

Universidade de São Paulo
Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI

Museu de Arte Contemporânea - MAC

Livros e Capítulos de Livros - MAC

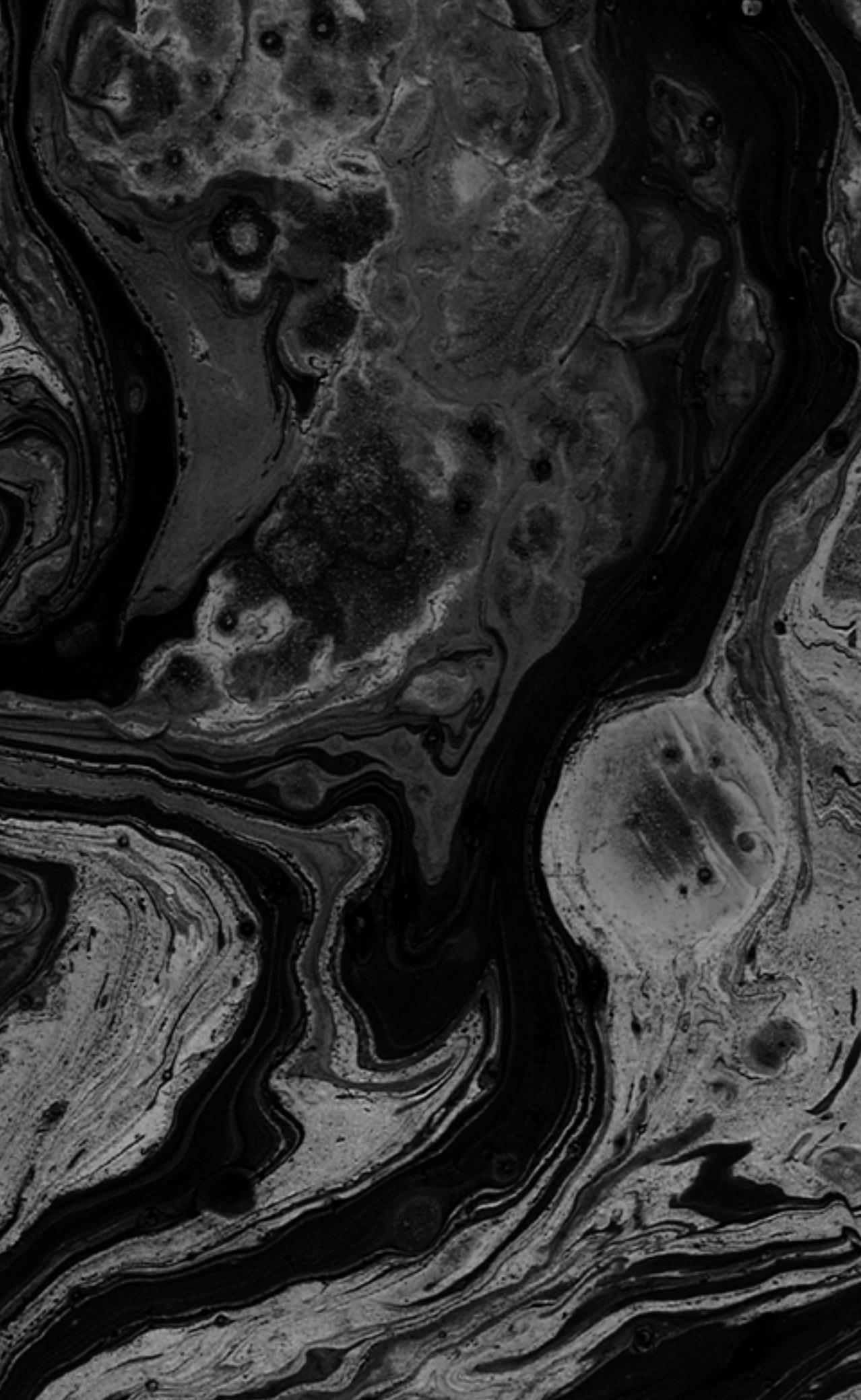
2014

Tonalismo tropical

<http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/45905>

Downloaded from: Biblioteca Digital da Produção Intelectual - BDPI, Universidade de São Paulo

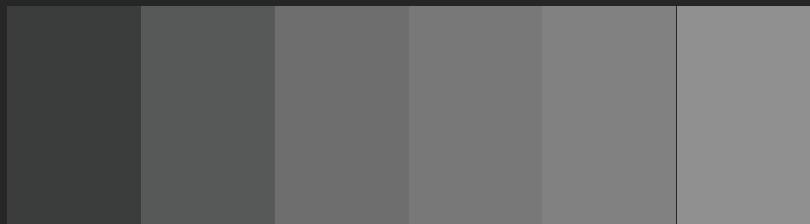

Tonalismo Tropical
Tropical Tonalism

Org. Fernando Piola

Tonalismo Tropical

TETE SCULPTEE EN BASALTE (NOUVEL EMPIRE)

CAPART, Jean. *Le temple des muses*. Bruxelles: Musées Royaux D'art et D'histoire, 1936.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [location] 708 C236t

Ao abrigar em sua Biblioteca a proposição *Tonalismo Tropical*, de Fernando Piola, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo - agora como ponto de apoio à arte enquanto processo que se constitui dentro do espaço do Museu - amplia o debate sobre a pertinência, nos dias de hoje, da manutenção de determinadas narrativas sobre a arte no país.

Se tal debate é passível de ser percebido em algumas das recentes mostras produzidas pelo MAC USP, ele agora se renova por meio da proposição de Piola, artista que se destaca por associar sua poética à necessidade de questionar esquemas ideológicos já devidamente naturalizados, quer pela academia, quer pela mídia.

*By presenting in its Library Fernando Piola's proposition entitled *Tonalismo Tropical* [*Tropical Tonalism*], the Contemporary Art Museum of the University of São Paulo - which now is a space dedicated to art as a process developed within the Museum space - expands the debate on the relevance of maintaining, today, in Brazil, certain narratives on Art.*

This debate, which is expressed in some of the latest exhibitions presented by MAC USP, is now renewed by means of Piola's proposition. Piola is an artist who stands out for relating his poetics to the need for questioning ideological schemes previously established either by academia or by the media.

Tadeu Chiarelli¹, Jun. 2013

¹ Foi Diretor do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo entre abr. 2010 e abr. 2014

¹ *He was Director of the Contemporary Art Museum of the University of São Paulo between Apr. 2010 until Apr. 2014*

G. SEVERINI - *Natura morta*

COSTANTINI, Vincenzo. *Architettura, scultura e pittura contemporanea europea in un secolo di materialismo*. Milano: Casa Editrice Ceschina, 1951.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [location] 709.04 C758a

Tonalismo Tropical

Fernando Piola

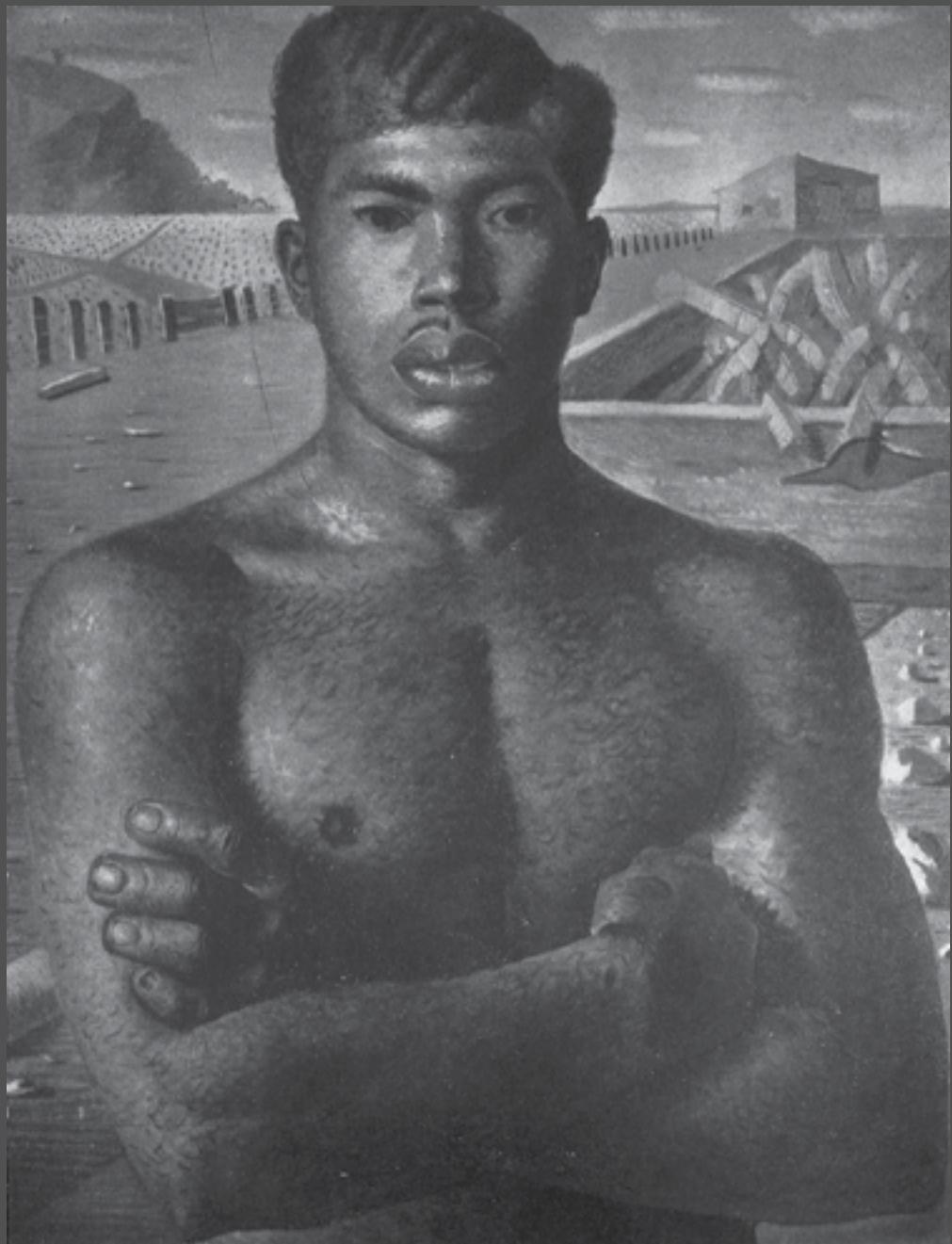
A instalação apresentada na Biblioteca Lourival Gomes Machado do MAC-USP explora as implicações que envolvem a reprodução de obras e, por conseguinte, a construção de uma história da arte. Uma seleção de cerca de oitocentas reproduções preto e branco de obras de arte contidas em livros publicados até 1959² e pertencentes à biblioteca foi digitalizada e reorganizada em uma nova coleção. O critério adotado na presente narrativa se ancora em uma especificidade de cada reprodução, a saber, no seu tom de cinza médio. Assim, as imagens em sequência compõem uma escala de cinza, que varia ao longo dos sete tomos desta enciclopédia da arte.

A adoção provocativa do tom de cinza como fio condutor para uma narrativa da apreciação mediada da arte no Brasil anuncia-se a uma só vez prosaica e metódica. A supressão da cor, intrínseca a uma obra de arte, sublinha a dimensão de simulacro das reproduções. Simultaneamente, o método implantado salienta a arbitrariedade presente em qualquer construção histórica. Como uma tentativa de dar forma, seja ao distanciamento do objeto de arte como à limitação de sua reprodução, esta coleção de livros

Tropical Tonalism

The installation presented at MAC-USP Lourival Gomes Machado Library explores the implications involved in the reproduction of works of art and, consequently, in the construction of an art history. A selection comprised of nearly eight hundred black and white reproductions of works of art contained in books from MAC-USP library published until 1959² were digitized and reorganized in a new collection. The criterion adopted in this narrative is based on a unique feature from each reproduction: its midtone of grey. Therefore, the sequence of images makes up a gray-scale that ranges in the seven volumes of this art encyclopedia.

The provocative choice for the shade of grey to work as the conductor of a narrative of mediated appreciation of art in Brazil is both ordinary and methodical. When color, which is intrinsic to a work of art, is suppressed, the simulacrum aspect of reproductions is emphasized. Simultaneously, the applied method highlights the arbitrary element that exists in any historic construction. As an attempt to shape either the distance from the object of art or the limitation of its reproduction, this book collection

"Mestiço" - Pinacoteca de São Paulo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. *Portinari*.

Rio de Janeiro: Serviço Gráfico do Ministério da Educação, 1939.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP

Localização [location] 759.981 P852

Imagen reduzida [Reduced image]

reflete acerca da complexidade e abstração do debate em torno da arte. Contada aqui por meio da percepção do público leitor, uma história da arte na imagem de uma escala de cinza propõe assinalar o jogo complexo de representações presentes no sistema da arte.

A sobriedade da coleção e o comedimento da postura dos consultentes contradizem os estereótipos da exuberância plástica e da expansividade de comportamento imbuídos no adjetivo tropical, anunciado no título desta obra. Adjacente aos livros, apresentados como uma escultura, a mesa com sete cadeiras para sua consulta funciona como um fórum real de discussão e apreciação da arte no Brasil, um espaço simbólico da “tropicalidade”. Uma reflexão sofisticada que se dá a despeito da distância, aquém de uma estrutura ideal e, ao mesmo tempo, distante da imagem do tropical como metáfora daquilo estigmatizado como periférico e exótico.

Neste sentido, além da remissão ao modernismo por meio da noção de tropical, os programas formal concreto e relacional neoconcreto também podem ser notados a partir, respectivamente, do rigor construtivo da apresentação da coleção e da interação e sociabilização verificadas na con-

makes a reflection on both the complexity and the abstraction of the art debate. The purpose of an art history contained in the gray-scale image and told from the reader's perception is to point out the complex game of representations that exists in the art system.

The sobriety of the collection and the discrete attitude of those who consult it are opposite to the exuberant aesthetic and extravagant behavior stereotypes that are related to the adjective “tropical”, which is part of the title of the work. Next to the sculpture-like books, there are a table and seven chairs available to whoever wants to consult the books – a real forum for the discussion and appreciation of art in Brazil, a space that symbolizes “tropicality”. A complex reflection that takes place despite the distance and that is not part of an ideal structure. This structure is both sophisticated and distant from the image of what is “tropical”, which is understood as a metaphor of what is labeled as peripheral and exotic.

So, besides the reference to modernism, which is presented in the concept of tropical, the formal Concrete and Neoconcrete relational programs are also noted, respectively, in the constructive rigor with which the collection is

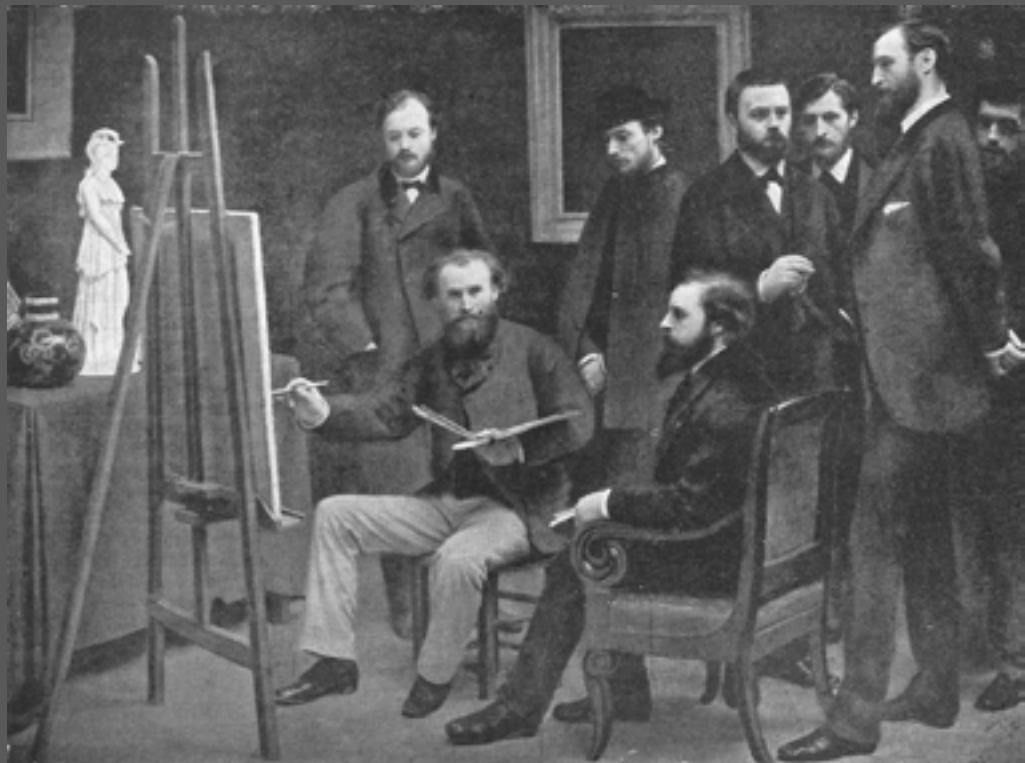

FIG. 317.E. FANTIN-LATOUR, OMAGGIO A MANET (PARIGI, MUSEO DEL LOUVRE).

SPRINGER, Anton Heinrich; RICCI, Corrado. *Manuale di storia dell'arte*, v. 5. Bergamo: Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1943.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [location] R 703 S769m

Imagen reduzida [Reduced image]

sulta da mesma. Como um comentário da recepção da arte no Brasil no qual se articulam matrizes nacionais, *Tonalismo Tropical* pode também ser percebido, em última instância, como uma alegoria de uma versão da história da arte brasileira recente.

presented and in the interaction and socialization observed in its consultation. Since Tropical Tonalism is a comment on the reception of art in Brazil in which national matrizes are coordinated, it may be ultimately understood as an allegory of a version of recent Brazilian Art History.

² A eleição do ano 1959 – em que foi publicado o Manifesto Neoconcreto no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil e também ano em que foi realizada a 1ª Exposição de Arte Neoconcreta do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro – pretende sublinhar o alinhamento do *Tonalismo Tropical* com os programas estéticos concreto e relacional neoconcreto. Nota-se que, à exceção de todos os livros consultados terem sido publicados até 1959, vinte e uma reproduções de obras concretas e neoconcretas foram digitalizadas de três publicações de 1999, 2006 e 2007: CASTRO, Amilcar de; CLARK, Lygia; GULLAR, Ferreira; JARDIM, Reynaldo; PAPE, Lygia; SPANUDIS, Theon; WEISSMANN, Franz. *Manifesto Neoconcreto*. Rio de Janeiro, 22 de março de 1959. Suplemento Dominical. reproduzido em BRITO, Ronaldo. *Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro*. São Paulo: Cosac Naif, 1999; PIGNATARI, Décio. *Arte concreta: objeto e objetivo*. Revista AD - Arquitetura e Decoração, São Paulo, nº 20, novembro - dezembro de 1956. reproduzido em MAMMI, Lorenzo; BANDEIRA,

*2 The intention behind the choice for the year 1959 – the year in which the Neoconcrete Manifesto was published in the Sunday Supplement of Jornal do Brasil newspaper and when the 1st Neoconcrete Art Exhibition of the Rio de Janeiro Modern Art Museum was held – is to highlight the alignment of Tropical Tonalism with the Concrete and Neoconcrete relational aesthetic programs. Note that, as an exception to the criterion of having books published until 1959, there are twenty-one digitized reproductions of Concrete and Neoconcrete works contained in three publications from the years 1999, 2006 and 2007: CASTRO, Amilcar de; CLARK, Lygia; GULLAR, Ferreira; JARDIM, Reynaldo; PAPE, Lygia; SPANUDIS, Theon; WEISSMANN, Franz. *Manifesto Neoconcreto [Neoconcrete Manifesto]*. Rio de Janeiro, March 22nd, 1959. Jornal do Brasil [Jornal do Brasil Newspaper]. Suplemento Dominical [Sunday Supplement]. reproduced in BRITO, Ronaldo. *Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro [Neoconcretism: vertex and rupture of the Brazilian constructi-**

Fig. 177. Statua arcaica da Assur. Verso il 1100 a Cr.

SPRINGER, Anton Heinrich; RICCI, Corrado. *Manuale di storia dell'arte*, v.1. Bergamo: Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1946.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [*location*] R 703 S769m

João; STOLARSKI, André. *Concreta'56 raiz da forma*. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2006 e, finalmente, Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 1ª Exposição Neoconcreta. Rio de Janeiro: Edição do Autor, 1959 fac-símile publicado como apêndice de GULLAR, Ferreira. *Experiência Neoconcreta: momento-limite da arte*. 1^a ed. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

ve project]. São Paulo: Cosac Naif, 1999; PIGNATARI, Décio. *Arte concreta: objeto e objetivo* [Concrete art: object and objective]. Revista AD - Arquitetura e Decoração, São Paulo, nº 20, November - December 1956. reproduced in MAMMI, Lorenzo; BANDEIRA, João; STOLARSKI, André. *Concreta'56 raiz da forma* [Concrete'56 root of form]. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2006 and finally Rio de Janeiro Modern Art Museum. 1ª Exposição Neoconcreta [1st Neoconcrete Exhibition]. Rio de Janeiro: Author's edition, 1959 facsimile published as appendix in GULLAR, Ferreira. *Experiência Neoconcreta: momento-limite da arte* [Neoconcrete Experience: moment-limit of art]. 1st ed. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

WHISTLER: "Portrait of the Artist's Mother".

LEE, Kathryn Dean. *Adventuring in art*. New York: D. Appleton-Century Company, 1943.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [*location*] 700.7 L477a

Tropicalismo Atonal

Paulo Miyada

Um princípio: o procedimento científico levado até seu paroxismo.

Como em outros de seus trabalhos, Fernando Piola desenvolveu *Tonalismo Tropical* seguindo criteriosamente um protocolo análogo aos procedimentos científicos e, não obstante, articulado de forma a evidenciar os pontos cegos do sistema que resolve emular. Foi assim em *Guia de Ruas de São Paulo* (2006), obra em que o artista construiu um guia de ruas em miniatura especializado justamente nas áreas esparsamente mapeadas de um guia preexistente – o resultado foi um guia inútil, posto que formado pela soma de vazios informacionais.

No caso presente, é o método científico historiográfico que é levado a girar em falso.

É razoavelmente seguro fazer referências às narrativas consolidadas da história da arte, na medida em que elas são referendadas por obras de reconhecido valor artístico, sociológico e/ou comercial, assim como por textos e guias hegemônicos assinados por intérpretes de elevado estatuto acadêmico, científico e/ou historiográfico. Coisa completamente diferente é construir bases de dados generalistas, cujos parâmetros transbordem

Atonal Tropicalism

A principle: scientific procedure taken to paroxysm.

*Fernando Piola created Tropical Tonalism strictly according to a protocol that is analogous to scientific procedures, as he has done in previous works. However, Tropical Tonalism is set up in such a way that the blind spots of the system the artist has chosen to emulate become evident. A similar procedure is seen in *Guia de Ruas de São Paulo* [São Paulo Street Guide] (2006), in which the artist built a miniature street map specialized in the exact areas that are poorly-described in a preexisting street map – the result was a useless guide, since it was comprised of a combination of informational vacuums.*

In Tropical Tonalism it is the scientific and historiographic method's turn to go around in circles.

It's reasonably safe to make reference to the established Art History narratives, since they are validated by works whose artistic, sociological and/or commercial values are widely recognized as well as by widely recognized texts and guidebooks signed by authors who are renowned in academia and/or in scientific and historiographic fields. However, something entirely different is to

H. MATISSE - << *La desserte* >> (1909)

COSTANTINI, Vincenzo. *Architettura, scultura e pittura contemporanea europea in un secolo di materialismo*. Milano: Casa Editrice Ceschina, 1951.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [location] 709.04 C758a

o direcionamento de narrativas preestabelecidas. *Tonalismo Tropical* cruza essas duas possibilidades: por um lado, foca-se em um dos momentos mais heroicos da história da cultura brasileira, o ano de 1959, quando da recente apropriação da arte abstrata construtiva eclodiu um movimento afirmativo de sua identidade autóctone e integrado com as bases culturais e sociais do país – o neoconcretismo; por outro lado, Piola elege um princípio de catalogação, indexação e ordenação de dados profundamente arbitrário e potencialmente desconexo em relação a qualquer argumento narrativo coeso.

O artista levantou livros presentes na biblioteca do MAC-USP publicados até o ano de 1959 e, portanto, em circulação no momento de inauguração do neoconcretismo. Neles, catalogou as reproduções fotográficas de obras de arte então disponíveis por meio da mídia impressa. Encontrou imagens em preto e branco, que englobavam desde a antiguidade clássica até a produção da época no Brasil, passando pelas vanguardas modernas europeias e pelo modernismo brasileiro dos anos 1920 em diante. Eram amostras de um repertório desconexo, excessivamente abrangente e, sobretudo, marcado por uma precariedade latente no que tange à possibilidade de contato presencial com as obras

build a generalist database whose parameters do not follow the direction of pre-established narratives. Tropical Tonalism combines these two possibilities: on one hand, it focuses on one of the most heroic moments in the history of Brazilian culture, the year 1959, when Neoconcretism, a movement that affirmed its indigenous identity and was integrated with the country's social and cultural bases, emerged from the recent appropriation of abstract art; on the other hand, Piola chooses data cataloguing, indexing and ordination principles that are extremely arbitrary and potentially rambling in relation to a cohesive narrative argument.

The artist used books from the MAC-USP library that were published until the year 1959; therefore, they were in circulation when neoconcretism emerged. Then, he catalogued the photographic reproductions of works of art contained in these books. The artist found black and white reproductions of images that included the classical period, the European modern Avant-garde, the 1920s Brazilian modernism and works produced at the time (1959). They were samples of a disconnected and excessively comprehensive repertoire, which was, above all, marked by a latent precariousness with respect to the possibility of having an actual contact with the works of art.

Fig. 324. G. Seurat, Sulle rive della Senna.

SPRINGER, Anton Heinrich; RICCI, Corrado. *Manuale di storia dell'arte*, v. 5. Bergamo: Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1943.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [*location*] R 703 S769m

de arte. Qual a efetividade do conhecimento da arte que pode ser construído a partir de imagens reduzidas, reticuladas e dessaturadas? E, mais duvidoso ainda, o que se pode apreender de esculturas antigas que, quando fotografadas, já se encontravam em ruínas e danificadas pela passagem do tempo?

Ao invés de compensar essa fragilidade com recursos textuais e editoriais, Piola permitiu que ela ganhasse ênfase ao se manter fiel a um protocolo inicial de indexação e catalogação baseado em um critério frio e tecnocrático: as imagens foram sequenciadas e dispostas em sete tomos de acordo com sua tonalidade média de cinza, conforme discriminado por um software digital. Assim, o visitante/leitor tem acesso a uma compilação impressa do repertório de uma época que, embora feita no presente, mostra-se tão inarticulada quanto uma página de resultados gerada por um site de buscas. Isso é particularmente relevante pois um foco de interesse do projeto, a geração de 1950, é apresentado pela narrativa geral da arte brasileira como um fenômeno ciente de suas referências e capaz de manipulá-las como parte de seu próprio discurso.

Durante a década de 1950, a agenda das vanguardas construtivas europeias foi abruptamente

How effective is knowledge on art when it is based on reduced, reticulated and desaturated images? And a stronger doubt: what may be apprehended from old sculptures since they had already been time-damaged by the time their photos were taken?

Instead of compensating for this fragility by adding textual and editorial resources, Piola emphasized it by following an initial indexing and cataloguing protocol based on a cold and technocratic criterion: the images were sequenced and presented in seven volumes according to their mid-tone of grey, as established by a software. Therefore, the visitor/reader has access to a printed compilation of a repertoire from a period that, although made in the present, is as fragmented as a result page generated by a search engine. This is particularly relevant because one of the focuses of the project, the 1950s generation, is presented in Brazilian art narrative as a phenomenon that was aware of its references and capable of manipulating them as part of its own discourse.

During the 1950's the European constructive Avant-garde's agenda was abruptly established in the Brazilian art debate by means of "cosmopolitizing" institutional platforms, such as the São Paulo Biennial and several experiments carried out by artists equipped

Tonalismo Tropical [*Tropical Tonalism*], 2013

Instalação constituída por sete cadeiras revestidas de courino, uma mesa revestida de fórmica, uma base de madeira e uma coleção composta por sete tomos – cada um impresso em HP Indigo 7600 Digital Press em papel Offset 120 g/m² pela Inove Gráfica Digital e encadernado pelo Atelier Luiz Fernando Machado, com costura e capa dura revestida de couro tingido artesanalmente por Orlando Okanishi e com acabamento de pintura com tinta acrílica no corte do caderno. Assistência: Jonas Pimentel.

Installation comprised of seven synthetic leather-lined chairs, one Formica-lined table, one wooden base and a collection consisting of seven volumes – each one printed in an HP Indigo 7600 Digital Press, on 120 g/m² Offset Paper, by Inove Gráfica Digital. Bookbinding by Atelier Luiz Fernando Machado with sewing and hardcover lined with hand-colored leather by Orlando Okanishi, and acrylic paint in the cut edge of the booklet. Assistance: Jonas Pimentel.

ROBERT REID
THE BATHER
Oil on panel, 10 1/2 x 13 3/8. 1941.664
Gift of Katherine S. DREIER, President, 1941.

DREIER, Katherine S.; DUCHAMP, Marcel (Orgs.). *Collection of the Société Anonyme: Museum of Modern Art 1920*. New Haven: Yale University Art Gallery, 1950.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [/location] 708 D771d

Fig. 276. E. Frémiet, Elefante.

SPRINGER, Anton Heinrich; RICCI, Corrado. *Manuale di storia dell'arte*, v. 5. Bergamo: Istituto Italiano d'Arti Grafiche, 1943.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [*location*] R 703 S769m

MALEVITCH

CASTRO, Amilcar de; CLARK, Lygia; GULLAR, Ferreira; JARDIM, Reynaldo; PAPE, Lygia; SPANUDIS, Theon; WEISSMANN, Franz. *Manifesto Neoconcreto*. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 22 de março de 1959. Suplemento Dominical. reproduzido em BRITO, Ronaldo. *Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro*. São Paulo: Cosac & Naif, 1999

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [*location*] 709.81 B862ne

Estatua de diosa. Talla griega en mármol, de la época arcaica (600-480 a. de J. C.). Berlín, Museo de Escultura Antigua

WAETZOLDT, Wilhelm. *Tú y el arte: Introducción a la contemplación artística y a la historia del arte*. Barcelona: Editorial Labor, 1952.

Biblioteca Lourival Gomes Machado - MAC USP
Localização [location] 701.17 W127t

PIOLA, Fernando (org.)

Tonalismo Tropical; texto de apresentação de Tadeu Chiarelli; textos de Fernando Piola e Paulo Miyada; tradução Márcia Macêdo; fotografia Everton Ballardin (p. 20, 30,31 e 32). São Paulo: Edição do autor, jun. 2014.

Pesquisa realizada e apresentada na Biblioteca Lourival Gomes Machado do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo.

7 de jun. de 2013 a 5 de set. de 2014

Exposição e publicação realizadas por meio do edital PROAC (Programa de Ação Cultural) nº 21, 2011:

Concurso de Apoio a Projetos de Artes Visuais no Estado de São Paulo

Impresso em off set PB e em cores pela Gráfica Colorsystem.

Papéis: Offset 120g/m² (miolo) e Offset 240g/m² (capa)

Formato: 27,5 x 17 cm (fechado)

Tipografia: Verdana

Tiragem: 1000 exemplares

ISBN 978-85-917261-0-3

CDD 700

Tropical Tonalism; foreword by Tadeu Chiarelli; texts by Fernando Piola and Paulo Miyada; translation Márcia Macêdo; photography Everton Ballardin (p. 20, 30,31 and 32). São Paulo: Author's edition, Jun. 2014.

Research conducted and presented at the Lourival Gomes Machado Library of the Contemporary Art Museum of the University of São Paulo.

Jun 7th 2013 to Sept 5th 2014

Exhibition and publication funded by PROAC (Cultural Action Program), public notice nº 21, 2011:

Funding Contest for Visual Arts Projects in the state of São Paulo

Offset printing, black and white and color, by Gráfica Colorsystem.

Types of Paper: Offset 120g/m² (textblock) and Offset 240g/m² (cover)

Format: 27,5 x 17 cm (closed)

Typography: Verdana

Print run: 1000 copies

Apoio:

Realização:

