

Introdução

O **Impressionismo** surge na sequência da pintura de Constable e de Turner e do Realismo de Manet. A descoberta das qualidades Físicas da Luz, realizada por Chevreul, foi igualmente importante para a diferente forma de olhar a cor.

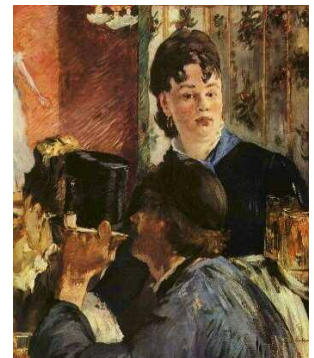
Paris torna-se o centro cultural da Europa — artistas nacionais e estrangeiros aí acorrem para estudar, conviver e partilhar experiências. Em 1863, a denominada **Exposição dos Artistas Recusados** apresenta o trabalho de artistas até aí recusados pelas galerias de então. Em 1873 um grupo de pintores funda uma sociedade e realiza uma exposição de trabalhos, que passou a ser conhecida por Impressionismo, cujas características são:

- ♦ Oposição ao artificialismo da pintura de interior → Luminosidade diferente;
- ♦ Pintura no exterior → Luz natural;
- ♦ Escolha de cores mais próximas do espectro → Cores Puras;
- ♦ Desaparecimento da Linha;
- ♦ A emoção de um quadro não se faz através de formas belas, mas pela observação;
- ♦ Captação do tempo — em momentos de transformação, nevoeiro, etc.
- ♦ Pintura sobre temas da Sociedade e de Paisagem → Não ao dramatismo.

Édouard MANET (1832 – 1883)

Pouca definição em determinados pormenores;
Pureza de cor (inclusivé na fase do Realismo);
Contraste de cor, claro-escuro;
Uso de Brancos, tom de pele;
Formas mais planas;
Movimento.

- Sur la plage (1873) →
- Monet peignant dans son atelier (1874) ↗
- Argenteuil (1874) ↓
- La serveuse de bocks (1878) ↘
- Chez le père Lathuille (1879) ↗↘
- Un bar aux Folies-Bergères (1882) ↓↓
- Le modèle de la serveuse du bar aux Folies (1881) ↗↘

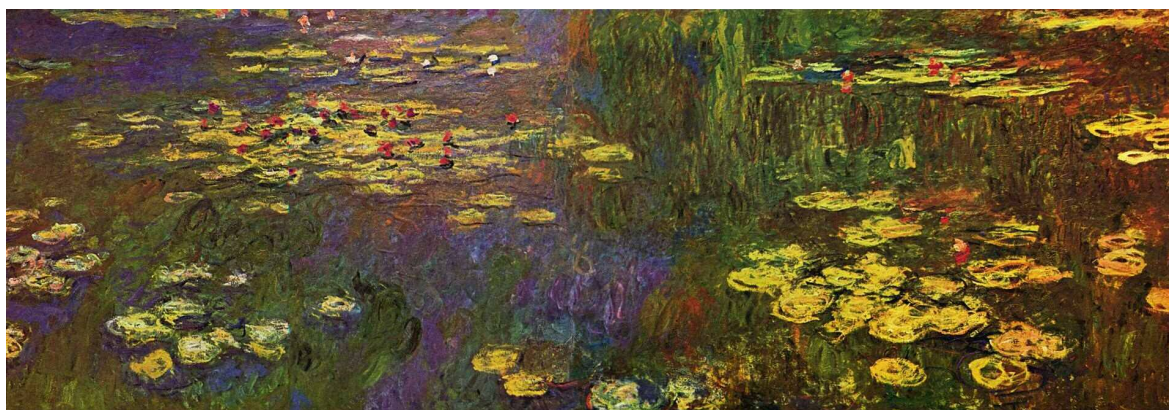

♦ IMPRESSIONISMO

 1992-93 (revisão 2021)**Claude MONET** (1840 – 1926)

Vivência nas Ilhas Britânicas, com Sisley;
Temas ligados à água – o Rio, o Mar;
Luminosidade com pinceladas curtas e rápidas;
Pintura de modelos reais, em situações diferentes;
Efeito geral, sem pormenor.

- Déjeuner sur l'herbe (1865-66) ➔
- Femmes dans le jardin (1867) ⬅
- Impression – Soleil Levant (1873) ↓
- Régates à Argenteuil (1875) ⬅⬅
- Scène de neige à Veteuil (1878)
- Gare de Saint-Lazare (1877) ➔➔
- Cathédrale de Rouen (1894) ➔
- Les nymphéas – 250 pinturas (1897-1926) ↓↓↓↓

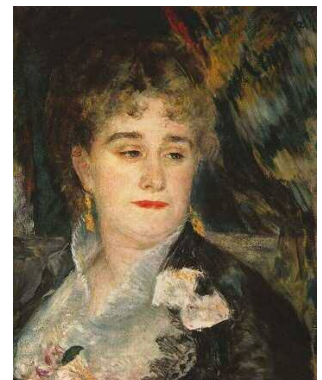

♦ IMPRESSIONISMO

 1992-93 (revisão 2021)
Auguste RENOIR (1841 – 1919)

Paisagem e Figura humana. Influência de Rafael;
 Movimento; Formas cheias;
 1864 – Influências de Delacroix e Courbet;
 1870 – Técnica Impressionista, com um toque de preto;
 1883 – Tons ocre, terra seca e suave (Ingres);
 1890-97 – Período Perolado – Nus;
 1903-19 – Tons vermelhos, rosa e laranja (Rubens, Fragonard).

- Sisley et sa femme (1868)
- La Grenouillère (1869)
- La liseuse (1875-76)
- La balançoire (1876) →
- Bal du Moulin de la Galette (1876) ↙
- Nu au soleil (1876) ↓
- Madame Charpentier (1878) ↘
- Le Déjeuner des canotiers (1881) ↘↘
- Les parapluies (1883)
- Jeunes filles au piano (1892) ↓↓
- Les laveuses (1912) ↘↘

♦ IMPRESSIONISMO

 1992-93 (revisão 2021)
Camille PISSARRO (1830 – 1903)

Pintura da Terra – Campos cultivados, a Aldeia;
Grande movimento;
1885 – Conhece Seurat → Adere ao Neo-Impressionismo;
1890 – Retorna ao Impressionismo.

- La côte de l'Ermitage (1867)
- La Route de Versailles à Louveciennes (1870) →
- Toits rouges, coin d'un village, hiver (1877) ↙
- Le Jardin à Pontoise (1877) ↓
- Boulevard Montmartre (1897)
- Moisson à Éragny (1901) ↘
- Le Pont Neuf (1902)

Alfred SISLEY (1838 – 1899)

1870 – Influências de Corot e Boudin;
1874 – Técnica mais brilhante;
Temas ligados à Água, Céu, Neve.

- Vue du canal Saint-Martin, 1870 →
- La place d'Argenteuil (1872)
- L'Île de St. Denis (1874)
- Neige à Louveciennes (1878) ↙
- L'Inondation à Port-Marly (1878) ↓
- Normandie, voie d'eau, au soir (1894) ↘

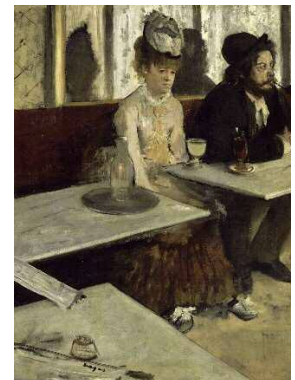
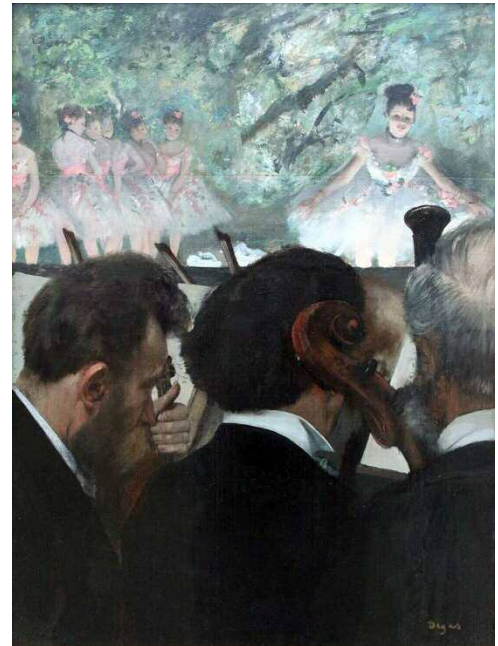

♦ IMPRESSIONISMO

 1992-93 (revisão 2021)
Edgar DEGAS (1834 – 1917)

É um caso à parte do Impressionismo;
Influenciado pelo desenho de Ingres; Desenvolve a Pintura de Interior;
É o "pintor clássico dos tempos modernos" – Realista em posturas e enquadramentos invulgares;
1865 – Desiste da pintura Histórica, mas não dos princípios clássicos → Tons mais claros, descentra a imagem;
Uso do Pastel, influência da pintura japonesa;
1874 – 5 Séries de Temas: Corridas, Ballet, na Toilete, Lavadeiras e Engomadeiras, na Moda.

- La famille Belleli (1860-62)
- À beira-mar (1869)
- Devant les tribunes (1869-72)
- Les Musiciens à l'Orchestre (1872) →
- La Salle de ballet de l'Opéra (1872) ↵
- L'homme et le pantin (1875) ↓
- L'absinthe (1876) ↘
- L'Attente (1880) ↵↵
- Le Tub (1886) ↘↘
- Le metro (1886)

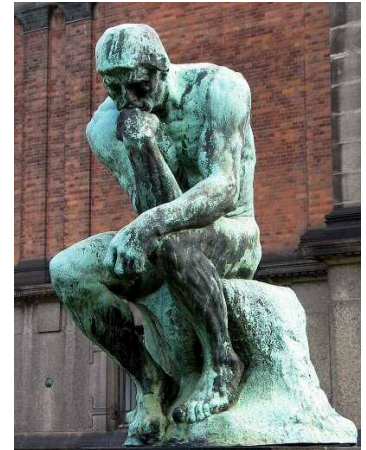
O Impressionismo na Escultura

Embora, por razões óbvias, seja difícil adaptar as técnicas da pintura impressionista à escultura, podemos considerar a obra de Auguste Rodin e de Medardo Rosso, escultor italiano, como escultura Impressionista, já que as formas imprecisas e o jogo de reflexos existente pode, mais ou menos, funcionar como o jogo de pinceladas rápidas e de luz/cor da pintura.

Auguste RODIN (1840 – 1917)

Estuda em Itália a obra de Michelangelo;
Contactos com Barye → superfícies vigorosas;
Superfícies enrugadas, inacabadas → jogo de reflexos;
Fortes contraste Claro-escuro;
Modelo de Barro ou Gesso → Bronze (modelado) → Grande Escala.

- L'Âge d'airain (1877)
- Le Penseur (1879-89) →
- Les bourgeois de Calais (1884-86) ↗ Londres, 1980 © j.m.russo
- Le Baiser (1886-98) ↓ NC Glyptoteket, 2018 © j.m.russo
- Balzac (1892-97) ↗ Paris, 2017 © j.m.russo
- La Porte de l'Enfer (1880-1917)
- La Danaïde (1889)
- L'homme qui marche (1905)

Medardo ROSSO (1858 – 1928)

Inacabado → Impressões espirituais e fugidias
A Forma nasce da relação directa da luz que a ilumina
Cera → Dúctil e mórbida.

- La portinaia (1883) ↗
- Carne Altrui (1883) →
- Aetas aurea (1885-86) ↓
- Il Bookmaker (1894) ↓
- Ecce Puer (1906) ↗

♦ IMPRESSIONISMO

 1992-93 (revisão 2021)

O Neo-Impressionismo

O Neo-Impressionismo é o resultado da aplicação científica das descobertas de *Chevreul*, conseguindo aquilo que os Impressionistas obtiveram empiricamente. Aplicaram, em pequenas pinceladas, as cores decompostas nas suas primárias, de modo a obterem a tonalidade final pretendida – pelo que foram apelidados de Pontilhistas ou Divisionistas.

Georges SEURAT (1859 – 1891)

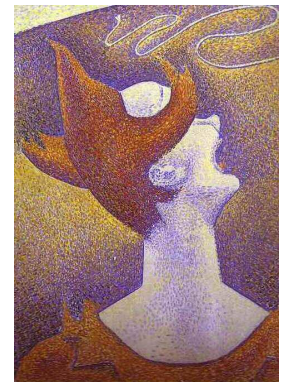
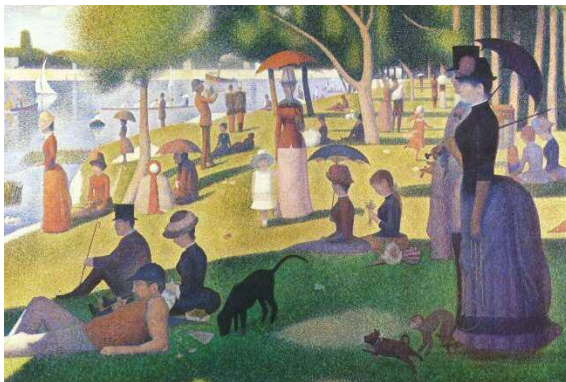
1ª Fase – Dedicar-se ao Desenho; 2ª Fase – Dedicar-se à cor;
1884 – Salão dos Independentes;

Cores puras, superfícies planas e estáticas → Pontilhismo;
Matemático Charles Henry e "O valor emocional da linha e cor"

→ Lei Natural → Leis elementares de Harmonia;

Fase final – estilo curvilíneo → Arte Nova.

- Une baignade a Asnières (1883-84) →
- Dimanche le soir à la Grande Jatte (1886) ↩
- La parade de cirque (1887-88)
- Jeune femme se poudrant (1889-90)
- Le cirque (1890-91) ↘

Paul SIGNAC (1863 – 1935)

Temática muito ligada a zonas portuárias;

Técnica de pintura à trincha → pontos quadrangulares.

- Femme à l'ombrelle (1893)
- Le port de Saint Tropez (1901) →
- Le Grand Canal à Venise (1905) ↩
- Palais des Papes, Avignon (1909) [pormenor] ↓
- Le port de marseille (1911)
- Entrée du port de La Rochelle, 1921 ↘
- Le Vieux Port de Marseille (1931)

