

Revista

AteliêOliveira

EDITORIAL

12 de outubro - Dia das crianças e dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Esta edição contempla dois temas: infância e a religião.

A arte no contexto da infância possibilita que a criança se expresse livremente. É por meio dos desenhos, pinturas e rabiscos que ela consegue demonstrar aquilo que, muitas vezes, não consegue falar. Por essa razão, usar o recurso artístico é fundamental para resgatar a imaginação e criatividade, valorizando as questões afetivas, sociais e cognitivas, questões estas abordadas na seção Arte

Educação. Abordando também o tema arte e religião, vamos explorar as nuances da arte religiosa e da arte sacra como formas de expressão do homem que almeja religar-se ao sagrado. Embora o conceito de arte religiosa e arte sacra se aproximem, há uma diferença essencial que as definem. Enquanto a arte religiosa reúne obras de cunho religioso que pode ser representada por esculturas de santos e pinturas de passagens bíblicas, geralmente elas estão fora dos lugares de cultos e rituais religiosos. Já a arte sacra está intimamente ligada a rituais e cultos; sua função é adornar os locais em que os ritos e celebrações religiosas ocorrem. Esperamos que os temas desta edição lhe

Boa leitura!

sirvam de inspiração e que lhe tragam uma

experiência enriquecedora.

Este quadro trouxe uma energia muito boa! Com tons suaves, do verde e rosa ao vibrante do alaranjado, inunda nossa alma de paz e força! Amei! Parabéns pela sensibilidade!

Aldri Mendes Rocha

Nesta edição

Galeria de arte	3-4
Arte e Religião	5
Outubro mês das crianças	6
Dica Cultural	7
Arte Têxtil	8
Festival Quilt Brasil	9
Arte Educação	10
Arte e Filosofia	11

Expediente Editora Makaxerak

Ano 1 – n.04 - Outubro/2023
Todos os direitos reservados
Nenhuma parte desta revista pode ser reproduzida sob quaisquer meios existentes sem autorização por escrito da editora

Distribuição online - Versão digital gratuita

EDIÇÃO, REDAÇÃO E ARTE

Ricardo Vicente de Oliveira Heloisa Emilia Bonfim

REVISÃO

Heloisa Emilia Bonfim

CAPA

Aquarela sobre papel Ricardo Vicente de Oliveira

PUBLICIDADE E EVENTOS

Heloisa Emilia Bonfim

PROGRAMAÇÃO WEBSITE

Ricardo Vicente de Oliveira scatologika.com.br

REVISTA ATELIÊ OLIVEIRA

Rua Doutor Moraes Dantas, 131 Limão – São Paulo/SP CEP 02556-170

VENDAS

helobonfim@gmail.com/ atelieoliveira@gmail.com WhatsApp: 11 97454-2109 / 11 95941-6640

> (*) Os conteúdos de texto, audio e imagem desta revista são criações originais dos autores, não contendo recursos de inteligência artificial em sua elaboração.

GALERIA Ricardo Oliveira

As origens do Homo

Como expressar o tempo, o espaço, como colorir uma ideia, como adentrar dimensões longínquas? Apenas e tão somente com o pensamento criativo e a arte.

Esta obra traz mundos abstratos, pensamentos imagéticos que buscam suprir o que a linguagem oral ou escrita não conseguem alcançar (pelo menos por ora).

Se imagens são representações de formas e na maioria dos casos, de objetos materiais ou imateriais que se encontram

no espaço e no tempo, como representar o que não conseguimos ver ou mensurar? Origens do homo é, portanto, o resultado do esforço de abstrair quatro dimensões do espaçotempo, para que a "condensação" bidimensional na tela seja extrapolada pelos nossos sentidos. As quatro faces do homo aqui representadas são figuras míticas e ancestrais. Elas integram-se e fundem-se num movimento giratório que vem nos sinalizar sobre o entendimento que só o homem

tem da sua dimensão temporal.

GALERIA

A Plástica da Natureza

arquitetura, escultura, arte têxtil e toda expressão humana que transforma materiais em imagens e objetos com sentido artístico.

A obra *A Plástica da Natureza* nos mostra, no entanto, outra espécie de plasticidade. De forma sutil, ela nos convida a refletir sobre os impactos do plástico no meio ambiente e no nosso organismo. Já estamos ingerindo o equivalente a um cartão crédito por semana de acordo com pesquisas de três universidades internacionais.

Artes plásticas são manifestações artísticas constituídas pela pintura,

Recorte da matéria exibida no Jornal da Cultura dodia 14/06/2023.

Se o fato em si já é chocante, preocupação de cientistas, médicos e ambientalistas, por que necessáriamente a arte deveria nos chocar também?

Embora a arte possa ser perturbadora e transgressora, ela também pode tocar nossos sentimentos através de sutilezas.

Arte E Religião

Desde o princípio da história da humanidade, arte e sentimento religioso andaram de mãos dadas. Nos objetos sagrados, nas decorações dos espaços para as funções religiosas e na própria maneira de viver, a arte revelou-se caminho para o mais profundo do ser humano externando em cores e formas o Espírito que habitava o íntimo e animava os viventes.

Das pinturas rupestres às grandes catedrais góticas, da suntuosidade da arte egípcia à essencialidade dos traços de Matisse, dos arabescos coloridos das mesquitas à busca pela luz dos iluministas, da simplicidade da arte budista à expressividade marcante da obra de Cézanne, tudo é expressão do sagrado. Em todas elas a matéria se viu em diálogo íntimo com o transcendente de cada expressão religiosa, de cada povo e cultura.

Na Europa, com o advento do antropocentrismo, sua expressão nas artes será o Renascimento, e alcançará seu auge na Alta Renascença, período dos grandes nomes como Leonardo da Vinci e Michelangelo. Marcado pela linguagem antropocêntrica, o idealismo da forma humana resultantes do estudo da anatomia do corpo humano, o renascimento será, muito mais a arte em função de temas religiosos do que propriamente uma arte a serviço do mistério professado. A Capela Sistina, por exemplo, embora recheada de cenas bíblicas, será um templo ao corpo humano. O Cristo do juízo final terá muito mais os atributos de um Hércules da antiguidade grega, período que exerceu grande fascínio sobre os artistas renascentistas.

Dando um salto de tempo na história da arte, olhemos para o modernismo, mais especificamente para o francês Henri Matisse, exemplo extraordinário da relação arte-religião dentro do espírito desse movimento artístico. Henri Matisse, mestre do Fauvismo, em 1951 concebeu a Chapelle du Rosaire em Vence, França a pedido das religiosas dominicanas. Sem dúvida é uma concepção de espaço religioso que, para o cristianismo daquele período, antes da renovação trazida pelo Concílio Vaticano II, era, no mínimo, audacioso. A Virgem com o seio a mostra, a limpidez e sobriedade do espaço, num período onde luxo e pompa eram necessidades na igreja católica fazem dessa pequena capela, um espaco revolucionariamente tranquilo.

Nossa Senhora de Fátima

Chegamos então ao período contemporâneo. Este, embora seja regado de quebras de paradigmas, de desmontes das estruturas estabelecidas e de subversão às doutrinas, não deixou de lado certa expressão de religiosidade, especialmente daquela subjetiva e, até mesmo individualista.

No decorrer da história, com suas vicissitudes, quedas e elevações, a arte, de certa forma, sempre expressou a busca infindável do ser humano pelo transcendente. Mesmo longe das instituições, artistas nunca deixaram de transformar em linhas e cores aquilo que, de certa forma, dá sentido à vida e as relações. Seja no confessional ou na laicidade, a religiosidade sempre foi tema caro e gerou obras que atestam uma profunda relação com o sagrado.

Outubro Mês das crianças

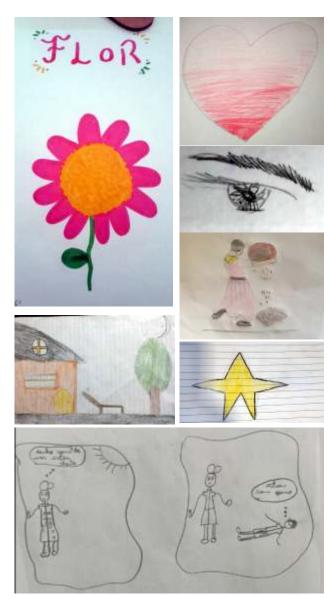
A arte na infância

Desenho e pintura

Toda criança gosta de desenhar e pintar. A pintura é de extrema importância como método educativo para a criança expressar o que sente. As crianças brincando começam a lidar com a sua imaginação e desenvolvem as capacidades da fala, do desenho, de cantar, dançar, da psicomotricidade. Por meio de sua expressividade, a criança também explora o mundo exterior, ao mesmo passo que sua imaginação está se desenvolvendo. O ato de construir e reconstruir se torna essencial para as crianças pequenas, o que vai gerando novas organizações mentais nessa idade.

Buscando uma definição bem elementar, entendemos que desenhar é criar formas pelas linhas e pintar é fazer forma pelas zonas coloridas.

As crianças, ao desenhar e pintar, utilizam-se das possibilidades do lúdico gerando a sua produção do mundo. A pintura na infância envolve uma série de questões práticas e teóricas nesse momento de extrema diversão e intensos aprendizados. O modo como é realizada, o tempo, as palavras que acompanham a ação do corpo e, mesmo, os movimentos gerados constituem elementos importantes para entender o significado dessas produções. No período de dois aos sete anos de idade, a criança está na fase simbólica que se constitui a sua capacidade imaginativa. Essa capacidade é fundamental em toda a sua trajetória de vida. Através da pintura, a criança cria um saber proposto pela materialidade e da interação entre materiais e corpo; ela compreende seus atos após executá-los.

Atividades de arte - Ensino Fundamental II

Teatro: as expressões da subjetividade

O teatro é um modo de arte que se formou no decorrer da história para contar a condição humana por meio da ação. Pressupõe uma linguagem própria, como toda forma de arte, a teatralidade, entendida como todas as compreensões no minuto em que se vive a arte teatral. Segundo Luiz Fernando de Souza, é esse ganho de linguagem que pretendemos gerar nas crianças pequenas para aprimorá-las no seu desenvolvimento global, por intermédio da criação de sentido. É na educação infantil que devemos prover o estímulo pela dramatização espontânea que favorece a constituição da linguagem infantil. As adaptações dos contos de fada são uma ferramenta valiosa na apropriação das relações humanas no mundo pelas crianças.

Dica Cultural

No dia 29 de junho, o Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS/SP) completou 53 anos desde sua inauguração. Localizado no bairro da Luz, no centro da cidade, o museu é referência nacional em história e arte sacra e preserva milhares de peças sacras e barrocas, como altares, oratórios, prataria e ourivesaria religiosas, além de pinturas e fotografias, produzidos entre os séculos XVI e XX.

Atualmente, o acervo do museu é composto por aproximadamente 18 mil peças do patrimônio artístico e histórico-cultural religioso brasileiro e mundial.

Por ter uma área expositiva limitada, é exibido apenas 14% de seu conjunto, de forma rotativa, permitindo que o visitante possa compreender a dinâmica social e cultural que marcou o desenvolvimento da religiosidade e da identidade paulista e brasileira.

O modernismo que Victor Brecheret, escultor do Monumento às Bandeiras [do Ibirapuera], trouxe para a cidade e para as ruas também é representado por suas peças expostas no museu – são esculturas de sacerdotes, apóstolos, Virgens com criança e Anjo, a figura de São Francisco, e outras, feitas em diferentes técnicas, tamanhos e formas, que transmitem o amor que o escultor sentia pelas artes plásticas e a sua visão do sagrado.

Endereço: Avenida Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo Ingressos: R\$ 6,00 – R\$ 3,00 (meia) GRATUITO AOS SÁBADOS

Museu de Arte Sacra

Dica Leitura

A mais amada TERESA CIABATTI

Teresa Ciabatti reconstrói a história familiar e, com ela, os acontecimentos de toda uma época. Uma autoficção sincera, brutal, perturbadora, que nasce da urgência de acertar as contas com uma infância feliz bruscamente interrompida.

COLEÇÃO: Das Andere

Bazar Âyiné https://ayine.com.br/catalogo/a-mais-amada/

Arte Têxtil Contemporânea

As obras de Sonia Bianco são histórias contadas em tecido. Pedaços de vida que são transformados e bordados tornando-se memórias visuais.

Artista com uma carreira de sucesso, Sonia é professora de Artes e já trabalhou em diversos ateliês de São Paulo ensinando técnicas de bordado, aquarela em tecido e composições têxteis.

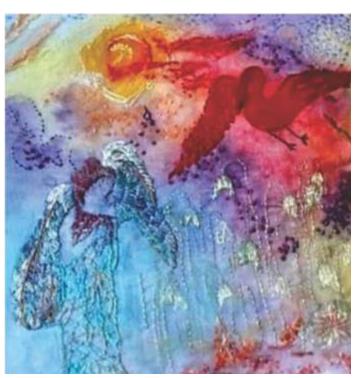
Atualmente divulga seus trabalhos em exposições temáticas e dá aulas como designer e professora na Textile Artist.

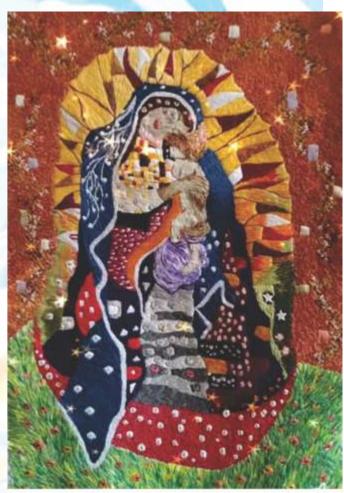
https://www.facebook.com/soniabiancoartes

https://www.instagram.com/soniabiancoartes/

Anjo Gabriel - Aquarela em tecido e bordado a mão

Nossa Senhora e o menino Jesus Bordado a mão e aplicação de tecidos e pedrarias

lemanjá – Aquarela em tecido, bordado a mão, apliqué e aviamentos

Festival Quilt Brasil

A cidade de Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul, sediou em setembro, o Festival Quilt Brasil, no Centro de Eventos da cidade.

Na programação foram realizadas 29 atividades entre cursos e oficinas, seis mostras de trabalhos, concurso internacional de quilts e uma feira com mais de 60 expositores.

O evento contou com o apoio institucional da Prefeitura Municipal e conta com infraestrutura de praça de alimentação, empório e foodtruks. O FESTIVAL INTERNACIONAL DE QUILT E PATCHWORK é um evento consagrado no mercado de Patchwork e artes afins. É o pioneiro na América Latina e conquistou ao longo de 26 anos de existência uma legião de fãs que acompanham e prestigiam o evento.

A FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS conta com lojistas de vários estados do Brasil, fabricantes de máquinas e equipamentos, atacadistas de tecidos e aviamentos, ateliês e artesãos e é uma das atrações mais aguardadas do Festival.

Artistas, artesãos, distribuidores, fabricantes, apreciadores e turistas esperam por esse momento para trocar informações, aperfeiçoar técnicas, oxigenar ideias, apreciar as criações, conferir e comprar materiais e equipamentos. Em quatro dias, o Festival proporciona uma experiência completa para os apaixonados pela arte do patchwork, criando um espaço de integração, compartilhamento de ideias e conhecimento técnico e tecnológico. Ao longo desses 26 anos o Festival Internacional de Quilt e Patchwork da QUILTBRASIL, recebeu

São Paulo Plural, trabalho da artista têxtil Rita Rocco, feito para a mostra "São Paulo- A grande metrópole ", organizado pelo Clube brasileiro de Patchwork e Quilting de São Paulo

visitantes do país e do exterior para a troca de experiências e conhecimento em palestras, cursos, feira, mostras e competições. Durante esses anos, o evento cresceu e se consolidou como o principal do gênero no Brasil, abrindo janelas e novos espaços, ficando cada vez mais forte e preparado, sempre de braços abertos para receber novos e fiéis visitantes. Em 2023 o evento consolidou-se como a maior e mais qualificada vitrine de Quilt e Patchwork do Brasil, proporcionando uma experiência completa para nossos visitantes, criando um espaço de integração, compartilhamento de ideias e conhecimento técnico e tecnológico.

São Paulo 2023, verticalização a todo vapor Trabalho da artista têxtil Rute Sato feito para a mostra "São Paulo - A grande metrópole",organizado pelo Clube brasileiro de patchwork e quilting de São Paulo

Alegria dos frutos, de autoria de Maricea Rezende de Almeida, obra confeccionada em técnica de apliqué e quilt livre.

Arte Educação Benefícios da arte no contexto escolar

A arte pode fazer toda a diferença na vida de muitas pessoas, sobretudo na infância e adolescência. Segundo a especialista Ana Mae Barbosa, "é absolutamente importante o contato com a arte por crianças e adolescentes.

Primeiro, porque no processo de conhecimento da arte são envolvidos, além da inteligência e do raciocínio, o afetivo e o emocional, que estão sempre fora do currículo escolar. Além disso, grande parte da produção artística é feita no coletivo. Isso desenvolve o trabalho em grupo e a criatividade".

A arte ensina a lidar com os sentimentos, amplia a forma que as crianças têm de se expressar. De acordo com a psicóloga Lucilene Zavadzki por meio do criar em arte e do refletir sobre os trabalhos artísticos, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos outros, lidar melhor com a raiva, tristeza, estresse, experiências traumáticas e desenvolver recursos físicos, cognitivos e emocionais. A exploração do conteúdo artístico pode ser um recurso valioso para qualquer profissional da saúde". O fazer artístico eleva a autoestima pois estar em contato com as artes é estar sujeito às falhas. São elas que ajudarão as crianças, jovens ou adultos a aperfeiçoarem suas técnicas, ou seja, se superar. Com isso, elas ganharão uma boa dose de coragem para poder melhorar cada vez mais, desenvolvendo a autoconfiança e

autoestima, essenciais para o bem estar de qualquer pessoa.

A arte incentiva a criatividade: professores de quaisquer que sejam as modalidades, podem incentivar seus alunos a pensar e criar seus próprios objetos artísticos.

Poderíamos listar muitos mais benefícios que a arte traz no âmbito educativo. No entanto, o que vale mesmo a pena é a reflexão da necessidade da arte para o ser humano, de qualquer faixa etária e condição.

Arte e Filosofia

Filosofar ou fazer arte?

A arte, como um dos campos que a Filosofia se dedica, por si própria possui sua autonomia conceitual, bem como uma logística de aplicações. No cotidiano, ao se deparar com as mais variadas expressões artísticas, a pessoa produz uma série de pensamentos – o que a aproxima de sua dimensão filosófica. Isso pode significar a influência que aquilo que é observado exerce sobre o homem. Do ponto de vista interativo, Filosofia e Arte se entrelaçam reciprocamente, ao passo que podem ser elaborados raciocínios a partir de uma construção artística. Conquanto, existem diferenças substanciais entre elas que devem ser notadas. Se há uma superioridade de uma sobre outra é complexo dizer, ainda que alguns filósofos dissertem, em alguns momentos, sobre os aspectos super valorativos de apenas uma.

Na história da Filosofia formularam-se inúmeras posições de pensadores clássicos sobre a Arte. Platão, por exemplo, diz que a Arte é uma espécie de falsificação da realidade, ou, ainda, de uma imitação, como a criação de um simulacro. Isto é, se a realidade sensível já é uma imperfeição quando comparada às realidades eternas do mundo das ideias, quanto mais àquela construída pela Arte, que formaria uma terceira dimensão. A diferenca entre a Filosofia e a Arte está no tipo de leitura, na abordagem que cada uma faz, à sua maneira, da realidade. Por outros termos, as posições que cada uma toma, frente a determinado assunto, se divergem no estilo e no objetivo. Enquanto uma exerce, por formas, cores e outros instrumentos uma

elaborada ilustração, a outra procura sistematizar sua investigação que passa pelo viés da racionalidade. É evidente a intrínseca relação entre a arte de pensar sobre algo e a materialização deste por meio de tintas, telas, palavras e articulações. O que significa dizer, respectivamente, que o ser filosófico que entra em contato consigo, como em movimentos giratórios da alma que se envolve em si mesma, procura a maneira mais catártica de se esvair. Mesmo que em nível investigativo possamos assentir à arte atributos específicos, não se pode preteri-la em grau ontológico. A arte é uma possibilidade de natureza filosófica de se expor ideias, conjunturas, sugerir propostas, julgar, apresentar outros ângulos de observação, o que, consequentemente, confunde-se à arte de filosofar. Em suma, trata-se se uma compenetração mútua, onde uma empresta de outra características essenciais

Atelier Claudia Roveri

Claudia Reveri

apresenta

seu Clube de Assinaturas de Bordados

- Torne-se assinante e desvende a magia da Tarde de Sol em Paris, nossa obra do mês
- Acesso vitalício enquanto assinante

Confira os detalhes do Clube no site https://www.atelierclaudiaroveri.com/

facebook.com/claudinharoveri/ instagram.com/claudiaroveri/

youtube.com/@claudinharoveri

Revista Ateliê Oliveira

"O artista não nasce (...) o artista se constrói".

Ricardo Oliveira

http://scatologika.com.br/