

Aline do Carmo

**A HISTÓRIA NAS TELAS: ARTE E MEMÓRIA NA SÉRIE “O CASSINO DA
MAROCA” DE RUTH SCHNEIDER**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Passo Fundo como requisito parcial e final para obtenção do grau de mestre em História sob a orientação do Prof. Dr. Gerson Luís Trombetta

Passo Fundo

2014

AGRADECIMENTOS

Foi o apoio e o incentivo de muitos que levou este projeto a ultrapassar as fronteiras da imaginação. A todos gostaria de exprimir a minha gratidão e reconhecimento pela ajuda prestada, nomeadamente:

Ao Doutor Gerson Trombetta, pela orientação, pela disponibilidade, pela alegria e compreensão nestes dois anos de trabalho;

À Doutora Jacqueline Ahlert, pela sua generosidade, cooperação, ajuda e guia nestes caminhos sinuosos da Arte;

A minha colega Mariana Mattei Santos, pelo apoio e ajuda que disponibilizou ao longo dos vários dias da minha licença-maternidade do meu segundo filho;

A minha colega e professora Maria Goreti Betencourt, pela sua preciosa ajuda nos meandros da Psicologia e Arte;

A todos os meus colegas professores e amigos que de uma forma direta ou indireta me apoiaram nestes dois anos;

Aos meus alunos e colegas do Núcleo Experimental de Publicidade e Propaganda da UPF, pela descontração e compreensão, possibilitando-me a conclusão deste projeto com mais leveza;

Ao meu pai, grande incentivador e financiador em meus estudos, agradeço por ser meu modelo de compromisso, responsabilidade, fidelidade e temperança. Agradeço pela sua constante disposição e paciência em me ouvir, em me auxiliar nos momentos de incerteza e por acreditar em mim;

A minha mãe, agradeço pela presença, compreensão, amizade, preocupação e ajuda com os pequenos todo esse tempo. Agradeço pelo amor dispensados a Magu e ao Mano, sendo um amparo em todos os momentos da minha vida;

Ao Leonardo, agradeço por estar comigo desde a escolha em fazer o mestrado, por ter me encorajado e me “aguentado”, por ter acreditado em mim, apoiando-me nos momentos decisivos e, principalmente, por ser responsável pelo sentimento mais belo e feliz que já senti, ser mãe;

Aos meus filhos, Maria Augusta e João Francisco, pelo amor incondicional e a alegria de todos os dias.

RESUMO

O presente estudo realiza uma pesquisa híbrida, com elementos de aspecto histórico, biográfico, artístico e social, sobre o tema representado em quatro obras da série *O Cassino da Maroca*, produção artística da pintora Ruth Schneider. Para isso foi estudado os personagens e os cenários representados nas telas, a partir dos arquivos particulares da artista, procurando fazer uma interlocução com as histórias desse local e seus personagens como, igualmente com seus aspectos sociais e culturais deste notório cabaré na Passo Fundo das décadas de 40 e 50. Entretanto, ao transcrever os manuscritos de Ruth Schneider para este trabalho, foi verificado, que na produção da artista, havia muito mais do que apenas a representação de suas memórias infantis, verificou-se, também, um emaranhado de informações pessoais (casamento e maternidade), históricas (cabaré e sociedade) e sociais (prostituição na sociedade da época). Aspectos que geram sentido nas histórias que irrompem desses quadros. Ruth Schneider, pintora, gravadora, desenhista, autodidata, foi uma artista que sempre optou por traçar caminhos plurais e experimentar diversas linguagens e suportes. Pela sua postura libertária, a pesquisa encontra na série de pinturas *O Cassino da Maroca*, o fio condutor que atravessa a multiplicidade de personagens e suas histórias. Reconhecendo a pintora como filiada à concepção romântica, de que o artista não dissocia sua arte de sua própria vida, o trabalho recorre a correntes teóricas voltadas às relações existentes entre a biografia e o fazer artístico, percebendo a influência de elementos aparentemente extrínsecos – sobretudo a história e a sociedade – como constituintes e geradores de sentido do produto artístico. Na análise das obras de Ruth Schneider, encontram-se características de uma poética de ruptura que a vinculam organicamente a suas vivências da infância em Passo Fundo. Da mesma forma a força com que expressa essas histórias deixam explícito o aspecto crítico social da sua arte.

Palavras-chave: História. Ruth Schneider. Artes plásticas. Cassino da Maroca. Representação. Sociedade.

ABSTRACT

This study conducts a hybrid research, with historical aspect elements, biographical, artistic and social, on the theme represented in four works in the series Casino Maroca, artistic production of the painter Ruth Schneider. For it was studied the characters and scenarios represented on screen, from the private archives of the artist, looking to make a dialogue with the stories of this place and its characters as also with their social and cultural aspects of this notorious cabaret in Passo Fundo the decades 40 and 50. However, when transcribing the Ruth Schneider of manuscripts for this job, it was found that the production of the artist, there was much more than just the representation of their childhood memories, there was also a morass of information personal (marriage and maternity), historical (cabaret and society) and social (prostitution in the society of the time). Aspects that generate meaning in the stories that break these frames. Ruth Schneider, painter, engraver, designer, self-taught, was an artist who always chose to draw plural paths and experience different languages and supports. By its libertarian stance, the research found in the series of paintings Casino Maroca, the thread running through the multiplicity of characters and their stories. Recognizing the painter as affiliated with the romantic conception, that the artist does not separate his art from his own life, the work draws on theoretical approaches geared to relations between the biography and the artistic work, realizing the influence of apparently extrinsic evidence - particularly the history and society - as constituents and sense of artistic product generators. In the analysis of the works of Ruth Schneider, are characteristics of a poetic break that organically link to their childhood experiences in Passo Fundo. Similarly the force with which expresses these stories leave explicit social critic aspect of his art.

Keywords: History. Ruth Schneider. Fine arts. Casino Maroca. Representation. Society.