

ATELIÊ SANTOS

vol. 01

A madeira e a luz - ATELIÊ SANTOS

FABRICIO DE JESUS BARRIO LOPEZ

**Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de Artes Plásticas da
Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo**

orientador

Prof. Dr. LUIZ CLAUDIO MUBARAC

POÉTICAS VISUAIS

ECA - USP

2009

vol. 01

banca examinadora

Prof. Dr. Evandro Carlos F. Poyares Jardim

Prof. Dr. Marcelo Mattos Araújo

Apresentação

Os dois volumes que integram esta dissertação compreendem a produção visual realizada entre 2003 - 2008, e a implantação de um ateliê no centro histórico da cidade de Santos, no bairro do Valongo, a partir de 2007.

Através de documentação fotográfica e anotações sobre o processo, o primeiro caderno constitui uma sucessão de ações relacionadas a ocupação do próprio ateliê e a produção neste lugar, tendo como foco o desenho, a xilogravura e a pintura.

O segundo caderno apresenta uma seleção de trabalhos em pequenos e grandes formatos, dando ênfase a sobreposição de camadas de cor e possíveis aproximações entre a xilogravura e a pintura.

palavras chave: xilogravura / cor / grande formato / ateliê

Abstract

The two volumes of this dissertation comprise the author's artistic production from 2003 to 2008, as well as the implementation of an arts workshop in the historical downtown of the city of Santos, in the Valongo district, from 2007 onward.

By means of photographic documentation and process notes, the first volume comprises a series of actions related to the setting up of the workshop itself and the artistic production which has taken place there, focusing on drawing, painting and woodcut.

The second volume introduces a selection of works, in small and large formats, emphasizing color overlaying and the possible connections between woodcut and painting.

key words: woodcut / color / grand scale / arts workshop

Sumário

- **O CORPO** **11**
- **A TALHA E O GESTO** **21**
- **NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM – rema , rema , remador** **35**
- **A SEGUNDA PELE** **54**
- **VALONGO – ATELIÊ SANTOS** *“Ateliê filtro coral na cidade marisco”* **73**
- **COR – paleta portuária** **105**
- **BIBLIOGRAFIA** **122**

- **O CORPO**

- **A TALHA E O GESTO**

Handwritten text on the left edge of the page, partially cut off.

HORAS MORTAS INVENIO
IN PUNA MATA IMPLENTO
SERVA DE MAR, TAM OB ARRAZ
LANT ALTA I SERVA A AM
PVA CURVA DO CUI DAS NOTAS
DE TABA: COMO A PA (C) (C) (C)
VARIA MATA VENTURA AB
DE LIRA DE RESERVAZ

Ata
MEGAMI AB X
A OAZIB ME
SONO MUI EB A
EXPLOSAO ESPARMA-
SOPR AS RIAS
DE HOMUM M LIBAR
INSCIMINTOS TEBOS
DE FORMA RIFIOSA DE
SANDMIRA DE MODO RI
OBAZADO INO IMPOR
ON ARIS OZADO INO BEN
FINTE OBYNANAO A SUA PR
de MAR!

“A felicidade de percorrer a serra, ir ao encontro de algo familiar, a mudança da luz, temperatura, humor, os pensamentos desaguam no estuário e o mar está mais próximo, ecoando sua presença de sal, de corpo-universo multidirecional, sem lado, nem cima ou baixo”

- **NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM – rema , rema , remador**

“A mecânica do papel - a sobreposição de camadas, impressões retiradas de diversas matrizes de madeira fazem o papel trabalhar até o limite. As fibras reagem no vinco e no rasgo da cor, compondo o painel como uma vela de barco impressa. Não é possível domar o papel, é preciso dançar com ele...

O esforço necessário para conseguir extrair da madeira a presença da ação estampada no corpo do papel.

Percorrer um campo, uma salina, um deserto branco contraindo-se, despejando o corpo que respira sem horizonte.. no fim algo perde-se imediatamente, para ser recuperado em outro instante, em outro tempo.”

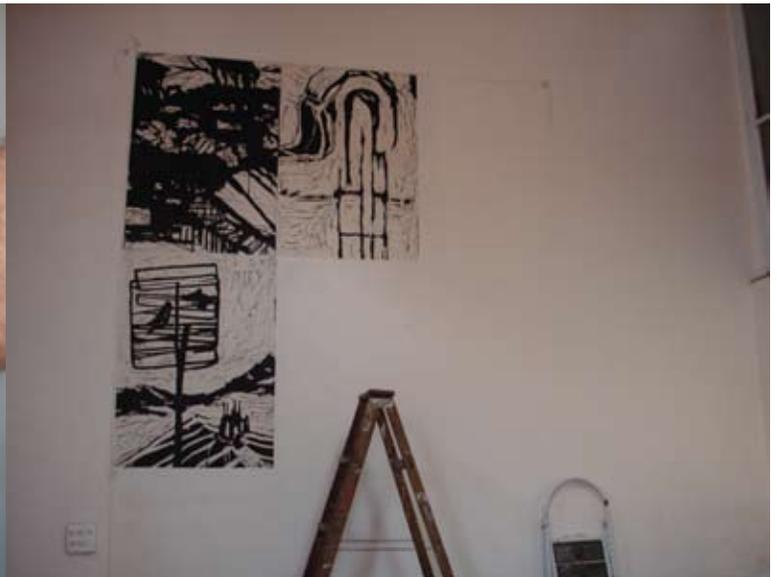

- **A SEGUNDA PELE**

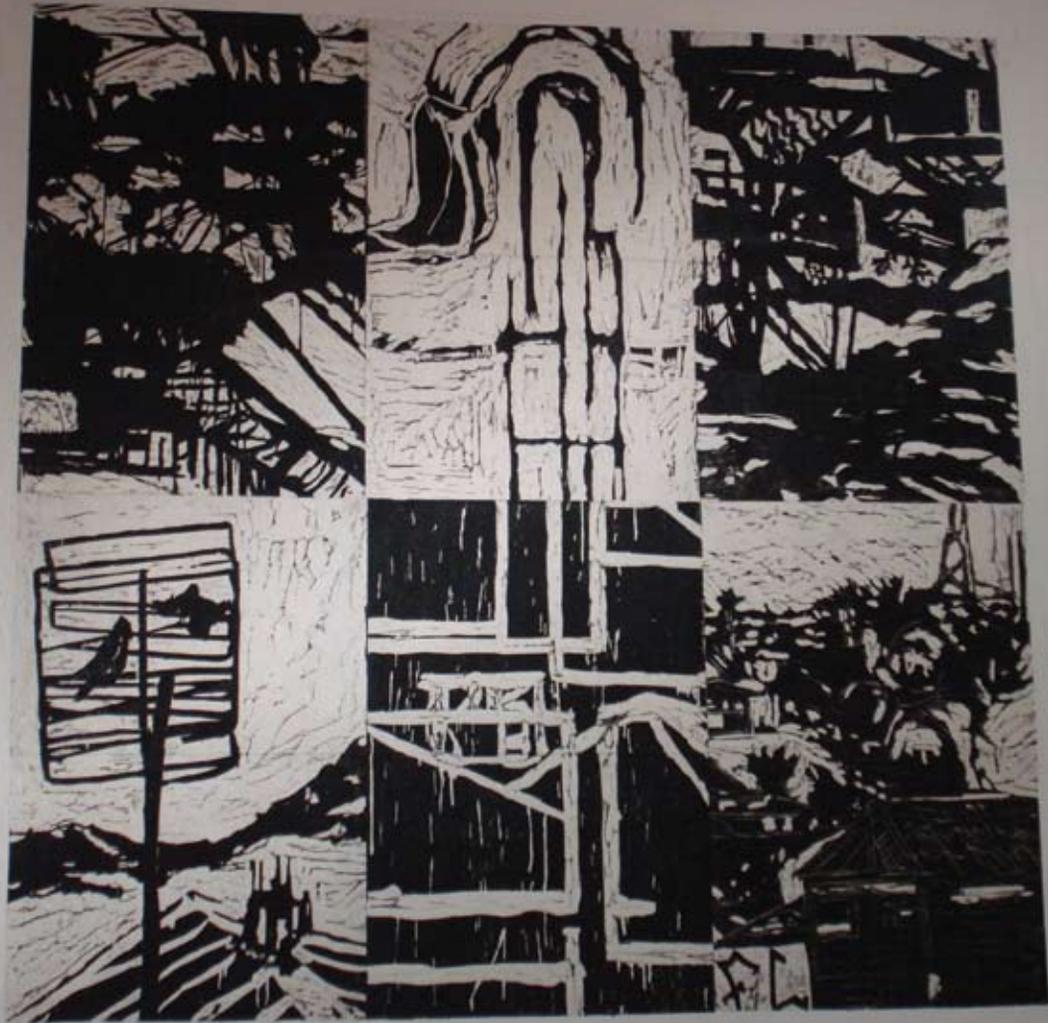

colagem realizada na torrefação 'O Rei do Café' no bairro do Valongo

colagem realizada na galeria Gravura Brasileira / SP

VALONGO – ATELIÊ SANTOS

desenhos realizados por artista andarilho na região portuária de Santos

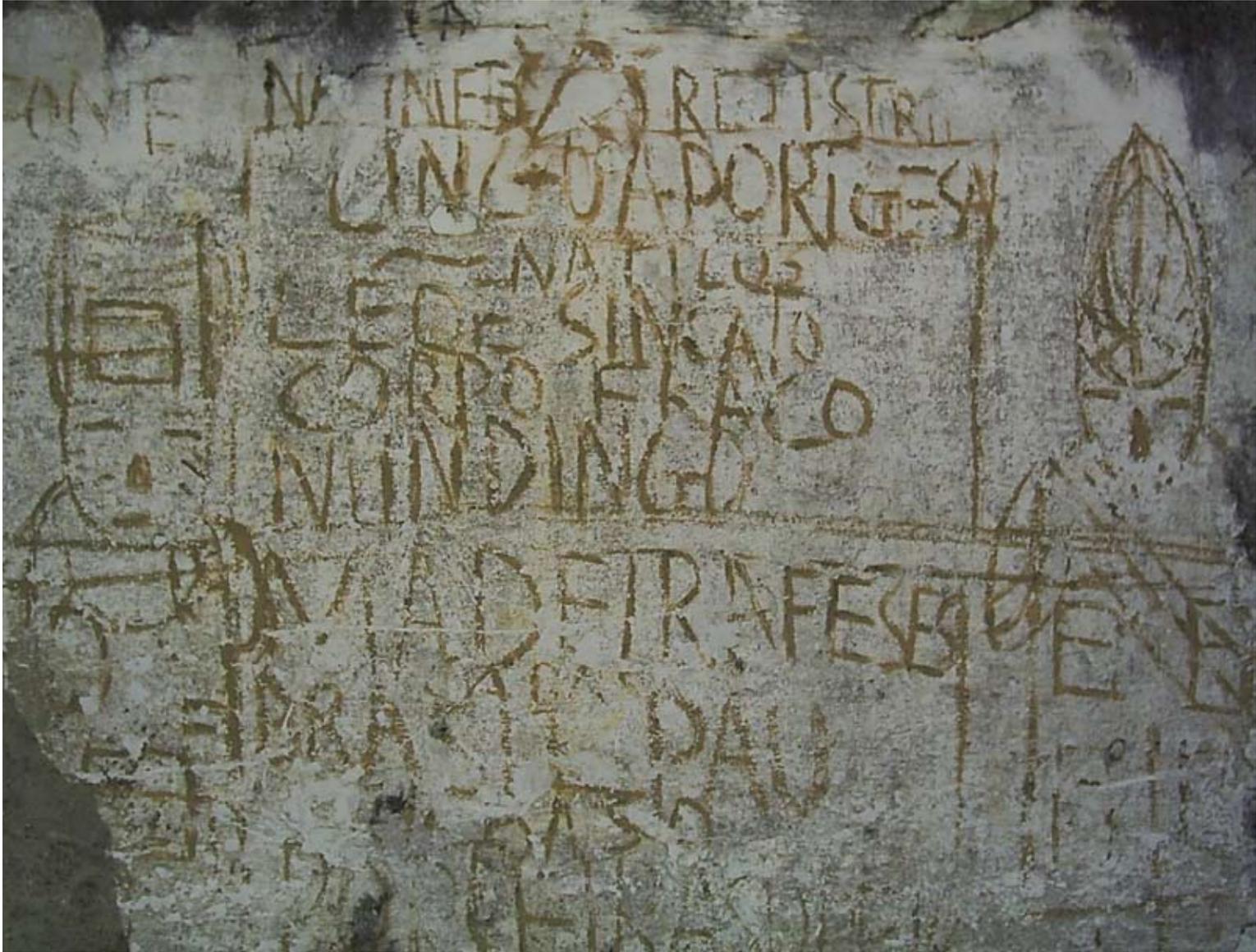

“ O ateliê será sempre uma questão interna. Algo a ser preenchido, transformado, inflamado dentro do artista. O confronto consigo e com o espaço físico nos dá a dimensão deste vazio. O momento em que é necessário recolher as vontades e devolvê-las para o mundo através do fazer. O ateliê é um habite-se, a natureza de tudo e de cada coisa.”

“Fazia sempre diferentes caminhos dentro do ateliê. Era preciso habituar-se a cada movimento e lembrar onde estavam as coisas, os materiais, as ferramentas, as tintas e particularmente, eu mesmo. O plano do urubu. Planar: forma em relação as correntes de vento.”

- **COR - paleta portuária**

“A fusão do desejo e da técnica viabilizando a imagem e a imagem, por sua vez, exigindo sua própria carne e osso. O porto e o centro histórico carregam a degradação de atividades comerciais que lutam contra imposições naturais...o mangue, a água salobra, a presença vibrante da serra do mar, as árvores que nascem nas paredes esquecidas e coloridas pelo tempo. A luz que banha este lugar está impregnada de sal, de fuligem das torrefações de café e enxofre dos galpões do porto.

O lugar é construído desta luz, da memória fixada nas paredes dos casarões que exibem um gradiente de cor indefinida, refletindo a consciência dos passantes acostumados com o esquecimento.

Lopes Leão mostrou o vermelho-rosa desta longitude.

A madeira tensiona o desenho e a cor principia-se na talha, golpes de luz que indicam a presença e a ausência da ação. A matriz gravada como uma camada pictórica independente.

A imagem impressa aponta para os procedimentos da pintura, e a cor participa como elemento intuitivo, sobrepondo, anulando e somando-se a camadas anteriores. A imagem surge, de forma não linear, transbordando conteúdos de matrizes diversas.

Um jogo de significados entre o desenho gravado, a cor e a imagem impressa.

Muitas vezes um trabalho diverso aponta o caminho, a cor, a trama a ser utilizada em uma outra imagem. Não posso medir esse tempo, tampouco prever as inter-relações de significados que levam meses para clarificar, e por vezes se dissipam sem cerimônia.

A formulação da cor atua de forma independente, e cada imagem exigirá uma necessidade técnica.

A paleta de cores desenvolvida para centro histórico de Santos reflete a vontade de corresponder-se com o meio, oferecer algo que aproxime o trabalho do ambiente, do estado e da natureza das coisas.

O amarelo porto é uma lama verde do mangue, cor úmida.

O vermelho índio é o que vibra ao fundo das construções, o vermelho utilizado pelo artista andarilho da cidade, o desenhista portuário, político que constrói seus materiais com restos de gesso, giz, tinta industrial, sobras de armazéns, terra e limo das construções.

O verde frontaria é a raspagem da Casa da Frontaria Azuleijada – antigo depósito na rua do Comércio.

O azul mercado alude a água do canal do porto, da bacia do Macuco de onde saem as catraias.”

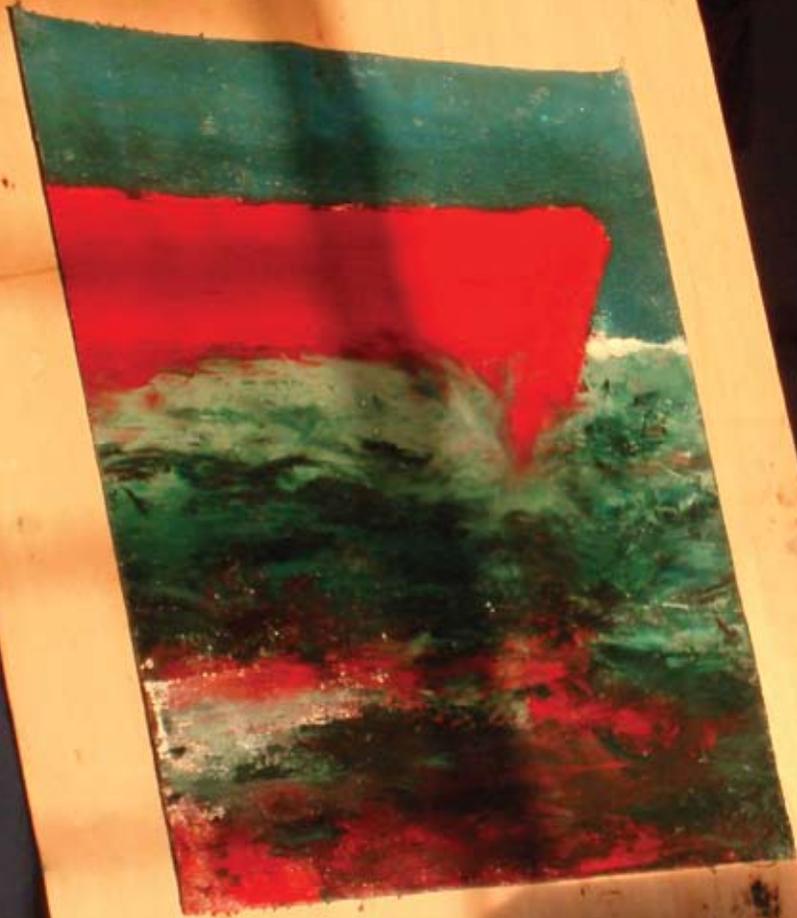

**“Demarcação ponto central: trabalho espiritual
Arte e função: resolver os problemas da matéria
Construção imaterial: pensamento e alma
Transbordamento de fora para dentro**

Gravação Geral

**Atmosfera: privilegiar os campos de cor e dar ênfase a linha
Trabalhar tons terrosos, cinzas e alaranjados. úmido, com suor.**

O trem emanava da serra. A serra urge! A serra urde. A serra ruger! Muralha verde chumbo.

**O tempo antigo em que arremessava pássaros verde claro/vermelho terra entre o continente e a ilha
para habitar a cidade entre os homens**

o paredão verde luminoso negro e profundo.

**O tempo modifica-se, tomando o pulso em frequência com este volume de matéria viva com toda lama e animal
desconhecido.**

Banho de claridade.

**O que é o desejo: a navegação no próprio rio – íntimo e misterioso
que logo é mar – não existindo nada mais envolvente do que a água
esse mergulho com tempo determinado
é contra a própria natureza do humano.**

Enxergar o vale, a cidade estendida

Esparramada entre faixas sinuosas de calda prata

A beleza e o medo de remar para o inevitável”

- **BIBLIOGRAFIA**

Alexander, Caroline. Endurance: a lendária expedição de Shackleton à Antártida. São Paulo, Companhia das Letras, 1999.

Araújo, Hilda Pereira de. Santos: uma história de pioneiros, piratas, revoltas, epidemias, carnaval e futebol. Santos, Realejo Edições, 2007.

Balzac, Honoré de. Le Chef-d'oeuvre inconnu et autres nouvelles. França, Éditions Gallimard, 1994.

Camargo, Iberê. Gaveta dos Guardados. São Paulo, Edusp, 1998.

Carrera, Eduardo. Os estudos de Leonardo da Vinci sobre a arte da pintura. Brasília, Imprensa Oficial, 2000.

Costella, Antonio. Introdução a gravura e a história da xilogravura. Campos do Jordão, Editora Mantiqueira, 1984.

Ferreira, Orlando da Costa. Imagem e Letra. São Paulo, Edusp, 1994.

Forrier, Matthi. Hokusai. Paris, Biblioteque de l'Image, 2000.

Hashimoto, Madalena. Pintura e escritura do mundo flutuante. São Paulo, Hedra, 2002.

Hemingway, Ernest. O velho e o mar. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1960.

Jabes, Edmond. A Obscura Palavra do Deserto. Lisboa, Edições Cotovia, 1991

Klee, Paul. Sobre a arte moderna. Rio de Janeiro, Jorge Zahar editor, 2001.

Klee, Paul. Diários. Editora Martins Fontes, 1990.

- Klink, Amyr. Cem dias entre céu e mar. Rio de Janeiro, José Olympio editora, 1986.**
- Klink, Amyr. Paratii: entre dois pólos. São Paulo, Companhia das Letras, 1992.**
- Matisse, Henri. Escritos e reflexões sobre arte. São Paulo, Cosac Naify, 2007.**
- Mennekes, Friedhelm. Joseph Beuys: Pensar Cristo. Barcelona, Herder, 1997.**
- Parke-Taylor, Elizabeth Prelinger and Michael. The symbolist prints of Edvard Munch. Yale University Press, 1996.**
- Pedrosa, Mário. Arte/Forma e Personalidade. São Paulo, Editora Kairos, 1979.**
- Pedrosa, Mário. Política das Artes; Otilia Beatriz Fiori Arantes (org.). São Paulo, Edusp, 1995.**
- Pedrosa, Mário. Acadêmicos e Modernos; Otilia Beatriz Fiori Arantes (org.). São Paulo, Edusp, 1995.**
- Rilke, Rainer Maria. Frutos e Apontamentos. Lisboa, Relógio d'água editores, 1996.**
- Rothko, Mark. La réalité de l'artiste. Paris, Flammarion, 2004.**
- Rufinoni, Priscila Rossinetti. Oswaldo Goeldi: iluminação, ilustração. São Paulo, Cosac Naify e Fapesp, 2006.**
- Silver, Larry and Wyckoff, Elisabeth. Grand Scale - Monumental Prints in the Age of Durer and Titian. Yale University Press, 2008.**
- Sylvester, David. Entrevistas com Francis Bacon. São Paulo, Cosac Naify, 1995.**
- The Complete Woodcuts of Albrecht Durer. New York, Dover Publications, 1998.**

Fotografias:

Fabricio Lopez

Agradecimentos

**Thaís Badim / Flora Badim Lopez / Cláudio Mubarac / Elisa Bracher / Ulysses Bôscolo / Samuel Ornellas / Estúdio Diálogo
Uriama T. Menezes / Ana Calzavara / Xiloceasa / Daniel García / Ateliê Espaço Coringa / Associação Cultural Jatobá / Ernesto Bonato / Juvelina e Diamantino / Brunel Ricci / Evandro Carlos Jardim / Marcelo Mattos Araújo / José Reinaldo Rema**

FONTES helvetica neue e myriad pro PAPEL couché fosco 150 g/m2 TIRAGEM 9 exemplares IMPRESSÃO Inove