

50 GRANDES
ARTISTAS

EDITOR GERAL STEPHEN FARTHING

SEXTANTE

ÍNDICE DE ARTISTAS

A

Abramovich, Marina **558**
Abts, Tomma **617**
Acconci, Vito **538-539**
Aguerre, Gustavo **578**
Akakçe, Haluk **624**
Al Safi, Ahmed **626**
Alacaín, Alfredo **516**
Albers, Josef **355**
Aleijadinho **171**
Alma-Tadema,
Lawrence **232**
Almeida Júnior **261**
Altdorfer, Albrecht **73**
Amaral, Tarsila do **332**
Amerling, Friedrich
von **202**
Andre, Carl **512-513**
Anguissola,
Sofonisba **101**
Anselmo, Giovanni **511**
Appel, Karel **452**
Araki, Nobuyoshi **540**
Archipenko, Alexander
346-347
Arcimboldo, Giuseppe **97**
Arman **483**
Arp, Jean **348**
Auerbach, Frank **494**

B

Bacon, Francis **424-425**
Balla, Giacomo **298-299**
Balthus **421**
Barceló, Miquel **590**
Barlach, Ernst **297**
Barney, Matthew
618-619
Barrias, Louis-Ernest **245**
Baselitz, Georg **528**
Bassa, Ferrer **22**
Bearden, Romare **431**
Beckmann, Max **336-337**
Bellini, Giovanni **46**
Bellows, George
Wesley **327**
Bernard, Émile **288**
Bernini, Gian
Lorenzo **122-123**
Beuys, Joseph **453-455**
Bijl, Guillaume **559**
Binney, Don **541**
Blake, Peter **498**
Blake, William **177**
Boccioni, Umberto **326**

Bosch, Hieronymus **62**
Botero, Fernando **499**
Botticelli, Sandro **52-53**
Bourdelle, Antoine **274**
Bourgeois, Louise **432**
Brancusi, Constantin **307**
Braque, Georges **328-329**
Brecheret, Victor **358**
Bronzino, Agnolo **90**
Broodthaers, Marcel **466**
Brown, Ford Madox **210**
Bruegel, Pieter, o
Velho **94-95**
Brueghel, Jan, o
Velho **109**
Buckland Wright,
John **384**
Burden, Chris **562**
Buren, Daniel **529**

C

Cai Guo-Qiang **590**
Calder, Alexander **388**
Camargo, Iberè **438**
Campus, Peter **523**
Canaletto **150-151**
Canova, Antonio **176**
Caravaggio **110-111**
Caro, Anthony **465**
Carpeaux, Jean-
Baptiste **214**
Carracci, Annibale
106-107
Carrington, Leonora **444-445**
Cartier-Bresson,
Henri **422**
Casas, Ramon **286**
Cassatt, Mary
Stevenson **250**
Castro, Amílcar de **464**
Castiglione, Giovanni **136**
Cattelan, Maurizio **598**
Caulfield, Patrick **520-521**
Cellini, Benvenuto **88**
Cézanne, Paul **236-238**
Chagall, Marc **352-353**
Chapman, Jake e
Dinos **614-615**
Chapu, Henri-Michel-
Antoine **225**
Charpentier, Constance
Marie **180**

Chicago, Judy **534**
Chihuly, Dale **544**
Christo e Jeanne-
Claude **514**
Church, Frederic
Edwin **213**
Cimabue **12-13**
Clairmont, Philip **567**
Clark, Lygia **448**
Claude Lorrain **130-131**
Claudel, Camille **283**
Close, Chuck **542-543**
Closky, Claude **605**
Cole, Thomas **200**
Conder, Charles **289**
Constable, John **186-187**
Copley, John
Singleton **160**
Corinth, Lovis **268**
Corot, Jean-Baptiste-
Camille **197**
Correggio, Antonio da **84**
Cotman, John Sell **190**
Courbet, Gustave **208-209**
Cragg, Tony **568-569**
Craig-Martin, Michael **545**
Cranach, Lucas, o
Velho **66-67**
Cruikshank, George **196**
Cucchi, Enzo **570**
Currier e Ives **204**
Currin, John **602-603**

D

D'Angers, David **192-193**
da Pontormo, Jacopo **85**
da Vinci, Leonardo
58-61
Daguerre, Louis **191**
Dalí, Salvador **408-409**
Dalou, Aimé-Jules **234**
Daumier, Honoré **203**
David, Jacques-
Louis **168-169**
de Chirico, Giorgio
356-357
de Hooch, Pieter **142**
de Juanes, Juan **90**
de Kooning, Willem **410-411**
de La Tour, Georges **116**
de Lempicka, Tamara **389**
de Ribera, José **115**
Deacon, Richard **570-571**

Debret **171**
Degas, Edgar **228-229**
del Piombo,
Sebastiano **76-77**
del Sarto, Andrea **78**
del Verrocchio, Andrea **50**
Delacroix, Eugène **199**
Delaunay, Robert **340-341**
della Francesca,
Piero **40-41**
Deller, Jeremy **613**
Derain, André **318**
Di Cavalcanti **398**
di Cosimo, Piero **63**
diCorcia, Philip-Lorca **578**
Diebenkorn,
Richard **458-459**
Dix, Otto **370**
Doig, Peter **596**
Donatello **27-29**
Dong Qichang **105**
Dong Yuan **8**
Doré, Gustave **220-221**
Drawbridge, John **492**
Dreier, Katherine **309**
Duccio di
Buoninsegna **14-15**
Duchamp, Marcel
349-351
Dürer, Albrecht **64-65**

E

Eakins, Thomas **251**
El Greco **102-103**
Emin, Tracey **606**
Entekhabi, Shahram **607**
Ernst, Max **372-373**

F

Fan Kuan **10**
Fantin-Latour, Henri **230**
Feininger, Lyonel **300**
Fischl, Eric **565**
Fontana, Lucio **393**
Fortuny y Carbó,
Mariano **233**
Fra Angelico **32-33**
Fragonard, Jean-
Honoré **159**
Frankenthaler, Helen **473**
French, Daniel
Chester **256**
Freud, Lucian **456-457**
Friedrich, Caspar
David **182**

ÍNDICE DE ARTISTAS

Fusco, Coco **597**
Fuseli, Henry **163**

G

Gabo, Naum **366**
Gainsborough,
Thomas **158**
García, Antonio López **516**
Gauguin, Paul **254-255**
Gentileschi,
Artemisia **117**
Géricault, Théodore
194-195
Gérôme, Jean-Léon **211**
Ghiberti, Lorenzo **24-25**
Ghirlandaio,
Domenico **55**
Giacometti, Alberto **397**
Giambologna **100**
Gilbert e George **553**
Gillray, James **173**
Giorgione **71**
Giotto di Bondone **16-17**
Goeldi, Oswaldo **392**
Goldsworthy, Andy **589**
González, Julio **306**
González-Torres, Félix **591**
Gordon, Douglas **616**
Gorky, Arshile **403-405**
Gormley, Antony **572**
Goya, Francisco **164-167**
Graves, Nancy **537**
Greenough, Irmãos **202**
Gris, Juan **345**
Grosz, George **376-377**
Grünewald, Mathis **72**
Guercino **115**
Guignard **398**
Guston, Philip **440**

H

Hals, Frans **114**
Hamilton, Richard **460**
Hammershøi, Vilhelm **282**
Hancock, Trenton
Doyle **627**
Haring, Keith **592-593**
Hartley, Marsden **308**
Heckel, Erich **334**
Hélion, Jean **406**
Heron, Patrick **450-451**
Hesse, Eva **522**
Hilliard, Nicholas **104**
Hiroshige, Ando
Tokitaro **198**

Hirst, Damien **610-612**
Hockney, David **524-525**
Hodgkin, Howard **500**
Hodgkins, Frances **296**
Hodler, Ferdinand **260**
Hofmann, Hans **319**
Hogarth, William **148-149**
Hokusai, Katsushika **178-179**
Holbein, Hans, o
Jovem **86-87**
Holzer, Jenny **573**
Homer, Winslow **231**
Hopper, Edward **330-331**
Hotere, Ralph **495**
Huguet, Jaume **42**
Hunt, William
Holman **215**
Huyghe, Pierre **601**

I

Ingres, Jean-Auguste
Dominique **188-189**

J

John, Gwen **304-305**
Johns, Jasper **488-491**
Judd, Donald **482**

K

Kabakov, Ilya **506**
Kahlo, Frida **416-417**
Kandinsky, Wassily
284-285
Kang Hui-an **43**
Kapoor, Anish **580-581**
Kaprow, Allan **472**
Katz, Alex **471**
Kauffmann, Angelica **162**
Kawara, On **507**
Kelley, Mike **582**
Kiefer, Anselm **554**
Kippenberger, Martin **579**
Kirchner, Ernst
Ludwig **317**
Klee, Paul **312-313**
Klein, Yves **480-481**
Klimt, Gustav **276-277**
Kline, Franz **426-427**
Klinger, Max **267**
Koons, Jeff **586-587**
Kounellis, Jannis **517**
Krasner, Lee **418**
Kruger, Barbara **555**
Kusama, Yayoi **486**

L

Lam, Wilfredo **399**
Landseer, Edwin **201**
Larsson, Carl **261**
Lee, Lennie **591**
Léger, Fernand **320-321**
Lely, Peter **138**
Lewitt, Sol **484-485**
Leyster, Judith **136**
Lichtenstein, Roy **461**
Liebermann, Max **252**
Limbourg, Irmãos **26**
Lindsay, Norman **314**
Lipchitz, Jacques **371**
Lippi, Fra'Filippo **39**
Lissitzky, El **362**
Long, Richard **556**
Lorenzetti, Ambrogio **21**
Lorenzetti, Pietro **19**
Louis, Morris **437**
Lucas, Sarah **601**

M

Ma Yuan **11**
McCubbin,
Frederick **262-263**
Macke, August **344**
MacMonnies,
Frederick **278**
Magritte, René **385-387**
Maillol, Aristide **275**
Maler, Hans **76**
Malevich, Kasimir
310-311
Malfatti, Anita **332**
Man Ray **364-365**
Manet, Édouard **222-224**
Mantegna, Andrea **47-49**
Mapplethorpe,
Robert **560-561**
Marc, Franz **316**
Marden, Brice **530**
Martini, Simone **20**
Martorell, Bernardo **37**
Masaccio **38**
Masson, André **383**
Matejko, Jan **233**
Matisse, Henri
292-295
Matta, Roberto **433**
Ma Yuan **11**
Meirelles, Cildo **566**
Mellan, Claude **124-125**
Memling, Hans **44-45**
Menzel, Adolph **206-207**

Michaux, Henri **394**
Michelangelo
Buonarroti **68-70**
Milhazes, Beatriz **597**
Millais, John
Everett **218**
Millet, Jean-François **205**
Minton, John **446**
Miró, Joan **378**
Mitchell, Joan **468-469**
Modersohn-Becker,
Paula **303**
Modigliani, Amedeo **335**
Moffatt, Tracey **599**
Moholy-Nagy, László **380**
Mondrian, Piet **300**
Monet, Claude **242-244**
Moore, Henry **390-391**
Morandi, Giorgio **363**
Moreau, Gustave **212**
Morisot, Berthe **245**
Moriyama, Daidō **531**
Moroni, Giambattista **96**
Moronobu,
Hishikawa **138-139**
Motherwell,
Robert **442**
Munch, Edvard **279**
Muniz, Vik **600**
Münter, Gabriele **309**
Murakami, Takashi **604**

N

Nash, Paul **359**
Nauman, Bruce **546-547**
Newman, Barnett **412-413**
Noguchi, Isamu **407**
Nolan, Sidney **447**
Nolde, Emil **287**

O

Ofili, Chris **622**
Ohtake, Tomie **438**
Oiticica, Hélio **527**
O'Keeffe, Georgia **354**
Oldenburg, Claes **487**
Ondák, Roman **614**
Oppenheim, Meret **441**
Orozco, José
Clemente **333**
Ortega, Damián **616**
Osorio, Pepón **588**
Outerbridge, Paul **381**

- P**
 Paik, Nam June **504–505**
 Pancetti **402**
 Parker, Cornelia **589**
 Parmigianino **89**
 Penone, Giuseppe **563**
 Perry, Grayson **599**
 Perugino, Pietro **56–57**
 Phillips, Walter
   Joseph **338**
 Picabia, Francis **315**
 Picasso, Pablo **322–325**
 Piranesi, Giovanni
   Battista **153**
 Pisano, Andrea **18**
 Pissarro, Camille **219**
 Polke, Sigmar **548–549**
 Pollock, Jackson **434–436**
 Portinari, Candido **402**
 Poussin, Nicolas **118–119**
- R**
 Raeburn, Henry **174**
 Rafael **74–75**
 Ramsay, Allan **152**
 Rauch, Neo **597**
 Rauschenberg,
   Robert **467**
 Redon, Odilon **239**
 Rego, Paula **515**
 Reinhardt, Ad **439**
 Rembrandt van Rijn **133–**
   135
 Renoir, Pierre-
   Auguste **246–247**
 Reynolds, Joshua **154–**
   155
 Ribalta, Francisco **108**
 Richter, Gerhard **502–503**
 Riley, Bridget **496–497**
 Rivera, Diego **342–343**
 Rivers, Larry **462–463**
 Roberts, Tom **266**
 Rockwell, Norman **379**
 Rodchenko,
   Alexander **367**
 Rodin, Auguste **240–241**
 Rosa, Salvator **137**
 Rosário, Arthur Bispo
   do **423**
 Rosenquist, James
   508–509
 Rossetti, Dante
   Gabriel **216–217**
 Rosso, Medardo **269**
- Rothko, Mark **400–401**
 Roubiliac, Louis-
   François **152**
 Rousseau, Henri **248–249**
 Rowlandson, Thomas **175**
 Rubens, Peter Paul
   112–113
 Rublev, Andrei **23**
 Ruscha, Ed **526**
 Ryder, Albert
   Pinkham **253**
- S**
 Saenredam, Pieter
   Jansz **120**
 Saint-Gaudens,
   Augustus **525**
 Samaras, Lucas **518**
 Sargent, John
   Singer **264–5**
 Saura, Antonio **493**
 Saville, Jenny **624–625**
 Schadow, Johann
   Gottfried **180**
 Schendel, Mira **448**
 Schiele, Egon **360–361**
 Schmidt-Rottluff, Karl **339**
 Schnabel, Julian **574**
 Schneemann,
   Carolee **535**
 Schongauer, Martin **54**
 Scully, Sean **557**
 Segall, Lasar **358**
 Serra, Richard **536**
 Sesshu **43**
 Seurat, Georges-
   Pierre **270–271**
 Shahbazi, Shirana **628–**
   629
 Sherman, Cindy **583**
 Short, Frank **267**
 Sickert, Walter **273**
 Signorelli, Luca **51**
 Siqueiros, David
   Alfaro **382**
 Sisley, Alfred **234–235**
 Smith, David **414–415**
 Smith, Kiki **584**
 Smithsonian, Robert
   532–533
 Sorolla, Joaquín **278**
 Sôtatsu, Tawaraya **132**
 Soutine, Chaïm **375**
 Spencer, Stanley **368–**
   369
- Stanley, Dorothy
   Tennant **262**
 Starr, Georgina **623**
 Steichen, Edward **314**
 Stella, Frank **519**
 Streeton, Arthur **286**
 Stuart, Gilbert **173**
 Stubbs, George **156–157**
 Sultan, Donald **575**
- T**
 Tamayo, Rufino **395**
 Tanguy, Yves **396**
 Tanning, Dorothea
   428–429
 Tàpies, Antoni **464**
 Taylor-Wood, Sam
   620–621
 Terborch, Gerard **137**
 Thiebaud, Wayne **449**
 Thorvaldsen,
   Bertel **181**
 Ticiano **79–81**
 Tiepolo, Giovanni
   Battista **147**
 Tintoretto **92–93**
 Tjapaltjarri, Clifford
   Possum **510**
 Torres-García,
   Joaquín **302**
 Toulouse-Lautrec, Henri
   de **280–281**
 Tunga **566**
 Turner, J. M. W. **183–185**
 Turrell, James **551**
 Tuttle, Richard **550**
 Twombly, Cy **474–475**
- U**
 Uccello, Paolo **34–35**
 Uelsmann, Jerry **510**
 Uglow, Euan **501**
 Utamaro **170**
- V**
 van der Weyden,
   Rogier **36**
 van Dyck, Anthony **126**
 van Eyck, Jan **30–31**
 van Gogh, Vincent
   257–259
 van Hoogstraten,
   Samuel **140**
 van Leyden, Lucas **82–83**
 van Ruisdael, Jacob **141**
- Varejão, Adriana **605**
 Vasarely, Victor **419**
 Vasari, Giorgio **91**
 Velázquez, Diego **127–129**
 Vermeer, Jan **143–145**
 Veronese, Paolo **98–99**
 Vigée-Le Brun,
   Élisabeth **172**
 Vigeland, Gustav **291**
 Viola, Bill **576–577**
 Violette, Banks **627**
 Visconti, Eliseu **283**
 Volpi **392**
 von Guerard, Eugene **204**
 Vuillard, Édouard **290**
- W**
 Wallinger, Mark **594–595**
 Warhol, Andy **476–479**
 Watteau, Jean-Antoine **146**
 Wearing, Gillian **608**
 Webb, Boyd **564**
 Weight, Carel **420**
 Weissmann, Franz **423**
 West, Benjamin **161**
 Whistler, James
   McNeill **226–227**
 Whiteley, Brett **537**
 Whiteread, Rachel **609**
 Wilkie, David **191**
 Williams, Fred **470**
 Wilson, Fred **585**
 Witkin, Isaac **523**
 Wodiczko, Krzysztof **552**
 Wood, Grant **374**
 Wyeth, Andrew **443**
- Z**
 Zorn, Anders **272**
 Zurbarán, Francisco de **121**

PREFÁCIO

Geoff Dyer

Nenhum Van Gogh? Nada de Leonardo? E Poussin? Inacreditável.

Não estou falando sério. Todos esses artistas estão aqui, em destaque, juntamente com outros 498 colegas e rivais.

A pergunta que você certamente fará no início deste livro – e, provavelmente, ao fim também – é se 501 artistas é uma grande quantidade ou nem tanto. Parece muito. Há alguns artistas nestas páginas dos quais jamais ouvi falar – e muitos outros cujo nome conheço, mas cujas obras nunca vi. Essa combinação de surpresa e familiaridade será, eu suponho, compartilhada por muitos leitores e é, sem dúvida, um dos prazeres da experiência de ler este livro.

A coletânea é cronológica e geograficamente ampla. Começamos na China, há mais de mil anos, e terminamos no Irã, com um artista que nasceu em 1974 – um belo lembrete de que a palavra “artista” não vem obrigatoriamente acompanhada, nem no título do livro nem em sua concepção, da palavra “ocidental”.

É lugar-comum dizer que a arte não melhora com o tempo (estranhamente, às vezes é difícil acreditar no oposto dessa ideia, isto é, que a arte também não piora com o tempo). De um jeito ou de

outro, algumas das primeiras obras de arte já produzidas exibem um poder primitivo que é insuperável. O que muda é o modo como essa característica ou esses padrões se manifestam.

Sujeitos às variações históricas, encontramos diversos momentos em que a obra de um período ou artista específicos parece estar mais em sincronia com o presente do que a obra de outros períodos ou artistas. Apesar disso, há que se concordar totalmente com a escolha dos artistas do passado feita por Stephen Farthing: de certo modo, foi uma escolha tautológica. Com o passar do tempo, aqueles que não garantiram um lugar no cânone simplesmente saem de cena. Inevitavelmente, tudo se torna ainda mais incerto à medida que nos aproximamos das páginas finais e começamos a pensar em como o mundo da arte contemporânea será visto por alguém que organize um livro semelhante daqui a 200 anos. Agora mesmo, enquanto você lê estas linhas, há artistas lutando arduamente, na esperança de conseguirem os últimos lugares neste bote salva-vidas para a posteridade. E neste ponto a pergunta inicial – 501 é pouco ou muito – é refeita: estes 501 artistas são não só os grandes, mas os maiores?

Geoff Dyer
Londres, Inglaterra, junho de 2008
Ganhador do Prêmio ICP Infinity
de Textos sobre Fotografia

INTRODUÇÃO

Stephen Farthing, editor geral

Quando Paul Cézanne disse que “o homem precisa permanecer oculto; o prazer tem de ser encontrado na obra”, provavelmente estava imaginando uma era na qual a plateia estaria tão interessada na vida dos artistas que a arte em si se tornaria nada mais do que uma sucessão de imagens projetadas na parede. Suspeito, contudo, de que a avaliação do valor da obra em comparação ao valor do artista sempre foi parte importante do jogo, e que a personalidade e o estilo de vida de alguns artistas entusiasmaram os patronos tanto quanto – se não mais – as obras que eles compraram.

Dito isso, é claro que é possível conviver, amar e admirar a arte na ausência da história da arte – isto é, sem saber quando, onde, como, por que e até mesmo quem. Relativamente poucas pessoas reconhecerão imediatamente o artista espanhol que pintou *A metamorfose de Narciso*, mas muitos saberão seu nome: Salvador Dalí. No fim das contas, a história da arte se resume às pessoas: escritores, mecenas, colecionadores, artistas e, por fim, os espectadores – sem as pessoas não há arte.

Embora tenha surgido desse modo, *501 grandes artistas* é mais do que uma lista de nomes; é uma narrativa que descreve a face mutável da arte sim-

plesmente contando, em ordem cronológica, as histórias de algumas das pessoas que a fizeram.

Seja no livro de Vasari, *As vidas dos mais extraordinários pintores, escultores e arquitetos*, sucesso da Renascença, ou no jornal *London Evening Standard*, quanto mais nos deparamos com o nome de um artista, mais o aceitamos como parte da história. A vida dos artistas em geral é intrigante, mas, exceto para a pessoa amada ou a família, a vida será sempre menos importante do que a obra que o artista nos legou.

É importante, contudo, que críticos, historiadores, patronos e colecionadores mantenham o interesse em possuir esse legado e escrever sobre ele, porque é assim que os artistas entram e se mantêm em listas que são o início de todas as exposições e da história da arte; aquilo que o crítico de arte Irving Sandler chamou de “a procura constante por novos artistas”.

A palavra final no assunto, creio eu, deveria ser dada por um artista que garantiu seu nome entre os mais geniais, em quase todas as listas – Michelangelo: “Se as pessoas soubessem quanto tive de trabalhar para dominar minha arte, nada disso pareceria tão maravilhoso.”

Stephen Farthing
Amagansett, Nova York, EUA, janeiro de 2008
Professor-pesquisador
da Fundação Rootstein Hopkins

DONG YUAN

Nascimento: Dong Yuan, c.900 (Zhongling, Jiangxi, China). **Morte:** c.962 (Zhongling, Jiangxi, China).

Estilo: Fundador da Escola Meridional de pintura de paisagens da China; gênero *shan shui*; cores monocromáticas; fibra de cânhamo e técnicas de sombreado pontilhado.

Dong Yuan foi o principal expoente da chamada Escola Meridional de pintura de paisagens. Sabe-se muito pouco sobre sua vida, mas sua obra sobreviveu e Dong Yuan continua sendo um artista influente e lendário.

Na China, a pintura tradicional se desenvolveu como uma ramificação da caligrafia: aplicações de tinta em paredes, papel ou rolos de seda. Desde os mais antigos exemplos de pinturas fúnebres até o século VII, o tema das obras foi essencialmente figurativo. Isso mudou durante a dinastia Tang (618-907), quando começou a emergir uma arte mais meditativa, centrada na natureza.

As paisagens surgiram para se firmar como paradigma da pintura chinesa, alcançando sua maturidade durante a turbulenta época das Cinco Dinastias (907-960), quando Dong Yuan estava em atividade. Embora ainda usasse o estilo “verde e azul” típico da era Tang, Yuan ganhou fama com suas imagens monocromáticas *shan shui* (montanha-água). Com pinceladas longas e transparentes e carregadas aplicações de nanquim, ele criou panoramas ilusórios e tranquilos, inspirados na topografia da exuberante bacia do rio Yang-Tsé. Yuan também é reconhecido pelas pinturas figurativas e pelo trabalho como professor. Tornou-se parceiro de seu mais famoso pupilo, Ju Ran, com o qual fundou a Escola Meridional de pintura de paisagens. Ele não deu esse nome à escola; ela foi assim chamada posteriormente por um historiador da arte que

percebeu uma diferença marcante entre o estilo de Yuan e o dos artistas da chamada Escola Austral. As elegantes pinceladas, a inovadora técnica de sombreado e o uso sofisticado da perspectiva de Yuan mostraram novas possibilidades e estabeleceram um ideal estético que foi admirado e imitado nos séculos que se seguiram. **RB**

“Dong Yuan exala uma tranquilidade sincera e uma perfeição natural...” – Mi Fu

ACIMA: Nuvens pairam pesadamente em meio às *Mansões nas montanhas do paraíso*.

À DIREITA: *Ao longo das margens do rio ao pôr do sol* mostra um apurado uso da perspectiva.

MA YUAN

Nascimento: Ma Yuan, c.1155 (Hangzhou, China). **Morte:** 1235 (Hunan, China).

Estilo: Síntese das escolas Meridional e Austral de pintura de paisagens da China; composições em um só canto; pinceladas rápidas e anguladas; amplo uso do espaço.

A família Ma de pintores da corte, da qual Ma Yuan é hoje o integrante mais conhecido, é originária da província de Shanxi. Eles aprenderam o ofício com a tradição da Escola Austral de pintura de paisagens. A vida e o estilo da família mudaram quando os líderes da dinastia Song (1127-1279) foram ameaçados pelas tribos Jurchen da Manchúria e obrigados a fugir para a região ao sul do rio Yang-Tsé. Toda a corte imperial, incluindo a família Ma, seguiu os governantes. A nova paisagem dos arredores de Hangzhou, de colinas baixas, belos lagos e folhagens exuberantes, exigia uma abordagem diferente do estilo de pintura que eles empregavam até então. A obra da maturidade de Ma Yuan exibe uma síntese dos estilos tradicionais que representa, juntamente com a obra do contemporâneo Xia Gui, o ápice da era de ouro da pintura de paisagens chinesa.

Yuan foi apelidado de “canto único” por suas curiosas composições cujo tema se distribuía em torno de um eixo que partia de um dos cantos e criava enormes áreas vazias no restante da tela. Trabalhando com pinceladas fortes e anguladas, aplicações suaves de cores e com economia de detalhes, ele criou imagens de grande sutileza e intimismo, características da Escola Meridional, e arroçadas evocações de espaço ilimitado, que preservava a ideia do mistério taoísta encontrado nos trabalhos dos artistas da Escola Austral. Yuan não era membro da classe intelectualizada e mais tarde seus trabalhos foram criticados por serem exageradamente românticos e por fazerem concessões à decadência palaciana, mas seu exemplo e o de seu filho Ma Lin se provaram duradouros e populares. A Escola Ma-Xia foi revivida durante a dinastia Ming (1368-1644) e imitada pela Escola Kanō de pintura japonesa. No Ocidente, Yuan está entre os mais famosos pintores tradicionais da China. **RB**

Obras-primas

Seguindo o caminho na primavera c.1200
(Museu do Palácio Nacional, Taipé, Taiwan)

Erudito perto da cachoeira c.1200
(Metropolitan Museum of Art, Nova York, EUA)

Vendo a florada das ameixeiras ao luar c.1200
(Metropolitan Museum of Art, Nova York, EUA)

Eruditos conversando sob uma ameixeira
c.1200 (Museu de Belas-Artes de Boston, Boston, EUA)

“[Ele] envolve o tema com uma aura de emoção e extraordinária economia de recursos.” – James Cahill

ACIMA: *Os salgueiros nus e as montanhas distantes*, de Yuan, com seu característico tom obscuro.

Obras-primas

Crucifixo c.1268-1271 (Basilica de São Domênico, Arezzo, Itália)

A Virgem com São Francisco, anjos e santos c.1278-1280 (Basilica de São Francisco de Assis, Assis, Itália)

A virgem em majestade c.1285-1286 (Galeria Uffizi, Florença, Itália)

CIMABUE

Nascimento: Bencivieni di Pepo, "Cimabue" (alcunha), c.1240 (Florença, Itália). **Morte:** c.1302 (Pisa, Itália).

Estilo: Pintor e mosaicista; trabalhou com têmpera sobre painéis, afrescos e mosaicos; mestre bizantino que antecipou o naturalismo; possível professor de Giotto.

Sabe-se relativamente pouco sobre Cimabue. Os principais relatos de sua vida foram transmitidos por Giorgio Vasari e escritos aproximadamente 200 anos depois da morte do artista. As obras de Cimabue não foram datadas, algumas foram avariadas e a autoria de outras é contestada; ainda assim, não se pode subestimar o impacto dele no desenvolvimento da arte italiana. Cimabue é visto como um dos mais importantes e negligenciados dos antigos mestres. É geralmente considerado a força motriz artística por trás da passagem da tradição bidimensional da arte bizantina para o naturalismo, por meio do interesse na perspectiva e do uso de elementos clássicos, da dramaticidade e da emoção.

O mais antigo trabalho atribuído a Cimabue é o *Crucifixo* (c.1268-1271) da Basilica de São Domênico, em Arezzo. A abordagem anatômica e a definição da musculatura ainda são incipientes, mas o interesse do artista na arte românica é evidente em sua tentativa de apresentar formas grandiosas e planas de um modo

ACIMA: Este retrato de Cimabue é uma das poucas imagens conhecidas do pintor.

À DIREITA: Um exemplo das *Maestàs* de Cimabue, um primeiro passo em direção ao realismo.

mais realista. Já o *Crucifixo* (1287-1288) gravemente danificado da Basílica de Santa Croce, em Florença, reflete a abordagem fortemente naturalista da pintura figurativa, com descrições sutis de músculos, veias, ossos e tendões. Cimabue também retratou a crucificação numa série de afrescos (c.1277-1280) da Basílica de São Francisco de Assis. Esses afrescos descrevem cenas da *Vida da Virgem* (no coro), *Os evangelistas* (em toda a abóbada) e *As vidas dos apóstolos*; o uso da perspectiva ilusória cria efeitos arquitetônicos tridimensionais, enquanto os trajes finamente pintados evocam velhos precedentes romanos. Cimabue emprega alto teor de dramaticidade nas cenas das multidões cercado Cristo na cruz e da apocalíptica queda da Babilônia.

Em 1302, Cimabue começou a trabalhar no enorme mosaico de São João Batista, na Catedral de Pisa, e também foi incumbido de completar o altar, mas morreu no fim daquele ano. Sua reputação logo foi ofuscada pela de Giotto, que talvez tenha sido seu aluno. **TP**

ACIMA, À ESQUERDA: O *Crucifixo* demonstra um conhecimento profundo de anatomia.

ACIMA: *A virgem em majestade* foi influenciada pela arte bizantina.

Cimabue no purgatório

O poeta florentino Dante Alighieri foi contemporâneo de Cimabue e fez referências ao pintor em vários de seus trabalhos, entre os quais *Purgatório* (1308-1321). De acordo com Dante, Cimabue era tão arrogante que, se uma de suas obras era criticada, ele se recusava a continuá-la. Dante também afirma que, embora Cimabue tenha sido um dos maiores artistas de seu tempo, sua reputação foi ofuscada por Giotto, supostamente seu aluno. Um relato do artista florentino Lorenzo Ghiberti conta como Cimabue viu Giotto desenhar um cordeiro e, diante da força do desenho, o convidou para ser seu pupilo.