

TROCA

**FESTIVAL DE
ARTE**

2009

**INTRODUÇÃO
À HISTÓRIA DA ARTE VISUAL**

**Professor Doutor
Isaac Antonio Camargo
DEART - UFU**

O que a História da Arte
não é:

-Recenseamento de fatos e eventos relacionados aos artistas ou aos seus fazeres;

-Narrativa de uma
“evolução” técnica
ou poética das
manifestações artísticas

*O que a História da Arte
pretende ser?*

-Um processo de análise contínua e relacional das ocorrências artísticas, mediante suas transformações e relações com os demais eventos humanos no tempo e no espaço

-Operar por meio da
recuperação metodológica
de informações, de
diferentes fontes e de
diferentes épocas, na
construção do
conhecimento atual

As fontes da História da Arte são as obras de arte realizadas por meio de imagens e monumentos, os textos e demais documentos que nos auxiliam na reconstituição do contexto e condicionantes de uma dada manifestação, civilização ou sociedade

**A *História*, como a
conhecíamos, começava
com o surgimento da
escrita,
a *História da Arte Visual*
começa com o surgimento
das imagens, na *Pré-
História***

O objeto de estudo da
História da Arte é a
manifestação artística em si,
ou seja, a
Obra de Arte
resultante das diferentes
civilizações humanas

Estas Obras de Arte são
tomadas enquanto
ocorrências culturais e
não apenas como feitos
sui generis do gênio
humano, distanciadas de
todo o contexto de criação

Entretanto, para que a História da Arte exista, temos de organizá-la e difundí-la por meio de sistemas sociais

Hoje em dia não podemos
fazer isso sem considerar a
existência da Mídia e, em
especial a influência que a
mídia tem no contexto da
Arte propriamente dita

Neste caso vamos pensar a
arte na sua relação com a
Mídia

O aprendizado em História da Arte mudou bastante a partir do momento em que foi possível transpor os monumentos, obras e demais ocorrências para suportes que não eram os originais

Inicialmente esta transposição
era feita por meio de
reproduções manuais como as
gravuras em madeira, metal
ou pedra, criando a
possibilidade de visualização
mínima, embora contaminadas
pelos traços dos gravadores

O advento da fotografia e das técnicas de reprodução gráfica (foto-mecânicas) contribuíram para o desenvolvimento de novos sistemas de produção editorial e publicação de livros especializados

A partir da publicação dos
“Atlas” de história da arte,
das grandes coleções
editoriais, dos autores
renomados, foi possível
obter melhor visão do que
seriam as obras de arte

Foi, justamente neste momento, que a Arte passa a fazer parte da Mídia e, neste sentido, passa a ser devedora de suas facilidades já que o acesso às Obras de Arte, propriamente ditas, é difícil

A visita às coleções de Arte particulares, galerias, museus, monumentos é mais difícil e depende de maior poder aquisitivo, portanto, a Mídia passa a ser o principal elemento de ligação entre os apreciadores e a manifestação artística

Vamos então focar a
questão da Mídia na
História da Arte e como a
Arte pode se relacionar com
ela para a produção de
sentido

O conceito de mídia
deriva do conceito de
Mass Media
e diz respeito à
comunicação de massa,
empresarial, industrial
de grande porte

No contexto dos produtores de arte, os artistas, vamos avaliar a relação com a mídia sob duas vertentes distintas:

Uma que considera a arte como o lugar da resistência possível do indivíduo frente às estratégias alienantes do capitalismo

Outra que se apropria
dos meios e dos modos
usados pelo capitalismo
e os tomam como
estratégias da arte

Vamos chamar a
primeira de
*Confrontos para a
sobrevivência*

A segunda de
*Feitiços contra os
feiticeiros*

Confrontos para a sobrevivência

Em confrontos para a
sobrevivência da arte
vamos destacar alguns
dos movimentos
Modernos, instaurados a
partir da inserção
capitalista

Como sabemos o
Modernismo foi um
processo vivenciado pela
arte, desde o final do
século XIX, em que se
transformaram os modos
de fazer e pensar a arte

Desde então, rompeu-se
com a arte do passado,
dita tradicional ou
clássica, e suas
estratégias de ensino e
difusão, surgem os
manifestos

Podemos dizer que o *Realismo*, do final do século XIX, foi uma das primeiras experiências a romper com conceitos da arte tradicional

Uma das características
temáticas da arte
tradicional era o apelo
às mitologias, à história
e à religião, além de
uma visão naturalista

Jan

Stance

O Realismo, ao se opor
ao Romantismo, traz à
cena uma nova
temática: a social

As personagens não são
mais as entidades
míticas, as
personalidades políticas
ou os santos, mas os
simples mortais

Mesmo não se
afastando da ótica do
mundo natural, traz os
trabalhadores,
transeuntes, figuras do
povo, das ruas e dos
bares

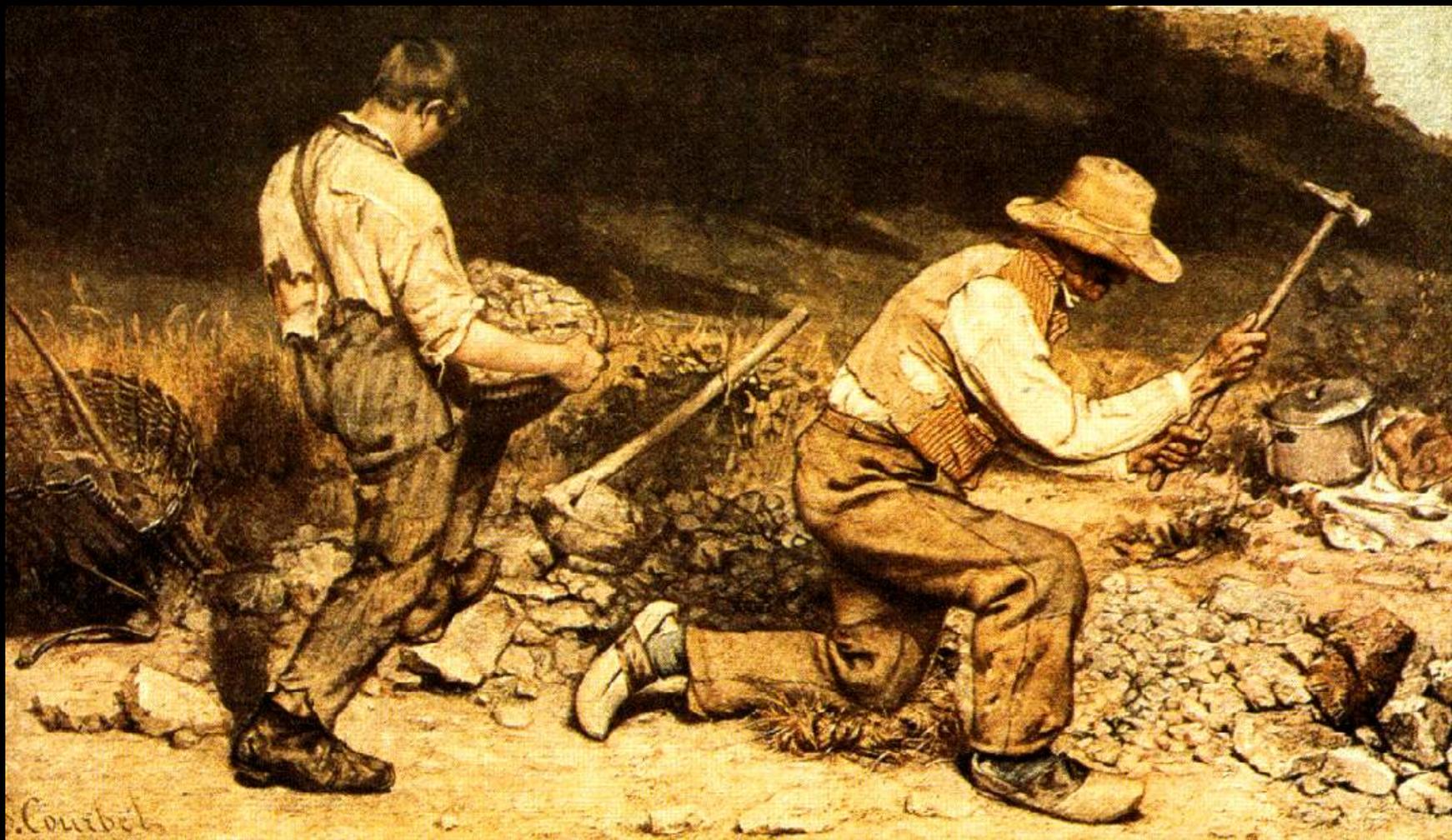
Stane

Stane

J.M.W. Turner

A postura Realista trata
de questões sociais, do
seu dia a dia, não
mitifica, não maquia e
não esconde os
problemas

Mas, não basta apenas
instaurar a liberdade
temática, há também
que libertar a forma

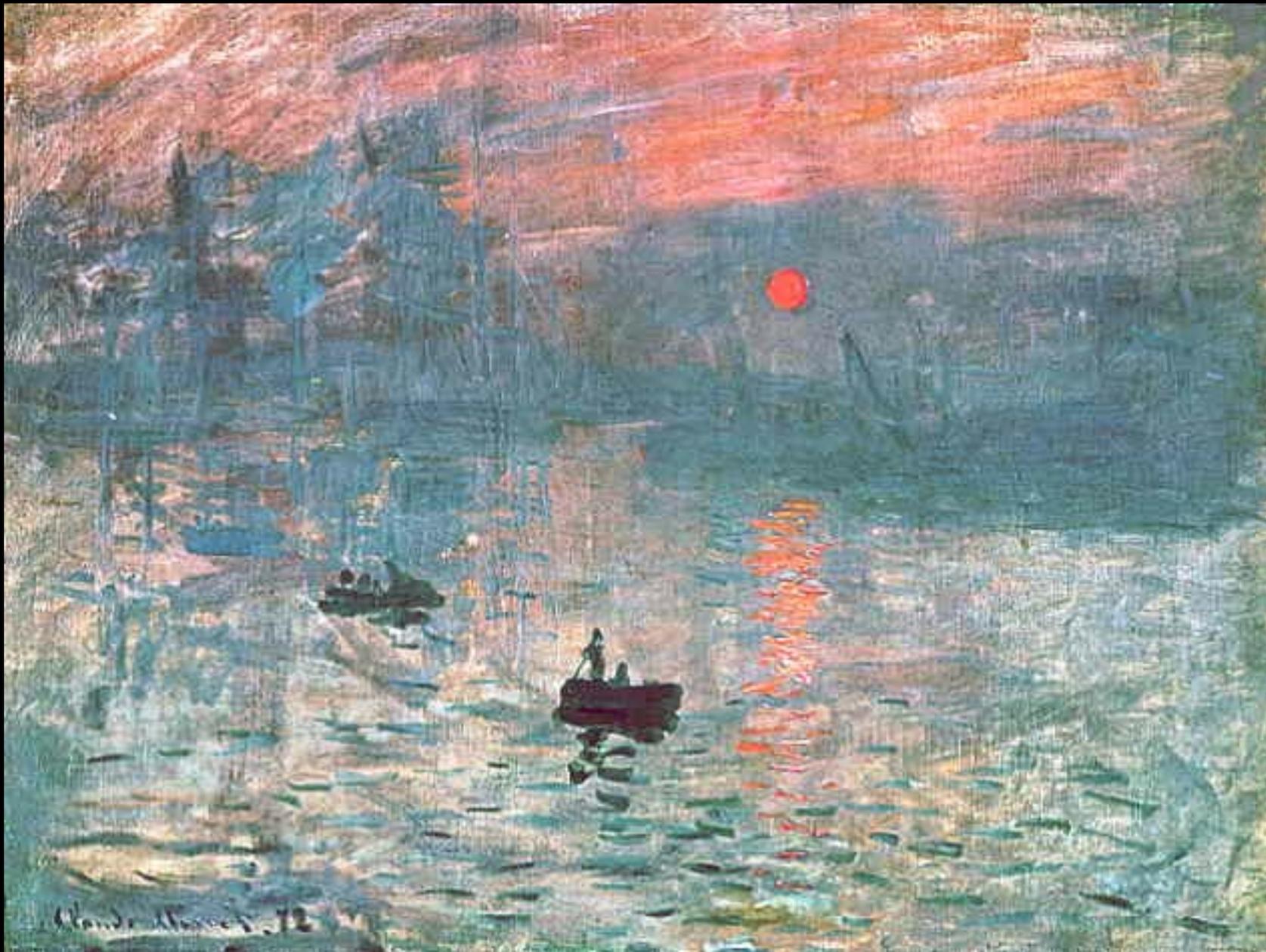
O primeiro passo para
isto aconteceu durante

o

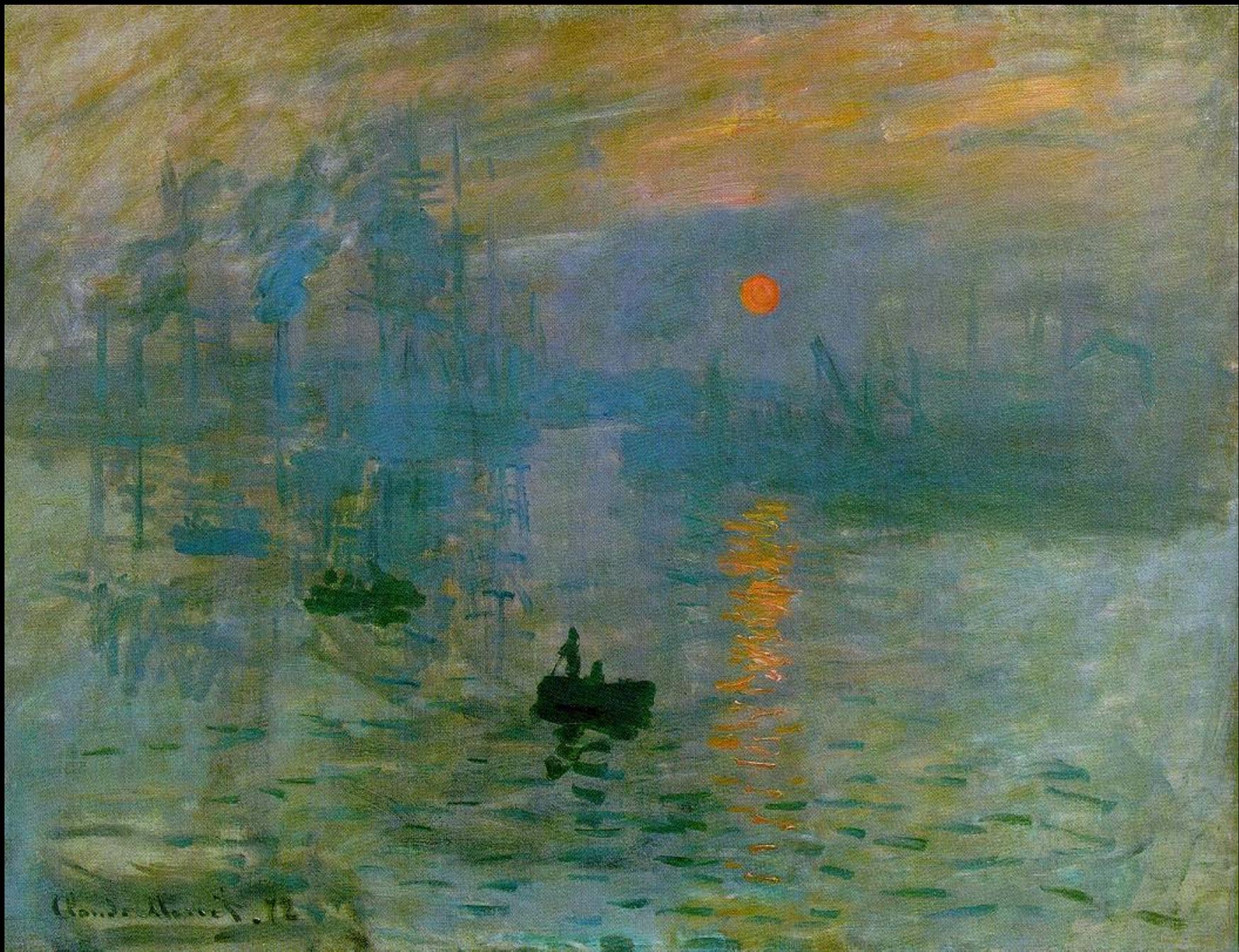
Impressionismo

A partir daí os artistas
se sentiram livres para
falar ousar e passaram
a tomar as imagens ao
ar livre, respeitando sua
luminosidade e
cromatismo

Uma imagem
Impressionista é uma
leitura da luz, não
politicizada

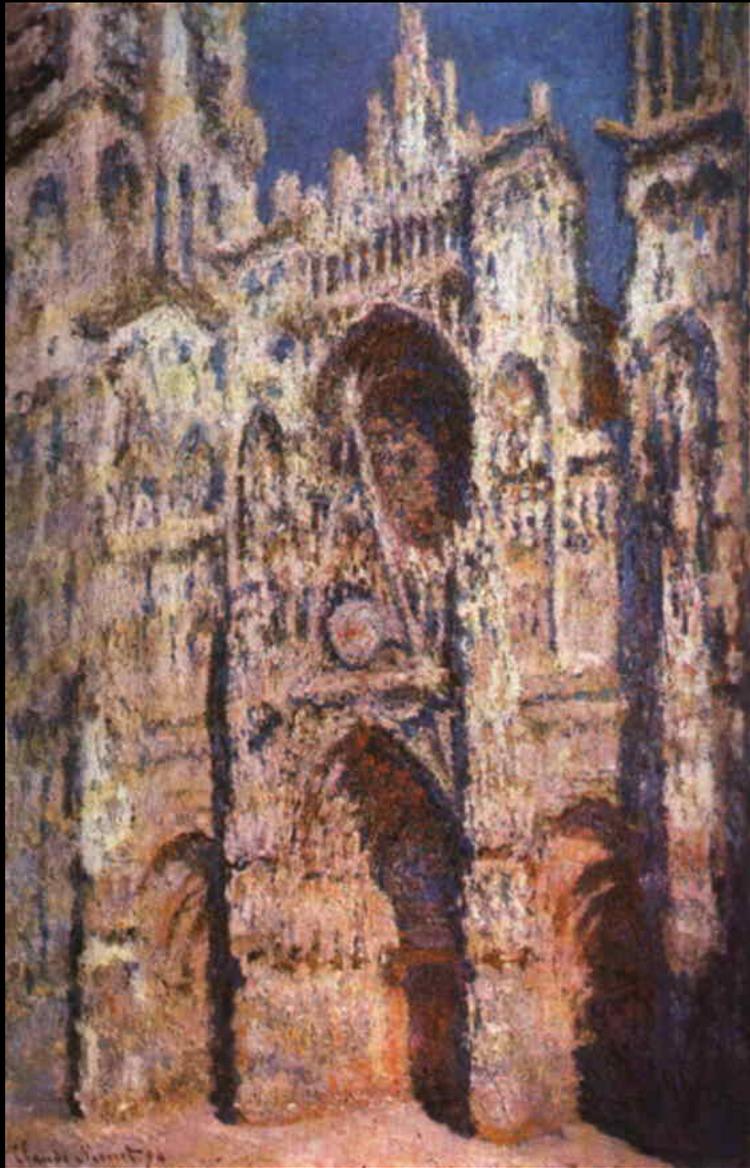

J.M.W. Turner

Claude Monet. 72

7202

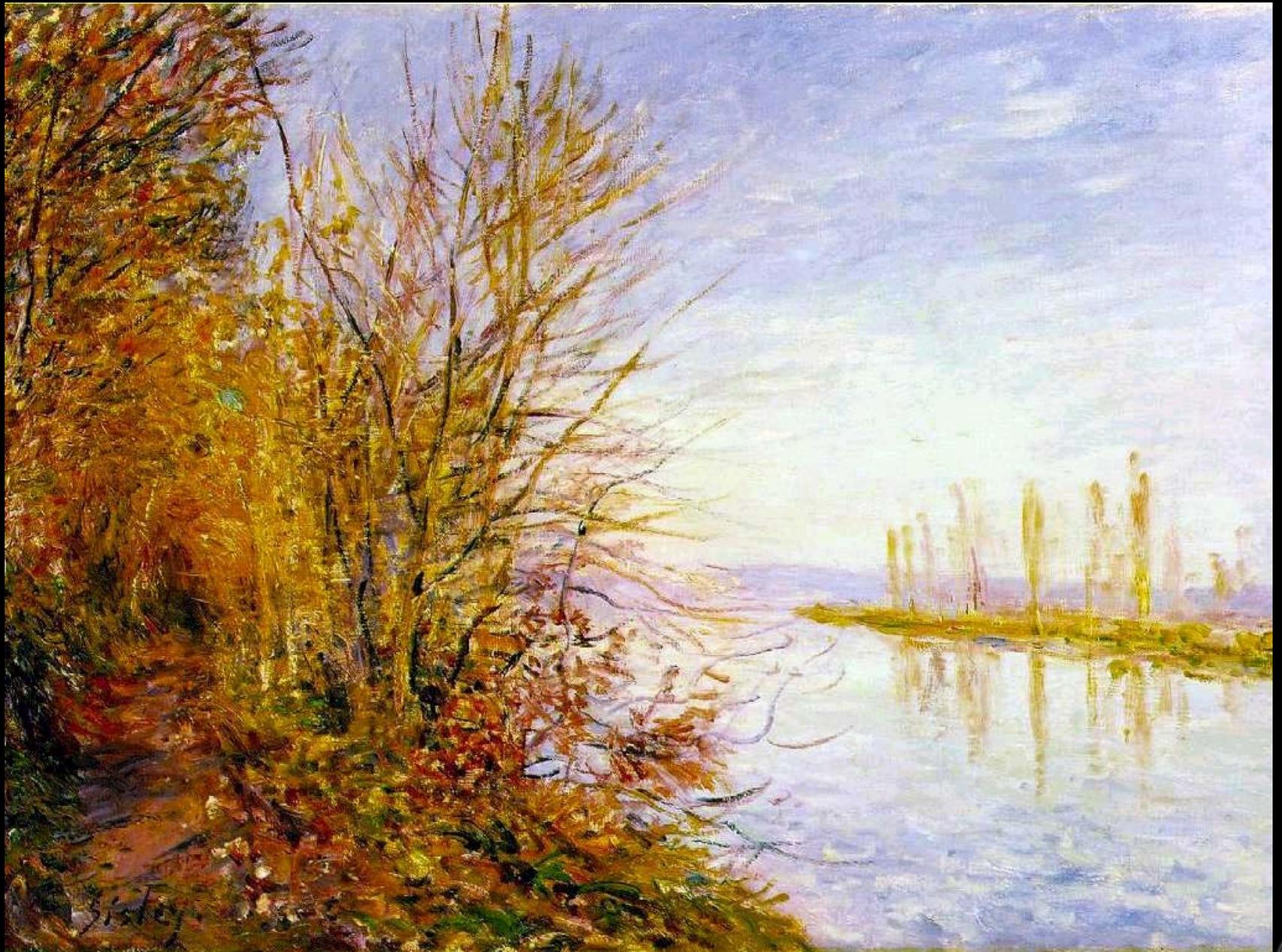

J.M.W. Turner

Starr

Sisley

Libertar a luz, foi um
primeiro passo libertar a
imagem da natureza foi
o segundo

Este segundo passo foi
dado pelo
Expressionismo

Para eles a imagem não
precisava corresponder
à sua aparência ótica no
mundo

Qualquer modo de
manifestar a cor, forma,
textura, independente
de se fixar nas
aparências das coisas,
era, antes de tudo,
expressão

Stare

JUDAS

Stane

Starr

Francis Bacon

Stace

Logo, nem uma ligeira
aparência com o que
conhecemos, era
necessária, apenas as
qualidades sensíveis das
formas, das cores e as
texturas bastavam

Surge a
Abstração na arte

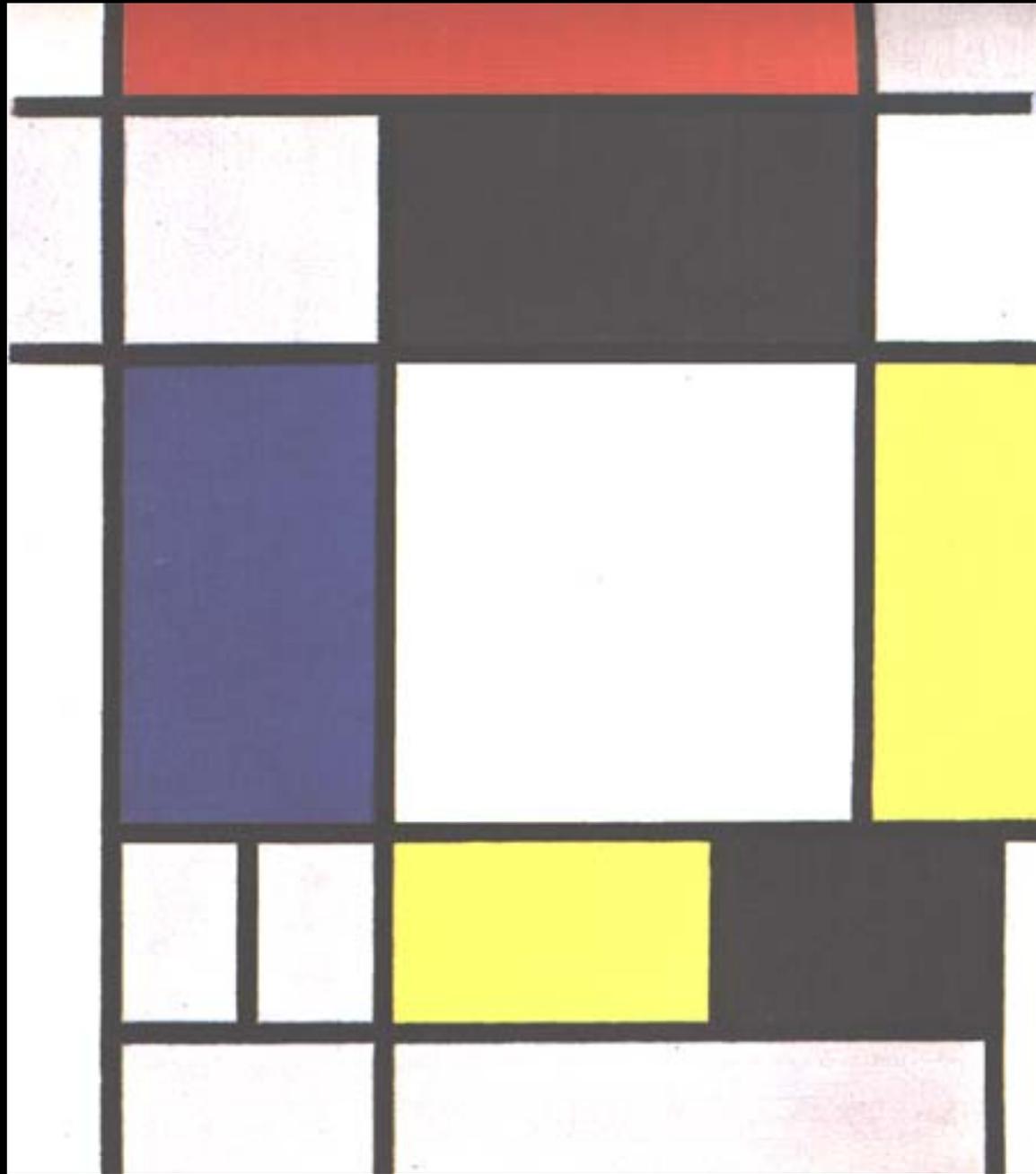

Starr

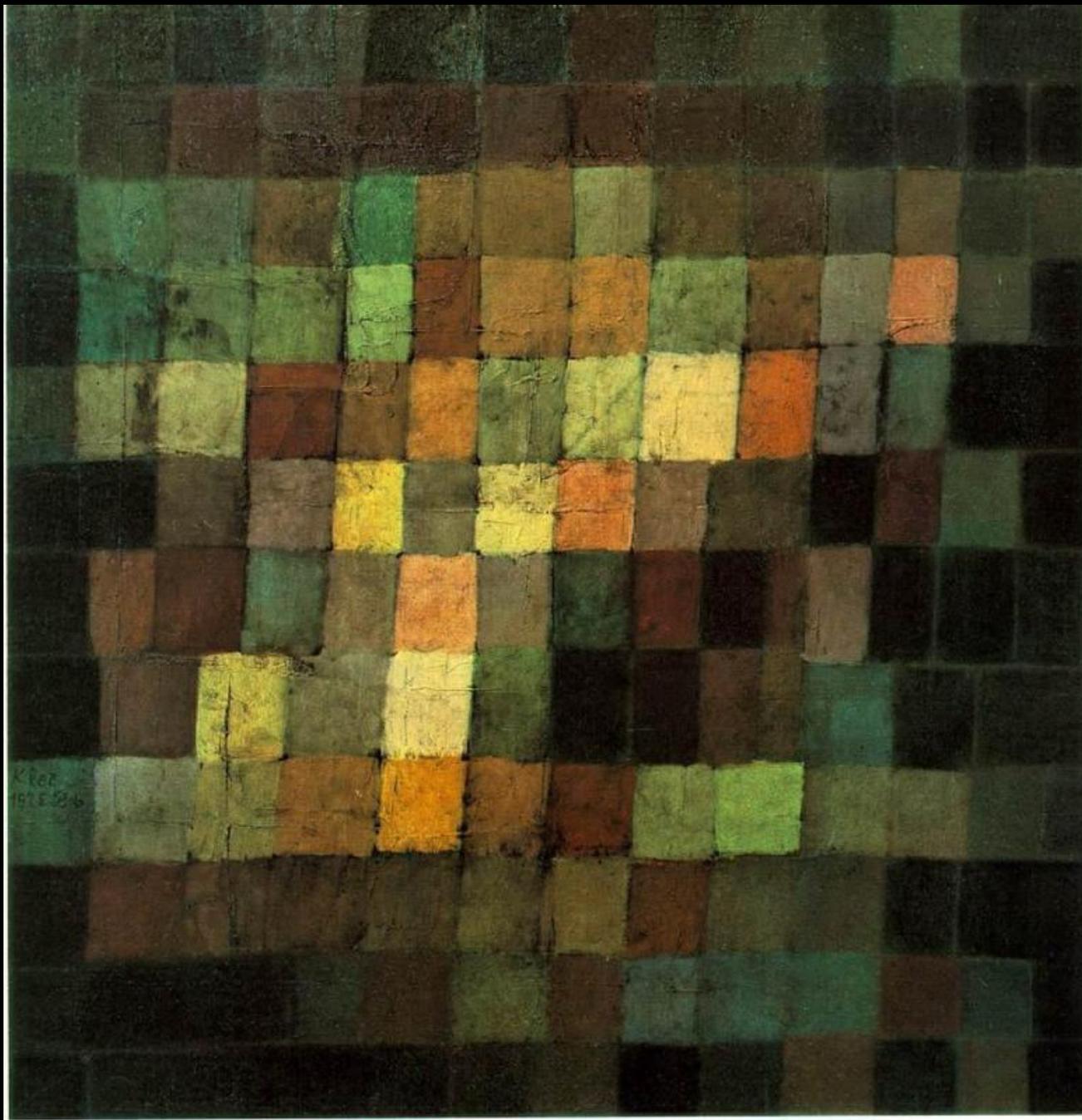

Joan Miró

Stijl

Stane

O deslocamento da
visualidade cotidiana e o
surgimento de uma
visualidade que dizia
respeito exclusivamente à
arte foi uma das
conquistas da
modernidade

O último reduto de
realidade, ou de mundo
natural e mesmo do
mundo da arte é
reduzido a pó com o
Dadaísmo

Surge na Suíça, em
Zurique, durante a
primeira guerra como um
movimento de negação
da própria humanidade e,
conseqüentemente
daquilo que a arte preza

A partir daí podemos
dizer que a arte, não
mais opera as referências
do mundo natural, mas
se apropria de partes
dele como partes da
arte

É o que nos mostra, por exemplo, os trabalhos de Duchamp e de outros Dadaístas

Alm

HAUGL HAUSMAN
PRESIDENT OF NORWAY
AND HIS WIFE AND SON WALKING HOME FROM SCHOOL
DURING THE WINTER OF 1920

Steve

TARLEPAU RAŞTADA DA

J. J. Moore

Stanc

mit Wind / Kopf

A arte se desloca do
objeto para o conceito,
ou seja, como já dizia
Da Vinci, "pintura (ou a
arte) é coisa mental"

A apreciação artística
não é submetida apenas
ao objeto, mas sim ao
raciocínio estético
desencadeado pelas
suas proposições

Neste contexto a arte
deixa de ser figurativa
para ser propositiva

Podemos então dizer
que destes “Confrontos
para a sobrevivência”, a
arte se propôs a agir
por conta própria e
assumir a autonomia
temática e estética

Com isto ela passa a desenvolver um projeto de individualidade e convicção sem precedentes na sua história

Criação, inventividade,
experimentação são os
termos mais adequados
à Modernidade

Por outro lado, era
necessário ir além do
fazer contrastante e
desafiador do Moderno,
era necessário subverter
o sistema dominante

Logo após a segunda
Guerra Mundial,
diferentes atitudes
passaram a povoar o
mundo da arte e lançar
dúvidas sobre o que
seria ainda a arte

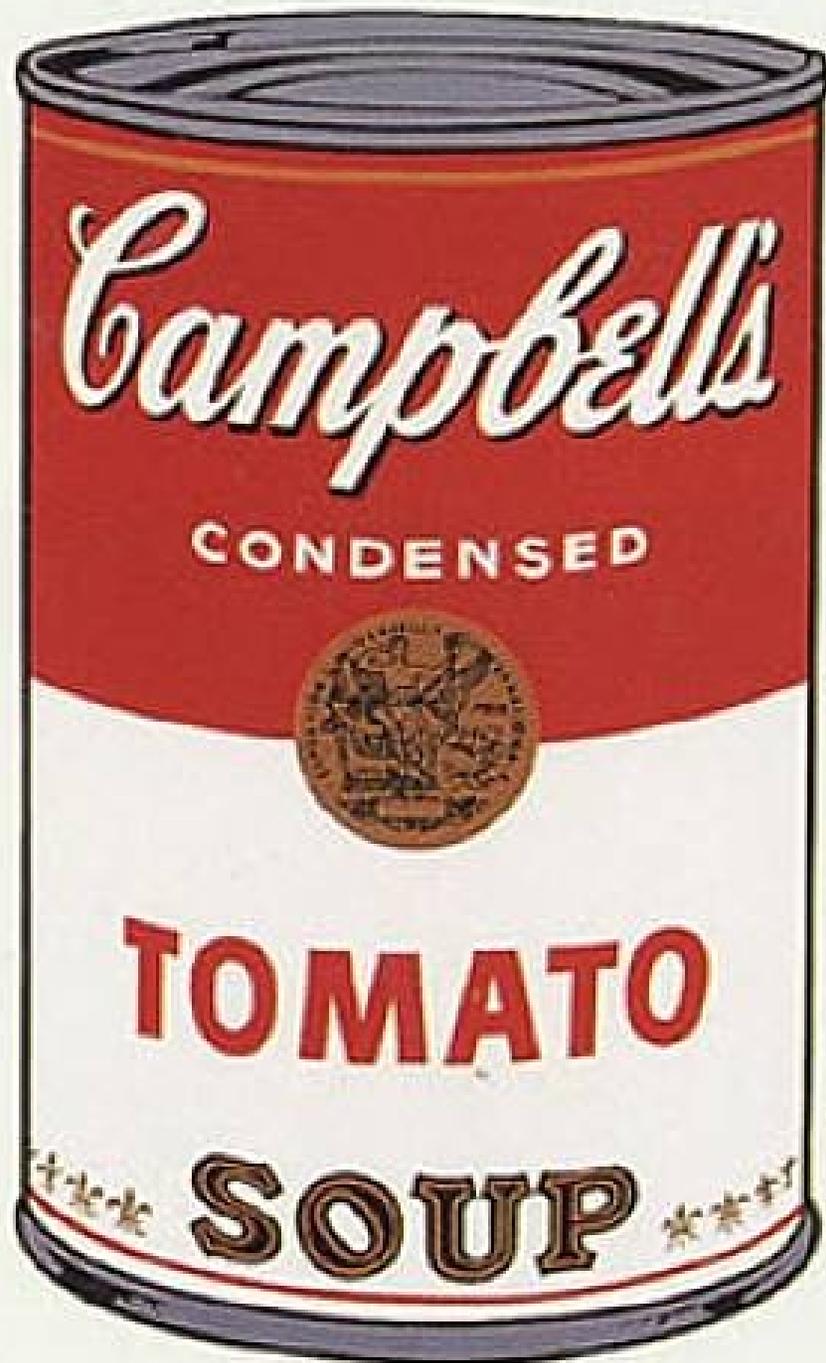
Um primeiro
movimento, irônico por
natureza, se constituiu
com o nome de
"Pop Art", aí começa o
feitiço contra o feiticeiro

É este o segundo
aspecto que vamos
tocar nessa discussão

Com arte Pop,
abreviatura de Popular,
mas não popular no
sentido de ser conhecido
do grande público, mas
sim por fazer parte de um
dissídio com o sistema
mercantil ou capitalista

Os artistas Pop se
apropriavam dos valores
e ícones da cultura de
massa e capitalista e
davam-lhes novas
significações

Andy Wharol, Jasper
Johns, entre outros, são
bons exemplos disso

fine

Starr

Stone

fine

Neste caso, o próprio sistema, passa a ser confrontado com os seus próprios produtos e absorvendo-os ao inverso

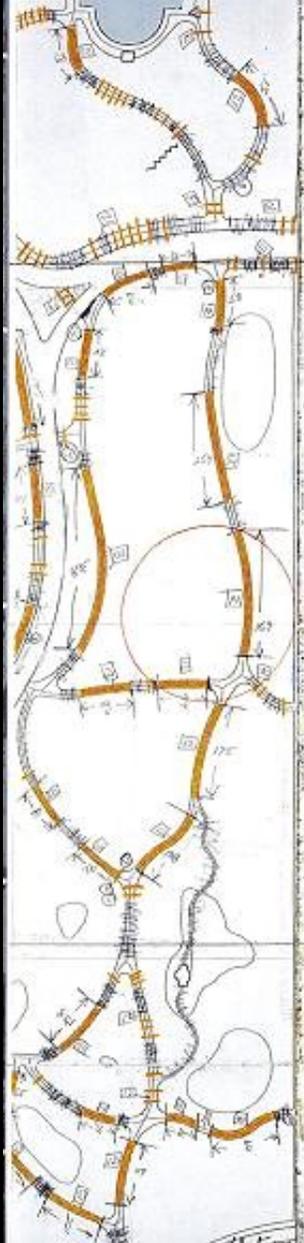
Um produto industrial,
como uma simples lata de
sopa, passa a ser um
objeto de arte e assim
outros produtos desta
cultura como seus
cantores, atores e atrizes

Fazer o capitalismo
beber na fonte que nos
obriga a beber por meio
de suas estratégias de
mercantilização

As maiores intervenções
no sistema parte dos
artistas que realizam
intervenções em
ambientes e manipulam
a mídia para divulgá-las

Um dos exemplos mais
significantes da
atualidade é
Christo Javacheff

The Gates created by Central Park
New York City 7000 acres along 23 miles

Central Park South, 5th Avenue, Columbus Circle
Central Park West, Columbus Circle, West 110th St

Flowing fabric panels (open cloth) suspended from horizontal head section
110' between each gate (110' x 120')

Central Park South, 5th Avenue, Columbus Circle
Central Park West, Columbus Circle, West 110th St

fine

Fritz Koenig

Steve

stare

fine

Por meio destas
intervenções
monumentais, a mídia é
instada a participar e a
dar difusão aos seus
feitos, portanto, são
feitos midiáticos

Uma das funções destas obras é manipular o sistemas midiáticos, principalmente tvs e jornais, para atrair a atenção do grande público

As intervenções se
assemelham aos
grandes eventos, como
as olimpíadas, copa do
mundo e outros grandes
certames, é também o
caso de Spencer Tunick

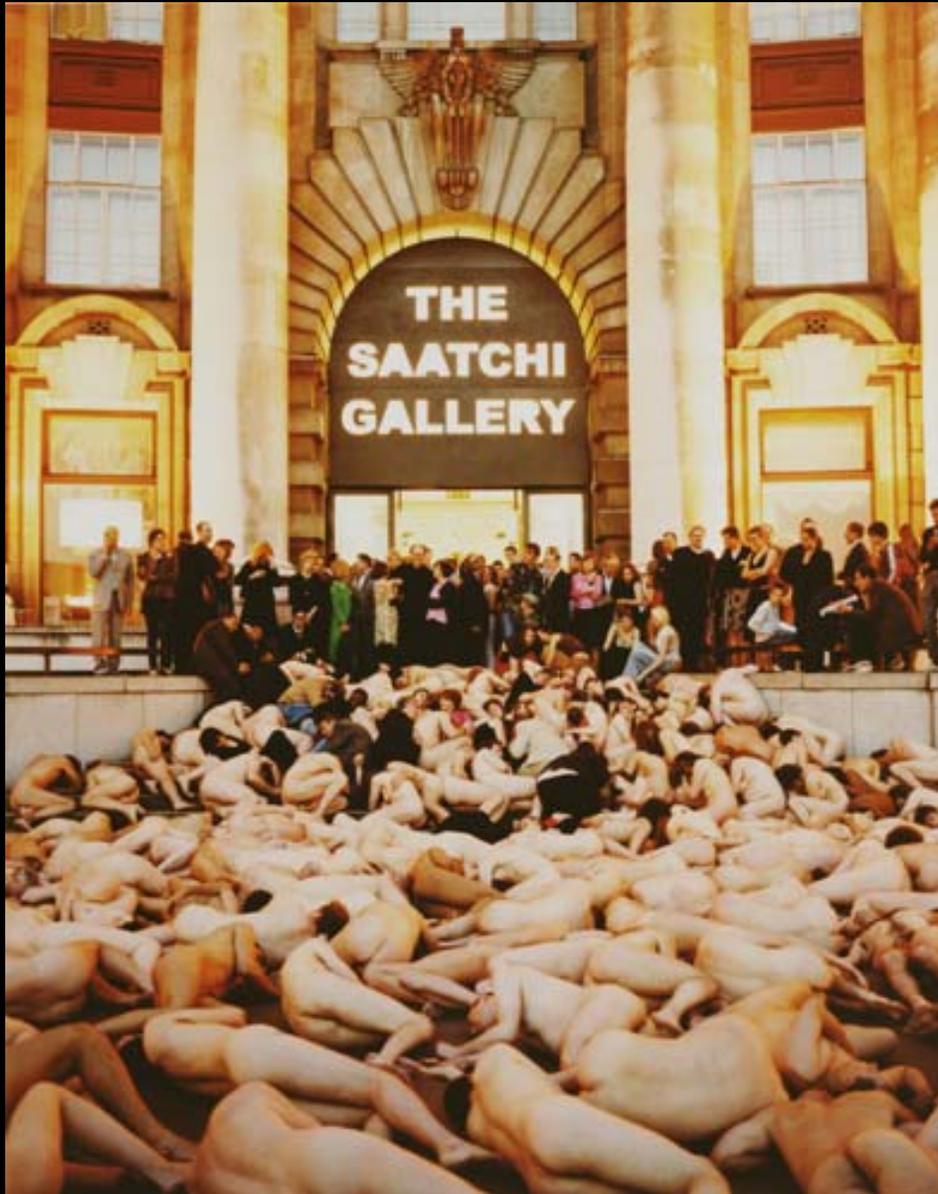

Steve

Steve

stuart

Steve

stare

stare

É sob este aspecto que
o feitiço se vira contra o
feiticeiro, as estratégias
de marketing
publicitários e seus
veículos são invadidos
também pela arte

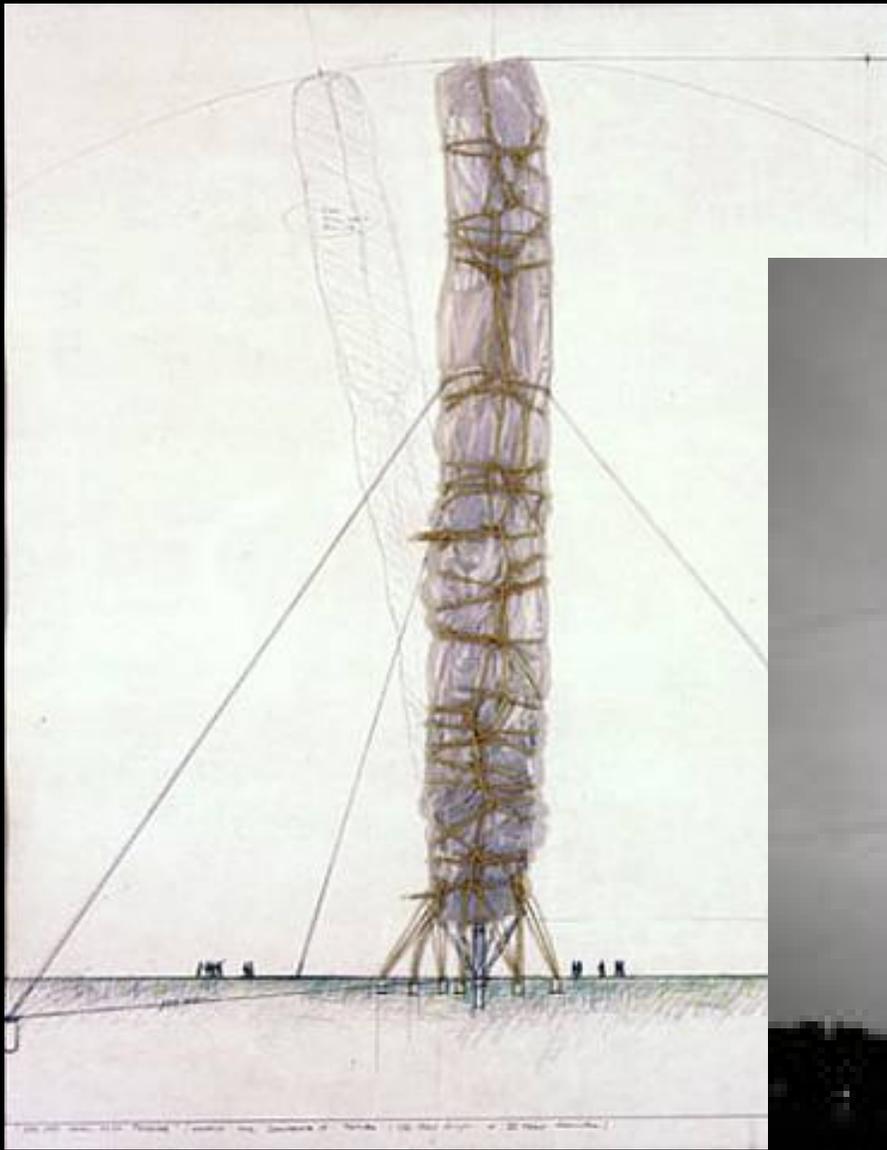
Grandes eventos
artísticos internacionais
assumem a mídia
criando um lugar
universalizador da
cultura

Instituições de
pesquisa, difusão e
ensino em arte se
posicionam para dar
visibilidade e orientar a
crítica mundial

Museus, institutos,
galerias e certames
sazonais dão o tom para
o pensamento estético
da contemporaneidade
e ocupam a mídia
freqüentemente

Como é o caso da
Documenta de Kassel,
na Alemanha, a Bienal
de Veneza ou a de São
Paulo, entre outras

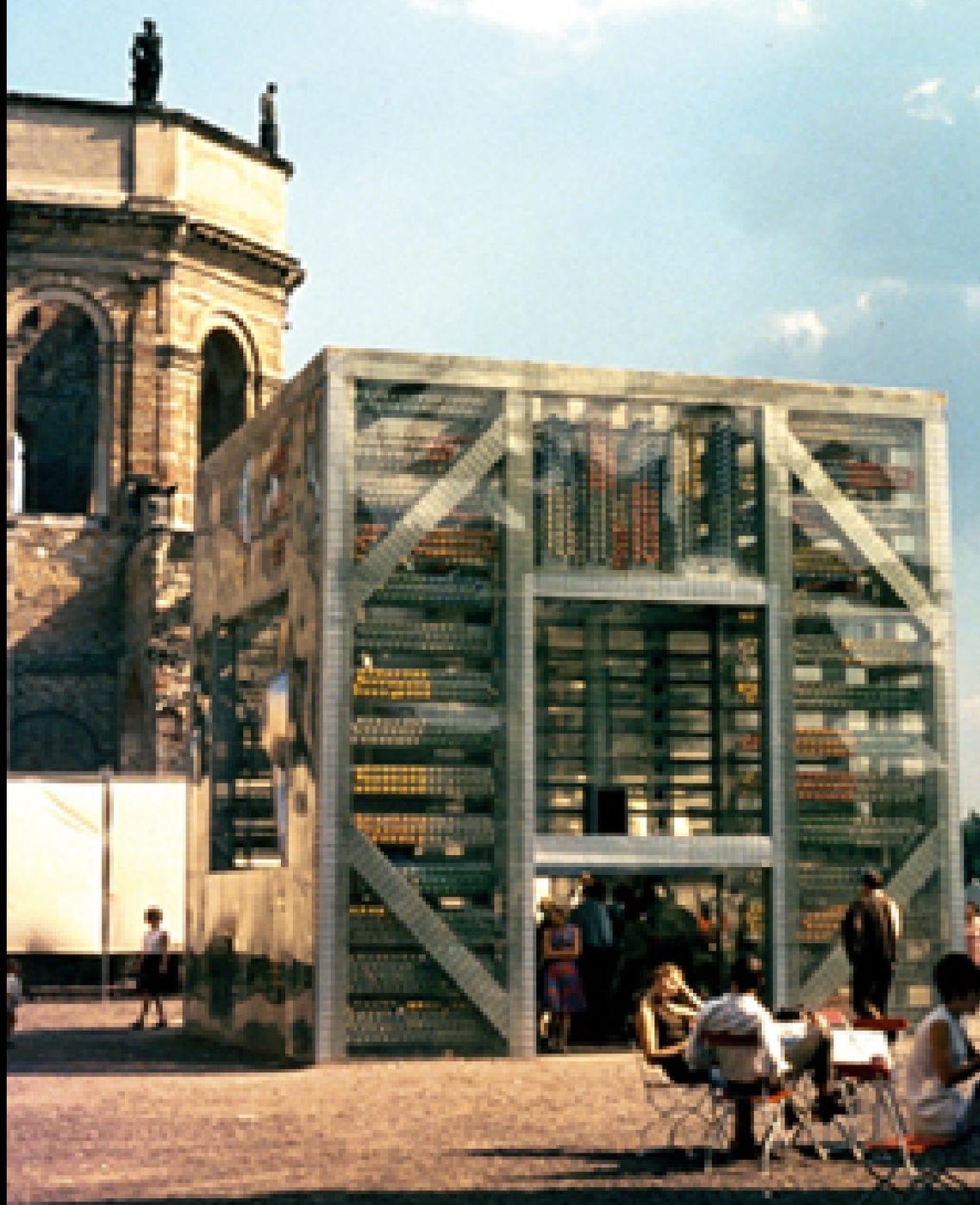

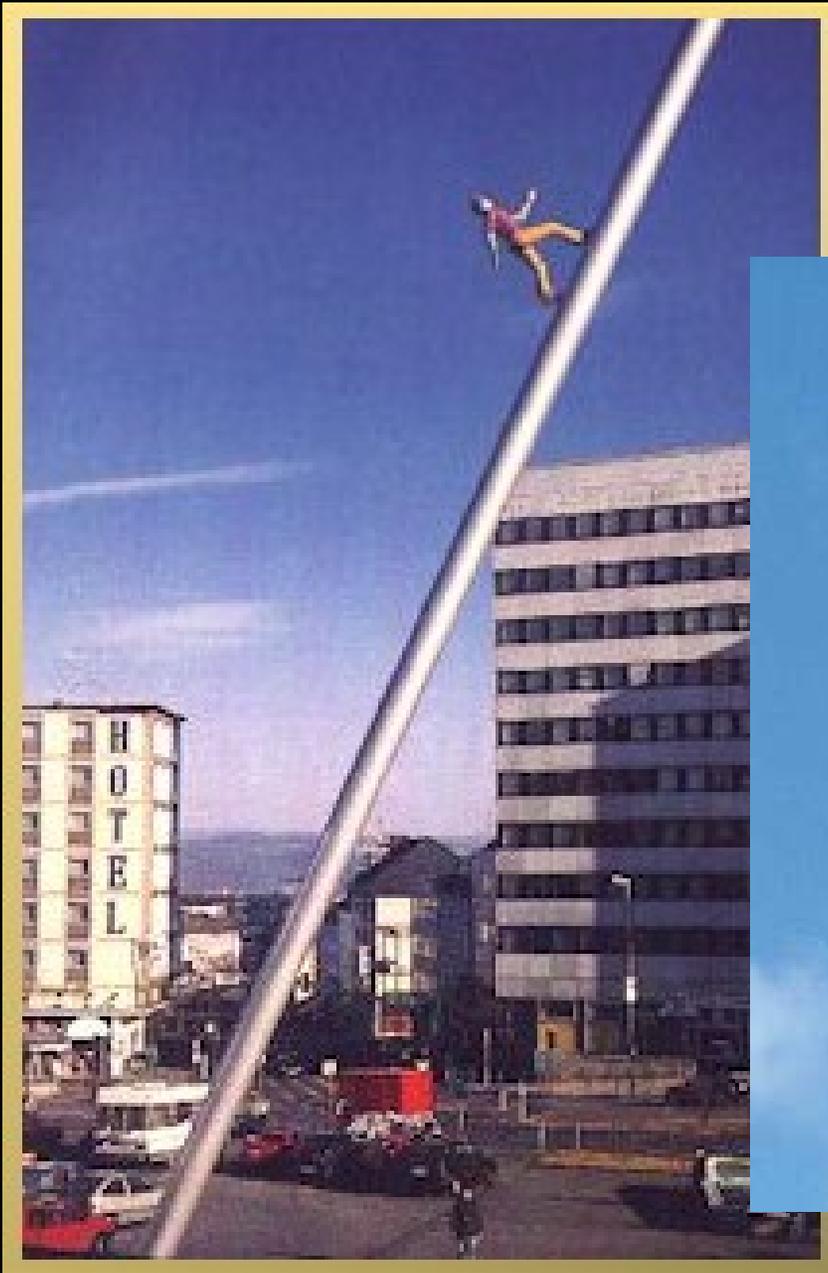
stare

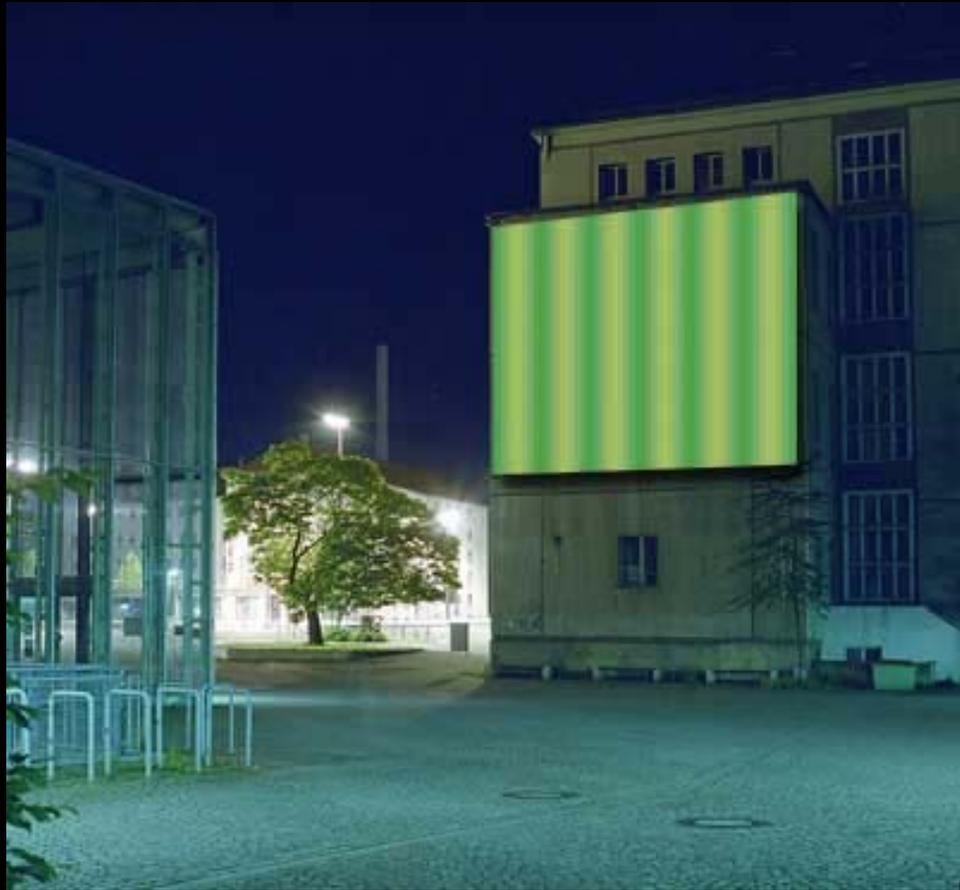

Steve

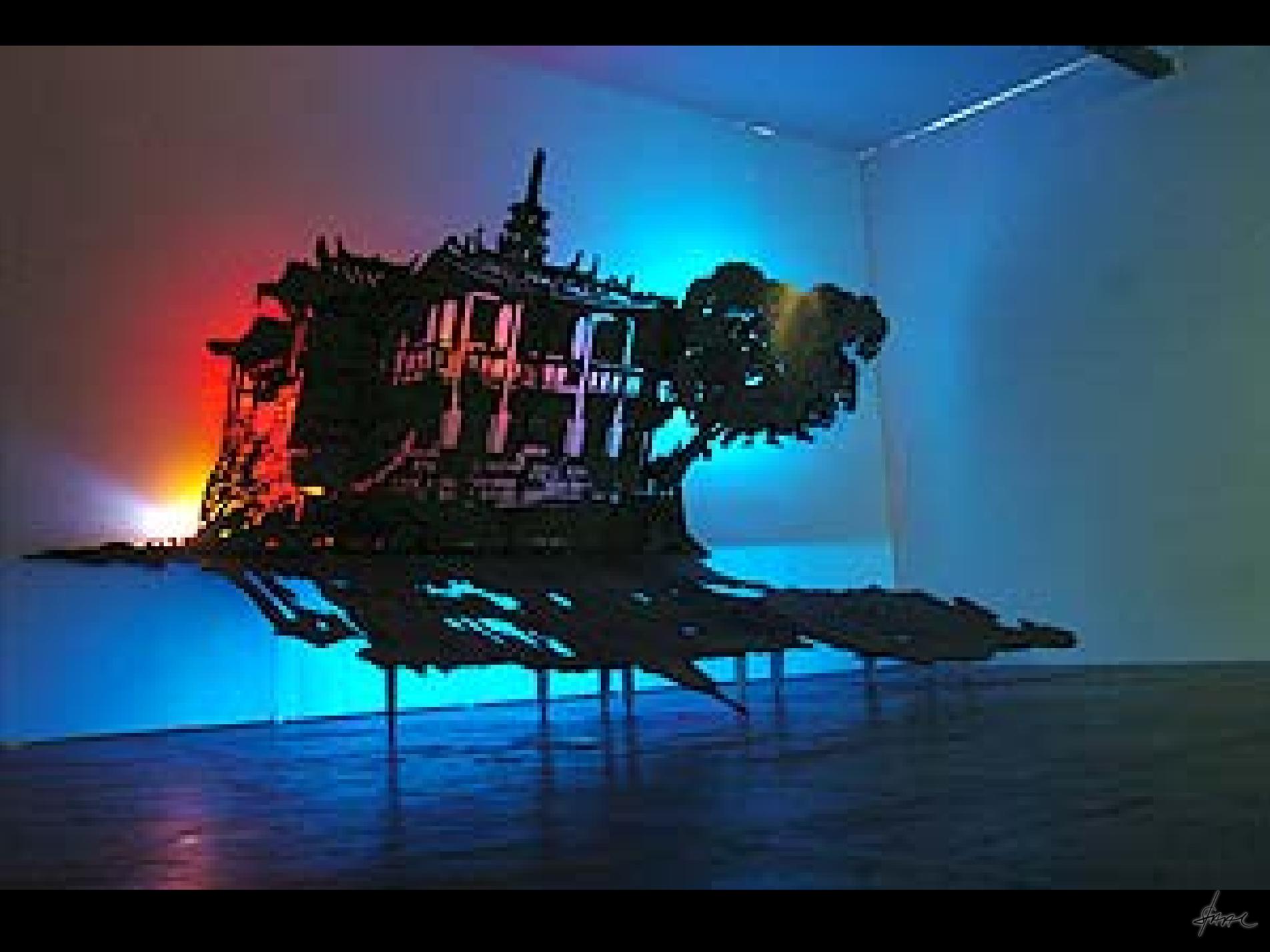
L'Espresso
La nuova guida all'Università di Venezia
di Giuseppe Lupo
1991
1992

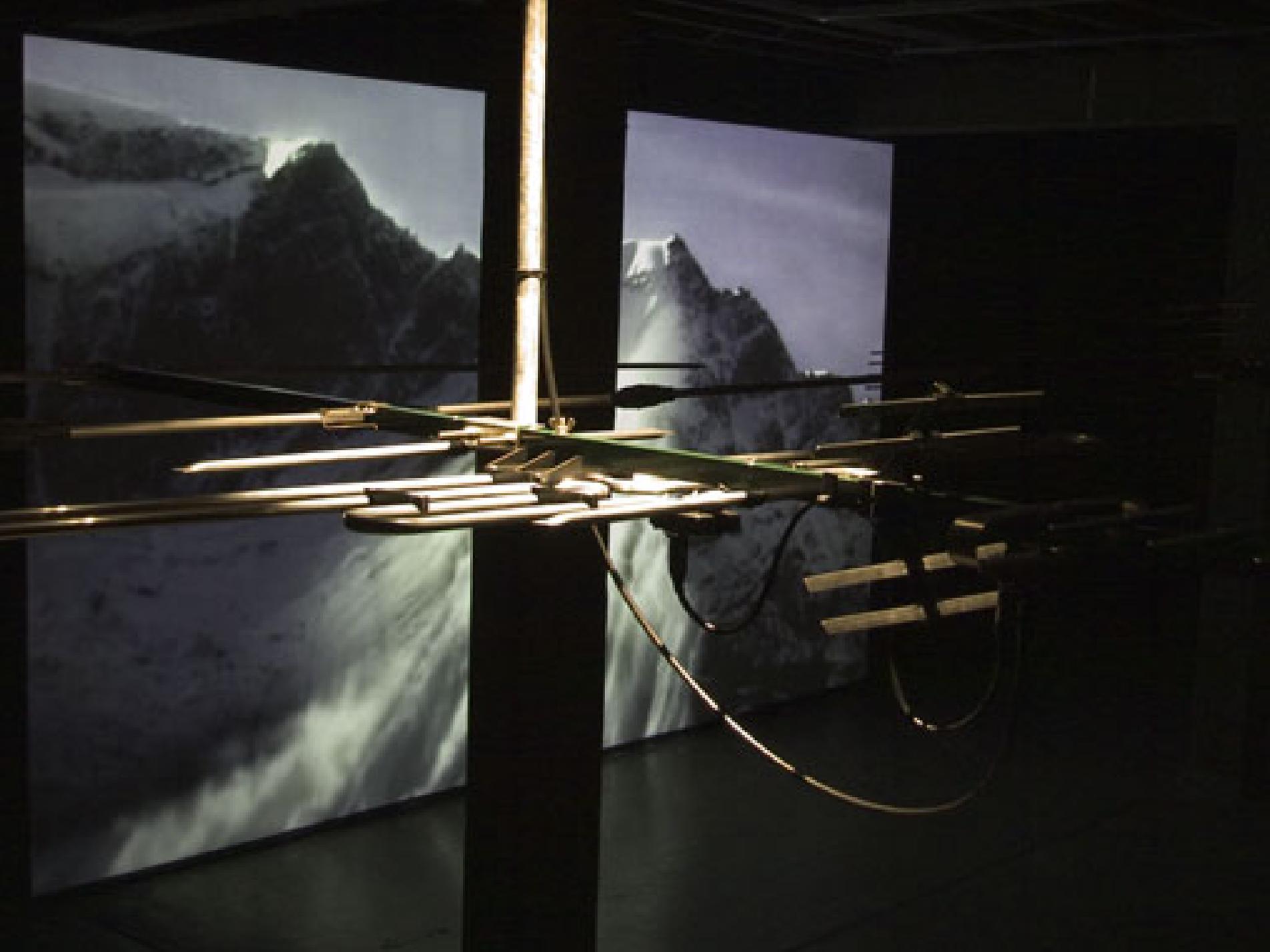

www.sampaonline.com.br

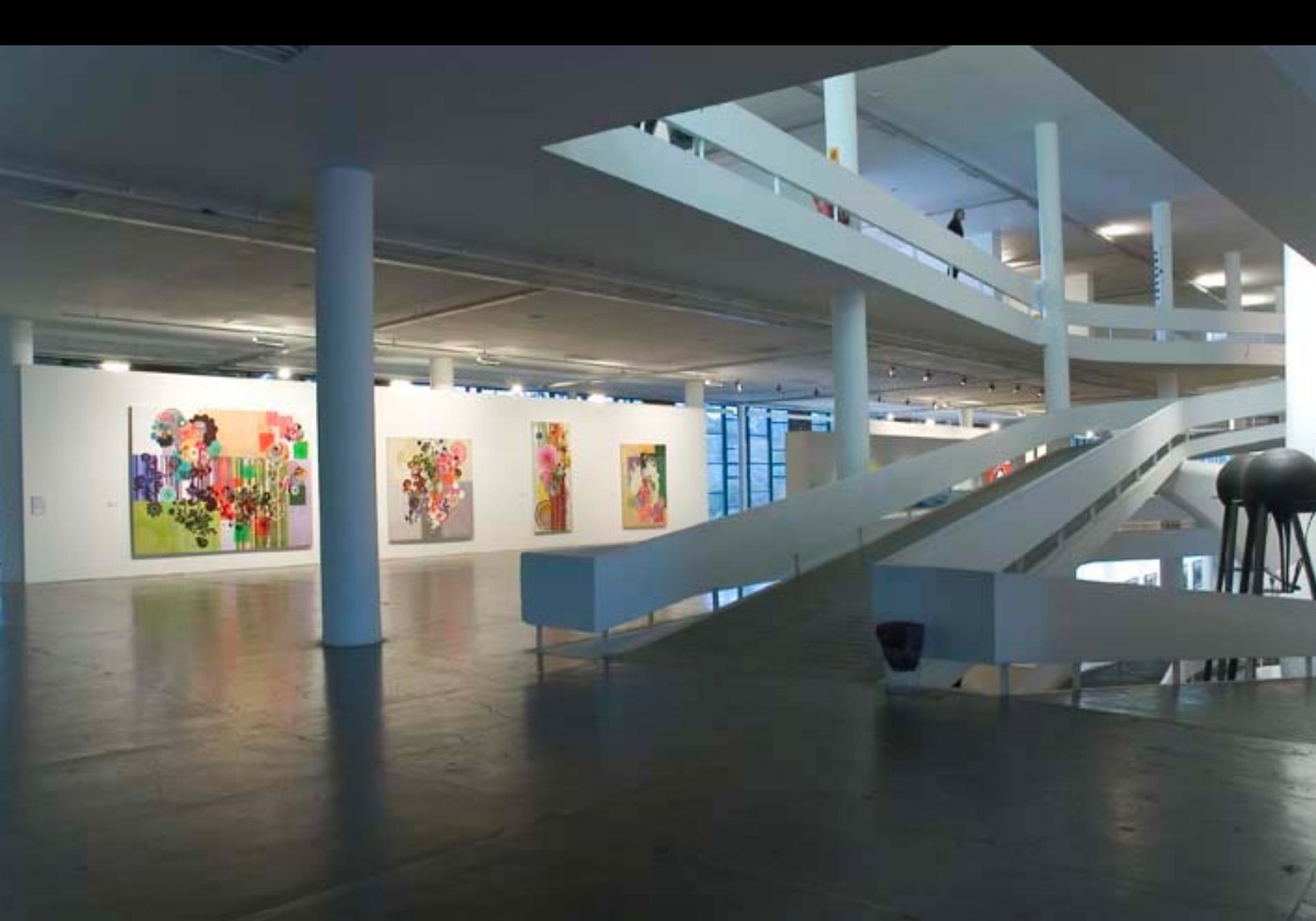

De um modo geral, as
intervenções,
proposições e demais
atitudes que os artistas
tomam em relação aos
seus fazeres, conduzem
ao estranhamento

Este estranhamento é
antes uma falta de
convivência com a arte
do que uma inovação
em relação aos fazeres
da arte

As históricas
deficiências de nosso
ensino nos desqualifica
para leituras como as
que a arte propõe

Nem sempre a mídia,
por sua imediatez e
sensacionalismo, cobre
com a devida
competência os
eventos e ocorrências
artísticas

No fim, ficamos nós, a
mercê das informações
truncadas, das
alienações e da sujeição
compulsória ao
marketing cultural que
vem ocupando o espaço
da arte

Esperando, enfim,
quem sabe, o resgate
da cidadania pela
história e pela
consciência estética