

Du concrétisme au Néoconcrétisme dans l'oeuvre de Lygia Pape

Manuela TRIANI GOMES DE KNEGT

[Former member](#)

[PhD](#)

Thesis director

[Arnauld PIERRE](#)

Additional information

Year thesis started

2012

Status of thesis

Defended

Defense date

18/03/2017

Research theme

[3. Transfers, exchanges, movements in European and extra-European areas](#)

Thesis

Summary

Résumé:

Ouverture et optimisme marquent les années cinquante au Brésil, culminant par l'édification de Brasília. Les arts se renouvellent sur l'axe de Rio de Janeiro et Sao Paulo, avec l'avènement de deux mouvances artistiques, le Concretismo et le Neoconcretismo. L'art concret s'édifie comme un système autoréférentiel, considéré par cet artifice comme universel, et devient le plus important mouvement artistique de l'époque. Lygia Pape prend part à la création de ces deux mouvements et à leur développement grâce à une riche production artistique. Elle est en contact direct avec Mário Pedrosa, théoricien qui oriente le groupe concret de Rio de Janeiro autour de l'empathie de la forme, sous l'influence des sciences cognitives, de la Gestalt et de la phénoménologie. Lygia Pape s'implique dans diverses manifestations artistiques, comme la peinture, la gravure, la poésie concrète, la danse, le cinéma et le happening. Elle s'abstrait progressivement d'un art universel et rationnel vers un art qui baigne dans l'individualité et la subjectivité. Sa production contrarie la rigueur concrète pour évoluer vers un art participatif engageant d'abord l'esprit, puis tout le corps. Ainsi, la figure, auparavant écartée, est réintroduite par l'inclusion de l'homme dans l'œuvre, passant de l'abstraction géométrique et des rigides règles du Concrétisme, vers la liberté de création introduite par le Néoconcrétisme. Traditionnellement envisagé comme une suite logique du Concrétisme, le Néoconcrétisme semble avoir toujours été présent dans l'œuvre de Pape.

Summary:

From Concretism to Neoconcretism in the art of Lygia Pape

Open-mindedness and optimism mark the fifties in Brazil, culminating with the construction of Brasília. The arts undergo a renewal on an axis going from Rio de Janeiro to Sao Paulo, with the rise of two artistic avant-garde movements, Concretismo and Neoconcretismo. Concrete art is built as a self-referential system, considered by this artifice as universal, and becomes the most important artistic movement at that time. Lygia Pape participates actively in the creation and the development of both, thanks to a rich artistic production. She is in close contact with Mário Pedrosa, a theoretician steering the artists of the Rio de Janeiro concrete group towards the form empathy, under the influence of cognitive sciences, Gestalt, and phenomenology. Lygia Pape gets involved in various fields, such as painting, engraving, concrete poetry, dance, cinema, and happening. She progressively abstracts from a universal and rational art to an art diving into individuality and subjectivity. Her production contradicts the concrete rigor to move towards a participatory art engaging at first the mind, and then the whole body. Thus, the figure, previously discarded, is reintroduced by the inclusion of the man inside the work, moving from Concretism with its geometric abstraction and rigid rules towards Neoconcretismo and its creative freedom. Traditionally considered as a logical continuation of the Concretism, it seems that the Neoconcretism has been always present in Lygia's work.

Jury composé de :

- Mme Coëllier (AMU)
- Mme Da Costa (Strasbourg)
- M. Dufrene (PARIS 10)
- [M. Pierre \(PARIS 4\)](#)
- M. Quemini (PARIS 8)
- Mme Zabunyan (RENNES 2)