

Resumos das dissertações do Mestrado em História da Arte defendidas em 1995 e 1996

IVAN COELHO DE SÁ 105

“A academização da pintura romântica no Brasil e sua ligação com o Pompierismo francês: O caso de Pedro Américo.”

Data: 30/03/95

ROGÉRIA MOREIRA DE IPANEMA 106

“A idade da pedra ilustrada. Litografia. Um monolito na gráfica e humor do jornalismo no século XIX no Rio de Janeiro”.

Data: 30/03/95

ROXANA GALLI CRESPO 107

“A Intenção dos afetos na Geração 80”.

Data: 28/07/95

ROSANA C. RAMALHO DE CASTRO 108

“Linguagens, sínteses: temporalidade construtiva”

Data: 11/08/95

VANDA ARANTES DO VALE 109

“Pintura brasileira do século XIX: Museu Mariano Procópio”.

Data: 31/08/95

VLADIMIR JOSÉ MACHADO DE
OLIVEIRA 110

“José Moraes: A trajetória de um pintor na década de 40”.

Data: 14/09/95

CLAUDIA NÓBREGA BARONCINI 111

“Subsídios para o estudo do Real Colégio das Artes e Ofícios da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O caso da Nova Igreja”.

Data: 29/03/96

SUELY DE GODOY WEISZ 112

“Estatuária e ideologia: monumentos comemorativos de Rodolpho Bernadelli no Rio de Janeiro”.

Data: 09/04/96

MARIA BORGES R. DE ANDRADE 113

“Escolinha de Arte do Brasil: A modernidade alcança a educação”.

Data: 12/06/96

MOEMA SANCHEZ QUINTANILHA 114

“A reutilização de materiais: processo criativo da arte-educação X crianças e suas criações”.

Data: 13/06/96

TIL COSTA PESTANA 115

“O estatuto social dos artistas no Brasil colonial: o caso da pintura carioca no século XVIII”.

Data: 06/96

SAMUEL SAMPAIO ABRANTES 116

“Atotô Obaluayê e Ajuberu: um olhar semiológico sobre a indumentária de Obaluayê”.

Data: 03/07/96

PIE DADE EPSTEIN 117

“Rubens Navarra e a crítica de arte na década de 40 no Rio de Janeiro”.

Data: 08/08/96

SUELY VENTURA BRÍGIDO NEVES 118

“A Imagem do princípio. Música e ritual da dança do Aruanã. Índios Karajás - Brasil Central”.

Data: 09/08/96

MARIA CLARA AMADO MARTINS 119

“Os livros de Lygia Pape”.

Data: 13/08/96

HELIO MARCIO DIAS FERREIRA 120

“Ivan Serpa: O ‘expressionista concreto’ no acervo de sua família”.

Data: 20/08/96

MARISA VIANNA SALOMÃO *

“Equívocos, esteriótipos e caracteres da pintura naif. A Diversidade nas Obras de Rosina Becher do Valle, Aparecida Azêdo e Juca”.

Data: 21/08/96

103

MARIA ANGELA DOS SANTOS

MASCELANI 121

“Arte popular brasileira e a criação da Casa do Pontal: um olhar antropológico”.

Data: 23/08/96

MARCOS F. PIRES DE CAMPOS 122

“Walter Marques - o forte”.

Data: 30/10/96

LUIZ FELIPE FERREIRA 123

“O Marquês, o Jegue, a Princesa e o Corta-jaca: um estudo sobre a expressão plástica da cultura popular e da cultura erudita nas fantasias de Carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro”.

Data: 14/11/96

JUSSARA DE MORAES MENDES 124

“A tratadística italiana aplicada à expansão portuguesa: o traçado urbano do Rio de Janeiro nos séculos XVI e XVII”.

Data: 05/12/96

EDSON MOTTA JUNIOR 125

“Características básicas do espaço tridimensional em pinturas: subsídios para análise formal preliminar à restauração”.

Data: 06/12/96

AMAURY FERREIRA MACEDO 126

“Uma leitura da cidade: imagens do Parque do Flamengo”.

Data: 09/12/96

* Esta dissertação não estava disponível até o fechamento deste número.

Os resumos das dissertações defendidas nos anos anteriores foram publicadas no nº 1 da Revista Arte & Ensaios, 2º semestre 1994.

A academização da pintura romântica no Brasil e sua ligação com o Pompierismo francês: o caso de Pedro Américo

Ivan Coelho de Sá

Este trabalho tem como objetivo reconceituar a pintura acadêmica brasileira do século XIX, demonstrando que ela não foi exclusivamente neoclássica como é, geralmente, reconhecida e que sofreu influências do Romantismo, sobretudo do Romantismo acadêmico francês, mais conhecida como Pompierismo. Como objetivo de estudo foi escolhido o mais característico pintor acadêmico brasileiro - Pedro Américo de Figueiredo e Melo - que estudou em Paris com importantes nomes da pintura *pompier*, e, apesar de ter assimilado esta tendência artística, é tido, quase que unanimemente, como um pintor neoclássico acadêmico. Através da contextualização do Academicismo, do Neoclassicismo do Romantismo e do Pompierismo, bem como da análise dos aspectos temáticos formais e técnicos, sobretudo daquele último, serão identificadas as influências que realmente incidiram sobre Pedro Américo, e, por extensão, à Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde recebeu sua formação artística inicial.

Orientador: Sônia Gomes Pereira
Data da defesa: 30/03/95

This work is aimed at making a new concept of the Brazilian academic painting of the XIX century, showing that it was not only exclusively neoclassic, as it is generally accepted, but also underwent the influences of the Romanticism, mainly of the French academic romanticism, mostly known as Pompierism. For study we have chosen the most characteristic Brazilian academic painter - Pedro Américo de Figueiredo e Melo - who studied in Paris with important names of the pompier painting and, in spite of having assimilated this artistic trend, is known, almost unanimously, as an academic Neoclassic painter. From the context of the Academicism, the neoclassicism, the romanticism and the Pompierism, as well as the analysis of the thematic aspects, formal and technical, mainly the last one, it will be identified the influences that have really affected Pedro Américo and, by extension, the Academia Imperial de Belas Artes, in Rio de Janeiro, where he initiated his artistic education.

105

A idade da pedra ilustrada. Litografia. Um monolito na gráfica e no humor jornalístico do século XIX no Rio de Janeiro

Rogéria Moreira de Ipanema

106

A Idade da Pedra Ilustrada visa ao reconhecimento da geração de imagens litográficas do século XIX que culminaram na conquista cultural decisiva da caricatura no mundo, através do jornalismo ilustrado dos oitocentos, e do espaço definitivo e importantíssimo a ela reservado na imprensa.

As justificativas, com base no produto litográfico, essencialmente do Rio de Janeiro, apresentam-se dimensionadas na história e crítica da arte, de forma que a litografia se torna, como linguagem distinta nos meios de impressão, o caminho diretor, constituindo as leituras iconográficas e iconológicas, e as correlações históricas e implicações sociológicas, os elementos estruturais para a análise e exposição gerais do tema, no sentido da identificação e da marcação do período - a idade da pedra ilustrada.

Orientador: Guilherme Sias Barbosa
Data da defesa: 30/03/95

The Illustrated Stone Age aims at the recognition of the lithographic images production of the XIX century that culminates on the decisive cultural conquest of the caricature on the world, through the illustrated journalism of the eight hundred, and of definitive and the most important space reserved to it in the press.

The justifications, based on the lithographic product, essentially at Rio de Janeiro, are showed up dimensioned in the history and critique of art, so that the lithography becomes, as a distinct language into the printing arts, the straight path, constituting the iconographic and iconologic lectures, the historic correlations and the sociologic implications, the structural elements for the general analysis and exposition of the theme, in the sense of the identification and demarcation of the period - the illustrated stone age.

A intenção dos afetos na "Geração 80"

Roxana Galli Crespo

A presente dissertação é composta de uma parte teórica, baseada no constructo sentimento-ração com o qual é compreendida a "Geração 80", somada ao que é o grupo de 123 artistas que participou da exposição "Como vai você, Geração 80?" e ao *happening* que foi a exposição. Esta aconteceu em 14 de julho de 1984, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, com a intenção por parte dos curadores, Marcos Lontra, Sandra Mager e Paulo Roberto Leal, de ser uma festa, uma celebração: mostra de obra de artistas em começo de carreira com atitudes diversificadas em um espaço cênico eclético. A teorização da autora é baseada na hipótese de que o sentimento toma sua atitude para dialogar com a razão, desde o momento em que a razão iluminista, ao se criticar, se verifica não dando conta de realizar seu projeto de modernização como foi idealizado. A modernidade se caracteriza pela assunção de uma razão triunfante que manipula, classifica e reprime o sentimento. A modernidade até então começa a produzir sintomas que os autores estão dando o nome de pós-modernidade. Ela se caracteriza pela fragmentação das expressões da vida, pelo descrédito do discurso totalitário, pela valorização do "outro" em lugar do homem idealizado da modernidade, pelas atitudes variadas dos artistas entre linguagem cultural e subjetiva, pelo objeto artístico esquizóide e irônico, assim como pelo sujeito que é o suporte da fidelidade a um evento, a um processo de verdade.

Orientador: Guilherme Sias Barbosa
Data da defesa: 28/07/95

The present dissertation is compounded by a theoretic part about the sentiment and reason construct with which is understood the "Geração 80", the understanding of the 123 artists that participated to the exposition "Como vai você, Geração 80?" and the happening. This event occurred at 14 July 1984 in the Escola de Artes Visuais of the Parque Lage, Rio de Janeiro, with the trustees' intention, Marcus Lontra, Sandra Mager and Paulo Roberto Leal, to be a party, a celebration: an exhibition of the artists' works in the beginning career with varies attitudes into the eclectic space scenical. The authoress' theory is based on the hypothesis where the sentiment acquires its identity to dialogize with the reason since the illuminist reason, by criticizing itself, understands that doesn't realize the modernization project what idealized. The modernity is characterized by the triumphant reason's assumption that manipulates, classifies and represses the sentiment. The modernity begins to produce symptoms called by the authors "post-modernity". They are characterized by the fragmentation, by the disbelief of the totalitarian speech, by the valorization of the "another" instead of the ideal man from the modernity, by the varies attitudes of the artists between cultural and subject languages, by the ironic and the schizoid object artistic, by the subject that is the support of the fidelity to an event, to a process of the truth.

107

Linguagens, sínteses: temporalidade construtiva

Rosana Ramalho de Castro

108

Este estudo trata da análise dos padrões ornamentais do trançado indígena brasileiro, observando suas estruturas de construção que empregam a linguagem abstrata, com a finalidade de compreender sua estética. São realizados estudos sobre a estrutura de construção da figura desde a Arte Egípcia, a observação das características das teorias das Proporções da Idade Média ao Renascimento, a observação da estrutura da composição da obra de Cézanne, a característica de investigação da forma do Cubismo e, por fim, o Construtivismo de Paul Klee, com a finalidade de compreender a evolução das construções da figura humana e da composição. Este trabalho utiliza como metodologia a investigação dos referidos padrões observando, pelo estudo formal, suas principais características de abstração, síntese e temporalidade; observa também as similaridades entre o trançado indígena e a escritura musical com a finalidade de proceder ao correlacionamento com a obra pictórica de Paul Klee. Para compreender o caráter construtivista da estética indígena.

Orientador: Paulo Guilherme Houayek

Data da defesa: 11/08/95

This study refers to the analysis of ornamental patterns of the braided work made by Brazilian Indigene, observing their structures of constructions where an abstract language is used, with the purpose to understand their esthetics. Studies have been realized about the structure of construction of the figure, since the Egyptian Art, the observation of the characteristics of the Theories of the Proportions, from the Middle Age to the Renaissance, the observation about the structure of the composition in Cézanne's work of art, the characteristics of investigation about the form of Cubism and, finally, the Constructivism of Paul Klee, with the purpose to understand their evolution of the construction of human figure and the composition. This work uses as methodology the investigation of the cited pattern observing, by a formal study, their main characteristics of abstraction, synthesis and temporality; as well it observes the similarities between the Indigene braided work and the written musical with the purpose of proceeding to the correlation with the Paul Klee's pictorial work of art. in order to understand the Constructivism character from the Indigene esthetic.

Pintura brasileira do século XIX

Museu Mariano Procópio

Vanda Arantes do Vale

Estudo da pintura brasileira do século XIX, encontrada no Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora. O contexto nacional e local. Academias e Museus. O Museu Mariano Procópio, artistas e pintura brasileira do século XIX.

Orientador: Luiz Alberto do P. Passaglia
Data da defesa: 31/08/95

109

José Moraes: a trajetória de um pintor na década de 1940

Vladimir José Machado de Oliveira

Depois do impacto das Revoluções Sociais e Artísticas do início do Modernismo, com seus manifestos teóricos, da experiência surrealista e da ruptura proposta pela não-figuração do abstracionismo, a Revolução de 30, traz o desejo de um "retorno à ordem" conciliando as conquistas das vanguardas modernistas com a tradição.

Esta atitude que se afasta das inovações artísticas subjetivas da fase inaugural, do Modernismo valorizando os princípios do figurativismo será a trajetória seguida pela arte do pintor José Moraes, por todo o decênio de 1940 até entrar em conflito com a consagração da arte não-figurativa em fins da década.

Este trabalho primeiramente apresenta um panorama artístico da década de 40, as exposições nacionais e internacionais importantes para o surgimento das novas vocações assim como as influências marcantes de Portinari, Segall e Cézanne. Em um segundo momento mostra a importância do tema do retrato na pintura de José Moraes, para o processo de renovação plástica no Brasil.

Orientador: Guilherme Sias Barbosa
Data da defesa: 14/09/95

Following the impact of the artistic and social revolutions of the beginning of the modern movement and its theoretical manifests, the surrealist experience and "breaking-off" of the non-figurative proposal of the abstracionism, the "Revolution of 1930" brings back the desire of a "coming back to order" pretting side by side, the modern avant-garde conquest and tradition.

That attitude, that stays far away from the subjective artistic innovations of the modernism initial phase, giving value to the principles of figurativism, will be the path folowed by painter José Moraes, throureghout the 40's before facing the conflict brought by the success of the non-figurative art at the end of the decade.

This work formely presents an artistic overview of the 40's the national and international exhibitions that were as significant for the raising of new vocations, as were the strong influences of the works of Portinari, Segall and Cézanne.

Later on it focuses the importance of the portrait as a theme in the paintings of José Moraes, for the process of the plastic renovation in Brasil.

Subsídios para o estudo do Real Colégio das Artes e Ofícios da Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro: o caso da nova igreja

Claudia Nóbrega Baroncini

O presente trabalho teve como principal objetivo a análise do partido arquitetônico adotado na Nova Igreja do antigo Real Colégio das Artes e Ofícios da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esta Igreja iria substituir a antiga igreja de Santo Inácio, que como sua substituta, desapareceu com o desmonte do Morro do Castelo. Como tratava-se de um monumento inexistente, foi elaborada uma reconstituição hipotética da igreja em estudo, a partir de preciosa documentação encontrada. Uma vez reconstituída, a Nova Igreja é analisada como exemplo da Arquitetura da Companhia de Jesus no Brasil, constatando-se suas particularidades em relação à Arquitetura Jesuítica. Elabora-se também um estudo comparativo entre a Nova Igreja e as igrejas coloniais cariocas, visando situar a Nova Igreja no contexto da Arquitetura Religiosa Colonial do Rio de Janeiro.

Orientador: Sandra P. de Faria Alvim
Data da defesa: 29/03/96

The present work has as the main object, the analysis of the architectural standard adopted in the construction the New Church of the ancient College of Arts and Trades of city of São Sebastião do Rio de Janeiro. This church was meant to substitute the ancient church of St. Ignatius which together with its substitute disappeared by the time of the demolition of the hill of Castelo. As it is a non-existing monument, it has been elaborated a hypothetical reconstitution of the object church, based on research of discovered valuable documentation. Once its design was reconstituted, the church is analysed as an example for the architecture of the Company of Jesus in Brazil, outlining its peculiarities with regard to such standard of architecture. It has also been elaborated a comparative study between this masterwork and the previous colonial Church in Rio de Janeiro, with an aim to the New Church within the context of the Religious Colonial Architecture of Rio de Janeiro.

111

Estatuária e ideologia: monumentos comemorativos de Rodolpho Bernardelli no Rio de Janeiro

Suely de Godoy Weisz

112

A arte é um instrumento privilegiado para fornecer a imagem de um regime e a escultura, em especial, sempre se prestou a esse papel. Os monumentos comemorativos realizados por Rodolpho Bernardelli para a cidade do Rio de Janeiro refletem os ideais republicanos da mesma forma que a estatuária francesa do último quartel do século XIX refletia a mesma ideologia.

Símbolos de uma memória coletiva, esses monumentos, além de sua função pedagógica, contribuem também para a construção de uma cenografia urbana.

Orientadora: Sônia Gomes Pereira
Data da defesa: 09/04/96

Art is a favored instrument for providing a regime's image, and sculpture particularly has played that role. Memorial monuments made by Rodolpho Bernardelli for city of Rio de Janeiro reflect the republican ideals in the same way as French sculpture in the last quarter of the nineteenth century reflected that same ideology.

Those monuments were symbols of a collective memory which, in addition to their pedagogical function, contributed also for the construction of an urban scenography.

Escolinha de arte do Brasil: a modernidade alcança a educação

Maria Borges Ribeiro de Andrada

Criada durante a efervescência do imaginário da modernidade em nosso país, a *Escolinha de Arte do Brasil* (EAB) dá testemunho de momento crucial de mudança na atitude educacional, e, com sua existência, cria, divulga e reforça muitas dessas mudanças, contribuindo de forma especial para um novo pensamento analítico do papel da arte na educação.

Nos anos 40, o mundo inteiro vivia o êxtase das experimentações e novidades artísticas. Nosso país, em seu momento particular, também começava seus movimentos e proposições novas, no entanto, com toda essa atividade em evidência, as escolas continuavam presas a modelos antigos, importados, limitadores em excesso. Alguns artistas estavam conseguindo se libertar mas não a ponto de conseguirem, de forma mais abrangente, modificar a educação. Um e outro movimento diferente acontecia no âmbito educacional e isso, obviamente, já significava alguma coisa. Contudo, professores e, conseqüentemente, crianças, postavam-se ainda presos a velhos padrões.

No início deste trabalho, a proposta era tentar, ao mesmo tempo em que situando a EAB em sua época, também situá-la numa proposta educacional definida, isto é, traçar paralelos com algumas teorias pedagógicas de educadores mais conhecidos, de forma a situá-la em relação a elas. À medida em que a pesquisa ia avançando, porém, descobriu-se que a EAB tem uma proposta educacional toda própria, bem brasileira e voltada para suas crianças de país tropical, cheio de cores, texturas, possibilidades.

Orientador: Rosza W. Vel Zoladz

Data da defesa: 12/06/96.

Created during the efervescence of modernity's imagery in our country, the "Escolinha de Arte do Brasil - EAB" (Little Art School of Brazil) bears witness to a crucial time of change in educacional attitude, and by its existance creeates, propagates and reinforces many of these changes, contributing in an essential way to a new analytical notion of art's role in education.

In the 40's the entire world lived in an ecstasy of artistic experimentations and novelties. Our country, in its own time, also began its movements and new propositions. However, with all this activity in sight, the schools continued to be bound by old, imported and excessively restrictive models. Some artists were able to break free but not to the point of being able to change education in a broader way. One different movement or another ocurred in the educacional field and this obviously meant something. Nevertheless, teachers and consequently students still found themselves the prisioners of old models.

This work's purpose in the beginning was to try to place the EAB within a defined educacional project, that is to trace parallels with some pedagogical theories of better-known educators, so as to situate it with relation to them, and at the same time place it within its time frame. As the research went forward, however, we found that the EAB has its very own educational project, very Brazilian and directed toward the children of a tropical country, full of colors textures, possibilities.

113

A reutilização de materiais: o processo criativo da arte-educação X crianças e suas criações

Moema Sanchez Quintanilha

114

A pesquisa trata da atitude crítica/criativa possível diante da paisagem cultural na qual estamos imersos. Detivemos nosso olhar mais particularmente no campo da arte-educação, como fenômeno antropológico que se configura como um meio aonde os aprendizados, os campos de percepção e a troca de conhecimentos ocorrem com muita fluência. Cada encontro e nova forma de perceber um objeto, são vistos como mais um elemento de reflexão transformadora, diante do caleidoscópio de percepções subjetivas e objetivas, pessoais e culturais que nos envolvem durante este processo. Elegemos o caminho da criatividade como uma opção de se lidar de forma mais livre com o cotidiano por considerarmos que este é um processo poderoso e vitalizador, com o qual se torna possível apreciar a vida e intuir o seu próprio sentido. A cultura e suas memórias são vistas aqui como formadoras dos indivíduos. A sociedade industrial é o contexto histórico para este trabalho. Analisamos a arte enquanto ponto de percepção, enquanto linguagem inserida na moldura de nossa atualidade histórica, com o poder da transformação, enquanto educação, apoiando o desenvolvimento integrado do indivíduo. No exercício da arte, objetivamos o trabalho de arte-educação, que realizamos com crianças na faixa etária de seis anos, da turma de alfabetização do Núcleo de Arte da Urca, estabelecimento particular situado na zona sul do Rio de Janeiro.

Orientadora: Rosza W. Vel. Zoladz

Data da defesa: 13/06/96

This study takes up a possible critical / creative attitude in face of the cultural environment in which we are immersed. We have examined most particularly the field of art education, as an anthropological phenomena where learning, fields of perception and the exchange of knowledge occurs with most fluency. Every encounter, every new way of perceiving an object, is seen as one more element of transforming reflection, in the light of the kaleidoscope of perceptions, subjective and objective, personal and cultural, in which we are involved during this process. We elected the approach of creativity as an option for dealing most freely with daily life, since we consider this to be a powerful and vitalizing resource by which it becomes possible to appreciate life and enter into its real meaning. Culture and its memories are seen here like as formative elements of individuals. Industrial society is the historical context for this study. We analyze art as a point of perception, as a language inserted into the outline of our historical actuality, with the power of transformation, as education, supporting the integrated development of the individual. In exercise of the art we examined the work of art education we have carried out with children at age level six who attend pre-primary classes at the Núcleo de Arte de Urca, a private school located in the south zone of Rio de Janeiro.

Estatuto social dos artistas no Brasil colonial: o caso da pintura carioca do século XVIII

Til Costa Pestana

O estudo intitulado **O estatuto social dos artistas no Brasil colonial: o caso da pintura carioca do século XVIII** tem o objetivo de estabelecer as condições de formação e organização dos artistas em Portugal e no Brasil, no período de colonização, analisando especialmente os engenheiros-militares, entalhadores, imaginários e pintores. Também analisa a pintura no Rio de Janeiro do século XVIII de forma relacionada com o público e com os que encomendavam as obras, além do caráter dos temas e das formas estéticas de acordo com as referências da produção pictórica portuguesa.

Este objetivo se impôs por considerarmos essencial a compreensão do estatuto social do artista para que possamos entender a produção artística colonial no contexto sociocultural em que foi realizada. Por outro lado, a bibliografia da história da arte no Brasil do período colonial ainda apresenta uma lacuna pela ausência de pesquisa sobre o assunto, que é abordado apenas em alguns estudos específicos de determinadas cidades coloniais ou num tipo de artista. Também, a questão de formação e organização dos artistas coloniais, de um modo geral, é apresentada com diversas controvérsias, seja pela problemática questão da existência ou não de corporações de ofícios no Brasil colonial, ou em função de interpretações que relacionam o sistema artístico com o modo de expressão estética do artista.

Orientador: Sonia Gomes Pereira

Data da defesa: 06/96

The social status of artists in colonial Brazil: the situation of Rio de Janeiro's XVIIIth century painting is a study that intends to establish the conditions of artists' formation and organization in Portugal and Brazil during colonial times, focusing on military engineers, wood carvers, sculptors and painters. It analyses specially Rio de Janeiro's XVIII th century painting in relation to the painter's condition, his connections with the public and his patrons, and also the character of its themes and a esthetic forms in compliance with the references of portuguese painting.

This objective emerged out from our consideration that it is essencial comprehend the social status of artists so we can understand the colonial art in the social and cultural context in which it was produced. The bibliografy of history of Brazil's colonial art does not present studies about this subject matter; that is only observed in some specific studies about certain colonial cities or about a type if artist. The question of colonial artist's formation and organization, in a general view, is presented with different controversies, might it be the problematic question of the existence or not of artist's corporations in colonial Brazil, or the interpretation that relate the art system to the artist's aesthetic expression.

115

“Atotô Obaluayê Ajuberu”.

Um olhar semiológico sobre a indumentária de Obaluayê

Samuel Abrantes

116

Este trabalho pretende fazer uma análise da indumentária do Orixá OBALUAYÊ, nos rituais de Candomblé de tradição Nagô ou Candomblé de Ketu. Proponho um olhar semiológico sobre a vestimenta no Candomblé, através de uma leitura dos signos e símbolos presentes e veiculados por este Orixá. Há ainda uma reflexão em torno do estabelecimento do Candomblé de Ketu na Bahia e no Rio de Janeiro no final do século XIX e seu desenvolvimento ao longo do século XX. Há a afirmação de uma identidade e de uma afro-brasilidade ideológica e sócio-cultural que se estabelece a partir do olhar sobre as fundações e a carpintaria dos cultos e que configura em si as possibilidades de investimentos simbólicos.

Orientador: Frederico Augusto L. de Góes
Data da defesa: 03/07/96

This work intends to analyse the costumes worn by the deity Obaluayê in the Rituals of the Candomblé of Yoruba tradition or Ketu Candomblé. I propose a semiological regard on the costumes worn in Candomblé, through a reading of the signs and symbols that are presents in this deity and are conveyed by him.

There is a reflection about the establishment of the Ketu Candomblé in the states of Bahia and Rio de Janeiro at the end of the nineteenth century and its development through the twentieth century.

There is also an affirmation of an identity and of ideological and social-cultural Afro-Brazilian distinctive properties, which are established through an outlook on the foundations and the carpentry of the cults and that shape in themselves the possibilities of symbolic investments.

Ruben Navarra e a crítica da arte na década de 40 no Rio de Janeiro

Piedade Epstein Grinberg

A crítica de arte exerce papel preponderante na formação de uma visão abrangente da arte.

Detectar e avaliar o percurso dessa crítica nos periódicos do Rio de Janeiro na década de 40 e a postura de Ruben Navarra como seu exemplo, é essencial para compreendermos a história da arte brasileira e o ambiente cultural e artístico dessa época.

Orientador: Carlos A. S. Zilio
Data da defesa: 08/08/96

Criticism performs a major role in the framing of a comprehensive outlook of Art.

In order to grasp and evaluate the road paved by such criticism in periodicals published through the '40s in Rio de Janeiro, as well as to display the posture undertaken by Ruben Navarra as one of its exponents, it is of utmost importance to understand the history of Art in Brazil and its cultural and artistic background, at that time.

A imagem do princípio. Música e ritual da dança do Aruanã. Índios Karajá - Brasil Central

Suely Brígido

Este trabalho descreve a viagem de pesquisa que empreendi em 1994, junto aos índios Karajá, localizados no Brasil-central. O objetivo do estudo está voltado para a música cantada pelos Aruanã - mito presente na história da criação do cosmo, que se apresenta por ocasião do ritual da dança, e a simbologia cosmológica Karajá.

118

O estudo apresenta algumas respostas e indagações sobre as razões e os caminhos que os índios Karajá encontraram para preservar seus valores. E o acervo dos cantos dos Aruanã reunidos e pesquisados neste trabalho acrescenta novos conteúdos à música indígena brasileira, e conseqüentemente enriquece o panorama cultural do nosso país.

Orientador: Marie Reis Garcia
Data da defesa: 09/08/96

This work describes the survey I made in 1994 at the Karajá tribe in Central Brazil. The aim of the project is the music sung by the Aruanã - the myth present at the history of the universe creation - that happens at the Aruanã Dance ritual. The subject is showed considered is context and embraces music, dance, and the Karajá Cosmogonic Simbology.

The study discloses some answers and questionings about the reasons and the ways the Karajá Indians found to preserve their values. The Aruanã songs gathered and studied in this work introduce new concepts in the Brazilian Indian Music acknowledge and consequently enriches the Brazilian culture.

Os "Livros" de Lygia Pape

Maria Clara Amado Martins

Os critérios que podem determinar a seleção de um tema para uma pesquisa, giram em torno da importância do mesmo no contexto em que se inseriu. A escolha dos "Livros" de Lygia Pape, como objeto de dissertação confirmam esta condição. A importância vem da qualidade de seus trabalhos e de sua relevância no capítulo cultural nacional, pois enquanto integrante do movimento neoconcreto, na década de 50 (cinquenta), deixou como legado uma das mais importantes heranças da arte moderna brasileira. Ao todo, a artista produziu quatro "Livros", entre os anos de 1957 e 1960. São eles os "Livros Poema", o "Livro da Canção", o "Livro da Arquitetura" e o "Livro do Tempo". O conhecimento destes livros

levará ao entendimento de questões ligadas à Poesia Concreta e ao Manifesto Neoconcreto, que selou a ruptura definitiva entre os dois grupos que polarizaram este momento cultural, o grupo concreto de São Paulo e o grupo concreto do Rio de Janeiro. o conhecimento dos "Livros" levou à percepção de que possuem uma relação bem definida de participação do expectador, no plano mental e no plano físico. Todos eles exigem o toque, a manipulação. Partindo dessa premissa, o processo de análise levou em consideração o entendimento de que a arte se completa na recepção. Por isso esta dissertação, está sustentada no campo teórico por pensadores que trabalharam na ampliação do campo da percepção e na teoria da recepção, Merleau-Ponty Mikel Dufrenne, e ainda de dois outros filósofos ligados ao campo da fenomenologia, Bergson e Bachelard.

Orientadora: Sonia Gomes Pereira

Co-orientador: Antonio Edmilson M. Rodrigues

Co-orientadora: Maria Luísa Luz Távora

Data da defesa: 13/08/96

The criteria that may determinate the selection of a particular theme for a search are related to their importance within the subject. The choice of Lygia Pape's "Livros", as such for this writing just confirms the above mentioned assertion. This importance comes from the quality and the proeminency of her works in the nation's cultural chapter as a member of the Neoconcrete Movement during the 50's which left one of the most important legacy to the brazilian modern art. The artist's "Livros" work where four, all written between 1957 and 1960. They are the "Livros Poema", the "Livros da Criação", the "Livros da Arquitetura" and the "Livro do Tempo". The knowledge of such books will lead to the understanding of questions related to Poesia Concreta and Manifesto Neoconcreto, which marked the rupture between the Rio São Paulo's concrete groups that had stablished polarity. "Livros" hints that they have a well defined spectator's relation in both mental and physical planes. They all require the touch, the manipulation. From this premise on the analysis process took into consideration the understanding that art gets complete at the reception. That's why this essay is supported in theoretic ground by thinkers which endeavoured in enlarging the persepction field and the reception theory - Merleau-Ponty and Mikel Dufrenne - , and also two others philosophers phenomenology field connected, Bergson and Bachelard.

119

Ivan Serpa: o “expressionista concreto” no acervo de sua família

Hélio Márcio Dias Ferreira

120 Esta dissertação é fruto da investigação de um momento particular na obra de Ivan Serpa: a fase expressionista, que, aqui, chamamos de “expressionismo concreto”. O material utilizado faz parte em sua quase totalidade, do acervo de sua família, guardado com esmero impressionante, há mais de 20 anos pela viúva do pintor. O artista, famoso como concretista, quando se voltou para uma solução expressionista (por quase toda a década de 60), nunca abandonou sua visão construtiva e a preocupação estrutural nas obras realizadas. Pretendemos mostrar que sua volta da Europa e a busca de novos caminhos, foram determinantes para as novas fases, para seu compromisso com a contemporaneidade e a não alienação do mundo em que vivia.

Orientador: Almir Paredes da Cunha

Data da defesa: 20/08/96

This dissertation is a result of an investigation from a particular moment in Ivan Serpa's work: the expressionist phase, that, here, we call "concret expressionism". The material we made use belongs, almost, to his family's art collection and has been kept with striking care, for more than 20 years, by the painter's widow. The artist, well-known as a concretist, when turned to expressionist phase (in the 60's) never abandoned his constructive view and structural preoccupation regarding of art accomplished. We will argue that his return from Europe and his search for new ways of expression were crucial to his new artistic phase as well as his commitment with Modern Art and the world he lived in.

Arte popular brasileira e a criação da Casa do Pontal: um olhar antropológico

Maria Angela dos Santos Mascelani

A arte popular, ressaltada a contribuição de alguns autores, que tem recebido pouca atenção dos estudiosos de arte, gerando esparsos textos críticos. Produzida por pessoas oriundas dos extratos economicamente menos privilegiados da população, essa arte tem ocupado episodicamente galerias de arte, centros culturais e museus. As reflexões sobre essa forma de produção geralmente colocam em questão sua própria condição de "arte", quando não optam em propor o uso de escalas classificatórias, discutindo a prevalência dos aspectos artesanais sobre os artísticos ou vice-versa. No período enfocado pela pesquisa, da metade do século para cá, poucas vezes se tomou este gênero substantivamente como arte, privilegiando seus aspectos estéticos. Um raro exemplo dessa forma de ver, é dado pelo trabalho do artista colecionador francês Jacques Van de Beuque que durante os últimos 45 anos dedicou-se à pesquisa, seleção, classificação e criação de um espaço adequado para sua exibição na cidade do Rio de Janeiro: A Casa do Pontal.

Orientadora: Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti

Data da defesa: 23/08/96

Popular art, apart from the contribution of some authors, has received little attention from art scholars, generating few critique texts. Produced by people from the underprivileged economic strata of the population, this art occasionally occupies art galleries, cultural centers and museums. The reflections about this form of production generally question its condition of "art", when their option is not to propose the use of classifying scales, discussing the prevalence of their craftsmanship aspects over the artistic ones, or vice-versa. In the period focused by this research, from the second half of this century on, only a few times was this genre substantially taken as an art, favouring its esthetic aspects. A rare example of this viewpoint, was given by the work of the French artist and collector Jacques Van de Beuque, who dedicated the last 45 years to the research, selection, classification and creation of an adequate space for the exhibition of this work, in the city of Rio de Janeiro: Casa do Pontal.

121

Walter Marques - o forte

Marcos Ferreira Pires de Campos

122 Desejamos fornecer um panorama, o mais amplo possível da produção artística de Walter Marques, cuja obra permanece ainda hoje, há cinco anos de seu falecimento, desconhecida do público. Gravador, artesão de jóias, pintor, desenhista, criador de objetos de arte e professor, Walter, mesmo entre seus colegas de ofício, continua ignorado como artista plástico. Urge reterá-lo dessa situação de isolamento em que sua timidez e reservas pessoais o colocaram. Nesta dissertação iniciamos o trabalho de resgate que a grande qualidade de sua obra nos impõe. Sua vida profissional e pessoal, reconstituída por seus amigos, abalizará sua produção no decorrer das suas principais fases estilísticas.

We want to provide the most wide panorama of Walter Marques' production, a work which remains, still today, five years after his death, unknown to the public. Engraver, jewel's artisan, painter, drawing maker, a creator of artistic objects and a teacher, Walter is not known as the complete artist he was, even among his coleegs. We urge upon all artists the importance of his hard work; we want to take him out of this isolated situation in which his shy temperament and behaviour placed him. With this dissertation, we start rescueing his name and work's quality from oblivion. The reconstruction of this professional and personal life, done by his friends, will approach covering the totality of his production and work, in its principal stylistic phases.

Orientador: Almir Paredes Cunha
Data da defesa: 30/10/96

O Marquês, o Jegue, a Princesa e o Corta-jaca: um estudo sobre a expressão plástica da cultura popular e da cultura erudita nas fantasias de carnaval das escolas de samba do Rio de Janeiro

Luiz Felipe Ferreira

O desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, considerado por muitos como um produto puro da cultura popular, vem, aparentemente, sofrendo, desde seu surgimento, influências da cultura erudita, que estariam “desvirtuando” suas características originais. Ao detectar e analisar a presença e as conseqüências destas influências “externas” nesta manifestação do carnaval carioca, procurei perceber até que ponto tal interferência seria, não um afastamento da pureza original, mas uma característica da própria gênese das escolas de samba, utilizando-me, para isto, de uma de suas expressões plásticas mais característica: a fantasia. Passei, então, a reutilizar um estudo sobre a presença de elementos da cultura popular e da cultura erudita no carnaval, abordando a festa desde suas mais remotas origens, passando por sua “oficialização”, através da Igreja na Idade Média, e suas sucessivas adaptações através dos tempos, até sua chegada e enraizamento no Brasil. O século XIX e sua revalidação da cultura popular pela cultura erudita - iria desempenhar um papel determinante na modelagem do carnaval carioca, abrindo espaço para a fusão dos diferentes carnavais que floresciam na cidade.

Orientador: Liana Silveira
Data da defesa: 14/11/96

The samba school parade of Rio de Janeiro, considered by many to be a pure product of popular culture, has been apparently influenced, since its onset, by erudite culture, which would be thus misrepresenting its original characteristics. Upon detecting and then analyzing the presence and the consequences of these “external” influences on this manifestation of carioca carnival, I attempted to establish up to what point this interference was a characteristic of the genesis itself of the samba schools, rather than a departure from its original purity. Thus, I have made use of its most characteristic plastic expression: the costume. Bearing this in mind, I carried out a study on the presence of elements from popular as well as erudite culture in Carnival, addressing the issue of Carnival since its most remote origins its “officialization” by the Church in the Middle Ages and its successive adaptations through time, up to its arrival in Brazil, where it became ingrained in the local culture. The twentieth century and its validation of popular culture by erudite culture were to play a significant role in giving carioca Carnival its format, opening up new spaces for the fusion of the diverse carnivals which flourished within the city of Rio.

123

A tratadística italiana aplicada à expansão portuguesa: o traçado urbano no Rio de Janeiro nos séculos XVI e XVII

Jussara de Moraes Mendes

124

Esta dissertação trata da teoria urbana conhecida através dos tratados italianos de fins dos séculos XV, XVI e XVII e de sua aplicação pelos engenheiros militares nas colônias portuguesas, especialmente ao traçado da cidade do Rio de Janeiro nos séculos XVI e XVII. O principal objetivo é mostrar a existência de indícios de que aquela tratadística fundamentou o traçado da cidade, conforme a primeira planta em escala conhecida. Para tal propósito, foi constatada a presença de engenheiros militares no Rio de Janeiro, elaborada uma análise da expansão da cidade pela região denominada várzea, localizadas, na referida planta, as principais fortificações e explicados os princípios da tratadística aplicados ao esquema de defesa da cidade.

Orientadora: Sonia Gomes Pereira

Data da defesa: 05/12/96

This dissertation deals with the urban theory that evolved from the italian treatises from the late XV, XVII and XVIII centuries and the way they were applied by the military engineers in the Portuguese colonies, focusing on the drafting of the city of Rio de Janeiro in the XVI and XVII centuries. The main goal is to demonstrate that there are evidences that the conception of the city was backed up by those treatises, as it can be seen by the first known city plan in scale. For that purpose, it was established that several military engineers actually visited Rio de Janeiro during that period and, by means of an accurate analysis of how the city spread to the meadow, how the main fortresses were positioned according to said treatises.

Características básicas do espaço tridimensional em pinturas: Subsídios para a análise formal preliminar à restauração.

Edson Motta Junior

Nesta dissertação buscou-se deduzir as características básicas da forma espacial na pintura ao longo de seis séculos, além de também investigar a maneira como a representação tridimensional foi usada expressivamente, e como ela se articulou com os outros vocábulos da gramática formal. O estudo

é dividido em cinco capítulos, onde se analisam períodos atísticos com características (espaciais) comuns. Os dois séculos compreendidos entre as obras de Giotto e o Alto Renascimento foram entendidos como um período de progressiva retomada das formas básicas de perspectiva que haviam caído em desuso durante a Idade Média. A seguir o Maneirismo, o Barroco e o Rococó foram estudados para avaliar a forma pela qual subverteram o uso do espaço pela ruptura da lógica das distâncias, através da luz e do detalhamento seletivo, criando com isso uma forma tridimensional aberta, ambígua e expressiva. O século XIX foi dividido em dois grandes blocos. No primeiro que compreende o Neoclassicismo, Romantismo e Realismo, analisou-se a reciclagem de antigas maneiras de descrever a profundidade. No segundo, dominado pelo Impressionismo, observa-se a forma pela qual a atmosfera é criada pela dissolução do diferencial de nitidez da perspectiva aérea.

Orientador: Miriam Ribeiro de Oliveira
Data da defesa: 06/12/96

This project is an effort describe the basic characteristics of three dimensional space in six centuries of european painting. An attempt was also made to investigate the use of space for expressive purposes and to stablish how it was associated with other elements of visual grammar. It is divided in five chapters. In the first one, a selected group of paintings of the period between the early 14th and the first quarter of the 16th century were analysed for the understanding of the evolution of espacial representation in the Renaissance. This was followed by the observation of how manneirist, barroque and rococo french paintings subvert the use of deep space by upsetting the logical order of distances through light, and selective detailing ; creating hence and expressive, open and ambiguos three-dimensional form. The first half of the XIX century is studied by comparing the manners in which Neo-Classicism, Romanticism and Realism recycle shallow and deep compositional distribution of the renaissance and barroque periods. The second half deals with the way the Impressionists establish a new concept of space based on the loosening of the basic lows of atmospheric perspective.

125

Uma leitura da cidade: imagens do Parque do Flamengo

Amauri Ferreira Macedo

126

Buscamos um entendimento da cidade como um lugar para o exercício da imaginação. Desse ponto de vista procuramos revelar os modos distintos de vivenciar e simbolizar a cidade. A pesquisa é centrada em imagens reunidas num exercício de Etnografia no Parque do Flamengo. Nossa leitura dessas imagens se constrói com base na Arte e na Antropologia. Essas referências orientaram a elaboração de painéis, com reprodução de fotografias, apresentando nossa percepção dos processos de uso e de apropriação desse espaço - o Parque do Flamengo - que deixam marcas que utilizamos, transformamos e procuramos compartilhar.

Orientadora: Rosza W. Vel Zoladz
Data da defesa: 09/12/96

We searched an understanding of the city as place for an exercise to imagination. From this point on we had the intention to reveal the different ways to experiment and symbolize the city. The research is centered at imagens gathering throught ethnographic exercise at Parque do Flamengo. Our reading of these imagens is building upon issues of Art and Antropology. These referencies had lead us to the elaboration of panels, with photographic reproduction, as to show our way to see the used and apropiation of that place - Parque do Flamengo - beyond the clues that we had used, transformed and ententioned to share.