

Licenciatura em Espanhol

Arte e Educação
Rebeka Carocha Seixas

**Conhecendo e identificando as
linguagens artísticas**

Aula 02

GOVERNO DO BRASIL

Presidente da República
DILMA VANA ROUSSEFF

Ministro da Educação
ALOIZIO MERCADANTE

Diretor de Ensino a Distância da CAPES
JOÃO CARLOS TEATINI

Reitor do IFRN
BELCHIOR DE OLIVEIRA ROCHA

Diretor do Câmpus EaD/IFRN
ERIVALDO CABRAL

Diretora Acadêmica do Câmpus EaD/IFRN
ANA LÚCIA SARMENTO HENRIQUE

Coordenadora Geral da UAB /IFRN
ILANE FERREIRA CAVALCANTE

Coordenador Adjunto da UAB/IFRN
JÁSSIO PEREIRA

Coordenadora do Curso a Distância
de Licenciatura em Letras-Espanhol
CARLA AGUIAR FALCÃO

ARTE E EDUCAÇÃO

Aula 2

A arte empregada no ensino da
Língua Espanhola: Parte 02

Professor Pesquisador/conteudista
REBEKA CAROÇA SEIXAS

Diretor da Produção de Material
Didático
ARTEMILSON LIMA

Coordenadora da Produção de
Material Didático
ROSEMARY PESSOA BORGES

Revisão Linguística
KALINA ALÉSSANDRA RODRIGUES DE
PAIVA

Coordenação de Design Gráfico
LEONARDO DOS SANTOS FEITOZA

Diagramação
LUANNA CANUTO DA ROCHA

S457a Seixas, Rebeka Caroça.
Arte e educação / Rebeka Caroça Seixas. – Natal : IFRN, 2014.
10 v. : il. color.

ISBN 978-85-8333-016-5

1. Língua espanhola – Estudo e ensino. 2. Arte – Estudo e ensino.
3. Cinema – Estudo e ensino. 4. Artes cênicas – Estudo e ensino.
5. Música – Estudo e ensino. 6. Arte e educação. I. Título.

CDU 811.134.2

Aula 02 Conhecendo e identificando as linguagens artísticas

Apresentação e Objetivos

Na aula anterior, iniciamos um debate sobre o conceito de arte, de forma a percebermos o quanto essa linguagem está presente em nosso dia-a-dia. O conceito é complexo e pretendemos que você, ao longo dessas dez aulas, tenha clareza do que é a arte e de que maneira essa linguagem se estrutura como um elemento significativo da vida em sociedade.

No desenvolvimento de um estudo sobre arte, é necessário compreender, logo de início, que existem várias formas de se fazê-la. Cada forma possui uma característica e uma técnica específica para sua elaboração, sendo extremamente importante a sua diferenciação para que possamos compreender de que maneira cada uma delas se estrutura.

Como já dissemos na aula anterior, ela está presente em nosso dia a dia. A partir do estudo das linguagens, passaremos a conhecer e saber distinguir cada uma delas, entendendo de que maneira podem ou não comunicar. Nesta aula, abordaremos as principais formas de arte, como se constituem e se apresentam em nosso cotidiano.

Ao final desta aula, você buscará alcançar os seguintes objetivos:

- conhecer e saber identificar as diferentes linguagens artísticas;
- entender de que maneira cada linguagem se estrutura e que conteúdo comunica aos seus receptores.

Então, vamos dar início a nossa aula?

Para Começar

“A arte é a contemplação: é o prazer do espírito que penetra a natureza e descobre que ela também tem uma alma. É a missão mais sublime do homem, pois é o exercício do pensamento que busca compreender o universo, e fazer com que os outros o compreendam.”

Auguste Rodin

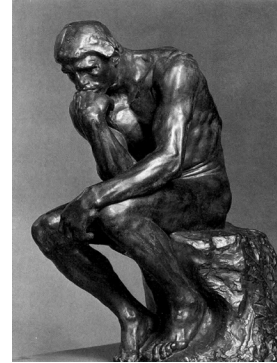

Fig. 01 - O Pensador, de Auguste Rodin.

Olá, caro(a) aluno(a)!

Ao darmos início a nossa segunda aula, convidamos você a embarcar numa viagem pelas linguagens artísticas. Com elas, poderemos compreender melhor de que maneira a arte foi se estruturando durante anos e quais mecanismos o homem foi encontrando para expressar seus sentimentos.

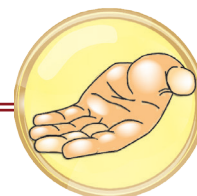
O importante, neste momento, é compreender que existem diversas maneiras de se comunicar através da arte, por isso apresentaremos aqui as principais linguagens, não sendo elas as únicas, porém as mais usadas, durante anos, ao longo da História.

Você perceberá que várias dessas linguagens estão presentes em seu dia-a-dia, que existe uma ou várias delas que você aprecia, com a(s) qual(is) se identifica. Algumas delas tornam sua vida mais divertida, colorida, alegre. A arte tem esta capacidade: de tocar o ser humano bem fundo, onde nós jamais pensamos ser tocados.

Recomendamos que você realize todas as atividades propostas, para que haja sucesso no entendimento e na apreensão dos conteúdos.

Então, vamos iniciar nossa investigação?

Sucesso!

Entendendo a Linguagem

Entendida como linguagem, a arte é o mecanismo usado pelos artistas para se comunicar, falar sobre aspectos da realidade, expor seus sentimentos. Ela possibilita ao ser humano examinar, identificar e explorar o conhecimento a respeito do mundo que nos circunda. Serve, também, como mecanismo capaz de nos ajudar a compreender o ser humano, suas emoções, suas indagações e seus desejos perante a vida.

Ao considerarmos a arte como linguagem, questão que passou a ser discutida com mais intensidade no final do século XIX, analisamos que ela não necessita de conhecimento prévio para a sua apreciação, podendo ser entendida e lida por qualquer ser humano. Ao mostrar algo e se fazer entender através dessa mensagem, podemos considerar a obra de arte como linguagem, capaz de comunicar algo, havendo neste fenômeno um emissor e um receptor. Um exemplo interessante é a forma como o homem do interior do nordeste, por exemplo, consegue entender e se comunicar através de um livreto de cordel que, muitas vezes, é apenas recitado, pois muitos moradores das comunidades do interior não sabem ler. Mesmo alguém que não domine um conhecimento artístico pode interpretar algo diante de um quadro, ou de outra obra qualquer, mesmo que essa interpretação seja somente a respeito das cores empregadas naquela obra e dos efeitos que ela causou sobre seu olhar.

Você sabia que as crianças começam a produzir seus primeiros desenhos juntamente com os primeiros sons? E que, através desses desenhos, conseguimos apreender muito do universo infantil? Que elas usam esses desenhos para expressar o que estão sentindo, muito antes das palavras?

Fig. 02

A atividade de produzir uma obra de arte é o momento único por meio do qual o autor, neste caso o artista, emite sua mensagem, transmite seus sentimentos, expõe suas fragilidades e posições sobre a sociedade, ao público, àquele que recebe, interpreta e, muitas vezes, interage com a obra de arte.

A capacidade de transmissão de ideias que uma obra de arte possui transcende o

campo da escrita ou da oralidade, uma vez que ela é capaz de atingir nossos sentidos através de uma música, de uma composição de cores em uma tela, de uma interpretação de uma

Fig. 03

história em uma coreografia de dança ou em uma peça de teatro. Somos capazes de mergulhar em cada uma dessas linguagens e descobrir emoções que nem nos dávamos conta de que as possuíamos. A tirinha acima é um bom exemplo de que, muitas vezes, não nos é deixado claro o que uma obra de arte quer dizer. A prova disso é que uma música, cantada em um idioma desconhecido, por exemplo, provoca uma reação no ouvindo. Independente da linguagem artística, mesmo aquela com que temos menos contato ou conhecimento, ao entrarmos em contato, conseguimos de alguma maneira interpretar e/ou sentir o que está sendo expresso.

A linguagem utilizada pelos seres humanos é um código simbólico. Isso quer dizer que as palavras, as quais podemos chamar também de símbolos, são utilizadas para levar até aquele que lê um significado pretendido pelo autor. O artista não tem como ter o completo domínio sobre a forma como a obra de arte será compreendida por aquele que a contempla. Essa relação entre símbolos e significados é produto de uma convenção humana, a qual busca que esses símbolos, que são as letras e conseqüentemente as palavras, emitam o mesmo sentido para todos que escrevem ou leem.

A linguagem, porém, não funciona apenas para listar objetos que estão no mundo, não é apenas uma junção de símbolos que apresentam ou representam coisas existentes. Por meio dos símbolos que compõem a linguagem, o ser humano estabelece seus entendimentos do mundo e, a partir daí, dá origem a um sem número de estímulos, através do som (Como, por exemplo, em um alerta de mensagem, um apito de um guarda de trânsito), de elementos luminosos (Sinais de trânsito, placas, *outdoors*), de elementos táteis (Um bom exemplo pode ser a leitura em braile), visando à organização de um todo significativo.

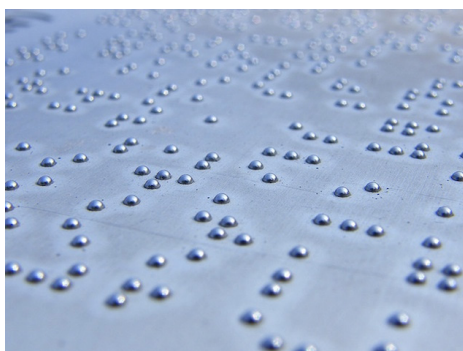

Fig. 04

Você sabia que o braile, cujo sistema de leitura utiliza um dos nossos sentidos, no caso, o tato, direcionado para cegos, foi criado pelo francês Louis Braille, em 1827, em Paris?

Ao longo da evolução humana, passamos a utilizar as palavras como uma forma de expressar o que sentimos, por isso, através delas, procuramos apreender esses sentimentos e simbolizá-los na busca de criar um significado para eles e exprimi-los. Emitir uma mensagem é, antes de tudo, emitir um conceito de forma clara, utilizando os símbolos (palavras) para a transmissão de significados.

No caso específico da expressão, enquanto ato de transmitir algo, é importante deixar claro que ela diz respeito aos sentimentos. No contexto desta aula, expressar algo está muito mais relacionado à ideia de sentimentos e de sensações do que à ideia de conceito. A expressão pode ser feita por meio de diferentes símbolos ou signos. Sendo assim, a expressão está aberta a diferentes interpretações, por isso seu caráter ambíguo depende da capacidade daquele que recebe e/ou lê o símbolo ou signo, da forma com que interpreta seu significado.

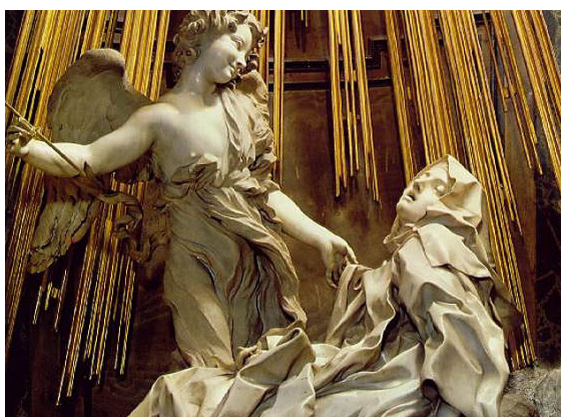

Fig. 05 - O Êxtase de Santa Tereza.

Na obra acima, de Gian Lorenzo Bernini, essa duplicidade de sentidos fica bem explícita, uma vez que o artista não deixa claro se o êxtase ocorre devido ao prazer carnal ou ao prazer religioso. Essa interpretação fica sob o encargo daquele que contempla a obra de arte. O receptor, diante de uma obra dessa natureza, é levado a viajar por todo o arsenal guardado em seu cérebro, desde a infância, para tentar estabelecer conexões e significados para aquilo que está diante dos seus olhos.

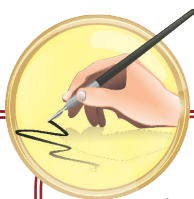
Sendo assim, a linguagem é a tentativa de o ser humano captar e traduzir sentimentos. Os sentimentos podem ser entendidos como uma das primeiras formas de entendimento do mundo. Com seus símbolos, a linguagem escrita torna-se, muitas vezes, incapaz de traduzir os sentimentos, de apresentar e representar nossas sensações diante do mundo que nos rodeia. A arte surge, então, como a tentativa de apresentar e representar os sentimentos, como uma forma de se tirar “um instantâneo do sentir”, aquele momento específico em que o sentimento surge rapidamente e que não sabemos definir.

Como toda a linguagem, a arte também tem uma forma que vai variar dependendo da escolha do artista, podendo ser estática (um quadro, uma escultura) ou dinâmica (uma instalação, uma performance), sendo ela, em todos os casos, formas de expressão dos sentimentos humanos. Porém, ao contrário da linguagem, não podemos traduzir a arte, não podemos encontrar sinônimos, o que podemos é tentar interpretar, através dos símbolos e

signos utilizados pelo artista em sua composição.

De toda a maneira, a arte possui diferentes formas de transmissão dos sentimentos humanos que a diferenciam da linguagem verbal. O sentido está presente na totalidade de seus símbolos, nela mesma, e não fora de sua composição. Muitas vezes, para a compreensão de uma obra arte, é necessário que o espectador/receptor esteja aberto a viajar em sua própria imaginação para conseguir embarcar no universo criado pelo artista. Somado a isso, o próprio conhecimento de mundo é importante no momento em que lemos uma obra, pois essa leitura carrega conhecimentos prévios, leituras já realizadas em outros contextos.

Finalmente, ler/sentir uma obra de arte também é um ato de se reconhecer, por isso nos identificamos mais com determinadas produções, pois nos aproximamos delas. Da mesma forma, existem certas produções artísticas que nos afastam, quer seja por não nos identificarmos, quer seja porque não entendemos, em virtude de ausência de repertório. Esse estranhamento com conseqüente afastamento também faz parte da experiência de fruição quando entramos em contato com o objeto artístico.

Mãos à obra

Após a discussão do conteúdo sobre a arte como linguagem, que acabamos de estudar, aprecie a tela:

Fig. 06 - EXECUÇÃO (1995), de Yue Minjun.

1. De que maneira essa obra de arte por você observada, lhe comunicou, lhe transmitiu uma mensagem?

2. Essa obra estabelece diálogo com uma tela de Goya. Pesquise e relacione a temática trabalhada por elas, além de comentar os contextos históricos em que foram produzidas.

3. Relate os frutos de suas leituras e pesquisas com os colegas no Fórum do curso.

4. Caso tenha tido uma experiência de leitura marcante que provocou estranhamento/afastamento, compartilhe com eles, detalhando os motivos que levaram você a reagir dessa forma ao apreciar uma obra de arte.

As Linguagens Artísticas

Como já vimos, a arte é uma linguagem, já que seus símbolos e signos são capazes de transmitir mensagens ao leitor/espectador. Porém, existem diversas maneiras, técnicas e procedimentos de se comunicar algo através da arte. Essas técnicas é que caracterizam e diferenciam as linguagens artísticas.

Por exemplo, o artista plástico comunica seus sentimentos ao ser humano através de tintas, quadros, pincéis, argila, entre outros. Já o músico utiliza os instrumentos musicais, a melodia, a harmonia, as notas musicais, a voz etc. O ator, por sua vez, vai utilizar o corpo, a voz, o texto etc. Ou seja, cada linguagem artística exige daquele que a cria o domínio de determinadas técnicas, materiais e instrumentos. Se o artista não domina bem esses elementos utilizados para criar a obra de arte, provavelmente teremos dificuldade de entender o que ele deseja comunicar.

A arte, desde a sua origem, corresponde ao domínio de uma técnica. Durante muitos anos, o artista era considerado uma pessoa “agraciada por Deus”, ou como aquele que tem “um dom divino”. Aos poucos, a arte começou a ser entendida como um estudo que, a partir do exercício diário, de um treinamento intensivo, pode ser executada por qualquer um. Como exemplo disso, podemos citar o trabalho do músico no domínio de um instrumento. Se não houver um treinamento constante, provavelmente o artista não será um exímio músico.

Fig. 07

Já que estamos embarcando no universo das linguagens artísticas, é necessário que conheçamos um pouco mais sobre algumas dessas linguagens. É importante ficar claro que, nos próximos capítulos, abordaremos apenas algumas delas que, a nosso ver, poderiam auxiliar melhor o trabalho do professor de Espanhol em sala de aula. Acreditamos que, a partir do momento em que conhecemos melhor as obras de arte de um determinado povo, poderemos entender melhor a cultura desse povo.

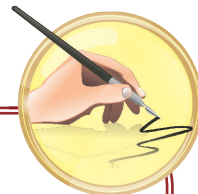
As linguagens artísticas a serem trabalhadas nos capítulos seguintes serão:

- Artes Visuais
- Artes Cênicas
- Música
- Cinema

Como vimos anteriormente, cada uma dessas linguagens, dessas formas de fazer arte,

exige do artista o domínio de uma técnica específica. Você, a partir dessas informações, é capaz de falar um pouco sobre uma dessas linguagens?

Mãos à obra

Estamos discutindo as linguagens artísticas. Portanto, com base no texto, responda:

1. Qual forma de arte mais lhe chama a atenção? Qual delas lhe causou mais estranhamento? Qual delas proporciona maior deleite? Justifique sua resposta.

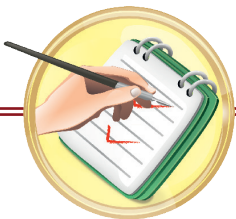

Já sei!

Nesta aula, você aprendeu que a arte, assim como a escrita, é uma linguagem; que a arte surge através de uma incapacidade do ser humano de expressar, através da linguagem oral e/ou escrita, seus sentimentos; que, através de símbolos e signos, a arte pode comunicar mensagens, sentimentos e emoções do ser humano.

Vimos também que, para se entender uma obra de arte, não é necessário que o espectador tenha um conhecimento prévio. A interpretação de uma obra de arte está no campo do sentir, ou seja, para sua compreensão, é necessário apenas que o leitor/espectador esteja disposto a embarcar no universo criado pelo autor para poder sentir o que a obra de arte quer transmitir.

Nesta aula, também discutimos a importância do domínio de uma técnica específica para que o artista possa transmitir sua mensagem, por isso conhecemos algumas linguagens artísticas. Nos próximos capítulos, discutiremos as particularidades de cada uma dessas linguagens.

Autoavaliação

Diante das discussões deste capítulo sobre as linguagens artísticas, vamos fazer a seguinte atividade:

1. Olhe atentamente para a imagem abaixo:

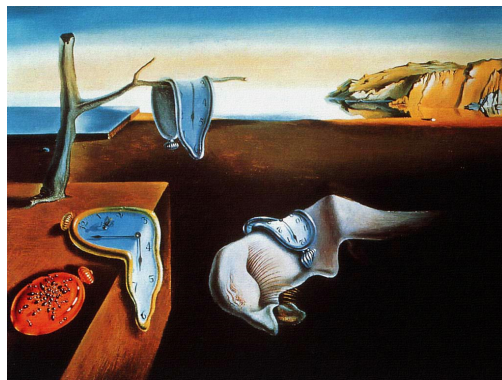
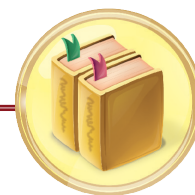

Fig. 08

2. Tente descrever todos os símbolos que estão presentes no quadro.

3. Agora, mediante pesquisa, escreva um texto com as suas impressões sobre a obra de Salvador Dalí. O que mais lhe chamou atenção? O que você acha que o artista quis comunicar com essa obra?

Leitura complementar

Para que você possa aprofundar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas, leia o livro:

FRITZEN, Celdon; MOREIRA, Janine (Orgs). **Educação e Arte: Linguagens Artísticas na Formação Humana**. Campinas: Papirus, 2008.

Referências

BARBOSA, Ana Mae, FERRARA, Lúcrecia D'Alessio e VERNASCHI, Elvira (orgs). **O ensino das artes nas universidades**. São Paulo: Edusp: CNPq, 1993.

FUSARI, Maria F. de Rezende e. & FERRAZ, Maria Heloísa C. de Toledo. **Arte na educação escolar**. São Paulo: Cortez, 1993.

_____. **Metodologia do ensino de Arte**. São Paulo: Cortez, 1999.

READ, Herbert. **A educação pela arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

SANTAELLA, Lúcia. **Culturas e artes do pós-humano**: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003.

VENTURELLI, Suzete. **Arte**: espaço-tempo-imagem. Brasília: Ed. UnB, 2004.

Fonte das figuras

Fig. 01 - <http://4.bp.blogspot.com/-Ub0nZtzVT7Y/UKA57kV2T3I/AAAAAAAAABK4/ocgpvWmYD50/s1600/auguste+rodin%2527s+172th+1.jpg>

Fig. 02 - http://4.bp.blogspot.com/_7p9cD_Zktdk/S9OYPHjKg2I/AAAAAAAAAMc/9hcBjPjPj/s1600/P1100413-748598.JPG

Fig. 03 - http://www.didotdesign.com.br/didot_blog/wp-content/uploads/2009/03/41_mafalda_02.jpg

Fig. 04 - <http://yaccessibilityblog.com/wp/wp-content/uploads/2010/11/Braille.jpg>

Fig. 05 - <http://thiagof-amorim.blogspot.com.br/2012/12/o-extase-de-santa-teresa.html>

Fig. 06 - <http://casavogue.globo.com/MostrasExpos/noticia/2013/02/yue-minjun-fondation-cartier-paris.html>

Fig. 07 - http://bibliotecaescolaragueda.files.wordpress.com/2010/09/ilustracao-musica_10be1.jpg

Fig. 08 - http://1.bp.blogspot.com/_xlE2wfju49o/TVMEpTRARji/AAAAAAAAABEM/PwU_oL8zrmQ/s1600/Salvador-dali-01.jpg