

Anais do XXX Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte

Arte > Obra > Fluxos

Local: Museu Nacional de Belas Artes,
Rio de Janeiro,
Museu Imperial, Petrópolis, RJ
Data: 19 a 23 de outubro de 2010

Organização:
Roberto Conduru
Vera Beatriz Siqueira

texto extraído de
**Trânsitos entre
criação, crítica e
história da arte**

Por uma abstração construída: fluxos da obra (1948/1952)

Angela Grando
UFES/CBHA

Resumo

Num período em que a arte brasileira introduzia o debate crítico em torno das noções de figurativismo e abstracionismo e organizava a exposição inaugural do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o modernista Cícero Dias – único artista brasileiro convidado para participar daquela mostra inaugural – foi responsável por manifestações singulares do Abstracionismo. Analisaremos o processo construtivo de Dias, rigorosamente articulado na relação da superfície do quadro integrando-se ao “feito mural”.

Palavras-chave

Historiografia da arte, recepção crítica, arte abstrata

Résumé

Dans un moment où l'art brésilien introduisait le débat critique sur l'enjeu qui emportait l'art figuratif et l'art abstrait et organisait l'exposition inaugural du Musée d'Art Moderne à São Paulo, le moderniste Cícero Dias – l'unique artiste brésilien à participer de l'exposition – propose une recherche et un désir de créer une empreinte brésilienne artistique remarquable. Son œuvre est construite comme une surface de conversion, rigoureusement articulée au “ fait mural ” et à la relativité de l'art abstrait.

Mots-clé

Historiographie de l'art, réception critique, l'art abstrait

Num momento em que a arte brasileira introduzia o debate crítico em torno das noções de figurativismo e abstracionismo e organizava a exposição inaugural do Museu de Arte Moderna de São Paulo, a nosso ver, Cícero Dias— assunto da nossa comunicação e único artista brasileiro convidado por Léon Degand, então diretor do museu, para participar daquela mostra inaugural— foi responsável por manifestações singulares do Abstracionismo. Sabemos que, com a exposição *Do Figurativismo ao Abstracionismo*, curada por Degand e com a série de três palestras proferidas por ele, a partir de setembro de 1948, estabelecia-se o eixo do debate sobre a abstração no País.¹ De fato, as implicações com o nóculo abstracionista já vinham sendo discutidas aqui desde a volta de Mário Pedrosa do exílio, em 1945. Esse crítico mostrou-se tanto o primeiro a estimular o debate da crítica nacional a favor da arte abstrata, como o estudioso a apontar o lugar de destaque da pintura abstrata do modernista Cícero Dias no campo da arte brasileira.

Optando por residir na França, mas com estadas periódicas e exposições organizadas em Recife, no Rio e em São Paulo, Dias tem seu trabalho situado no limiar de dois continentes entre os anos 1948 e 1952: por um lado, circulando em países da Europa, nas exposições organizadas pela Galeria Denise René; por outro, participando de exposições que presidiam a concepção da arte abstrata em plena elaboração no Brasil. Entretanto, no período em que a arte abstrata afirmava sua presença sobre o meio artístico brasileiro e no qual sua autonomia em relação à arte europeia estava na ordem dos fatos, a visibilidade da obra desse artista pernambucano foi se distanciando de nosso cenário. Apesar da decalagem do tempo e do processo criativo que mostra a passagem da estrutura narrativa para a abstração construída na obra, é fato que a ideia de um pintor restando figurativo/regional foi se impondo no Brasil. Alguns textos ainda não retomados pelo viés de uma interpretação crítica, como *Ruptura*, de Waldemar Cordeiro, inferem a produção abstrata de Dias como sintomática de um desvio de sua arte figurativa, ou seja, uma vertente que está à margem do seu processo criativo.²

Nossa comunicação interessa-se por fontes textuais que trazem possibilidades de revisão de numerosas reticências pelas quais passa a obra abstrata de Dias. Propõe-se, também, a mostrar que o eixo artístico é tanto o de conceitos como o de práticas, e que os receptores, cada um em suas diversidades hierárquicas, têm um papel representativo sobre o fluxo da obra. Pretende-se basicamente lançar mão de textos que Mário Pedrosa, Léon Degand e críticos atuantes, no decorrer dos anos 1950, escreveram sobre o trabalho de Dias, além de analisar o processo de transformação pelo qual passa a obra do artista.

Em texto que discuti em outro encontro do CBHA, analisando a geometria sensível em Dias e sua contribuição com a primeira pintura mural abstrata na América Latina, coloquei em relevância tanto o ângulo transgressor de suas atividades em Recife, em 1948, como o novo processo de espaço visual pictórico

1 Léon Degand. "Do Figurativismo ao Abstracionismo", Catálogo da exposição *Do figurativismo ao abstracionismo*, Museu de Arte Moderna de São Paulo, 1949.

2 Waldemar Cordeiro. *Ruptura*. In *Abstracionismo: geométrico e informal: a vanguarda brasileira nos anos cinquenta*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1987, p. 220-223.

que sua obra refletia naquele período.³ De fato, ao obrar um espaço pictórico no qual ressalta a necessidade de encontrar um ponto de equilíbrio, possivelmente entre seu lado instintivo agreste, popular e seu lado cerebral de tradição culta da arte, Dias afirmava a necessidade de “partir da expressão e conduzi-la aos limites que lhe são impostos pela função, mas sem permitir que os limites negligenciem a expressão”.⁴ O artista visava à transgressão abstrata, ou seja, depurar a expressão pela autocrítica moderna da autonomia dos elementos constitutivos do espaço pictórico sem, contudo, ele informava, deixar de acreditar “na substância brasileira de seus quadros”.⁵ Mas em que medida esse artista instintivo e cerebral guardaria dentro de sua vivência cosmopolita a presença da terra natal? Ou, como ecoaria na obra o par antagônico entre a expressão instintiva e a força propositiva ao construtivismo?

É um assunto instigante a ser examinado, pois esse antidogmatismo seria tanto uma presença latente em toda trajetória do pintor, como conferiria força ao otimismo construtivo que anima o percurso abstracionista da obra. A despeito do conhecimento que se faz do nome do artista no Brasil, capitaneado por sua arte figurativa, já nos finais dos anos 1940, sua pintura, numerosa e diversificada, é regida por questões que sugerem exame mais detido. Assim, caberia mencionar, por exemplo, a emulação recíproca que ocorre na luta pela supremacia oscilante entre a figura e o fundo, numa fluidez de perspectivas moventes. Não raro, o pintor mostra o apreço por uma pintura de superfície, rebatida a um espaço sem volumetria, onde as formas sempre recortadas saem umas de debaixo de outras num jogo de cores alheio às noções de estática. Sua proposição visual é essencialmente do alto: as linhas se cruzam numa variedade de ângulos de visão; os planos se superpõem ou se entrecortam, e a falta de precisão de entrada de fontes luminosas concorre para a apreensão de um espaço vivo que burla uma ordem preestabelecida. O problema do espaço se faz num jogo de tensões entre um otimismo construtivo e um certo ceticismo da forma assinalado pelo abuso de cores, como os verdes muito vivos e as cores contrastadas variadamente. É um assunto que merece atenção especial.

Se outros representativos artistas abstracionistas se distanciaram do verde, essencialmente, por ser uma cor referencial do mundo vegetal e ter uma propensão a recuar e oscilar no espaço pictórico, Dias, contrariamente, quebrou os preconceitos da voga abstracionista, entregando-se ao seu instinto verde, e, como escreveu o crítico francês Charles Estienne “com um gosto, com um sensualismo de que é frugal a sua pintura”. Além disso, em sua obra existe uma poética abstrata que é ao mesmo tempo viva, pulsante, e como ainda informa Estienne:

[...] ela é abstrata na medida em que é construída sobre a organização e o movimento das

3 Angela Grando. “Por uma poética relacional ou um pintor da forma vegetal”, in *Anais do XXVIII Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte*. Rio de Janeiro, 2008, p. 686-695.

4 Refiro-me, em especial, à reflexão de Cícero Dias sobre o seu processo criativo como aparece, por exemplo, em sua fala no Catálogo de sua exposição *Cícero Dias – pinturas 1950/1965*, que aconteceu na Galeria Denise René, Paris, dezembro 1987/janeiro 1988.

5 Essa expressão é recorrente em Cícero Dias e foi analisada em minha tese de doutorado *Cícero Dias: figuration imaginative et abstraction construite*. Universidade de Paris I – Panthéon – Sorbonne, 2001.

*formas numa superfície dada. Mas ela é viva pelo estranho, orgânico e natural movimento das formas, por geométricas que elas sejam, a nos dar, concentrada em uma espécie de cristalização perfeita, o essencial da vida vegetal.*⁶

Sob esse viés, o trabalho do artista, ao contrário de refletir um “não-figurativismo hedonista, produto do gosto gratuito”, citado na referida crítica de Cordeiro (em seu texto *Ruptura*)⁷, abarca uma polifonia geométrica e uma experiência do espaço que protagoniza elementos formais como uma espécie de glosa carregada de elementos flutuantes tomados da memória, estruturando-os como se estivesse às voltas com procedimentos de colagem. Se a percepção ambivalente de Dias, provocada por um ângulo de visão do alto, alimenta a dinâmica de sua poética abstrata, e se a cor verde se faz persistente na obra do artista, vemos aí uma maneira peculiar de entender o legado construtivo, maneira que surgia na obra filtrada pela geometria sensorial de sua pintura abstracionista. Entretanto, pela crítica de Cordeiro, a fisionomia lírica das pinturas de Dias, em grande parte, foi reduzida ao confinamento do âmbito da questão regional. Daí, torna-se elucidativo retomar a fala de Oswald de Andrade, que se havia posicionado de outra maneira na ocasião. Para o autor do *Manifesto Antropófago*, a obra de Cícero Dias chegava à abstração de modo etimológico, como “extração do mundo”. Ele diz: “[...] próprio Cícero não compreende seu papel, pois ele realizou, sem pretender, a síntese que eu procurei formular através de minha filosofia antropofágica, que vem a ser a ligação do técnico ao primitivo”.⁸

A esse respeito cabe lembrar que uma singularidade da obra de Cícero Dias reside na presença intencional do espaço profundo da memória submetido às verdades universais do vocabulário construtivo. Sua pintura sinalizava um extraordinário amadurecimento formal, aguçava uma vocação construtiva e tratava de relativizar a ortodoxia concreta. O grande momento da síntese, da “antropofagia”, ocorre no final da década de 1940. Sem abdicar totalmente da memória narrativa, a premissa da bidimensionalidade se acentua: a obra distende a estruturação linear da superfície, os alinhamentos dos mastros das embarcações do porto de Recife transformavam-se em verticais, as velas latinas em paralelogramos e o alinhamento serial e ritmado dos elementos submerge entre as veladuras de verde profundo e a luz branca tropical. Tal assimilação de premissas construtivas era mais que uma referência afetiva à tradição popular pernambucana, tratava-se tanto de extrair todas as possibilidades formais de uma rica constelação de imagens que aportava uma memória afetiva, como de articular uma visão do mundo que se faz rigorosamente na transmutação pela abstração. Não por acaso, a ordem e a inteligência construtiva abstrata iriam propiciar o processo criativo de repetição e permutação entre unidades modulares, de alternância essencial entre cheios e vazios, trazendo à tona o elemento morfogenético central da pintura abstrata de Dias.

6 Charles Estienne. “Um peintre de la forme végétale, Cícero Dias”, in *Cahiers d'Art*. Paris, 1949, p. 100-104.

7 Waldemar Cordeiro. *Ruptura*. In *Abstracionismo: geométrico e informal: a vanguarda brasileira nos anos cinquenta*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1987, p. 220.

8 Oswald de Andrade. *Jornal de Letras*. São Paulo, dez. 1952.

Em 1952, Cícero Dias teve duas grandes exposições individuais no Brasil: suas pinturas podiam ser vistas no Museu de Arte Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro. À época, Pedrosa discorreu sobre a tarefa histórica do pintor, tanto por ser o primeiro pintor a ter uma exposição individual organizada pelo Museu do Rio, como por nos dar, então, diz o crítico: “uma das obras mais representativas pela concepção e pelo rigor estrutural da pintura moderna do Brasil”. Entendendo que o caráter de retrospectiva dado à exposição, organizada a partir do eixo cronológico da obra não foi positivo, ele lembra que seria preciso esperar Cícero Dias chegar “aos oitenta anos, ou deixado de viver, para uma verdadeira retrospectiva sua acontecer”. Sob esse ângulo, o crítico analisa a transformação do trabalho de Dias considerando o período entre 1948 e 1951. Assim, ressalta que o artista estava “em pleno vigor e sobretudo em evolução”, pontua que as preocupações atuais do pintor pernambucano estariam ligadas, essencialmente, às realizações das “correntes ditas abstratas da arte contemporânea” e assinala que na mostra em São Paulo, organizada pelo próprio artista, não apareciam suas pinturas da fase figurativa, ou seja, as obras apresentadas refletiam o campo expressivo de sua fase abstracionista e permitiam ver uma “pintura despojada, que procura ardentemente uma linguagem puramente plástica”.⁹

O fato é que a obra, entre a passagem das décadas de 1940/50, mesmo portadora de forte substrato construtivo, refletia um processo de decantação e transmutação do espaço orgânico e sensorial de sua matriz figurativa que provocava seu navegar numa flutuação de ordens formais diversas. É exemplar que, nesse período, no cenário parisiense de disputas pela hegemonia e pelas definições das tendências abstratas, a obra de Cícero Dias tenha sido mostrada tanto pela crítica de Charles Estienne, crítico engajado pela tendência da espontaneidade de execução na arte abstrata, como pelo olhar seletivo de Léon Degand, crítico em defesa da arte abstrata geométrica “de linha dura”.

Ainda a esse respeito, é bom lembrar que o retorno de Dias a Paris vai ser marcado, também, pela volta do crítico Léon Degand (que havia deixado a direção do Museu em São Paulo) ao campo da arte parisiense. As discussões estéticas e ideológicas do pós-guerra se intensificam durante toda a década de 1950, e cada artista vanguardista tendia, mais ou menos conscientemente, a redefinir o que devia ou podia ser a arte. Cícero Dias, acreditando que “a arte se mistura profundamente ao caminhar da vida” e que “o futuro da pintura estava na arte abstrata”,¹⁰ intencionalmente participa de uma rede referencial de artistas e de atividades que balizavam marcos de uma atualidade moderna: sua presença constante nas atividades organizadas pela *Galerie Denise Renée*, sua participação na revista *Art d’Aujourd’hui*, seu engajamento no *Groupe Espace* e sua associação à *l’Art Mural* testemunham pontos de ancoragem de sua trajetória pela abstração geométrica. Desde o primeiro número da revista *Art d’aujourd’hui*,¹¹ publicação engajada pela divulgação da arte abstrata geométrica, o nome do artista consta das exposições das galerias próximas dessa vertente abstrata (Denise Renée,

9 Mário Pedrosa. “Pernambuco, Cícero Dias e Paris”. *Correio da Manhã*, Rio de Janeiro, 29 agosto 1948

10 Entrevista de Cícero Dias à Autora. Paris, março 1999.

11 Michel Seuphor. “Le Mur”, *Art d’aujourd’hui*, n. 1, Paris, junho 1949.

Cahiers d'Art, Babylone) como, também, das atividades do grupo Espace, ao qual Dias se liga em 1951, data da criação do grupo.

Por outro lado, um dos aspectos interessantes da transformação construtiva do projeto de Dias é a manipulação de sua obra como uma superfície de conversão, rigorosamente articulada nas relações formais da superfície do quadro integrando-se aos arranjos de uma arte Mural. Nesse sentido, o crítico francês Roger Bordier, em seu estudo “Cícero Dias et le fait mural”, publicado na *Revista Art d'aujourd'hui*, nos traz apontamentos essenciais sobre a ação do pintor ao elaborar o seu sistema mural ou “feito mural”. O crítico explica que: “a pintura era colocada em contato direto com o muro, pintada em função desta superfície plana, que lhe acolhia”.¹² A evidência o cavalete não era utilizado no ateliê de Dias. De fato, utilizando toda uma parede de seu ateliê, Dias havia instalado um sistema de ripas, de ganchos e de cordas sobre o qual podia prender facilmente, e em todas as direções, telas de dimensões variadas. E aí, acrescenta-se que uma corda, que enquadrava o sistema, podia ser estendida facilmente na frente da tela, permitindo um controle bastante regular dos intervalos de cor e forma e do arranjo desses intervalos na superfície do quadro. Sob esse ângulo, Cícero Dias relata que: “[...] a corda tem na sua pintura a mesma função que tem a linha de prumo para o pedreiro”. Ainda, seguindo os dizeres de Roger Bordier, a pintura de Dias se fazia numa fatura que tinha o mais vivo interesse pela prática manual, e o crítico explica: “[...] é particularmente claro que não se trata de arte aplicada sobre o muro, mas das razões que presidem a uma vontade de unidade de superfície que se concretiza numa concepção do quadro tanto como um feito mural”. Torna-se claro que o processo criativo de Dias declina em procedimentos de busca pela ordem essencial construtiva e responde ao “grande credo” da abstração geométrica dos anos 1950 defendida por Léon Degand e, melhor dizendo, ao princípio de forma-cor associado à equivalência forma-fundo do espaço pictórico.

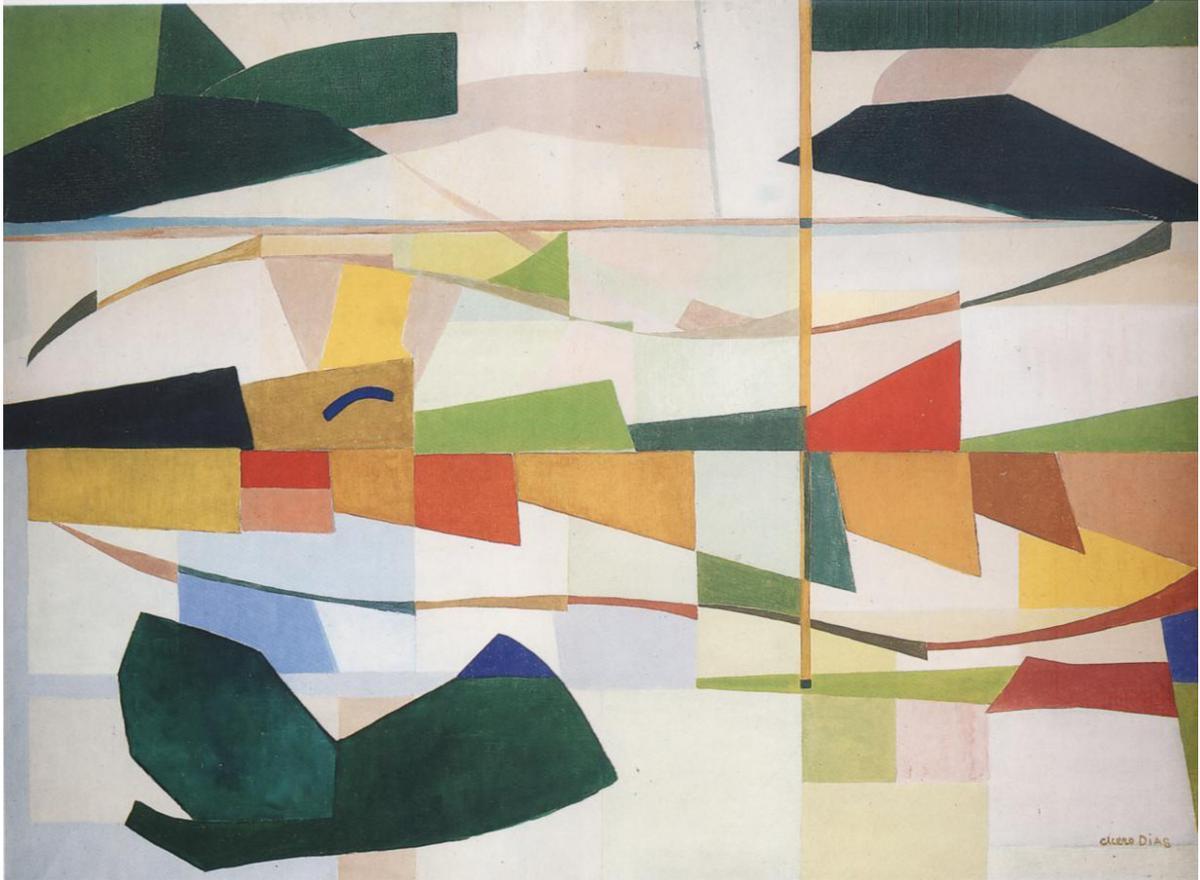
Como discorrer a respeito do óleo *Continu*, de 1952, ou de outras telas do período entre 1950 e 1954, período no qual Dias optou pela abstração construída e teve plena consciência do significado estético dessa experiência? Cabe lembrar que Léon Degand, em sua publicação *L'Abstraction dite géométrique*, afirma: “[...] o geometrismo o melhor calculado se desenrola em Cícero Dias num singular frescor cromático”.¹³ Ficava claro que o ato pictórico de Dias não abriria mão das possibilidades semânticas da cor e, como discorre Degand, seus acordes de cores eram “inimitáveis”. Na opinião do crítico, a obrigação de ser pessoal era, em Dias, involuntária, congenial. Degand continua a discussão informando que ao sermos avisados das origens brasileiras de Dias seguiríamos uma falsa direção imaginar, ainda que brevemente, que o pintor faça “pintura tropical”. E enfatiza: “A lógica plástica de seus quadros é o reflexo bastante fiel da sua lógica pessoal: um rigor obstinado dentro das probalidades da fantasia”.¹⁴

12 Roger Bordier. “Cícero Dias et le fait mural”. *Art d'aujourd'hui*, n.6. Paris, setembro 1954.

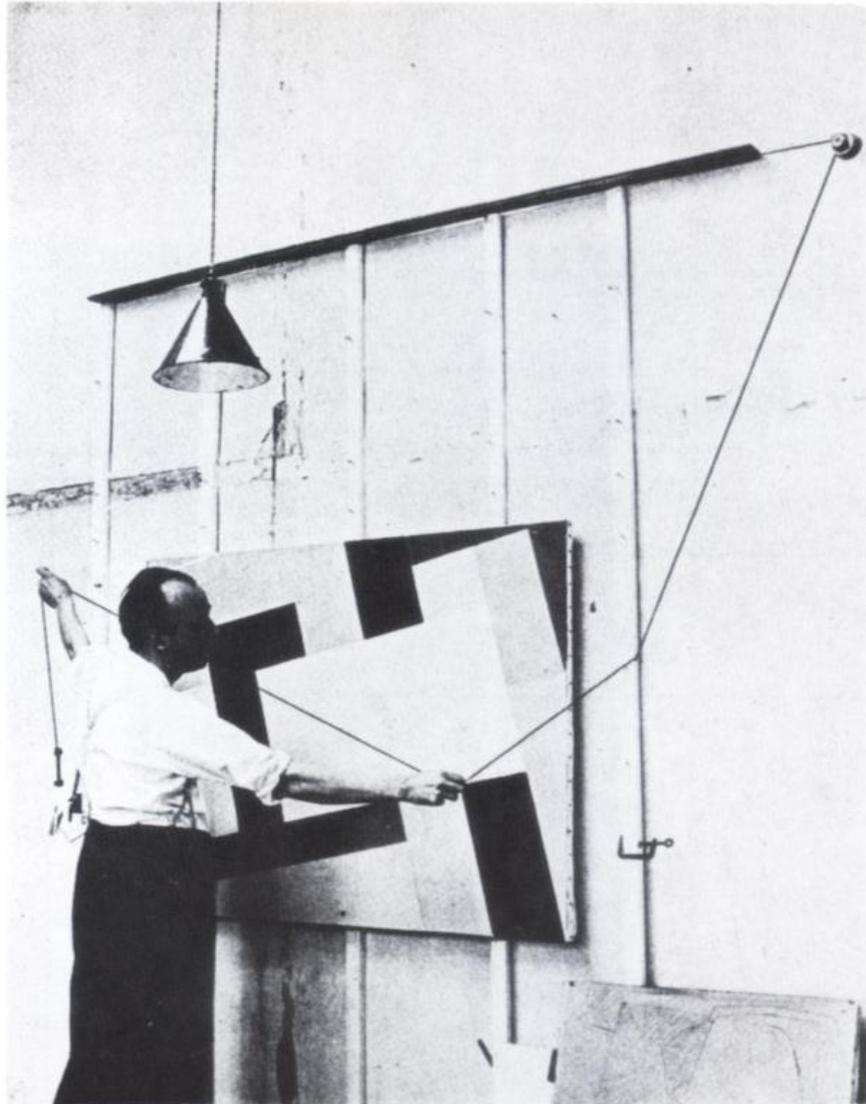
13 Léon Degand. “L'abstraction dite géométrique”. *Quadrum*, n.1., maio 1956.

14 Léon Degand, *L'Art d'aujourd'hui*, 1951.

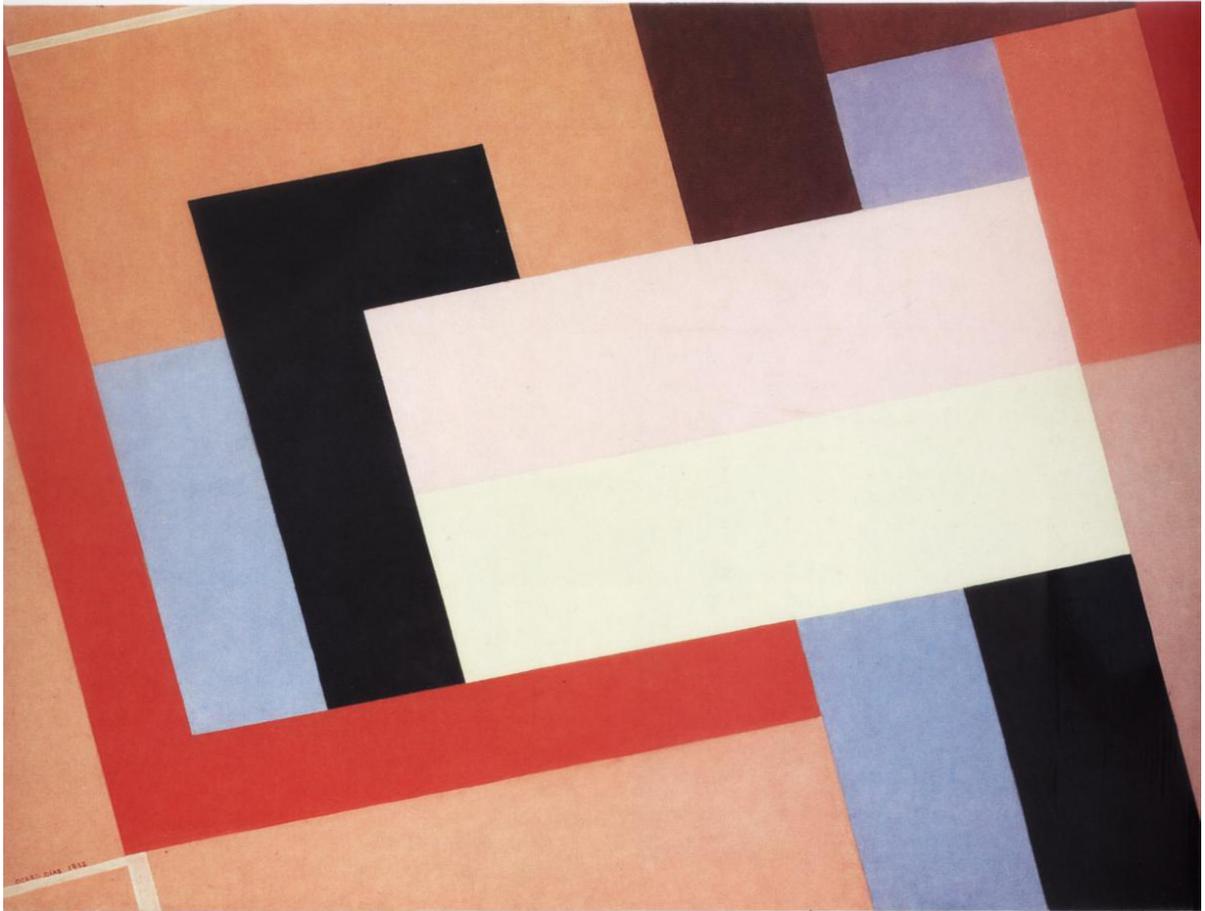
Destaque-se, que era decerto uma pintura com quase três décadas de produção, portadora de forte substrato erudito e de procedimentos assimilados ao modernismo europeu, que, sem se fixar em nenhuma escola, portava uma ordem essencial e estrutural da forma pela decantação de fontes cultas e populares que acumulara numa decisiva experiência de percepção construtiva do espaço.

Boa Terra, 1949
Cícero Dias
óleo s/tela, 97x130cm.

O Sistema Mural
Cícero Dias
Atelier do pintor em Montparnasse. Paris.

Continuo, 1952
Cícero Dias
óleo s/tela, 97x139cm. .