

Artes

Nome: Lucca Marques

turma: 1C

Prof: Caju

1) "Arte pode ser qualquer coisa."

Eu escolhi essa frase pois assim que olhei ao meu redor essa frase surgiu na minha cabeça.

2)

3)

- 1) Escolha uma frase que você colocaria para que o mundo pudesse ver e ter contato com o seu pensamento. Cria a frase! "mas sor eu não posso pegar uma pronta que eu gosto e colocar"? sim, mas aí entra em jogo o texto que sempre virá explicando o que tu propuseste como arte. É para isso também que ele serve.

"ele costumava ficar trancado no quarto nas sombras que o brilho não apagava, mas era bom saber que se em um dia de otimismo quisesse, poderia tocar o calor, agora isso logo sumia de seu alcance, passando a ser uma curta e distante lembrança."

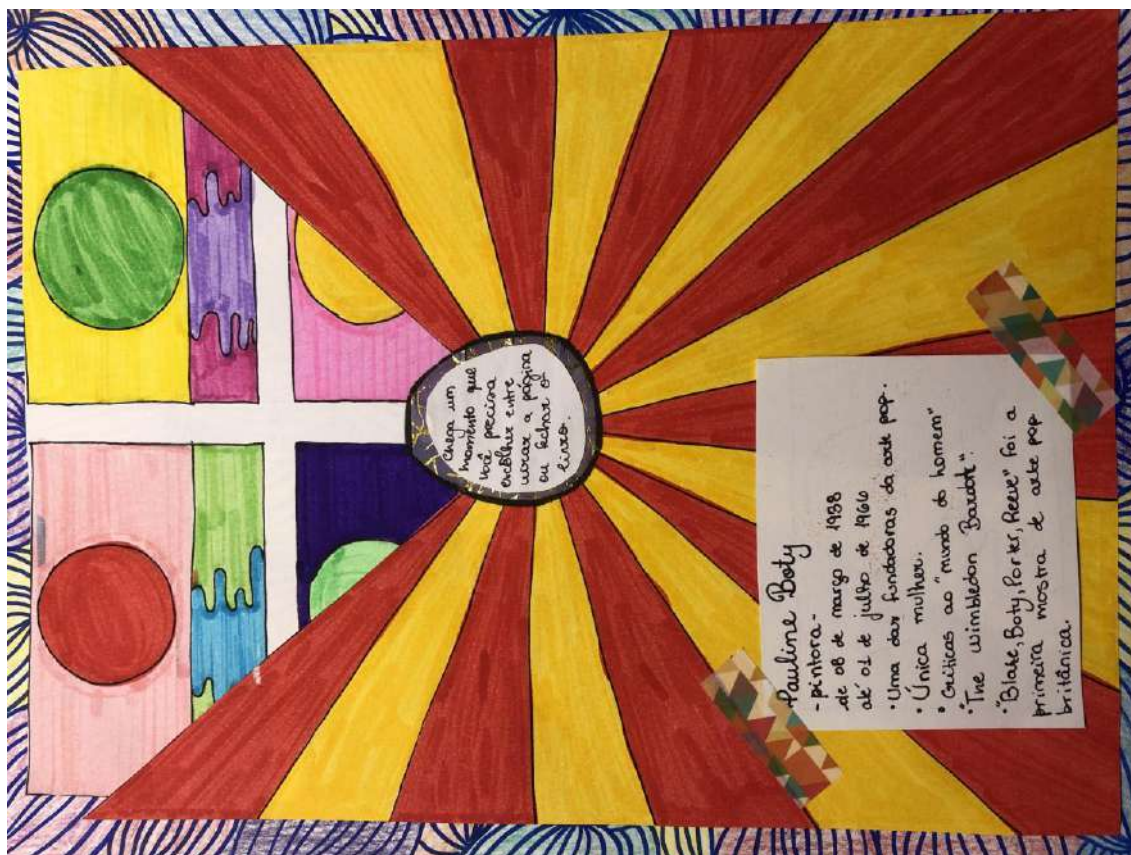
"o escuro se tornando predominante assim como o azul, olhos brilhando ferozes como se os loucos quisessem-no comê-lo vivo, ali mesmo no chão enseirado... Não passava de sua mente surtada, estava no lugar certo."

São dois trechos do meu livro, eu não diria que são as melhores frases mas o sentido é algo q eu acho interessante se ter noção.

- 2) Umas das duas atividades:

1. Escolha uma artista ou um artista debatido neste material e escreva por que te chamou mais atenção aquele ou aquela. Tente descrever os trabalhos que tu observou, pode ser os deste material ou tu podes ir além, buscando mais obras da artista ou do artista.

Escolhi o Rodchenko pois sua arte e fotografia me chamou muita atenção, achei interessante como suas obras mostravam a ótica e eram na maioria das vezes pintadas em vermelho e preto, chamando atenção por conta da força e da história que aquelas cores traziam consigo. Sua fotografia também me interessou muito, gostei de seu uso das sombras e de como suas imagens traziam tanto significado com tão pouco a se falar.

Giovanna

Três itens sobre realismo soviético e sobre pop art Tarefa

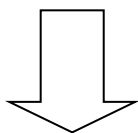
1. Escolha uma frase que você colocaria para que o mundo pudesse ver e ter contato com o seu pensamento. Cria a frase! “mas sor eu não posso pegar uma pronta que eu gosto e colocar”? Sim, mas aí entra em jogo o texto que sempre virá explicando o que tu propuseste como arte. É para isso também que ele serve.

Resposta: Temos voz para fazer a diferença, basta ter força para enfrentar o medo que sentimos de viver essa realidade.

2. Escolha uma artista ou um artista debatido neste material e escreva por que te chamou mais atenção aquele ou aquela. Tente descrever os trabalhos que tu observou, pode ser os deste material ou tu podes ir além, buscando mais obras da artista ou do artista.

Resposta: O artista que escolhi foi Victor Tchijikov, pois me chamou atenção ele ter criado um mascote para as olimpíadas (Mikhail Potapich Toptygin, conhecido por “Misha”). Victor Tchijikov já era conhecido por desenhos infantis.

Eu observei que o urso não tem um aspecto violento e, sim, um aspecto amável e infantil.

3. Faça uma *combine-painting* sobre o tema, assunto que desejar.

Segunda semana – trabalho de artes

João Henrique Murillo 1 C

1 Escolha uma frase que você colocaria para que o mundo pudesse ver e ter contato com o seu pensamento. Cria a frase! “mas sor eu não posso pegar uma pronta que eu gosto e colocar”? sim, mas aí entra em jogo o texto que sempre virá explicando o que tu propuseste como arte. É para isso também que ele serve.

“Às vezes as coisas ruins são intervenções poéticas do universo”

Essa frase é simples, e acaba sendo um pouco clichê, mas ela é um dos jeitos que eu vejo o mundo. Coisas ruins vão acontecer, mas elas servem p mudar a gente, e tanto esses acontecimentos, como essas mudanças, são da onde eu tiro maiores inspirações para arte e afins.

2 Escolha uma artista ou um artista debatido neste material e escreva por que te chamou mais atenção aquele ou aquela. Tente descrever os trabalhos que tu observou, pode ser os deste material ou tu podes ir além, buscando mais obras da artista ou do artista.

O artista que mais me chamou atenção foi o Andy wharol, por todo o impacto dele nas gerações futuras, e o poder das suas obras, incluindo seu quadro da Marilyn Monroe, que eu acredito ser uma das imagens mais famosas dela. Acho que vai ter bem mais gente falando dele, mas dentro da pop art ele é um dos nomes que vem a cabeça de mais imediato justamente por causa do impacto que ele teve.

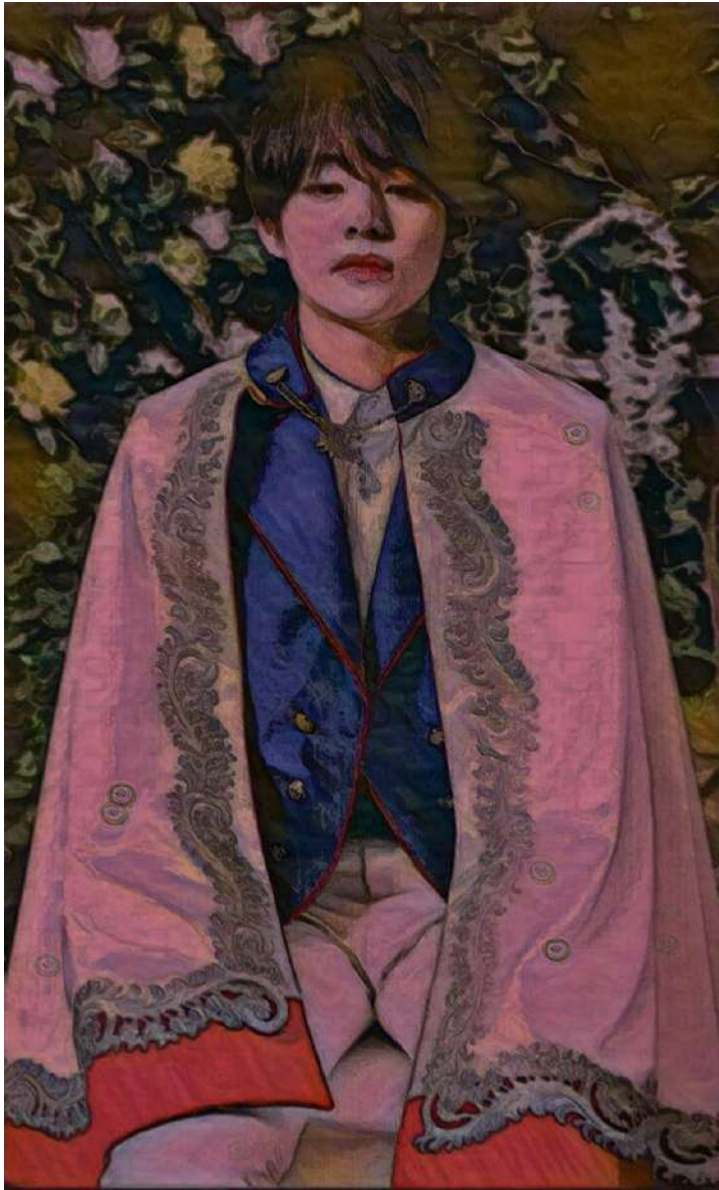
3) Faça uma *combine-painting* sobre o tema, assunto que desejar.

Bom, no google diz que combine-painting eh uma mistura de escultura com pintura, e as imagens que exemplificam algo como uma pintura tridimensional, eu ficaria muito feliz de fazer esse trabalho, mas eu não tenho materiais suficientes, afinal não posso sair de casa, então seguindo meus instinto, eu peguei tudo que eu tinha sobre minha cantora favorita... espero que a ideia esteja certa

Lívia

"onde há vontade, há chance de dar certo."

eu escolhi isaak brodski como pintor nesse meio. O que mais me chamou atenção foi o tanto de aulas que ele deu ao longo da sua vida, até de arquitetura. Ele era bom em diversas areas. Gosto dos tons que ele usava em suas pinturas e a retratação das paisagens que ele fazia.

how lovely yellow is

THIS IS HAPPINESS

KIND PEOPLE ARE MY KINDA PEOPLE

Be Kind

GOOD VIBES

HONEY

HEY

LIVE SIMPLY

American Teen

GOOD VIBES

YOU GOT THIS

choose happy

GOLDEN STATE OF MIND

YOU CAN DO THIS

beach bum

Be Kind

MILK IT!

You ROCK!

good vibes only

Jeep

Fun Vibes

Aqui aparecem duas vertentes muito importantes dentro da arte do século XX, o **realismo soviético** ou **realismo socialista** e a **pop art**. Ambas podem dar um suporte ao debate político (uma visão de mundo) amparado na arte, ou seja, a arte dando base para a manutenção dos poderes políticos vigentes. Tanto o **realismo soviético** quanto a **pop art** até os dias atuais são amplamente difundidos com escolha estética na propaganda e no *design*, principalmente aquela ligada a mostrar pessoas como centro, como liderança, como o ser que nos protege dos males do mundo.

REALISMO SOVIÉTICO ou REALISMO SOCIALISTA

- Contraponto à arte acadêmica russa
- Grande influência em artistas do Brasil na década de 30
- União Soviética entre as décadas de 1930 e 1960
- política de Estado para a estética em todos os campos de aplicação da forma
- Perseguiu por achar uma desconstrução burguesa o construtivismo de Vladimir Tatlin:

Takehiko Nagakura, recreación imaginaria de la Torre Tatlin (1919), Massachusetts-Institute of Technology, 1999

Áreas de atuação do realismo socialista

- Literatura até o Design de produto, incluindo todas as manifestações artísticas e culturais

soviéticas (pintura, arquitetura, design, escultura, música, cinema, teatro, etc.).

- diretamente associado ao comunismo ortodoxo e aos regimes de orientação ou inspiração stalinista.

Visão do Realismo

- realismo representava uma arte pura, porque não apresentava distorções
- na visão jdanovista, as distorções na arte eram marcas de uma arte burguesa

Histórico

Durante a Revolução Russa, as vanguardas culturais e intelectuais também se debatiam e assumiam seus posicionamentos frente à luta que estava posta. De um lado, havia a monarquia czarista, sustentada politicamente pela Igreja Ortodoxa e pela aristocracia, que adotavam um padrão estético acadêmico; do outro, um grupo político que propunha uma renovação geral, que trazia consigo uma revolução cultural e estética.

Sendo necessário fazer a propaganda revolucionária, num país com uma população majoritariamente analfabeta ou de baixo nível de escolaridade em 1917, aliada a deficiências materiais no campo das gráficas disponíveis, optou-se por cartazes com poucas palavras, poucas cores (basicamente, preto, branco e vermelho), elementos geométricos simples e uma linguagem icônica.

Outra característica exclusiva da cultura russa é o paternalismo muito acentuado de sua população. Desde os primórdios viquingues, o monarca do Estado russo era apresentado como "Pai", com a missão divina de comandar seus milhões de "filhos" (ou "Mãe", no caso de Catarina, a Grande). O próprio czar Nicolau II, deposto em 1917, era chamado de "paizinho". Em vez de destruir esse hábito, o regime de Stalin acabou por reforçá-lo e prolongá-lo, ao colocar o líder bolchevique como o novo "Pai" do povo russo.

Jdanivismo

- estética oficial assim batizada em referência a Andrei Jdanov, comissário de Stalin responsável pela produção cultural e propaganda.

- Foi um importante teórico do Realismo Socialista, responsável por outras importantes ações como: a Coletivização da década de 1930;
- O comando de Leningrado (São Petersburgo), durante o Cerco à cidade na Segunda Guerra Mundial.

Críticas ocidentais

- realismo socialista como um empobrecimento da arte como um todo na União Soviética
- por seguir parâmetros pré-estabelecidos pelo Partido Comunista e seguir preceitos marxistas à risca
- Perseguiu outras tendências da arte russa/soviética: principalmente o construtivismo de Tatlin e Rodchenko

Rodchenko

Acima: Cartazes de autoria de Rodchenko

Contraponto às críticas ocidentais

- Grandes autores russos, de renome mundial, eram adeptos ao Realismo Socialista como o escritor Máximo Gorky, o músico Shostakovich e o famoso cineasta Sergei Eisenstein (o diretor de o Encouraçado Potemkin, A Greve e Ivan, o Terrível).

Sergei Eisenstein

Cena de "O Encouraçado Potemkin"

Mais imagens do realismo socialista

Glória aos heróis do levante do Encouraçado Potemkin

cuidado o inimigo ouve

fruto do nosso trabalho

glória a nossa força aérea vermelha

Para o Oeste!

Jogos Olímpicos de Moscou, 1980¹

Embora tardiamente, os jogos olímpicos realizados em Moscou em 1980 foram representativos da estética realista-socialista, principalmente em suas cerimônias e no design gráfico aplicado ao evento.

A União Soviética demorou a ter a mesma chance que os nazistas tiveram, 44 anos antes, de exibir seu sistema político-econômico em jogos olímpicos. Porém, os soviéticos prepararam este evento com um design extremamente limpo, prático, totalmente inserido em seu estilo estético.

O ilustrador soviético Victor Tchijikov, famoso por seus desenhos para livros infantis, acabou sendo o criador do ursinho Misha, que emocionou o mundo através de seus movimentos produzidos por um enorme mosaico de coreógrafos carregando placas coloridas, com movimentos perfeitamente sincronizados. Tchijikov levou seis meses para desenhá-lo, entre centenas de variações, e acabou finalizando em dezembro de 1977 o ursinho (que tinha até nome inteiro: Mikhail Potapich Toptygin).

Em 1980, o regime que imperava na União Soviética era o de Leonid Brejnev, alto funcionário eleito secretário-geral 16 anos antes e apontado por muitos como sucessor de Stalin. Se não na

política, foi seu sucessor ideal em estética: Brejnev permitiu que a estética oficial continuasse por décadas aquela mesma do Realismo Socialista, que enfatiza a imponência do Poder Soviético – uma estética criada a mando do Partido para substituir o construtivismo caótico dos primeiros revolucionários.

Essa estética foi mostrada em seu melhor exemplo no design de Moscou 1980. A começar pelo símbolo e pelo pôster oficiais, na qual uma enorme torre conceitual em barras (uma figura muito usada pelos soviéticos) ergue, nas alturas, os Aros Olímpicos.

Curiosamente, a URSS só teria chance de participar de mais uma olimpíada. Em 1992, ela já estaria extinta.

Assista ao vídeo de encerramento da olimpíada com a presença marcante de Misha:

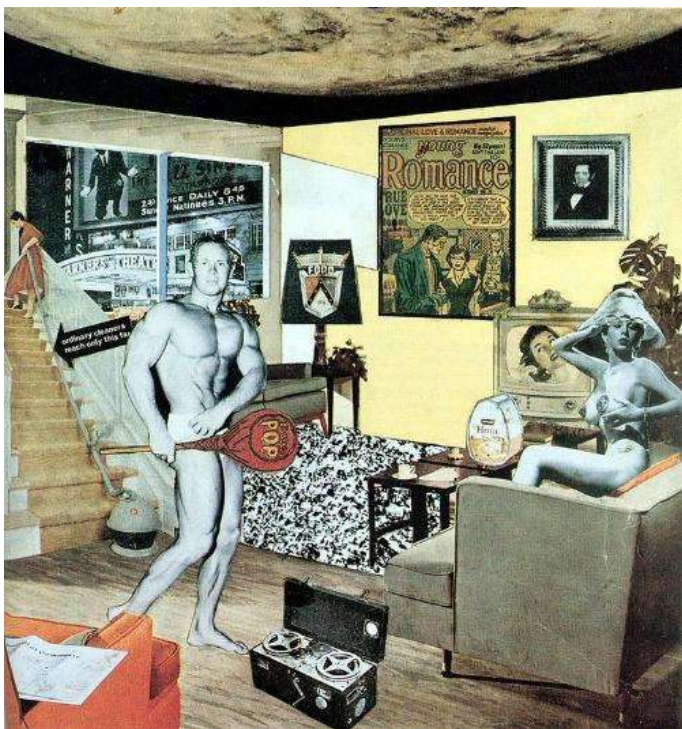
<https://www.youtube.com/watch?v=0qbJshQeSZQ>

¹ Lembrando que os jogos olímpicos de 2020, em Tóquio, 60 anos após o mesmo evento ter ocorrido na capital japonesa, em

1960, foi cancelado decorrente da pandemia em que, infelizmente, vivemos. Ver: <https://bit.ly/33TFFmw>

Arte Pop ou pop art

- década de 1960, na Inglaterra
- os artistas defendem uma arte popular (pop)
- comunicação direta com o público
- símbolos retirados do imaginário popular
- cultura de massa e a vida cotidiana.
- defesa do popular traduz uma atitude artística contrária à carece da arte moderna
- recusam a separação arte/vida
- incorporação das histórias em quadrinhos
- da publicidade, das imagens televisivas e do cinema.

A composição de uma cena doméstica é feita com o auxílio de anúncios tirados de revistas de grande circulação. Nela, um casal se exhibe com (e como) os atraentes objetos da vida moderna: televisão, aspirador de pó, enlatados, produtos em embalagens vistosas etc. Os anúncios são descolados de seus contextos e transpostos para a obra de arte, mas guardam a memória de seu locus original. Ao aproximar arte e design comercial, o artista borra, propositadamente, as fronteiras entre arte erudita e arte popular, ou entre arte elevada e cultura de massa. É uma das primeiras, e mais famosas, imagens: Richard Hamilton (1922), *O que Exatamente Torna os Lares de Hoje Tão Diferentes, Tão Atraentes?*, de 1956. Concebido como pôster e ilustração para o catálogo da exposição *This Is Tomorrow [Este É o Amanhã]* do Independent Group de Londres, o quadro carrega temas e técnicas dominantes da nova expressão artística.

- a *pop art* é uma arte "popular, transitória, consumível, de baixo custo, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, chamativa,

glamourosa e um grande negócio", segundo Hamilton, sendo nova forma de expressão artística que se aproveita das mudanças tecnológicas e da ampla gama de possibilidades colocada pela visualidade moderna, que está no mundo, nas ruas e casas - e não apenas em museus e galerias.

- Eduardo Luigi Paolozzi (1924 - 2005), Richard Smith (1931) e Peter Blake (1932) são alguns dos principais nomes do grupo britânico.

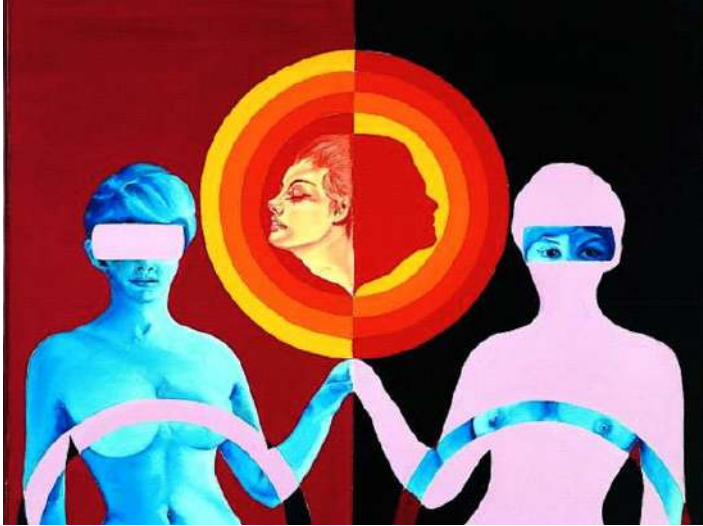
Peter Blake

- Colagens, temas populares, responsável pela estética do disco *Sgt. Peppers* dos *Beatles*.

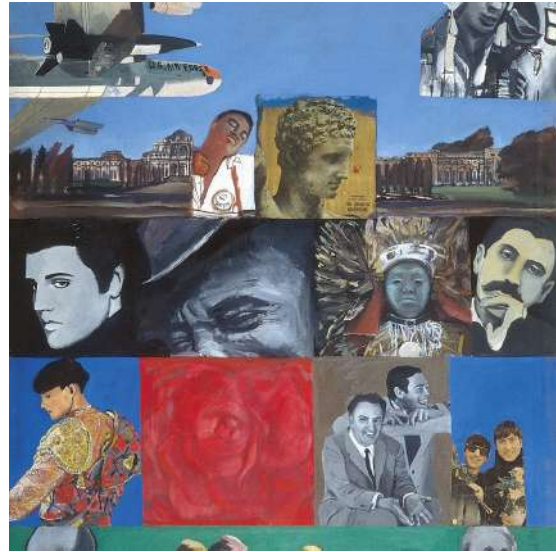
Evelyne Axell

- Pintora belga, psicodelia, erotismo, nus femininos, auto-retratos em acrílico: impulsos hedonistas e pop dos 60's

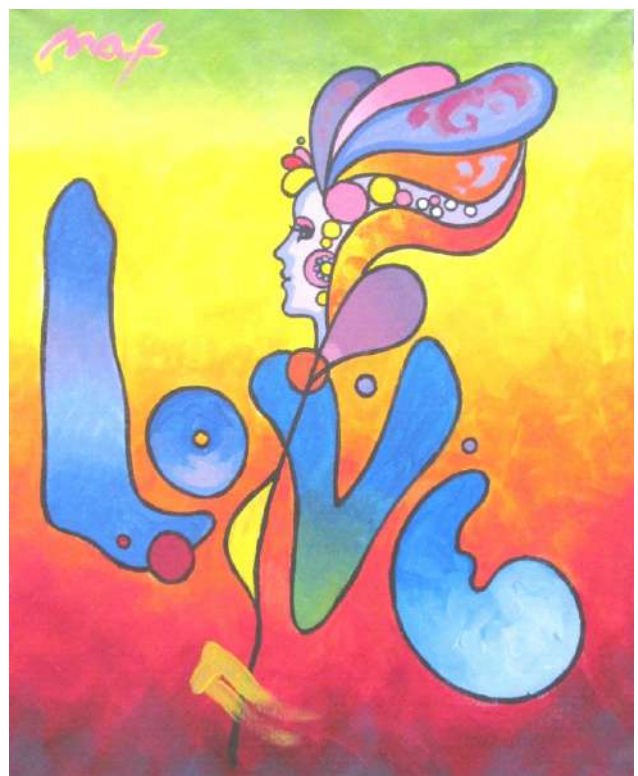
Pauline Boty

- uma das fundadoras do movimento pop britânico: única pintora feminina na ala britânica do movimento
- pinturas e colagens: alegria na feminilidade autoconfiante e na sexualidade feminina
- expressavam críticas explícitas ou implícitas ao "mundo do homem" em que ela vivia
- arte rebelde e estilo de vida de espírito livre

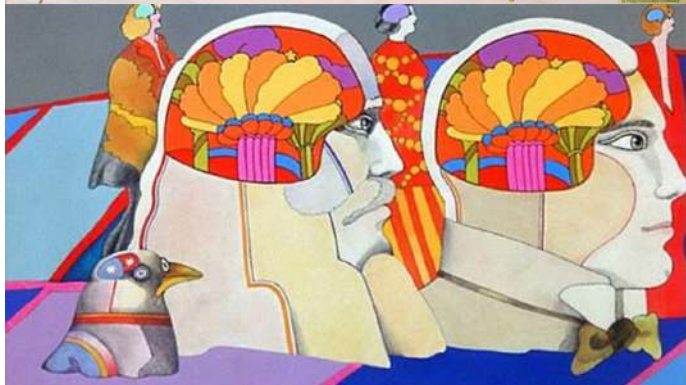
Peter Max

- artista alemão-americano
- cores brilhantes associadas às artes visuais e à cultura dos anos 60: psicodelia e pop art

Heinz Edelman

- foi um ilustrador e designer alemão
- nasceu em Ústí nad Labem , Checoslováquia
- Ele era bem conhecido como ilustrador na Europa, mas é provavelmente mais famoso por sua direção de arte e desenhos de personagens para o filme de 1968 dos Beatles , Yellow Submarine .

Norte americanos

- reúnem obras que se beneficiam do material publicitário e da mídia.
- principais artistas pop dos EUA: Andy Warhol (1928 - 1987), Roy Lichtenstein (1923 - 1997), Claes Oldenburg (1929), James Rosenquist (1933) e Tom Wesselmann (1931 - 2004)
- desenho simplificado e pelas cores saturadas (muito fortes)

- atenção concedida aos objetos comuns e à vida cotidiana e à tradição figurativa local: valorizaram a arte que é da região
- **Robert Rauschenberg** (1925 - 2008): fez as chamadas *combines paintings*, ou seja, colagens políticas, presidentes ídolos e ídolos do pop, contracultura, guerra do Vietnã, cultura hippie

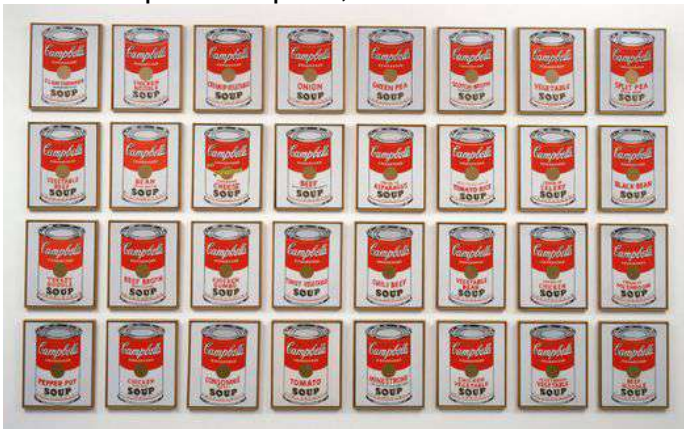
- **Jasper Johns** (1930): bandeira norte americana pintada de branco, símbolo da paz, a bandeira branca deu lugar a uma bandeira do sEUA pintada toda de branco, bem como bandeiras norte americanas pintadas uma em cima da outra em tábuas de madeira:

- **Roy Lichtenstein** utiliza quadrinhos (HQ's) – como em *Whaam!*, 1963, onde a passagem de uma historinha de quadrinhos é pintada em tela a óleo com 4m x 1,7m:

- Andy Warhol que se tornariam referências primeiras da arte pop, por exemplo, *32 Latas de Sopas Campbell*, 1961/1962:

- **Andy Warhol**, *Caixa de Sabão Brilho*, 1964:

- e os diversos trabalhos feitos com imagens da atriz Marilyn Monroe (1926 - 1962), como *Os Lábios de Marilyn Monroe*, *Marilyn Monroe Dourada* e *Díptico de Marilyn*, todos datados de 1962:

- **Andy Warhol:**

- uso original da cor brilhante
- uso de materiais
- exagero do efeito de simultaneidade (na repetição das latas de Campbell e dos lábios de Marilyn)
- multiplicação das imagens enfatiza a ideia de anonimato e também o efeito decorativo
- imagem destacada e reproduzida mecanicamente, com o auxílio do silkscreen, afasta qualquer vestígio do gesto do artista.

Cildo Meireles

- Brasil, anos 60, contracultura e discurso contra a ditadura
- artista muito politizado em seu trabalho
- incorpora objetos do dia-dia em seu trabalho
- em *Quem matou Herzog?* carimba a frase em cédulas de dinheiro para fazer circular mais sua mensagem:

- em Dollar zero:

- zero cruzeiro:

Fonte: Scipione

- ainda incorporando objetos e valores do dia a dia ao seu trabalho, sempre preocupado em passar mensagem por meio daquilo que é mais pop, utilizou garrafas de coca cola para enviar mensagens politizadas e contra a ditadura:

Fonte bem interessante de consulta:

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo367/arte-pop>

PROPOSTA DE ATIVIDADE

- Escolha uma frase que você colocaria para que o mundo pudesse ver e ter contato com o seu pensamento. Cria a frase! "mas sor eu não posso pegar uma pronta que eu gosto e colocar"? sim, mas aí entra em jogo o texto que sempre virá explicando o que tu propuseste como arte. É para isso também que ele serve.
- Um das duas atividades:
 - Escolha uma figura pública, artista, da política, do esporte, do mundo pop e transforme em uma proposta de realismo soviético, virtual (feito no computador) ou manual (desenho, pintura). Ou
 - Escolha uma artista ou um artista debatido neste material e escreva por que te chamou mais atenção aquele ou aquela. Tente descrever os trabalhos que tu observou, pode ser os deste material ou tu pode ir além, buscando mais obras da artista ou do artista.
- Faça uma **combine-painting** sobre o tema, assunto que desejar. Observe exemplos aqui: <https://bit.ly/2JjHzDw>

A entrega destas atividades propostas será feita pelo ambiente virtual do João 24 h. toda a proposta será feita em arquivo word. Identifique o nome, turma, coloque a frase proposta, a imagem item 2a ou o texto item 2b, bem como a imagem da **combine painting**.

Boa caminhada nesta quarentena e bom atividade.

1) "A coisa mais complicada de fazer, é realizar o simples"
Frase minha

2) Escolhi Andy Warhol pois gosto de como ele usa uma cor saturada em suas obras e da repetição das imagens como por exemplo a obra em que está apenas o rosto da Marilyn Monroe. Me interessei pelas obras dele por terem visual parecido com propagandas dos anos 60, com cores saturadas.

1) Eu escolhi a frase “save the world” porque eu gosto do significado dela. Para mim significa que o mundo deve ficar limpo e saudável, livre de poluição e de doenças.

2) Me chamou atenção o urso Misha, símbolo dos jogos olímpicos de Moscou em 1980. Ele foi criado pelo ilustrador soviético Victor Tchijikov . Eles prepararam o evento como forma de exibir seu sistema político e econômico ao mundo. O artista levou seis meses para terminar o desenho porque tinha que ter uma estética limpa, prática totalmente com de acordo com estilo estético da Rússia.

3) Lenin e Gorki, o líder e o escritor (tela de I. A. Wladimirov)

Foto original

Site acessado: <https://www.terra.com.br/noticias/educacao/historia/russia-etapa-v-literatura-sovietica-e-o-realismo-socialista,5e6a21e1f02c7e6fa87fd2a30b1b8e36ws2t3r9y.html>

Dia do acesso: 05/04/20