

PARA ALÉM DO PRESENTE: CAMINHOS NA EXPERIÊNCIA ARTE EDUCAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE

GIULIANNA PICOLO BERTINETTI¹; LAUER ALVES NUNES DOS SANTOS²

¹Universidade Federal de Pelotas – bertinettigiuliana@gmail.com

²Universidade Federal de Pelotas – lauer.ufpel@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa aqui apresentada é desenvolvida dentro do Programa de Pós Graduação em Artes Visuais na Universidade Federal de Pelotas (PPGAV/UFPEL), incorporando-se a linha de pesquisa Educação em Artes e Processos de Formação Estética, sob o título “De que matéria é feita a arte: atravessamentos sobre a experiência arte-educação na contemporaneidade”. Buscando construir o processo de mediação entre a arte, o cotidiano e a sociedade, procura-se dar luz o papel social do processo criativo da arte como importante componente do desenvolvimento coletivo. Revisitando as práticas de socialização artísticas dos movimentos de vanguarda, coloca-se o caso dos Domingos de Criação como ponto de partida para a investigação teórica. Tais manifestações ocorreram tendo como palco a educação e a democratização de seu conhecimento, que transformaram espaços comuns em território de emoções e sentidos através do material e do ideal.

Nos Domingos de Criação a arte surge como peça fundamental ao compor a cultura. Sendo esta resultado de uma experiência, está relacionada diretamente ao território em que se insere, ao meio que tangencia. Ao ser concebida, torna-se a expressão dos sentidos e emoções interpretadas, “[...] produto da interação contínua e cumulativa de um eu orgânico com o mundo” (DEWEY, 2010, p. 18). Coloca-se, sobretudo, como elemento cultural que constrói territórios e identidades, com grande potencialidade na quebra de conflitos excludentes, considerando sua ampla atuação na percepção das diferenças sociopolíticas.

O apelo à criatividade que surge na narrativa do crítico Frederico de Moraes, idealizador das manifestações, é pautado pela importância que o mesmo a dava como instrumento político na construção social. A criação no campo lúdico traria à tona o personagem para seu contexto, e não mais deveria ser restrita aos afortunados que trariam o “dom” desde o princípio. Na aspiração utópica do desejo de construir uma nova imagem da sociedade, cada vez mais participativa, Moraes aponta:

A arte é de todos, é um bem comum do cidadão, um patrimônio da humanidade [...] Democratizar a arte não é aumentar o número de proprietários de obras de arte, mas colocar o público diretamente no processo de criação. Uma das ideias motoras dos Domingos de Criação era a de que a criação não está restrita às atividades dominicais. Ela pode e deve ser desenvolvida em tempo integral, em casa ou no trabalho, no lazer e nas atividades produtivas [...] como participamos da vida política e social. Estimulando a criação, vamos libertando o homem - e a própria arte, que não está restrita aos museus” (in GOGAN, 2017, p. 240).

A construção de valores comunitários, a partir do conjunto de princípios individuais que se mesclam, promovem o fomento e o fortalecimento do exercício da cidadania. O estímulo à condição de cidadão fortalece o equilíbrio do território

em questão, manifestando-se através do respeito à pluralidade, a concepção da empatia e o desenvolvimento intelectual no campo social, a valorização do espaço enquanto meio material de ocupação no campo ambiental e também constitui-se elemento do processo de desenvolvimento econômico. Interrelacionam-se na construção dos direitos básicos do indivíduo: a educação, saúde e segurança pública

2. METODOLOGIA

A pesquisa permeia os campos teóricos e práticos, partindo da análise das manifestações imaginárias em um contexto real para que se construa o direito ao desenvolvimento da sociedade através da educação. A inversão da lógica nos territórios que produzem a arte, ao trazer a esfera pública como cenário principal, se faz essencial na construção de um novo educar artístico, alcançando a plenitude da expressão da liberdade, criatividade e cidadania.

Ao voltar os olhos ao meio social, tem-se como base a investigação bibliográfica e qualitativa no campo da sociologia e da antropologia, buscando entender como a narrativa teórica reverbera e é também produto da prática social. Revisitar movimentos artísticos do passados para entender como transmiti-los no presente também torna-se essencial nesse processo. Para isso, tem-se como centro dos estudos a experiência pioneira no país que colocou a arte enquanto ferramenta de educação, os Domingos de Criação, que também são referência na produção de um projeto prático de experimentação com todo apelo à criatividade.

No seu entendimento enquanto elemento fundamental na construção da educação coletiva, apoia-se na narrativa de Ana Mae Barbosa, onde a arte é lida “[...] como uma linguagem aguçadoura de sentidos, transmite significados que não podem ser transmitidos por nenhum outro tipo de linguagem” (BARBOSA, 2009, p. 22). Trata-se de, ao colocá-la em contato com o público, conduzi-la como ferramenta de construção de pontes que ligam o singular ao todo, reinventando a identidade coletiva com a quebra de paradigmas excludentes, buscando a comunhão da experiência entre todos e o todo.

No âmbito prático, coloca-se a relevância do inserir a arte-educação produto da pesquisa dentro de determinados espaços de gestão e agrupamento coletivo, buscando assim entrelaçar a crítica ao que é hoje colocado em prática. As frágeis e enfraquecidas manifestações e reinvenções das temáticas pouco conseguem conter o movimento de desmonte das políticas socioculturais que covardemente ferem a sociedade. Busca-se repensar o que é e para que é a arte do nosso tempo, refletindo como Frederico de Moraes em meio ao presente dos Domingos:

“[...] a arte não se distingue mais, nitidamente, da vida e do cotidiano. A vida que bate no seu corpo - eis a arte. O seu ambiente - eis a arte. A vida intrauterina - eis a arte. A suprassensorialidade - eis a arte. Imaginar - eis a arte. O pneuma - eis a arte. A apropriação de objetos e áreas - eis a arte. O puro gesto apropriativo de situações humanas ou vivências poéticas - eis a arte” (in SEFFRIN, 2001, p. 118).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Portanto, ao tecer a construção do papel social da arte, que é alcançada pela educação - e aqui não tratando-se somente do conceito fechado e didático, mas sim na noção ampla da vida -, entendemos como ela é instrumento fundamental na luta por uma sociedade mais democrática. Aproximá-la da esfera

pública torna-se indispensável. Para Ana Mae Barbosa (1998, p.18) “uma das funções da arte educação é fazer a mediação entre a arte e o público [...] entretanto, poucos museus e centro culturais fazem esforço para facilitar a apreciação da arte.” Propõe-se então trazer a arte para a rua, que para Marc Augé torna-se território quando há construção coletiva desse determinado espaço (AUGÉ, 2011).

Levamos a ela os elementos chaves do processo de educação: aqueles que o fazem, os educadores. As práticas de socialização têm pontapé inicial na vida dos indivíduos na própria escola, que vem sofrendo cada vez mais com o sucateamento da estrutura e do ensino. Ao inseri-los no contato contínuo com a arte e as experiências que ela provoca, tornam-se fragmentos importantes do processo da reconstrução e fortalecimento do todo. Colocar como foco as instituições públicas, especialmente em uma cidade como Pelotas, que ainda é cenário de tantos contrastes sociais, é fundamental.

Dessa maneira, busca-se entender qual o papel social da arte, sobretudo da socialização de sua produção, partindo da prática de projetos didáticos que busquem reverbera-la e dissolvê-la no espaço da cidade. O ato criador, sendo síntese de inúmeros processos cotidianos, pode ser enraizado na educação, impulsionado pelo estar criativo que a arte proporciona. Distanciada pela lógica capitalista, ela segue sendo bem comum da humanidade, exercendo papel político e histórico. Assim sendo, a busca pela imersão do coletivo no ensino da arte é fundamental para colocá-la como composição da linguagem de comunicação e instrumento de humanização do homem.

4. CONCLUSÕES

Assim sendo, essa pesquisa busca resgatar os ideias de Moraes na construção de uma educação artística, afim de entender os processos de socialização da arte e como ela pode se colocar como instrumento de desenvolvimento social. Apoiando-se na dimensão coletiva da construção do fato artístico, busca-se uma resposta a como os valores que constroem a obra - sociais, estéticos, morais, políticos ou qualquer outro concebido através da experiência material e ideal - manifestam-se no contexto coletivo durante sua produção e na construção de um novo território público.

Portanto, a arte coloca-se não como feito episódico, e sim como um processo contínuo, onde a ação “criar” assume papel de instrumento de desenvolvimento humano. O Domingos é experiência precursora e única no país, colocando o antes espectador, distante e de pouco contato, como protagonista da arte. A abordagem vai de encontro a resposta de como podemos promover a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, mediante o crescimento de tantos processos que vão de encontro ao seu antagônico. Os caminhos que atravessam a experiência na arte-educação são inesgotáveis, e há o entendimento que no processo de construção desse estudo não há uma ordem estática, e sim um constante movimento no encontro a novos entendimentos.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUGÉ, M. **Não-lugares: Introdução a uma antropologia da supermodernidade**. Campinas: Papirus, 2001.

BARBOSA, A. M. **Tópicos Utópicos**. Belo Horizonte: C/Arte, 1998.

BARBOSA, A. M.; COUTINHO, R. G. (Orgs.) **Arte/Educação como mediação cultural e social**. São Paulo: UNESP, 2009.

DEWEY, J. **Arte como experiência**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

GOGAN, J. e MORAIS, F. **Domingos de Criação: uma coleção poética experimental em arte e educação**. Rio de Janeiro: Instituto MESA, 2017.

MORAIS, F. Do Corpo à Terra. In: SEFFRIN, S. (org.). **Frederico de Moraes**. Rio de Janeiro: Funarte, 2001.