

"A ARTE E A EDUCAÇÃO

A EDUCAÇÃO NAS ARTES VISUAIS"

JOAN SEGAL LEAL DA COSTA *

*A arte é a expressão viva dos ideais culturais humanos.
A arte não pode ser estudada senão em relação ao homem.*

Por necessitar de abrigo e protecção, o homem construiu casas. Por necessitar de transmitir informação, desenvolveu os meios de comunicação e construiu igrejas, escolas e escritórios. Por ter encontrado as vantagens de viver em grupo e de se deslocar facilmente, elaborou planos mestres para a comunidade e para os meios de transporte. Mas, as casas que o homem faz são mais do que abrigos contra o vento e a chuva e os automóveis são mais do que meios de deslocação. Nestes e em todos os artigos utilitários exige-se algo além do que é conveniente ou necessário. As necessidades humanas não são limitadas ao prático. A arte, que é uma parte integrante de todas as suas actividades e que torna a sua vida mais rica e mais humana, toca-lhe as fibras mais profundas da sua existência. O homem desenha, produz, compra e vende milhares de objectos não só para viver, mas também para tornar a sua vida mais agradável e mais cómoda.

Desde os tempos pré-históricos o homem tem procurado incessantemente os meios de comunicar os seus pensamentos e sentimentos pela pintura, escultura, cerâmica, têxteis, música, dança, poesia... Os primeiros artistas - os pintores das grutas do Paleolítico Superior eram os mestres, os professores, os anciãos do povo, que, com a parede da caverna pintada como pano de fundo, dava as suas lições, transmitia à nova geração tudo o que tinha de saber, para garantir a sobrevivência do grupo social a que pertencia. O método era oral, mas o material didáctico consistia em pinturas vivas, cheias de força e com o tamanho necessário para facilitar a aprendizagem. Nesta experiência de imersão total, a sequência era bem controlada e as imagens organizadamente dispostas pelos caminhos difíceis, desde a entrada na caverna até "a sala de aula"; durante o percurso, os jovens eram confrontados com as lições escritas nas paredes. O visual era acompanhado pelo táctil, que pode ser visto nas peças de escultura encontradas nas cavernas. O mestre sabia a importância da imagem no processo de comunicação, utilizando com grande perícia as ilustrações sem livros. Estamos hoje, outra vez num mundo inundado pelas imagens produzidas para persuadir, convencer e controlar. A educação só será completa se o homem soubesse ler as imagens, escolher, seleccionar e defender-se das tentativas contra a sua independência e integridade.

---

* Docente da ESE de Beja

Desde os tempos primordiais a Arte desempenha um papel essencial na vida do homem. Tanto no aspecto de comunicação vital, como no outro de comunicação expressiva e emocional, o homem proclama e partilha a sua existência. No desejo, ou até necessidade, de embelezar e enriquecer o seu ambiente, o homem demonstra o domínio sobre o seu ambiente e o mundo. O homem de hoje também tem estas mesmas necessidades. A arte nunca pode ser considerada como algo extra ou supérfluo, para ocupar os tempos livres da criança, nem como pertencendo somente aos intelectuais e elites da sociedade, nem como actividade terapêutica, nem como base de psico-analise.

A noção falsa de que a Arte na forma de expressão plástica, não se ensina é relativamente recente, remontando apenas às últimas décadas, oxalá que seja brevemente posta de parte pelos responsáveis. Com base nesta filosofia, são fornecidas materiais às crianças (em regra geral, papel e canetas de feltro) que depois são entregues a si mesmas para se exprimirem livremente. Não é para admirar, que em pouco tempo, as crianças comecem a mostrar o seu desinteresse pelo desenho. As crianças, e os adultos, sentem-se mais livres e mais à vontade numa situação definida e com as aptidões e técnicas necessárias para exprimir e comunicar. Ninguém, jamais se lembrou de fornecer os livros às crianças no primeiro ano de escola e esperar que elas lessem automaticamente, nem lhes entrega material didáctico de matemática à espera que elas aprendam os conceitos sozinhas. Não é aceitável fazer exactamente isso com os materiais das artes visuais. A criança tem de estar envolvida conscientemente em Arte, para completar a sua compreensão pelo que vê e para educar o seu sentido visual duma maneira completa e significativa.

Um programa de Arte no ensino básico tem de tornar a arte significativa na vida diária dos alunos. Tem de lhes fornecer as bases de compreensão e avaliação da arte, que está a ser criada e utilizada hoje, ou seja, arte do nosso tempo e da nossa cultura. Mas, esta base de conhecimento da arte não pode ser limitada às grandes obras dos mestres, sem correr o risco de obscurecer o impacto constante da arte nas nossas acções diárias. Isso não quer dizer que possamos ignorar o passado. A intimidade com a história da arte e as obras históricas das civilizações longínquas, no tempo e no espaço, não só aumenta o nosso prazer estático, mas também a nossa compreensão das tendências contemporâneas nacionais, europeias, ocidentais e mesmo mundiais, nos tempos de hoje, de comunicação fácil e imediata.

Se olharmos com olhos de ver, temos a oportunidade de observar à nossa volta, edifícios significativos, quadros, esculturas e artesanato de qualidade. Diariamente, cada um de nós se sente confrontado com a necessidade de seleccionar objectos; e o prazer que estes nos dão depende muito da maneira como foram escolhidos. temos o mesmo problema na selecção, combinação e disposição dos móveis numa sala, dos quadros numa parede, ou das flores num jardim. Todas estas actividades nos oferecem a possibilidade de exprimir e de enriquecer as nossas personalidades e de compreender as experiências dos outros. As nossas reacções emocionais têm valor, mas, isso não é suficiente; necessitamos duma larga base de conhecimentos em que possamos fundamentar as nossas avaliações: conhecimento do porquê da arte, de como é produzida a arte e de todas as considerações estéticas inerentes à sua produção e apreciação. Tudo isto ao longo dos anos de escolaridade permitida à criança, homem de amanhã, ter uma vida mais rica e a possibilidade de a viver na plenitude.

Tendo em conta a importância da arte na educação da criança e os variados aspectos que têm de ser aprendidos, é essencial considerar a formação dos professores de Educação Visual, (que deveria chamar-se Educação das Artes Visuais).

II

Proposta de plano de estudos para a formação de professores de Educação Visual

A. Nesta linha de pensamento podemos listar as áreas tradicionais de estudo de arte, relacionadas com os conhecimentos essenciais, para fornecer aos alunos de arte a competência científica necessária:

O porquê da Arte.

O lugar da Pintura, Escultura e Arquitectura na vida do homem.

A arte na resolução do problema da satisfação das necessidades humanas - na comunicação, no lar, na comunidade, na religião, na indústria e no comércio.

A Arte em Educação (anual) -120 horas

Introdução aos princípios de Arte. Conceitos fundamentais da estrutura formal e conteúdos das artes visuais. O desenvolvimento histórico das artes visuais:

- arte como fenómeno universal;
- relação de arte com a sociedade, religião, política, filosofia e ambiente natural.

A função da educação nas artes visuais no ensino de hoje e o seu contributo para o desenvolvimento global da criança.

A História da Arte em Portugal (anual)-90 horas

Da pré-história até ao presente; os movimentos contemporâneos. A relação dos desenvolvimentos artísticos em Portugal com os da história geral.

Como é produzida a arte.

Materiais e processos.

Para registo gráfico:

- lápis, carvão, giz, pastel, tintas de desenho, canetas, pincéis

Artes plásticas em duas dimensões:

- Tintas e pincéis (Aquarela, guache, óleo e acrílico), suportes
- Colagens

Artes plásticas em três dimensões:

- Cerâmica e Vidro, Madeira, Metal, Plástico.

Impressão e os processos gráficos

Têxteis

Fotografia

Organização.

Os elementos plásticos:

- forma, linha, espaço, textura e cor.

A composição -
"Design"

Desenho I (Anual) - 120 horas

Desenho II (Anual) - 120 horas

Introdução aos elementos de percepção visual: linha, volume, espaço, textura e composição. Registo do real-desenhar o que é observado, com variados materiais de registo sobre diversos suportes.
Estudo da anatomia da figura humana e o retrato.

Desenho Rigoroso (Semestral) - 60 horas

Introdução aos princípios de desenho rigoroso. Ler e reproduzir plantas. Utilização do equipamento, desenvolvimento da capacidade de construir figuras geométricas, reprodução de objectos reais com rigor em várias perspectivas.

Design (Anual) - 90 horas

História de design e o seu lugar na vida contemporânea. Princípios da organização de elementos visuais em duas dimensões.
Princípios de construção e organização de formas em três dimensões.

Introdução às Técnicas de Expressão Plástica e das Artes e Ofícios (Anual)-105 horas

Compreensão e aplicação das técnicas utilizadas no 1º e 2º ciclos do ensino básico. Desenho, pintura e design, com materiais na base das experiências artísticas da criança.
A utilização correcta e segura das ferramentas básicas.
O estudo de materiais e as técnicas de testar que estão na base da tecnologia de material.
A aplicação com e para as crianças.

Estúdios: I, II e III

Pintura, Escultura.	I Anual - 120 horas
Têxteis, Artes Gráficas	II Anual - 120 horas
Cerâmica, Fotografia	III Anual - 120 horas

Os alunos percorreram as seis áreas durante os Estúdios I e II e escolheram duas áreas de especialização para o Estúdio III.

PINTURA - Princípios de pintura, comunicação e expressão em várias mídias. Problemas de pintura relacionado à percepção visual e composição: óleo, acrílica e aguarela.

ESCULTURA - Princípios de comunicação visual em três dimensões: construir, modelar, esculpir

ARTES GRÁFICAS - Princípios de reprodução artística: relevo, intaglio e planografia-madeira, cartão, linóleo, pedra, lucito (acrílica)
Serigrafia - manual e fotolitos.

CERÂMICA - Introdução e matéria prima.

- sua formação, preparação e utilização.

Qualidades de argila.

O fogo: cozeduras e transformações.

Princípios de produção de peças de olaria:

- à mão, na roda do oleiro e reprodução.

Acabamentos. O vidro.

Têxteis - Princípios de tecer, de teares e de tapeçarias.

Princípios de Batik.

Fotografia - Princípios de utilização das máquinas fotográfica na expressão artística, de foto composição e de revelação.

Avaliação e apreciação.

Estética (Semestral)- 45 horas

Métodos de Investigação de História de Arte

Seminário, em sessões de 2,5 horas, ao longo de 8 semanas, seguidas de Investigação Individual, sob a orientação do professor.

Projecto Individual:

Simultâneo com o Estúdio III o aluno executará o seu projecto final artístico nas suas áreas de especialização, sob a orientação dum professor e com a aprovação previa do mesmo.

B. Ciências de Educação

História de Educação	S1 = 30 horas
Pedagogia Geral	S2 = 30 horas
Psicologia Geral e do Desenvolvimento	A (S1 e 2) = 90 horas
Psicologia de Aprendizagem	S3 = 45 horas
Teoria Curricular	A (S3 e 4) = 90 horas
Ensino de Arte I	A (S5 e 6) = 90 horas
Ensino de Arte II	<u>A (S7 e 8) = 90 horas</u>
TOTAL	= 465

Prática Pedagógica: I, II, III e IV

C. Língua Portuguesa	Anual - 60 horas
Técnicas de Comunicação em Português	Anual - 60 horas
Cultura Clássica	Anual - 60 horas
Cultura Portuguesa	Anual - 60 horas

Disciplinas Complementares e Integradas - Opções obrigatórias dentro de cada grupo (duas em nº 4):

I	Música	Anual - 90 horas
	Movimento e Drama	Anual - 90 horas
II	História da Arte Oriental	Semestral - 45 horas
	História da arte Moderna	Semestral - 45 horas
	(Outras histórias)	Semestral - 45 horas
III	Inglês I e Inglês II	2 x Anual - 60 horas
	Francês I e Francês II	2 x Anual - 60 horas
IV	Arte e Educação Especial,	Semestral - 45 horas
	Ensino de Arte na Educ. Esp.	Semestral - 45 horas
	Organização de Oficinas para crianças	Semestral - 45 horas
	Oficina para produção de material didático.	Semestral - 45 horas

BIBLIOGRAFIA

- BARNES, Rob**, *Teaching Art to Young Children, 4-9*. London: Unwin Hyman, Ltd., 1989.
- BARRETT, Maurice**, *Educação em Arte*. (Título original: *Art Education*, 1979, Tradução de Isábel Cottinelli Telmo e Irene Belzer Sam payo). Lisboa: Editorial Presença, Lda., 1982.
- EISNER, Elliot W.**, *Educating Artistic Vision*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1972.
- FAULKNER, Ray e ZIEGFELD, Edwin e HILL, Gerald**, *Art Today*, New York: Holt, Rhinehart and Winston, 1963.
- GENTLE, Keith**, *Children and Art Teaching*, 5-13. London. Routledge, 1988.
- PFEIFFER, John E.**, "From the Cro-Magnons", *A Burst of Technology. Smithsonian*. Oct. 1986, p.75.
- "The World's First and Longest-lived Art Movement". *Smithsonian*. April 1983. p.36.