

EXPRESSIONISMO

PROF. MOISANIEL -ARTES

COPIE AS QUESTÕES QUE ESTÃO NO FINAL EM SEU CADERNO DE DESENHO.

APÓS RESPONDER DEVOLVA ESTA APOSTILA AO PROFESSOR. – NÃO DOBRE NEM RISQUE ESTA APOSTILA

O termo expressionismo tem sentido histórico ao designar uma tendência da arte europeia moderno que surgiu na Alemanha entre 1905 e 1914 cujo termo foi empregado pela primeira vez em 1911 na revista *Der Sturm* (A Tempestade). O expressionismo foi uma reação ao estilo impressionista francês. Para os expressionistas, arte liga-se à ação, muitas vezes violenta, através da qual a imagem é criada, com o auxílio de cores fortes - que rejeitam a verossimilhança - e se aproximam de formas distorcidas. A afirmação do expressionismo se dá com o grupo *Die Brücke* (A Ponte), criado em 1905 em Dresden, contemporâneo ao fauvismo francês, no qual se inspira.

O Expressionismo é a arte do instinto, trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, “expressando” sentimentos humanos. Utilizando cores patéticas, dá forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana e deforma a figura, para ressaltar o sentimento. Existe no Expressionismo a predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais.

As principais características desse estilo são: pesquisa no domínio psicológico; cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas; dinamismo improvisado, abrupto, inesperado; pasta grossa, martelada, áspera. A técnica é violenta: o pincel ou espátula vai e vem, fazendo e refazendo, empastando ou provocando explosões na pintura, preferência pelo patético, trágico e sombrio.

Alguns historiadores dizem que os Expressionistas são pintores do movimento “Pós Impressionista”, mas esses pintores não queriam destruir os efeitos impressionistas, queriam, sim, levá-los mais longe. Esses artistas tentaram transmitir a sua arte utilizando uma forma psicológica onde pudessem expressar seus sentimentos íntimos, além do que o mundo exterior o fazia. É uma pintura pessoal e intensamente apaixonada.

No Expressionismo o artista utiliza a tela como um meio de comunicação para manifestar suas emoções. As cores utilizadas são fortes chegando a ser irreais. As pinceladas eram rápidas, demonstrando enorme vitalidade.

Um dos grandes inspiradores dos pintores expressionistas foi Van Gogh, com suas técnicas e cores extraordinárias.

Edvard Munch foi um pintor norueguês cujos quadros e obra gráfica apresenta pessoais com expressões tristes e angustiantes. As representações são baseadas em suas obsessões e frustrações pessoais que abriram caminho para o desenvolvimento do Expressionismo.

A obra mais conhecida de Munch é “O grito” (1893) que, junto com “Criança doente” (1881-86), refletem o trauma que sofreu em sua infância quando sua mãe e irmã morreram. Esta obra é um exemplo dos temas que sensibilizam os artistas ligados a essa tendência.

Nessa tela a figura humana não apresenta suas linhas reais mas contorce-se sob o efeito de suas emoções. As linhas sinuosas do céu, da água e a linha diagonal da ponte, conduzem o olhar do observador para a boca da figura que se abre num grito perturbador. A perturbação mental influenciou sobremaneira a vida de Edvard Munch.

Em 1890, Munch esteve internado durante dois meses em Le Havre (França) para “tratamento nervoso”. Tratou-se também na Suíça, em 1900, e em BadElgersburg, Turingia, cinco anos depois, onde foi diagnosticado como portador de grave neurastenia.

Ao pintar “O grito” ele expressou (Expressionismo) o seu cotidiano, seu inferno interior e o mal-estar que a loucura lhe causava, representou ele mesmo. O gesto de Munch tapando os ouvidos, foi posteriormente repetido por sua irmã Sophie, no quadro A mãe morta e a criança (1899).

“O grito” (pintura ao lado) de Edvard Munch é uma tela pintada com Óleo, têmpera e pastel em cartão nas dimensões de 91 x 73,5 cm. A obra está na Galeria Nacional, em Oslo – capital da Noruega.

Com **US\$ 119,9 milhões**¹, a obra “**O Grito**”, de Edvard Munch (1863-1944), tornou-se a pintura mais cara da história a ser vendida em um leilão, em Maio de 2012, caso se cumpram as previsões de que o quadro arrecade até 150 milhões de dólares. Em um texto publicado em seu perfil no Facebook, a **Sotheby's** - casa onde aconteceu o leilão, em Nova York - conta que houve uma “disputa” pela compra do quadro. “Sete candidatos lutaram por mais de 12 minutos antes de o martelo descer e estabelecer o novo recorde mundial”, diz a nota.

Antes do leilão, estimava-se que a pintura, uma das quatro versões produzidas pelo artista escandinavo e a única de propriedade privada, pudesse alcançar US\$ 80 milhões. Embora não tenha atingido as previsões mais otimistas, que batiam na casa dos US\$ 150 milhões, “**O Grito**” chegou a valor suficiente para se colocar à frente do quadro “Nu, folhas verdes e busto”, de Pablo Picasso, vendido por 106,5 milhões de dólares em 2010.

Antes do leilão, a **Sotheby's** foi longe para proteger a pintura. Ela ficou sob vigilância 24 horas por dia na sede da instituição, em Nova York, onde fica abrigada em uma mini galeria especialmente construída para isso, atrás de cercas elétricas.

Duas das quatro telas “O Grito” foram roubadas de museus, em 1994 e 2004, mas ambas foram recuperadas depois. O proprietário do exemplar vendido em 2012 era Petter Olsen, cujo pai foi amigo e vizinho de Munch. Ele afirmou que, com o dinheiro conseguido com essa sua versão, de 1895, planeja fundar um museu.

A famosa tela **O Grito**, 1893 - reproduzida dois anos depois em **litografia** (processo de reprodução que consiste em imprimir sobre papel, por meio de prensa, um escrito ou um desenho executado com tinta graxenta sobre uma superfície de **pedra**). A pessoa de aspecto fantasmático, em primeiro plano, define

um foco que arrasta todo o cenário. As linhas deformadas da figura expandem-se pelo entorno, que participa da angústia do grito, emitido por ela própria. De acordo com Munch em texto escrito para o quadro, publicado na *Revue Blanche*, em 1895: "Tornei-me consciente do infinito e vasto grito da natureza". A distorção da figura que grita - ou que abafa com as mãos o grito da natureza -, sobre a qual paira a imagem da morte, afasta qualquer ideia de beleza.

O expressionismo conhece desdobramentos em outros grupos na Alemanha, como o *Der Blaue Reiter* (O Cavaleiro Azul), de Franz Marc (1880 - 1916) e Wassily Kandinsky (1866 - 1944), criado em 1911, e considerado um dos pontos altos do movimento.

Fora da Alemanha, manifestações de cunho expressionista aparecem na **Bélgica e Holanda** nas obras de Constant Permeke (1886 - 1952), Gustave de Smet (1877 - 1943), Jan Toorop, H. Werckmann e outros. Na **França**, trabalhos de Henri Matisse (1869-1954), André Derain (1880-1954), Raoul Dufy (1877 - 1953), Georges Rouault (1871 - 1958), Marc Chagall (1887 - 1985), Chaim Soutine (1893 - 1943) e outros dialogam, de modos diferentes, com o expressionismo alemão. É possível lembrar ainda os **austríacos** Egon Schiele (1890 - 1918) e Oskar Kokoschka (1886 - 1980), que desenvolvem pesquisas de franca inclinação expressionista, incentivadas pelos estudos psicanalíticos de Freud, na Viena no fim do século. Após os anos 1950, o expressionismo abstrato aparece como principal herdeiro do movimento nos Estados Unidos.

No **Brasil**, a produção dos anos 1915 e 1916 de **Anita Malfatti (1889 - 1964)**, em trabalhos como *O Japonês*, *A Estudante Russa* (pintura ao lado) e *A Boba*, são reveladores de seu aprendizado expressionista. Ainda no contexto modernista, é possível lembrar a forte dicção expressionista de parte da obra **Lasar Segall (1891- 1957)** e o expressionismo sui generis de **Oswaldo Goeldi (1895 - 1961)**. Mais para frente, com as obras de **Flávio de Carvalho (1899 - 1973)**, e com as pinturas de **Iberê Camargo (1914 - 1994)**, percebem-se as possibilidades abertas pela sintaxe expressionista do país.

EXERCÍCIOS

- 1 – EM QUAL CONTINENTE E PAÍS SURTIU O TERMO EXPRESSIONISMO?
- 2 - QUANDO O TERMO EXPRESSIONISMO FOI EMPREGADO PELA PRIMEIRA VEZ E ONDE?
- 3 - E QUAL ANO ISSO ACONTECEU?
- 4 – O EXPRESSIONISMO FOI UMA REAÇÃO A QUAL ESTILO DE PINTURA?
- 5 – SÃO UTILIZADAS CORES FRACAS OU FORTES NA PINTURA EXPRESSIONISTA?
- 6 – O EXPRESSIONISMO É A ARTE DO QUÊ?
- 7 – O EXPRESSIONISMO EXPRESSA OS SENTIMENTOS DE QUEM?
- 8 - EXISTE NO EXPRESSIONISMO A PREDOMINÂNCIA DO QUÊ?
- 9 - QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EXPRESSIONISMO?
- 10 – COMO É A TÉCNICA DE PINTURA NESSE ESTILO?
- 11 – COMO O ARTISTA UTILIZA A TELA NO EXPRESSIONISMO?
- 12 – QUEM FOI UM DOS MAIORES INSPIRADORES DO ESTILO EXPRESSIONISTA?
- 13 – QUAL É A NACIONALIDADE DO ARTISTA EDVARD MUNCH?
- 14 - OS QUADROS DESSE ARTISTA APRESENTA QUAIS TIPOS DE EXPRESSÕES?
- 15 – QUE ARTISTA PINTOU A TELA “O GRITO” E “CRIANÇA DOENTE” E EM QUE ANO ISSO ACONTECEU?
- 16 – ESSAS OBRAS REFLETEM QUE TIPO DE TRAUMA?
- 17 – COMO É APRESENTADA A FIGURA HUMANA NA TELA “O GRITO”?
- 18 – ONDE O ARTISTA EDVARD MUNCH ESTEVE INTERNADO E QUANDO ISSO ACONTECEU?
- 19 – ELE FOI DIAGNOSTICADO COM O QUÊ?
- 20 – AO PINTAR A TELA “O GRITO” ELE PROCUROU EXPRESSAR O QUÊ?
- 21 – QUEM É A PESSOA RETRATADA NA TELA COM AS MÃOS NO OUVIDO?
- 22 – QUAL FOI A TÉCNICA UTILIZADA NA PINTURA DA TELA “O GRITO”, QUAIS AS DIMENSÕES E ONDE ESTÁ?
- 23 – QUAL É A ESTIMATIVA DE VALOR DA OBRA “O GRITO”?
- 24 – EM QUAL OUTRO MATERIAL FOI REPRODUZIDA ESSA TELA?
- 25 – O QUE É LITOGRAFIA?
- 26 – CITE O NOME DE 3 ARTISTAS EXPRESSIONISTAS BRASILEIROS.
- 27 – QUE ARTISTA BRASILEIRO CRIOU A TELA “A ESTUDANTE RUSSA”?
- 28 – FAÇA EM ½ FOLHA DO CADERNO DE DESENHO A REPRODUÇÃO DA TELA “O GRITO”.