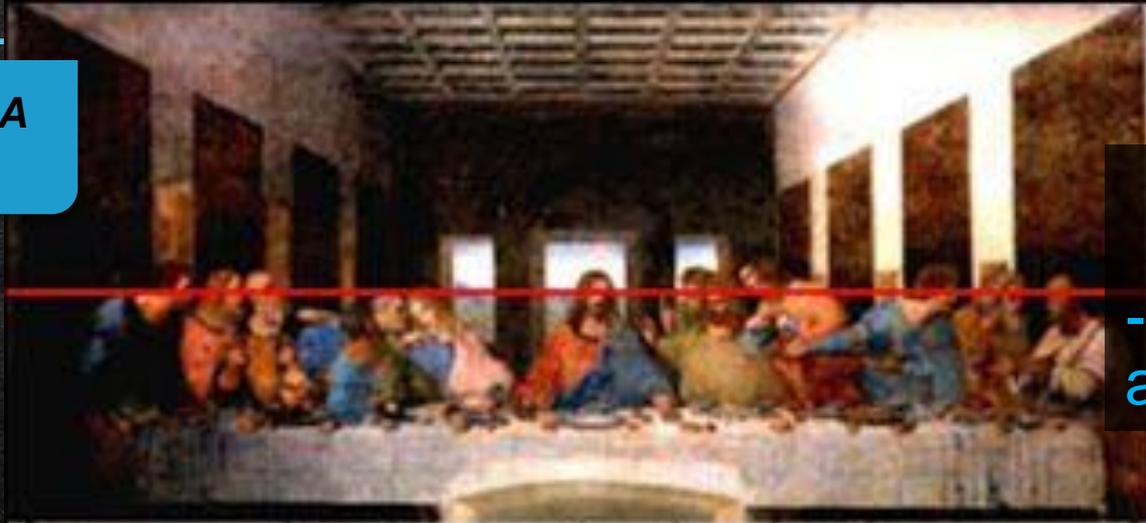

Evidencia:

- aplicação de regras matemáticas;
- convergência de linhas paralelas em direção a um único ponto.

A PERSPETIVA LINEAR

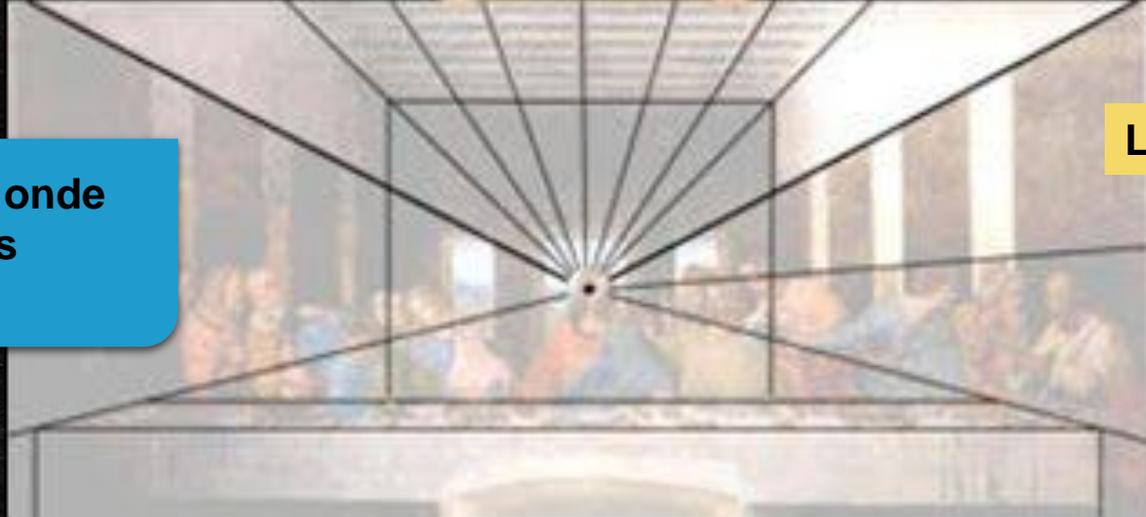
Leonardo da Vinci, *A última ceia*, 1498.

Confere:

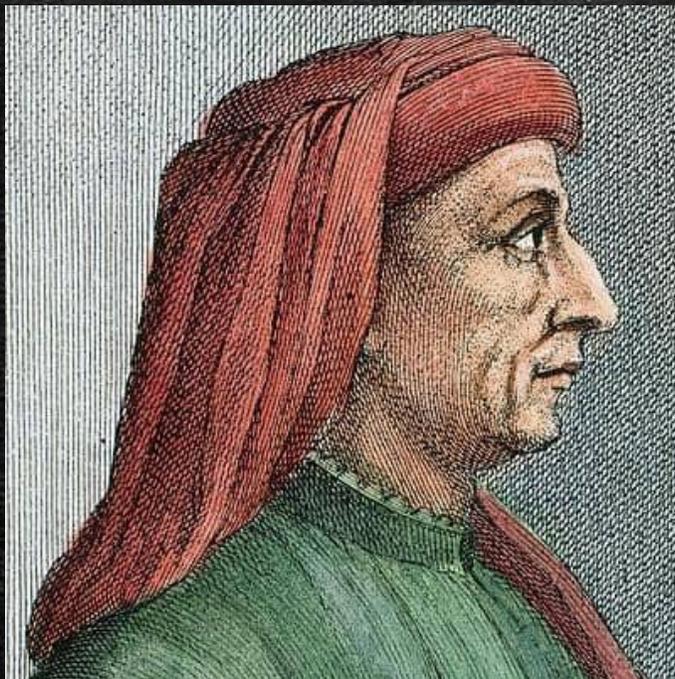
- um papel central ao observador.

Ponto de fuga para onde convergem todas as linhas

Linhas paralelas

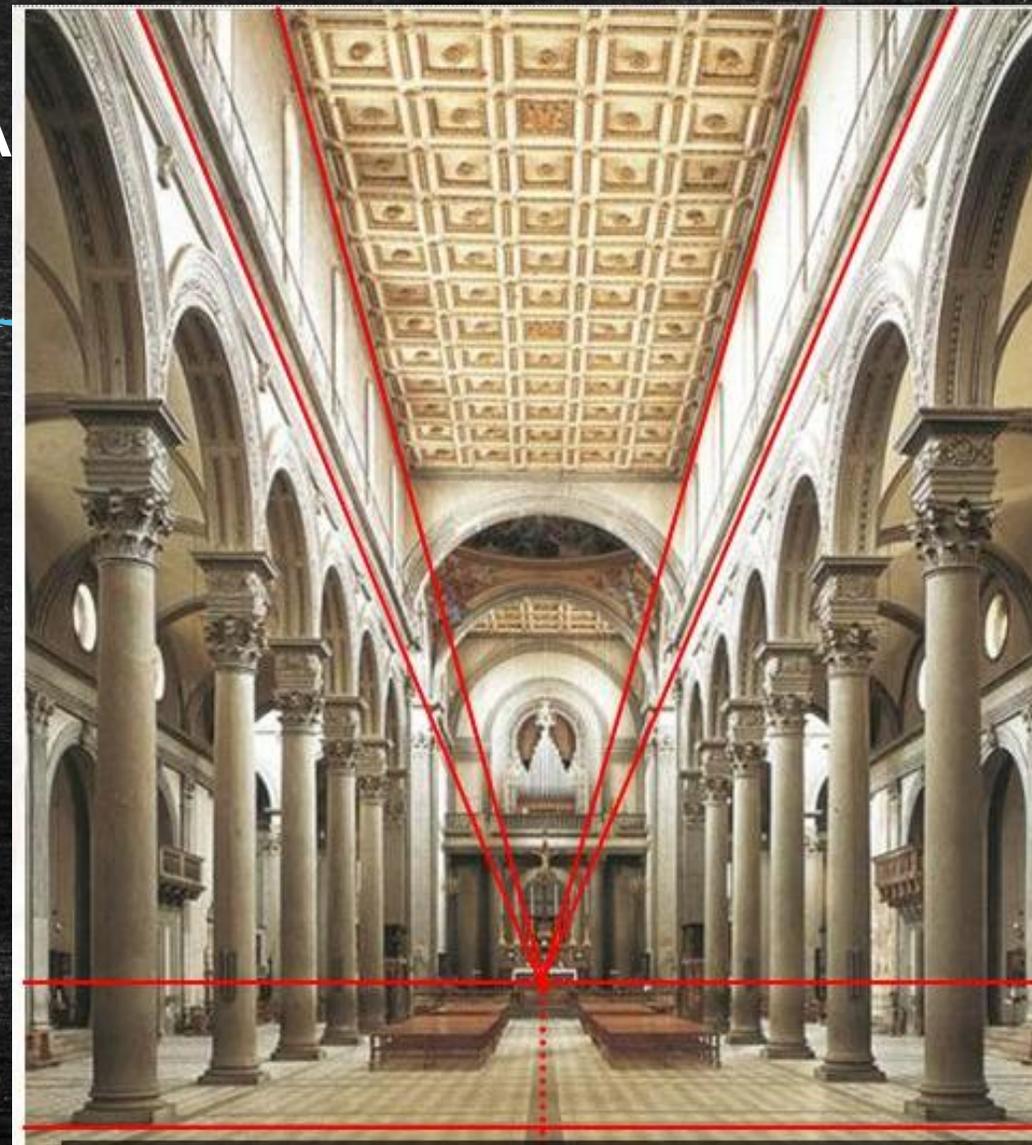
A PERSPETIVA LINEAR NA ARQUITETURA

c. 1420, Brunelleschi ,
deu à arquitetura
novos conceitos,
conciliando diferentes
elementos da
arquitetura antiga de
Roma

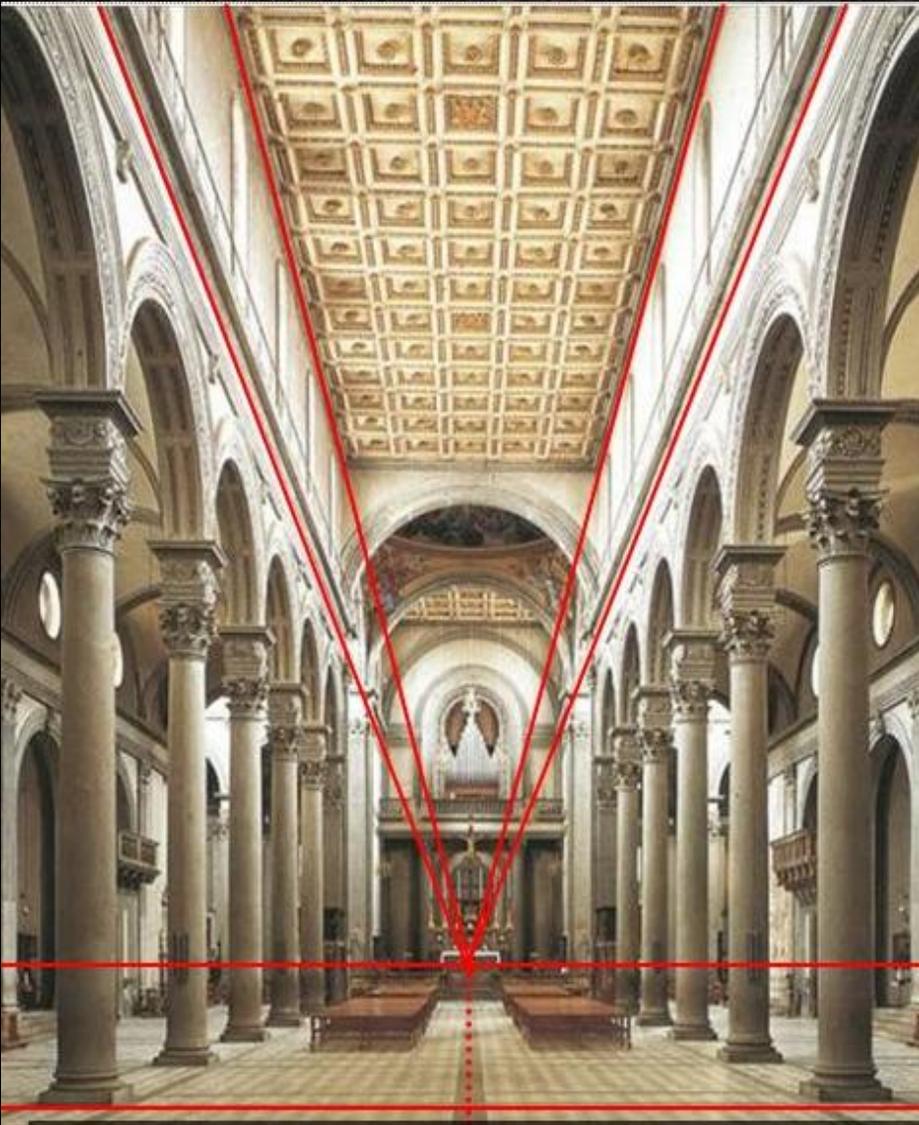
▪ **APLICOU A
PESRPETIVA LINEAR**

Igreja de S. Lourenço, Florença, iniciada em 1424.

<https://www.youtube.com/watch?v=bkNMM8uiMww&list=RD-CMUC3R-xanNgtoa8b7gpVexVIA&index=7>

A PERSPETIVA LINEAR NA ARQUITETURA

CARACTERÍSTICAS :

- horizontalidade;
- linhas direitas;
- ordens clássicas: colunas; pilastras; frontões triangulares ou curvos;
- cúpula no espaço central;
- perfeição simétrica

Brunelleschi, Igreja de S. Lourenço, Florença, iniciada em 1424.

Leon Batista Alberti, fachada de Santa Maria Novella, 1470.

A ARTE DO RENASCIMENTO

A PERSPETIVA AÉREA

Técnica pictórica que visa obter a profundidade do espaço

O ARTISTA:

- joga com as variações de luz e de cor

para obter o efeito de profundidade

- traça contornos menos nítidos

nos objetos mais afastados

- cria texturas mais espessas
- utiliza cores mais luminosas;
- contornos mais definidos;

nos objetos mais próximos

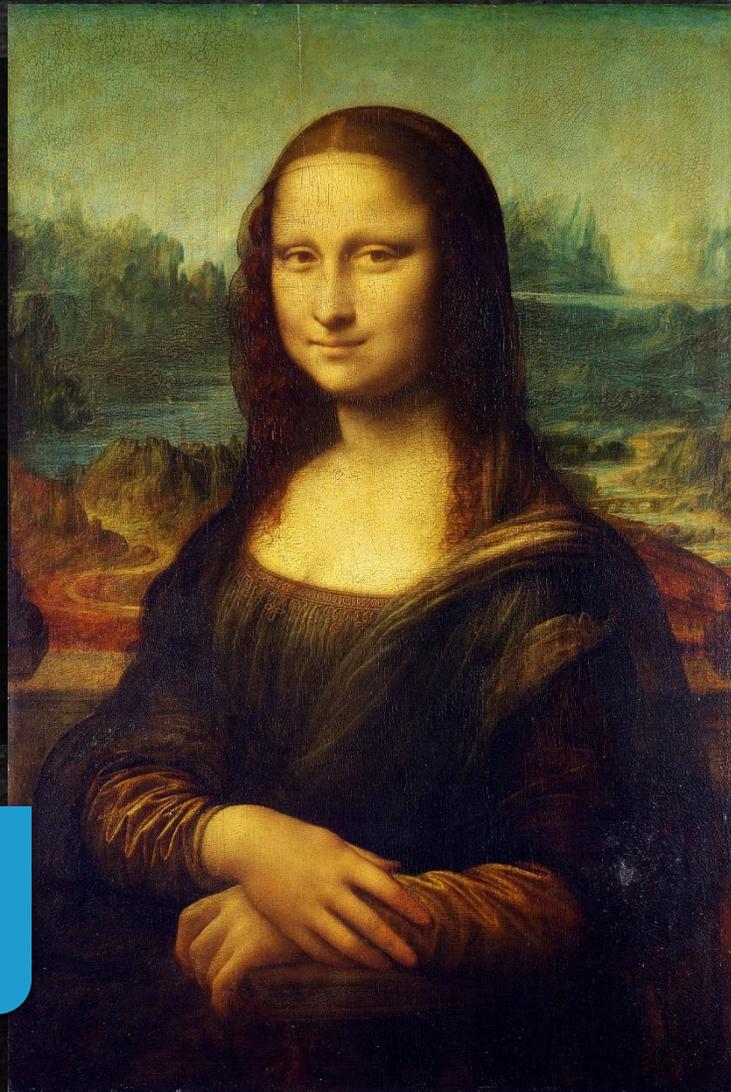
A PERSPETIVA AÉREA NA PINTURA

Leonardo da Vinci:

para obter o efeito de profundidade

- joga com as variações de luz e de cor

Leonardo da Vinci, *Mona Lisa*, 1503-1506.

Leonardo de Vinci:

nos objetos mais distantes

- utiliza cores menos luminosas;
- utiliza tons azulados;
- contornos menos definidos;

A ARTE DO RENASCIMENTO

Evidencia:

- a existência de um ponto central da obra;
- a condução do olhar do observador através de um esquema fixo de composição.

Rafael, *Madonna del Prado*, 1505-1506.

A ARTE DO RENASCIMENTO

Composição em pirâmide

Proporcionalidade das figuras:

✓ as mais próximas são maiores;

✓ as mais distantes são menores.

Rafael, *Madonna del Prado*, 1505-1506.

Contornos menos definidos no fundo

Gradação de cores

Disposição de linhas exteriores imaginárias

A ARTE DO RENASCIMENTO

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Representação tridimensional das figuras e dos objetos.
- Noção de profundidade.

✓ PERSPETIVA

✓ LINEAR

✓ AÉREA

- Valorização do indivíduo e da natureza.

✓ ANTROPOCENTRISMO

✓ NATURALISMO

✓ INDIVIDUALISMO

A ARTE DO RENASCIMENTO

O NATURALISMO NA PINTURA

Evidencia:

o homem, a natureza e o mundo como fontes de inspiração

« Todos aqueles que não tomam a natureza, educadora de todos os mestres, como modelo, esforçar-se em vão para fazer arte »

Leonardo da Vinci

SIGNIFICA:

- o gosto e a preocupação com a representação da natureza;
- procura uma representação mais fidedigna da figura humana.

Leonardo da Vinci,
Anunciação, 1472-1475.

A ARTE DO RENASCIMENTO

O NATURALISMO NA PINTURA

Rafael, *Dama com unicórnio*, 1505.

O naturalismo está associado a progressos técnicos:

- definição de traços individuais com rigor anatómico.
- as figuras representadas são mais humanizadas:
 - ✓ expressividade do rosto,
 - ✓ traços de personalidade.

A ARTE DO RENASCIMENTO

O NATURALISMO NA PINTURA

Está associado aos progressos técnicos:

- nas cenas de interior, uma janela e arcos colocavam em perspectiva a paisagem;
- os ambientes de fundo ganham minúcia e detalhe.

Naturalismo da Vinci

<https://www.youtube.com/watch?v=L4F2lgyi7FA>

Leonardo da Vinci,
*Virgem com o
cravo*, 1478-1480.

O NATURALISMO

Na pintura está associado aos progressos técnicos:

- os temas religiosos ganharam autenticidade e humanismo:
 - ✓ representação mais humana das figuras;
 - ✓ integração das figuras na natureza.

<https://www.youtube.com/watch?v=IngVIRiocps>

Leonardo da Vinci,
Virgem do fuso,
1510.

O NATURALISMO

Miguel Ângelo, *A criação de Adão*, 1508-1510.

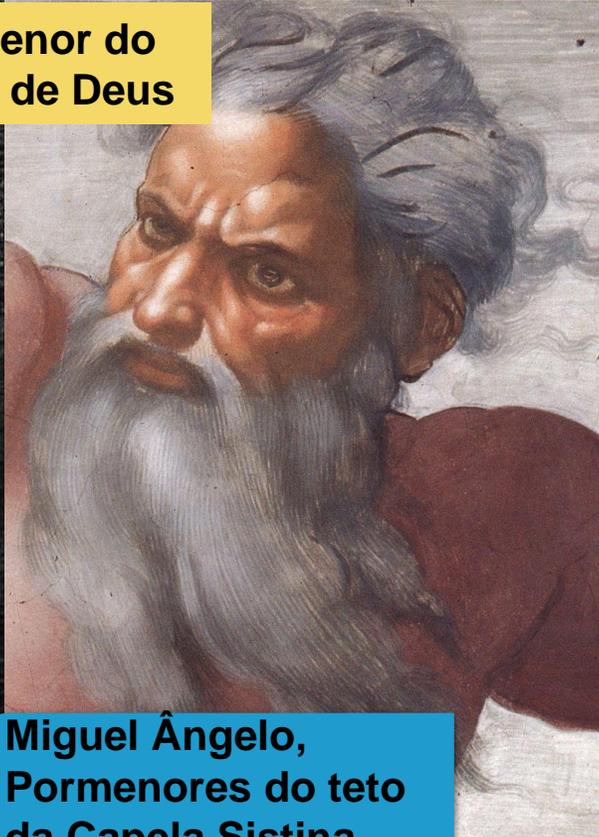
□ os temas religiosos ganharam autenticidade:

✓ representação mais humana das figuras.

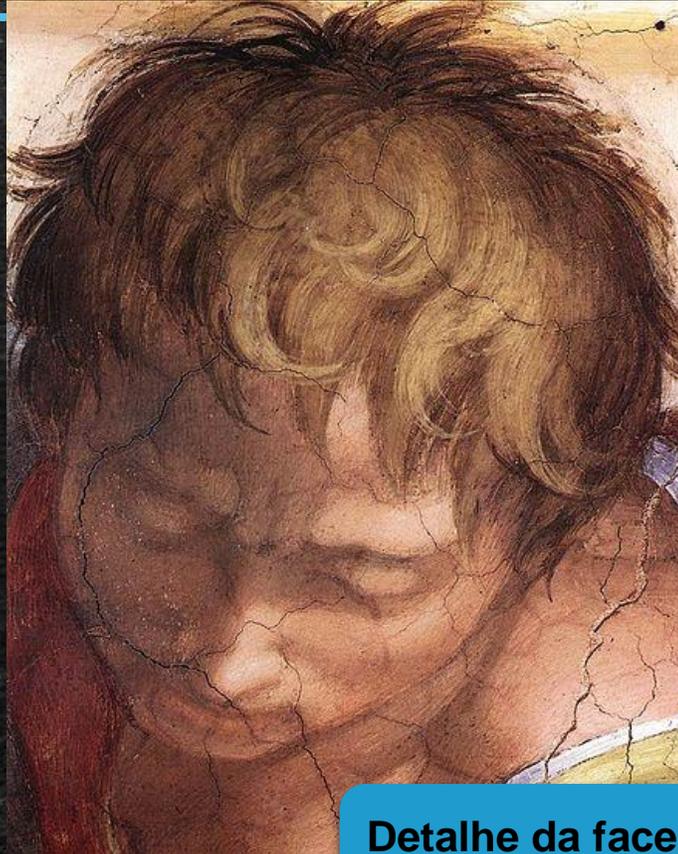

O NATURALISMO

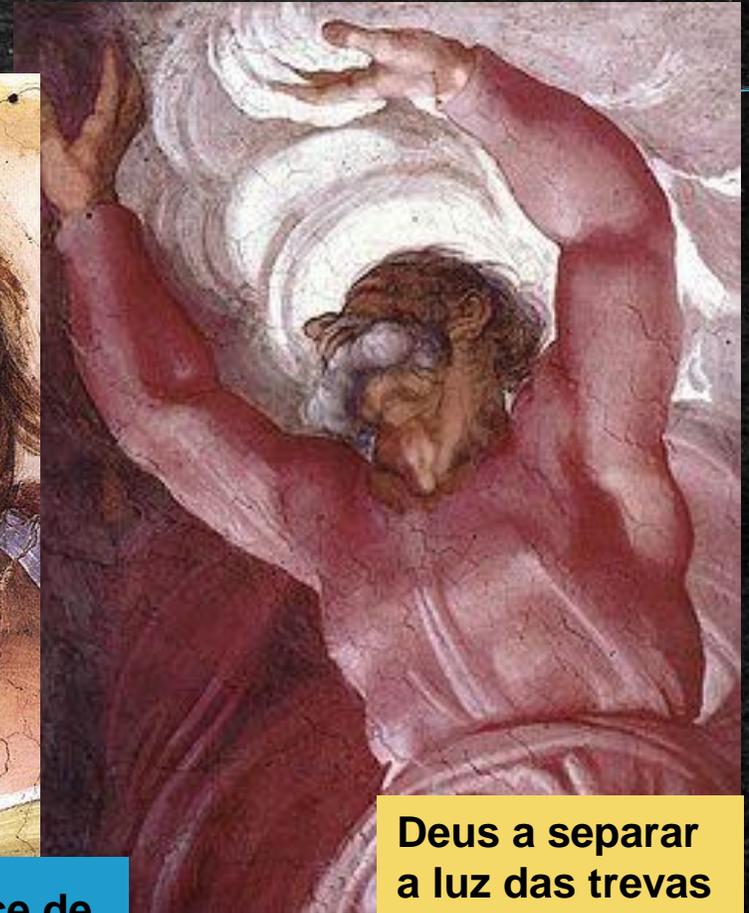
Pormenor do
rosto de Deus

Miguel Ângelo,
Pormenores do teto
da Capela Sistina,
1508-1510.

Detalhe da face de
David

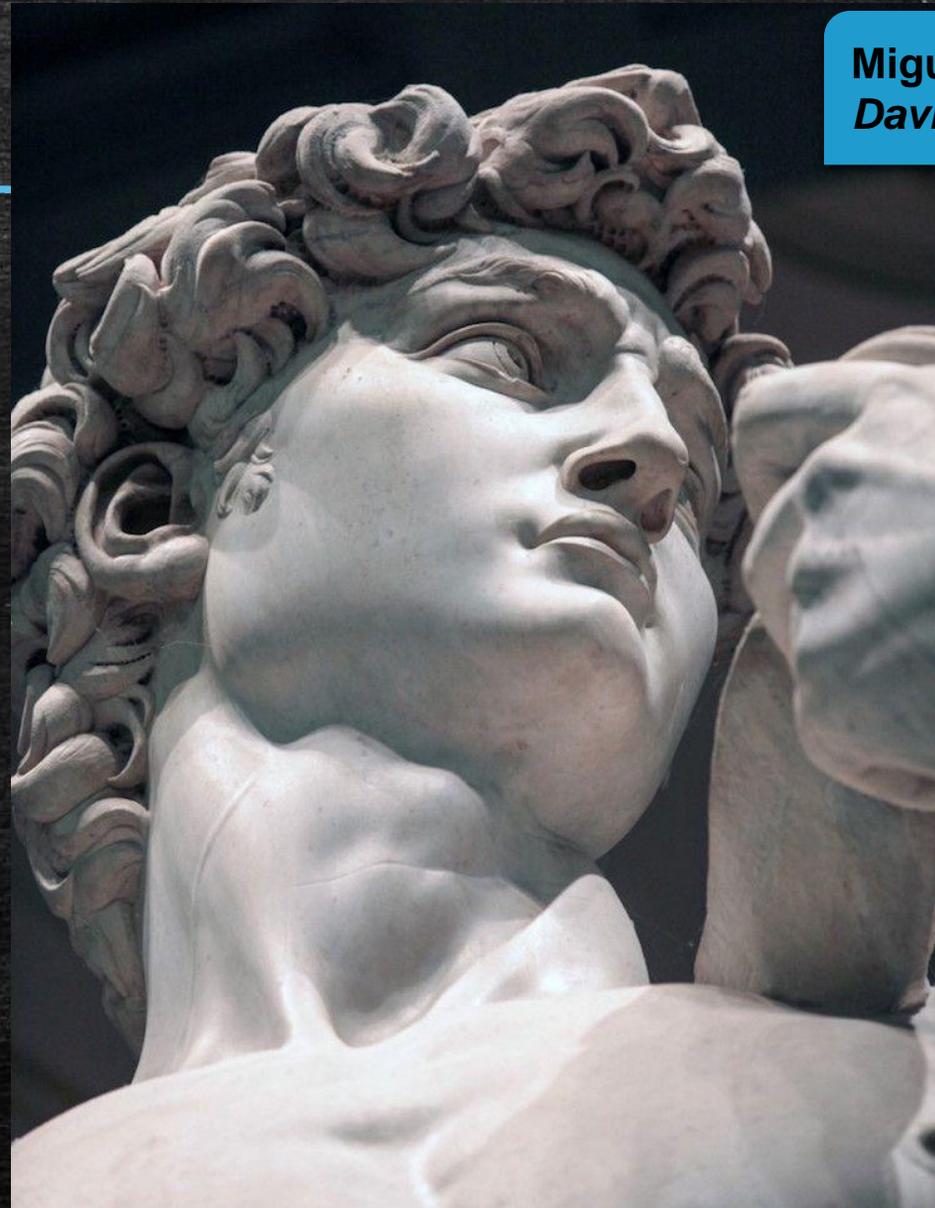

Deus a separar
a luz das trevas

O NATURALISMO

Na escultura está associado:

- ❑ à exaltação da beleza do corpo humano;
- ❑ ao realismo da representação do corpo humano.

Miguel Ângelo,
David, 1501- 1504.

O NATURALISMO

Na escultura está associado:

- à procura de autenticidade na representação;
- à renovação do ideal antigo de exaltação do corpo humano;
- à expressão de equilíbrio e beleza

Miguel Ângelo,
Pietà (pormenor),
1499.

O NATURALISMO

Na escultura está associado:

- ao dinamismo e movimento na representação;
- à expressividade e à interioridade das figuras.

Miguel Ângelo,
Pietà, 1499.

SINTETIZANDO

- A arte do Renascimento evidencia heranças da Antiguidade Clássica, continuidades e rupturas 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 rupturas da arte do 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

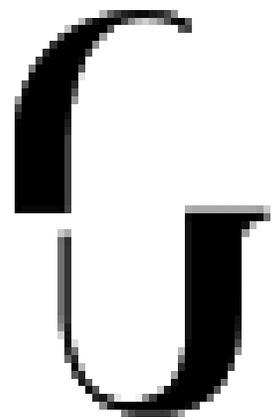
- Outra das ruturas foi a valorização do indivíduo na sua representação humanista.
- A arte do Renascimento não foi uma cópia da Antiguidade e assistiu-se à superação dos modelos anteriores.

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