

A arte como instrumento: uma oficina de pintura e história da arte

Alice Mosca Furquim ¹
Lorena Temponi Boechat ²
Laureen Gabriele Mallmann ³
Natalia Miranda de Lima Grechi ⁴

RESUMO

A oficina ocorre no IFSULDEMINAS Poços de Caldas desde 2014 oportunizando a mais de 1.200 alunos a experimentação e o aprendizado da pintura através do ensino da técnica junto com a prática e a teoria. Cumprindo com o propósito de desenvolver, promover inclusão, socialização, visibilidade da arte produzida, bem como fomentar reflexões e possibilitar a liberdade de expressão através da arte. Busca atender a alunos do município, servidores da comunidade escolar e pessoas da comunidade, sejam adolescentes ou idoso. Com metodologia qualitativa promove e estimula a formação artística e cultural dos envolvidos, gerando experiências, habilidades, percepção imaginativa, estimula a criatividade e amplia a aquisição de conhecimentos históricos da arte e do mundo. Como resultado busca-se aumentar o acesso da população à arte e expandindo horizontes, é dar espaço e condições para o indivíduo se expressar, se comunicar, assimilar conceitos e também, de forma terapêutica, alcançar bem estar, seja resolvendo questões emocionais individuais e/ou relaxar através da arte. Os benefícios são positivos e o ganhos são percebidos. O advento da Arte auxilia na transgressão de problemas cotidianos, no suporte às angústias humanas e conforto aos anseios da alma nas gerações envolvidas proporcionando integração, inclusão, autoconhecimento e autovalorização. Porém, reforça-se a importância da técnica e da teoria de pintura caminharem unidas, elas se completam e se potencializam, assim, estudar história da Arte é fundamental para a formação e melhores resultado no fazer artístico. É criar uma rotina positiva fundamental para a vivencia através da arte, de tal modo que o impacto dos resultados obtidos intensifique o aprimoramento da técnica e da criação gerando a continuidade da experiência ao término da oficina, incorporando às suas vidas essa prática. Uma educação vivenciada através do projeto reforçando a importância da renovação e atualização dos processos de ensino-aprendizado ao educando contemporâneo.

Palavras-chave: Arte, pintura, integração, socialização, educação.

¹ Especialista pelo curso de formação pedagógica para graduados não licenciados pelo Centro Paula Souza - CPS, alice.furquim@ifsuldeminas.edu.br;

² Doutora em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa - UFV, lorena.boechat@ifsuldeminas.edu.br;

³ Mestranda pela Unifesp. Programa de Pós Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência (PPGSEIA) – mallmann@unifesp.br;

⁴ Licenciada em pedagogia pela universidade federal de Alfenas – Unifal, natalia.grechi@ifsuldeminas.edu.br;

INTRODUÇÃO

O curso de História da Arte e Oficina de Pintura tem formato semelhante à de cursos livres e academias de pintura, vem acontecendo no IFSULDEMINAS Poços de Caldas desde 2014, sendo que a cada edição anual vem se aprimorando e ampliando seu alcance e também atendendo um número maior de pessoas, oportunizando a mais de 1.200 alunos a experimentação e o aprendizado da pintura através do ensino da técnica junto com a prática e a teoria. Superando a cada ano as expectativas e possibilitando novos saberes, novas fontes de renda, novos aprendizados, novas possibilidades aos envolvidos, sejam eles discentes, servidores ou membros externos da comunidade.

Durante todos os anos que os cursos/oficinas foram realizados exposições para apresentar ao grande público as obras que foram produzidas. Em edições anteriores elas ocorreram em espaços como o festival de Arte e Cultura do IFSULDEMINAS em Inconfidentes e a maior aconteceu no Espaço Cultural da URCA, um local que [e mantido pela prefeitura municipal de Poços de Caldas, Minas Gerais, onde foram expostas 260 obras. No evento de abertura exposição mais 400 pessoas foram registradas no livro de assinatura, a amostra ficou em exposição por quinze dias, onde pode ser prestigiada por muitas pessoas, dentre elas moradores da cidade e turistas, pois o evento fez parte das atividades comemorativas do aniversário da cidade de Poços de Caldas.

Desde 2018 as exposições vêm acontecendo na Galeria Expoarte, que é um espaço de exposições permanentes que pertencente ao IFSULDEMINAS campus Poços de Caldas com o objetivo de atender a demanda gerada pela grande produção de artes no campus. A exposição tem o propósito de gerar visibilidade a arte produzida na escola bem como aos produtores dessa arte e ao próprio IFSULDEMINAS. Constituem também em uma ferramenta de motivação para os participantes, produção de saberes vivenciados e currículo, além da possibilidade de confraternização com amigos e familiares durante a abertura das exposições. Os números expressivos demonstram a aceitação do público - que já veem demonstrando interesse em novas edições e ansiando pelo início de mais um ano do projeto - no entanto, as listas servem apenas para captar interessados que serão avisados no momento do processo seletivo que se dá por edital, no qual as vagas são preenchidas pela ordem de inscrição até preencher as turmas.

O curso que é gratuito não possui pré-requisitos, visto que é construído um plano individuais de ensino partindo das experiências e saberes de cada participante. Tal formato gera muito trabalho aos proponentes do curso, bolsistas e alunos voluntários, no

entanto, dessa forma percebeu-se que melhores resultados eram obtidos. Esse formato também favorece a postura colaborativas dos participantes e o intercâmbio de saberes, a formações de grupos de interesses em comum, a socialização, o sentimento de pertencimento, dentre outros.

Trata-se de um projeto em forma de oficina que busca oferecer a alunos, servidores e a comunidade externa uma oportunidade conhecer a História da Arte, conhecer e experimentar materiais e a pintura em tela e outras técnicas. Já sobre a Galeria Expoarte: devido à grande movimentação artística e cultural gerada direta e indiretamente pelo curso, surgiu a necessidade de ter uma galeria própria para exposições artísticas no próprio IF, a galeria será sediada dentro do espaço da biblioteca onde aconteceram três exposições em 2018 e assim vem acontecendo após a pandemia. O objetivo é dar suporte e visibilidade para a produção de arte do campus e também receber exposições de artistas externos em um cronograma anual, dessa forma, promovendo intercambio de saberes e técnicas, bem como incentivar e dar visibilidade a produção de artes na cidade e região e a formação de público para atividades culturais. Outro objetivo importante do projeto é trazer a comunidade escolar externa para conhecer o IF através de visitas monitoras as exposições e ao próprio campus, com o objetivo de atrair novos alunos das escolas públicas locais para os cursos oferecidos pela instituição, para isso se faz necessário a capacitação de bolsistas para gestão dessa ação com qualidade e eficácia, otimizando calendário escolar, transporte e realizando parcerias, dentre outros como curadoria e montagem e desmontagem das exposições.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada é a ativa, pois busca que incentivar o aluno o aprendizado de modo participativo visando a autonomia dos mesmos diante das atividades presenciais expositivas e dialogadas para contemplar a teoria e prática do curso que possui formato de oficina, para tal serão usados de equipamentos com os projetores e materiais diversos de pintura, também serão usados de plataformas virtuais, mídias sociais e outros.

Dessa forma, busca-se oferecer conhecimento e vivências que possivelmente irão agregar na formação intelectual e nas competências dos participantes, para possam aproveitar as oportunidades do mercado de trabalho e com maior plenitude interagirem na sociedade, exercendo sua cidadania, replicando saberes e transformando local onde vivem.

REFERENCIAL TEÓRICO

Partindo do pressuposto de que não vivemos sem arte, e a mesma vem de tempos remotos sem perder o prestígio, apresentamos este projeto para despertar no indivíduo o desejo de conhecer melhor o mundo maravilhoso da arte, e conseqüentemente fazer parte dele, pois o mesmo não está distante de nós, faz parte do nosso cotidiano de diversas formas, quer pelo movimento, pelas cores, pelos traços, quer pela obras famosas que fazem parte de nossa memória imagética, pela História da Arte ou simplesmente pela nossa própria vida que é permeada de arte.

Percebe-se que frequentemente nos deparamos com pinturas fascinantes e históricas, quadros que são registros de fatos e feitos importantes ou apenas momentos simples, retratos de pessoas famosas ou desconhecidos, ou ainda aquelas obras que despertam sentimentos e emoções através das sensações que elas nos transmitem, através de suas cores e formas abstratas. Tal fato reforça a presença da pintura no nosso dia a dia, desde a pré-história até os dias de hoje, pois, em todos os tempos o homem se utiliza de pigmentos para produzir sua arte. A pintura acompanha a evolução da humanidade. Considerando a pintura em tela – que é nosso principal foco – constata-se que ela é mais que uma técnica, é uma oportunidade de promover e estimular a formação artística e cultural dos com ela envolvidos, pois, gera experiências e habilidades e ainda percepção imaginativa e aquisição de conhecimentos históricos da arte e do mundo.

Aumentar o acesso da população à arte é expandir os horizontes da mesma, é dar espaço e condições para que o indivíduo possa se expressar, é uma forma de comunicar, assimilar conceitos e também de forma terapêutica alcançar um bem-estar, seja resolvendo questões emocionais individuais e ou simplesmente relaxar através da arte. De qualquer forma os benefícios são positivos e o ganhos são fáceis de serem percebidos. O advento da Arte auxilia na transgressão dos problemas cotidianos, no suporte às angústias humanas e dá um conforto aos anseios da alma.

O objetivo da pintura em tela é estimular a criatividade, a imaginação, a percepção visual e principalmente proporcionar a integração e inclusão, o autoconhecimento e a autovalorização de seus participantes. Porém, é preciso reforçar a importância da técnica e da teoria caminharem juntas, isso se deve ao fato que ambas se completam e se potencializam, dessa forma, estudar a história da Arte se faz necessário para uma melhor formação e conseqüentemente melhores resultado no fazer artístico.

Através da História da Arte é que vai conhecer as origens e os porquês dos movimentos artísticos e estilos que foram surgindo ao longo do tempo, bem como conhecer a evolução do próprio homem, visto que, a arte é reflexo do contexto onde é produzida.

Outro fator importante a ser considerado é a importância da arte na economia, como geradora de divisas no mercado de trabalho e nos produtos que dela são frutos. Segundo Santos (2005), mais de 25% da renda produzida no Brasil é vinda das artes e profissões, serviços e produtos oriundos direta e indiretamente dela. Mesmo assim, Barbosa (2002) nos mostra o quanto é paradoxal o estudo de artes nas escolas. A autora afirma que, ao mesmo tempo em que se relega a segundo plano o ensino de artes na escola, a sociedade moderna apresenta a arte, na hierarquia cultural, como uma das maiores realizações do ser humano, construindo museus para expor os frutos das produções artísticas e salas de concerto para atingir as mais altas experiências estéticas a que se pode chegar através da música.

Dessa forma, consta-se que a arte é mais valorizada fora do que dentro da escola, e isso pode-se falar também da produção artística, onde a arte produzida dentro da escola é pouco prestigiada e sofre um processo de invisibilidade (BESS 2016). Considerando os fatos e contexto apresentados pelos autores constata-se a importância de oferecer cursos semelhantes ao proposto, para prover saberes e habilidades, bem como, para a valorização da arte produzida na escola.

O curso de pintura terá como método aulas expositivas dialogadas e aulas práticas no laboratório VOA (Laboratório de Artes e criatividade do campus Poços de Caldas), buscará oferecer experimentação e aprendizado através de encontros descontraídos e prazerosos, que durante todo o processo criaram uma vivência positiva com essa arte, de tal maneira que o impacto satisfatório provocado pelos resultados obtidos, venha intensificar o aprimoramento da técnica e da criação e a continuidade da experiência após o término da oficina, incorporando as suas vidas essa prática.

Dessa forma de ensino também indicado por autores como Hernandez (2002), que defendem a educação vivenciada através de projetos e Vasconcelos (2006) reforçam a importância da renovação e atualização dos processos de ensino aprendizados adequados ao educando contemporâneo.

As aulas ministradas ficaram registradas através de fotografias e vídeos, que posteriormente serviram para material didático para as próximas oficinas, bem como para exibição em eventos artísticos e acadêmicos, publicações científicas e registro pessoal para os participantes do curso. A oficina de pintura poderá atender alunos e servidores da

comunidade escolar do IFSULDEMINAS e demais pessoas da comunidade externa, vindas ou não de entidades parceiras. Poderá atender principalmente pessoas que residem próximas ao campus, que se localiza na Zona Sul de Poços de Caldas, região onde se concentram bairros com menor desenvolvimento econômico e concentração de renda, conseqüentemente, mais carentes de oportunidades e de aquisição de saberes e habilidades e acesso a arte e cultura.

Tem também o objetivo de atender pessoas que buscam através da pintura a geração de renda e inserção e capacitação para o mercado de trabalho. Outro público que poderá se beneficiar do curso são os professores de diversas instituições públicas de ensino da cidade, promovendo capacitação para replicação de saberes teóricos e habilidades técnicas onde exercem suas funções de docência.

Visto que, o curso irá oferecer dentro de uma carga horária ampla tanto os conhecimentos de História da Arte, onde contempla a origem dos movimentos artísticos e das técnicas e estilos desenvolvidos ao longo da história da humanidade, bem como a parte prática, que através da experimentação poderá desenvolver a habilidade em diferentes técnicas com distintos materiais. Dessa forma, espera-se que o projeto venha contribuir para melhorias na vida dos que dele participarem tanto em sua saúde física, como emocional e financeira.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se ao longo dos anos que os participantes assimilam e aprendem a técnica da pintura a óleo, através da participação ativa nas aulas e da exposição com a sua produção de no mínimo 3 telas, respeitando o processo criativo e o desenvolvimento individual de cada um. Além do desenvolvimento interpessoal, os benefícios são percebidos através de relatos dos participantes em uma pesquisa qualitativa, pois, o advento da Arte auxilia na transgressão de problemas cotidianos, no suporte às angústias humanas e conforto aos anseios da alma nas gerações envolvidas proporcionando integração, inclusão, autoconhecimento e autovalorização. Além dos ganhos pessoais, essa arte ganha visibilidade em diversas exposições abertas ao público trazendo reconhecimento e motivação.

Fig. 1 e 2 – Atividades no laboratório de artes do IFSULDEMINAS campus Poços de Caldas
Fonte: Laeren Gabriele Mallmann

As exposições das obras produzidas possibilitam a interação entre os artistas, seus familiares e amigos e a comunidade institucional e externa. Mostrando assim os resultados do aprendizado do fazer artístico vinculado aos momentos de trocas de experiências e de saberes, conectando pessoas a aprendizados e momentos de compartilhamento de vida e colhimento.

Fig. 3 – Exposição Pintores do IF de 2023

Fonte: Ana Prado

Fig. 4 e 5 – Exposição Pintores do IF de 2024

Fonte: Lauren Gabriele Mallmann

Em depoimentos realizados com os discentes do projeto de forma voluntária percebemos as mudanças que o fazer artístico trouxe na vida de cada um, independente da idade. Seja no sentido de melhorar a memória e a coordenação motora nos idosos (relato de uma aluna de 71 anos); alegria, imortalizar uma imagem e momentos e novas experimentações de vida (relato de aluno de 19 anos); realização de um sonho, de aquecimento da alma, terapia e integração entre gerações (relato de aluna de 39 anos). E com isso reforçar a afirmação “A aprendizagem de Arte precisa alcançar a experiência e a vivência artísticas como prática social, permitindo que os alunos sejam protagonistas e criadores” (BRASIL, 2018, p. 151).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A interação dos alunos de diversas faixas etárias e de níveis culturais ao redor das discussões artísticas e técnicas de pintura foram realizadas e obtiveram resultados visíveis nas vidas dos participantes do projeto. Os mesmos puderam apreciar momentos de amizade, solidariedade, respeito, cultura e integração familiar através as obras de arte produzidas, além da mudança da perspectiva e da visão do mundo e de sociedade.

Assim, a arte aqui agiu como ponto chave de mudança visto que oportunizou aos participantes vivências em pintura, contato com a História da Arte e a teoria da pintura, bem como, estimular a criatividade, a imaginação, a percepção visual e principalmente proporcionar a integração e inclusão, o autoconhecimento e a autovalorização.

Buscando através do curso/oficina potencializar a criatividade dos participantes; Desenvolvimento da habilidade do desenho e da pintura; Gerar intercâmbio de estilos e técnicas artísticas; Incentivar momentos lúdicos e prazerosos através da pintura; Promover apresentações culturais e exposições; Fortalecer os elos com a comunidade escolar e com a comunidade externa; Oportunizar espaço para a livre expressão e experimentação através da arte; Fomentar a reflexão sobre diversos temas sociais, econômicos, políticos e culturais de interesse da comunidade escolar; Incentivar o uso de mídias sociais nas ações educativas e a criação de grupos de interesses comuns, gerando intercâmbio de conhecimento; Dar visibilidade ao campus Poços de Caldas tornando-o assim mais conhecido e atraindo novos alunos e parcerias com empresas; Desenvolver conhecimento sobre História da Arte, e através deste, saberes interdisciplinares; Oferecer oportunidade de acesso a arte para alunos de escolas pública da região através das exposições monitoradas na Galeria de Artes Expoarte.

AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos são especiais a todos os alunos que passaram pelo fazer artístico do projeto Pintores do IF ao longo dos anos desse projeto e a todos os servidores que fazem esse projeto acontecer e estimulam o fazer art[ístico no IFSULDEMINAS campus Poços de Caldas.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Celso. A Criatividade em sala de aula. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2003.

BARBOSA, A. M. T. B. A imagem do ensino da arte. 5. ed. São Paulo: Perspectiva; communication. London: Arnold, 2002.

BESS, M.L. Construção de Espaços Virtuais Colaborativos Voltados para a Educação com Subsídio da Web 2.0: O caso de um curso de Artes. Rio Claro, SP: UNESP, 2016.

BRASIL. Ministério Da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Ministério Da Educação, Conselho Nacional de Secretários de Educação – CONSED e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME. Brasília: MEC, 2018.

HERNÁNDEZ, F. Cultura visual: mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas, 2002.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. (In) Disciplina: construção da disciplina consciente e interativa em sala de aula na escola. São Paulo: Libertad Editora, 2006.