

Ana Rosa Saraiva Catalano

**O lugar do espectador-participante na obra de
Lygia Clark e Hélio Oiticica**

Dissertação de Mestrado

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura, do Departamento de História da PUC-Rio.

Orientadora: Prof^{fa} Cecília Martins de Mello

Rio de Janeiro
Outubro de 2004

Ana Rosa Saraiva Catalano

**O LUGAR DO ESPECTADOR - PARTICIPANTE NA
OBRA DE LYGIA CLARK E HÉLIO OITICICA**

Dissertação apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura do Departamento de História do Centro de Ciências Sociais da Puc-Rio. Aprovada pela Comissão Examinadora abaixo assinada.

Profª Cecília Martins de Mello

Orientadora

Departamento de História-PUC-Rio

Prof. Antonio Edmilson Martins Rodrigues

Departamento de História-PUC-Rio

Prof. João Masao Kamita

Departamento de História – PUC-Rio

Profº João Pontes Nogueira

Vice-Decano de Pós-Graduação do Centro de Ciências Sociais
PUC-Rio

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2004.

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução total ou parcial do trabalho sem autorização da universidade, da autora e do orientador.

Ana Rosa Saraiva Catalano

Graduou-se em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo, pela Universidade de Brasília (UnB) em 1993. Fez pós-graduação em História da Arte e da Arquitetura no Brasil na CCE/PUC-Rio, concluída em 2001. Atualmente é assessora de imprensa da Fundação Roberto Marinho, trabalhando com projetos da área de patrimônio e com ações culturais voltadas para as artes plásticas.

Ficha catalográfica

Catalano, Ana Rosa Saraiva

O lugar do espectador-participante na obra de Lygia Clark e Hélio Oiticica / Ana Rosa Saraiva Catalano ; orientadora: Cecília Cotrim. – Rio de Janeiro : Departamento de História, 2004.

99 f. : il. ; 30 cm

Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de História.

Inclui referências bibliográficas

1. História – Teses. 2. Espectador. 3. Participante. 4. Neoconcentrismo. 5. Arte brasileira. 6. Clark, Lygia. 7. Oiticica, Hélio. I. Cotrim, Cecília. II. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de História. III. Título.

CDD:900

AGRADECIMENTOS

- Ao Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, por me receber pela segunda vez em seus bancos.
- À Cecília Cotrim, minha orientadora, por confiar em mim e me guiar em um vasto campo de possibilidades.
- Aos integrantes da banca – Antônio Edmilson Rodrigues, João Massao e Ronaldo Brito – por aceitarem dividir comigo seus conhecimentos, críticas construtivas e contribuições.
- Aos professores do Curso de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, por compartilharem comigo seus saberes.
- Aos funcionários da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em especial a Edna, pelo carinho e apoio em muitos e decisivos momentos.
- A meus colegas de profissão e de Mestrado, por dividirem comigo esta caminhada e colaborarem para este trabalho com suas opiniões.
- À Fundação Roberto Marinho que permitiu a realização deste sonho.
- Aos todos os meus amigos e, em especial, a Creso Pessurno, por compreender e apoiar esta aventura, a Márcia Pinto, pelo carinho, a Laura Lowenkron, pela alegria e interesse, a Cláudia Coutinho, por sua sagacidade, e a Maristela Fittipaldi, por ser uma luz no fim do túnel.
- Ao meu marido, que provou que o amor se revela com mais força em momentos que exigem mais do companheirismo, da compreensão e, sobretudo, do bom humor.
- A minha mãe, meu pai e meus irmãos que torcem de longe, mas que estão sempre por perto.
- A minha família e meus amigos, pelo incentivo, pela torcida e pelas palavras de carinho nas horas mais difíceis.

RESUMO

Catalano, Ana Rosa Saraiva; Mello, Cecília Martins (orientadora). **O lugar do espectador-participante na obra de Lygia Clark e Hélio Oiticica**. Rio de Janeiro, 2004. 99 p. Dissertação de Mestrado – Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O objetivo desta dissertação é analisar a relação entre a obra de arte, o artista e o espectador a partir da produção de Lygia Clark e Hélio Oiticica. Esses dois artistas foram escolhidos como objeto de estudo por terem direcionado sua pesquisa no sentido de incluir o espectador como agente modificador e até mesmo criador da obra de arte. Ambos são reconhecidos por propor novas questões a respeito ocupação do espaço real pela obra de arte e pela busca da libertação da bidimensionalidade da tela e da moldura. Esta pesquisa se baseia na idéia de que os dois pintores se tornaram referência para a história da arte no Brasil e investiga suas trajetórias desde a participação no grupo Neoconcreto até seus últimos trabalhos, estudando os problemas propostos na produção de cada um, em especial, no que se refere ao diálogo que estabelecem com o público.

Palavras-chave

Espectador, Participante, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Neoconcretismo, Arte Brasileira.

Abstract

Catalano, Ana Rosa Saraiva; Mello, Cecília Martins (advisor). **The place of the participating spectator in Lygia Clark's and Hélio Oiticica's work.** Rio de Janeiro, 2004. 99 p. Dissertação de Mestrado – Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The goal of this dissertation is to analyse the existing relationship between the art work, the artist and the spectator within the context of Lygia Clark's e Hélio Oiticica's work. These two artists were chosen as the object of this study because both were committed to proposing new issues regarding the inclusion of the spectator as a direct agent in the modification and even creation of the art work. They stood out in the artistic world by proposing innovating issues, searching to occupy the real space and free themselves from the bidimensionality of the canvas and the easel. The research is based on the premise that both are current references in the history of Brazilian art and investigates the span of their trajectory, from their participation in the Neoconcrete group up to their last pieces, stressing the problematics involved in each one's work and, specially, to what point they were able to establish a direct dialogue with the public.

Keywords

spectator, participant, Lygia Clark, Hélio Oiticica, Neoconcretism, Brazilian art.

Sumário

1.	Introdução	10
1.1.	O espectador na obra de Lygia Clark e Hélio Oiticica	12
1.2.	O cenário da vanguarda brasileira	15
1.3.	Penetrando na obra – a direção metodológica	21
2.	A obra se torna participativa	27
2.1.	Da antropofagia à vanguarda	28
2.2.	Concretistas e neoconcretistas	30
2.3.	A imprensa na formação de um público de arte	36
3.	Lygia Clark – da dissolução do objeto ao corpo coletivo	39
3.1.	A árvore mágica – a criação dos bichos	42
3.2.	O corpo e a obra	49
4.	Hélio Oiticica – a obra viva	57
4.1.	A importância da cor na obra do artista	58
4.2.	Outras dimensões da obra	68
4.3.	<i>Parangolé</i> – a dança da obra de arte	72
5.	Não é mais espectador, mas fruidor	77
5.1.	A autoria da obra de arte	79
5.2.	Um campo de possibilidades	82

6.	Conclusão	87
6.1	Entendendo Mondrian	90
7.	Referências Bibliográficas	94