

# APOSTILA DE ARTE – ARTES VISUAIS

## Garcia Junior

### Unidade 01 – ENTENDENDO A ARTE

#### Parte 1: Conceitos, importância e funções da arte

O mundo da arte é concreto e vivo podendo ser observado, compreendido e apreciado. Através da experiência artística o ser humano desenvolve sua imaginação e criação aprendendo a conviver com seus semelhantes, respeitando as diferenças e sabendo modificar sua realidade. A arte dá e encontra forma e significado como instrumento de vida na busca do entendimento de quem somos, onde estamos e o que fazemos no mundo.

#### Pensando sobre o tema



**01. Pietá.**  
Michelangelo. Igreja de São Pedro,  
Vaticano, Itália. C. de 1500



**02. Cadeira Kasese.**  
Hella Jongerius. 2000.

- Observe estas imagens:

- Você já viu alguma imagem e ficou na dúvida se ela era ou não uma obra de arte? Quais foram as imagens?

- Como você faria para distinguir a imagem de um cartaz de filme de cinema de uma tela pintada como sendo arte?

- Você sabe o que é arte e para quê ela serve?



**03. Mont Ste. Vitoire.**  
Paul Cézanne. França. 1885 - 1887.



**04. Poster de Star Wars – Episode III.**  
LucasFilm. 2005.

## **Conhecendo mais sobre o tema**

Para podermos responder a essas perguntas devemos, antes de mais nada, saber que a **arte é conhecimento**. A arte é uma das primeiras manifestações da humanidade como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas (pintura nas cavernas, templos religiosos, roupas, quadros, filmes etc) que representam sua vivência no mundo, comunicando e expressando suas idéias, sentimentos e sensações para os outros.

Desta maneira, quando o ser humano faz arte, ele cria um objeto artístico que não precisa nos mostrar exatamente como as coisas são no mundo natural ou vivido e sim, como as coisas *podem ser*, de acordo com a sua visão. A função da arte e o seu valor, portanto, não estão no retrato fiel da realidade, mas sim, na **representação simbólica do mundo humano**.



05. Artista Philippe Farraut esculpindo em pedra.

1. O **Artista** cria, transmitindo e expressando idéias e sentimentos...

2. Na forma de um **Objeto Artístico** – a obra de arte que...

3. O **Observador** vê, analisa, compreende e aprecia.

Para existir a arte são precisos três elementos: **o artista, o observador e a obra de arte**.

O primeiro elemento é o **artista**, aquele que cria a obra, partindo do seu conhecimento concreto, abstrato e individual transmitindo e expressando suas idéias, sentimentos, emoções em um objeto artístico (pintura, escultura, desenho etc) que simbolize esses conceitos. Para criar a obra o artista necessita conhecer e experimentar os materiais com que trabalha, quais as técnicas que melhor se encaixam à sua proposta de arte e como expor seu conhecimento de maneira formal no objeto artístico.

O outro elemento é o **observador**, que faz parte do público que tem o contato com a obra, partindo num caminho inverso ao do artista – observa a obra para chegar ao conhecimento de mundo que ela contém. Para isso o observador precisa de sensibilidade, disponibilidade para entendê-la e algum conhecimento de história e história da arte, assim poderá entender o contexto em que a obra foi produzida e fazer relação com o seu próprio contexto.

Por fim, a **obra de arte** ou o **objeto artístico**, faz parte de todo o processo, indo da criação do artista até o entendimento e apreciação do observador. A obra de arte guarda um fim em si mesma sem precisar de um complemento ou “tradução”, desde que isso não faça parte da proposta do artista.



06. Visitantes no Museu do Vidro em Nova York, Estados Unidos.

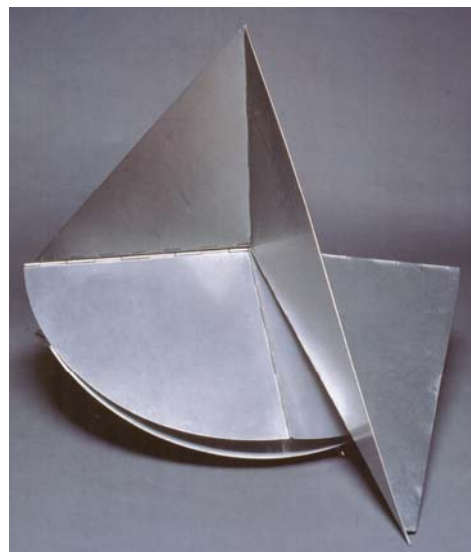


## Pensando sobre o tema

- Observe e analise as imagens de acordo com os questionamentos:
- Quais dessas imagens você consideraria como sendo obra de arte?
- Quais são as características das imagens que levam você a considerar isso?
- Elas são parecidas entre si e são da mesma época?



**06. Colar-apito.**  
*Etnia indígena Urubu Kaapor.*  
Maranhão, Brasil.



**07. Bicho.**  
*Ligia Clark.* Brasil. 1960.



**08. A Anunciação.**  
*Iluminura de evangelho*  
*manuscrito.* C. de 1150.



**09.** Peça de propaganda de indústria de papel.



**10. Cratera (vaso) grego.**  
*Imagem de espetáculo teatral.*  
Grécia. C. de 500 A.C.

## Conhecendo mais sobre o tema

Dentre os possíveis e variados conceitos que a arte pode ter podemos sintetizá-los do seguinte modo – **a arte é uma experiência humana de conhecimento estético que transmite e expressa idéias e emoções na forma de um objeto artístico (desenho, pintura, escultura, arquitetura etc) e que possui em si o seu próprio valor.** Portanto, para apreciarmos a arte é necessário aprender sobre ela. Aprender a observar, a analisar, a refletir, a criticar e a emitir opiniões fundamentadas sobre gostos, estilos, materiais e modos diferentes de fazer arte.

Uma tela pintada na Europa no séc. XIX pode não ter o mesmo valor artístico para uma comunidade indígena ou para uma sociedade africana que conservem seus valores e tradições originais. Por que isso pode acontecer se a arte é universal?

Para esses grupos étnicos os significados da arte como a entendemos podem não ser os mesmos por não pertencerem ao contexto em que eles vivem.



**11. Pinturas rupestres de animais.**  
Cavernas de Lascaux. França. C. de 15-13000 A.C.

Desde os primórdios o ser humano busca transmitir e expressar suas idéias e sentimentos.

Cada sociedade possui seus próprios valores morais, religiosos, artísticos entre outros. Isso forma o que chamamos de cultura de um povo. Mas uma cultura não fica isolada e sofre influências de outras, portanto, nenhuma cultura é estática e sim dinâmica e mutável. A arte, ao longo dos tempos, tem se manifestado de modos e finalidades diversas. Na Antiguidade, em diferentes lugares a arte era vislumbrada em manifestações e formas variadas – na Grécia, no Egito, na Índia, na Mesopotâmia...



**12. Pintura na tumba de Nefertari.**  
Oferenda à deusa Ísis. Bahri, Egito. C. 1279-1212 A.C (dinastia 19).

O ser humano representa simbolicamente sua vivência, valores e crenças através da arte.

Os grupos sociais vêem a arte de um modo diferente, cada qual segundo a sua *função*. Nas sociedades indígenas e africanas originais, por exemplo, a arte não era separada do convívio do dia-a-dia, mas presente nas vestimentas, nas pinturas, nos artefatos, na relação com o natural e o sobrenatural, onde cada membro da comunidade podia exercer uma função artística.

Somente no séc. XX a arte foi reconhecida e valorizada por si, como objeto que possibilita uma experiência de conhecimento estético.



**13. Tomé, o incrédulo.**  
Caravaggio. Espanha. C. de 1602-1603.

Nesta pintura à óleo o artista não presenciou a cena entre Cristo e os seus apóstolos, mas representou a cena como ela poderia ter ocorrido de maneira extremamente realista. A arte, então, não precisa nos mostrar a realidade como ela é, mas como é percebida, interpretada e mostrada pelo ser humano.



## Pensando sobre o tema

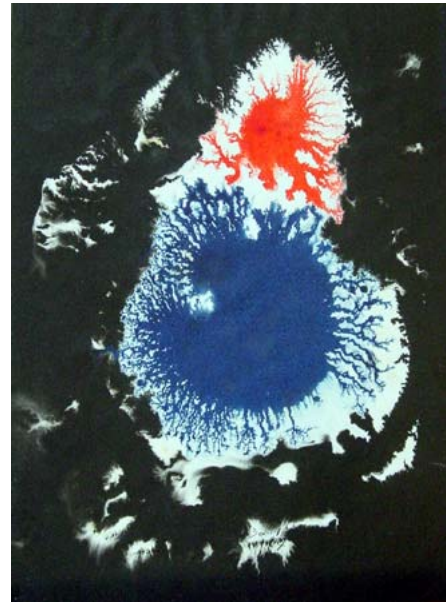
- Quando você observa imagens de um modo geral procura entendê-la? Para quê serve a imagem e com que finalidade ela foi criada?



**14. A redenção de Cam.**  
Modesto Broccos Y Gomes.  
Rio de Janeiro, Brasil. 1895.



**15. São João Nepomuceno.**  
Aleijadinho.  
Minas Gerais, Brasil. 1895.



**16. Abstrato.**  
Antônio Bandeira.  
Brasil. 1967.

## Conhecendo mais sobre o tema

Ao longo da história da arte podemos distinguir três funções principais para a arte – a **pragmática** ou **utilitária**, a **naturalista** e a **formalista**.



**17. Vaso de cariátides**  
Cultura Santarém. Parà, Brasil.  
C. 1000-1500.

Vaso de cerâmica em argila da Cultura Santarém, etnia indígena que se desenvolveu na foz do rio Tapajós, no Baixo Amazonas. Esta peça possuía uma finalidade ritualística e era adornada com ricos detalhes. *Cariátides* são os nomes das figuras antropomórficas (mistura de humanos com animais) que sustentam o vaso na base.

- **Função pragmática ou utilitária:** a arte serve como meio para se alcançar um fim não-artístico, não sendo valorizada por si mesma, mas pela sua *finalidade*. Segundo este ponto de vista a arte pode estar a serviço para finalidades

pedagógicas, religiosas, políticas ou sociais. Não interessa aqui se a obra tem ou não qualidade estética, mas se a obra cumpre seu papel *moral* de atingir a finalidade a que ela se prestou. Uma cultura pode ser chamada pragmática quando o comportamento, a produção intelectual ou artística de um povo são determinados por sua utilidade.



**18. Recado difícil.**

Almeida Júnior.

Rio de Janeiro. Brasil. 1995.

Nesta pintura à óleo o artista retrata uma situação de modo realista com personagens humildes tirados do cotidiano brasileiro da época.

A perfeição da técnica da pintura ressalta a intenção de representar a imagem o mais natural possível.

• **Função naturalista:** o que interessa é a representação da realidade ou da imaginação o mais natural possível para que o conteúdo possa ser identificado e compreendido pelo observador. A obra de

arte naturalista mostra uma realidade que está fora dela *retratando* objetos, pessoas ou lugares. Para a função naturalista o que importa é a correta representação (perfeição da técnica) para que possamos reconhecer a imagem retratada; a qualidade de representar o assunto por inteiro; e o vigor, isto é, o poder de transmitir de maneira convincente o assunto para o observador.



**19. O Abaporu.**

Tarsila do Amaral

São Paulo. Brasil. 1927.

Esta pintura à óleo marca o início nas artes visuais do movimento cultural conhecido como Modernismo no Brasil. Ela simboliza elementos regionais (sol, mandacaru) com cores vivas e figuras estilizadas e distorcidas, sem se preocupar com a anatomia perfeita e sim com a forma de apresentação estética da arte em si. O nome "Abaporu" significa na língua Tupi-Guarani "o homem que come" relacionado ao "antropofagismo cultural" como proposta artística do Modernismo.

• **Função formalista:** atribui maior qualidade na *forma* de apresentação da obra preocupando-se com seus significados e motivos estéticos. A função formalista trabalha com os princípios que determinam a organização da imagem – os elementos e a composição da imagem. Com o formalismo nas obras, o estudo e entendimento da arte passaram a ter um caráter menos ligado às duas funções anteriores importando-se mais em transmitir e expressar idéias e emoções através de objetos artísticos. Foi só a partir do séc. XX que a função formalista predominou nas produções artísticas através da *arte moderna*, com novas propostas de criação. O conceito de arte que temos hoje em dia é derivado desta função.



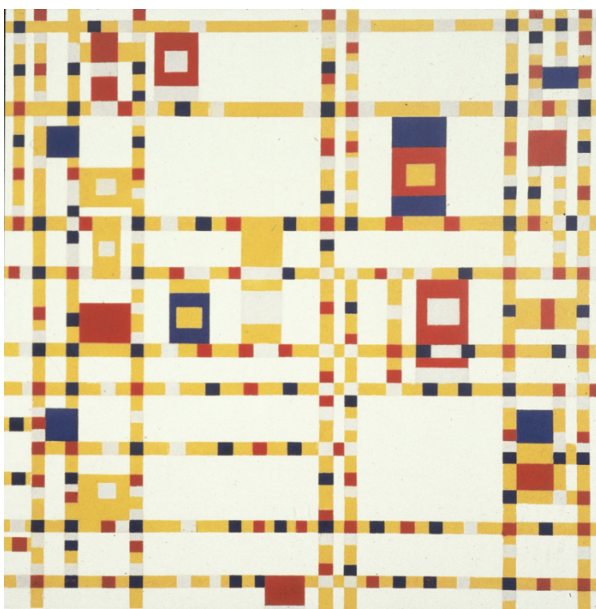
## Para saber mais



**20. A leiteira.**  
Jan Vermeer. Holanda. 1660.

**Arte Figurativa ou Figurativismo:** é aquela que retrata e expressa a figura de um lugar, objeto, pessoa ou situação de forma que possa ser identificado, reconhecido. Abrange desde a figuração realista (parecida com o real) até a estilizada (sem traços individualizadores). O figurativismo segue regras e padrões de representação da imagem retratada.

Nesta pintura à óleo, feita durante o período artístico chamado Renascimento, o artista explorou a representação de uma cena do dia-a-dia de modo realista retratando com perfeição a naturalidade figurativa das formas, iluminação, cores e texturas criando toda uma atmosfera que nos faz mergulhar na cena. Esta obra de arte pode ser classificada como Naturalista segundo sua função original quando foi criada.



**21. Broadway Boogie Woogie.**  
Piet Mondrian. Holanda. 1942-1943.

**Arte Abstrata ou Abstracionismo:** termo genérico utilizado para classificar toda forma de arte que se utiliza somente de formas, cores ou texturas, sem retratar nenhuma figura, rompendo com a figuração, com a representação naturalista da realidade. Podemos classificar o abstracionismo em duas tendências básicas: a geométrica e a informal.

Aqui o artista reduz a imagem aos seus elementos básicos visuais: formas, cores, direção e movimento. Esta obra faz parte do movimento Expressionista Alemão na Arte Moderna que evitava a representação da natureza tal qual a vemos. Para estes artistas a Arte era a simplicidade e organização geométrica do espaço. Nesta pintura à óleo o artista não se preocupou em criar algo identificável mas, sim, transmitir valores e significados estéticos nas formas básicas, por isso pode ser classificada como sendo da função Formalista.

## Atividades de Artes

Nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Série: \_\_\_\_\_ Turma: \_\_\_\_\_ Turno: \_\_\_\_\_

1. Complete com as palavras que faltam no trecho abaixo:

O mundo da arte é concreto e vivo podendo ser \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Através da \_\_\_\_\_ o ser humano desenvolve sua imaginação e criação aprendendo a conviver com seus semelhantes, respeitando as diferenças e sabendo modificar sua realidade. A arte dá e encontra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ como instrumento de vida na busca do entendimento de quem somos, onde estamos e o que fazemos no mundo.

2. A arte é uma das primeiras manifestações da humanidade como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas (pintura nas cavernas, templos religiosos, roupas, quadros, filmes etc) que representam sua vivência no mundo, comunicando e expressando suas idéias, sentimentos e sensações para os outros. Desta forma, quando o ser humano faz arte o que ele cria?

---

---

---

3. Para existir a arte são precisos três elementos: o artista, o observador e a obra de arte. Enumere:

**(1) Artista**

**(2) Observador**

**(3) Obra de arte**

( ) Objeto artístico, faz parte de todo o processo, indo da criação do artista até o entendimento e apreciação do observador. A obra de arte guarda um fim em si mesma sem precisar de um complemento ou “tradução”, desde que isso não faça parte da proposta do artista.

( ) É o que faz parte do público que tem o contato com a obra, partindo num caminho inverso ao do artista – observa a obra para chegar ao conhecimento de mundo que ela contém. Para isso o observador precisa de sensibilidade, disponibilidade para



entendê-la e algum conhecimento de história e história da arte, assim poderá entender o contexto em que a obra foi produzida e fazer relação com o seu próprio contexto.

( ) É aquele que cria a obra, partindo do seu conhecimento concreto, abstrato e individual transmitindo e expressando suas idéias, sentimentos, emoções em um objeto artístico (pintura, escultura, desenho etc) que simbolize esses conceitos. Para criar a obra o artista necessita conhecer e experimentar os materiais com que trabalha, quais as técnicas que melhor se encaixam à sua proposta de arte e como expor seu conhecimento de maneira formal no objeto artístico.

4. Dentre os possíveis e variados conceitos que a arte pode ter podemos sintetizá-los de que modo?

---

---

---

5. Em quais lugares na antiguidade, a arte era vislumbrada em manifestações e formas variadas?

---

---

6. Ao longo da história da arte podemos distinguir três funções principais para a arte – a pragmática ou utilitária, a naturalista e a formalista. Descreva. Cada uma delas:

**Pragmática ou utilitária:**

---

---

**Naturalista:**

---

---

**Formalista:**

---

---

7. O que é Arte Figurativa ou Figurativismo?

---

---

8. O que é Arte Abstrata ou Abstracionismo?

---

---