

AND

HQ

RAUS

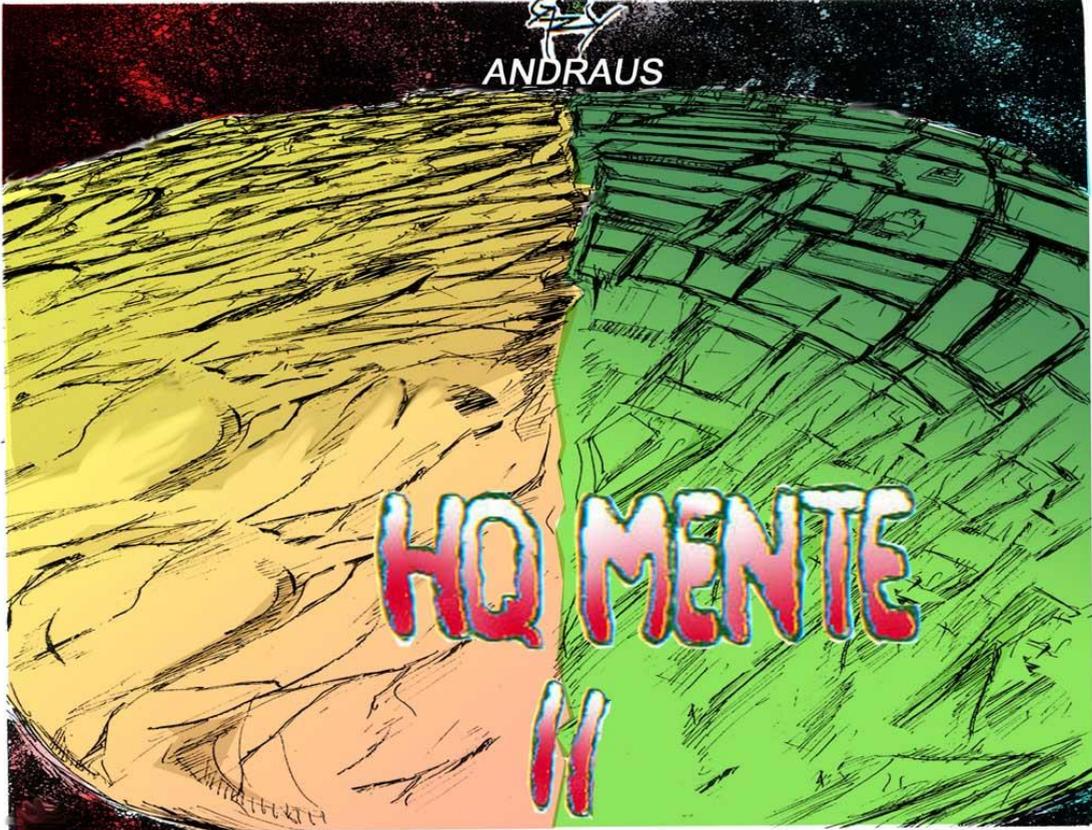

MENTE

I

ANDRAUS

HQ MENTE
II

HQMENTE II (IMAGÉXOS¹)

Esta revista independente se formatou como parte integrante da tese de doutoramento, entregue no dia de sua defesa, aos 08/12/06:

AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO INFORMAÇÃO IMAGÉTICA INTEGRADA AO ENSINO UNIVERSITÁRIO

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, como requisito parcial para a obtenção do título de doutor em Ciências da Comunicação. Área de Concentração: Interfaces Sociais da Comunicação. Orientador: Prof. Dr. Waldomiro de Castro Santos Vergueiro.

São Paulo

Neste anexo encontram-se algumas histórias em quadrinhos (HQ) que produzi antes e/ou durante a tese de doutorado. Dentre as HQ autorais de temática fantástico-filosóficas, listo principalmente as que se associam com a idéia central da tese:

- em que os hemisférios cerebrais exercem uma dialética, sendo cada hemisfério responsável pela predominância de um ou outro modo de se vivenciar a existência humana, ao mesmo tempo em que trabalham harmonicamente em conjunto triádico com a porção central reptiliana (hemisfério esquerdo - racional, direito - intuitivo e central - pragmático).

Este fanzine acontece porque percebi muitas HQ que produzi durante a tese (ou algumas, mesmo um pouco antes), sem que eu houvesse me obrigado a fazê-las com a temática de minha pesquisa. Elas aconteceram naturalmente, o que comprova que meu projeto realmente faz parte de minha busca interior e pessoal, tanto artística como academicamente.

¹ Neologismo que criei referindo-me às imagens e anexos.

Mas para dar um direcionamento racional ao leitor, e facilitar sua compreensão, já que estas HQ *fantástico-filosóficas* são feitas quase que totalmente de forma intuitiva, há um texto fonético após cada história, situando-a numa das possibilidades de entendimento. O mote aplicado tenta explicar o significado da própria obra artística (e a existência e finalidade deste fanzine), evidenciando nela uma junção do hemisfério direito e esquerdo (imagem e expressão artística com a racionalidade).

Aconselho a ler primeiro cada HQ e somente depois, as explicações textuais que as seguem.

Ao mesmo tempo, embora este fanzine possa ser lido independentemente, o presente trabalho tenta seguir a linha do projeto HQMente (<http://www.geocities.com/gazyandraus/>), dando continuidade à minha pesquisa iniciada durante o doutoramento.

Nesta edição, listam-se as seguintes histórias:

1-“O lamento alegre da triste Alegria” (ou: o espelho quebrado).....	04
2- “Água profunda”	10
3-“O Sono da Emoção”	13
4-“O ovo ou a Galinha?”	16
5- A Lenda Mente.....	19

Agradecimentos:

Na tese agradei a muitas pessoas que colaboraram direta e indiretamente, mas neste “suplemento”, retomo os agradecimentos, em especial, ao inestimável auxílio que o novo amigo Elydio dos Santos Neto tem prestado a partir deste ano, à amiga Marileide e o amigo Roberto F. Tadeu pelas conversas e apoio durante a tese.

Boa leitura pan-visual (fonético-imagética)!

O LAMENTO ALEGRE TRISTE DA ALEGRIA*

ESTANDO EU NO
AGUARDO DA VERDADE

**
FURHEI MEUS OLHOS
NO SENTIDO DA VIDA
...

E, ESTANDO SÓ NESTE
CAMINHO, TOMEI COMO
REGRA AS REDEAS DA
INDIVIDUALIDADE ...

E ... POR ISTO ...

** HOMENAGEM À CLARICE LISPECTOR EM SEU
LIVRO "UM SOPRO DE VIDA", CUJA PERSONAGEM
CRIA ESTA FORMA VERBAL, EM LUGAR DA CORRETA, PORÉM FEIZ: PUS

DO ESPELHO
QUEBRADO, MEU
REFLEXO ME
INDIU

DIZENDO-ME:

VIVERES NO MUNDO!
HOMEM, TU ÉS 20, E 20,

POIS TU, SENDO MACHO, É TENDO
O PODER, PODES RUINAR O MUNDO! **

MAS
O
ESPELHO
MENTIU

** OITAVAS AN
DO MORTO TO RITE

ESTANDO ELE
PARTIDO, FEZ-ME
CRER QUE O SER-HOMEM-
RAÇÃO -INTELECTO PODIA
MOLDAR O MUNDO-UNIVERSO.

SÓ, ELE ME DISSE.

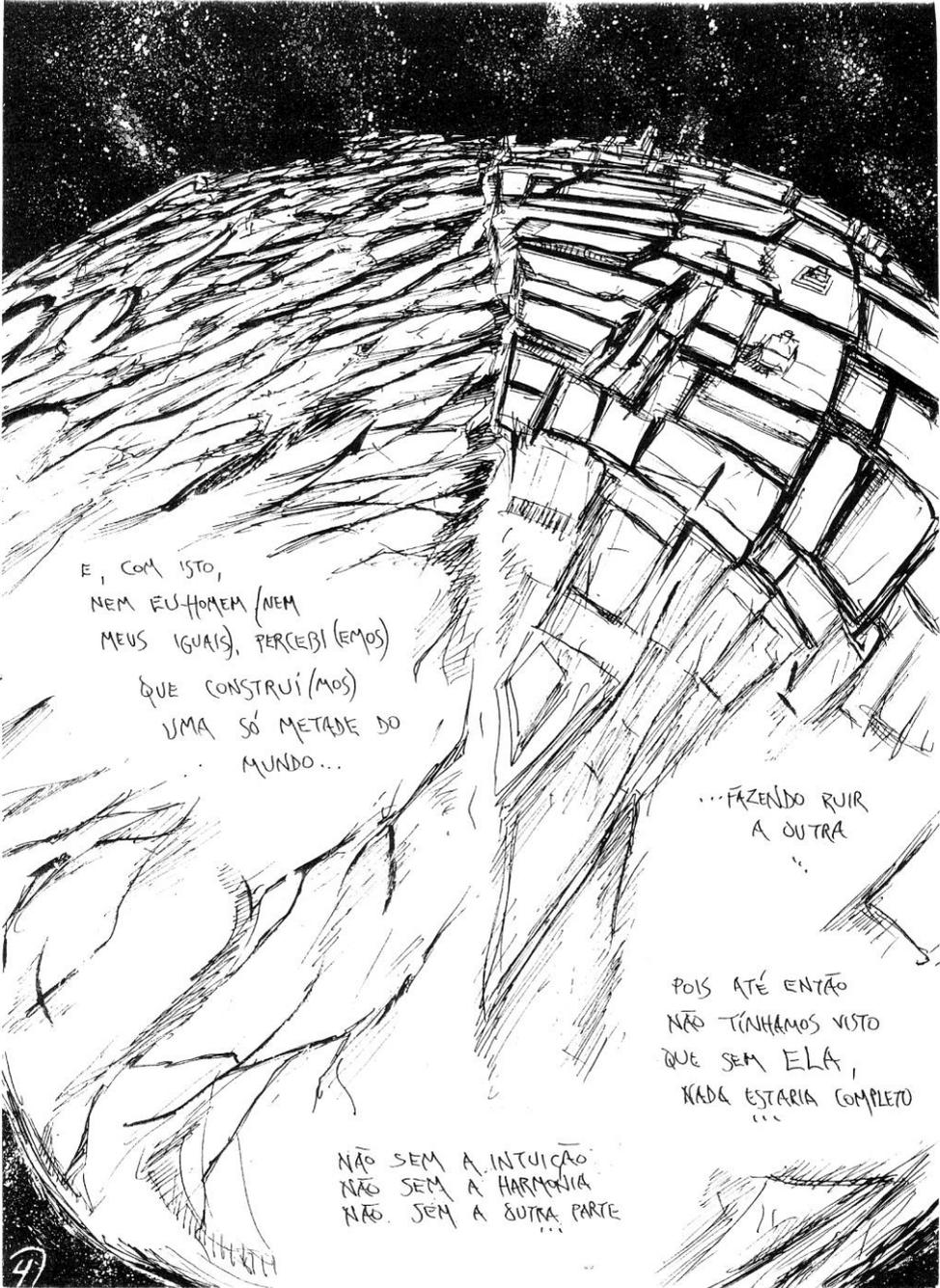
Só.

Só.

Só.

3)

E, COM ISTO,
NEM EU-HOMEM (NEM
MEUS IGUAIS), PERCEBI (EMOS)
QUE CONSTRUI(MOS)
UMA SÓ METADE DO
MUNDO...

...FAZENDO RUIR
A OUTRA
"

POIS ATÉ ENTÃO
NÃO TÍNHAMOS VISTO
QUE SEM ELA,
NADA ESTARIA COMPLETO
"

NÃO SEM A INTUIÇÃO
NÃO SEM A HARMONIA
NÃO SEM A OUTRA PARTE
"

NADA, NADA ESTARIA
EM COMPLETITUDE*
SEM A OUTRA
METADE DO
PODER

...

* COMPLETA ATITUDE

o
AMOR**

MULHER - INDIÚSCO

** = R

ELY ANDRAUS
02-11-1998

EM HOMENAGEM AO ESPÍRITO -FAZ
QUE, DE AGORA EM DIANTE VAI RULAR
O UNIVERSO

5)

1-“O lamento alegre da triste Alegria” (ou: o espelho quebrado)

A partir de um poema de Clarice Lispector, criei esta metáfora acerca da “batalha” entre a mente masculina e a feminina. Os opostos, aqui, se confrontam: a violência, a guerra, a força física, a razão, a frieza, e todos os atributos da mente racional, se *dialetizam*² com o significado profundo da harmonia, da paz, do amor, da fraternidade da mente intuitiva. A mente racional se representa pelo hemisfério esquerdo, que de certa forma aparece na penúltima página desta história em quadrinhos, como uma metade de uma cabeça, ao mesmo tempo que pode também significar a metade de um planeta, um solo, mas não cultivado, ermo, sem vida natural, excetuando-se as construções bloqueadas do cimento e concreto, típicos representantes da frieza racional e da força física: tributos do homem, exclusivamente. Em oposição, aparece a outra metade, a direita, como um solo cultivado, natural e pleno de vida, sem intervenção artificial humana, atributos da mulher. Na última página, apresenta-se um resgate, uma “salvação”, para esta dualidade em que não há consenso: a mente feminina se oferece estendendo a mão para resgatar a masculina, tirando-lhe da letargia de uma vida petrificada e unidirecionada, com a máxima simbólica: apenas o amor transforma e vale a pena para a vida. Também significa que uma parte apenas (somente a razão) não é suficiente para uma harmonia: é necessária a completude da emoção, da sensibilidade, da criatividade, da energia da feminilidade.

² Exercendo a capacidade criativa do hemisfério direito, criei este neologismo verbal baseado na palavra “dialética”.

ÁGUA PROFUNDA

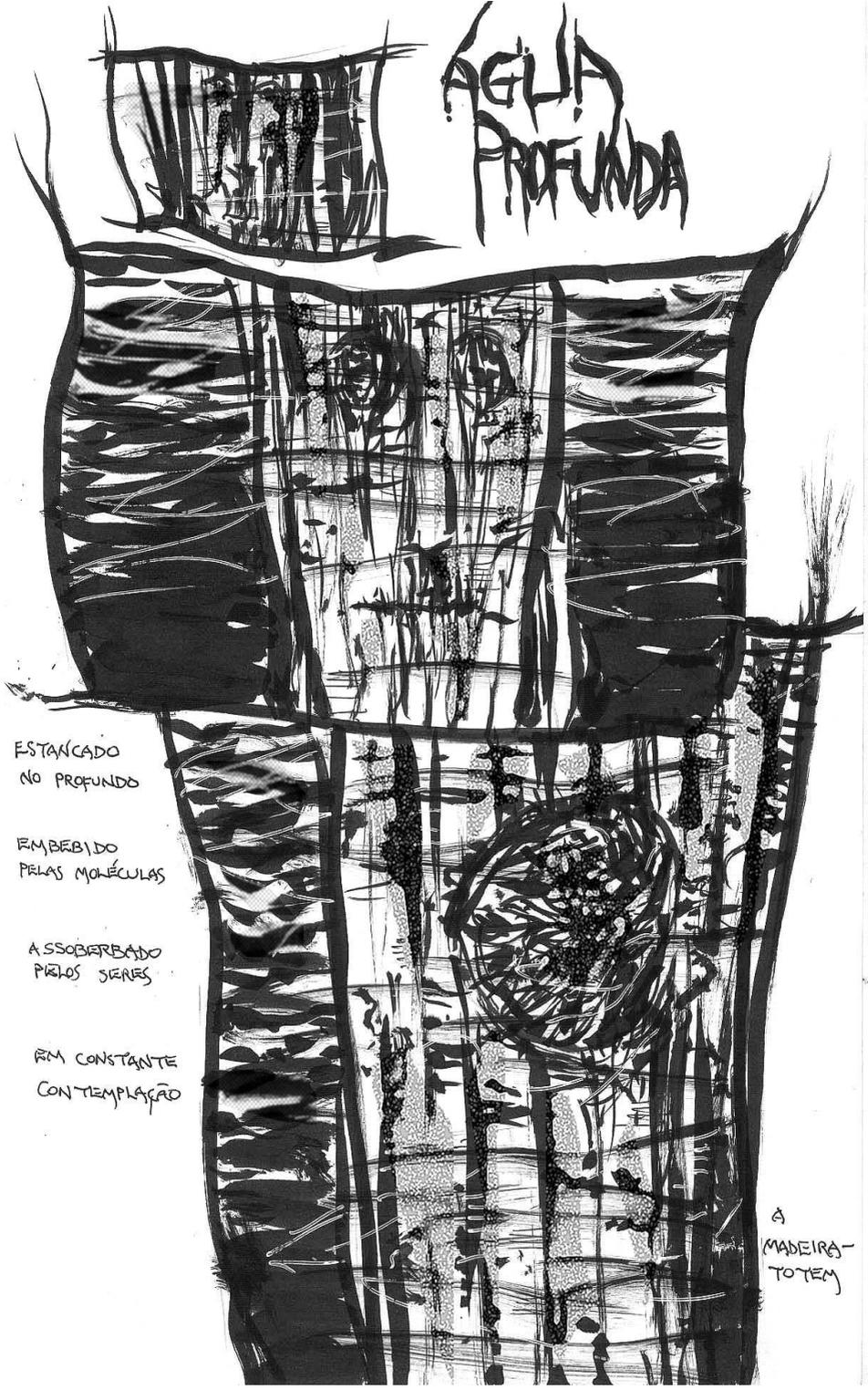
ESTANCADO
NO PROFUNDO

EMBEBIDO
PELAS MOLECULAS

ASSOBREBADO
PELOS SERES

EM CONSTANTE
CONTEMPLAÇÃO

A
MADEIRA-
TOTEM

...
REVIVE
SUA
MEMÓRIA!

EM SEU OLHO,
ENVELHECIDO,

O FRAGMENTO
DE SUA ORIGEM!

2-“Água profunda”

Nesta HQ também de duas páginas, mostra-se outro conceito. Explica-se, através da imagética de um grande pedaço de árvore afundado há tempos, que tudo tem uma origem cósmica. No toco envelhecido e sempre permeado por água, pode-se ver uma rachadura que se formatou involuntariamente, como o desenho estilizado das estrelas do firmamento, ao mesmo tempo em que guarda semelhança com as próprias estrelas marinhas. E o texto diz que aquela imagem simboliza e representa a imagem da fonte que tudo isso originou: a estrela, já que, realmente, como a ciência conhece, tudo que existe é graças à existência das estrelas e suas revoluções internas, que provocam o devir externo, quando delas se desprendem os elementos químicos. Esta história em quadrinhos metaforiza a questão sistêmica, em que no micro se contém o macro, e vice-versa.

Sono Coscia

EVOLUIMOS
DA NATUREZA

E DESTACAMO-NOS
DELA

ASSIM

(RE)CRIAMOS
UM UNIVERSO
PARTICULAR

CRENDO
SER O
ÚNICO
POSSÍVEL
(É CORRETO)

E, CARRREGANDO - O
COMO UM TROFÉU

SALDAMOS O
PODER RACIONAL

...

MANTENDO

...
UM
EGOTISMO
CRESCENTE
...

...
E UM
FRATERNISMO
MORRENTE

NO QUAL

A
EMOÇÃO

A
INTUIÇÃO

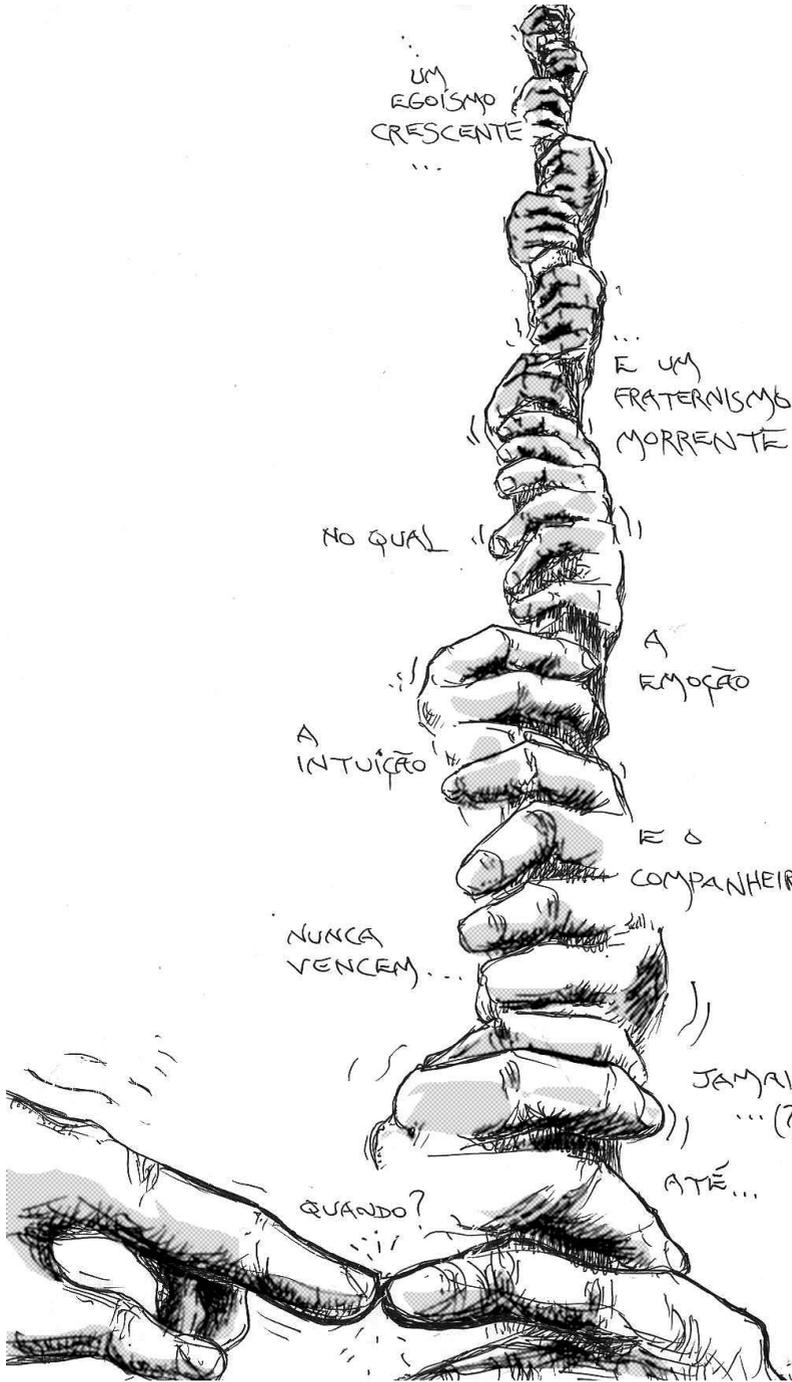
E O
COMPANHEIRISMO

NUNCA
VENCEM...

JAMÁIS
... (?)

ATÉ...

QUANDO?

2004

3-“O Sono da Emoção”;

Aqui também se vê a dualidade da questão vital: a mente racional e a criativa. Representam-se por seres artificialmente criados, sem a fraternidade como símbolo de continuidade de vida. Pode-se ver no último desenho da primeira página, a formalização de como a mente processa a imagem e o fonema. Mas o “cérebro” que está desenhado, se parece também com um maço de alface ou couve, que se oferece, pois há uma mão que o segura. E dentro deste cérebro, vê-se um olho desenhado e o fonema “A”. Esta mesma mão se sequencia com outras que logo surgem abaixo dela, na página seguinte. O texto esclarece que, a racionalidade por si só, é egoísta e não pode permanecer no comando. É necessário aparecer o contraponto: a mão que não segura, egoisticamente, como as outras, mas sim, toca com a ponta de seu dedo, uma das mãos, dando origem a um novo ciclo de relações humanas, e também quebrando o paradigma da unilateralidade e do egoísmo.

O OVO OU A GALINHA?

SUA CONCEPÇÃO
FOI CELULAR...

SEU CRESCIMENTO
E VIVÊNCIA...

...O LEVARAM A
SE INQUIRIR...

...O QUE CRIOU
O QUE?

MAS, MESMO ATÉ O
ÚLTIMO MOMENTO DE
SUA MORTE,

NÃO PÔDE
SABER SE...

... O CÉREBRO
ORIGINA A
MENTE ...

... OU SE É
ESTA
QUEM O
CONCEBEU!

4-“O ovo ou a Galinha?”

Partindo da premissa conhecida, em que se intenta resolver o mistério do início da criação, brinca-se com a questão de qual teria surgido primeiro: se a galinha, ou o ovo que a origina. Os cientistas e paleontólogos trocaram esta premissa, resolvendo a questão, parcialmente. Na verdade, não a resolveram, e sim, “protelaram” para muito mais tempo atrás. Eles elucidaram que, realmente, o ovo veio primeiro, tendo por base que as aves derivaram dos dinossauros. Pois, como os dinossauros eram ovíparos, a galinha veio depois do ovo, através do processo de evolução natural. Mas a questão ainda resiste: quem veio primeiro: o ovo ou o dinossauro?

Esta historia em quadrinhos traz a mesma situação para uma incógnita científica da atualidade, em que a dúvida acerca da mente assola alguns cientistas. A maior parte defende o cérebro físico como deflagrador da mente. Porém, alguns poucos começam a inverter a resposta: para o físico indiano Amit Goswami, por exemplo, a mente é que moldou o cérebro. Para cientistas como ele, está claro que a matéria física é só uma parte da existência, e o ser humano pode ser mais complexo do que simplesmente o que se apresenta. A se considerar que matéria é energia (luz) em vibração mais lenta, e que os átomos são corpúsculos, mas também ondas, a existência de tudo pode mesmo ser quântica, e não se estancar apenas ao que se acostumou pensar ser o óbvio. Ou seja: se a matéria é luz que se “coagulou”, então, a mente realmente pode ser a matriz do cérebro materializado.

Nesta HQ, assumo a mesma questão, e formato a pergunta por meio de imagens, aventando que, mesmo depois da morte física, o ser humano pode não desvendar a resposta (caso ele continue a existir de alguma maneira).

A MANDA MENTE*

VERTIGOS...

QUE DO ALTO
VERTEU-SE ABAIXO

VERTIGO...

QUE REFETE
TEU PRESENTE

VERTICE ...

(* Não há só o intelecto - limite)

PAITÉTICA ÉGIDE...

PERIPATÉTICA ÉGIDE...

O HOMEM É UM ANIMAL RACIONAL?

ENTÃO SOU (TU) UM RACIOCINANTE ANIMA/ANIMUS...?

SE SOU (TU), QUEM É ACIMA DE MIM (TI) MESMO?

SIM!

SIM... A LENDA...

A LENDA,
MEUS AMIGOS...

A LENDA (ELA),
MENTE...

(A poesia atinge diretamente, como o koan)

(As Máximas são completas: é preciso penetrá-las, e então, só estão há o "911")

POIS ESTA

ALÉM - DA - MENTE!

(PERGUNTEM [OS] A HERÁCLITO,
& OS SCURO[*])

ASSIM CHAMADO FEIO PREVISÍVEL ARISTÓTELES.
* n.º: OSHO. A HARMONIA OCULTA (DISCURSOS SOBRE
OS FRAGMENTOS DE HERÁCLITO). ED. CULTRIX.

FAZ AMOR
COM O
SOL
E O
LUA

5-“Além da Mente³”

Esta história em quadrinhos eu realizei durante o mestrado, cuja dissertação intitulei *Existe o quadrinho no vazio entre dois quadrinhos?*

(ou: *O Koan nas Histórias em Quadrinhos Autorais Adultas*). Nela, sintetizo a questão dos limites da mente tridimensional e da racionalidade, usando como exemplo a física quântica e os koans zen-budistas, e histórias em quadrinhos que trazem mensagens com estas considerações.

Tal assunto é pertinente à tese de doutorado atual, que, de certa forma continua a questão: a mente é neuroplástica, e o ser humano uma peça da criação cósmica, que também se porta como agente observador e co-criador, como sinalizou Huberto Rohden.

Esta HQ metaforiza e sintetiza a questão da racionalidade x intuição. Na verdade, não é uma luta, e sim questão de consciência: no Baghavad Ghita (livro espiritualista indiano), explica-se que o ego (razão) é um péssimo senhor, mas um ótimo servidor ao Eu (self para Jung, ou Eu cósmico para outras linhas).

A humanidade tem-se conduzido pelo ego como “senhor” e o Eu muitas vezes é obscurecido (ou até “inexiste”, se a pessoa for atéia). O ego pode ser associado à razão, ao hemisfério esquerdo, e o Eu ao hemisfério direito, que é um “canal” para o holoconhecimento cósmico.

E Heráclito pensava como um taoísta, por isso era incompreendido pela maioria dos outros filósofos contemporâneos seus.

Assim...esta HQ é uma ode sintetizadora desta questão toda, brincando com a realidade e a mente: para além da mente

³ Esta HQ originalmente foi editada em minha dissertação de mestrado: para saber mais veja listagem à p. 23.

Este fanzine, concebido entre nov/dez de 2006, de certa forma, continua o projeto HQMente, iniciado no ano de 2003, durante o doutoramento de

Gazy Andraus. (e-mail: gazy@yahoo.com.br; gazy@usp.br), em São Vicente-SP

Doutorando em Ciências da Comunicação, na área de Interfaces da Comunicação, pela ECA-USP, mestre em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, bolsista do CNPq, pesquisador do NPHQ da ECA, editor e autor independente de histórias em quadrinhos adultas de temática fantástico-filosófica.

homepage:

<http://geocities.yahoo.com.br/gazyandraus/index.htm>

Projeto HQMente:

<http://www.geocities.com/gazyandraus>

Blog: <http://blogazy.zip.net/>

Fotoblog: <http://gazymagem.nafoto.net/index.html>

Entrevista:

<http://www.alanmooreseinhordocaos.hpg.ig.com.br/entrevistas71.htm>

Dissertação de mestrado:

<http://www.biblioteca.unesp.br/bibliotecadigital/>

Membro do NPHQ da ECA-USP:

<http://www.eca.usp.br/agaque/nucleousp/home.asp>

Citado na enciclopédia internacional de autores de HQ Lambiek (Comic Creator):

http://www.lambiek.net/artists/a/andraus_gazy.htm

Tupixel.com.br: iniciativa virtual para acessar

desenhistas nacionais <http://www.faoza.com/tupixel/>

Colaborador no site Bigorna: <http://www.bigorna.net/>
(acesse dentro do site a seção “artigos”)

Gazy Andraus

(gazy@yahoo.com.br ; gazy@usp.br)

Address: Rua Jacob Emerick, 458, ap. 805, Centro,
CEP: 11310-070, São Vicente – SP, Brasil (*Brazil*).

Tel: (13) 3468-5944 , (13) 8116-5583

