

CULTURA POPULAR BRASILEIRA

História da Arte
Prof.ª Karen Barros

Cultura Popular Brasileira

- A cultura popular brasileira é um dos pilares mais ricos da **identidade nacional**, pois reúne práticas artísticas coletivas transmitidas pela **tradição oral** e pela **aprendizagem comunitária**. Ela articula **memória, território, religiosidade e identidade**, sendo diferente da arte erudita — que se organiza em academias e museus — porque nasce do cotidiano, das festas e das relações sociais.
- A **cultura** é tudo aquilo que os seres humanos produzem ao longo da vida em sociedade: modos de falar, brincar, cozinhar, celebrar, criar arte e transmitir conhecimentos. Ela existe onde há convivência humana e está sempre mudando conforme surgem novas necessidades e novas formas de viver.
- **O que é cultura popular?**
- A cultura popular é aquela criada **coletivamente pelo povo**, especialmente por comunidades tradicionais. Ela pode ser
 - ✓ **material** (objetos, construções, sítios arqueológicos) ou
 - ✓ **imaterial** (festas, danças, músicas, saberes, culinária, narrativas). Geralmente é transmitida **oralmente**, de geração em geração.

Cultura Popular Brasileira

- Pesquisadores costumam dividir a cultura em três áreas:
- **Cultura erudita** — ligada às elites e às instituições acadêmicas.
- **Cultura de massa** — difundida pelos meios de comunicação e pela indústria cultural.
- **Cultura popular** — produzida pelo povo e pelas tradições comunitárias.

Cultura Popular Brasileira

- **Diversidade e sincretismo no Brasil**

A cultura brasileira é extremamente diversa porque nasceu da mistura de povos indígenas, africanos e europeus. Isso aparece:

- ✓ na língua (palavras como *abacaxi*, *fubá*, *caramelo*),
- ✓ na religiosidade, marcada pelo sincretismo entre catolicismo, espiritismo, cultos africanos e tradições indígenas,
- ✓ nas artes, que combinam influências de diferentes matrizes culturais.

Cultura Popular Brasileira

- **Preconceito e eurocentrismo**
- Apesar da riqueza cultural, muitas manifestações populares sofreram preconceito por causa da colonização e da escravidão.
- O pensamento eurocêntrico valorizava a cultura europeia como “superior”, desvalorizando saberes indígenas, africanos e locais.
- Hoje, busca-se compreender essas culturas pelo relativismo cultural, que evita julgamentos de valor e reconhece a importância de cada tradição.

Cultura Popular Brasileira

- **Festas populares**
- As **festas populares** são o eixo central dessa produção cultural. Elas unem **artes visuais, música, dança, teatro e artesanato** em experiências coletivas.
- O **Carnaval**, por exemplo, é uma criação artística complexa que envolve fantasias, alegorias e narrativas temáticas — uma verdadeira celebração da rua e da coletividade.
- Outras manifestações, como o **Bumba-meu-boi** e as **festas juninas**, revelam o **sincretismo cultural** entre tradições indígenas, africanas e europeias, mostrando como a cultura popular é simultaneamente simples e elaborada, com códigos visuais próprios e grande capacidade de reinvenção.

Cultura Popular Brasileira

- **Patrimônio cultural imaterial**
- O patrimônio imaterial reúne práticas, expressões, rituais, técnicas e conhecimentos que formam a identidade de um povo.
- Em 2003, a UNESCO reforçou a importância de preservar esse patrimônio, pois ele garante diversidade cultural e continuidade histórica.
- Segundo a Convenção de 2003, o patrimônio imaterial inclui:
 - Tradições orais e idiomas,
 - Expressões artísticas,
 - Práticas sociais e festas,
 - Saberes sobre a natureza,
 - Técnicas artesanais.

Cultura Popular Brasileira

- O Brasil possui 47 bens culturais imateriais reconhecidos pelo IPHAN, como:
 - roda de capoeira,
 - maracatu,
 - frevo,
 - literatura de cordel,
 - carimbó,
 - bumba-meu-boi.

Cultura Popular Brasileira

- Cinco deles também foram reconhecidos pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade:
- ✓ Samba de roda do Recôncavo Baiano,
- ✓ Arte kusiwa (pintura corporal e gráfica Wajápi),
- ✓ Frevo,
- ✓ Círio de Nazaré,
- ✓ Roda de capoeira.

Cultura Popular Brasileira

- **Arte Popular Brasileira**

- A arte popular brasileira é produzida por pessoas que, mesmo sem formação acadêmica em artes, demonstram grande criatividade, sensibilidade estética e domínio técnico. Ela nasce do cotidiano, das tradições, das festas, das crenças e da vida do povo. Por isso, é uma arte profundamente ligada à identidade cultural brasileira.

- **Características da arte popular**

- A arte popular é intuitiva, autodidata e geralmente regional, refletindo os costumes e modos de vida de cada comunidade. Seus materiais são simples — barro, madeira, tecidos, fibras, tintas — e suas cores costumam ser vibrantes. Ela se expressa em diversas linguagens:

- dança, música, festas, folclore, artesanato.

- A arte popular é sempre contemporânea ao seu tempo: mesmo preservando tradições, ela se reinventa conforme a realidade social muda.

Cultura Popular Brasileira

- **O Carnaval como exemplo de diversidade**
- O Carnaval mostra como a arte popular varia de região para região:
 - ✓ desfiles das escolas de samba no Rio e em São Paulo,
 - ✓ trios elétricos em Salvador,
 - ✓ bonecos gigantes em Olinda,
 - ✓ brincadeiras do boi em várias partes do país.
- Embora tenha origem europeia, o Carnaval foi totalmente transformado pela criatividade brasileira, tornando-se uma das maiores expressões da cultura popular.

Cultura Popular Brasileira

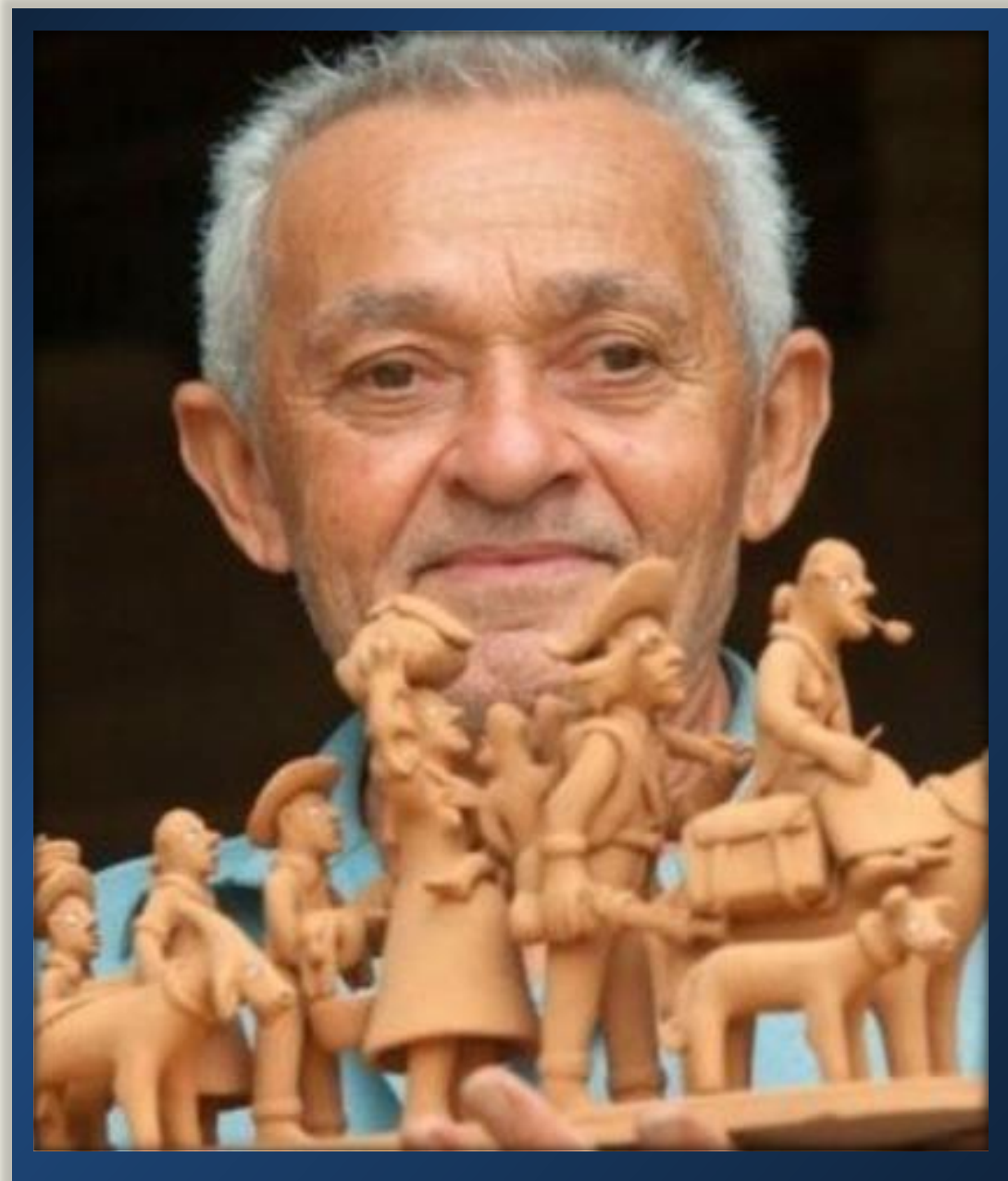

Cultura Popular Brasileira

- **Artesanato: tradição e economia**
- O artesanato é uma prática milenar. O artesão produz objetos manualmente, usando ferramentas simples e técnicas tradicionais. Cada peça é única, mesmo quando feita em série.
- Hoje, o artesanato brasileiro é valorizado tanto no campo quanto nas cidades.
- Ele movimenta feiras, mercados e o turismo cultural. Com a economia criativa, o setor ganhou força: segundo o IBGE (2019), o artesanato movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano e é fonte de renda para 10 milhões de pessoas.

Cultura Popular Brasileira

- **Mestre Vitalino: um símbolo da arte popular**
- Vitalino Pereira dos Santos (1909–1963), conhecido como **Mestre Vitalino**, é um dos maiores ceramistas populares do Brasil.
 - Ele começou ainda criança, modelando animais com o barro usado pela mãe.
- Sua obra ganhou destaque nacional em 1947, na 1ª Exposição de Cerâmica Pernambucana.

Cultura Popular Brasileira

- **Mestre Vitalino: um símbolo da arte popular**
- **Temas de sua arte:**
 - cenas do cotidiano do sertão,
 - crenças populares,
 - rituais,
 - o imaginário nordestino,
 - o boi, sua figura mais simbólica.
- **Características formais:**
 - uso de argilas de diferentes tons,
 - fases com pintura industrial colorida,
 - retorno à cor natural da argila queimada.
 - Vitalino formou muitos aprendizes, incluindo filhos e netos, que mantiveram sua tradição. Suas obras retratam os ritos de passagem — nascimento, casamento e morte — e revelam a vida, os desafios e a poesia do Nordeste.

Cultura Popular Brasileira

- A obra “Retirantes”
- Na peça *Retirantes* (1960), Mestre Vitalino representa uma família migrante fugindo da seca, carregando poucos pertences.
- A simplicidade das formas e a força dos gestos transformam um tema doloroso em uma imagem poética, mostrando como a arte popular narra a história social do Brasil.

Cultura Popular Brasileira

- **Literatura de Cordel e Xilogravura: Arte, Palavra e Imagem na Cultura Popular Brasileira**
- A **literatura de cordel** é uma das expressões mais autênticas da cultura popular nordestina e um exemplo poderoso de como **arte, oralidade e identidade** se entrelaçam.
- Originada da tradição oral dos trovadores medievais portugueses, ela chegou ao Brasil e se transformou em um meio de comunicação popular, acessível e profundamente enraizado na vida cotidiana.

Cultura Popular Brasileira

- **O Cordel: poesia, narrativa e resistência**
- Os **folhetos de cordel** são pequenos livretos impressos, tradicionalmente pendurados em cordas (daí o nome “cordel”), vendidos em feiras e mercados. Neles, o poeta — chamado **cordelista** — narra histórias em versos rimados e metrificadas, geralmente em sextilhas (estrofes de seis versos). Os temas são variados:
- **Religião e fé popular** (milagres, santos, o diabo, o céu e o inferno)
- **Heróis e figuras lendárias** (Lampião, Padre Cícero, João Grilo)
- **Crítica social e política** (injustiças, desigualdade, corrupção)
- **Amor, humor e cotidiano** (casamentos, brigas, costumes locais)
- O cordel é, portanto, uma forma de **educação e resistência cultural**, pois preserva a voz do povo e sua visão de mundo, transmitindo valores, crenças e críticas sociais de maneira poética e acessível.

Cultura Popular Brasileira

- A Xilogravura: imagem que fala
- A **xilogravura** é a técnica de gravura em madeira usada para ilustrar as capas dos folhetos de cordel. O artista entalha a imagem em uma matriz de madeira, cobre-a com tinta e a prensa sobre o papel, criando uma figura de forte contraste entre preto e branco. Essa estética simples e expressiva tornou-se símbolo da arte popular nordestina.
- Entre os grandes mestres da xilogravura estão **J. Borges, Dila, Abraão Batista e José Costa Leite**, cujas obras retratam cenas do cotidiano, festas, animais, personagens míticos e religiosos. A xilogravura não é apenas ilustração — ela **dialoga com o texto**, complementando e ampliando o sentido da narrativa. Cada imagem é uma leitura visual do cordel, uma tradução simbólica da história contada em versos.

Cultura Popular Brasileira

- **Linguagem e estética popular**
- A união entre **poesia e imagem** cria um universo estético próprio, marcado por:
- **Contraste e síntese visual** — figuras delineadas, expressivas e diretas
- **Narratividade** — cada imagem conta uma história, como um quadro de memória
- **Identidade regional** — elementos do sertão, da religiosidade e da vida rural
- **Acessibilidade** — arte feita para o povo, vendida em feiras, lida em voz alta, compartilhada em comunidade
- Essa combinação faz do cordel e da xilogravura uma forma de **arte total**, que une palavra, imagem e performance.
- A literatura de cordel e a xilogravura são **patrimônios imateriais** do Brasil. Elas representam a **criatividade popular**, a **memória coletiva** e a **capacidade de reinvenção** do povo nordestino. Mais do que arte, são instrumentos de **comunicação, educação e afirmação identitária**, que mantêm viva a tradição oral e visual brasileira.

Cultura Popular Brasileira

- **Em síntese**

- ✓ A cultura popular brasileira é uma construção coletiva, diversa e viva.
- ✓ Ela revela nossa história, nossa mistura de povos e nossa criatividade.
- ✓ Preservá-la significa valorizar quem somos e reconhecer a força das tradições que moldam o Brasil.
- ✓ A arte popular brasileira é viva, diversa e profundamente ligada ao povo.
- ✓ Ela revela nossa história, nossos desafios, nossa criatividade e nossa capacidade de transformar a realidade em expressão artística.
- ✓ É uma arte que nasce das mãos, da memória e da sensibilidade de quem vive a cultura no dia a dia.