A arte morre, a arte renasce: a história recomeça (de Vasari a Winckelmann)

Podemos perguntar-nos se a história da arte – a ordem do discurso assim denominado, a *Kunstgeschichte* – realmente "nasceu" um dia. Digamos, pelo menos, que ela *nunca nasceu uma vez só*, em uma ou até duas ocasiões que marcassem "datas de nascimento" ou pontos identificáveis no *continuum* cronológico. Por trás do ano 77 e da epístola dedicatória da *História natural* de Plínio, o Velho já se perfila, como sabemos, toda uma tradição historiográfica grega.¹ Por trás do ano 1550 e da dedicatória das *Vidas* de Vasari perfilase também, e sedimenta-se, toda uma tradição de crônicas ou elogios compostos para os *uomini illustri* de cidades como Florença.²

Arriscamos isto: o discurso histórico não "nasce" nunca. Sempre recomeça. Constatamos isto: a história da arte – a disciplina assim denominada – recomeça vez após outra. Toda vez, ao que parece, que seu próprio objeto é vivenciado como morto... e como renascendo. Foi exatamente o que se passou no século XVI, quando Vasari baseou toda a sua empreitada histórica e estética na constatação de uma morte da arte antiga: voracità del tempo, escreveu ele no proêmio de seu livro, antes de apontar a Idade Média como a grande culpada por esse processo de esquecimento. Mas, como sabemos, essa morte teria sido "salva", milagrosamente redimida ou resgatada por um longo movimento de rinascità que, grosso modo, começou com Giotto e culminou com Michelangelo, reconhecido como o grande gênio desse processo de rememoração ou ressurreição. A partir daí – a partir desse renascimento, ele próprio surgido de um luto – parece ter podido existir algo a que se chama "história da arte" (fig. 1).

Dois séculos depois, tudo recomeçou (com algumas diferenças substanciais, é claro): num contexto que já não era o do Renascimento "humanista", mas o da restauração "neoclássica", Winckelmann *inventou a história da arte* (fig. 2). Entenda-se: a história da arte no sentido moderno da palavra "história". História da arte como proveniente dessa era das Luzes e, logo depois, da era dos grandes sistemas – em primeiro lugar o hegelianismo – e das ciências "positivas" em que Michel Foucault viu em ação dois princípios epistêmicos concomitantes, o da *analogia* e o da *sucessão*: os fenômenos sistematicamente apreendidos conforme suas homologias, e estas, por conseguinte, interpretadas como as "formas depositadas e fixas de uma sucessão que avança de analogia

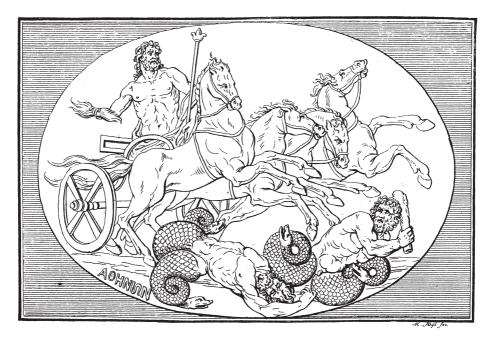

1. Giorgio Vasari, prancha do frontispício de *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori*, Florença, 1568. Xilogravura (detalhe).

em analogia". 5 Winckelmann – que, infelizmente, Foucault não comenta – representaria, no campo da cultura e da beleza, a virada epistemológica de um pensamento sobre a *arte* para a era – autêntica, já "científica" – da *história*. 6

A história de que se trata já era "moderna", já era "científica", no sentido de ultrapassar a simples *crônica* de tipo pliniano ou vasariano. Visava a algo mais fundamental, que Quatremère de Quincy viria a descrever bem, em seu elogio a Winckelmann, como uma *análise dos tempos*:

O douto Winckelmann foi o primeiro a trazer o verdadeiro espírito de observação para este estudo; foi o primeiro a se permitir decompor a Antiguidade, analisar os tempos, os povos, as escolas, os estilos, as nuances de estilo; foi o primeiro a desbravar os caminhos e fixar os marcos nessa terra incógnita; foi o primeiro que, ao classificar as épocas, abordou a história dos monumentos, comparou os monumentos entre si e descobriu características seguras, princípios de crítica e um método que, retificando uma profusão de erros, preparou a descoberta de uma profusão de verdades. Regres-

2. Johann J. Winckelmann, prancha do frontispício de *Geschichte der Kunst des Alterthums* II, Dresden, 1764.

sando enfim da análise para a síntese, conseguiu formar um corpo com o que não passava de um amontoado de destroços.⁷

A imagem é significativa: enquanto os "amontoados de destrocos" continuavam a se espalhar pelos solos e subsolos da Itália e da Grécia, Winckelmann, em 1764, publicou um livro - sua grande História da arte entre os antigos - que, segundo a expressão de Quatremère, "formou um corpo" com esse material disperso. Um corpo: uma reunião orgânica de objetos cuja anatomia e fisiologia seriam como que a reunião dos estilos artísticos e sua lei biológica de funcionamento, ou seja, de evolução. E também um corpo: um corpus de conhecimentos, um organon de princípios. Ou até um "corpo de doutrina". Winckelmann teria inventado a história da arte, começando por construir, para além da simples curiosidade dos antiquários, algo como um método histórico.8 Desse ponto em diante, o historiador da arte já não se contentou em colecionar e admirar seus objetos: como escreveu Quatremère, ele analisou e decompôs, exerceu seu espírito de observação e de crítica, classificou, aproximou e comparou, "voltou da análise para a síntese", a fim de "descobrir as características seguras" que dariam a qualquer analogia sua lei de sucessão. Foi assim que a história da arte se constituiu como "corpo", como saber metódico e como uma verdadeira "análise dos tempos".

A maioria dos comentaristas mostrou-se sensível ao aspecto metódico ou doutrinal dessa constituição. Winckelmann fundou uma história da arte menos pelo que descobriu do que pelo que construiu. É insuficiente fazer com que se sucedam o Winckelmann "crítico estético" das *Reflexões sobre a imitação das obras gregas* e o Winckelmann "historiador" da *História da arte entre os antigos*:9 não há dúvida de que a "crise estética" do Iluminismo entrou em ação até na maneira como ele teve de recolher seu material arqueológico de base.¹⁰

Nas exegeses dessa obra também sentimos certo incômodo teórico ligado à figura contraditória que representaria, por um lado, o fundador de uma *história* e, por outro, o zelador de uma *doutrina* estética. Não convém dizer apenas que essa contradição "é só aparente". É preciso dizer que ela é constitutiva. Como bem mostrou Alex Potts, a *História da arte entre os antigos* fundou a perspectiva moderna do conhecimento sobre as artes visuais por meio de uma série de paradoxos em que, constantemente, a posição histórica é tecida por postulados "eternos", ou, inversamente, em que as concepções gerais são abaladas por sua própria historicização. Longe de deslegitimar a iniciativa histórica instaurada – nisso só um historiador positivista ou ingênuo acreditaria, imaginando uma história que extraísse seus pressupostos apenas de seus próprios objetos de estudo –, essas contradições fundaram-na, literalmente.

Como compreender essa trama de paradoxos? Parece-me insuficiente ou até impossível separar, em Winckelmann, "níveis de inteligibilidade" tão diferentes que viessem a formar, no fim, uma grande polaridade contraditória: de um lado, a doutrina estética, a norma intemporal; de outro, a prática histórica, a "análise dos tempos". Essa divisão, tomada ao pé da letra, acabaria tornando incompreensível a própria expressão "história da arte". Pelo menos é sensível o caráter eminentemente problemático dessa expressão: que concepção da arte ela admite que se faça história? E que concepção da história ela admite que apliquemos às obras de arte? Trata-se de um problema árduo, porque tudo se sustenta, porque uma tomada de posição quanto a um único elemento incita a uma tomada de posição quanto a todos os demais: não há história da arte sem uma filosofia da história - ainda que espontânea, impensada - e sem uma escolha de modelos temporais; não há história da arte sem uma filosofia da arte e sem uma escolha de modelos estéticos. Há que se tentar identificar de que modo, em Winckelmann, esses dois tipos de modelos trabalham juntos. O que talvez seja um modo de vir a compreender melhor a dedicatória colocada no final do prólogo da História da arte entre os antigos - "Esta história da arte, eu a dedico à arte e ao tempo" –, cujo caráter quase tautológico preserva, aos olhos do leitor, uma espécie de mistério.¹³