

DESIGN 24 HORAS

Interview with Denis Mandarino
about the Versatilist Manifesto

Sao Paulo

2013

Podcast produced by DESIGN 24 HORAS on May 27, 2013.

Interviewers: Alexandre Iervolino and Sofia Iervolino.

Presentation of the interviewee:

Denis Mandarino is an artist, composer and writer. As a university professor teaches at **Cruzeiro do Sul University**, on the campus **Anália Franco** and at **Rio Branco, Rotarian Foundation**, on the campus of Lapa in São Paulo.

INDEX:

• Manifesto in English	05
• Interview in english – – Transcription	07
• Entry for academic citation	19
• Manifesto em português	23
• Entrevista em português	25
• Entrada para citação acadêmica	38

VERSATILIST MANIFESTO

Versatilism is defined by a manifesto that has as philosophical principle the immortality of soul, which was created by a Supreme Intelligence. The soul is eternally subordinated to the laws that exist in the Universe¹.

The term "Versatilist" can give you the false impression that it is necessary the artist masters many languages for being an enthusiast, fact that does not correspond to the intentions of this manifesto. It is possible to work in only one area and be a versatilist.

Versatilists believe things exist to be studied, learnt and manipulated, once there is enough time for everything in eternity. It is up to the man, in the many steps of his learning process, discover the good or the bad use of what is in his reach.

Being a versatilist is a choice of affinity.

The versatilist does not get attached to ancient, present or future market demands that enslave the artist to the conventions of his time.

Versatilism intends to free people from specialized analysis, and promote the exercise of the art as a way of self-knowledge. It is better the artist always does his work in the limit of his possibilities, aiming at enlarging conscience and consequently, the quality of the results.

The "mistake" is an inevitable part in the evolution process of each person. That is why the artist cannot feel discouraged when faces harsh criticism or self-criticism that occur because of prejudice and perfectionism. The artistic practice is a field of unlimited experiment.

---

¹ Universe is understood as the sum of everything that exists in this area and beyond, for all that is known or that one day will be.

A good work of art instigates the intelligence and touches the deepest feelings. Thus what's good to a specific social group can mean nothing to another one. Human beings appreciate what is in their intellectual and sensitive reach. A boy that enjoys a specific type of music can change his preferences as the years go by because of changes in conscience and social influences. This process of mutation of conscience is continuous because the creature will always be beneath the possibilities of the Creator.

Versatilism looks for artistic expressions that promote man and society, always respecting the artist's level of understanding.

In Versatilism, there are no art contests, as no man or group is capable of judging other men. An art critic always analyses a situation from a profoundly limited point of view because his knowledge is also limited. Contests and prizes can be a way of directing public opinion and on doing so, valorizing this or that artist that aims financial or social advantages. Nevertheless, ethical cultural initiatives are praiseworthy.

Each person has style and freedom of choice. Trying to impose this or that way to the artist is the antithesis of what art means.

In Versatilism, the artist does not have to be a slave of his own production. He can follow other paths or go back to his origins whenever he wants. The type of mercantilist procedure that requires such servitude load safes more than rejoices souls.

As style, in Art History, it is possible to find artists that approached the Versatilist Aesthetics if not in all, in a great part of fundamentals.

TRANSCRIPTION

Question 1: When and why was the Versatelist Manifesto written?

The manifesto was written in 2007 and published in July of the same year, in the afterword of my book entitled “A Busca de Cada Um”.

I decided to write it after working with fine arts and music for over 30 years, living and experimenting, dedicating myself to it every day, participating in competitions, exhibits, festivals, classes, lectures...

I started to realize that the so-called art market and art itself are two completely different things; in some cases, they barely mix. If art and art market were the same thing, Dutch painter Van Gogh wouldn't have had such a weak sale of his paintings when he was alive and then, in the second half of the 20th Century, have his works auctioned for tens of million dollars.

When money is involved, a more accurate analysis is needed. It involves advertising, the myth creation, media exposure, favorable review, strategic relationships. I know people that, to be in the spotlight – in this case, to sell their own image, carefully choose the ones they will greet.

It's an adaptation of a principle that is present in the book “The Prince”, by Machiavelli, which says: Nobody effectively sees you the way you are, but the way they believe you are. It doesn't matter who you are, but how people think you are.

Question 2: So are you saying that “success” is not only and exclusively due to artists’ talent?

There is a clear manipulation, and I will not fall into commonplace and say who the greatest manipulators in the society are, but there is a self-centered propaganda that chooses who will be in the spotlight and for how long it will be there.

Even with the democratization brought by the internet, financial interests and ambitions of certain groups make a few people more prominent than others. And I give an example: There are painters that even before their works are public all of their paintings are sold. What would that be? People either believe too much in the quality of a specific group or they’re investing only in those people. Then I ask: Is this art in any sense?

In art there is no “carte blanche” for the quality of something that does not exist yet. Each work has its history, and that’s how it should be analyzed.

If we give value to names, there are artists that sign a blank sheet of paper, then somebody prints an image on that sheet and it becomes valuable. Value is not the right word; in this case, it would be price, that image would have a price. Because if it belongs to Mr. so and so, then it's undeniable! This goes against one of the basic principles of the Socratic philosophy and it’s an open door to fanaticism.

Question 3: Which principle would that be?

The principle that says, an unexamined life is not worth living. Man is here to think and art should stimulate us to have critical thinking.

Also, let's not confuse critical thinking, the analysis, with the analysis of an art critic. They’re total extremes, just like North and South.

Question 4: We've seen that the Versatilism questions the role of the art critic...

Of course! Because truly new ideas are hard to identify, hard to assimilate, and only detachment may be able to evaluate them in a more open way. When a man assumes the role of giving the verdict about what artists are doing, or the society gives him this role, we are one step closer to repeat the greatest injustices that men of science, philosophy, arts and religion have suffered throughout history.

As the Versatilist Manifesto adopts that learning is infinite, then every man who is in this planet, despite of his "numerous" qualities, will certainly have endless limitations. Being an art critic, depending on how the person behaves, can be a very ambitious activity.

Question 5: Would you please cite an art critic that has been impartial?

As poet Schiller said: "The artist is, surely, son of his time, but woe to him if he is also his disciple and favorite."

That is, the person who produces something that is immediately understood and accepted by the mass, without any reflection, is the kind of craftsman who can be replaced by any other, without being missed.

You ask me if there is an impartial critic... And the answer is: there may not exist somebody who is totally impartial, because man is inherently partial, and this comes from their unconscious.

Time is maybe one of the most relentless critics, for it was given the mission to show what is genuinely good, although the manipulation of the "great men" (those who

have the power) can give merit to people, or groups, that have not developed a determined idea.

Question 6: Do you have any examples to illustrate this?

The 20th century was when people most listened to Mozart in history and until these days. A composer of the eighteenth century who the more is studied, the more is admired.

On the other hand, the Nazi intended to impose a kind of neo-classicism when the regime was at its peak. Were they successful in doing this? No. They did do this during the years when the dictatorship was in power, after that, everything went back to its place. To give you an idea, they closed the Bauhaus considering that the school produced degenerated art expression. How could geometry and art, applied to design and architecture, be degenerated?

What we call art is present in primary languages and in combined arts, in order to touch souls and stimulate the intellect.

Question 7: What do you mean by primary arts and combined arts?

Primary arts would be: Drawings (which may come through a painting, for example), music (which is the art of sounds, understood in a very comprehensive way) sculpture, architecture, body expression (which involves mime, dance...), literature and, finally, the cinema.

I've mentioned seven languages that are deemed primary.

A combined art would be the theater. The theater is an artistic expression that involves all the other ones I mentioned. Even a motion picture can be projected during a theater play. There is no demerit to be primary or combined art, that's just a didactic denomination. Although movies and videos are operated in different vehicles, they basically involve the same concepts. And I'm sticking to Hegel's academic analyses, an approach that I often use with students at the university.

Artistic languages are so complex that, for didactic reasons, we adopt the method suggested by Galileo Galilei. We create limits, measures. He said: "Everything that exists can be measured; if it has not been measured yet, create a unit and measure it". This way, we avoid many interruptions in thoughts, excessive digressions, unnecessary affluent and everything else. There is a time to "open" a discussion and there is a time to conclude it, no matter how broad it is. For example, we conclude that there's no conclusion; or that it cannot be concluded now, and leave it for next class.

When I was in Álvaro de Moya's class, he showed several English movies about the origin of comics, in which we could see the irreverence of authors, who said: "We, Graphic artists of comics, are the ninth art; you decide who the eighth is, we're the ninth." For, till then, cinema was considered the last independent language created by man.

Obviously this joke was made by producers, for comics artists this is an irony, because people would start saying comics is the ninth art when, actually, comics existed long before the cinema. In ancient Egypt, we find many stories in comics.

Alexandre's comments: "And then we realize the importance of knowing the history for artists in different areas. This insight may define how the person will carry out his work."

Question 8: Do you believe we will develop other kinds of languages?

I have no idea. The “ocean” that is to come, I mean, what we will still develop, learn, what is to be revealed, would make all of our knowledge fit in a glass of water.

One day we will be telepathic, talk by transmitting thoughts, conveying thoughts mind to mind. We will create images with our thought, without the need of materials or the use of hands. Wait and see, I mean, work and see.

Question 9: Going back to our specific topic, inspired by Galileo’s method: What is Versatilism? What about the term ‘Versatelist’?

Versatilism and Versatelist come from one of the principles adopted in the beginning of the manifesto. It postulates that life is eternal and, with no intention to be simplist or populist, most people living in this planet believe that. Time will necessarily show to every one of us whether this is a true or a false axiom. After death, there are only two possibilities: “It’s over!”, or “Oops! I didn’t die”.

Well, once we admit the eternal existence, we will have admitted that there is time for learning everything, in all styles and levels of complexity.

It is impossible to imagine someone who spends eternity always doing the same things and, worse than that, always in the same way. Eternal life would be torture.

The term ‘Versatilism’ is an invitation for all people to participate in, and incorporate, art in their lives. There is always time to begin. If there is no end of everything, you can join the world of art at any time.

Question 10: But wouldn't those that don't believe in life after death be left out of this manifesto?

No. They're also invited to reflect. One of the most constant things in life is changing your mind and improving your point of view.

Question 11: And how would the life of an individual who chooses this ideology be?

I've met many people who abandoned arts for the following reasons: "I have no chance of achieving anything in music", and when they say chance, they necessarily refer to money, fame, prominence, awards... And where is pleasure? You only have pleasure when you are show your happiness and prosperity to others? Also, in fine arts, I've heard people say: "My paintings do not sell, my sculptures are on the shelf," or in literature: "Publishers do not want to publish my books, my poems...etc..." They return my messages with questions like: Do you write poetry only to sell? If you don't sell it, then it's not art? It doesn't have any value? Aren't you any happy to conclude your works?

So you're right, you'd better quit if an activity does not give you any pleasure. This lack of energy will be transferred to the final product. Maybe this is even the reason why your production is not reaching people.

This thought is immediacy and goes against the principle that life here is a tiny piece compared to eternity. Whoever makes a living out of music or of any art activity should well have financial resources for a quality and comfortable life. Why not? But music is something else. Music is a means of personal enrichment, purification of

sensibility, development of the intellect, socialization, fulfillment, reflection, movement... And so on.

Elderly people that are artists do not realize society calls them 'old'. People who invest in art practice are so focused, with overcoming goals or the transmission of a message, that they don't see time going by. Time itself is perceived in a different way. Because the world is just like we see it. There is world out there, for sure, but every one of us sees it our way.

Question 12: Perfect. But what can you say to people who want to live out of art, but just can't?

I will not answer this in a comprehensive or philosophical way, but I will say exactly what I tell anyone who asks me about it personally: Just as a person who wants to do charity, work and with the result of his/her work, practice charity. Do not become a professional of charity, receiving money and then practicing it.

Do you want to be an independent artist? With nobody saying where you have to go? So do the following: get a job, have a profession, have other things to do. Become financially independent and then live your art. And if it's not possible to make a living out of art, live with your art."

Question 13: So one Versalartist cannot judge the work of another Versalartist?

Nobody lives without judging. It's impossible. We do it constantly. When we walk on the street, we look at people and judge their hairstyle, the way they walk, dress, we judge whether the movie we saw was good, if the song moved us, that is, we judge from the time we wake up to the time we go to bed.

Judgment improves our in-depth analysis, which is the real meaning of the word 'critic'. We are here, we are meant to learn to judge. To begin with the judgment of our own actions.

A teacher judges all the time. He judges the work of his students, their behavior. With what intention? To help them see the world and themselves in a broader and more coherent way.

What I question in the manifesto is another kind of judgment. It's cruel judgment, which annihilates, destroys, doesn't have a constructive positioning of continuity. It's judgment perfectionist self-critical, which won't let people move. Nothing is ever good, everything is postponed; for a more appropriate and perfect time.

Children draw spontaneously; they have no difficulty to represent the whole family until someone tells them, and points out: "These drawings are horrible." Then, that child won't draw anymore. Because the child is going to have a similar judgment to the one he/she received.

Usually those who do it are people who have stopped producing for a long time, do not have more fun with simple things, and are worried by the possibility that others may do so.

Question 14: You said, in a very interesting way, that we judge from the time we wake up to the time we go to bed. So would you say that when we're asleep we don't judge?

Probably not. There's no evidence that thoughts cease when we're asleep. The body is in relative rest, but the brain keeps working. The CPU (Central Processing Unit)

keeps working, receiving stimuli from the intelligent element we call soul. Man would only stop judging if he didn't exist anymore.

Question 15: In which areas can we be Versatilists?

In all of them. Any area that admits a change of thought and attitude can be seen as versatilist.

Imagine a geometry teacher that teaches teenagers in the morning and works as a researcher in the afternoon. In the morning, he would teach Euclidean geometry, which says: "The shortest distance between two distinct points is a straight line". Or even: "Parallels do not meet." In the afternoon, during his research at the university, this teacher may use non-Euclidean geometries that go against everything he taught in the morning.

And there's something else; the person may be a versatilist acting in a single area. It is not necessary that the versatilist sings, dances, is a complete American artist... Definitely not. Machado de Assis was a short-story writer, novelist, journalist, wrote things realistically, with fantasy, with suspense, with irony... Always within literature. On one side, he was a versatilist.

The [art] market is sometimes too boring. The artist is known for a particular style and businessmen no longer allow the individual to let go that style. When I say businessmen, I mean those who only care about financial return. This is also true for the class of producers, dealers, publishers, and others who enslave or abandon the artist. The idea is the following: "If it's not the way I want, then this is not going to happen." This kind of threat exists.

Question 16: It is possible to identify Versatilism characteristics in Art History?

Pablo Picasso was an artist who experimented quite a lot, made realistic, cubist paintings, varied within the cubism, had the blue and the pink periods, the pictures of the Minotaur, went back to Cubism. There are people who do not like Picasso's work, but it is a fact that he was one of the greatest artists of the twentieth century.

Taste is not the concept of anything. It has no use during a serious discussion. Taste is small talk, "bar talk".

Question 17: In a broad way, how can society be improved by the Versatilism?

Versatilism itself can only contribute to reflections and as a call for actions. You may have noticed that the manifesto does not say: use these colors, use these shapes, make organic lines, forget about diagonals etc. It's nothing like that. The Versatilist Movement needs no media return, nor party loyalty. People should get together by affinity and not by imposition. The manifesto makes clear that the degree of awareness of people must be respected, as well as their free will. A major contribution is that people are set free. Do it. Have fun. Reflect.

I remember a painting by Paul Gauguin: "Who are we? Where did we come from? Where will we go to?"

Question 18: What are some works we can find of contemporary Versatilists?

Well, I have my own way to see the Versatilism. But what is good to me may be bad for another person. I usually write a book, then this book has a homonymous soundtrack, at another time I make a painting that relates to the subject of the book,

write the lyrics of a song... But this is my style, the way I see Versatilism, so that I don't feel tied to anything.

I have no idea who read and was inspired by something in the manifesto, or even that it has changed his/her life. Versatilism is not a pop star art movement. It does say it is time to analyze our ego, to see if what we are eating is healthy, if this road we chose will take us to a place that interests us. Also, in the manifest, we question the role of the person who is in the spotlight, for whom is there, becomes a model. A dressing model, a role model... And man is not always prepared to be a crowd leader. Sometimes it's a blind leading the blind.

Question 19: And why there is no art competition in Versatilism?

Because there were so many art contests with marked cards in the history of humanity that make us suspect of these honorary awards; awards given by politicians, committees, governments, institutions, by juries that are manipulated. People give awards, but deep inside they are fulfilling personal interests. But you will see in the manifesto that good cultural initiatives are welcome.

It is clear that a short program, like this one, which deals with so many issues, is full of categorical assertions that, out of context, may be misinterpreted.

I ask listeners not to stick to exceptions when reflecting on what has been said, and to read the Versatelist Manifesto to draw their own conclusions.

Entry for academic citation:

MANDARINO, Denis. Interview with Denis Mandarino about the Versatelist Manifesto. Sao Paulo: Design 24 Horas, 2013.

DESIGN 24 HORAS

Entrevista com Denis Mandarino
sobre o Manifesto Versatilista

São Paulo

2013

Podcast produzido pelo site **Design 24 Horas**, em 27 de maio de 2013.

Entrevistadores: Alexandre Iervolino e Sofia Iervolino.

Apresentação do entrevistado:

Denis Mandarino é artista plástico, compositor e escritor. Como professor universitário leciona na **Universidade Cruzeiro do Sul**, campus Anália Franco e na **Rio Branco**, Fundação dos Rotarianos, no campus da Lapa em São Paulo.

MANIFESTO VERSATILISTA

O Versatilismo é um manifesto artístico que tem como princípio filosófico a imortalidade da alma, que foi criada por uma Inteligência Suprema. A alma se vê eternamente subordinada às leis existentes no Universo.²

O termo versatilista pode passar a falsa ideia, de que para ser um adepto do movimento é necessário que o artista domine diversas linguagens, o que absolutamente não corresponde às intenções deste manifesto. É possível atuar em uma única área e ser um versatilista.

Os versatilistas adotam que as coisas existem para ser estudadas, aprendidas e manipuladas, uma vez que a eternidade abriga tempo suficiente para tudo isso. Cabe ao homem, nos diversos degraus do seu aprendizado, discernir qual é a boa ou a má utilização daquilo que lhe está ao alcance.

Ser um versatilista é uma escolha de afinidade.

O versatilista não se prende às antigas, atuais ou futuras exigências mercadológicas, que escravizam o artista às convenções de época.

O Versatilismo pretende libertar as pessoas das análises especializadas e promover a prática da arte como forma de autoconhecimento. É preferível que o artista faça seus trabalhos sempre no limite das suas possibilidades, buscando ampliar a consciência e, conseqüentemente, a qualidade dos resultados. O “erro” é uma parte inevitável no processo evolutivo de cada um, por isso mesmo que o artista não pode desanimar perante as críticas ou autocríticas severas advindas do preconceito e do perfeccionismo. A prática artística é um campo inesgotável de experimentação.

---

² Universo é entendido como o somatório de tudo o que existe na matéria e fora dela, por tudo que é conhecido ou que um dia o será.

Um bom trabalho de Arte instiga a inteligência e toca os sentimentos mais profundos. Destarte, o que é bom para um determinado grupo social pode não dizer nada para outro. O ser humano aprecia o que está ao seu alcance intelectual e sensitivo. Uma criança que gosta de determinado tipo de música, com o passar dos anos, em função da mudança da sua consciência e das influências sociais a que se vê sujeita, altera suas preferências. Esse processo de mutação da consciência é contínuo, pois a criatura sempre estará aquém das possibilidades do Criador.

O Versatilismo busca as expressões artísticas que promovem o homem e a sociedade, respeitando sempre o nível de compreensão do artista.

No Versatilismo não existem concursos de arte, pois nenhum homem, ou grupo, está apto a julgar o trabalho de outro(s) homem(ns). Um crítico de arte analisa uma situação sempre de um ponto de vista profundamente limitado, porque limitados são os seus conhecimentos. Os concursos e prêmios podem ser formas de dirigir a opinião pública e, desse modo, valorizar este ou aquele artista em busca de vantagens financeiras ou sociais, entretanto éticas iniciativas culturais são louváveis.

Cada pessoa tem o seu estilo e a sua liberdade de escolha. Querer impor ao artista este ou aquele caminho é uma antítese do que é a própria Arte.

No Versatilismo o artista não precisa manter-se escravo de sua própria produção, ele pode seguir outros rumos ou voltar às origens quando bem entender. O tipo de procedimento mercantilista, que exige tal serventia, mais alegria aos cofres do que as almas.

Enquanto estilo, na História da Arte é possível encontrar artistas que se aproximaram da Estética Versatilista, se não em todos fundamentos, em grande parte deles.

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA

Pergunta 1: Quando e por quê foi escrito o Manifesto Versatilista?

O manifesto foi escrito em 2007 e publicado em julho desse ano, no posfácio do meu livro *A Busca de Cada Um*.

Decidi escrevê-lo depois de atuar nas artes plásticas e musicais por mais de 30 anos, vivendo e experimentando, com dedicação diária, participação em concursos, exposições, festivais, aulas, palestras...

Fui percebendo que o chamado **mercado de arte** e a **arte**, propriamente dita, são coisas completamente diferentes, em alguns casos elas quase não se misturam. Se arte e mercado de arte fossem a mesma coisa, o artista holandês Van Gogh não teria tido uma comercialização, de suas telas, tão fraca durante sua vida, para depois, na segunda metade do século XX, ter suas obras leiloadas por dezenas de milhões de dólares.

Quando o dinheiro está envolvido, uma análise mais acurada é necessária. Envolve propaganda, a criação do mito, exposição na mídia, críticas favoráveis, relacionamentos estratégicos. Conheço pessoas, que para estar em evidência, no caso: pra vender a própria imagem, escolhem cuidadosamente as pessoas que vão cumprimentar.

É uma adaptação de um princípio que está presente em *O Príncipe*, de Maquiavel, que diz o seguinte: Ninguém o vê efetivamente como você é, mas sim do modo que acreditam que você seja. Não interessa quem você é, mas o modo como pensam que você é.

Pergunta 2: Você está dizendo que o “sucesso”, não se deve única e exclusivamente ao talento dos artistas?

Existe uma clara manipulação, e não vou cair no lugar comum de citar quem são os grandes manipuladores da sociedade, mas existe essa propaganda interesseira que escolhe quem estará no foco e por quanto tempo aquele produto ali permanecerá.

Mesmo com a democratização trazida pela internet, os interesses financeiros e a ambição de certos grupos, fazem com que uns sejam mais destacados do que outros. E cito um exemplo: Tem pintor que antes mesmo de a obra ter sido mostrada ao público, tem todos os seus quadros vendidos. O que seria isso? Ou as pessoas confiam demais nas qualidades de um determinado grupo de artistas ou estão investindo apenas no nome dessas pessoas. Pergunto: Em algum quesito isso é arte?

Na arte não existe essa de dar “carta branca” para a qualidade de algo que ainda não existe. Cada trabalho tem a sua história e dessa forma deve ser analisado.

Pelo valor que damos aos nomes, tem artista que assina uma folha em branco, depois alguém vem e imprime uma imagem naquela folha e aquilo passa a ter valor. Valor não seria a palavra certa, nesse caso seria preço, aquilo passa a ter um preço. Porque se é de fulano, é incontestável! Isso fere um dos princípios básicos da filosofia socrática e é porta aberta para a criação de fanáticos.

Pergunta 3: Qual princípio seria esse?

O princípio de que uma vida sem questionamentos, não vale a pena ser vivida. O homem está aqui para pensar e a arte deve ser algo que o estimule a ter pensamento crítico.

Também não vamos confundir o pensamento crítico, das análises, com as análises de um crítico de arte. São extremos, como o norte e o sul.

Pergunta 4: Vimos que o Versatilismo questiona o papel do crítico de arte...

Claro, porque ideias verdadeiramente novas são de difícil identificação, de difícil assimilação e só o distanciamento pode ser capaz de avalia-las de uma forma mais isenta. Quando um homem assume o papel de dar o veredito, sobre o que os artistas estão fazendo, ou a sociedade dá esse papel a ele, estamos a um passo de repetir as maiores injustiças que os homens de ciência, filosofia, arte e religião foram submetidos ao longo da história.

Como, dentro do Manifesto Versatilista, adota-se que o aprendizado é infinito, então todo homem que se encontra neste planeta, apesar das suas possíveis “inúmeras” qualidades, certamente esse indivíduo terá infinitas limitações. Ser crítico de arte, dependendo do jeito que a pessoa se comporte, pode ser uma atividade bem ambiciosa.

Pergunta 5: Saberíamos citar algum crítico de arte que tenha sido imparcial?

Como dizia o poeta Schiller: “O artista é, decerto, filho da sua época, mas aí dele se for também seu discípulo e favorito.”

Ou seja, aquela pessoa que produz algo que imediatamente é compreendido e aceito pela multidão, sem nenhuma reflexão, é aquele tipo de artífice que pode ser trocado por qualquer outro, sem que ninguém sinta a sua falta.

Você me pergunta se existe um crítico imparcial... E a resposta é que totalmente imparcial não deve existir, pois o homem, e isso vem do seu inconsciente, é parcial por natureza.

O tempo deve ser um dos críticos mais implacáveis, a ele foi dada a missão de mostrar o que é realmente bom, embora a manipulação dos “grandes” (os detentores do poder), possa dar créditos a pessoas, ou a grupos, que não desenvolveram uma determinada ideia.

Pergunta 6: Você teria alguns exemplos pra ilustrar?

O século XX foi quando mais se ouviu Mozart na história, até o momento. Um compositor do século XVIII e quanto mais ele é estudado, mais é admirado.

Por outro lado, os Nazistas, pretenderam impor um tipo de neoclassicismo no auge do regime. Eles conseguiram? Não. Conseguiram durante os anos em que a ditadura esteve no poder, depois disso tudo voltou ao seu lugar. Pra você ter uma ideia, eles fecharam a Bauhaus considerando que a escola produzia uma expressão de arte degenerada. Como que a geometria e a arte, aplicadas ao design e à arquitetura, podem ser degeneradas?

Aquilo que chamamos de arte, está presente nas linguagens primárias e nas artes combinadas, com o objetivo de tocar as almas e estimular o intelecto.

Pergunta 7: O que você quer dizer com linguagens primárias e as combinadas?

As primárias seriam: O desenho (que pode vir através de uma pintura, por exemplo), a música (que é a arte dos sons, entendido de forma bem abrangente), a escultura, a

arquitetura, a expressão corporal (que envolve a mímica, a dança...), a literatura e finalmente o cinema.

Citei sete linguagens consideradas primárias.

Uma arte combinada seria o teatro. O teatro é uma expressão artística, que envolve todas as que citei. Até um filme cinematográfico pode ser projetado durante a exibição de uma peça de teatro. Não há demérito nenhum em ser primária ou combinada, isso é apenas uma nomenclatura didática. O cinema e o vídeo, embora se desenvolvam em veículos diferentes, envolvem basicamente os mesmo conceitos. Isso porque estou me atendo às análises acadêmicas de Hegel, abordagem que frequentemente uso com os alunos na universidade.

As linguagens artísticas são tão complexas que, por motivos didáticos, adota-se o método sugerido por Galileo Galilei. Criamos limites, criamos medidas. Ele falava: “Tudo o que existe pode ser medido, se ainda não o foi, invente uma unidade e meça-o.” Com isso a gente evita muitas interrupções no pensamento, divagações excessivas, afluentes desnecessários e tudo mais. Existe hora para se “abrir” uma conversa e existe a hora da conclusão, por mais ampla que esta venha a ser. Por exemplo, concluímos que não há conclusão; ou que não pode ser concluído agora, fica para a próxima aula.

Quando tive aula com Álvaro de Moya, ele mostrou uma série de filmes ingleses sobre a origem dos quadrinhos, onde se via a irreverência dos autores, que afirmavam: “Nós, artistas gráficos de histórias em quadrinhos, somos a nona arte, vocês decidam quem é a oitava, nós somos a nona”. Porque até então considerava-se o cinema como a última linguagem independente desenvolvida pelo homem.

Obviamente que essa brincadeira feita pelos produtores, pelos artistas de histórias em quadrinhos é uma ironia, senão vai ter gente saindo por aí a dizer que as histórias em

quadrinhos são a nona arte, quando, na realidade, as histórias em quadrinhos existiam muito antes do cinema. No Egito antigo encontramos várias histórias contadas em quadrinhos.

Comentário do Alexandre: “E aí nós percebemos a importância que tem o conhecimento histórico para os artistas das diversas áreas. Esse aprofundamento pode definir como a pessoa atuará na realização do seu trabalho.”

Pergunta 8: Você acredita que desenvolveremos outros tipos de linguagens?

Não tenho a menor dúvida. O “oceano” que está por vir, ou seja, o que estamos por desenvolver, aprender, o que está por ser desvendado, faria com que todo nosso conhecimento coubesse em um copo d’água.

Um dia seremos telepatas, conversaremos diretamente pelo pensamento transmitido, pela emissão do pensamento de mente a mente. Criaremos imagens com o nosso pensamento, sem a necessidade dos materiais, ou a utilização da mão. É esperar pra ver, ou melhor, é trabalhar pra ver.

Pergunta 9: E voltando para o nosso tema específico, já inspirados pelo método de Galileu: O que é o Versatilismo? E o termo Versatilista?

Versatilismo e Versatilista vêm de um dos princípios adotados no início do manifesto. Lá está postulado que a vida é eterna e, sem a intenção de ser simplório ou populista, a maior parte das pessoas que vive neste planeta, acredita nisso. O tempo necessariamente mostrará a cada um de nós, se se trata de um axioma falso ou

verdadeiro. Após a morte só existem duas possibilidades: “Acabou!”, ou então, “Ih! Não morri”.

Bem, uma vez que admitamos a existência eterna, teremos admitido que há tempo para o aprendizado de todas as coisas, em todos os estilos e níveis de complexidade.

É impossível imaginar alguém que passe a eternidade, sempre fazendo as mesmas coisas, e pior do que isso, sempre do mesmo jeito. A vida eterna seria um suplício.

O termo Versatilismo é um convite para que todas as pessoas participem e incorporem a arte em suas vidas. Sempre é tempo de começar. Se não há o fim de tudo, a qualquer hora você pode ingressar no universo da arte.

Pergunta 10: Mas os que não acreditam na vida após a morte não estariam sendo excluídos neste manifesto.

Não. Eles também são convidados a refletir. Uma das maiores constantes da vida é mudança de pensamento ou o aprimoramento de pontos de vista.

Pergunta 11: E como seria a prática de vida de um indivíduo que escolhe esta ideologia?

Conheci muitas pessoas que abandonaram a arte pelas seguintes razões: “Eu não tenho chance de conseguir algo na música” e quando a pessoa fala em chance, ela está necessariamente se referindo ao dinheiro, à fama, ao destaque, ao prêmio... E onde fica o prazer? Você só tem prazer quando está mostrando sua felicidade e prosperidade para os outros? Ou então nas artes plásticas eu ouvi gente falando: “Minhas pinturas não vendem, minhas esculturas estão encalhadas”; ou na literatura: “As editoras não querem publicar os meus livros, as minhas poesias... etc.” Voltam-

me as indagações: Você faz poesias só para vender? Se não vender deixa de ser arte? Deixa de ter valor? Você não tem satisfação nenhuma em ver suas obras concluídas?

Então tá certo, então é melhor parar, se uma atividade não está te trazendo nenhum prazer. Essa falta de energia vai acabar passando para o produto final. Talvez esse seja até o motivo de porque a sua produção não está chegando às pessoas.

Esse pensamento é de um imediatismo sem fim e contraria o princípio de que a vida aqui é um minúsculo pedaço diante da eternidade. Quem vive de música, ou de qualquer atividade artística, deve perfeitamente ter recursos financeiros para uma vida digna e com conforto. Por que não? Mas música não é só isso. Música é meio de aprimoramento pessoal, depuração da sensibilidade, desenvolvimento do intelecto, socialização, fruição, reflexão, movimento... E por aí vai.

Idosos que são artistas, não se dão conta de que a sociedade os chama de idosos. A pessoa que investe na prática da arte fica tão compenetrada, com objetivos de superação, ou com a transmissão de uma mensagem, que não veem o tempo passar. O próprio tempo passa a ser percebido de uma maneira diferente. Porque o mundo é, o que percebemos dele. Existe um mundo lá fora, isso é inequívoco, mas cada um o enxerga do seu jeito.

Pergunta 12: Perfeito, mas o que dizer para alguém que queira viver de arte e não esteja conseguindo?

Eu não vou responder de forma abrangente ou filosófica, mas vou falar exatamente o que digo para quem me pergunta sobre isso pessoalmente: Do mesmo modo que uma pessoa que queira fazer a caridade, trabalhe e com o resultado do seu trabalho pratique a caridade. Não vire um profissional da caridade, recebendo dinheiro para depois praticá-la.

Você quer ser um artista independente? Sem pessoas ditando o seu caminho? Então faça assim, tenha um emprego, tenha uma profissão, tenha outras coisas pra fazer. Torne-se independente financeiramente e viva com a sua arte. Em não sendo possível viver de arte, viva com ela.”

Pergunta 13: Então um Versatilista não pode julgar a obra de outro Versatilista?

Não existe pessoa que viva sem julgamentos. É impossível. Fazemos isso constantemente. Quando andamos pela rua, olhamos uma pessoa e julgamos o seu penteado, o modo de andar, de vestir, julgamos se o filme que assistimos foi bom, se a canção nos emocionou, ou seja, estamos julgando desde a hora que acordamos, até a hora que vamos dormir.

O julgamento apura a nossa análise minuciosa, que é o significado real da palavra crítica. Nós estamos aqui, nós “somos” para aprender a fazer julgamentos. A começar pelo julgamento de nossos próprios atos.

Um professor faz julgamentos o tempo todo. Ele julga o trabalho dos alunos, o comportamento deles. Com qual intenção? Ajuda-los a ver o mundo e a si mesmos de forma mais ampla e coerente.

O que eu questiono no manifesto é um outro tipo de julgamento. É o julgamento mordaz, aquele que aniquila, que destrói, que não tem posicionamento construtivo, de continuidade. É o julgamento da autocrítica perfeccionista, que não deixa a pessoa sair do lugar. Nunca nada está bom, tudo fica para depois. Para uma hora mais adequada e perfeita.

Crianças desenham livremente, elas não têm a menor dificuldade de representar a família toda, até que alguém lhes diga, e mostre: “Esses desenhos são horríveis.”

Pronto, aquela criança não desenhará mais. Porque ela vai passar a ter um julgamento semelhante ao que lhe foi dirigido.

Geralmente quem faz isso são as pessoas que deixaram de produzir faz tempo, que não se divertem mais com coisas simples, e se incomodam com a possibilidade de que outros possam fazê-lo.

Pergunta 14: Você citou, de modo muito interessante, que desde o momento que acordamos, até o momento que vamos dormir, nós julgamos. Então o sono seria um momento em que deixamos de julgar?

Provavelmente não. Não há indícios de que o pensamento deixe de existir durante o sono. O corpo está em repouso relativo, mas o cérebro continua em atividade. A CPU (centro de processamento de um computador) continua funcionando, recebendo os estímulos do elemento inteligente que chamamos de alma. O homem só deixaria de julgar se deixasse de existir.

Pergunta 15: Em quais áreas é possível ser um Versatilista?

Em todas. A área que admitir uma variação de pensamento e de atitude, poderá ser encarada de forma versátilista.

Imagine um professor de geometria que leciona de manhã para adolescentes e que trabalhe como pesquisador na parte da tarde. Nas aulas da manhã ele ensinaria a geometria de Euclides, que diz o seguinte: “A menor distância entre dois pontos distintos é um segmento de reta.” Ou então ele diz: “As paralelas não se encontram.” De tarde, em suas pesquisas na universidade, esse professor poderá usar geometrias não-Euclidianas que vão contra tudo o que ele ensinou de manhã.

E tem mais, a pessoa pode ser versatilista atuando em uma única área, não é necessário que o versatilista cante, dance, seja artista americano completo... Nada disso. Machado de Assis foi contista, romancista, jornalista, escrevia coisas com realismo, com fantasia, com suspense, com ironia... Sempre dentro da literatura. Num certo aspecto ele foi um versatilista.

O mercado às vezes é chato demais. O artista fica conhecido por um determinado estilo e os empresários não permitem mais que o indivíduo largue aquele jeito de ser. Quando digo empresários, me refiro àqueles que só se preocupam com o retorno material. O que vale também para a classe de produtores, marchands, editores, entre outros que escravizam o artista ou o abandonam. A ideia é a seguinte: “Não vai ser como eu quero, então não será.” Esse tipo de ameaça existe.

Pergunta 16: É possível identificar na História da Arte características do Versatilismo?

Pablo Picasso foi um artista que experimentou bastante, fez pinturas realistas, cubistas, variou dentro do próprio cubismo, teve a fase azul, a rosa, das gravuras do minotauro, voltou para o cubismo. Há quem não goste do trabalho de Picasso, mas é um fato que ele foi um dos maiores artistas do século XX.

Gosto não é conceito de nada. Não serve pra nada dentro de uma conversa séria. Gosto é conversa de passatempo, é “conversa de bar”.

Pergunta 17: Numa visão macro, de que forma a sociedade pode ser aprimorada pelo Versatilismo?

O Versatilismo propriamente dito, só poderá contribuir no campo das reflexões e no convite às ações. Você deve ter reparado que o manifesto não diz: use estas cores, use estas formas, faça linhas orgânicas, despreze as diagonais etc. Nada disso. O Movimento Versatilista não precisa de retorno midiático, nem de fidelidade partidária. As pessoas devem se unir por afinidade e não por imposição. O manifesto deixa claro que o grau de consciência das pessoas deve ser respeitado, bem como o seu livre-arbítrio. A grande contribuição é que as pessoas se libertem. Que façam. Que se divirtam. Reflitam.

Lembro-me do quadro do Paul Gaughin: “Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos?”

Pergunta 18: Quais obras podemos encontrar de Versatilistas contemporâneos?

Olhe, eu tenho o meu jeito de encarar o Versatilismo. Mas o que é bom pra mim, pode ser mau para outra pessoa. Eu geralmente faço um livro, depois esse livro tem uma trilha sonora homônima, num outro momento eu faço uma pintura que se relaciona com o assunto do livro, faço a letra de uma música... Mas esse é o meu estilo, é o jeito que gosto de encarar o Versatilismo, para que não me sinta preso a nada.

Não tenho a menor ideia de quem leu e se inspirou em algo do manifesto, ou mesmo de que isso tenha mudado a sua vida. O Versatilismo não é o movimento artístico do pop star. Ele diz sim, está na hora de analisarmos o nosso ego, ver se o que estamos alimentando é sadio, se essa estrada que escolhemos nos levará para um lugar que nos interessa. Inclusive, no manifesto, questiona-se o papel da pessoa que está sob os holofotes da fama, pois quem aí se posta, passa a ser modelo. Modelo de vestuário,

modelo de comportamento... E o homem nem sempre está preparado para ser um condutor de multidões. Às vezes é um cego a conduzir outros cegos.

Pergunta 19: E por que a ausência de concursos de artes no Versatilismo?

Porque o que já teve de concurso com cartas marcadas na história da humanidade, nos leva a suspeitar desses prêmios honorários. Prêmios dados por políticos, por comissões, por governos, por instituições, por jurados que são manipulados. A pessoa dá o prêmio, mas no fundo ela está atendendo a interesses pessoais. Mas você encontrará no manifesto, que boas iniciativas culturais são bem-vindas.

É claro que um programa curto, como este aqui, que trate de tantos assuntos, é cheio de afirmações categóricas, que fora de contexto, poderão ser mal interpretadas.

Peço aos ouvintes que não se atenham às exceções na hora de refletir sobre o que foi dito e que leiam o Manifesto Versatilista, para que tirem as suas próprias conclusões.

Entrada para citação acadêmica:

MANDARINO, Denis. Entrevista com Denis Mandarino sobre o Manifesto Versatilista. São Paulo: Design 24 Horas, 2013.