

Mário Pedrosa: - Projeto Contrário Brasileiro; Significado ①.
LIGIA CLARK rigor NAN S.P. set/abt. 1960

"Os bichos vivem precisamente porque conjugam uma força expressiva por veres orgânicas com um dinamismo espacial matemático."

As SEVERAS estruturas de que partem predeterminam no espaço as variações, deformações e transformações que se operam, ao gesto do espectador.

Predeterminam não só essas metamorfoses mas também as características de cada conjunto.

Trata-se, na verdade, de uma arte regida por certas leis matemáticas, perfeitamente inseridas na Teoria dos grupos.

... e muitos artistas ditos informais ... para a sua arte a contribuição matemática, sobretudo fôr opõem para a autoridade dela ao pintar o que chamam estruturas descontínuas.

As estruturas preliminares de seus bichos têm um desenvolvimento espacial próprio.

A grande diferença no plano técnico-artístico, é que nela não é mais a linha que se desenvolve, mas o plano no espaço.

Seus bichos são seres subordinados a guidas por leis estruturais de das, mas de cujas evoluções não se tem um seguimento previsível a olho.

O segredo destas estruturas é que se repem por simetria, de que só os efeitos se vêem, e imprevidavelmente.

Mas como no arte abstrato tem elas um segmento interior: os planos se deslocam, se erguem ou se abaixam, se distanciam ou se aproximam um do outro, impelam o deslocamento de um ou de outro eis e então uma espécie de deslocamento em cedila se processa, que força o conjunto a novas posições.

Em função do gesto do observador, as formações plásticas e escultóricas, as mais variáveis e surpreendentes aparecem, e acabam exaurindo a curiosidade do espectador antes mesmo de se esgotarem as virtualidades das estruturas básicas, fundadas, todas elas, sobre o princípio da simetria.

(Essas estruturas são como uma cinoreia mágica, que dá esculturas como um pé de jequabe de facas, um cajueiro, cajus.)

— Outro ponto de contato com o canon e a arte dos acadêmicos é que há, nesses conjuntos, uma frente diante de um fundo.

Em geral não há mesmo avesso nesses entidos espaciais.

Frente e fundo aqui também são equivalentes, podendo ser confundidos.

— Nenhum todo aqui é definitivo, pois se transmuda, facilmente, em outra boa forma.

— As ESTRUTURAS TEM SUAS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, que são MUITO ESTRANHAS IMPRESSAS DE ORGANICIDADE, pelas interrelações de seus órgãos internos, vaginal e uterina, por vezes como uma escultura de Picasso, ou por uma concretuidade plástica à la Arp.

Dessas impressões e analogias nascem, sem que se saiba bem com, provavelmente, o nome de bicho.

③

Em muitos deles, por sua complexidade e superposição de estrutura, uma espécie de engenhegim interno faz com que a graciosa de um plano no espaço, ou o simples deslocar dele, vai ter imediata repercussão no conjunto, e todas as partes começam a mexer-se, como se por conta própria, em busca de uma nova posição.

Mexe-se a obra por vezes com o intuito de sugerir-se entre a ideia de uma estranha máquina de construir espacos.

São fabulosas unides arquitetônicas que se desenham no espaço.

A estruturação especial, extremamente rica, permite dividir-se, dentro da mesma angularidade visto o outro lado do plano poliedrico, projeções especiais intravisionáveis à vista desobstruída.

Mitos dos últimos bichos de Hygia
sao caracterizados por essa qualidade contrutista, que realça os valores plásticos, arquitetônicos e escultóricos, e não os valores organicistas de outras realizações.

Buller. P.C.B - p. 255

① ^{*vide abaixo}

... "Ore tais contruções nasceram do tentativo de superações do caráter representativo do quadro, sendo, portanto, pr natureze, anti-figurativas.

No momento em que passamos a chamar-las de "bichos", atribuímos-lhes um caráter metafísico que imediatamente as reintegra num nível de figuras, correspondente ao da arte dita abstrata.

① ... formulei o problema básico da obra desse artista, como sendo a realização com o espaço virtual do quadro para integrar a expressão do espaço real.

O desenvolvimento de experiência implica neguelas claras

... A TENTATIVA DE SUPERAR OS PRINCÍPIOS DA ARTE CONCRETA - que esbarra na contradicção insolúvel figura-fundo - levava à destruição do quadro de cavalete, de superficie retangular bidimensional, que era o arcaico opário de pintura figurativa.

Um estudo que fizemos, na época,⁽¹⁹⁵⁸⁾ de evolução do arte moderno (1958) a partir dos cultos, matemáticos que, à proposição que o objeto material (a figura) fosse sendo eliminado da tela, era o próprio quadro, como objeto material que se ia tornando o objeto de pintura.

Isto é, nas procurando mais transcender, faz representação, o objeto real, o pintor quer, a partir de Mondrian empregar significados, transcendência ao quadro mesmo.

Mas Mondrian, como Malevitch, ainda trabalha a superfície bidimensional, e por isto, a sua pintura ainda guarda certo grau de figuração. A arte concreta tenta levar a experiência adiante e de fronte - se com contradições aludidas: um quadro sobre um fundo é ainda uma figura - o quadro continua a servir de espaço para a representação de figuras embora geométricas.

Partindo de experiência concretista, Lygia Clark dá um passo adiante, ao romper a unidade da superfície, e, progressivamente fazendo-a desagregar-se como tal, para integrar-se totalmente no espaço real, tridimensional.

Dai surgem os "bichos", só agora mostrados no MAM do Rio, mas já expostos em 1960 na II Exp Neo-concreta.

- Manifesto - 21.3-59

Neo-concreto.

"Acreditamos, diz o Manifesto, que a obra de arte supera o mecanismo material sobre o qual repousa, e não por alguma virtude extra-terrena: supera-o para transcender essas relações mecânicas (que o Gestalt objetiva) e para virar para si uma significação humana (M. Ponty), que emerge nela pela 1ª vez.

Trata-se, portanto, de um problema de significado e não meramente de percepção.

instituto de arte contemporânea