

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO - IAU/USP
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO

BARBARA VIZIOLI MATOS DE ANDRADE Nº USP 11833897

CAIO RODRIGO VITORELI OLIVEIRA Nº USP 11759532

GIULIA FREIRE VILLARI Nº USP 11832152

Avaliação Final

Disciplina IAU 0964 Estética II

São Carlos

2022

BARBARA VIZIOLI MATOS DE ANDRADE N° USP 11833897

CAIO RODRIGO VITORELI OLIVEIRA N° USP 11759532

GIULIA FREIRE VILLARI N° USP 11832152

AVALIAÇÃO FINAL

Disciplina IAU 0964 Estética II

Trabalho avaliativo para composição de nota do segundo semestre de 2022, da Disciplina IAU 0964 - Estética II do curso de Arquitetura e Urbanismo, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

Prof. Dr. Ruy Sardinha Lopes

São Carlos

2022

A autonomia da Estética, enquanto campo disciplinar moderno, confere, de certa forma, autonomia à arte e ao belo para serem pensados e regidos a partir de leis e regras próprias, que estão além da política, religião e ciência. Nesse sentido, o estudo dos produtos artísticos - objetos que proporcionam experiências estéticas agradáveis - se torna importante para compreender nossas próprias percepções sensíveis.

Todavia, pensar produções a partir de sua autonomia implica, nessas mesmas obras, um caráter tensionador, pois, isentas de atributos externos, tudo podem questionar. Não à toa, falar de arte moderna é pensar que a condição da arte será, por si só, um reflexivo: seja de outros temas, de outras experiências para além do belo, ou até mesmo do papel da arte, como colocaram as vanguardas.

Para Marshall Berman, **a modernidade é a experiência vital**, o modo como os homens dão sentido à existência de determinada época. Implica, portanto, em uma nova concepção de tempo e de espaço, tensionando a realidade.

O moderno é uma tradição. Uma tradição feita de interrupções, em
que cada ruptura é um começo.

(PAZ, Octavio. Os Filhos do Barro. Rio de Janeiro: Ed. Nova
Fronteira, 1984.)

De certa forma, “tradição da ruptura”, termo dialético, corrobora para se pensar que se o moderno é o agora - o atual que rompe com o passado -, ao romper se cria um novo. Para que essa nova tradição continue moderna, ela deve negar a si mesma, pois o que foi instituído já se tornou obsoleto. Assim, a tradição moderna se caracteriza pela heterogeneidade e um passado plural.

A consciência histórica moderna, submetendo o seu próprio passado e o presente ao questionamento constante, projeta, dessa forma, suas expectativas no futuro, pois é nele que se está a ideia de emancipação, um local que virá a existir. Se o futuro é o tempo da modernidade, serão os teóricos contemporâneos a apontar que o nosso momento de consciência não é mais o futuro, e sim o presente - indicando o **esgotamento da modernidade**.

Entretanto, o espaço do contemporâneo não seria uma figura clara, com âmbitos plenamente definidos, como postula Ronaldo Brito (1980). O contemporâneo é uma relação única com o próprio tempo que coexiste com a história viva da arte moderna: **é revisitar o moderno com os olhos da atualidade**. A arte contemporânea, nesse sentido, não é apenas a arte produzida no período atual, mas a arte que transgride a fronteira da admissibilidade artística a fim de ampliá-la. Para dar conta disso, recorre, portanto, à *retomada distanciada*, atravessando as ruínas da modernidade indagando outras temporalidades, de forma a mostrar a passagem do tempo e propor novos traços de conflitualidade além da oposição direta das forças em jogo, como o moderno colocou.

A dificuldade na produção da arte contemporânea consiste, por sua vez, na ausência de uma linguagem capaz de traduzir o estado atual das coisas: as situações indeterminadas, aleatórias e flutuantes que marcam nosso tempo, seja pela rápida circulação dos dados e dos acontecimentos. Para

dar conta do irrepresentável e do inominável, retomar a modernidade de forma distanciada implica também substituir as promessas da arte - o ímpeto transformador das vanguardas – por uma “arte de viver”.

Enquanto a arte moderna busca converter o real em imaginário, **a arte contemporânea, por sua vez, procura introduzir o imaginário no real**, através da integração da arte ao mercado e consumo de bens culturais. Substitui-se, com isso, o mito da criação artística que cerca os artistas modernos dos anos 1960 e 1970 - como descrito na trajetória de Robert Mapplethorpe em “Só Garotos” (2010), enquanto o ato criador que resulta da relação entre o premeditado e o involuntário.

Para Yoko Ono (1971), se “criar não é mais tarefa do artista, sua tarefa é a de mudar o valor das coisas”, e, nisso, o público será responsável por estabelecer o contato entre a obra e o mundo exterior. Além disso, outras mudanças caracterizam o “entre”, o espaço entre o que é feito pelos artistas e o público. Tendo em vista o exposto, o valor do objeto trazia em si o valor atrelado das técnicas aplicadas, além de toda a teoria e conjunto de experimentações que tornam aquele objeto um objeto valoroso em si. Agora, na contemporaneidade, o valor não reside mais no objeto, mas sim **no modo com que este objeto é apresentado**. Podemos dizer que, aqui, ocorre a mudança do valor intrínseco para o valor ordinário deste objeto, temos este momento claro quando Duchamp diz “isto é arte” em sua obra “Fonte” (1917), onde o que o artista havia feito seria o deslocamento do valor do objeto para o modo de apresentação deste. Em suma, pouco importa se a arte possui valores intrínsecos, mas sim como ela se insere no tecido social, como ela se apresenta. Assim, ao afirmar isso, estamos nos distanciando do conceito moderno de arte, tencionando-o sem negar.

Com isso em mente, existem alguns poderes e esferas de nossa sociedade que não percebem e nem aceitam essa característica dúbia da arte. Vemos isso claramente no caso do Forensic Architecture, um coletivo multidisciplinar que atua tanto em tribunais quanto em museus, produzindo imagens e simulações que podem ser instrumento investigativo e também experimentação artística.

O que instiga quando se trata do Forensic Architecture é a questão da forma que suas evidências são elaboradas e como eles são percebidos em instâncias diferentes - se por um lado eles são questionados nos tribunais por serem artistas, por outro o que eles fazem não é arte aos olhos dos museus.

Mesmo que suas evidências não sejam encaradas como tais em um tribunal de justiça, elas cumprem seu papel quando passam a ser arte em outra esfera, despertando as pessoas para a injustiça que foi cometida com aquele crime, jogando um holofote no cerne do problema, fazendo-as questionarem o sistema e a forma com que ele conduz a sociedade. Como o crítico de arquitetura Rowan Moore comentou no jornal The Guardian, “em um mundo saturado de imagens, onde quase tudo ganha visibilidade, eles tentam trazer à tona o que estava velado. Eles denominam sua atividade de contraforense, sendo forense a arte da polícia”.

O maior ganho da sociedade com o Forensic Architecture está justamente nisso, na forma em que suas intervenções são sempre polêmicas, sempre escancaram uma assimetria de poderes. Um

exemplo disso é de um caso de 2017, quando a polícia israelense desocupou um assentamento Beduíno no deserto de Neguev. A versão oficial do caso relata que um terrorista jogou seu veículo na sobre os policiais e por isso foi abatido por eles. A equipe do Forensic Architecture reconstruiu, através de imagens e áudios, a cena do que de fato aconteceu e as evidências mostraram que a narrativa dos policiais era absurda e que o homem não era terrorista e havia, de fato, sido assassinado.

No final das contas, a evidência foi desacreditada e categorizada como arte, como experimentação, e a polícia seguiu com essa narrativa do terrorismo, mas a opinião pública já não era mais a mesma depois deles terem tido acesso ao que foi produzido pelo Forensic Architecture. É importante ressaltar que o público só teve acesso irrestrito à essa evidência porque ela foi descartada como e por ser arte.

É arte e mais do que arte, ou seja, junto e a partir da arte outras funções se destacam, se somam à função artística, sem uma eliminar a outra.

(OSORIO, 2020, p.84)

Porém, falar de uma “**estética generalizada**”, em que tudo é arte ou artifício e se vive esteticamente, abre campo para duas visões. Por um lado, uma arte que cada vez mais se dá na cultura de consumo implica no excesso - e conseqüente esvaziamento - das imagens e na eliminação da concentração da sensibilidade e do pensamento a qual a arte propicia. Por outro lado, todavia, pode-se falar no **alargamento da experiência estética**, no qual a estética generalizada seria o desejo de mais arte e, por isso, uma arte do viver, como coloca Paul Valery. Aqui, a vida é a perpétua atividade criadora, sem necessidade das obras para que haja a experiência estética - e, para além disso, sem necessidade de que essas experiências sejam só agradáveis e belas.

Fazer arte talvez signifique trabalhar cada vez mais nos interstícios do vazio, nas falhas e nas brechas.

(FAVARETTO, 2014, p. 26).

Sobre os paradoxos ou novas formas de se pensar a relação arte e política na contemporaneidade, pode-se refletir sobre o **poder das imagens** - fortalecido a partir do elo entre arte e tecnologia. Imagens que chocam mostrando a realidade, como as fotografias de Sebastião Salgado, ou imagens que provocam debates, como a recém campanha da Balenciaga, seriam capazes de lidar com as angústias de nosso tempo. Na tentativa de criação de uma linguagem às *situações indeterminadas, aleatórias e flutuantes* do contemporâneo, o papel da arte contemporânea diante das experiências estéticas - agora, não somente as agradáveis, mas também o sofrimento e a dor - poderia levantar reflexões.

Ademais, Rancière introduz, para nós, o conceito de **ficção** em sua obra “O espectador emancipado” (2012), onde, os personagens devem obedecer aos seus princípios, que neste caso,

seriam os princípios da ficção, e não os da realidade. Dessa maneira, a relação entre arte e realidade é diferenciada, pois, agora, **a arte pode vislumbrar a realidade de uma maneira distanciada, de uma maneira crítica, tensionando a legalidade das outras esferas.** Com isso, é possível analisar as novas inscrições do campo da arte na política que tensionam as estruturas contemporâneas, buscando o questionamento dos modos de sentir as epistemologias hegemônicas.

Porém, levando em consideração a política da arte, como diz Rancière, *esta não pode resolver seus paradoxos na forma de intervenção fora de seus lugares*, no “mundo real”, (Rancière, 2012, p.74). Ou seja, **não há mundo real que seja o exterior da arte: estas esferas são como tecidos que hora se tocam e horas se desvencilham.** Dessa forma, o real é sempre o objeto de uma ficção, de uma construção do espaço onde o visível, o dizível e o factível se juntam, e, por isso, a relação entre arte e política não é a passagem da ficção para a realidade: mas sim uma relação entre duas maneiras, cada uma distinta de si, de se produzir ficções.

Referências bibliográficas

BRITO, R. **O moderno e contemporâneo - o novo e o outro mundo.** In Arte Brasileira Contemporânea - Caderno de Textos. Rio de Janeiro: Funarte, 1980, p. 6 e 8.

FAVARETTO, Celso. **Arte contemporânea - opacidade e indeterminação.** In Rapsódia - almanaque de filosofia e arte. São Paulo: Departamento de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2014, p. 11 a 28.

OITICICA, Hélio. **Experimentar o experimental.** *Navilouca.* Rio de Janeiro: Edições Gernasa, 1974.

OSORIO, Luiz Camillo. **Querelas que interessam: Forensic Architecture e os paradoxos da arte e da política.** Viso: Cadernos de estética aplicada, v. 14, n° 27 (jul-dez/2020), p. 71-91.

RANCIÈRE, Jacques. **O espectador emancipado.** 1ª edição. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012, p. 51 - 81.

SMITH, Patti. **Só garotos.** São Paulo: Companhia das Letras, 2010.