

DA ARTE A DIDÁTICA DA ARQUEOLOGIA

DO SIGNO À PALAVRA

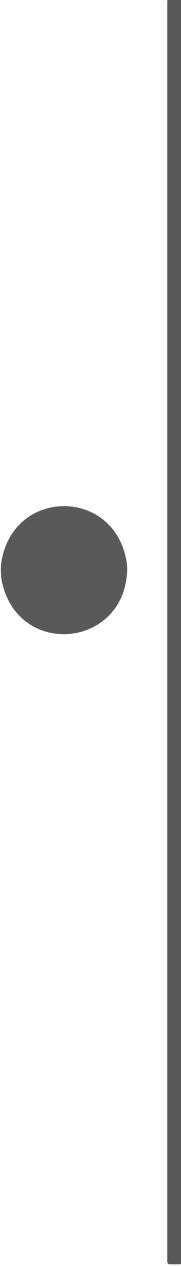
*Simbolização do pensamento humano
um percurso **Arqueológico**
através da **Arte***

DA ARTE À ARQUEOLOGIA

o **poder** real do **signo**
vive na consequência
que seja capaz de gerar

Salvador Dalí' O Labirinto

A vertical black line runs down the left side of the slide, with a solid dark gray circle positioned to its left, roughly halfway down.

As necessidades de **transmissão de conteúdo** do pensamento humano quer encontrar representação através :

Signo - Símbolo - Palavra - Objecto

Signo

Petroglifo de Las Chilcas 1, IV Región CHILE. A cruz bordada no lado izquierdo inferior dentro de um conjunto de outras imágenes. Ph©P.Bustamante (2006)

Símbolo

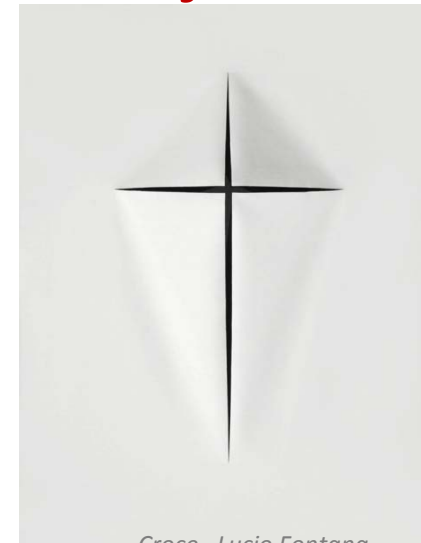
A Cruz Orbicular (ou Cruz Templária) aparece na totalidade dos templos românicos (séc. XI e XII). No Castelo de Tomar encontram-se imensas estelas orbiculares, algumas expostas no Claustro das Lavagens. Este símbolo foi adoptado pelos Templários portugueses

Palavra

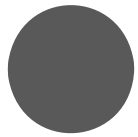

Foto de uma secção dos hieróglifos no grande templo de Ramsés II em Abu Simbel. Hieróglifos, linha superior (leitura da direita para a esquerda): "Tendo em conta: Vida, Dominion, Energia, Saúde, Ra-like, para sempre" (Di, ankh, djed, WSR, Senbi, Ra-Ma, Djed.)

Objecto

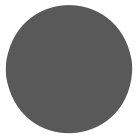

Croce, Lucio Fontana, cortado no formato de uma cruz sobre de uma tela 2010 - fotografia a colori - 66x50,7 cm M.Jori

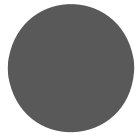
Arte e a **Arqueologia**

são *intrínsecas* pela evolução humana

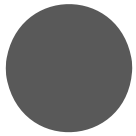
A **Criatividade** vem das **necessidades** encontradas pelas quais a humanidade descobre as **soluções**

Necessidades = Criatividade = Soluções

A Arte é ...

um **Processo Universal**

um impulsor de transmissão observado em:

- **todos os momentos**
- **todas as formas**

que exprime as **Emoções** a **História** e a **Cultura**

História

Formas

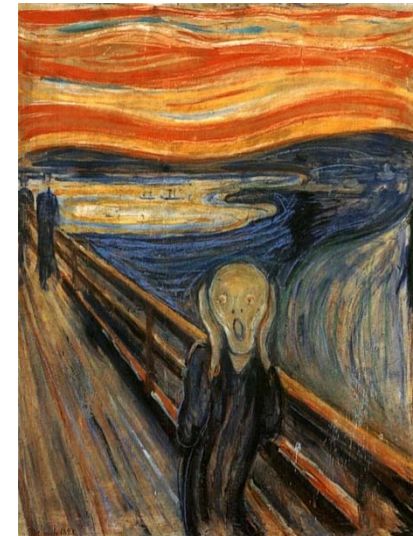

Sofá Bocca (1936) design Salvador Dali em homenagem a Mae West

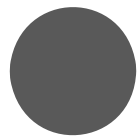
Cultura

Emoções

O grito (1892) Edward-Munch Berlim

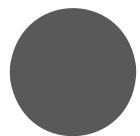
Através dos **Valores Estéticos**

Beleza Harmonia Equilíbrio

A Arte explica do início o **mesmo conteúdo** derivado dos **arquétipos universais** da humanidade

A Arqueologia é ...

A **testemunha** de toda essa actividade
extensiva ao longo dos séculos

Archeology By Robert Gligorov Contemporary Artist

A vertical grey line runs down the left side of the slide, with a solid grey circle positioned to its left.

Arte Pré-histórica e Antiga

Arte Moderna

Design Contemporâneo

comum denominador

Representação Simbólica

Representação Simbólica

Arte Pré-histórica

Pótnia, a deusa de Çatal Huyuk, Turquia esculpida por volta de 6500 a.C

A estatueta de uma mulher sentada num trono e ladeada por duas panteras, em cujas cabeças ela coloca as mãos, sugere ao mesmo tempo a imagem da mãe e da senhora da natureza. O nome da figura feminina é a mais antiga cidade que se conhece do período Neolítico, cerca de 10 mil anos atrás. Suas formas generosas - quadris largos e seios grandes- reforçam ainda mais essa idéia.

Arte Moderna

P. PICASSO 1941 Dora Maar Com Gato

Design Contemporâneo

*O Trono
BY Wouter Gort, designer
Madeira de demolição e vidro*

Do Signo a palavra

o **Signo** foi a primeira forma de escritura

A **História** começa com registros escritos
Anteriormente é **Pré-história**

A Protoescritura:

forma de escritura que apresenta um sistema simbólico ideográfico e mnemónico.

A evolução da escrita **Protocuneiforme** foi causada pela necessidade de encontrar um método para representar mercadorias e unidades de tempo gasto no trabalho o sistema da escritura **Cuneiforme** da Mesopotâmia 3500 a. C deriva deste método. na Idade do Bronze a escritura surgiu em uma variedade de diferentes culturas. No sistema sumério incorpora-se uma **escrita pictográfica**.

Escritura Com Símbolos
Jiahu (China),
6000 A. C.

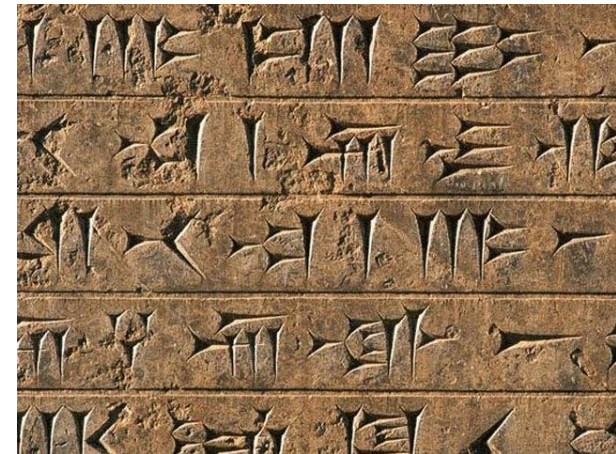
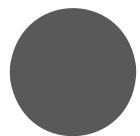

Tabla de escritura Cuneiforme

A Pré-história

Divide-se em:

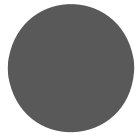
Paleolítico *de 35.000 até 10.000 A.C.* povos nómades

Mesolítico *de 10.000 A.C a 5.000 A.C* é o período de transição

Neolítico *até 4.000 AC* povos sedentários

Caracterizado para:

- maiores *necessidades*
- novas *soluções*
- criação de : **Objectos Arte Cultura**

Paleolítico

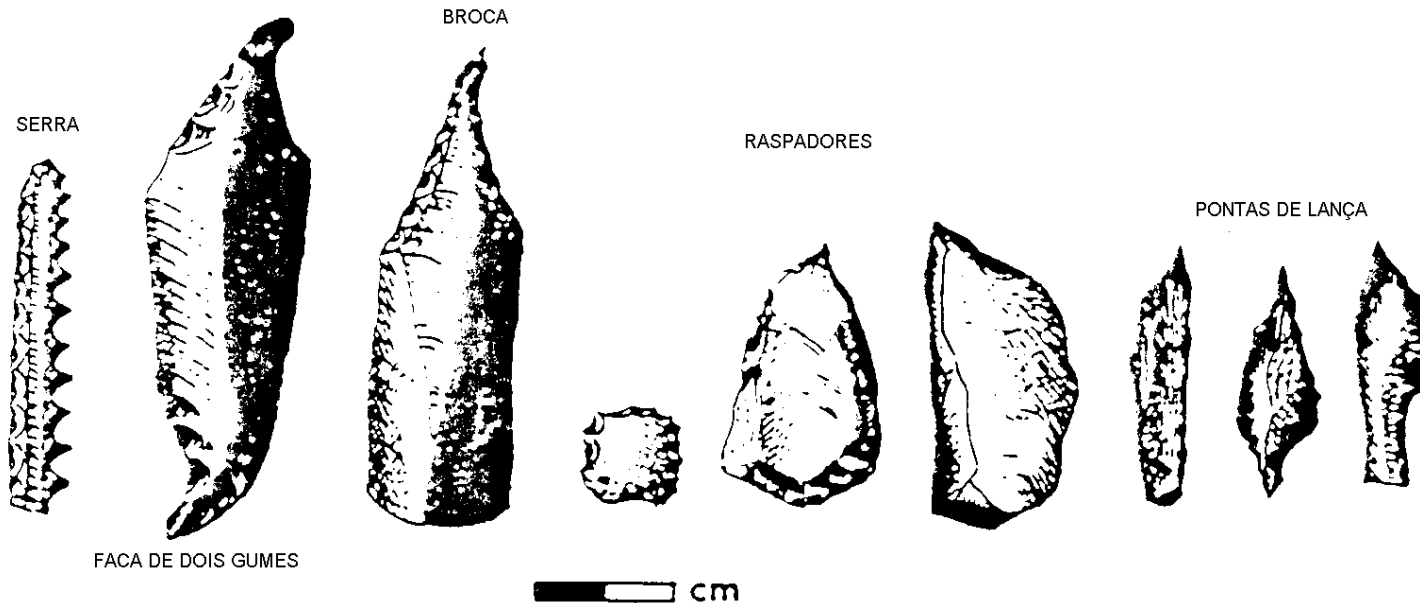
Paleolítico *idade da pedra lascada*

As *primeiras representações* são **pinturas** feitas em profundas das cavernas

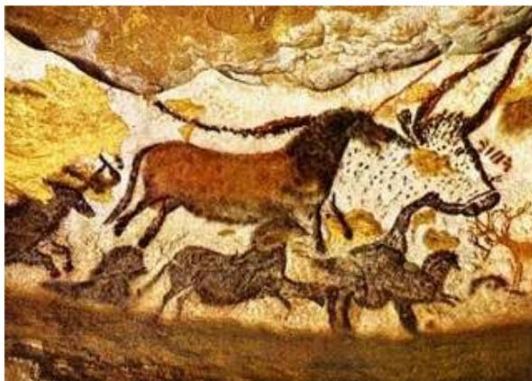
- na Europa *cavernas de Altamira, Espanha; Lascaux, França.*
- na África, no norte da Ásia, no norte e no sul da América e Austrália
- representam de modo ocasional figuras humanas

Paleolítico

Idade da Pedra Lascada

Sala dos Touros – Lascaux (França)

Os animais eram representados com traços fortes expressando uma ideia de vigor, representando os animais que temia, ou os grandes animais que caçava como o Bisão.

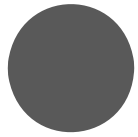
Sala dos Touros II – Lascaux (França)

A principal característica dos desenhos e pinturas do período é o **NATURALISMO**, ele reproduzia a natureza tal qual sua visão captava.

A técnica das Mãos em Negativo.

Neolítico

Neolítico *idade da pedra polida*

Uma verdadeira revolução humana

- Divisão do trabalho
- os **artefactos de pedra e madeira** ou **couro** pelo uso doméstico também
- Novas técnicas *tecelagem* e da *cerâmica*
- criação de **recipientes de argila** decorados com desenhos abstractos
- Primeiras moradias
- *A dominação do fogo* vai conduzir a trabalhar os metais
- a agricultura determina a formação de **aldeias** e a domesticação de animais
- a **pinturas** vai colorir as **esculturas** ou o corpo humano nos rituais

Neolítico

As novas conquistas técnicas mudaram o poder de observação típico do paleolítico que foi substituído para uma nova actividade mental e reflexiva da nova era neolítica

Idade da Pedra Polida

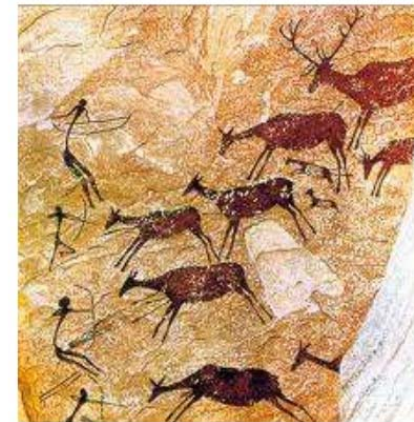

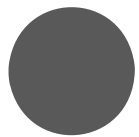
Pinturas do Neolítico – Argélia.

O estilo naturalista é substituído por um estilo mais simples e **geométrico**, com sinais e figuras que mais sugerem do que representam os seres.

Pinturas do Neolítico: figuras com poucos traços e poucas cores. As formas são apenas sugeridas.

A nova actividade mental neolítica

Foi a verdadeira inovação no campo da **Arte**

Vaso de cerâmica, Gava

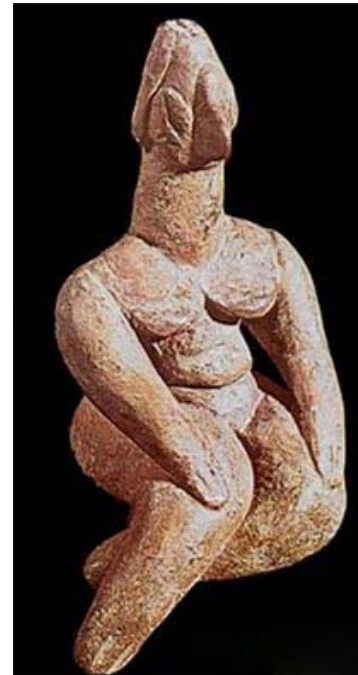
*Vaso Neolítico
São Pedro de Canaferrim*

*Ânfora Neolítica
Museu Nacional Copenhaga*

Deusa Mãe do Neolítico

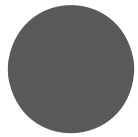

Escultura Neolítica;

Tecnica Da Cera Perdida

*Escultura Neolítica em Bronze,
Museu Pigorini, Roma*

Com os **agricultores** sedentários aparecem os **primeiros elementos verticais** sobre do tamanho horizontal da terra e começa a construção das primeiras:

Linhas da civilização rural

O **Megalitismo** como forma de arte arquitectónica foi chegar enquanto começaram a aparecer os megálitos grandes edifícios de pedra e base das primeiras cidades.

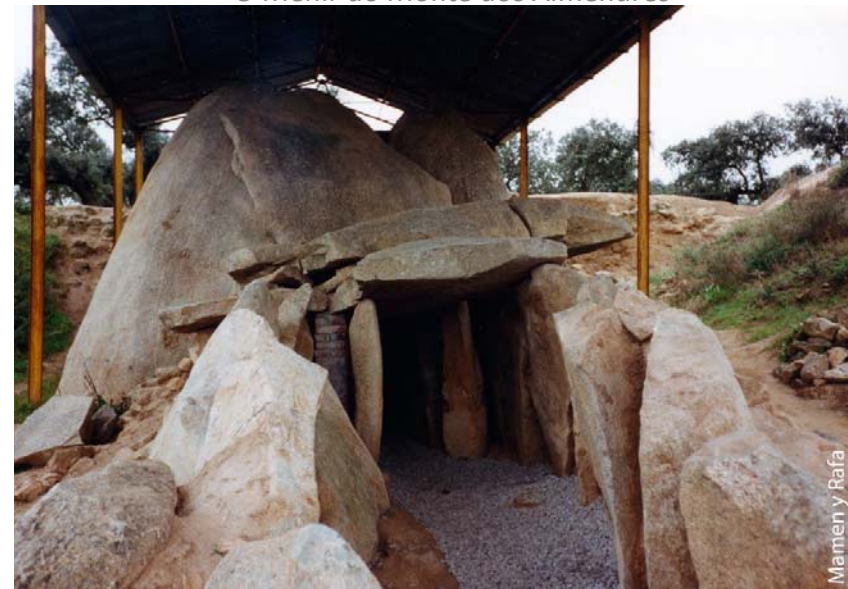
O Menir

*As pedras solitárias
O Menir do Monte dos Almendres*

O Cromeleque

*Évora - Portugal: O recinto megalítico dos Almendres
um dos mais antigos monumentos da Humanidade cerca de 7000 anos, Neolítico*

Dolmen

de Zambujeiro Évora-Portugal

Sugestões ..

Design pós-moderno

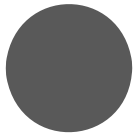
Faituttotu

Megalitismo

Dólmen

By ***Ettore Sottsass*** *Designer Italiano*

Faituttotu

Menir

A vertical grey line runs down the left side of the slide, with a solid grey circle positioned to its left.

Arte Pré-histórica

Pinturas feita em cavernas cor **vermelha** e **preta**

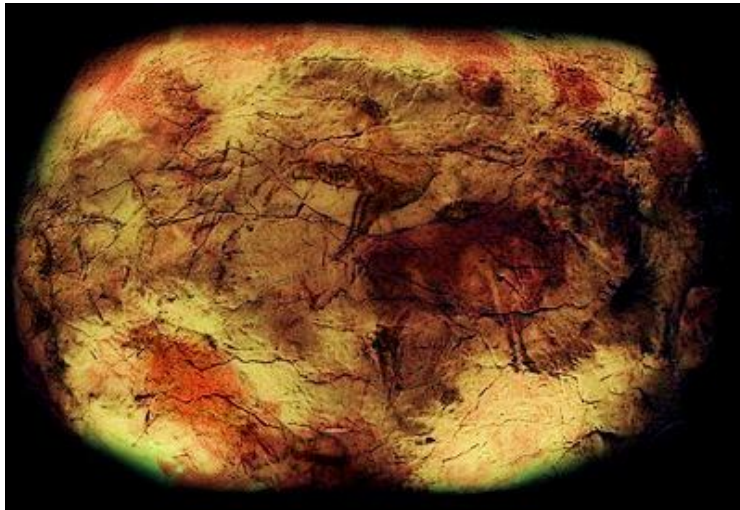

Gruta das Manos

Gruta de Lascaux

Gravura Rupestre Gruta De Altamira

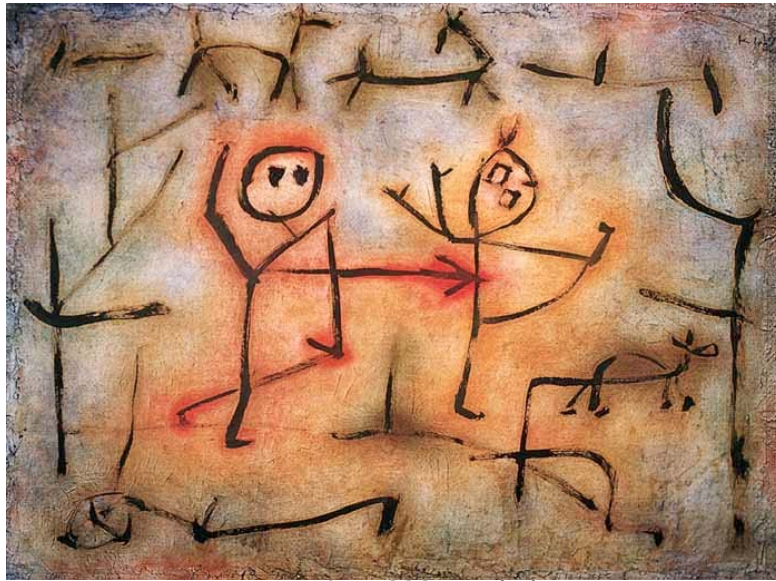
Fraga do Gato Arte do Côa

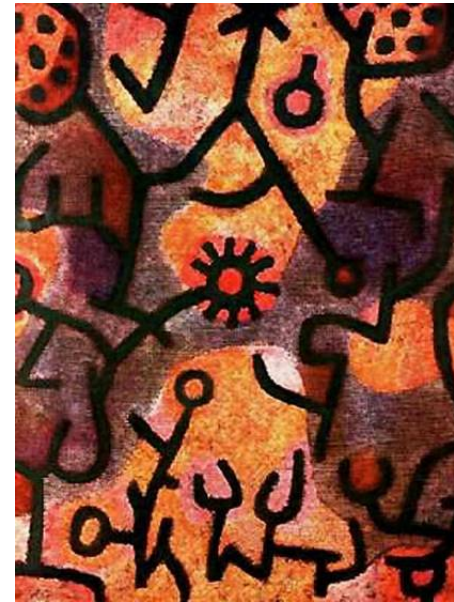
Sugestões ..

Arte Moderna

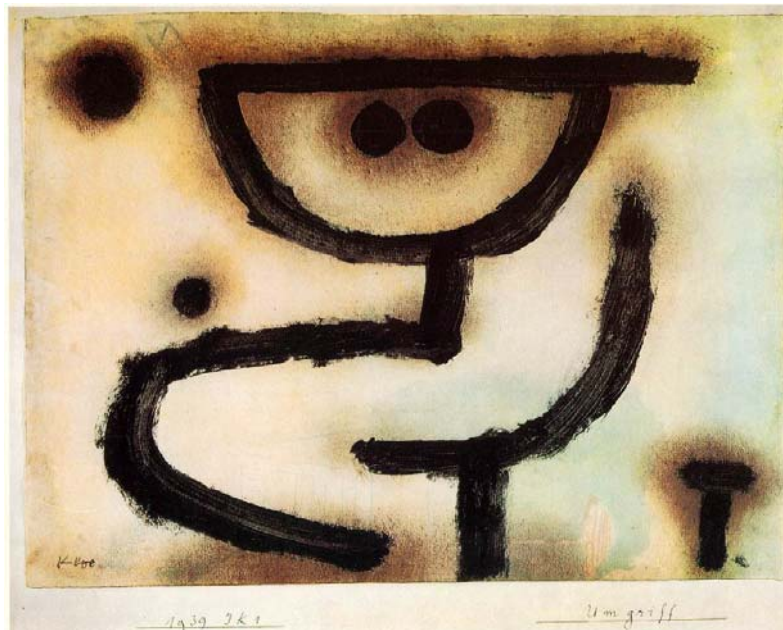
Hot Pursuit - 1939, Paul Klee

Paul Klee (1879–1940)

The Black Prince 1927, Paul Klee

"Eu não posso ser entendido absolutamente nesta terra "

Embrace- 1939, Paul Klee

Fruit On Red 1930, Paul Klee

"A gente encontra o próprio estilo, quando não consegue fazer as coisas de outra maneira."

A vertical grey line runs down the left side of the slide, with a solid grey circle positioned to its left.

Arte Pré-histórica

Escultura

temas religiosos e domésticos

- figuras - animais - mãos - pessoas
- **mulheres com sinuosidades volumosos e Vênus**

culto da *fertilidade* - ideal de *beleza*

Arte Pré-histórica

Escultura

Vênus de Laussel, 20.000 a.C. , França

Algumas mulheres e Vênus pré- históricas

Venere di Willendorf
22000 ou 24000 anos

Venere di Kostienki

Venere di Bressampouy
30.000 anos

Venere di Lespugne
21.000 anos

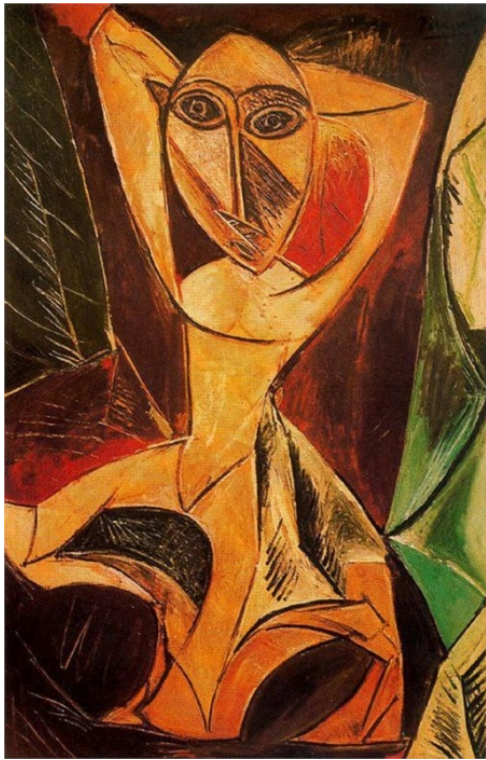

Venere di Savignano

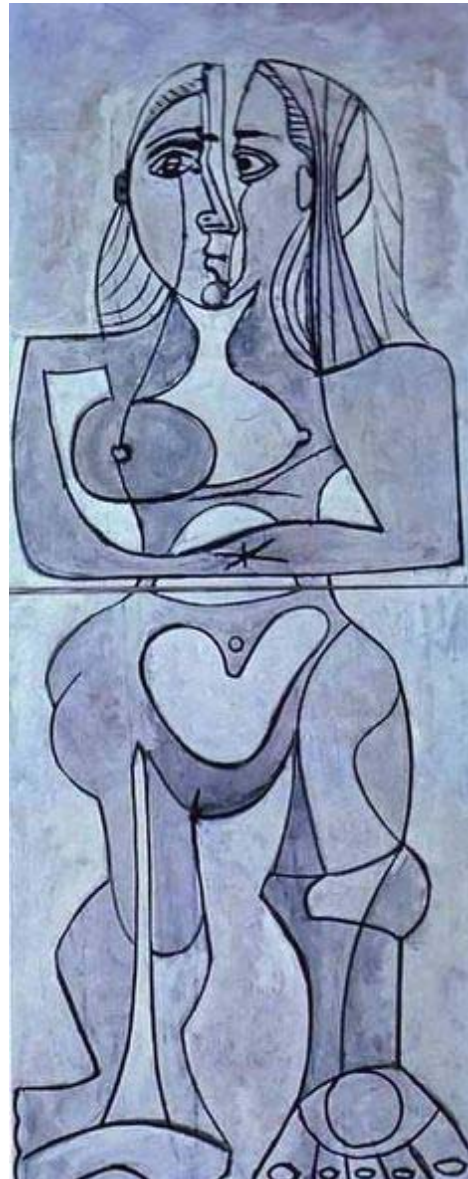

Venere dei Balzi rossi

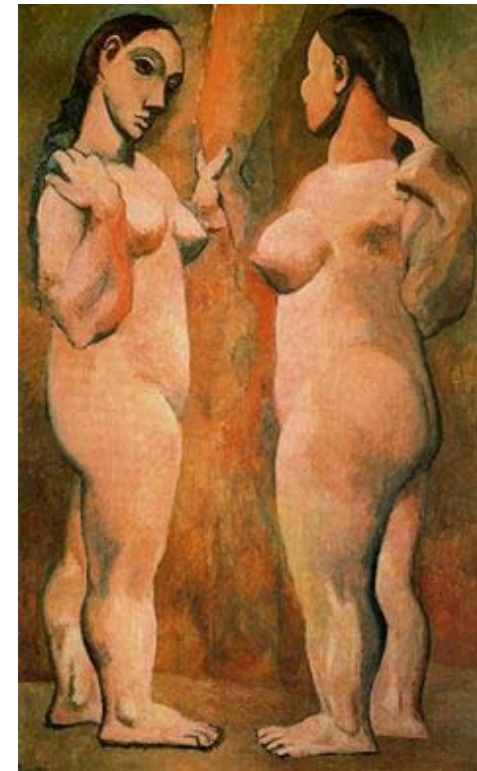
Algumas mulheres *Modernas*

P. Picasso The Avignon dancer 1907

P. Picasso Monolithic Nude 1958

*P. Picasso Two Nudes 1906
the reduction of anatomical features,
rendered with a geometric slant, in a
rather shallow space, foreshadow
Cubism*

**Algumas
mulheres
Modernas**

H.Matisse A Pink Nude Seated 1935

Georges Braque Grand Nu 1908

*André Derain
Bathers 1907*

A carga erótica das **mulheres** do rosto primitivo de **P. Picasso** reside na **força agressiva** de **contestação** que eles têm.

Les Demoiselles d'Avignon (1907) P. Picasso óleo su tela, cm 243,9X233,7 New York, Museum of Modern Art

A vertical grey line runs down the left side of the slide, with a solid grey circle positioned to its left, roughly halfway down.

Arte *Primitiva* e Primitivismo

Pablo Picasso

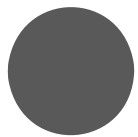
Paul Klee

Henri Matisse

Georges Braque

André Dérain

..E os artistas da revolução artística moderna europeia
séc. XX

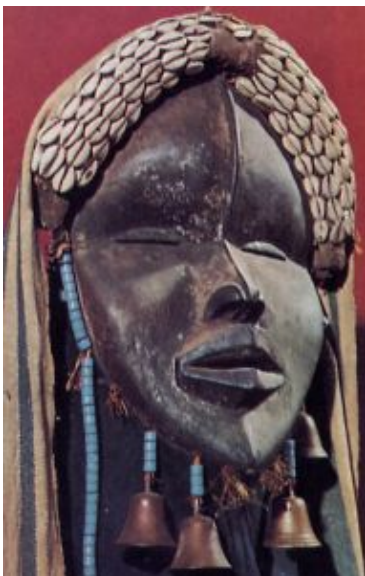

O Primitivismo

- uma nova forma de arte vanguardista
- inspirada pelas *formas arcaicas*
- que respeita a *concepção de espaço-tempo*

Arte escultura africana: objectos utilizados em *ritos* 5000 a.c.

Máscara Ritual Do
Marfim Costa

Rosto De Pedra Do
Século Xi

Cultura Ife Terracota Máscara
Do Século XIII.

P.Picasso Cabeça
Les damoiselles de Avignon

Figura Relicário
Do Gabão

P.Picasso Cabeça
com recortes sobre a pele

Pablo Picasso

(1881-1973)

usou a arte primitiva para dar um novo significado para a arte pós-impressionista

Espontaneidade, instintos e paixões, mutação das leis da perspectiva

Olhos de diamante, boca pequena forma oval, o rosto um plano contínuo para colocar o nariz e o arco do olho cor ocre-de-rosa e azul claro

O aspecto **Totémico**, mágico e religioso, vai ser presente nas formas escritas como nos **objectos** de adoração.

Alguns Objectos totémicos

Peça cerâmica encontrada na Amazônia, tanga marajoara, objecto cultural de culto totémico, uma utilidade feminina estética para cerimoniais religiosos

Hequador Pré-histórico

Período Pré-clássico

Cultura De Valdívia, 3.200 e 1.800 a.c. península Elena cerâmica, representativa totemica

Período Clássico,

Cultura Jama-cosque

500 a.C. a 500 d.C, contígua à cultura Bahia as pequenas estátuas Simbolizam a união do homem com o animal

Período Pré-clássico

Cultura Chorrera, entre 1.700 e 500 a.C, nas baixadas do rio Daule

A dark gray circle is positioned to the left of a vertical dark gray line. The circle is centered vertically relative to the text.

Sugestões ..

Cabinet 66

Charlotte Slideboard

Mobile Giallo

Casablanca

Carlton

Totem Flavia

C a o
n
E t t o o r e s
s s s a
S o t t s a s s J r . J r.

Anna Luana Tallarita

Antropóloga Filósofa cognitiva
Cantora e Musica Jazz , Designer Artista Plástica e Conceptual

Obrigada pela atenção !

info@annaluanatallarita.com