

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO CARLOS

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica- PIBIC
EDIÇÃO 2014

Projeto de Pesquisa:
**FOTOMONTAGEM, POLÍTICA E SURREALISMO:
RELAÇÕES PERCEPTIVAS EM UMA ARTE DE TRANSFORMAÇÃO.**

Orientador: Prof. Dr. Paulo César Castral

Candidato: Cristiano Giansante
N° USP: 8503270

São Carlos, abril 2014

Introdução

Este projeto de pesquisa está vinculado aos estudos de representação e linguagem desenvolvidos no Núcleo N.ELAC – IAU.USP. Os trabalhos do grupo procuram enfatizar os processos cognitivos presentes tanto na percepção da cidade e da arquitetura, quanto nos processos projetuais, procurando-se caracterizar as perspectivas teóricas e práticas existentes na relação dos meios de representação com o ensino de Arquitetura e Urbanismo, atentos às relações processuais e metodológicas existentes entre elas.

A presente pesquisa tem por objetivo analisar o processo de montagem que se inicia na fotografia e resulta na fotomontagem. Traçando um breve histórico que se inicia com as fotografias documentais, se buscará mapear o papel desses meios nas vanguardas estéticas do começo do século XX e como tais procedimentos mudaram a visão dos artistas, criando uma nova linguagem, a fotomontagem. A partir dela, analisar a relação ao contexto histórico dos países na qual a presença dessa arte foi mais duradoura e a influência como recurso de propaganda política utilizado como meio utilizado para conscientizar a população ou de protesto de uma situação dada. Objetiva-se contextualizar esse processo no Brasil partindo da ação do foto clubismo brasileiro. Nesse último caso, há uma análise relacionando à fotomontagem e ao modernismo brasileiro, entendendo o motivo que levou a não consolidação dessa arte.

Com um foco específico, discute-se o surgimento da fotomontagem surrealista no âmbito nacional e internacional, justamente pela sua especificidade que se diferencia das fotomontagens associadas às outras correntes estéticas. Em vez do embate com a realidade, prática utilizada por outros movimentos, como o construtivista e o dadaísta, este parte para um mundo interior do próprio artista. Com isso, cria um espaço dentro de seus sonhos, com personagens misteriosos. Ao invés de se dirigir à massa dirige-se ao próprio subconsciente, na solidão e na quietude do ser. O que se vê é uma impressão, não o que é de fato, fazendo com que essas imagens sejam consideradas como representações de uma realidade outra que se sobrepõe ao cotidiano.

Ao romper com o modelo sensível, o Surrealismo usa a imaginação como o elemento principal da criação e ação política, unindo a arte real e a arte possível, o objetivo (concreto) e subjetivo (imaginário). Para que ocorra essa figuração da mente, as colagens desmaterializam o tradicional e configuram uma nova realidade. Essa nova percepção obriga ao espectador ter uma posição moral com a integração dessas duas realidades. Para Annateresa Fabris, “O super-real não está além do real, mas atrás dele: para que apareça basta modificar os próprios hábitos perceptivos e mentais, abrindo-se para aproximações

arbitrárias que conferem um sentido novo à imagem.”¹ Essa nova realidade seria a condição de liberdade do homem. Para eles, a lógica do consciente, científica e tecnológica, levou ao homem a repressão e a violência, por isso a necessidade de libertar seu espírito através da construção de um novo mundo.

A escolha da obra de Athos Bulcão como objeto de estudo se deu por conta da força de sua abordagem sobre o diálogo com o onírico, onde o real é abandonado, para dar a espaço a ilusão. Utilizando de composições sem fissuras e perspectivas, une elementos comuns ao não-comuns causando um estranhamento devido ao “pouco uso”. Sua obras também apresentam influências do cinema, principalmente relacionado com a teoria da montagem do cinema russo. Isso faz com que suas fotomontagens sejam diferentes dos outros artistas, já que mantém sua textura fotográfica inalterada, adicionando os elementos posteriores e os refotografando. Com essa junção, pode-se afirmar que as fotomontagens são como filmes estáticos, já que possuem um ritmo de composição próprio, com rupturas, espaços contínuos ou vazios.

A questão da percepção mediada pela manipulação das imagens para determinados fins, portanto, é o foco de interesse da presente pesquisa. Em um determinado momento histórico, o uso de colagens gera diferentes níveis de informação visual, onde obtém-se variados modos de utilização da imagem, por parte do artista. A discussão centra-se em torno dessas possibilidades de conexão entre a imagem e o onírico, o real e o imaginário, na qual a composição de imagens leve ao indivíduo contemplador os mesmos questionamentos referentes ao artista.

Objetivo

O objetivo geral da pesquisa consiste no estudo e análise de fotomontagens surrealistas, sobre as obras de artistas brasileiros como Alberto de Veiga Guignard e Jorge de Lima, e principalmente, de Athos Bulcão, fazendo uma ligação com esse movimento artístico nacional com as obras de artistas estrangeiros e com os outros movimentos, como o dadaísmo e construtivismo russo. A ligação baseia-se principalmente em como esse movimento artístico serviu como arma política e mais importante do que isso, em como se criou essa nova forma de linguagem, utilizada como forma de representação e percepção do mundo.

Metodologia

A presente proposta estrutura-se em três conjuntos ações de pesquisa definidos como Repertório, Análise e Reflexão. Repertório caracteriza-se como o conjunto de ações relacionadas aos levantamentos iconográficos da produção de fotomontagens e a revisão bibliográfica que aprofundará as questões desenvolvidas pelo pesquisador. Em Análise,

¹ Fabris, Annateresa, *Fotomontagem e Surrealismo: Jorge de Lima*. 2003, pág. 3.

pretende-se desenvolver a sistematização crítica do material levantado permitindo a comparação entre a produção das obras de Athos Bulcão com outros artistas surrealistas, além com os dos dadaístas e construtivistas. A definição dos parâmetros desse processo está prevista para essa fase, tendo como fundamento a revisão bibliográfica realizada anteriormente. A Reflexão caracteriza-se como o momento da pesquisa em que se desenvolverá as considerações gerais e específicas possíveis a partir das ações anteriores. Nesse momento se produzirá o material para a divulgação da pesquisa tais como o Relatório Científico Final e um artigo para participação de eventos científicos. Prevê-se a sistematização do material em formato de página eletrônica para estar disponível à consulta pública.

Referências Bibliográficas

COSTA, Helouise; Rodrigues, Renato. **A Fotografia Moderna no Brasil**. São Paulo-SP: Cosac Naify, 2004.

ZAHAR (editor), Jorge. **Conceitos da Arte Moderna**. Nikos Stangos (org.). Editora JZE. Tradução autorizada da primeira edição inglesa revista e ampliada em 1988 por Thomas and Hudson Ltd, em Londres, Inglaterra na coleção "World of Art".

Artigos:

ADES, Dawn. **Photomontage**. In: Journal Society. Inglaterra: Springer-Verlag, Vol. 14, November/ December, p. 13-18, 1976.

FABRIS, A. . **O artista como produtor: John Heartfield**. In: XXII Colóquio Brasileiro de História da Arte, 2003, Porto Alegre. XXII Colóquio Brasileiro de História da Arte. Porto Alegre : Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2003.

FABRIS, A. . **Fotomontagem e surrealismo: Jorge de Lima**. In: Poderes de la imagen, 2003, Buenos Aires. Poderes de la imagen. Buenos Aires : Centro Argentino de Investigadores de Arte, 2003.

FABRIS, A. . **A fotomontagem como função política**. História São Paulo, São Paulo, v. 22, p. 11-57, 2003.

FABRIS, A. **Entre arte e propaganda: fotografia e fotomontagem na vanguarda soviética**. Anais do Museu Paulista. São Paulo. N. Sér. v.13. n.1. p. 99-132. jan. - jun. 2005.

GRECO, Patrícia Danza. **Arte e Revolução na Rússia Bolchevique**. Revista ContraCultura, v. 1, p. 1-17, 2007.

SILVA. M.C.R. **A fotomontagem Surrealista no Brasil. Um ensaio sobre a obra de Athos Bulcão**. Anais do VI Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, Goiânia-GO: UFG, FAV, 2013.

CHIARELLI, Domingos Tadeu. **A Fotomontagem como Introdução à Arte Moderna: Visões Modernistas sobre a Fotografia e o Surrealismo**. ARS (USP), São Paulo, SP, p. 67-81, 2003.

CHERQUES, H. R. T. **Max Weber: o processo de racionalização e o desencantamento do trabalho nas organizações contemporâneas**. Revista de Administração Pública (Impresso), v. 43, p. 897-918, 2009

Dissertações e Teses:

PALHARES, T. H. P. **Modernidade, Tradição e Caráter Nacional na Obra de Alberto de Veiga Guignard**. Universidade de São Paulo, SP, 2010. (Tese de Doutorado).

BERNARDO, J. F. **Colagem nos meios imagéticos contemporâneos**. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil, 2012. (Dissertação de Mestrado).

CARVALHO, Hélio J. P. . **Da Fotomontagem às Poéticas Digitais**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1999 (Dissertação de Mestrado).