COLEÇÃO

O QUE É O MODERNISMO

Em fevereiro de 2022, o Brasil celebra os 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo (saiba mais na página 8). Aproveite a comemoração para entender melhor esse movimento artístico

Por Martina Medina

O Homem Amarelo (1915) – Anita Malfatti (obra ao fundo da página)
"O quadro tem as características principais do expressionismo, como cores fortes, contrastantes e não necessariamente reais", explica Leandro Thomaz. Exposto em 1917, foi criticado pelo escritor Monteiro Lobato. Abalada, Anita ficou anos sem pintar. A obra voltou a ser exibida na Semana de Arte Moderna. "Durante a Semana de 22, os modernistas buscaram exatamente a polêmica, porque entendiam que a ruptura com a arte clássica não poderia se dar de forma gradual", diz Leandro.

ORIGEM

O modernismo é um conjunto de expressões artísticas surgidas na Europa, entre o fim do século 19 e meados do século 20. A arte moderna reúne arquitetura, escultura, literatura, teatro, design, música e pintura. Ela se expressou por meio das chamadas vanguardas europeias, como futurismo, cubismo e surrealismo. O objetivo do movimento era se contrapor à arte existente, criticando formas mais clássicas e tradicionais. Os artistas modernos buscavam refletir nas obras a inovação e o progresso, aproximando a arte do mundo industrial e urbano, do desenvolvimento científico e tecnológico. "Uma das coisas que fomentaram [estimularam] o modernismo foi a criação e popularização das máquinas fotográficas", explica Leandro Thomaz, coautor do livro *Colorindo a Semana de 22*, ao lado de Mayra Correia. "Com isso, os artistas perderam um pouco o trabalho de retratistas. Em compensação, foi uma grande libertação para eles, que passaram a poder representar mais os sentimentos, com formas e cores livres."

ALGUMAS DAS VANGUARDAS EUROPEIAS

CUBISMO: retratava paisagens, objetos e pessoas com formas geométricas, como se a realidade tivesse sido despedaçada. Estava muito relacionado com o fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e suas consequências, como destruição e pobreza. Em seguida, ainda veio a pandemia da gripe espanhola (1918-1920).

FUTURISMO: buscava se aproximar do progresso e da velocidade trazidos pela ciência, indústria e vida urbana.

SURREALISMO: tinha como principal matéria-prima os sonhos dos artistas.

OBRAS MODERNISTAS

Confira alguns exemplos do movimento

Trois Masques Musicien (1921) – Pablo Picasso
"Ele decidiu transformar pessoas, objetos e tudo o que queria desenhar em personagens que parecem ter se quebrado, como espelhos, e que ele tentou montar novamente sem o manual de instruções", diz a arte-educadora Priscila Macedo sobre o pintor cubista. "[No quadro] tente achar dois músicos tocando dois instrumentos distintos", desafia. Veja a obra com o QR code.

A Persistência da Memória (1931) – Salvador Dalí
O relógio, um objeto cotidiano, aparece derretendo. Isso mostra como o tempo pode ser diferente para cada um. "Você já teve um sonho maluco e sentiu vontade de desenhá-lo, mas acabou se esquecendo? Salvador Dalí chegou a colocar um cavalete ao lado da cama para que, assim que acordasse, pintasse um sonho na tela", conta Priscila sobre o artista surrealista. Use o QR code para ver o quadro.

ALGUNS NOMES

NO MUNDO ▪ Wassily Kandinsky (1866-1944), artista plástico russo ▪ Salvador Dalí (1904-1989), pintor espanhol ▪ Le Corbusier (1887-1965), arquiteto franco-suíço

NO BRASIL ▪ Tarsila do Amaral (1886-1973), pintora paulista ▪ Mário de Andrade (1893-1945), escritor paulista ▪ Oswald de Andrade (1890-1954), escritor paulista

Fontes: Arteref, Enciclopédia Britannica, Leandro Thomaz e Mayra Correia, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna de São Paulo, Museu Nacional de Belas Artes, Museu Reino Unido.