

TROCA

**FESTIVAL DE
ARTE**

2009

**INTRODUÇÃO
À TEORIA DA ARTE VISUAL**

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

THEORIA

O conjunto de idéias,
conceitos e postulados
relativos a um dado campo de
conhecimento destinado a
ordená-lo e sistematizá-lo

No contexto da arte podemos
dizer que dispomos de
diferentes campos de
conhecimento que
proporcionam diferentes ab
abordagens teóricas

O mais tradicional deles é a
Estética ou Filosofia da Arte,
tendo surgido na antiga
Grécia, orienta os
conhecimentos teóricos da
arte ainda hoje

Também tradicional é o campo da História da Arte que, tendo surgido no período Moderno, trouxe grandes conquistas para esta área, especialmente no que diz respeito à Historiografia

Outro mais recente, mas não
menos importante, é a
Sociologia que tem sido um
instrumento importante para a
abordagem da arte tomando
por referência as sociedades
nas quais ela surge e se
desenvolve

Outro campo teórico que contribui bastante para o pensamento artístico é o da Psicologia, cujas contribuições no campo da Percepção, da Teoria da Gestalt e mesmo no contexto psicanalítico, são importantes

A small, handwritten signature in the bottom right corner of the slide, appearing to be the name 'Jure'.

Também as teorias
visualistas e iconológicas são
de grande importância para a
arte, bem como, as teorias
estruturalistas como a
Semiótica

De modo geral as teorias
contribuem para a arte
delimitando as áreas em que
este conhecimento pode ser
organizado e ampliado,
possibilitando também o
desenvolvimento de sua
crítica

Entretanto, para iniciar este curso vamos partir de uma questão primária mas essencial e nos perguntar:

O QUE É ARTE?

A resposta a esta pergunta tem sido uma das questões mais recorrentes do pensamento sobre a arte e suas manifestações ao longo do tempo.

Cada período forjou uma
resposta que só deu conta da
arte daquela época.

A busca por uma resposta universal ou definitiva sempre nos incomodou, mas não acreditamos que possa haver uma só resposta.

Admitimos três pressupostos
elementares para
entendermos a Arte:

- . Sua unicidade
- . Sua ocorrência manifesta
- . Seu caráter estético

Quanto à *Unicidade* da Arte,
admitimos que ela é um
todo expressivo, uno e
indivisível, composto por
diferentes modalidades de
expressão que operam
segundo substância visuais,
sonoras, cênicas, literárias

Os meios de expressão tradicionais como a pintura, a música, o teatro, a literatura, por exemplo, não são nada mais do que variações em torno de uma grande categoria, a da ARTE

Portanto, temos apenas
ARTE e não artes

O segundo aspecto diz respeito à sua manifestação, ou seja, a Arte só existe manifesta, realizada, consubstanciada, constituída como tal

É impossível intuir ou sugerir
o que seja uma obra de arte.
Suas qualidades é que a
determinam e a definem
enquanto existência e
presença.

Portanto, a arte só existe
consubstanciada,
enformada, constituída,
realizada enquanto tal, ou
seja manifesta

Logo, não é qualquer
manifestação que podemos
entender como artística, mas
sim um tipo especial de
manifestação

Portanto, o terceiro aspecto diz respeito ao caráter estético que ela assume, por isso é que se torna Arte. Sem isso, seria apenas ocorrência sensória

Uma manifestação acessível
aos sentidos que seja
resultado de uma
aproximação sensória com o
mundo, sensitiva na sua
interpretação dele e sensível
quanto às suas qualidades

Portanto estésica

A idéia de *estesia* vem do grego Aisthesis, que é justamente o sensório, sensitivo, sensível

No entanto, não é apenas o sensível enquanto percepção do mundo que importa à arte, mas um tipo especial de sensível, obtido da reflexão, da introspecção e das diversas problematizações que orientaram o pensar dos criadores ao longo do tempo

À esta conduta estésica, dá-se o nome de ***Estética***, portanto à arte interessa apenas a *expressão estética*, , ou seja, aquela realizada por meio das substâncias expressivas que lhe dão existência

Além de *Expressão*
estética, devemos
acrescenta da
humanidade, pois que,
apenas o ser humano é
capaz de expressar-se por
meio da arte

Humana também no sentido
antropológico, cultural,
sendo uma de nossas
características civilizatórias,
ocorrendo desde as mais
tenras eras, em todos os
tempos e espaços

Resumindo, podemos
então dizer que:

***Arte é a manifestação
estética da humanidade***

Mas é necessário também
observar que, antes de tratar
de temas, assuntos,
representações, imitações,
simulações, aparências e
funções a arte trata de
valores

São eles que dão à Obra de
Arte a sua essência e a
torna um bem humano,
social e cultural

Embora estes valores
possam variar, no tempo e
no espaço, ele é presença
constante nas Obras de
Arte, sem eles elas não
teriam sentido e
desapareceriam com o
tempo

Sem valores as Obras de
Arte não significam

Significar, neste contexto, é ter uma função ou realizar uma meta social para a qual aquela manifestação surgiu

Uma primeira função da
Obra de Arte pode ser a
comunicativa

É também possível dizer
que o primeiro meio de
comunicação humana foi o
artístico

Antes de escrever, ou
mesmo de falar o ser
humano já se expressava
por meio da arte

Mas o *que* ele expressava?
Qual era o sentido ou
significação proposta por
ele?

A expressão, na sua
acepção mais pura, é a
manifestação de algo. O
simples fato de realizar uma
intervenção em uma
superfície, espaço ou
ambiente, já é significativo
pela sua própria natureza

Expressar, em síntese, é dar
outrem a possibilidade de
apreender algo: uma idéia,
um conceito, uma proposta

O próprio ato de expressar
já implica na interação
comunicativa, em
estabelecer uma relação de
entre, pelo menos duas
instâncias, a do criador e a
do apreciador

Olhando a história, vamos
identificar quais são as
primeiras manifestações
humanas e tentar descobrir
quais são as idéias que o
humano quer significar ao
seu semelhante

Arte e Magia

As primeiras manifestações
artísticas de que temos
notícias são pequenas
figuras de mulheres
encontradas nos muitos
sítios pré-históricos

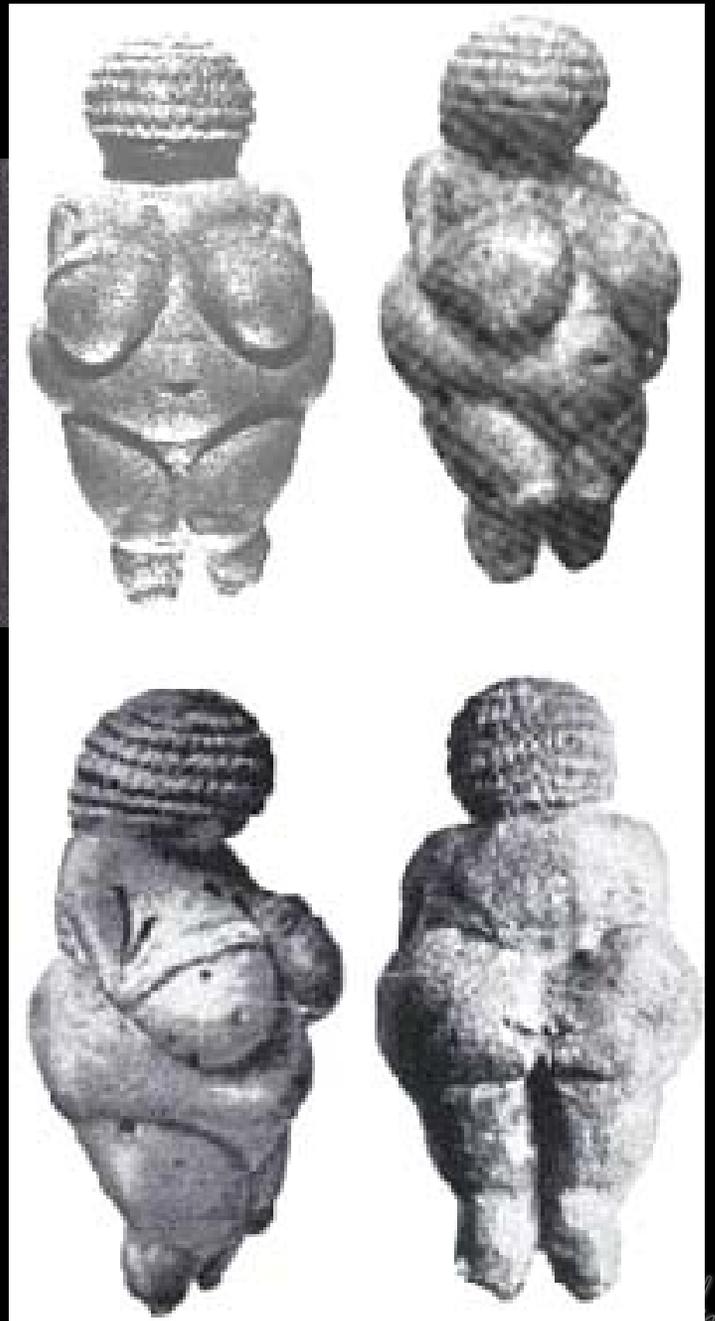
As chamadas Vênus esteatopígeas

Num primeiro momento
podemos pensar na
divinização da manifestação
artística, seriam deusas?
Divindades femininas? Ou
simplesmente mães?

O que nos parece quando olhamos as imagens que eram produzidas a 20.000 anos atrás é que se trata de amuletos ou resquícios de ritos de fertilidade, de qualquer modo, havia nestas imagens uma relação entre aqueles corpos e a reprodução humana

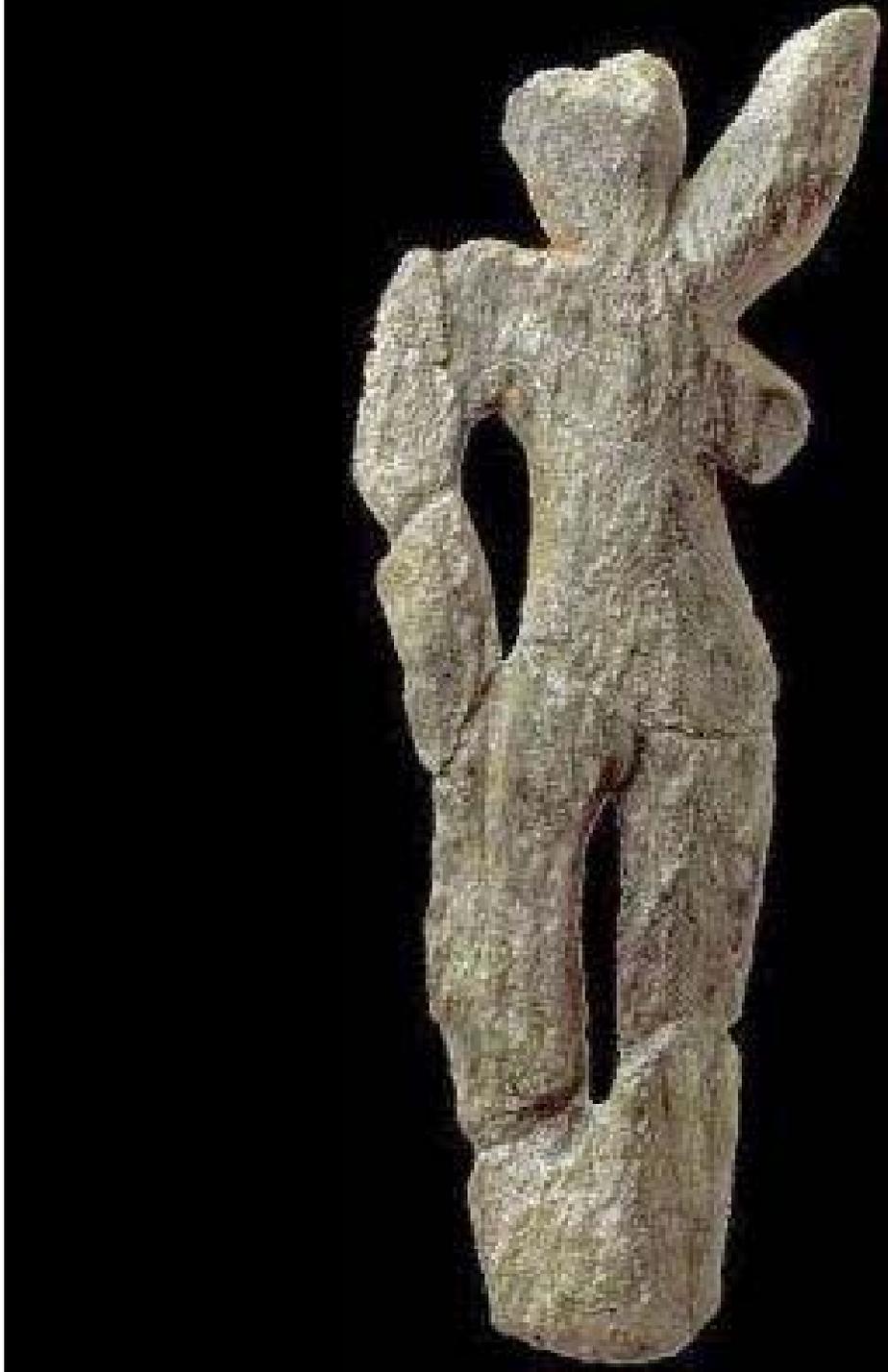
É no Paleolítico Superior que surgem as famosas Vênus Esteatopígeas. Cavadas em pequenos pedaços de pedra ou ossos, das quais a mais conhecida é a de Willendorf.

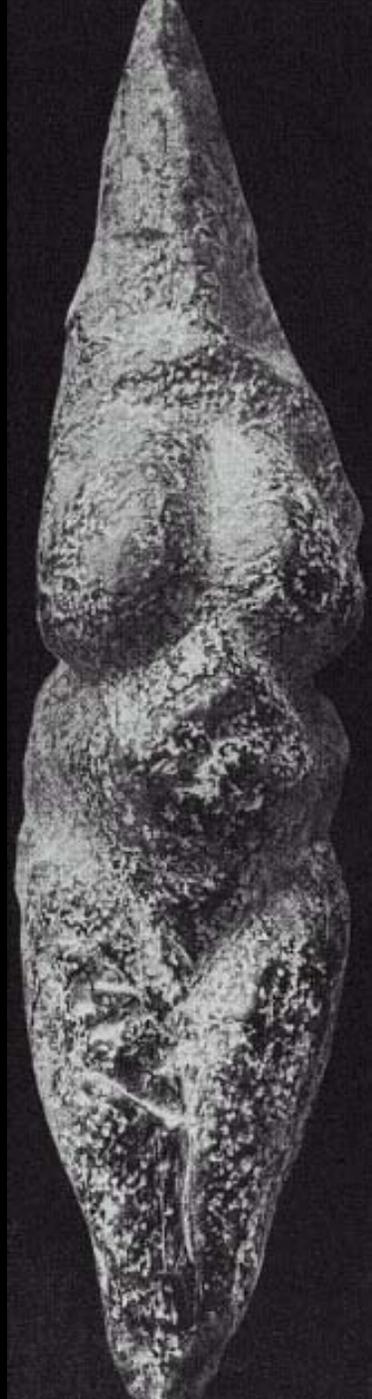
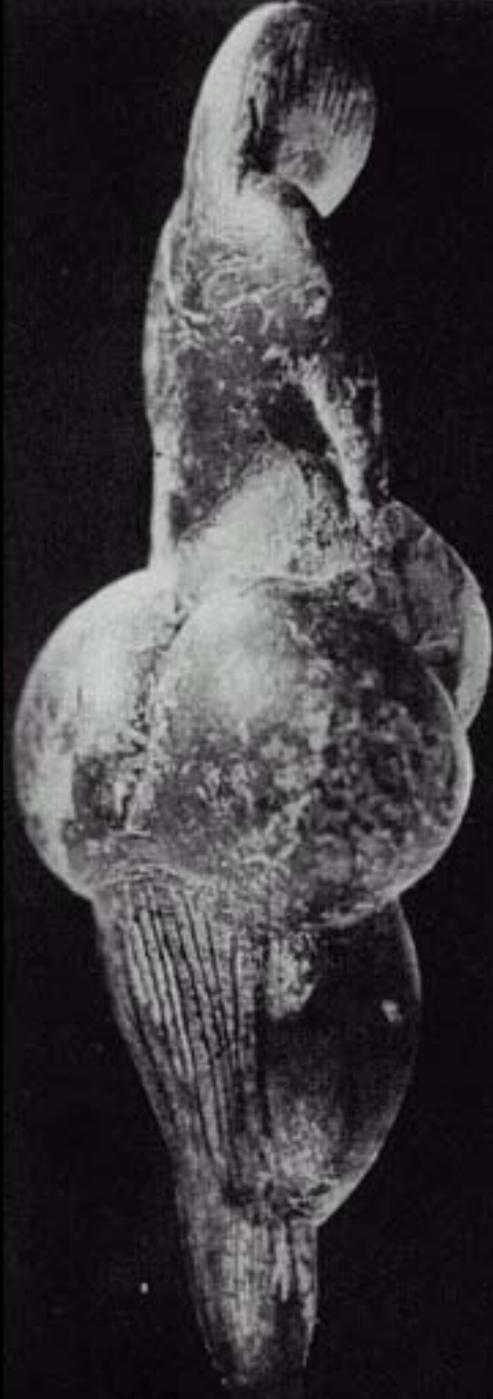

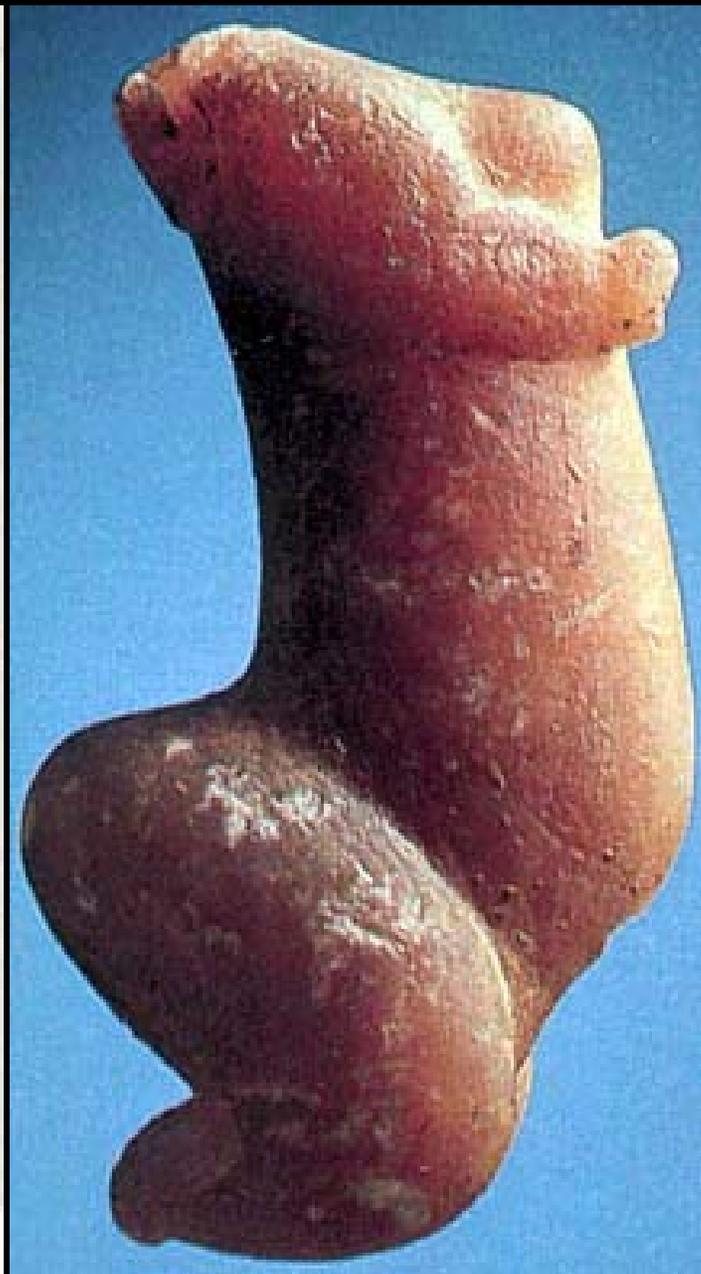

gma

guit

Algumas mais naturalistas,
outras mais estilizadas, mas
supõe-se que tenham sido
produzidas com finalidades
rituais de fertilidade,
condensando valores como
homenagem à figura feminina, à
figura materna, à mãe terra

Podemos pensar que a
necessidade vital de
preservação da espécie e do
crescimento da prole pode ter
dado origem a estas pequenas
esculturas, esta é uma hipótese
plausível, observar nelas um
valor místico, mágico e
ritualístico

A visão ritual ou pragmática da arte foi desde então um modo de pensar, perceber e interagir com o meio.

Tomar a imagem de um animal para tomá-lo na caça é também uma atitude plausível e plena de valor

Esculpir, desenhar, entalhar,
pintar algo, também nos dá
a sensação de domínio
sobre a coisa representada

Deste modo a arte exerceu
uma forte influência no saber
humano era, além da posse,
um modo de estabelecer
relações entre os
semelhantes e com quem ele
considerava supra humano,
divino ou sobrenatural

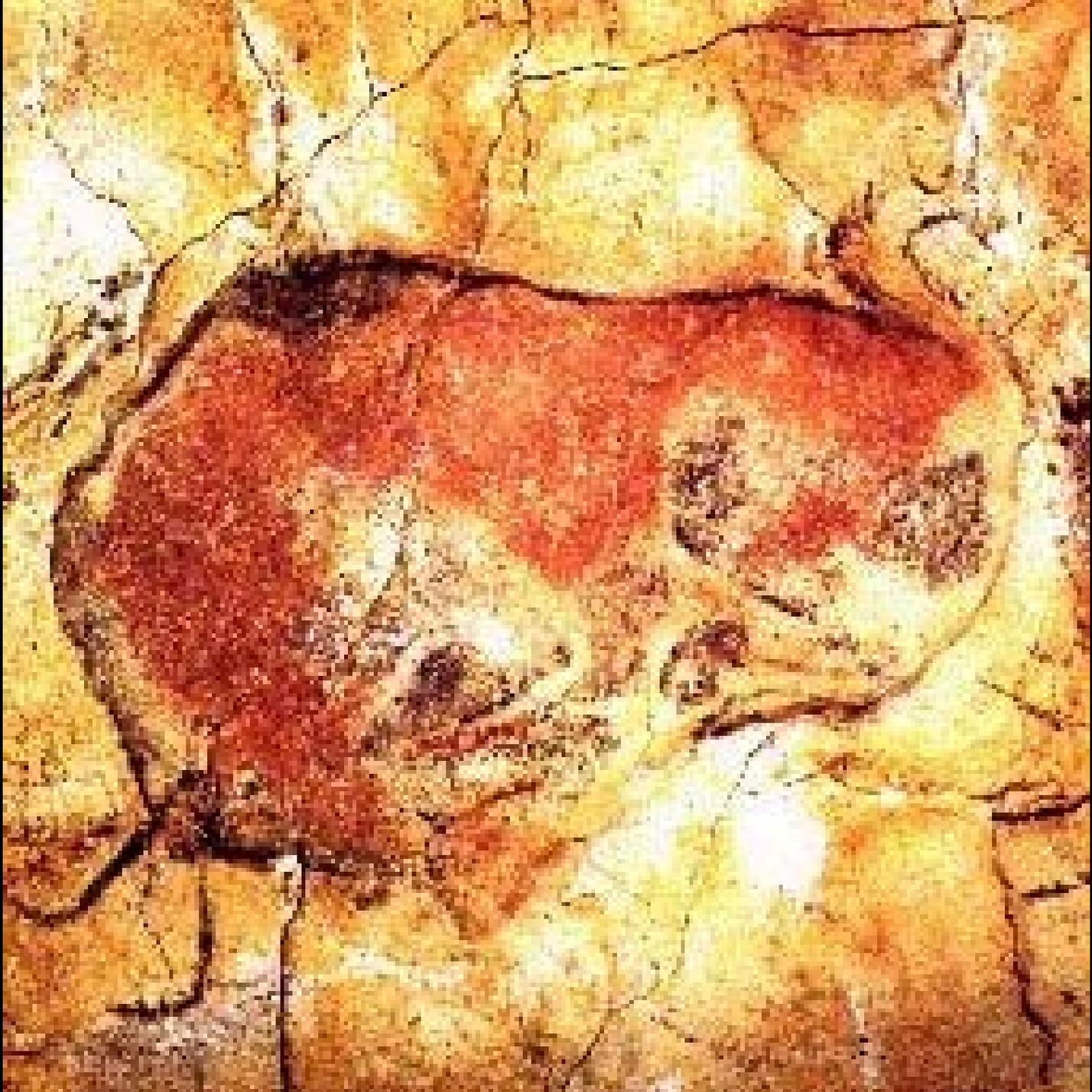
Conhecer o seu entorno foi uma das primeiras atitudes que a arte assumiu em relação ao mundo, em seguida foi descobrir, na abstração, de novo, o mundo.

A ligação com o sensível
revelou-se no tátil e no
visível, como pode ter se
revelado no gestual ou na
mímica, precursoras da
dança, da fala ou do canto.

Encontrar o corpo ou os contornos de um animal na parede da caverna em Altamira pode ter sido a primeira descoberta plástica humana

Jan

fine

Dar forma aos animais foi,
quem sabe, um dos
primeiros meios de
apreensão e dominação do
mundo

fine

June

E marcar seu lugar, definir
seu espaço foram os passos
seguintes

fine

Jan

Jan

fine

fine

Menir do Outeiro, Portugal

Croméleque do Xerex, Portugal

Dolmen, Olival da Pega, Portugal

Stonehenge, Salisbury, Inghilterra

Da Magia à Narrativa

O sentido mágico da criação
artística assume um outro
sentido e opera outros
valores: o da descrição, a
narrativa de uma ocorrência
de uma epopéia

Dar conta de um evento,
narrando-o o descrevendo-o
faz com que este ser humano
domine uma outra maneira de
significar, construir uma
história, registrar ocorrências
e falar sobre elas

Uma das primeiras
ocorrências relatadas de que
se tem notícia é encontrada
na caverna de Lascaux na
França

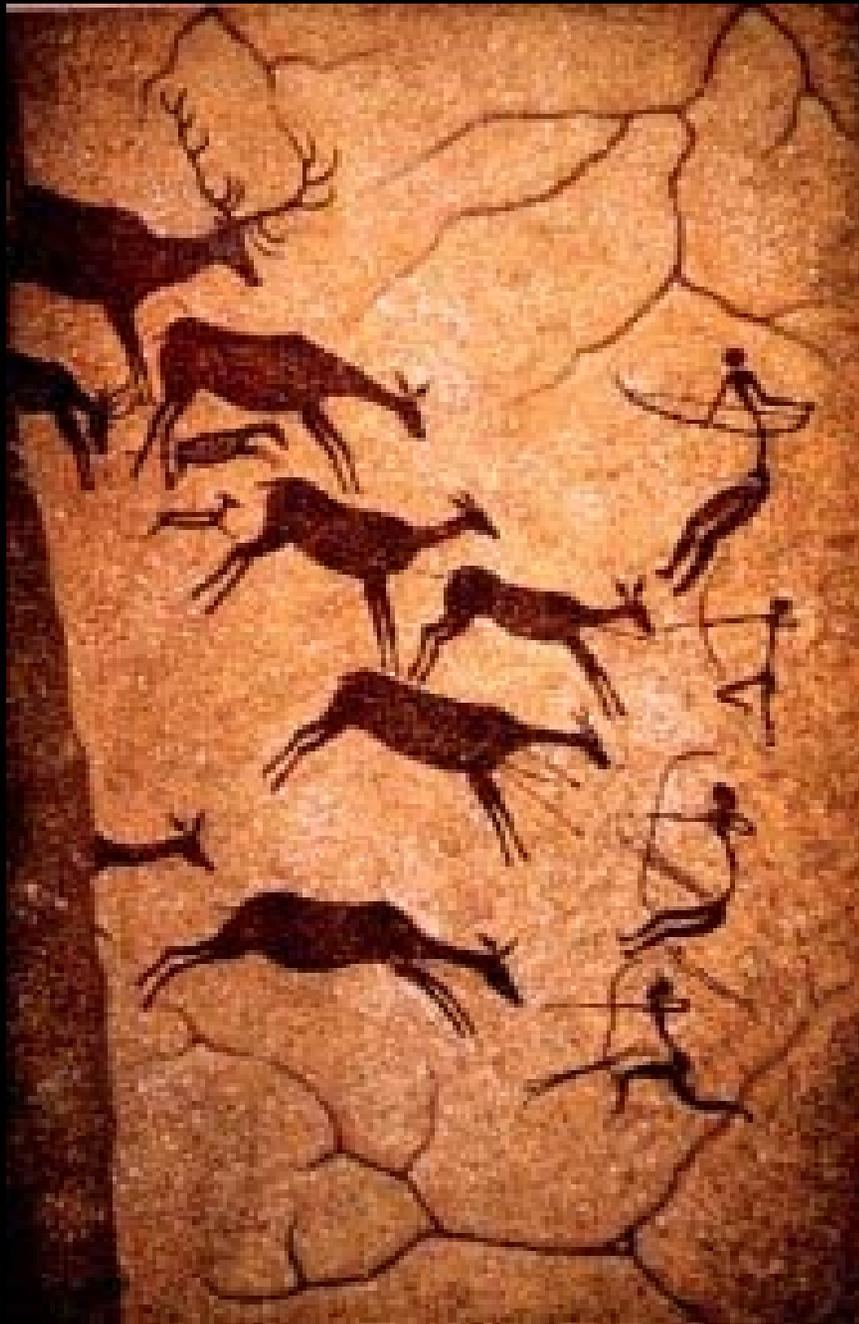

June

Ou as cenas de seu dia a dia,
sua aldeia, a caça, seu povo,
no continente africano

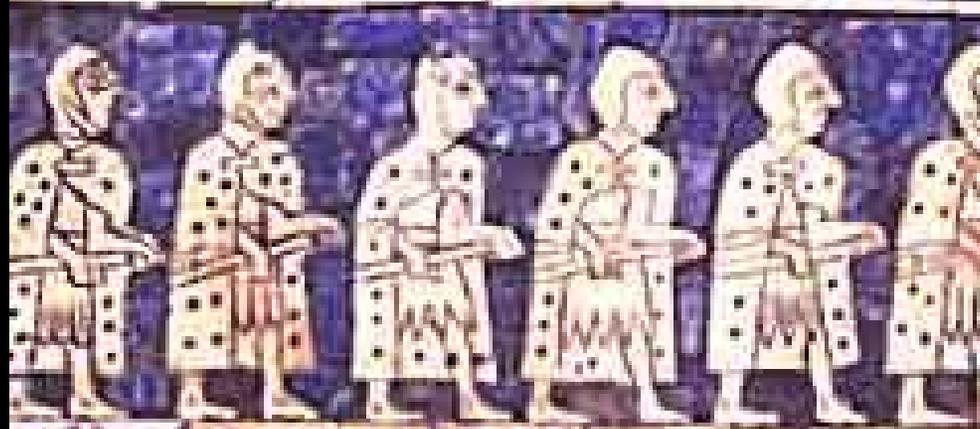
Não só na África, mas também na Europa, na Ásia, nas Américas e em todas as partes do mundo ocorreram manifestações artísticas durante a pré história.

Em busca da nobreza, da
eternidade e da beleza

Cada lugar e cada povo
manifesta-se de um modo
peculiar, tem suas
características e suas
finalidades.

Na antiguidade, aliada a
questão da magia, estava
também a questão da
narrativa e do enaltecimento
às divindades, aos reis e
sacerdotes

A arte se encontrava tanto
nos palácios, nos templos e
nos túmulos

Jan

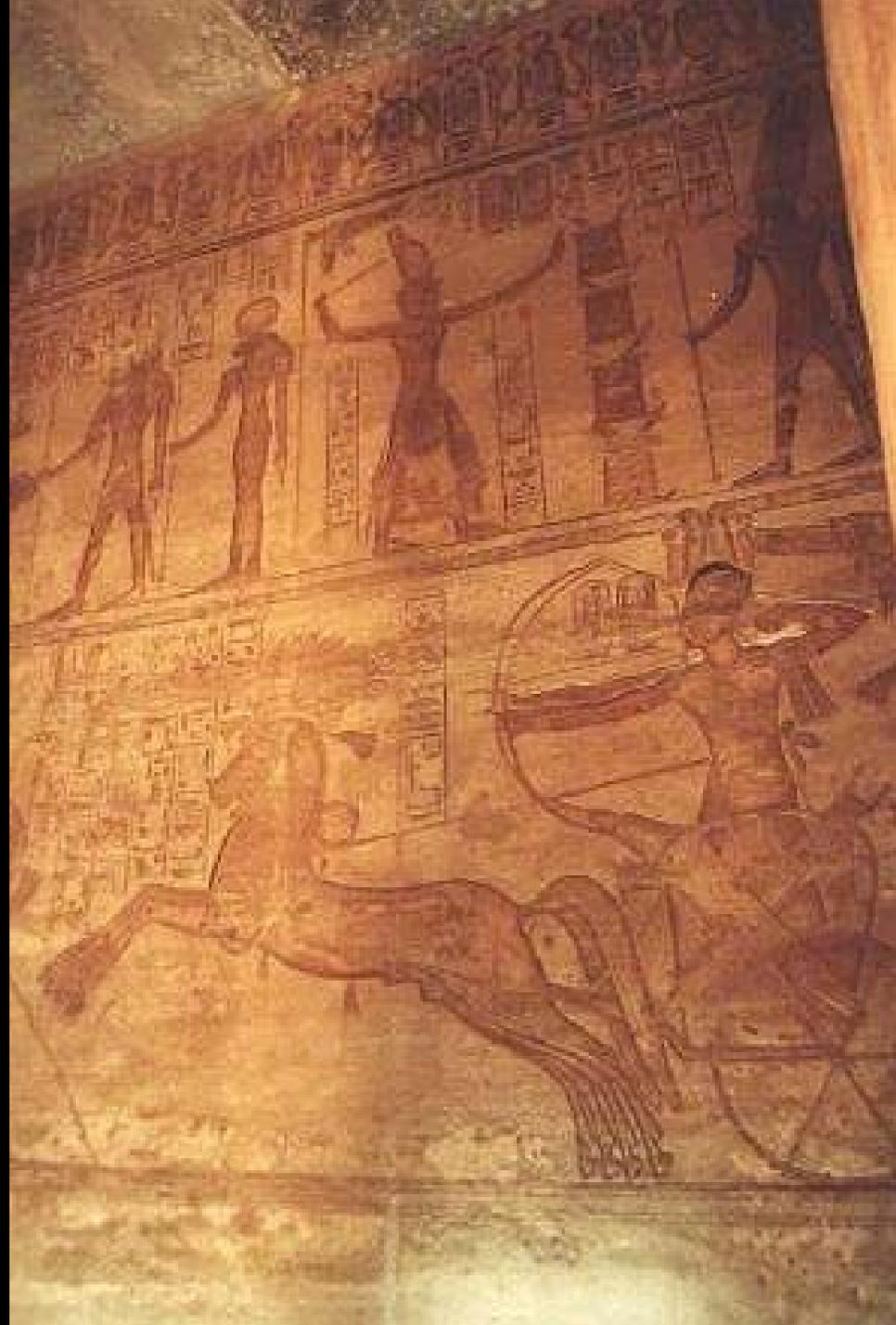
Jan

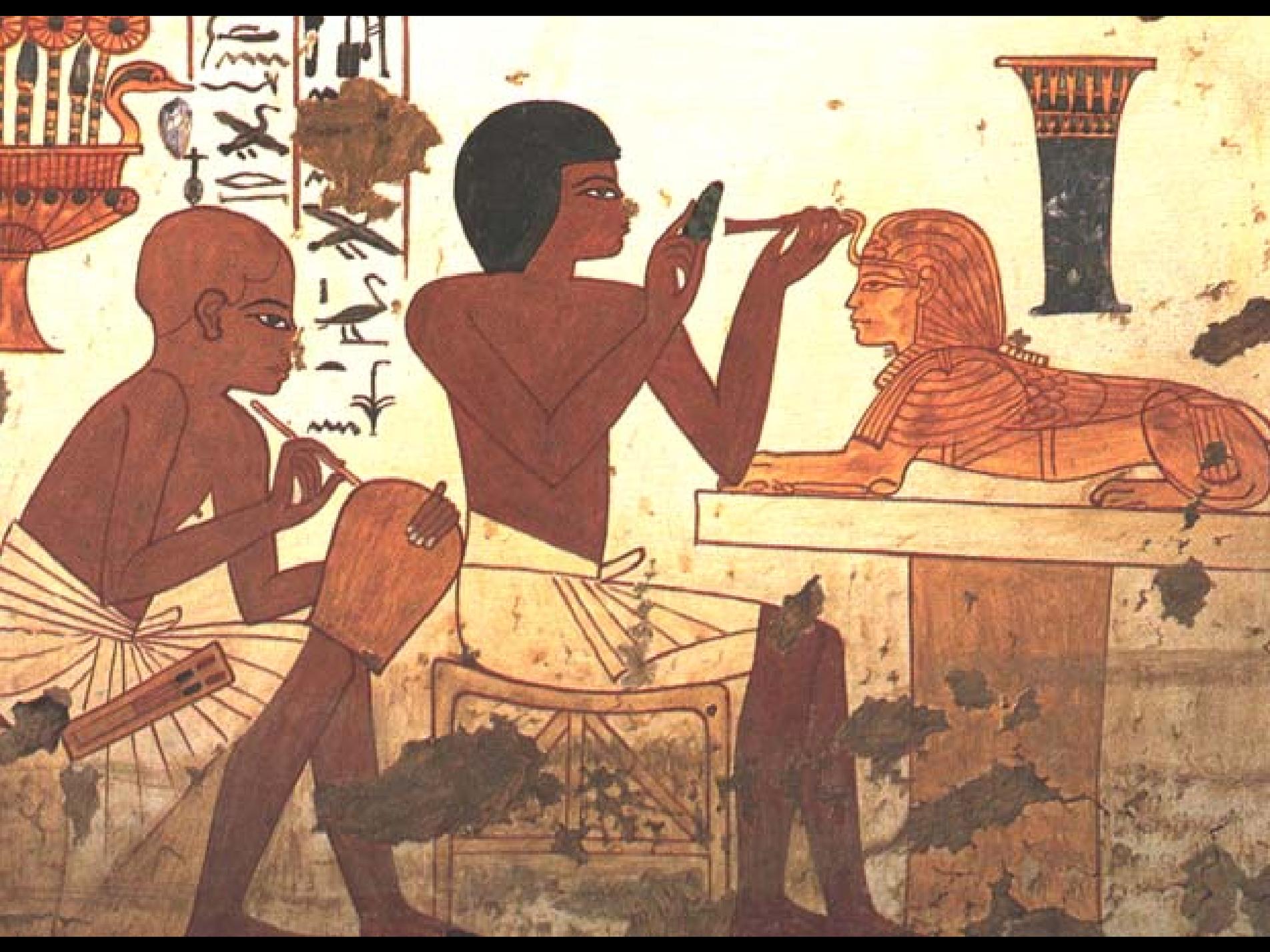

fine

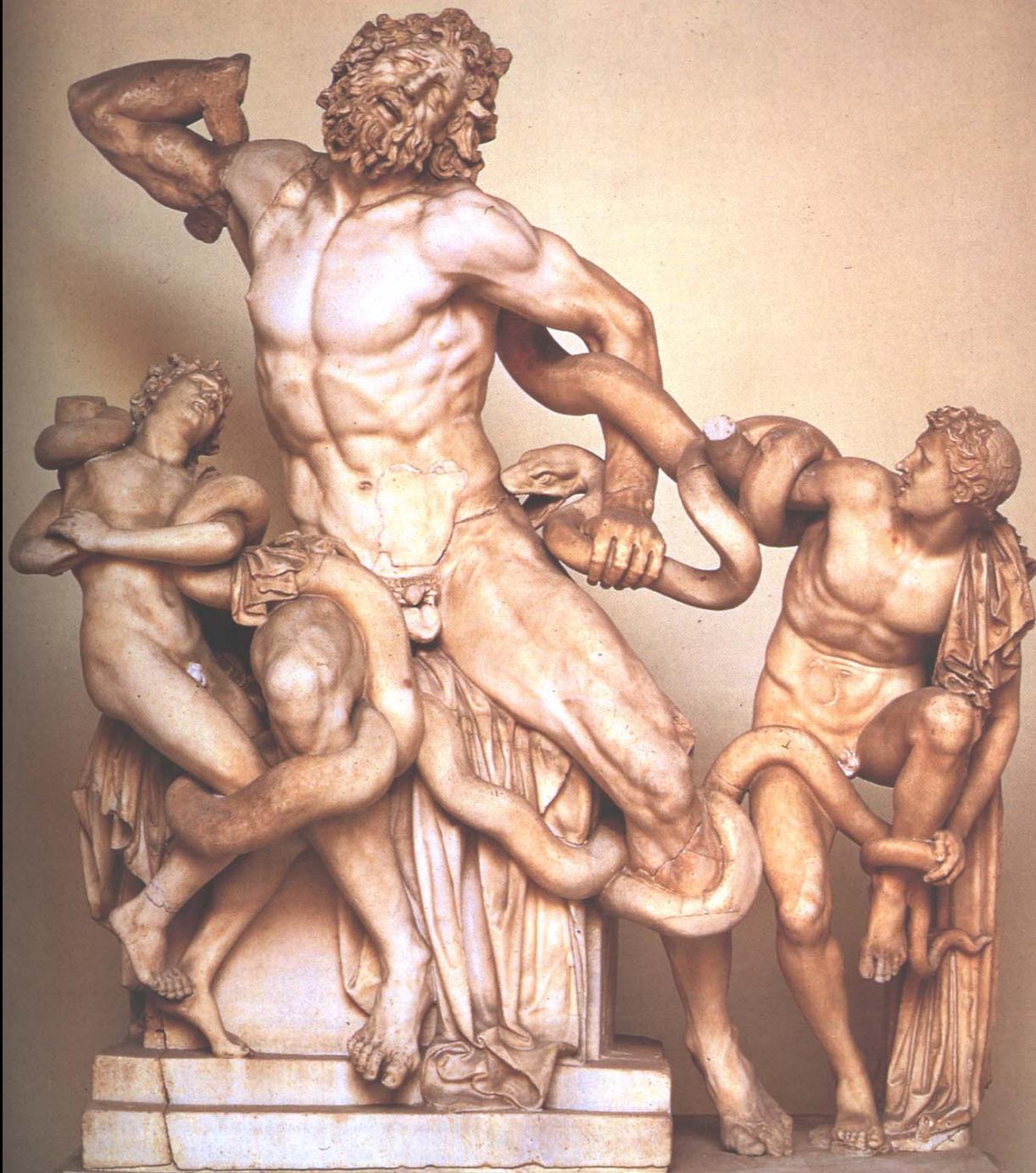
Jan

fine

fine

fine

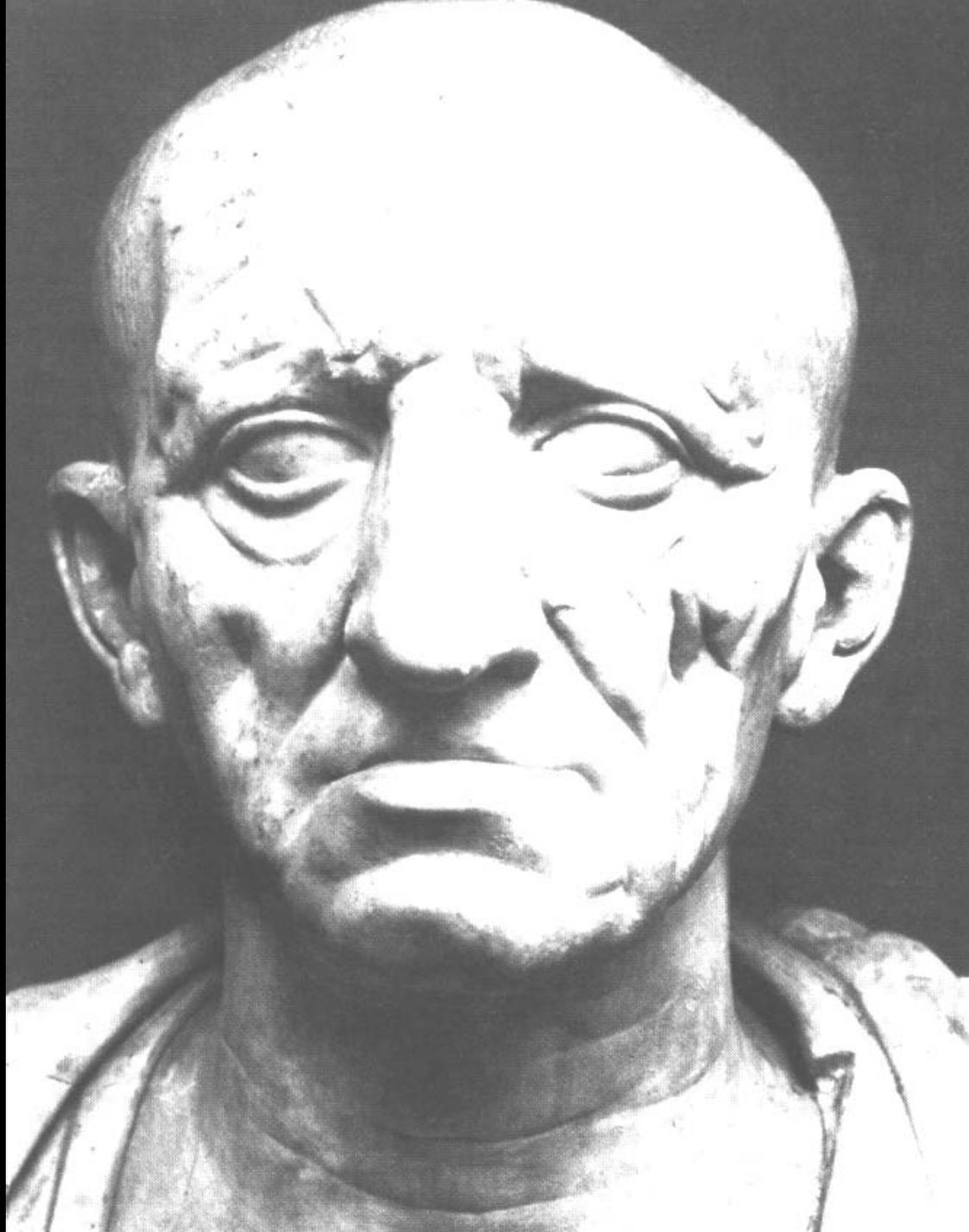
fine

Em busca do realismo

fine

face

Em busca do divino de novo

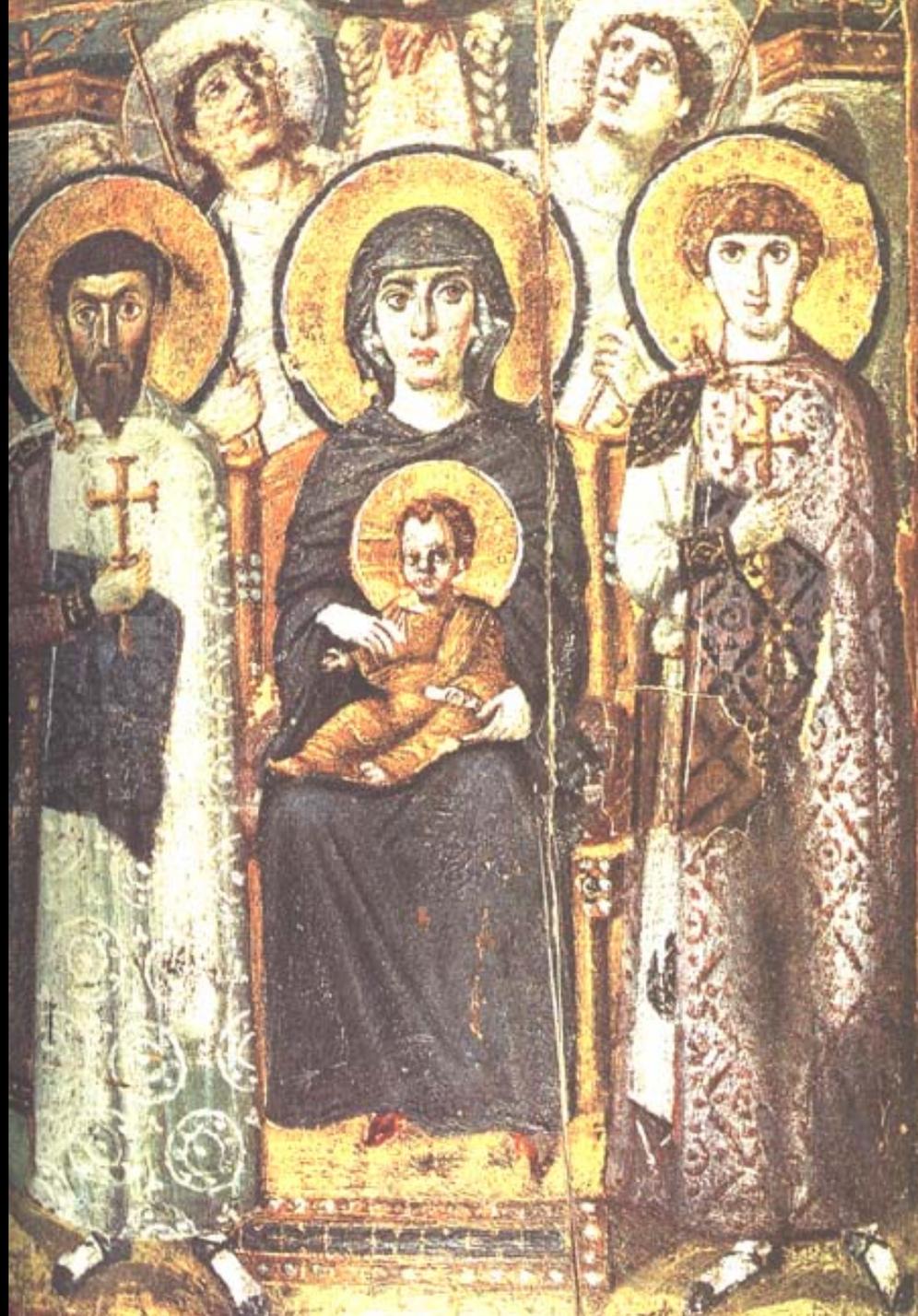

fine

fine

fine

Jan

OMNIBUS

labia mea a
peries et os me
um annunti
abit laudem
tuam. **O**cus
in adiutoriu

meum intende. **O**mnine ad adiuvā
me festina. **G**loria patri et filio et spū
scō. **S**icut erat in principio et nūc et
semp et in secula seculorum amen.

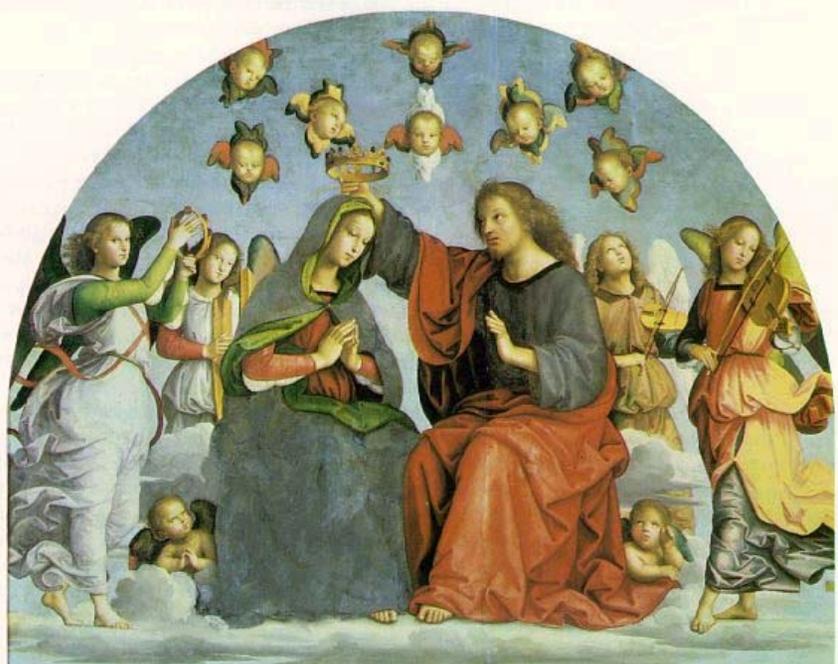
Deum uerum unum in trinitate et trinitate
in unitate uenite adoremus.

Venite exultemus domino iubile
mus deo salutar nro precupen
fation eius in confessione et in psalmis
iubilamus. **D**eum uerum unum in tri
nitate et trinitate in unitate uenite adoremus.

Quoniam deus magnus dominus et

fine

De volta para o humano

fine

Jan

Jan

fine

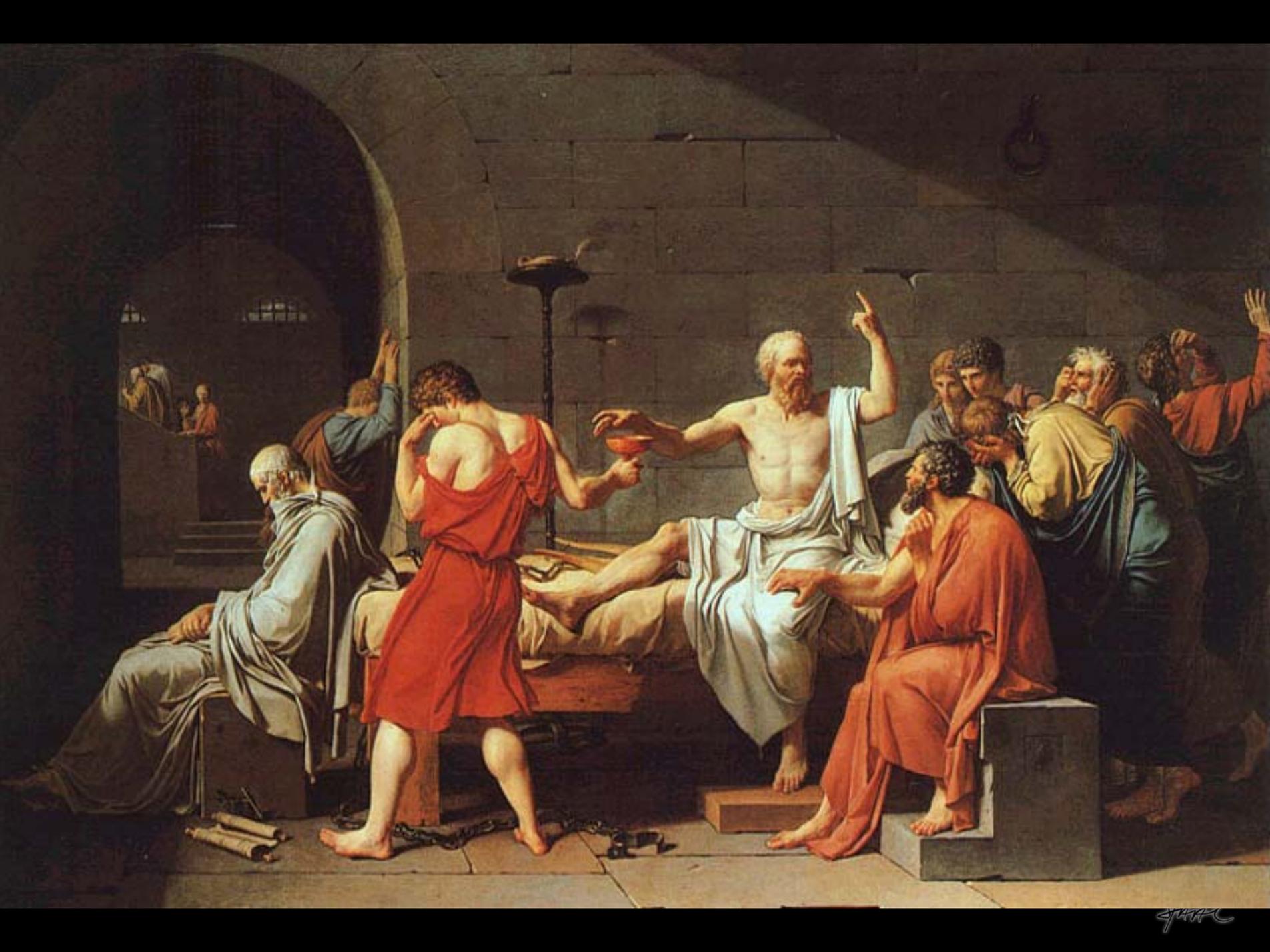

fine

O Clássico outra vez

fine

O Romântico

Rompendo com as amarras, O Social

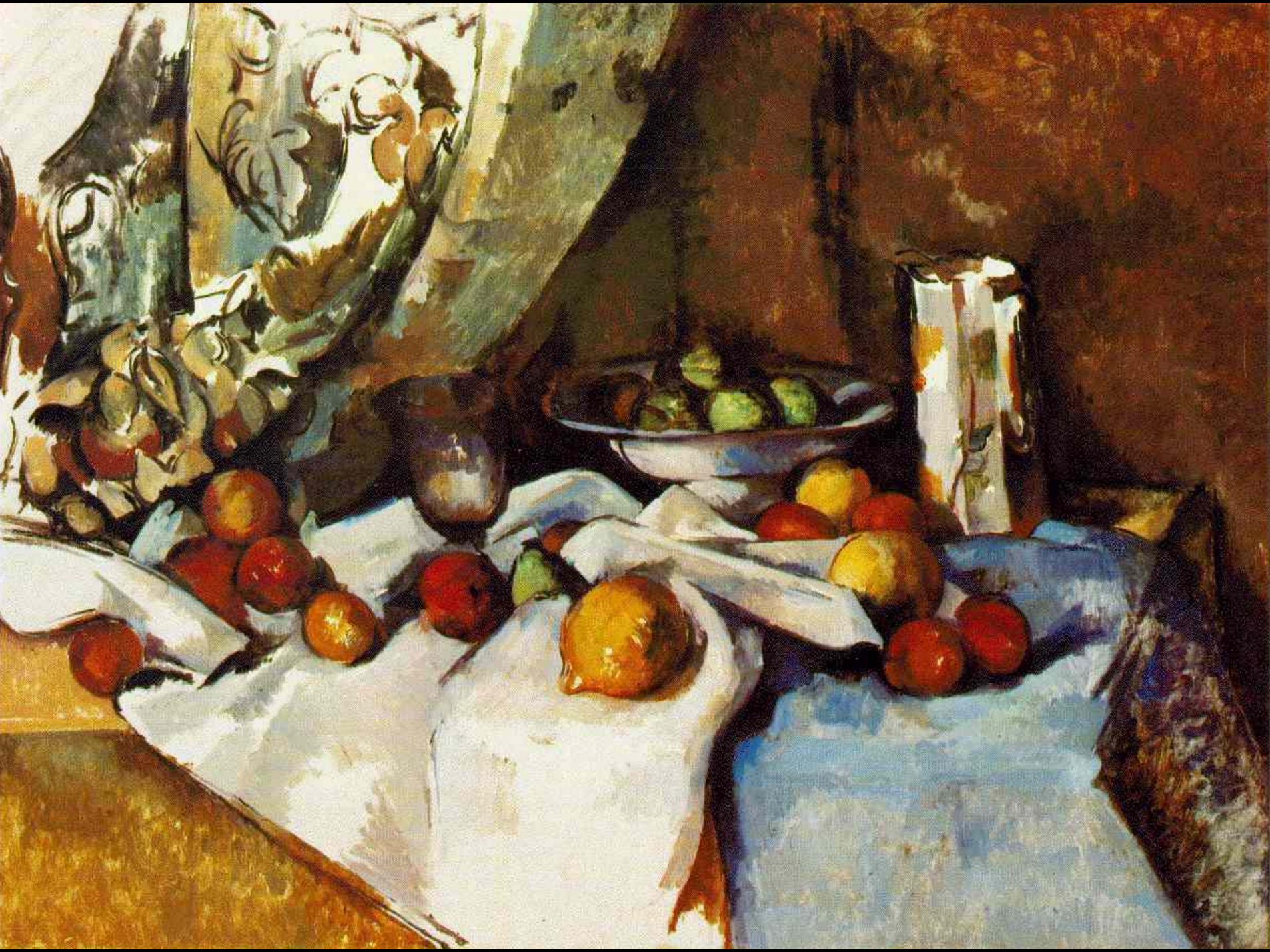
J.M.C.

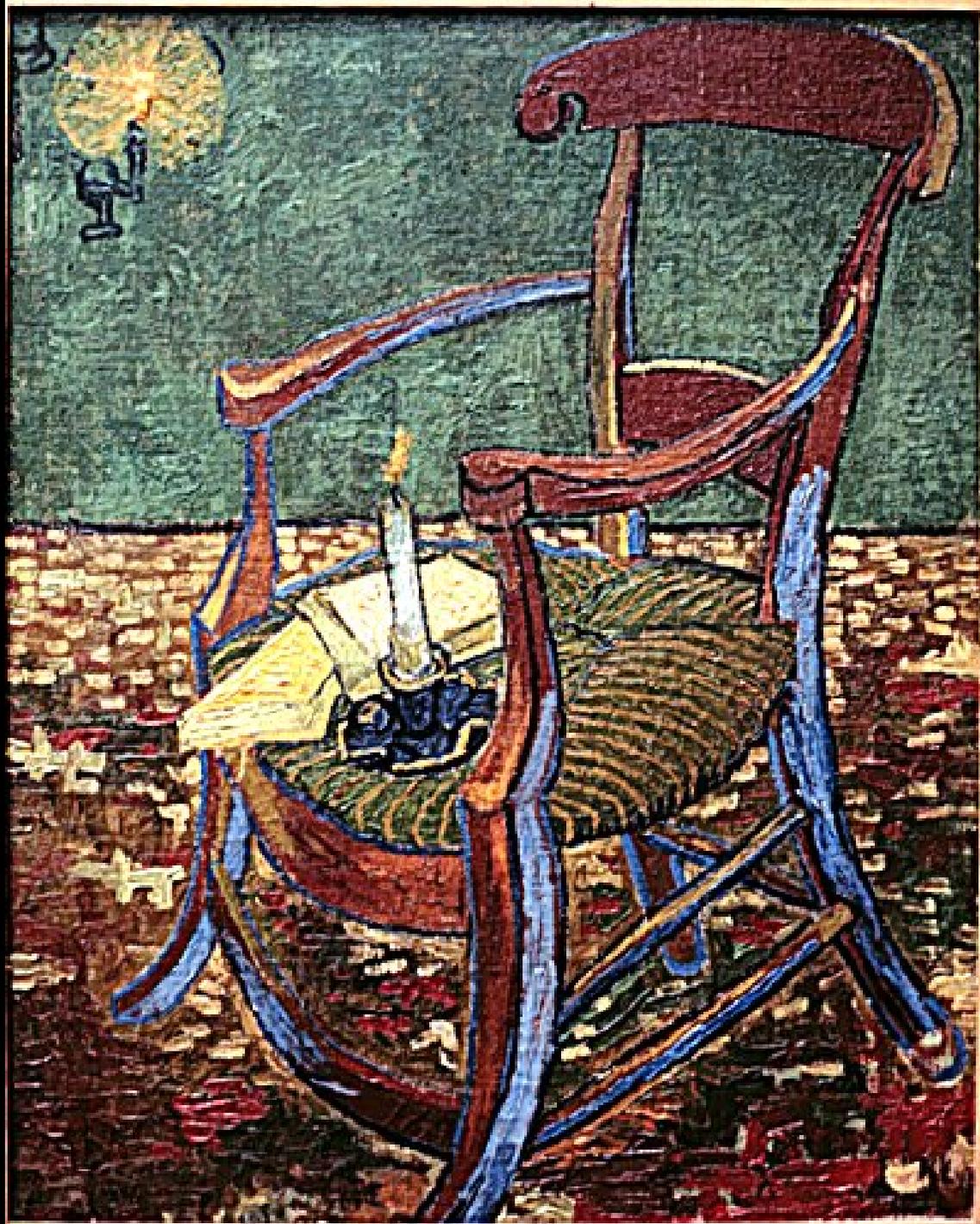

O Impressionismo da luz e da cor

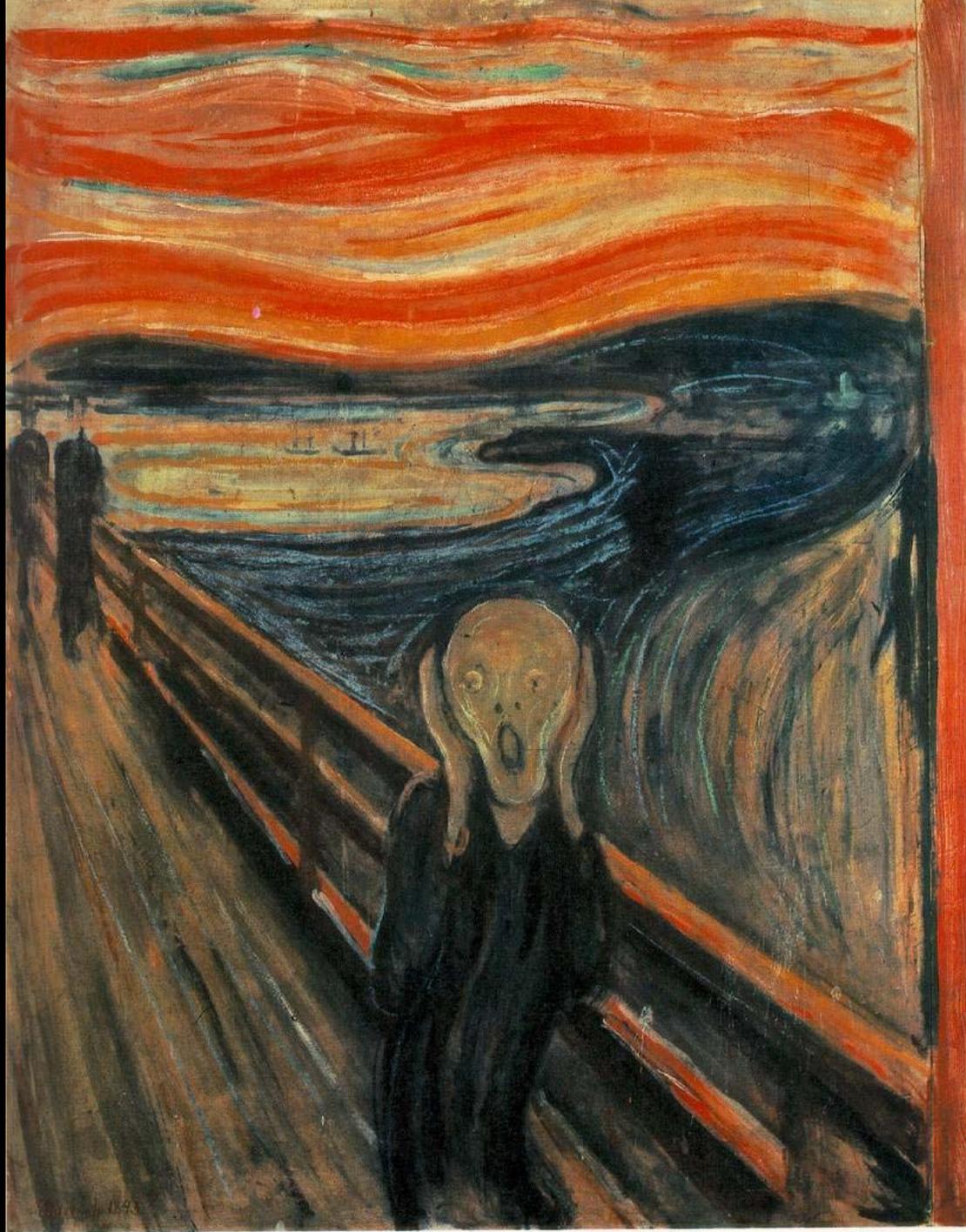

fine

Em busca da expressão

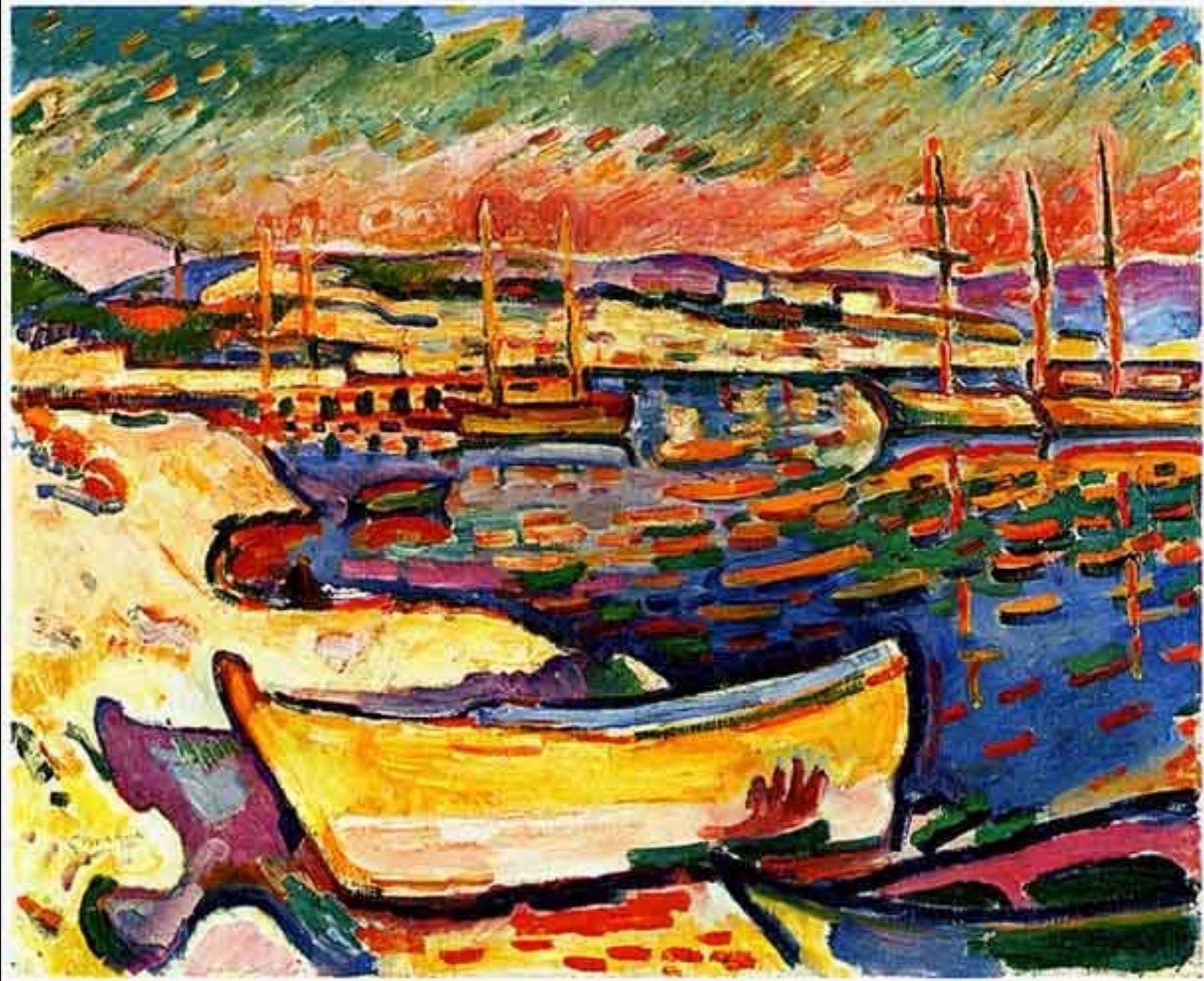

1893

Edvard Munch

fine

Atrás do futuro

2151. 1916

Bertelli R. A. XI

fine

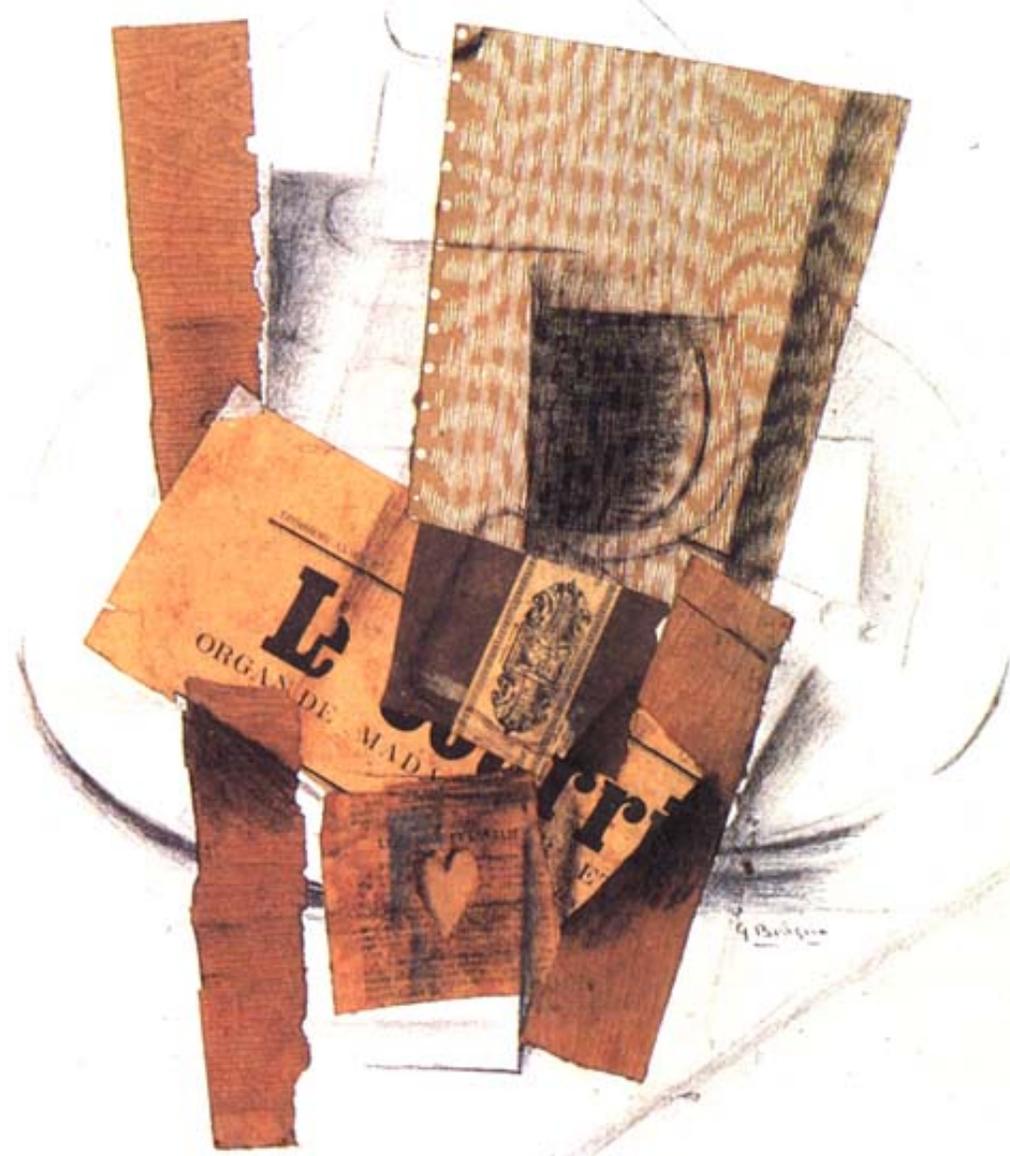
... tutti i giorni
presi dai francesi
Progresso in Italia

LA BIBLIOTECA DI PESSI IN FIANCOLE NEL 1911 CON LA BIBLIOTECA

Rompendo com o espaço

J. Gris

G. Boudin

fine

Picasso

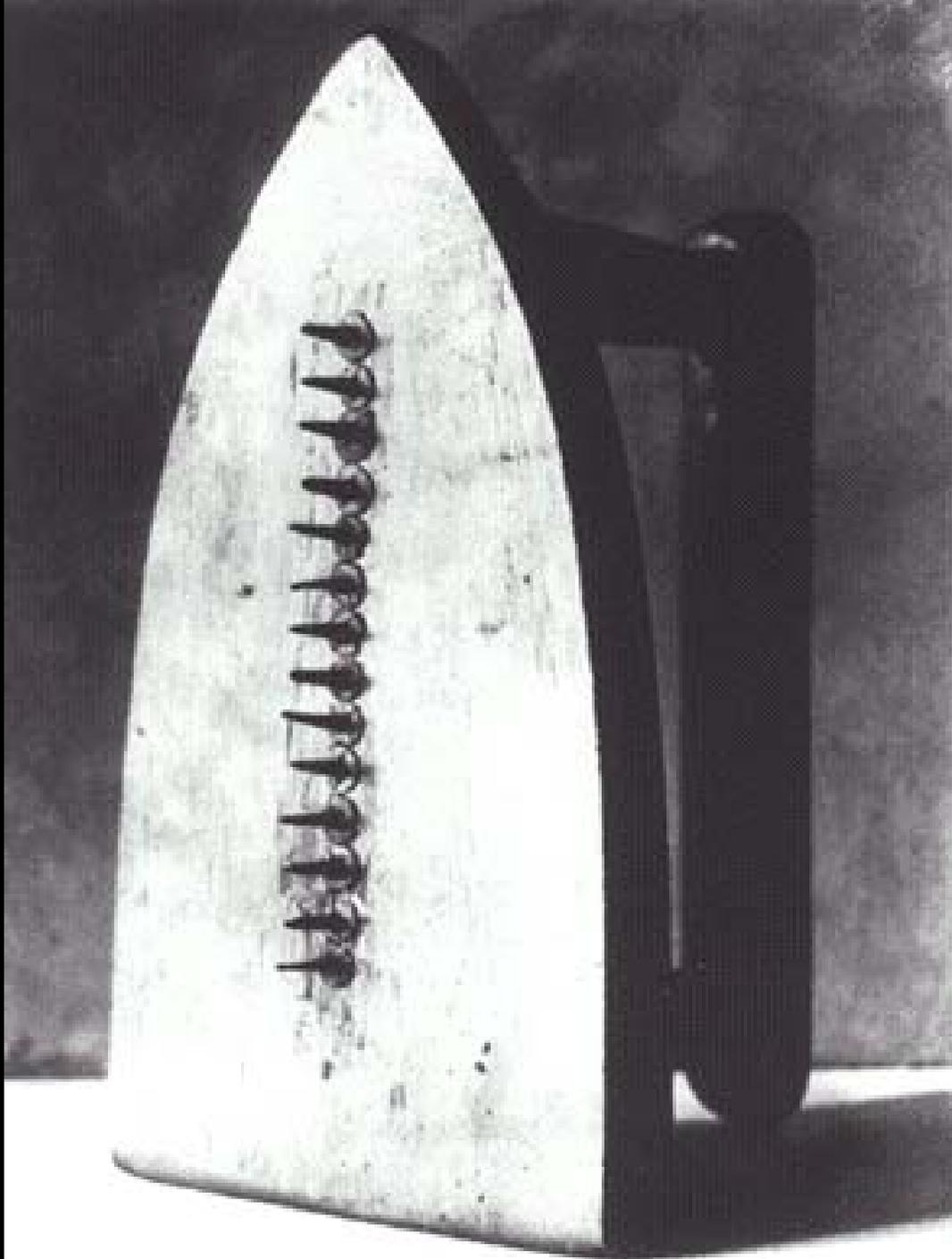
Rompendo com a lógica

fine

fine

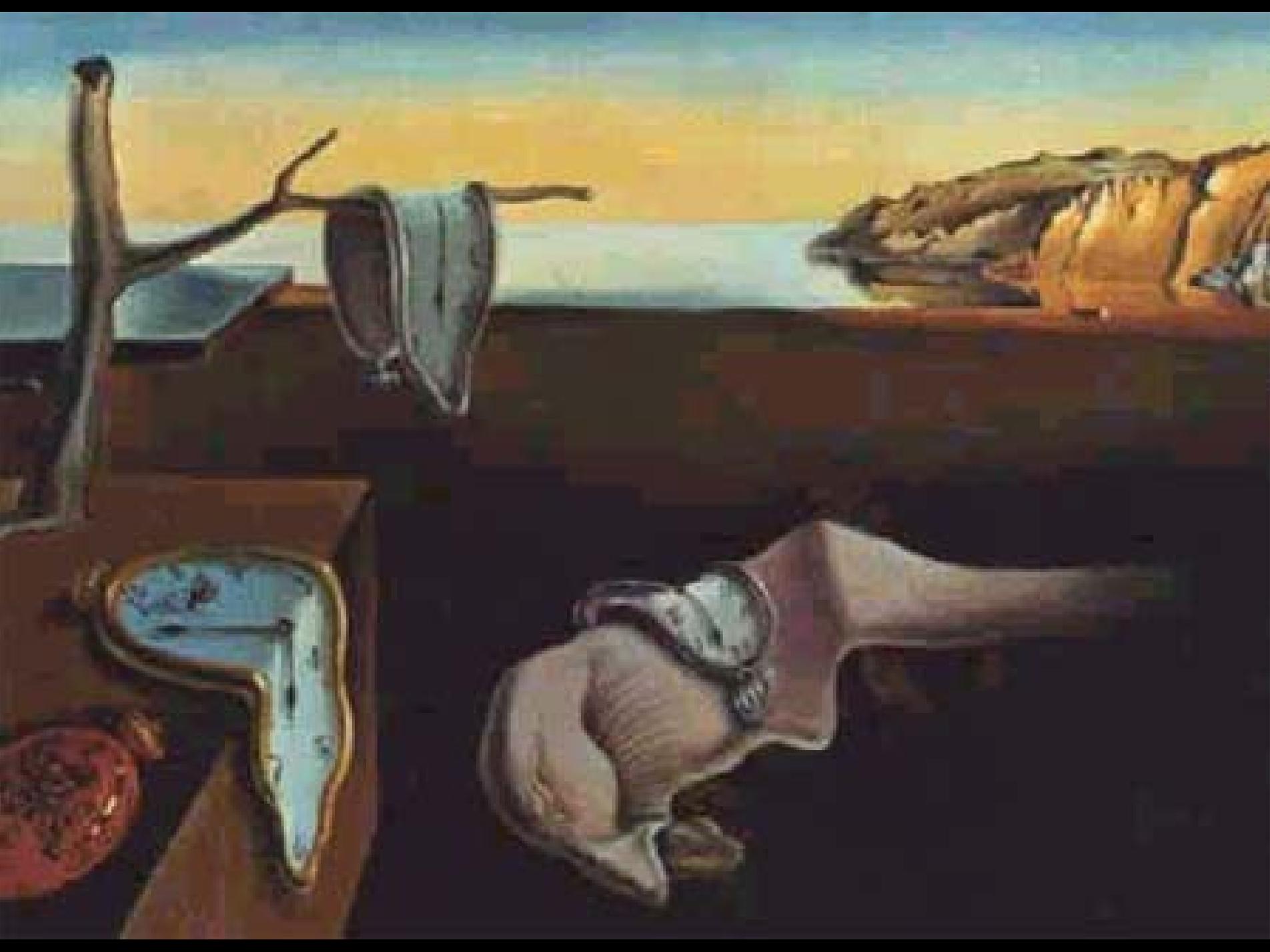

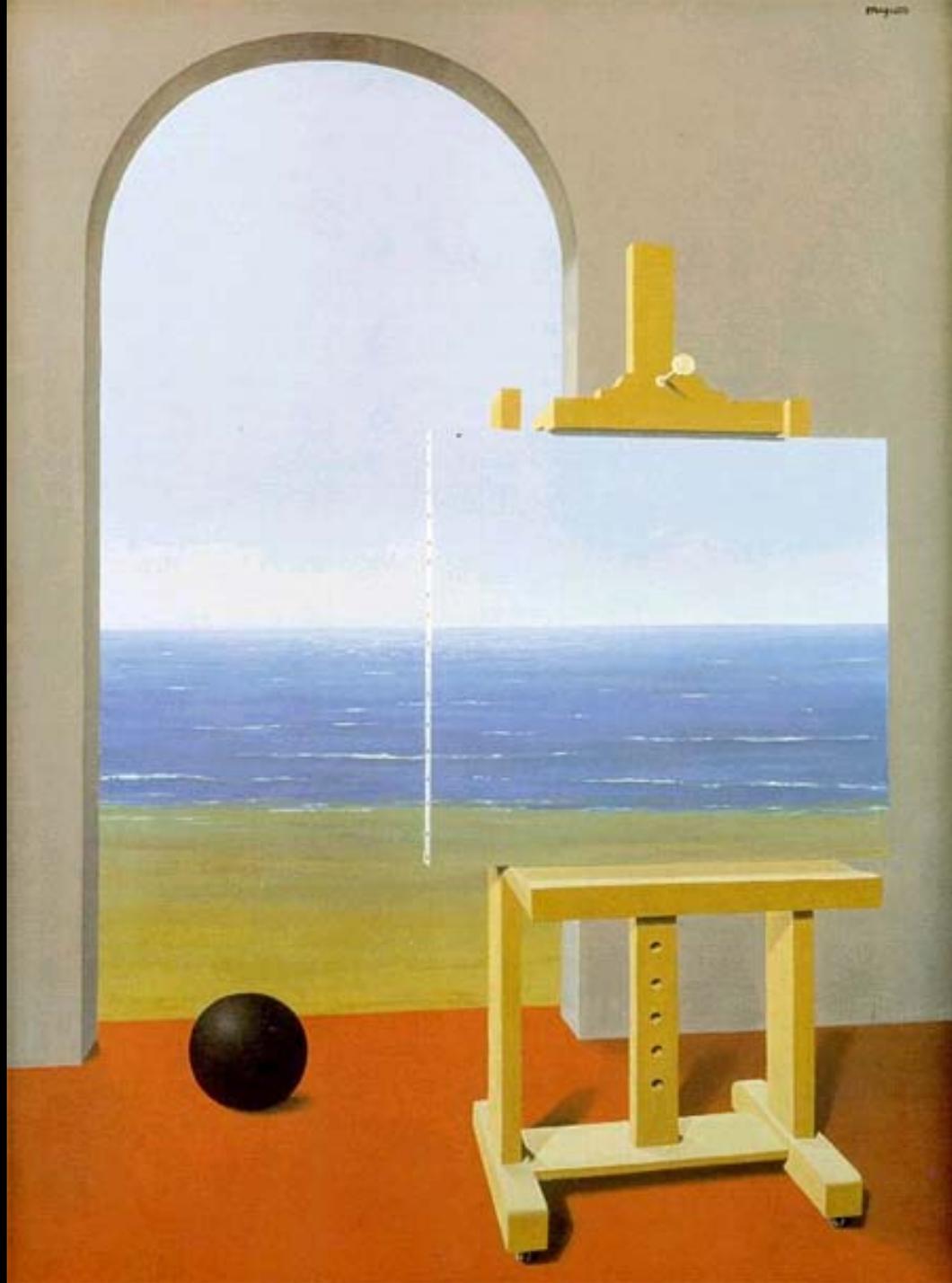
fine

Mudando conceitos

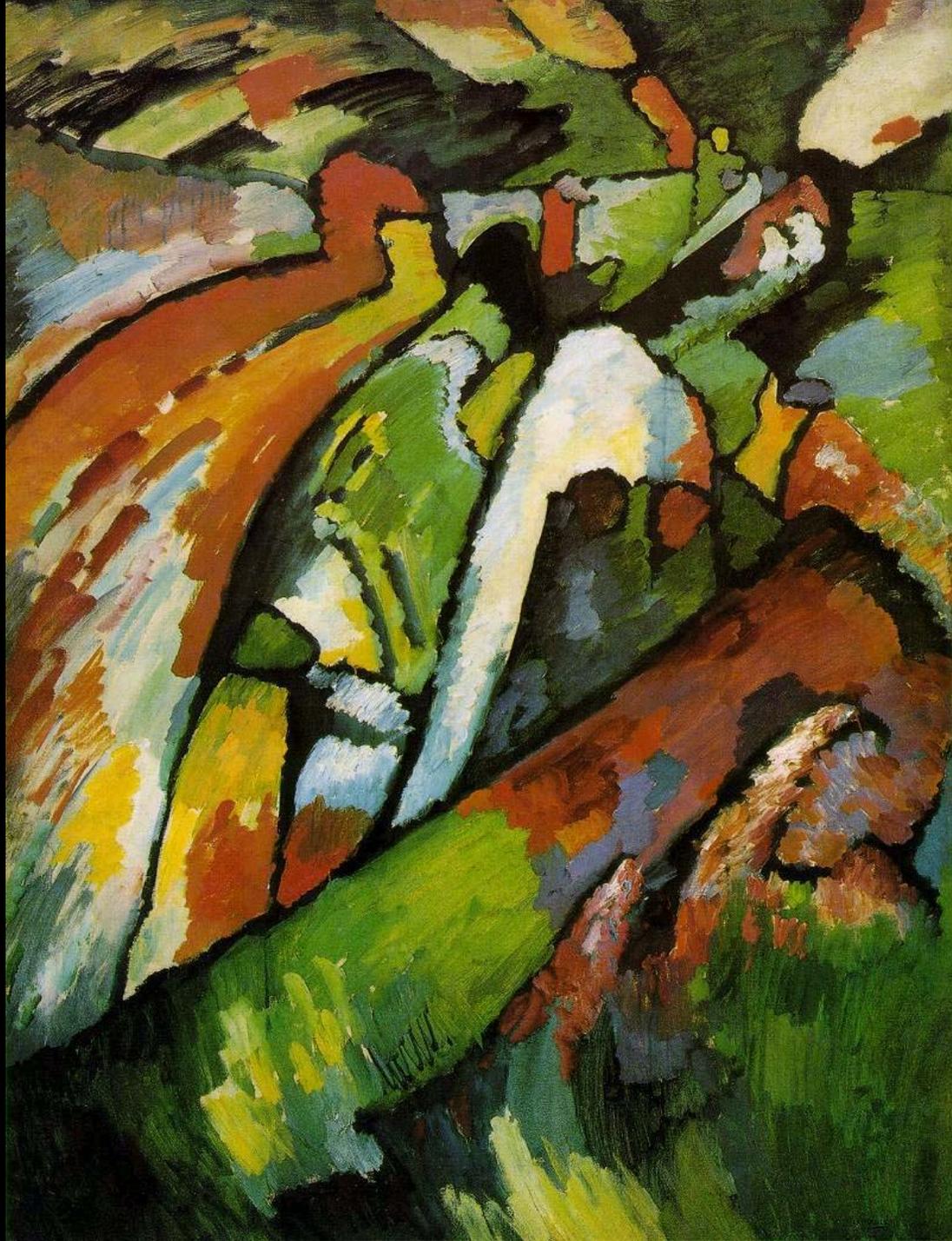
MAC

Chagall

fine

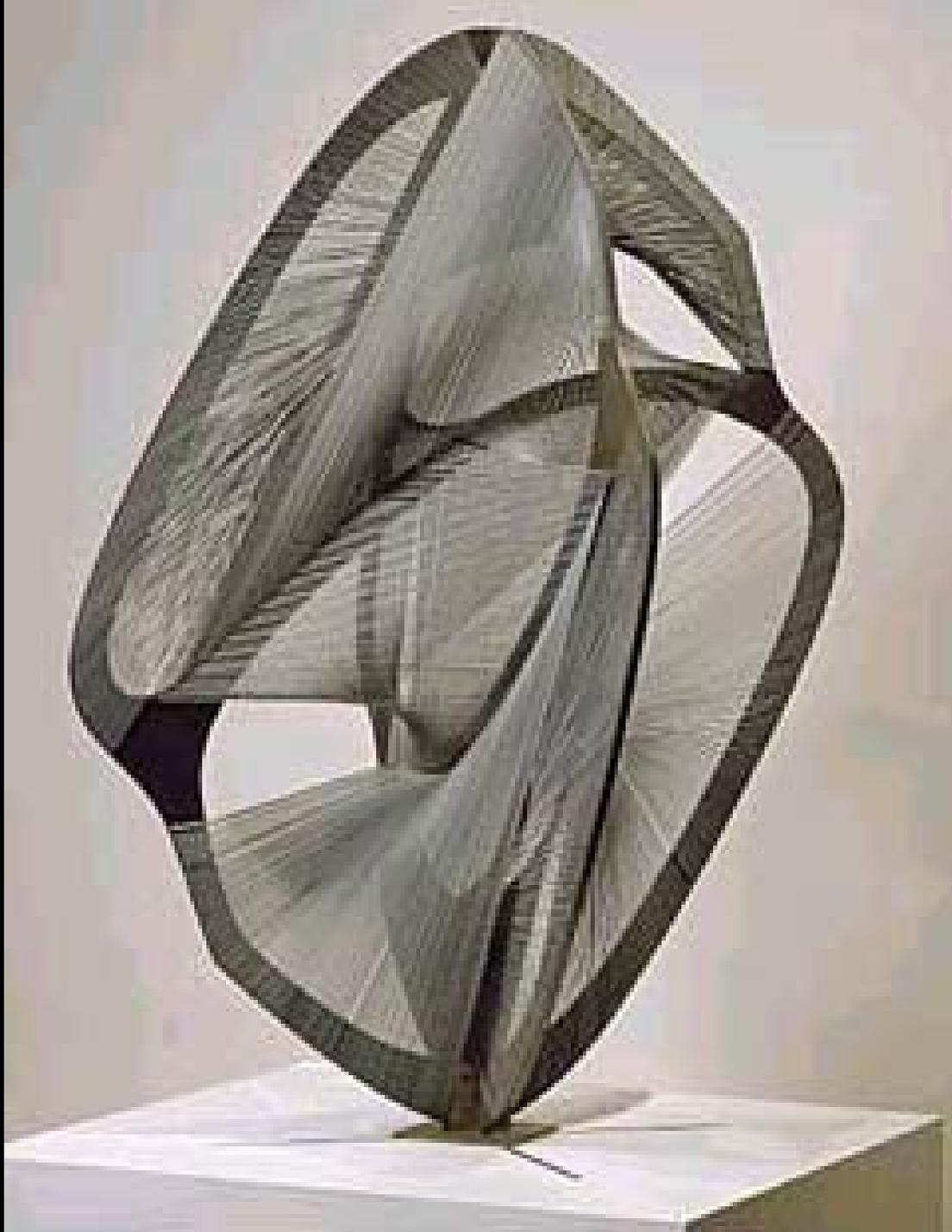
Abstraindo o mundo

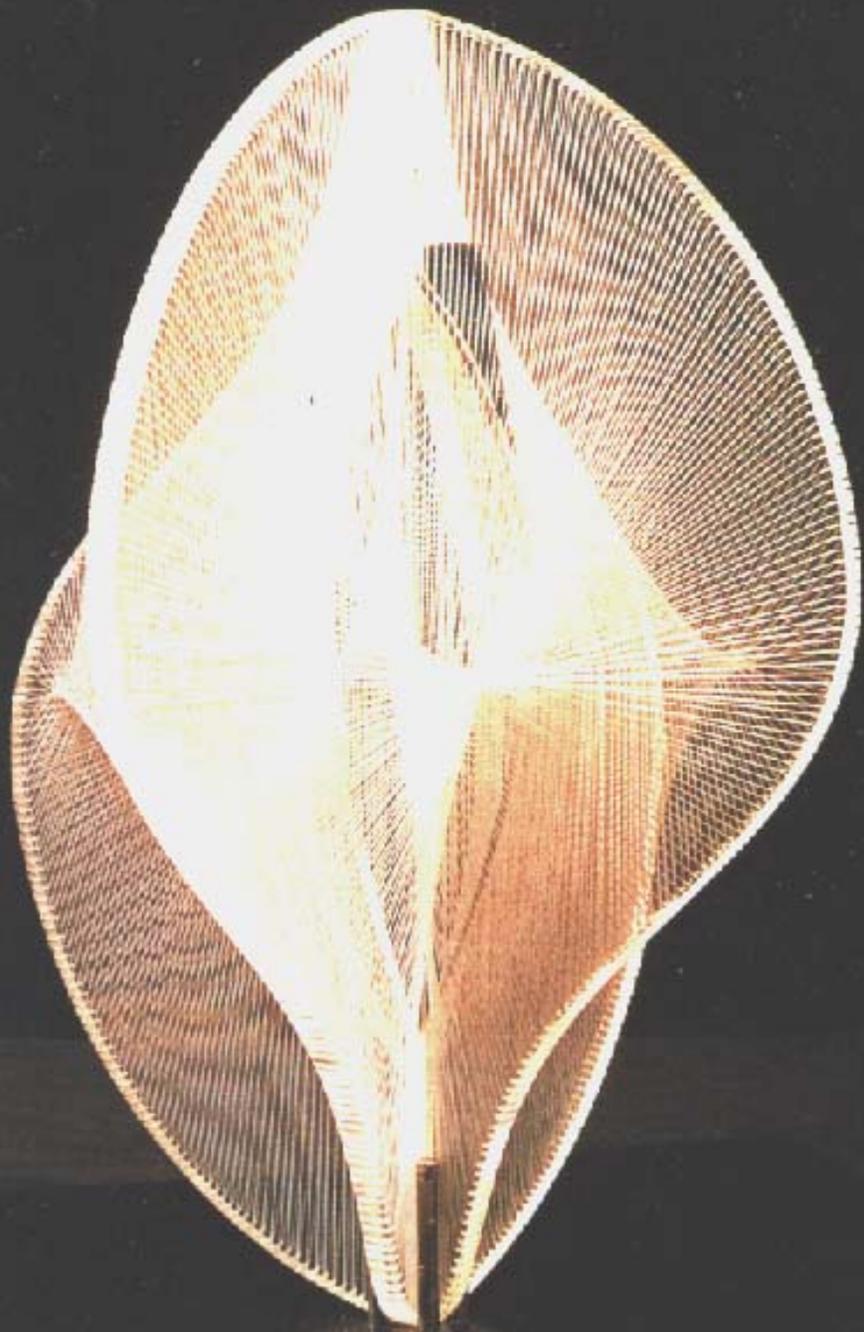
Jan

fine

fine

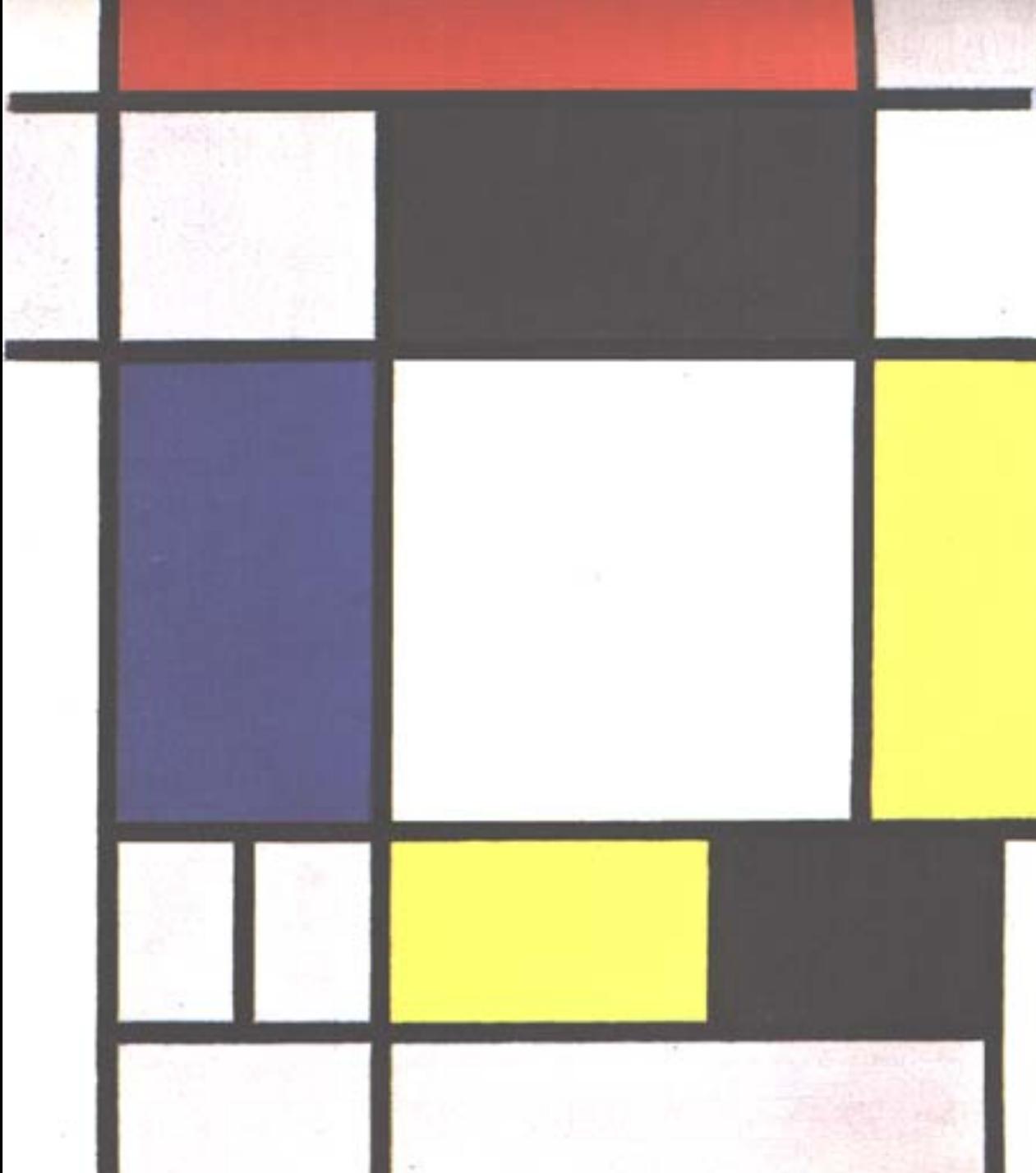

fine

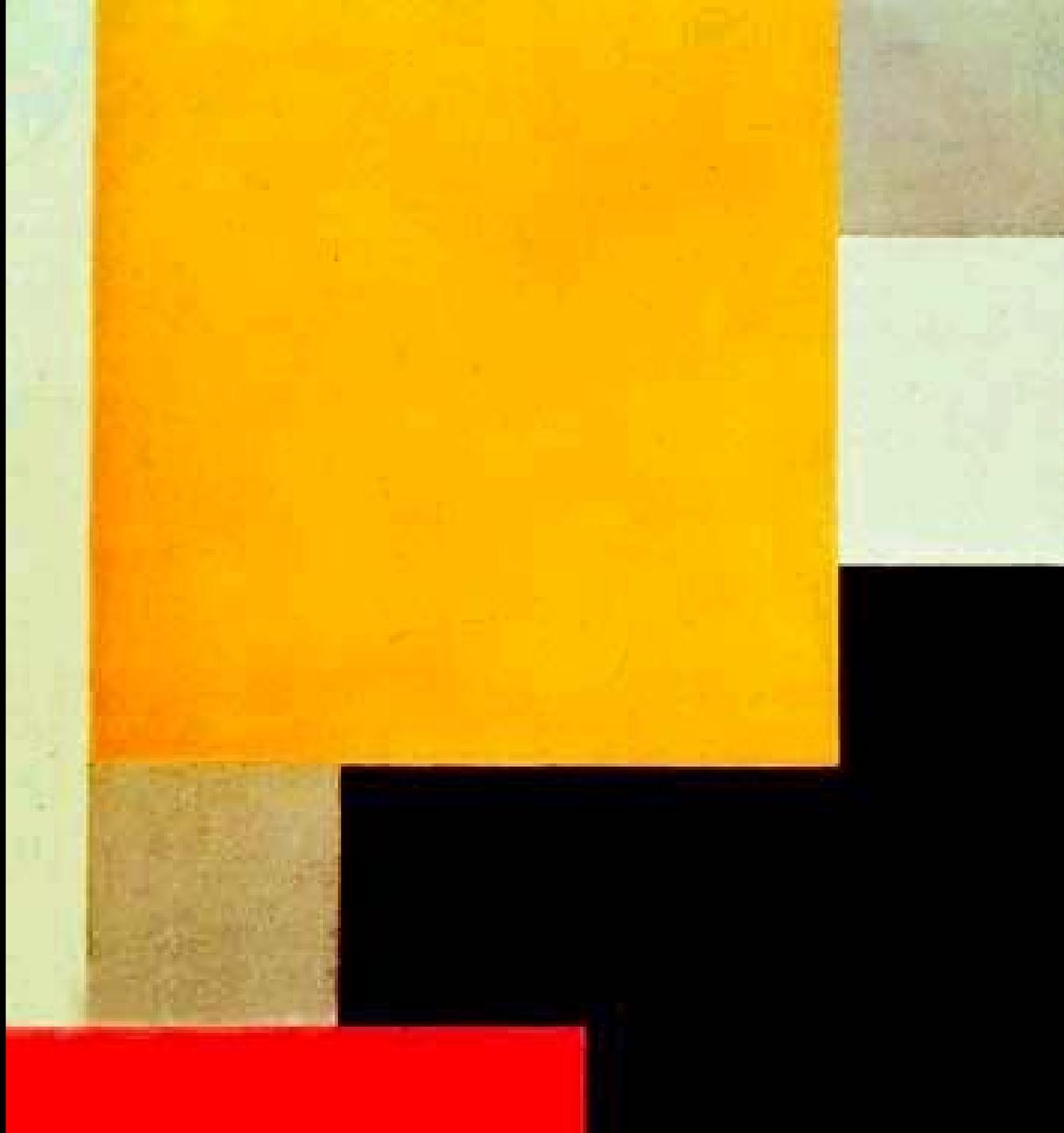

fine

Equilibrando as tensões

fine

fine

Sofrendo as tensões

fine

Abrindo os olhos

Jane

fine

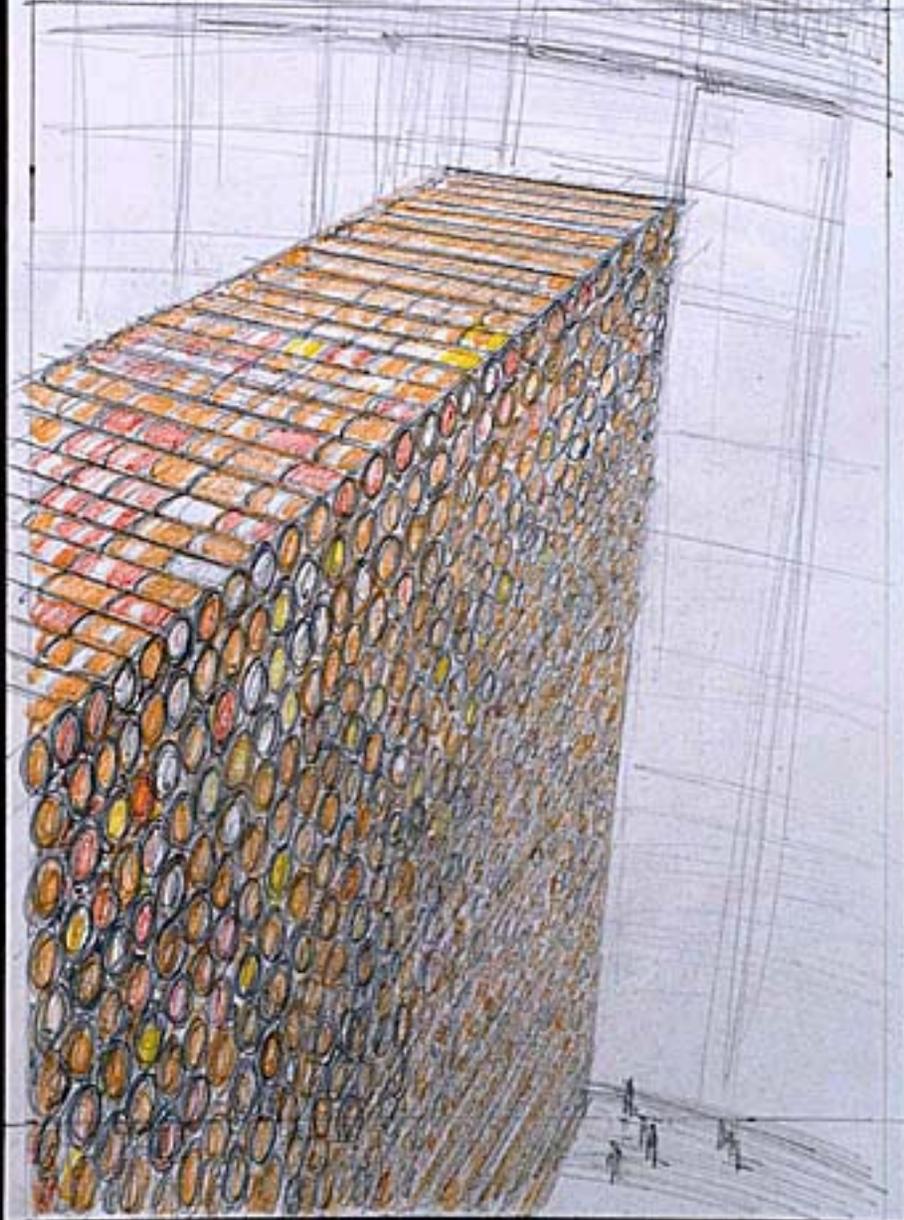
Ampliando conceitos e
propondo intervenções

fine

The Wall | project for GASOMETER, OBERHAUSEN, GERMANY

March 1998

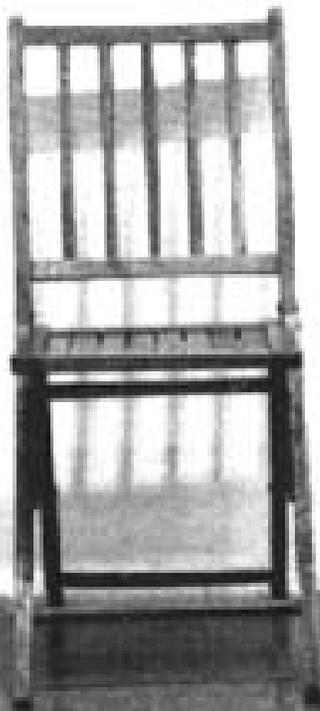
JWC

fine

Jan

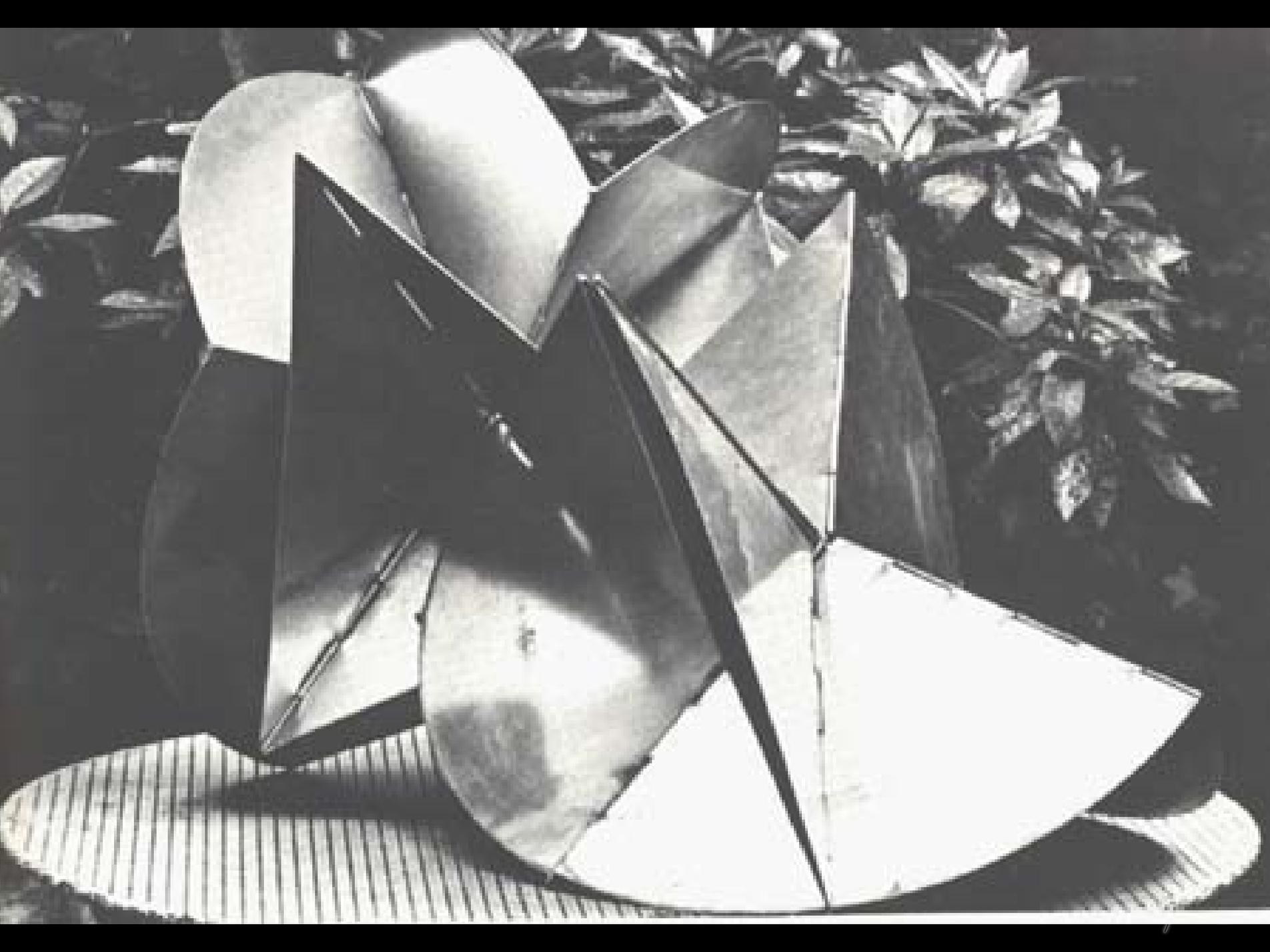

Chair, 1964. Wood. 28 1/2 x 18 1/2 x 28 1/2 inches.
The chair is made of wood and has a high back with vertical slats. It is shown in two views: a side profile and a front-three-quarter view. The chair is positioned on a dark surface against a white background.

fine

fine

me

fine