

ARTE . VISUAL . ENSINO
Ambiente Virtual de Aprendizagem

Professor Doutor
Isaac Antonio Camargo

HISTÓRIA DA ARTE I

Parte 16

Curso de Artes Visuais
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Artes Plásticas na Era Medieval

As manifestações consideradas artísticas na Idade Média mantiveram todas aquelas que a humanidade havia concebido desde seus primeiros tempos e seu local de ocorrência eram as igrejas católicas. O grande diferencial é que deixa de lado as proposições naturalistas típicas do final do Império Romano e envereda por um caminho mais espontâneo e afetivo.

A falta de proporção, correlações do corpo humano e com o contexto arquitetônico, por exemplo, antes de ser um erro, é fruto da espiritualidade e do simbolismo. Entretanto, uma das grandes conquistas da Arte Medieval foi a sistematização da Música. Atribuída ao Papa Gregório Magno, cujo nome Canto Gregoriano, o homenageia.

O desenvolvimento do Cantochão, uníssono e monocórdio, para um sistema minimamente harmônico influencia a música ocidental até hoje. A própria Nomenclatura (Dó, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si) tem origem num canto dedicado a S. João Batista e também a Notação Musical se deve a Guido D'Arezzo, monge Beneditino (séc. X-XI).

- *Ut queant laxis (Do)*
- *Resonare fibris (Re)*
- *Mira gestorum (Mi)*
- *Famuli tuorum (Fa)*
- *Solve polluti (Sol)*
- *Labii reatum (La)*
- *Sancte Ioannes (Si)*

The image shows a musical score for a Gregorian chant. It consists of eight staves of music, each with a vocal line and a corresponding Latin text line. The text is: "UT que - ant lá - xis RE - son - á - re fi - bris", "MÍ - ra ges - tó - rum FÁ - mu - li tu - ó - rum,", "SÓL - ve po - lá - ti LÁ - bi - i re - á - tum,", and "Sán - c - te Io - hán - nes." The music is written in a simple, unadorned style, characteristic of early medieval notation. The word "EXAMPLE N" is printed at the bottom of the score.

Ouçã isto em: <http://youtu.be/wi7UoBf6ygs>

Como dissemos as Artes Plásticas ou Artes Visuais se realizavam quase que exclusivamente no contexto da Arquitetura Religiosa na Idade Média.

As igrejas eram construídas para glória divina e deviam ser decoradas com os temas bíblicos e religiosos no intuito de informar o fiel da vida, conquistas e martírios dos santos.

O Papa Gregório Magno (sec.VI), foi um dos primeiros a dizer que a imagem devia fazer pelo analfabeto o que a escrita fazia pelos letrados, logo a função da arte era, além de decorativa e comunicativa, também catequisadora.

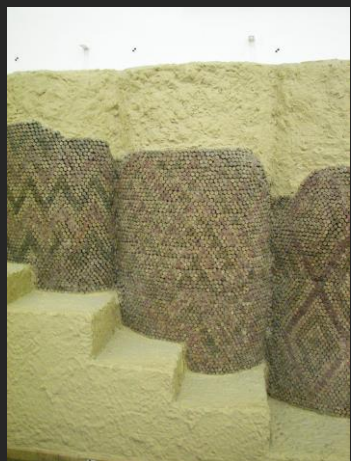
Como a Idade Média foi um período dominado pela Igreja nada mais comum do que revelar sua ideologia e seus interesses no seu próprio espaço.

Na Idade Média a pintura parietal (afrescos) e as esculturas são menos utilizadas nos templos. A manifestação artística mais comum é o Mosaico. Esta técnica usa fragmentos de pedra, vidro e outros materiais para criar imagens, em geral figurativas, destinadas à ornamentação e revestimentos de paredes.

Além das manifestações tradicionais como a escultura e a pintura o mosaico é uma das mais valorizadas, mas também são encontradas outras técnicas de caráter ornamental, mobiliário ou adereços, vestuário e objetos sacros em geral usados nos rituais das igrejas, chamados tradicionalmente de Artes Menores.

Embora a técnica de mosaicos tenha surgido na Mesopotâmia, passado por Miscenas, foi muito utilizada na Grécia e Roma antigas, passou também pela arte Islâmica e se tornou uma das opções mais recorrentes da arte na Alta Idade Média.

O percurso do Mosaico

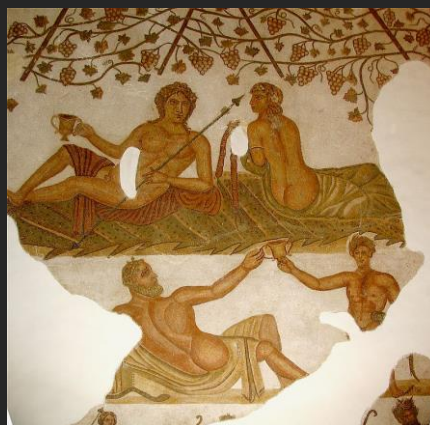
Uruk,
Mesopotâmia

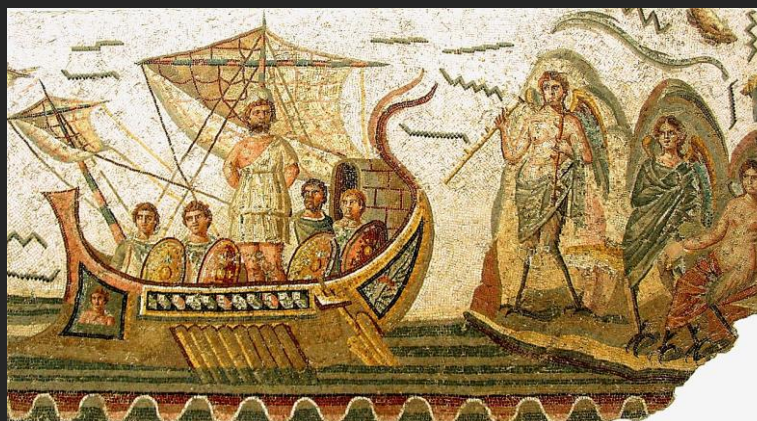
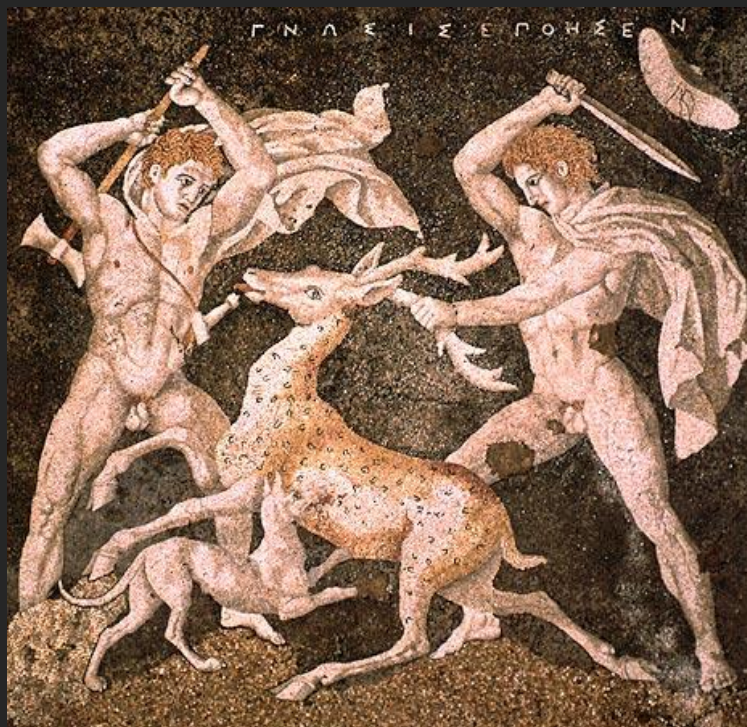
Persépolis.
Mesopotâmia

Pella,
Macedônia.

Tunis. Tunísia.

Dion. Grécia.

Mosaico
Romano.
Cartago.

Mosaico Bizantino

Igreja de Santo Apolinário Novo, em Ravenna, Itália. 526 d.C.

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Sant%27Apollinare_Nuovo#/media/File:Sant%27Apollinare.Nuovo18.jpg

Igreja de Santo Apolinário Novo, em Ravenna, Itália.

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Sant%27Apollinare_Nuovo#/media/File:Sant%27.Apollinare.Nuovo18.jpg

Igreja de Santo Apolinário Novo, em Ravenna, Itália.

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Sant%27Apollinare_Nuovo#/media/File:Sant%27.Apollinare.Nuovo18.jpg

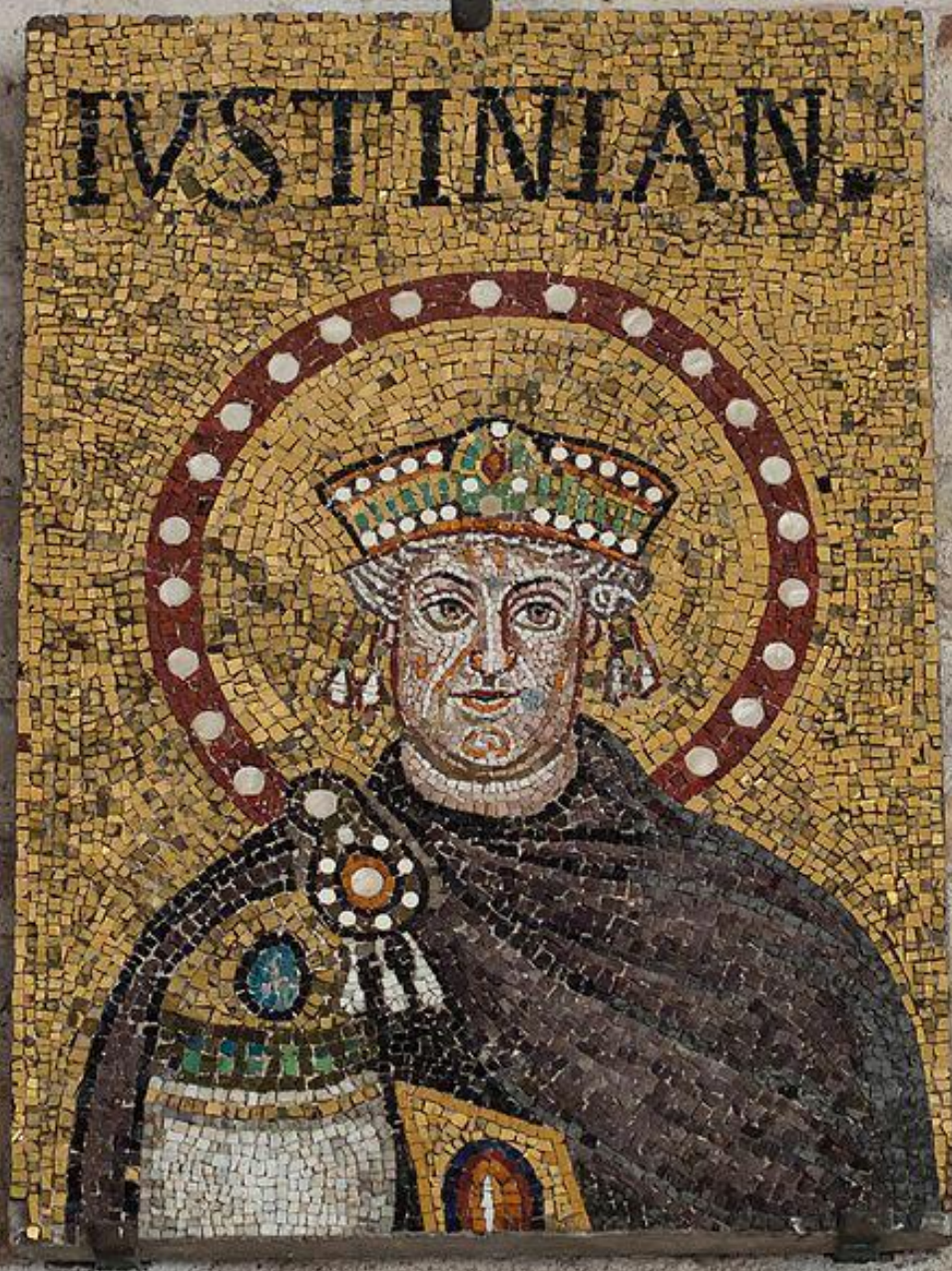
Igreja de Santo Apolinário Novo, em Ravenna, Itália. Três Reis Magos.

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Sant%27Apollinare_Nuovo#/media/File:Sant%27Apollinare.Nuovo18.jpg

Igreja de Santo Apolinário Novo, em Ravenna, Itália. Cristo e quatro anjos.

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Sant%27Apollinare_Nuovo#/media/File:Sant%27Apollinare.Nuovo18.jpg

Igreja de Santo Apolinário Novo, em Ravenna, Itália.
Mosaico de Justiniano.

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Sant%27Apollinare_Nuovo#/media/File:Sant%27Apollinare.Nuovo18.jpg

Igreja de Santo Apolinário Novo, em Ravenna, Itália. Mosaico de Justiniano.

Igreja de Santo Apolinário Novo, em Ravenna, Itália. Mosaico de Teodora

Mausoléu de Gala Placídia, Ravenna.
O bom Pastor.

Mausoléu de Gala Placídia, Ravenna.
O bom Pastor.

Mosaico Românico

Pisa Pulpito

Catedral de
Modena,
Pulpito.

Gárgulas e Quimeras De Notre Dame de Paris

Gárgulas são gargalos, peças utilizadas na arquitetura para desaguar águas pluviais, no contexto da arte medieval, como na Notre Dame de Paris, são configuradas como figuras monstruosas, deformadas animais ou humanas. As Quimeras são figuras imaginárias e mitológicas constituídos de partes de diferentes animais.

O uso destas figuras monstruosas tinham um valor simbólico que era o de alertar as pessoas para a presença do mal que nunca descansa e, ao mesmo tempo, afugentá-lo.

http://photoeverywhere.co.uk/west/paris/slides/notre_dames2844b.htm

Gárgulas

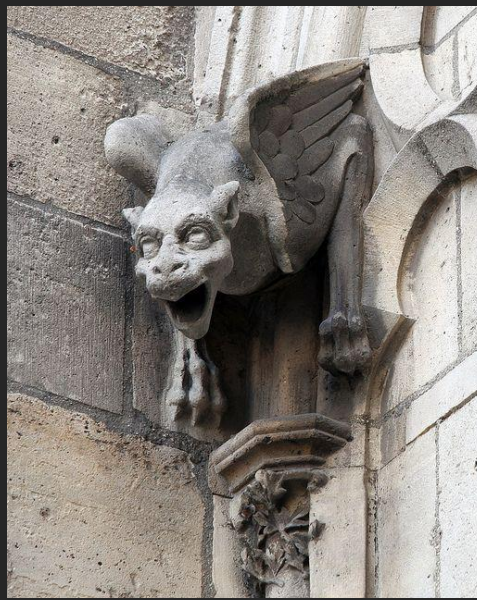

Quimeras

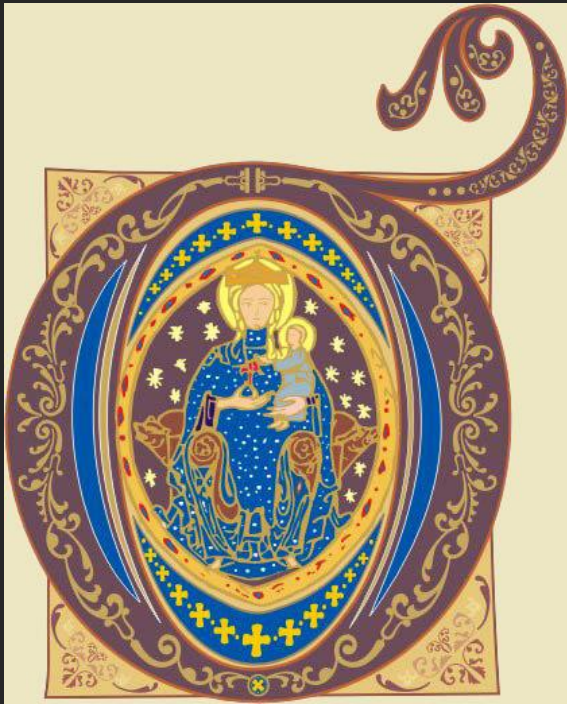
Original Picture
Notre-Dame Cathedral, Paris "GARGOYLE"

3D Modeling Zbrush

Iluminuras Medievais

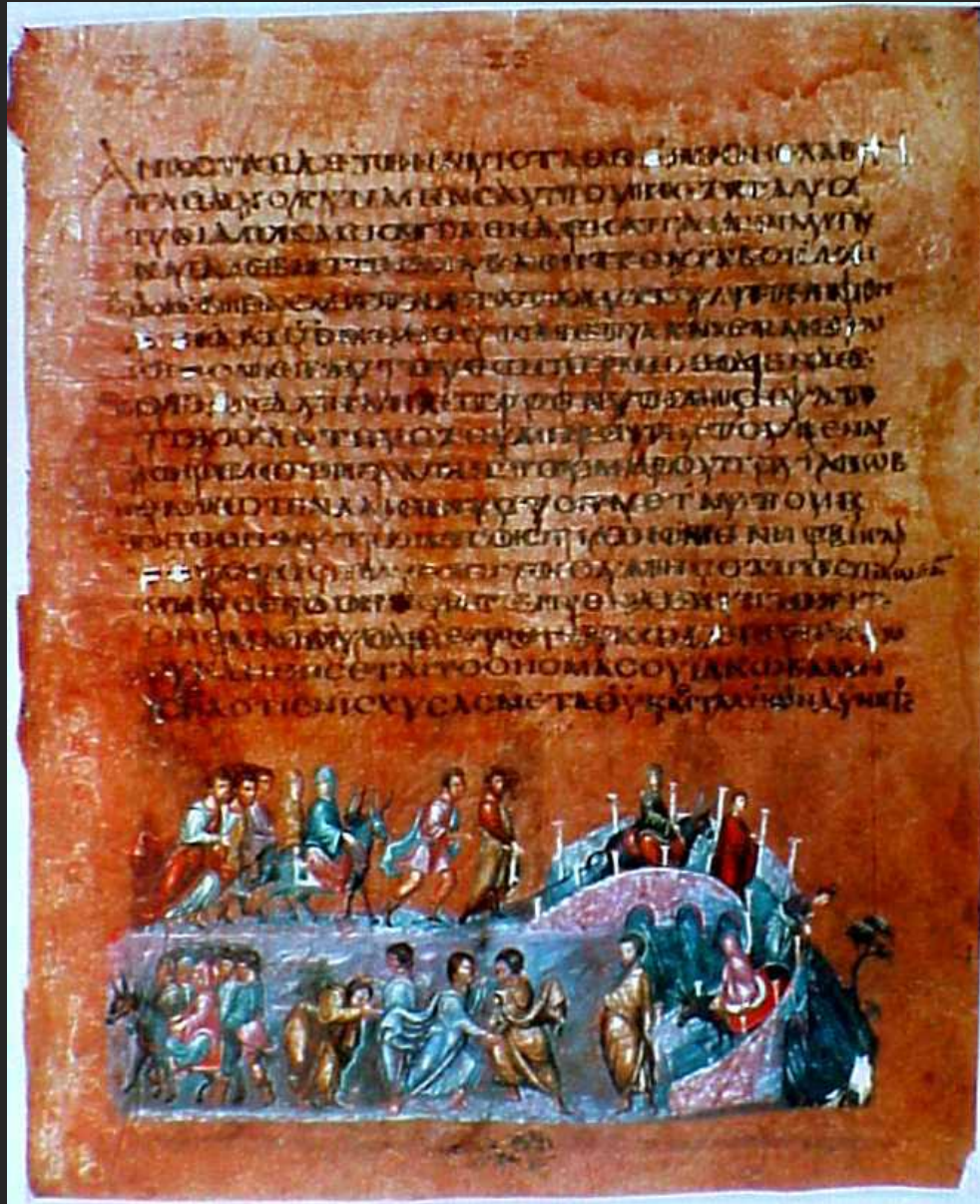
Bíblias, Livros de Horas (orações) são ilustrados por desenhistas que atuaram nos mosteiros, junto aos copistas, responsáveis pelas publicações naquele período, já que ainda não havia imprensa.

As Iluminuras são imagens criadas por artistas, em geral, medievais, destinadas a ilustrar as páginas dos livros manuscritos. Normalmente letras capitulares ou capítulos iniciais eram ornamentados com ouro ou prata, daí o nome Iluminar, entretanto, toda a criação imagética destes livros são chamadas de Iluminuras.

<http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/iluminuras-medievais/>

- Monges iluminadores, composição de imagens diversas do século XV.

<http://www.estilosarquitectonicos.com.br/arquitetura-paleocrista.php>

Biblia Pauperum, sec.XV

Página de livro com iluminura referente á comemoração do Pentecoste, século XIV.

Página do Missal de Jean Rolin, século XIV

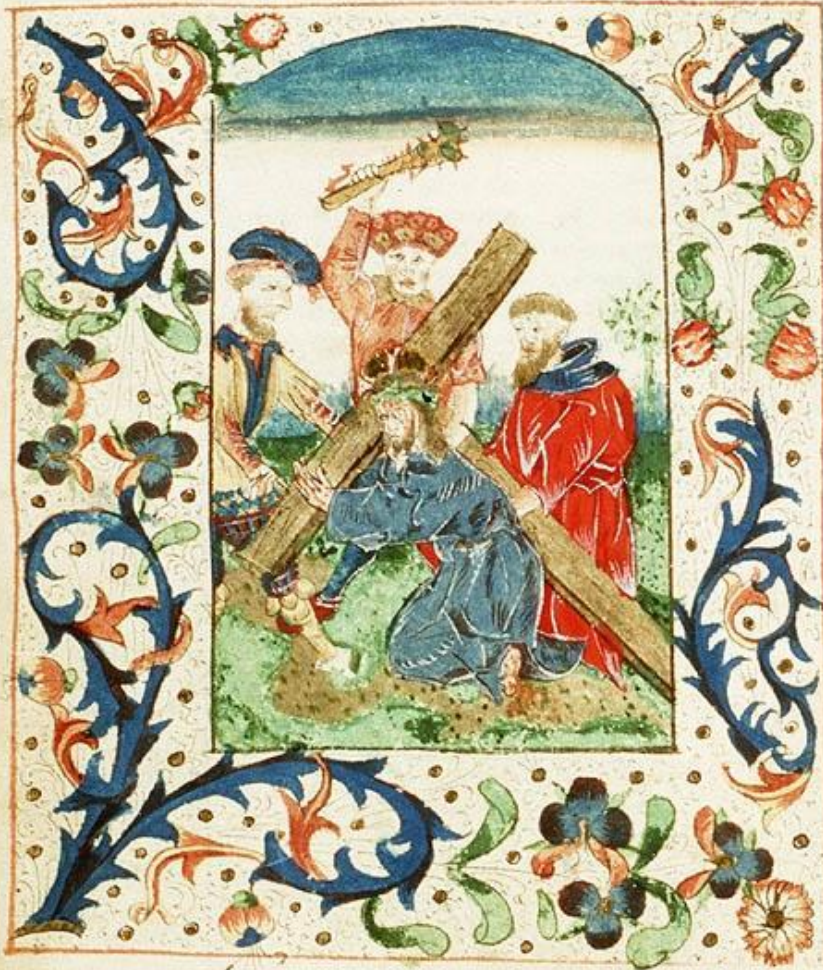
2

Domine labia mea
 aperies Et os meum
 annuntiabit laudem
 tuam. **D**eus in ad
 iutorum meorum intende Domine
 ad adiuuandum me festina.

Gloria patri et filio et spiri
 tui sancto. **S**icut erat in pr
 aetio et nunc et semper et in secul
 a seculorum Amen.

Quatuor sapientia veritas
 diuina. deus homo captus
 est hora matutina. A suis dis
 cipulis cito derelictus A iudeis
 traditus venditus afflictus
 crucifixus. **A**ntiphona Adoramus te christe
 et benedicimus tibi. quia per
 sanctam crucem tuam redemis
 ti mundum. *versus* Qui passus es

65

D
 hier begint die leuen salm David
 Hier in d'ijer verbulgent
 hat en straffe mi niet ende
 in d'ijer tom en heulpe
 mi niet **O**ntferme di
 mynre harte want ick
 aandi bin maer mi ge
 sont harte want alle minne gebente sin
 mede ghesloet. **E**nde myn siele is al
 te seer ghesloet maer du here hoe lange
Best di omme here ende wmen mi
 ne siele maer mi ghesont om d'ijer ont
 ferme harte **W**ant hi en is inden
 doden niet die d'ijer gedachten sel ende
 wie sel inder hellen d'ijer belien **I**ck
 hebbe ghecatcht in minnen suchten ic
 sel myn bedde wallen op elken na
 dit mit minne tranen ic sel begieten
 myn gespreide bedde **M**ijn oge is
 in d'ijer maer den seconder magus.

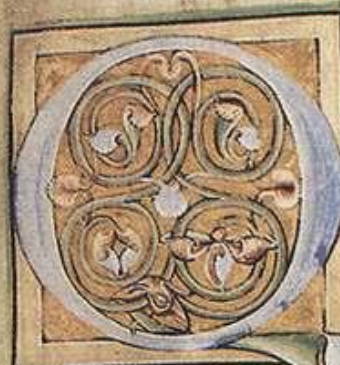
Domi-
ne
la-
bi-
a
mea aperies: Et os
meum annuntiabit
laudem tuam.
Deus in adiu-
vium meum

te collaudare meruimus. & uiuis
 et regnas cū deo p̄re in unitate sp̄s
 sancti deus p̄ oīa secula sc̄lor̄. Amē.
 Dñe exaudi orōne meam & da
 mor meus ad te ueniat. **B**enedica
 tuus dño Deo gr̄as. **F**idelis aie
 p̄ misericordiam dei requiescat in pace
 eius in **ad nonam**. Amē
Dadiutorii meū intende
 Dñe ad adiuidium
 me festina. **G**loria p̄i et
 filio et sp̄itu sancto. **S**icut erat
 in principio et nūc et semp̄ et in secula
 seculorū amen. **Finis.**
Beatata xp̄i passio sit uia libe
 ritatis. ut p̄ hanc uobis gaudia pa
 rata sint celestia. **G**loria xp̄o dño
 qui pendens in hoc patibulo da
 uians emisit sp̄m mundū q̄ saluas
 p̄ditū. **L**aus honor xp̄o ueridito

Inapit nulla hie mane unig
Intrabo ad altare
dei ad deum qui leti
ficat iuventutem
meam. **S**ignare
domine die isto. Sine peccato
nos custodire. **C**onfitemi
in domino quoniam bonus
Quoniam in seculum miseric
ans. **C**onfessio pura.
Confiteor deo celi et bea
te mane uirginis et
omnibus sanctis tuis et uo
bis pater quia ego miser pec
cator peccavi nimis contra
legem dei mea cogitatione lo
cutione pollutione contectu

VORIAM Q'OE:

Luc. 1
3. cap.

multi conati sunt ordinare narra-
tionē rerū que in nobis com-
plecti sūt sicut tradiderūt nobis
qui ab inicio ipsi viderūt & in-
uultri fuerūt sermonis: iustiam
est & in assecuto a principio
omnib; diligenter ex ordine tibi
scribere optime theophile ut
cognoscas eorū uerborū de quib;
eruditus es ueritatem. **I**
uit in dieb; herodis regis ju-
deę sacerdos quidam nomine
zacharias de uice abia: & uxor
illi de filiab; aaron: & nomen
eius elisabeth. Erant autem
iusti ambo ante dñm: inceden-

tes in omnib; mandatis & ius-
tificationib; dñi sine querela.
Et non erat illis filius: eo qđ
esset elisabeth sterilis: & ambo
processerunt in dieb; suis. Factū
est autē cū sacerdotio fungeret
in ordine uicis sue ante deum:
scđm consuetudinē sacerdotū
sōete exire ut incensū poneret:
ingressus in templū dñi. Et
omnis multitudo erat populi
orans foris hora incensi. Ap-
paruit autē illi angls dñi
stans a dextris altaris incen-
si. Et zacharias turbat' est
uidens: & timor irruit sup
eum. At autē ad illū angls.
Ne timeas zacharia: qm̄ ex-
audita est deprecatio tua: et
uxor tua elisabeth pariet tibi
filium: & uocabis nomen eius
iohannē. Et erit gaudiū tibi
& exultatio: & multa in nati-
uitate eius gaudebūt. Erit enī
magnus coram dño: & unum
& siccā non bibet. Et spū scō
replebitur adhuc ex utero ma-
tris sue. Et multos filiorum
israel conuertet ad dñm deum

Esculturas Medievais

A escultura na Idade Média esteve, na maioria das vezes, atrelada à arquitetura como ornamento ou suportada pela arquitetura mas assumindo uma função pedagógica ou informativa.

Os temas eram, em geral, religiosos, justamente por fazerem parte das igrejas e se destinavam a enaltecer a vida dos santos e clérigos.

Não havia, nestas imagens, qualquer preocupação com as proporções humanas ou relações entre elas e os ambientes nas quais eram representadas, logo, a proporção era arbitrária e não naturalista. Pode-se dizer que a anatomia das imagens era afetiva e não lógica. Os artistas medievais não seguiam a aparência natural mas sua intuição.

Escultura
(entalhes)
triptica
Bizantina em
marfim.

Juan de Juni: *O santo enterro*, convento de San Francisco, Valladolid, Espanha. Madeira policroma, meados do século XVI

Esculturas (entalhes) Carolíngias em marfim.

Escultura,
peças
fundidas em
bronze.

Escultura,
tímpanos e
portada.

Escultura,
Estátuas de
Portadas

Escultura, Estátuas de Portadas

Escultura,
Pietas.

Escultura, catedral de Amiens.

Escultura, catedral de Torun.

Anunciação, British, 15th século. Alabastro

Escultura,
Crucificação
e Suicídio
de Judas.

A Pintura Medieval

Pode-se dizer que a Pintura de grandes proporções (diferentes das Iluminuras) passam a ser feitas nas paredes das igrejas, por meio das técnicas de Afresco mas também Têmpera em suportes de madeira, constituindo os Dipticos e Tripticos, peças de duas ou três partes móveis utilizadas nos altares.

Estas pinturas de maior formato vão ocorrer no fim da Idade Média antes do Período chamado Proto-Renascimento, portanto os artistas que as praticam também são considerados precursores da Pintura Renascentista. Cimabue, Duccio e Giotto são os artistas mais conhecidos desta época.

Cimabue, (1340-1202), também conhecido com Cenni di Peppi, é um artista Florentino, desenhista de mosaicos cujo estilo tinha influências do Bizantino.

Maestà di Santa Trinità, 1280–1285, Galeria de Uffizi, Florença, Itália.

Cimabue, Última Ceia,
1280.

Cimabue, Madona di
Castelfiorentino, 1283-84.

Cimabue, Maestà Sta.
Maria dei Servi. 1280s.

Cimabue, Flagelação de Cristo. 1280s.

Cimabue, Crucificação.
1287-88.

Cimabue, Virgem entre os Anjos. 1280s.

Cimabue, Afresco na Capela de Assis, Assis, It.. 1278-80.

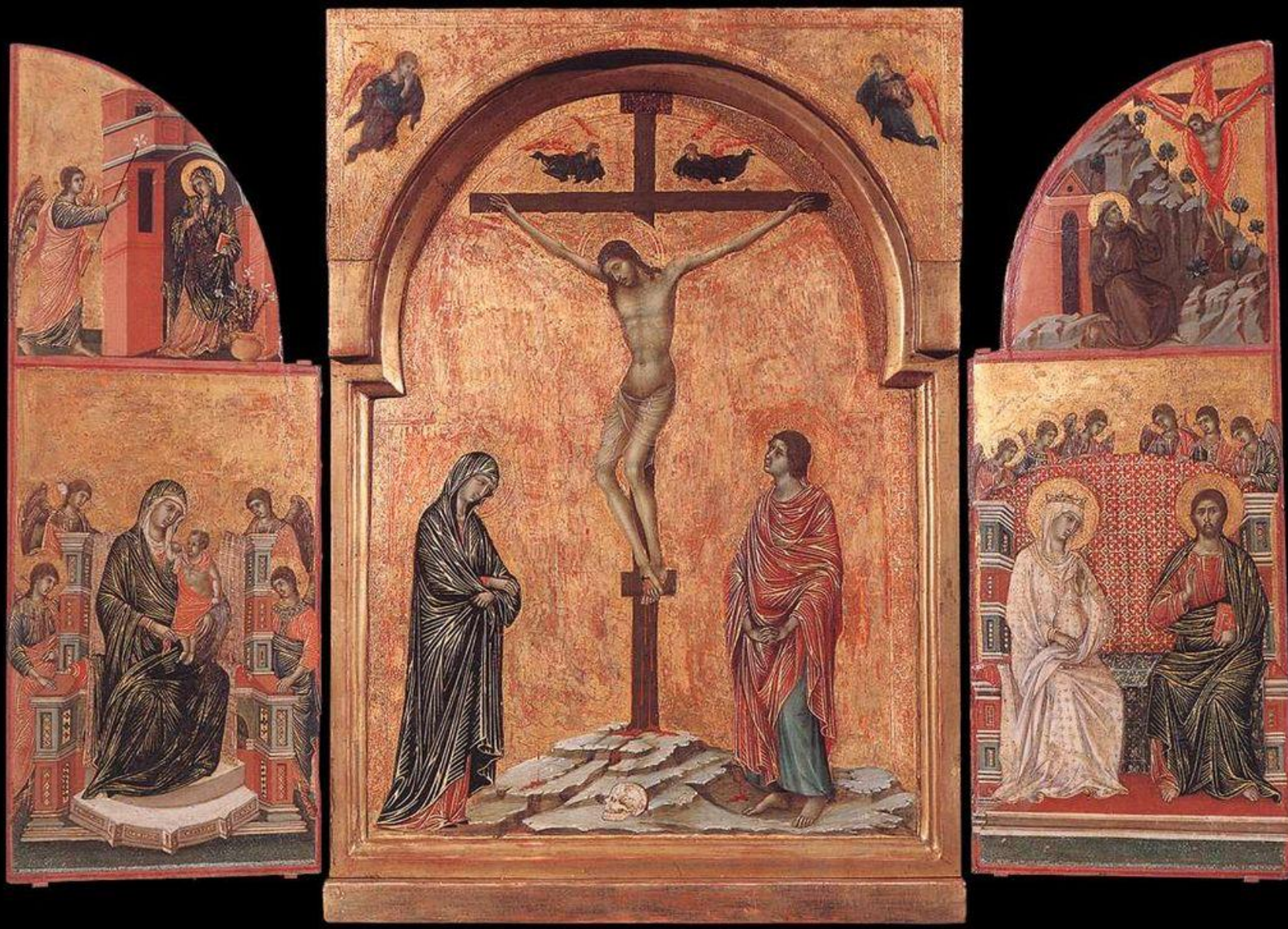

Cimabue, São Francisco de Assis, Porciúncola, It.. 1280-90.

Duccio di Buoninsegna,
(1255–1260 ou 1318–
1319), Siena.
Seu estilo é considerado
Gótico da Escola Sienense.

Duccio, Madona com Filho, Museu
Metropolitano de Arte, NY, 1300.

Duccio, Triptico da crucificação, 1302-08.

Duccio, Madona, Catedral de Siena, Itália 1302-08.

Duccio,
Ressureição de
Lázaro, 1310-11.

Duccio, Cristo e a Samaritana, 1310-11.

Duccio, Madona no trono, 1308.

Duccio, Madona com o filho, 1300-05.

Duccio, Fuga para o Egito, 1308-11.

Duccio, Transfiguração,
1308-11.

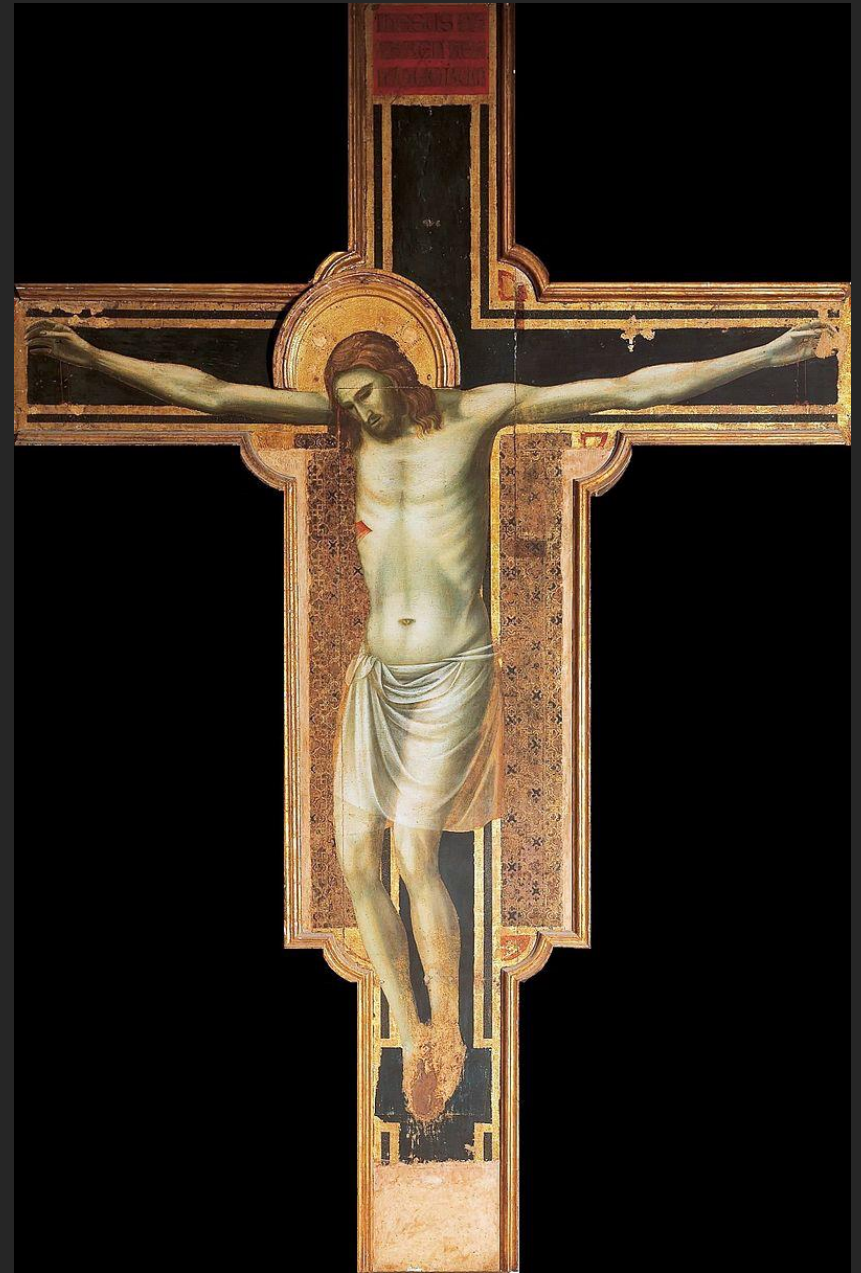

Duccio, Anunciação,
1308-11.

Duccio, Apóstolos Pedro e André, 1308-11.

Giotto di Bondone, 1266/7-1337. Florença. Estilo de inspiração Bizantina.

Giotto, Crucificação, Rimini, Itália, 1310-17

Giotto, Lenda de S. Francisco de Assis, Assis, Itália, 1297-99

Giotto, Natividade, Assis, Itália,
1304-06.

Giotto, O beijo de Judas, Assis, Itália, 1304-06.

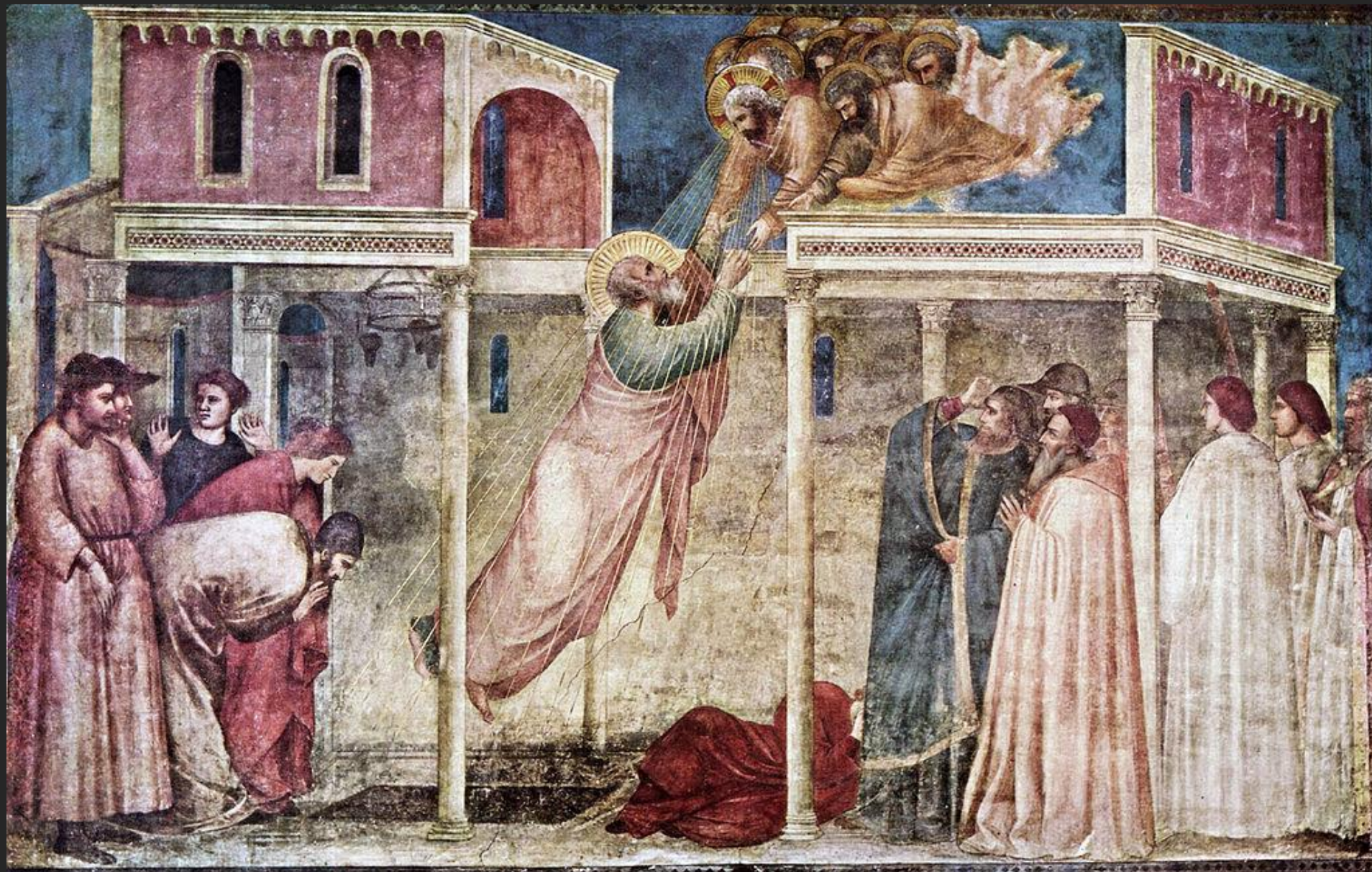
Giotto, Lamentação de Cristo, Assis, Itália, 1304-06.

Giotto,
Natividade, Assis,
Itália, 1310s.

Giotto, Madona, galeria Uffizi, Florença, Itália, 1309.

Giotto, Ascensão de S. João, Capela Peruzzi, Itália, 1320.

Giotto, Morte de S. Francisco,
Capela Bardi, Itália, 1320.

Giotto, Verso do altar
Stefaneschi, Itália,
1320.

As manifestações artísticas na Idade Média seguem categorizações tradicionalmente identificadas por estilos ou por períodos. Os estilos mais conhecidos são: Bizantino, Românico e Gótico, entretanto, há outras nomenclaturas que se referem a períodos de domínios de povos ou de monarcas.

O Período *Merovíngio* corresponde ao domínio dos **Merovíngios**, uma dinastia franca que governou uma região correspondente a antiga Gália, da metade do século V à metade do VIII, onde estão localizados atualmente a França, a Bélgica, uma parte da Alemanha e da Suíça.

O período **Carolíngio** corresponde Período do rei Carlos Magno e seus sucessores entre 780 e 900 d.C. O Período **Otoniano**, surge na Alemanha em meados do século X a inícios do século XI com o domínio do Sacro Império Romano-Germânico: Otão I e seus sucessores. Estilo que sucede ao Carolíngio e antecede o Românico.

Arte Germânica

Arte visigótica - Período da invasão pelos Visigodos da Península Ibérica entre 415 e 711 d.C.

Arte hibernico-saxônica e Arte anglo-saxônica -

Irlanda e Grã-Bretanha, do século V ao século XII. Fusão artística céltico-germânica pela influência de tribos germânicas (estilo Hibernico-Saxão de 600 a 800 d.C.)

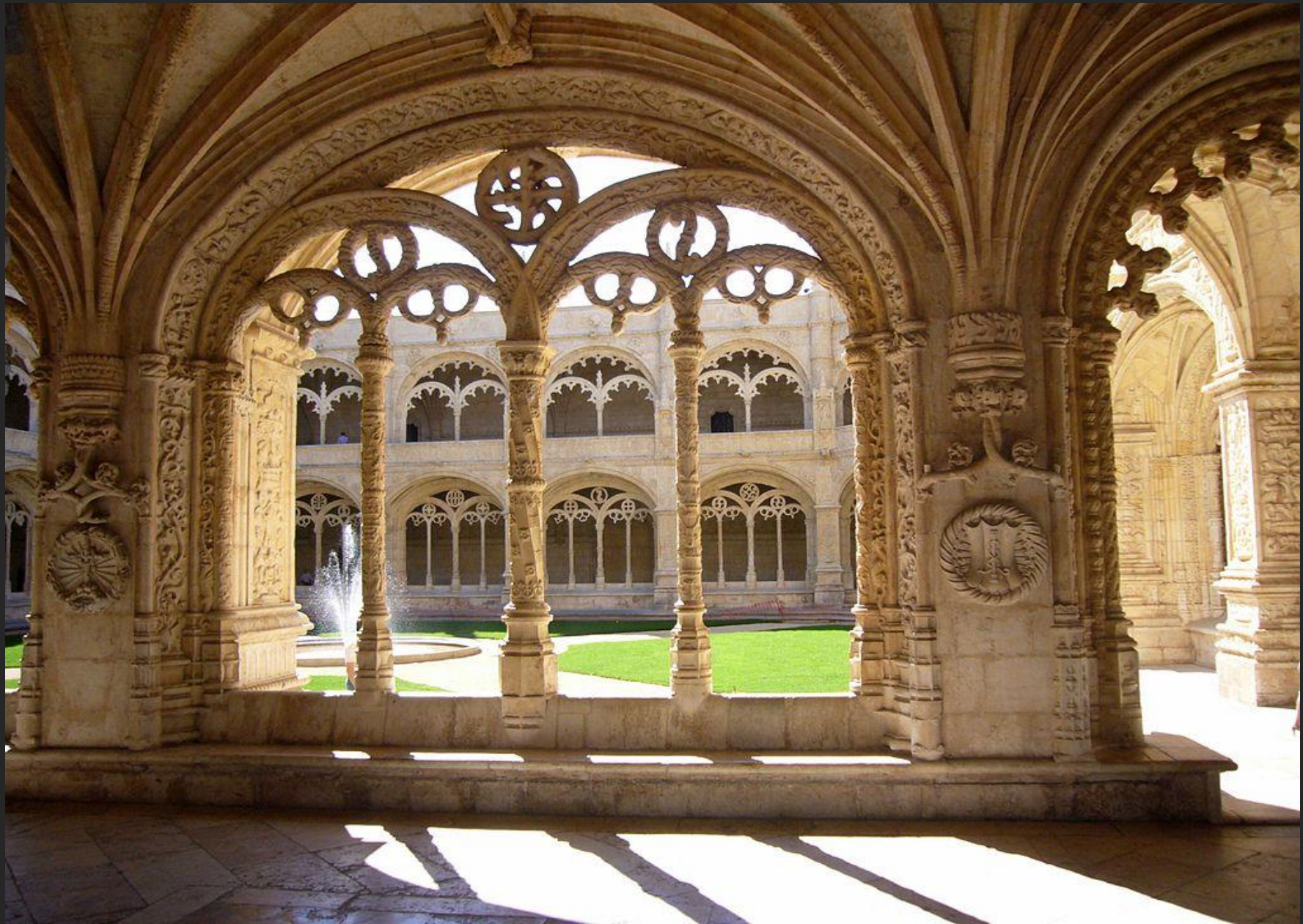
A Arte Medieval em Portugal se caracteriza pelo período Manuelino, que corresponde, aproximadamente, ao Gótico na França.

Mosteiro dos Jerónimos em Belém, exemplo mais emblemático da arquitectura manuelina, encomendado pelo rei D. Manuel I pouco depois de Vasco da Gama ter regressado da Índia, em 1502, Santa Maria de Belém, Lisboa,

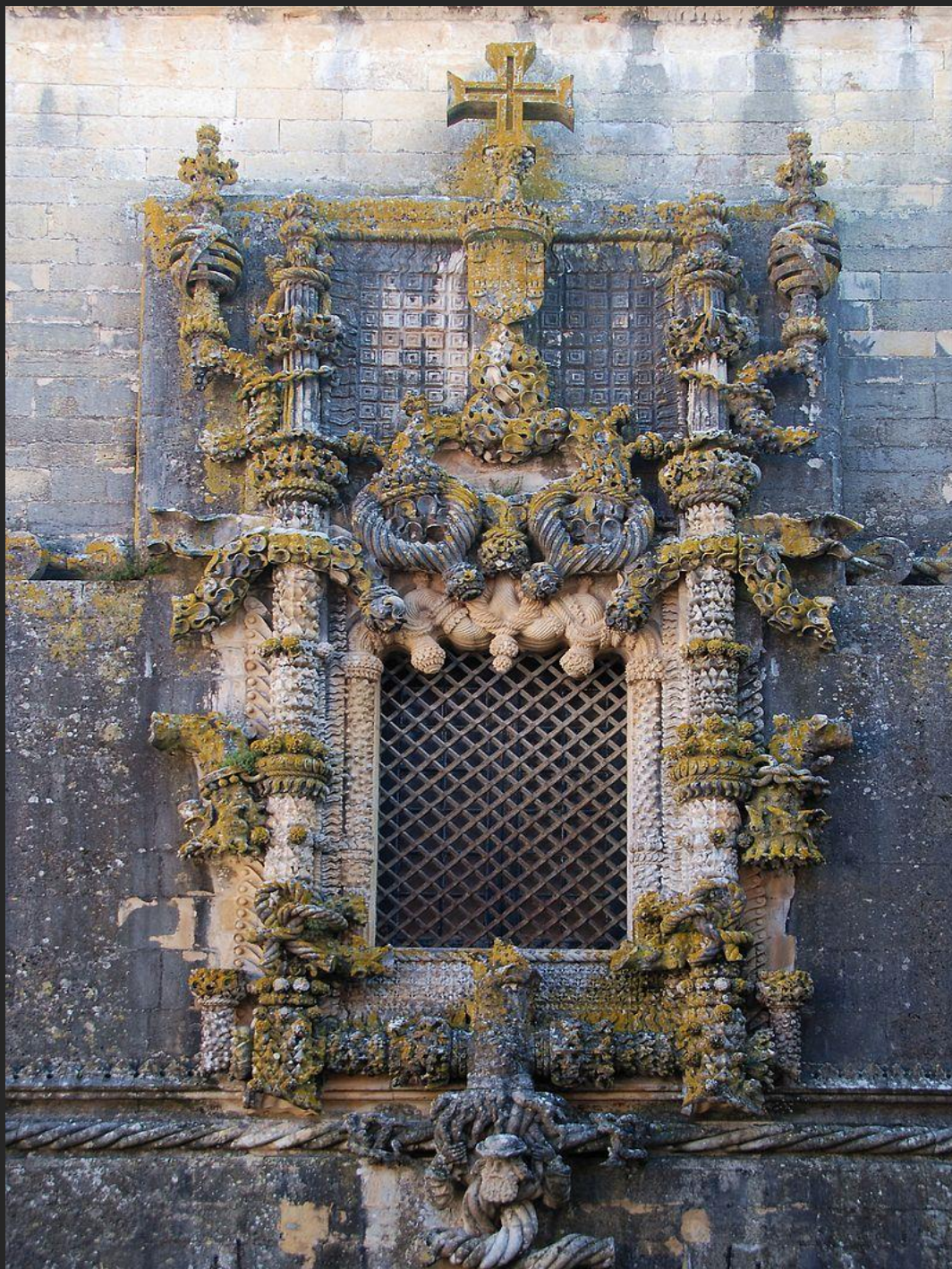
Interior da Igreja dos Jerónimos.

Claustro, Mosteiro dos Jerónimos.

Torre de Belém em Lisboa, iniciada em 1514 no reinado de Manuel I de Portugal (1495-1521), tendo como arquiteto Francisco de Arruda

A janela do Capítulo do Convento de Cristo em Tomar é uma das mais referidas obras neste estilo.

Pormenor do portal das Capelas Imperfeitas, de Mateus Fernandes.

Capitel, no Claustro de D. João I, no Mosteiro da Batalha, onde é visível um dos motivos emblemáticos do estilo manuelino: a Cruz de Cristo