

Da Imaterialidade da Imagem

A representação do ícone

Exercício 1

A pintura é um problema de apropriação e apresentação do ícone.

Ícone é uma abstracção de algo que é do nosso conhecimento

*Ao longo dos séculos os pintores recorreram-se de inúmeros modos para nos levar a “crer” que para além da tela, do papel ou da parede, o espaço continuava prolongando-se ao **infinito** [material ou imaterializado].*

Paradoxalmente, e porque o infinito tem a ver com a distância, esta tentativa de representação visou sempre uma imagem o mais real possível e próxima do homem.

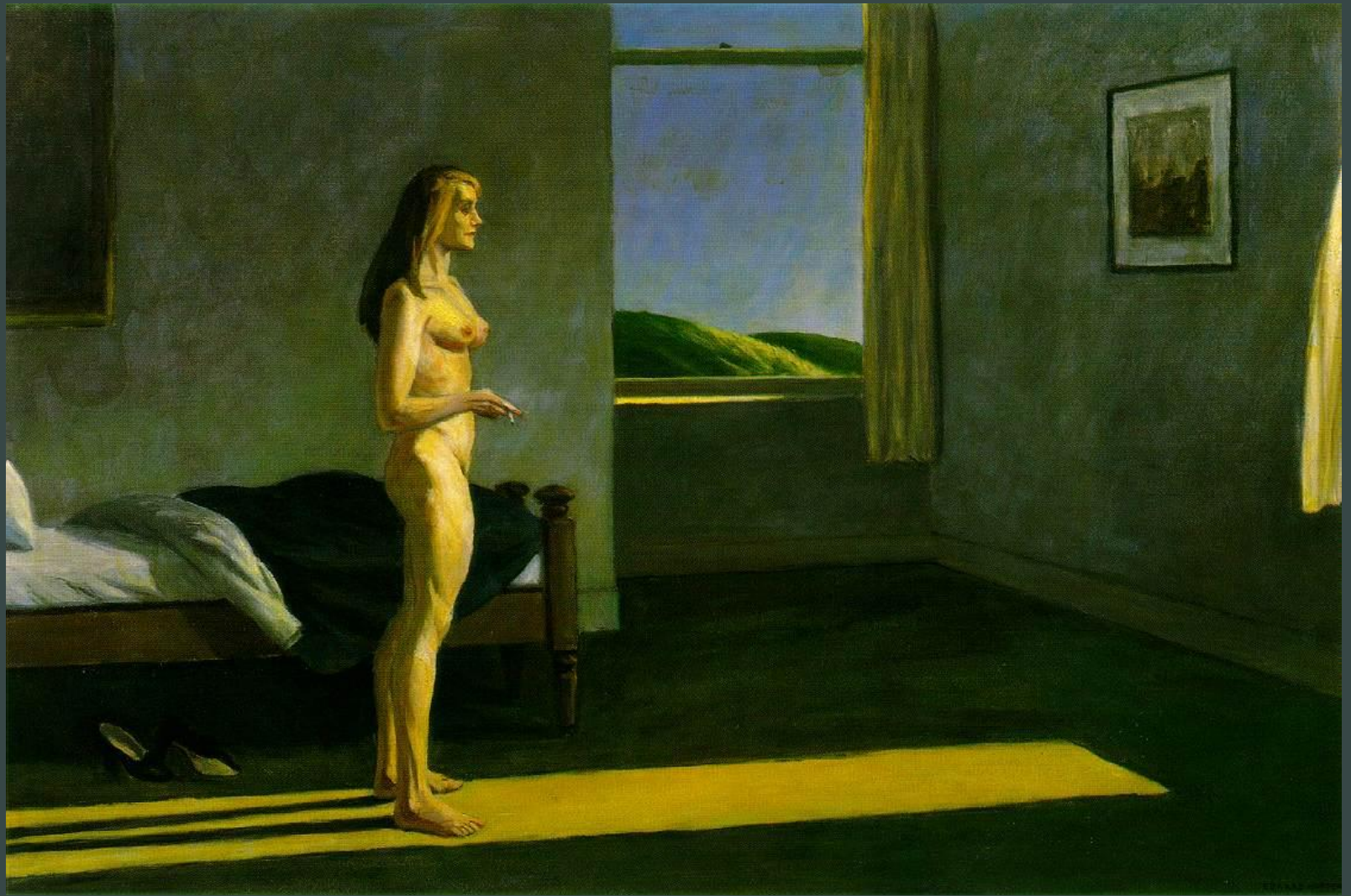
Edward Hopper

Sun in a Empty Room, 1963

Night Windows, 1928

Woman in the Sun, 1961

Angel of the North, 1995/8

Anthony Gormley

Another Place, 2006

A arte encena desde sempre, a invisibilidade da
matéria.

(problemática entre o visível e o invisível)

(o infinito para além do materializável)

Lucian Freud

Reflection (self portrait), 1985

Naked girl asleep (1968)

Gerard Richter

Lesende reader (1994)

Betty (1988)

Antônio Canova

Eros e Psiquê (1824)

Eros e Psiquê

A invisibilidade da matéria é frequentemente traduzida por a ausência de peso.

Cai Guo-Qiong

Borrowing your Enemy's Arrows (1998)

Head on (2006)

Cornelia Parker

Mass (?)

Edge of England (1999)

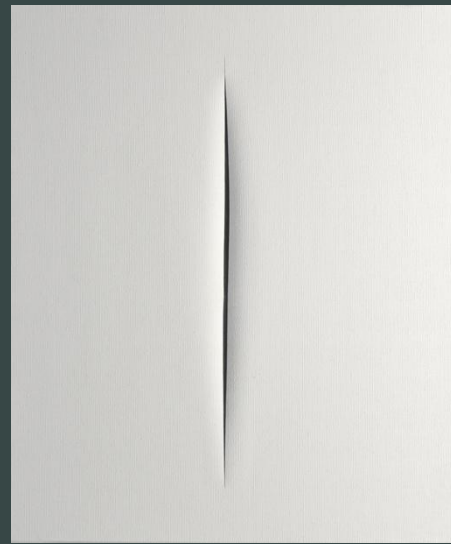
A ausência de peso diz respeito ao que é volátil, à qualidade do que se move e sugere mudança.

Franz Kline, Painting Number 2 (1954)

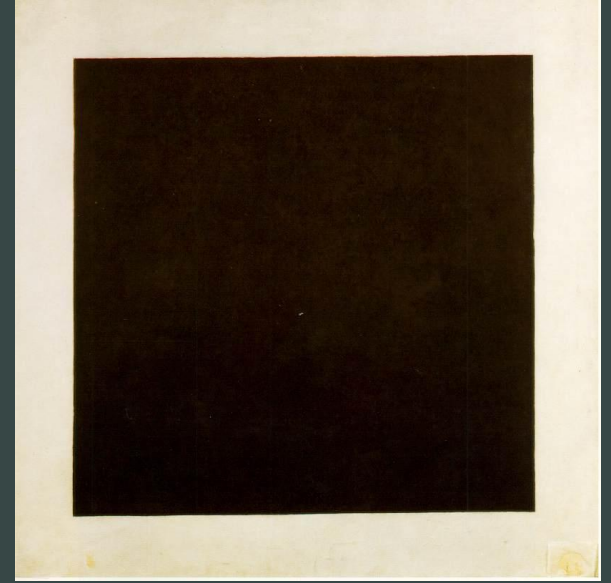
Odilon Redon, Landscape at Daybreak (1872)

No extremo do que é volátil aparece a ausência. A perfeição. O equilíbrio.

Monochrome Bleu (1960)

Black Square (1914-15)

Mark Rothko

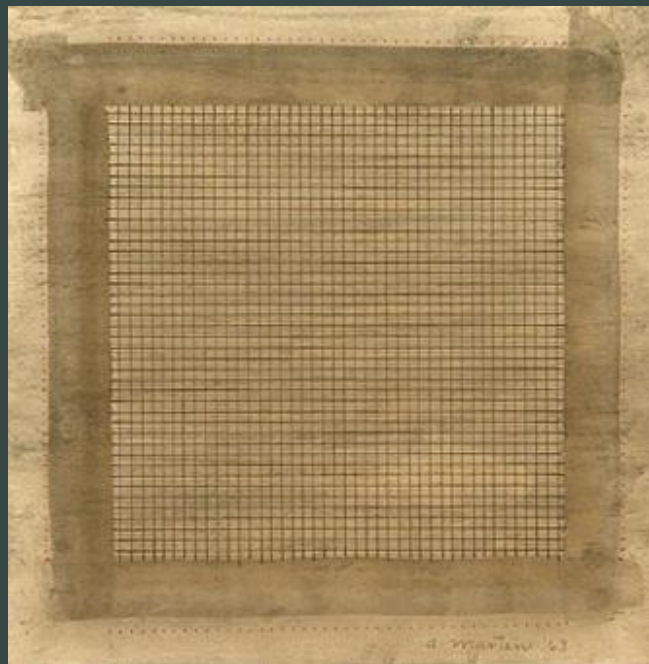

N° 15 (1952)

Agnes Martin

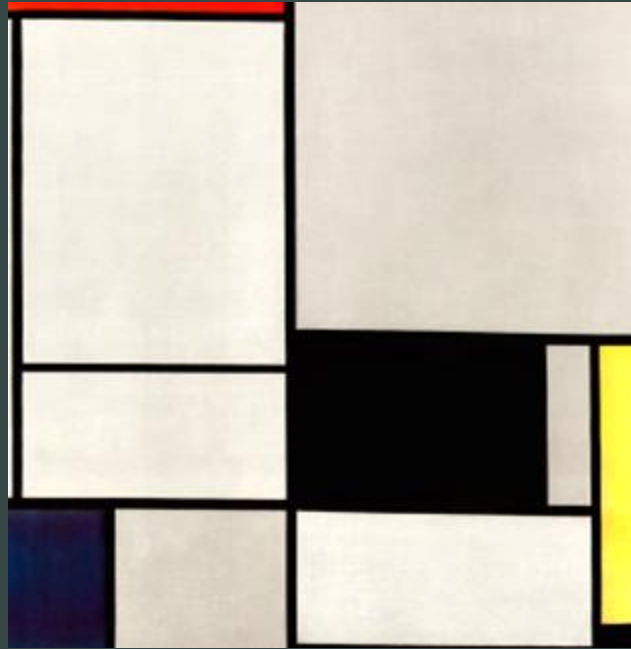

Friendship, 1963

Wood I, 1963

Piet Mondrian

Composition II in Red, Blue, and Yellow, 1930

Wassily Kandinsky

Contrasting Sounds (1924)

Sobre os diferentes modos de apresentação do
Infinito ao longo da História

(o infinito visível e o infinito invisível)

Antigo Egito

Imobilidade e o ícone

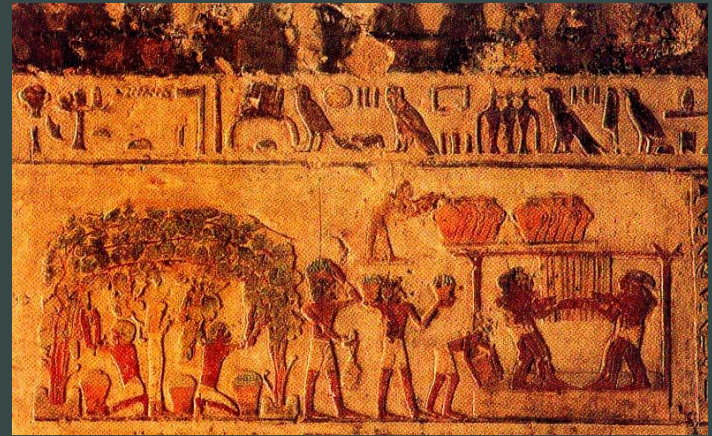
A crença numa vida póstuma, realizou uma arte póstuma, fúnebre e simbólica.

Necessidade narrativa.

Ausência de valores de claro-escuro.

Pouca profundidade (ilusão de afastamento no espaço pela justaposição de elementos).

Bizâncio

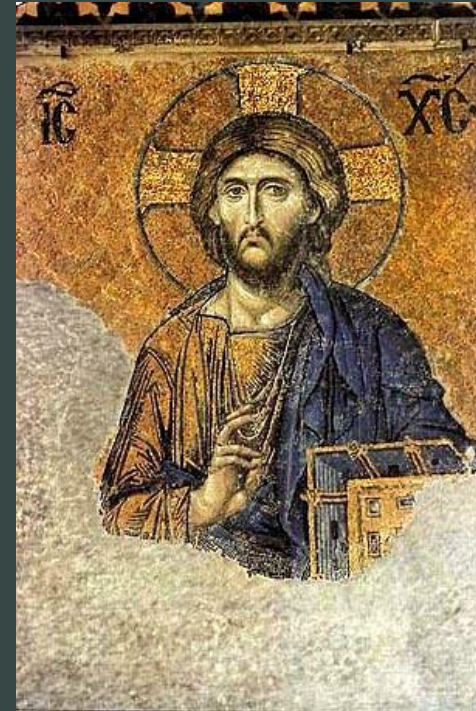
Ícone – arte cristã

Ausência de referências espaciais

O Dourado e o Espaço Divino

A ideia de infinito

Arte simbólica/ gráfica

Cristo, (pormenor) Mosaico na Basílica de Santa Sofia, Istambul, séc. XIII

Idade Média

A narrativa

Crescente horror ao vazio

Gráfica – simbologia sagrada

A luz – *Claritas*

Ausência de sombras

Alguma volumetria

Representação ingênua da perspectiva

Tríptico

Pré- Renascimento

Presença de espaço físico concreto

Maior volumetria - tonalidades da cor

Giotto, *Lamentação de Cristo*, séc. XIII. Capela Scrovegni, Pádua, Itália.

Giotto, *O Nascimento da Virgem*, séc. XIII. Capela Scrovegni, Pádua, Itália,

A representação da realidade visível

Renascimento

O perspectógrafo de Dürer

Dürer Introduz o princípio da perspectiva linear

Gravura da publicação sobre perspectiva de Dürer "*Viático do Aprendiz de Pintor*".

Albrecht Dürer

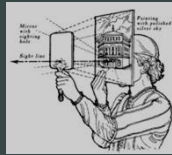
Fillipo Brunelleschi

Inventa a **perspectiva linear**

Observador fixo

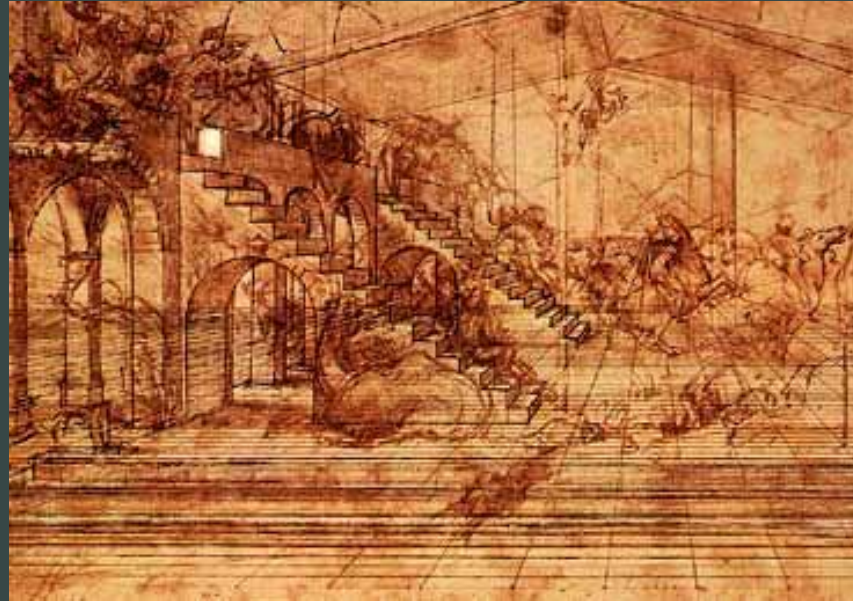
Linhas paralelas que convergem para um ponto de fuga

Visão monocular

Fillipo Brunelleschi, *Nave central de S. Lorenzo*. Sec. XV

Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci, *Estudo de perspectiva para fundo de Adoração dos Magos*, 1481

A observação e o detalhe

Introdução da perspectiva atmosférica

Leonardo da Vinci, *La Gioconda*, 1503

Leonardo da Vinci, *A Virgem do Fuso*, 1501

Os Países Baixos

Peter Bruegel, O cego guiando os cegos, 1568.

Peter Bruegel, O regresso dos caçadores, 1565.

Jean Clouet

Jean Clouet, Francisco I, 1525-30.

Albert Dürer

Durer, Auto-retrato, 1500.

Rafael

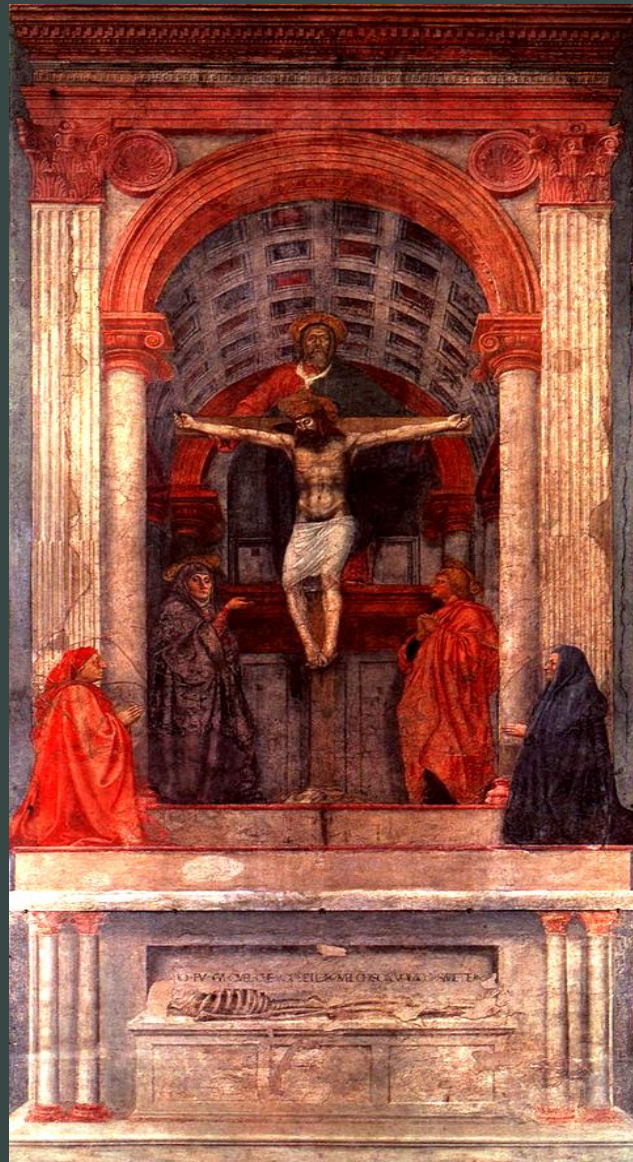

A Escola de Atenas, 1510-11, Fresco. Stanza della Segnatura, Palácio do Vaticano, Roma

Tromp l'oeil

A ilusão perto de perfeita

Massacio

Santíssima Trindade com Nossa Senhora e S. João, 1425
Fresco, Sta. Maria Novella, Florença

Fillipo Brunelleschi

Cúpula da Igreja Sta. Maria Novella, Florença

Barroco
Pietro da Cortona

Glorificação do Pontificado de Urbano VIII, 1633-99. Palácio Barberini, Roma.

O cálculo e o cogito não podia despertar-lhes a
imaginação.

A imaginação une o Homem ao Universo, à invisibilidade.

Giovanni Battista Gaulli

Queda dos Danados, 1679. Igreja del Jesu, Roma.

Bartolomé Estebán
Murillo

Imaculada Conceição do Escorial (1678)

Paul Peter Rubens

O Jardim do Amor (1630-32)

Séc. XVII – Invenção da máquina aerostática, *o Balão.*

(O esvaziamento dos céus)

Michelangelo
Caravaggio

Narcissus, (1598)

The Incredulity of Saint Thomas (1601-02)

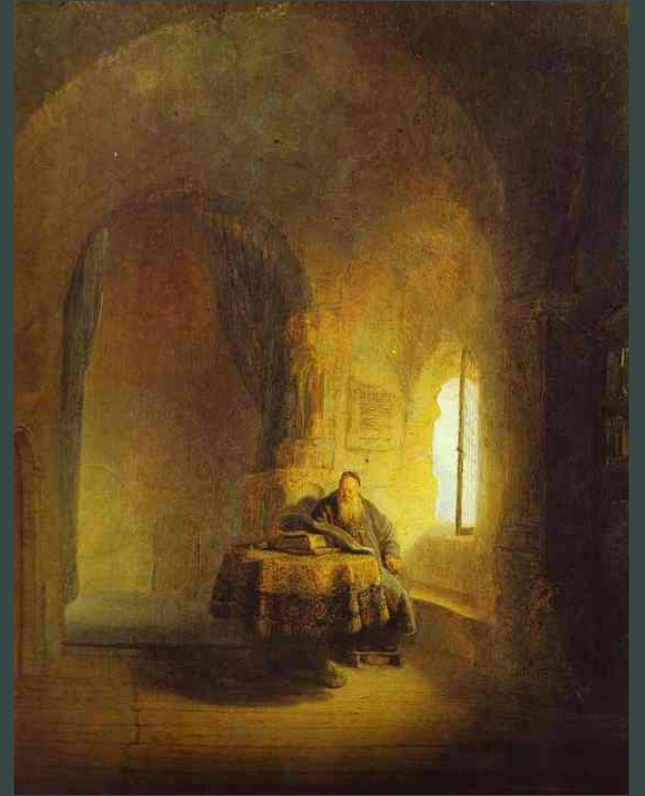
Rembrandt

Bath River - 1654

Philosopher in Meditation - 1632

Scholar Reading - 1631

Romantismo

Joseph Mallord William Turner

Fisherman at Sea, 1796

O sublime

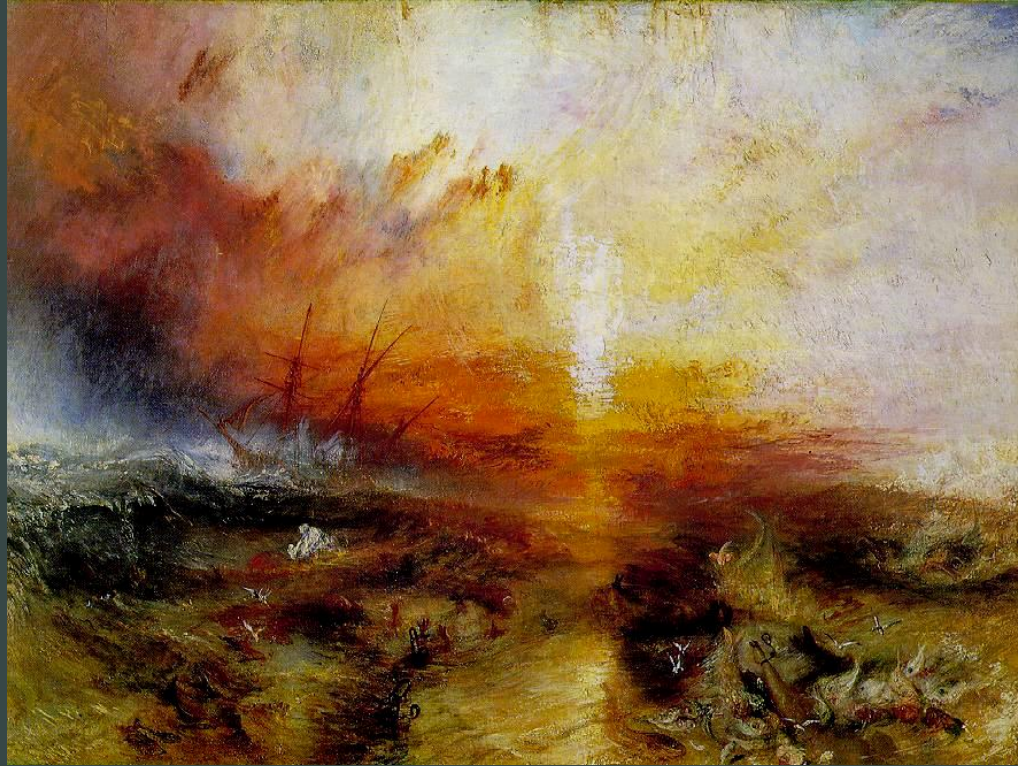
(entre o humano e o inumano)

Buttermere Lake, with Part of Cromackwater, Cumberland, a Shower - 1798

Moonlight, a Study at Millbank - 1797

Slavers Throwing overboard the Dead and Dying - Typhon Coming On ('The Slave Ship') - 1840

Norham Castle, Sunrise, 1845

Snow Storm (steam-Boat off a Harbour's Mouth - 1842

Paz e Enterro no Mar - 1842

Gustav Courbet

Woman with a Parrot - 1866

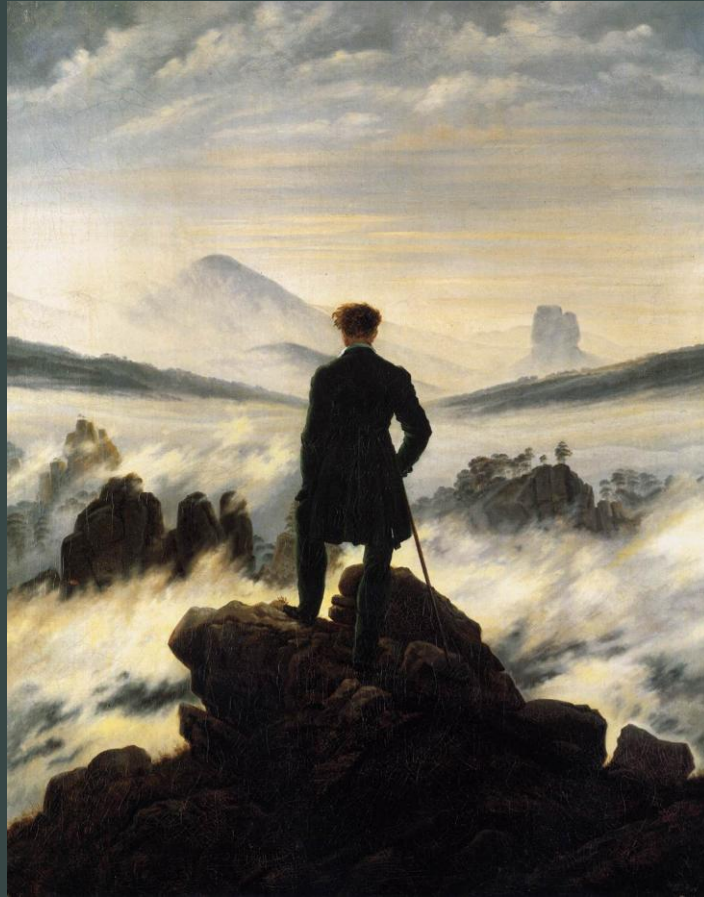

The Desperate Man(Self-portrait) 1844-45

A Origem do Mundo 1866

Gaspar David Friedrich

O peregrino sobre o mar de brumas, 1817-18

Wanderer above the Sea of Fog, 1818

O Mar Polar, 1824

Abbey in the Oakwood - 1810

Pintar com a Luz

(Claritas)

A Fotografia

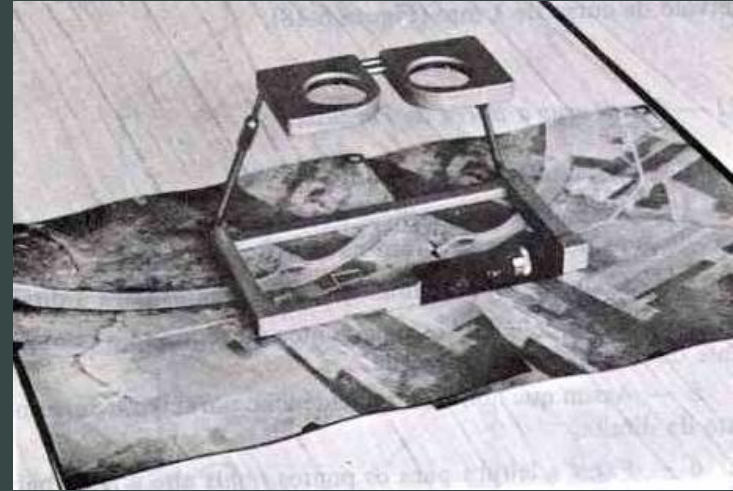
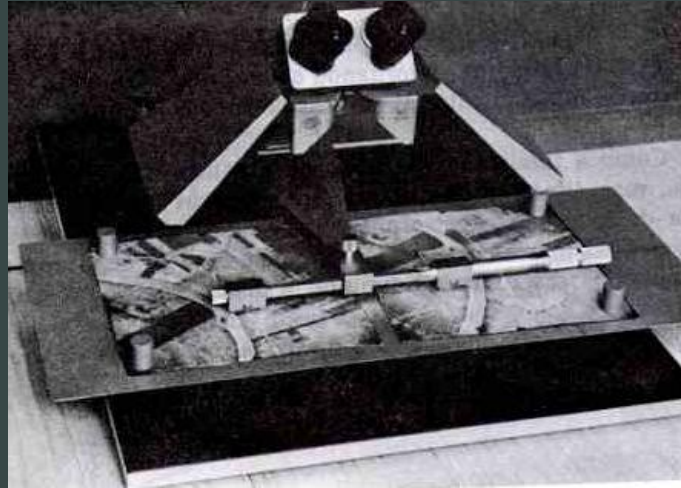
Joseph Nicéphore Niépce (1826)

A Fotografia

Princípio da visão estereoscópica ou binocular

Estereoscópio

Impressionismo

Claude Monet

Sunrise (1873)

Mulher com sombrinha (1875)

O propósito foi sempre tornar cada vez mais real...e vem sendo a busca incessante por representar algo cada vez mais próximo do

humano

Expressionismo
Van Gogh

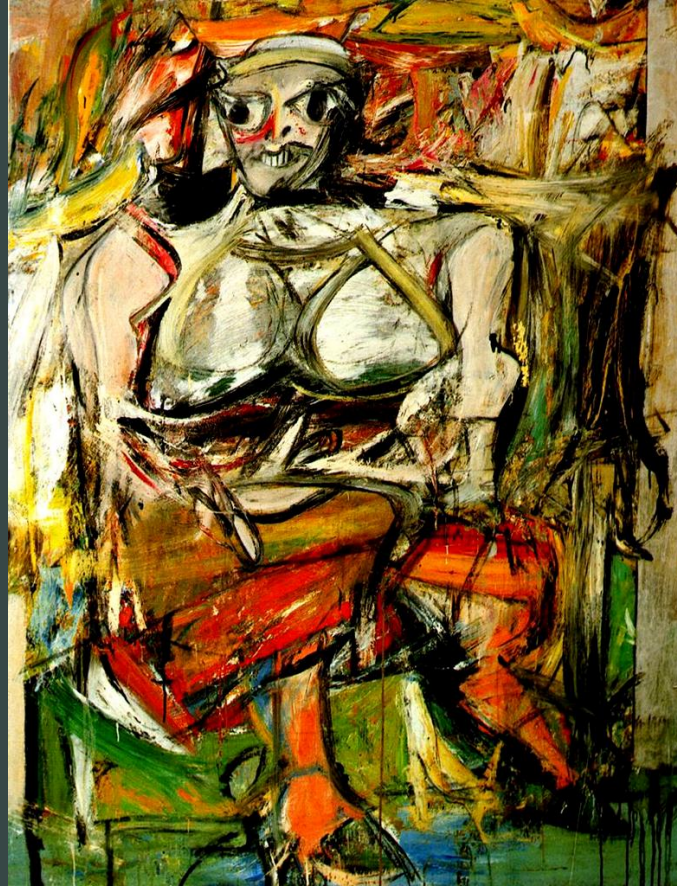
Cubismo

Pablo Picasso

Guernica (1937)

Willem de Kooning

Woman 1 (1950-52)

Anselm Kiefer

Twilight of the West (1945)

Ladder to the Sky (1991)

The artist does not see the world as black and white, 2002

Bill Viola

The Crossing (1996)

Stations (1994)

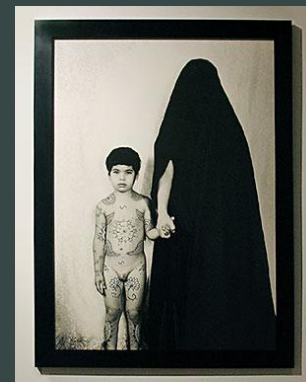

Purification (2005)

Dissolution (2005)

Shirin Neshat

Anna Mendieta

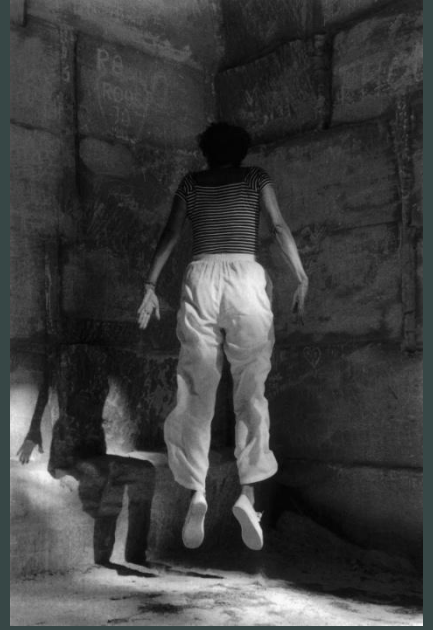
Francesca Woodman

Gérard Castello Lopes

Yves Klein

Salto no Vazio, 1960.

A Sudden Gust of Wind (after Hokusai) - 1993

Young Workers 1978/1983

Abbas kiarostami

Thomas Struth

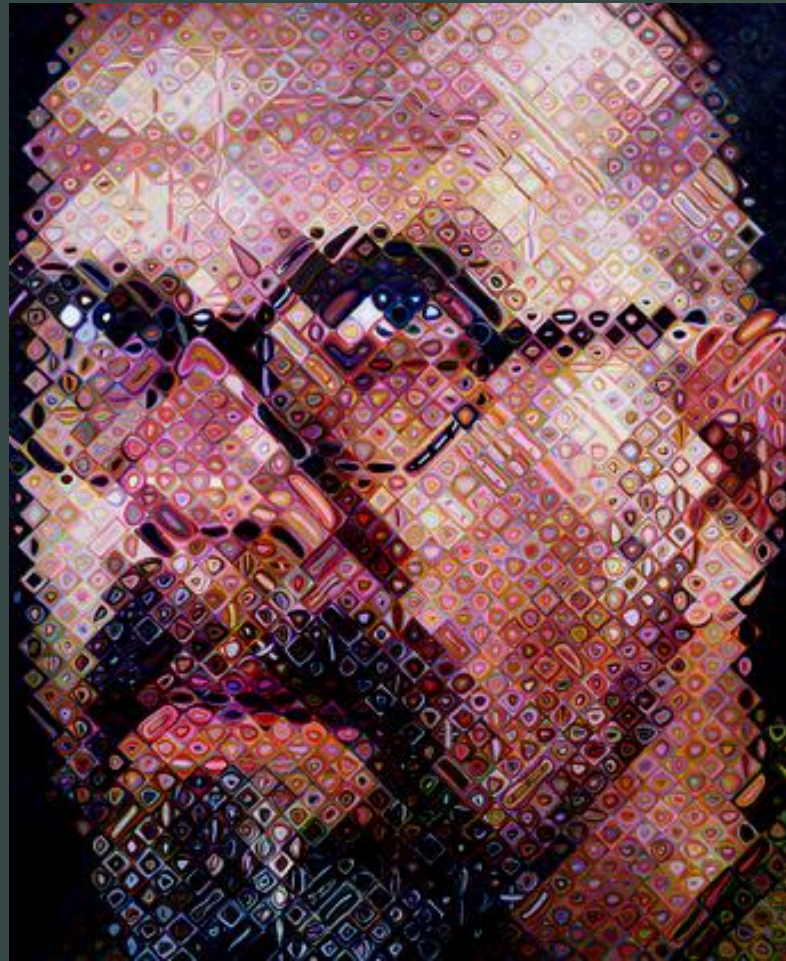

Audience 2, 2004

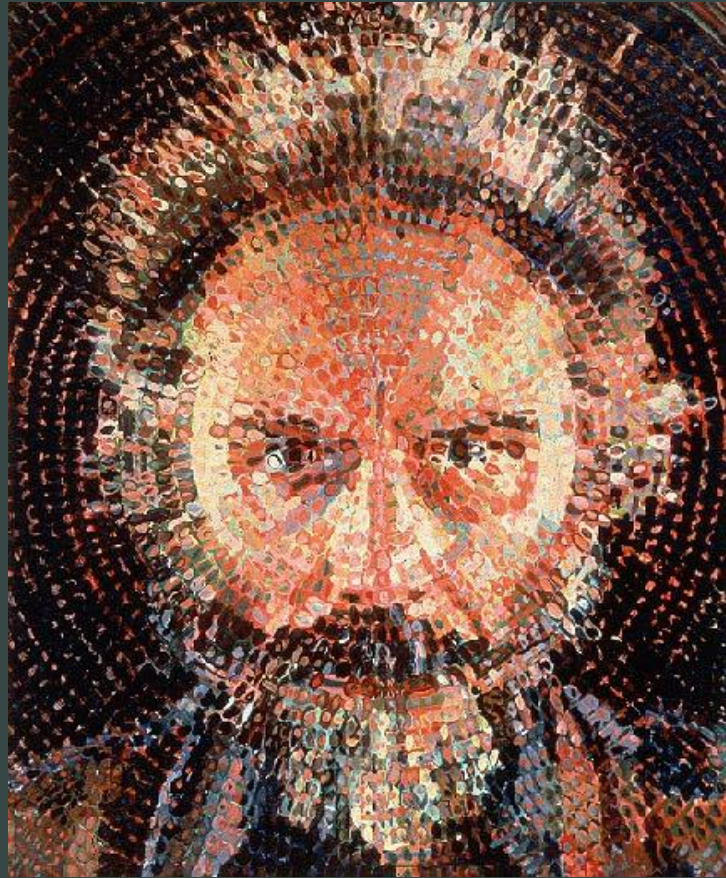

Audience 5, 2004

Chuck Close

Ron Mueck

Mondrian

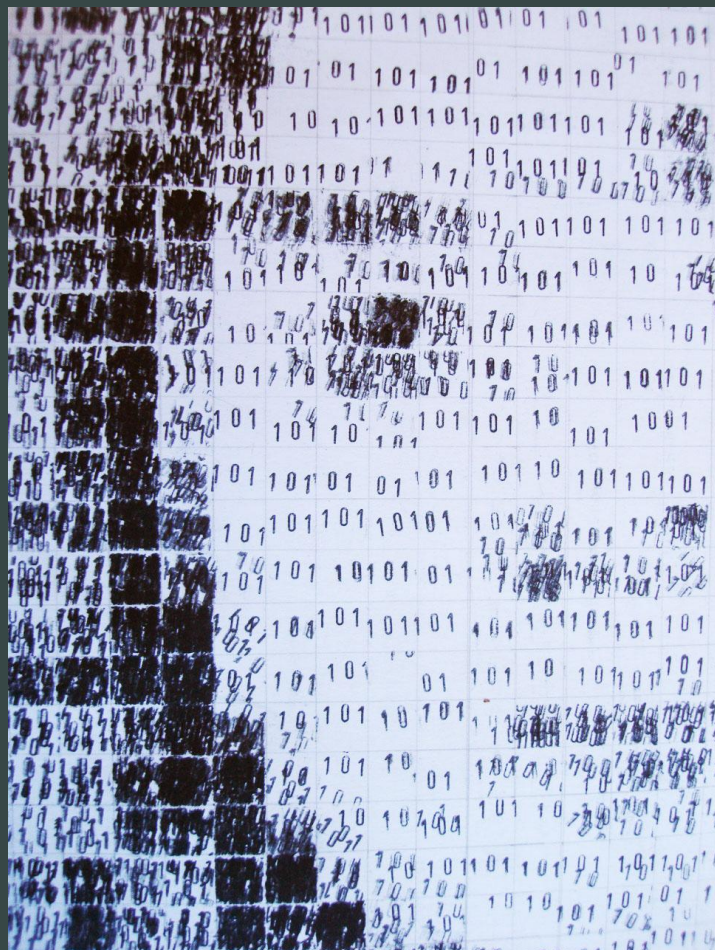
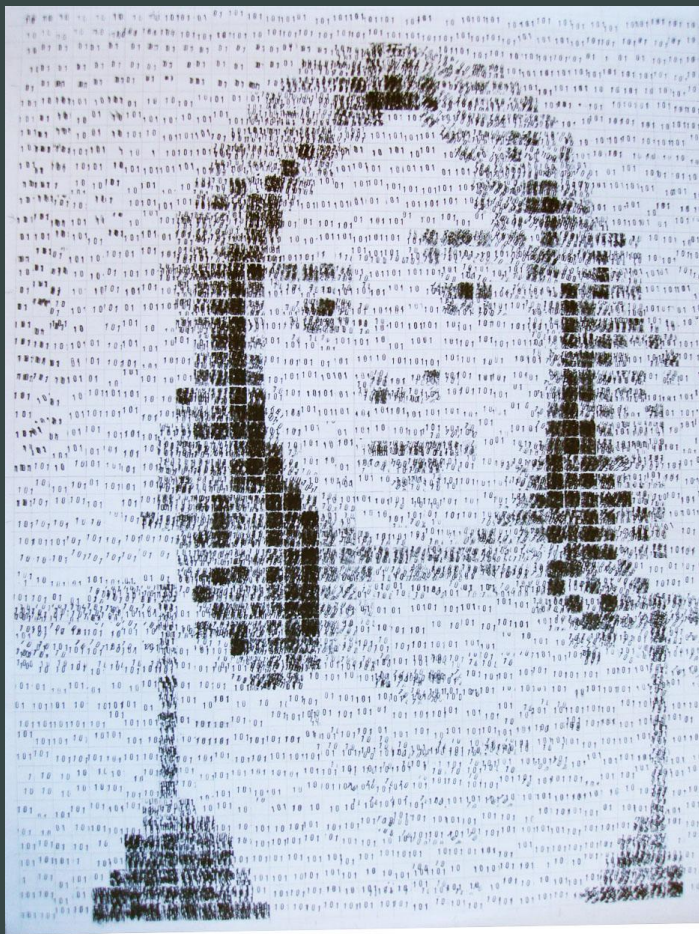

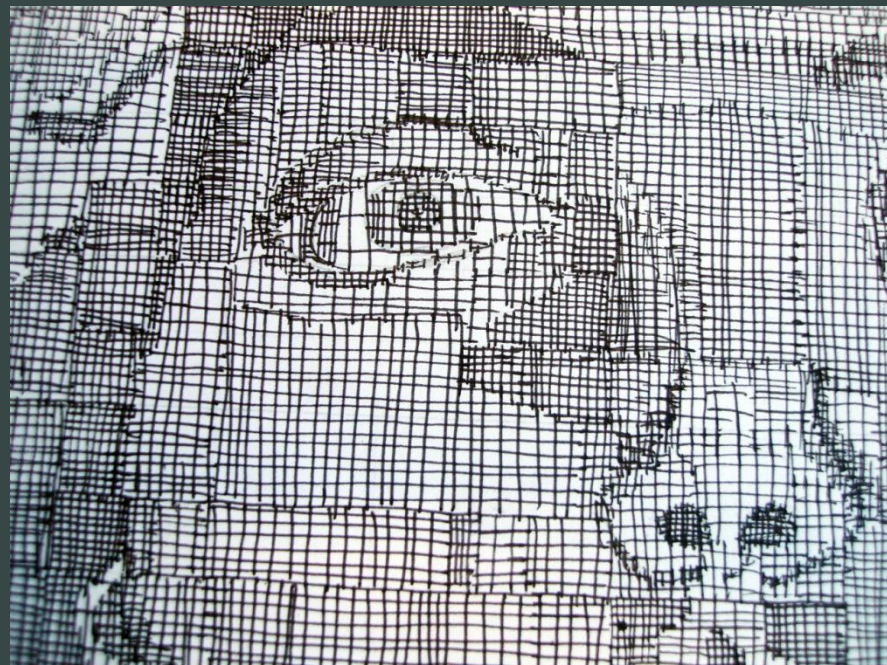
Cézanne

Egon Schiele

Gerhard Richter

Apples

1984

Herr Heyde
1965

Werner Heyde im November 1959, als er sich den Behörden stellte.

Tiger
1965

1989

Abstract Painting
1990

4096 Colours

1974

Paula Rego
Mulher Cão
1994

**Snow White Playing with
her Father's Trophies**
1995

Basquiat
1960-88

Mark Rothko
1903-70

Die Brücke
Karl Schmidt-Rottluff
1912

E. L. kirchner
1880-1938

Piet Mondrian

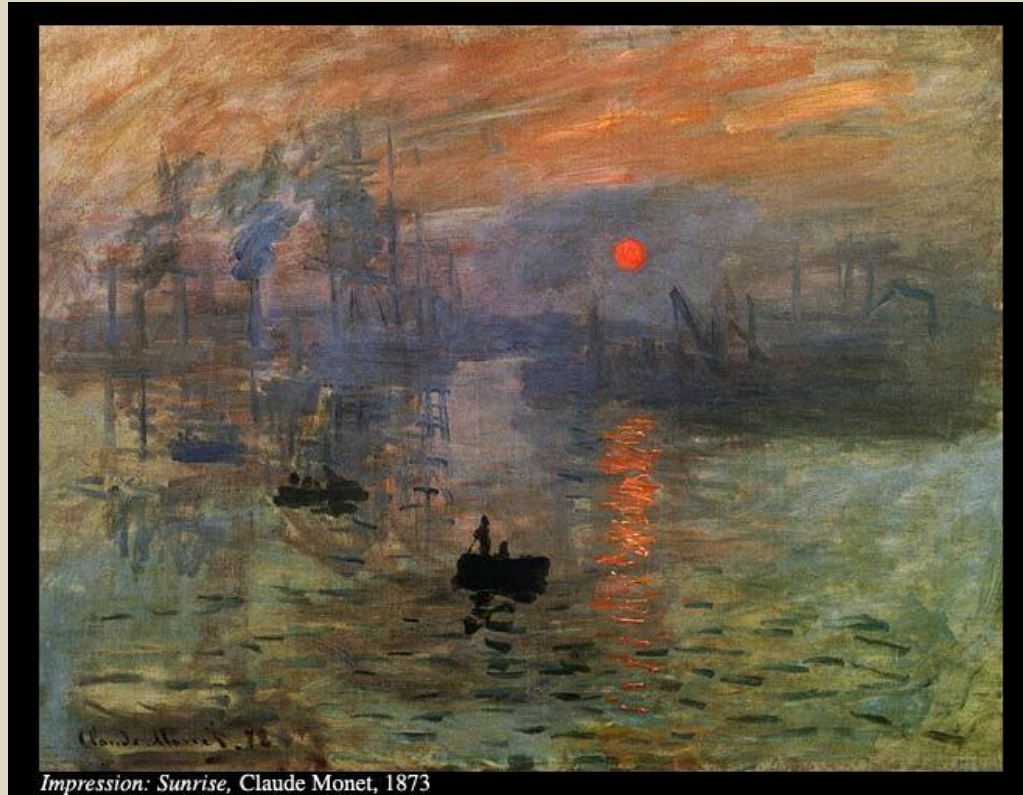
1872-1944

Monet
Sunrise
1873

Impression: Sunrise, Claude Monet, 1873

Lucian Freud

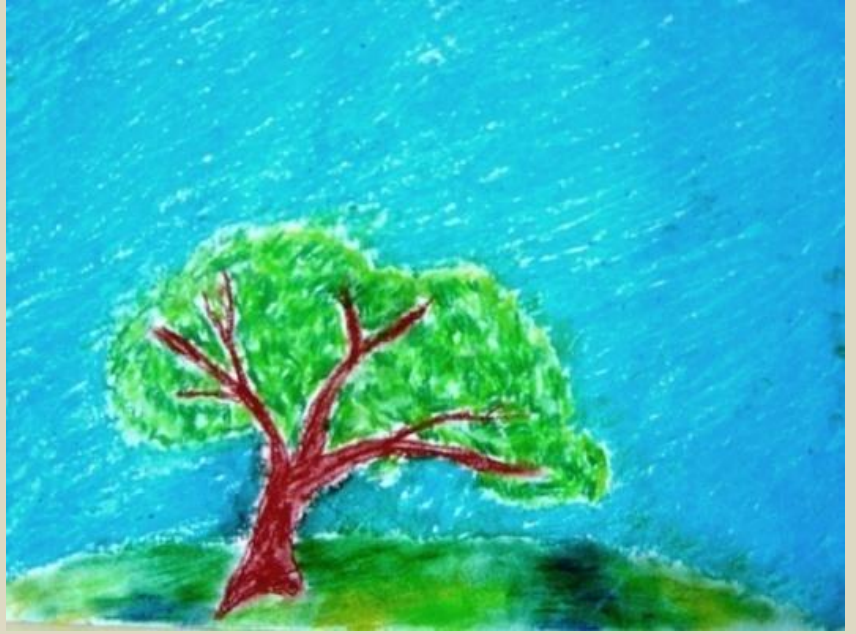

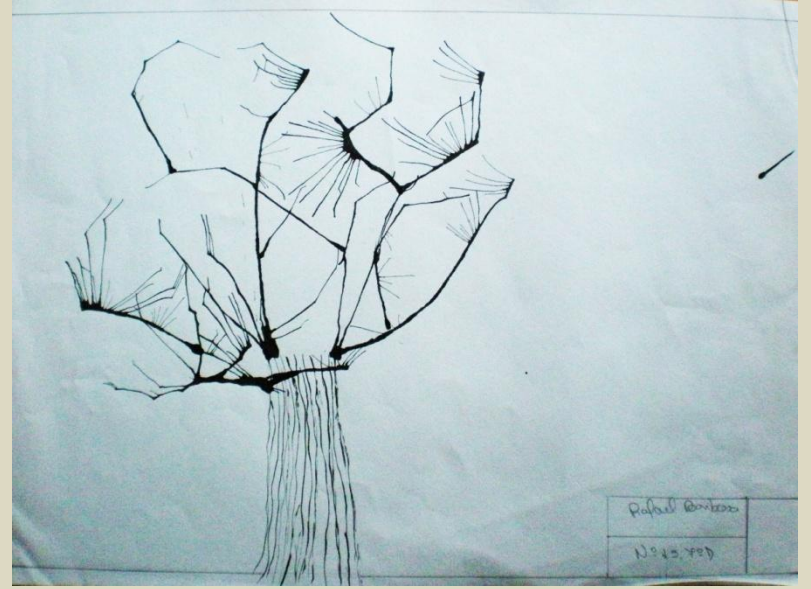

Manuel Zimbro 1944-2003

Torrões de Terra 1984-90
Guache sobre papel

Gerard Castello Lopes 1925

Cratera De Barringer, Arizona (Estados Unidos)

