

EXPERIÊNCIAS POÉTICAS DE ENSINO E FORMAÇÃO: ILUSTRAÇÕES

BRUNO DA CUNHA BRIXNER¹; ALESSANDRO BARCELOS FLORES²;
DHEIVISON ARAÚJO DA SILVA³; NÁDIA DA CRUZ SENNA⁴

¹*Universidade Federal de Pelotas – brunobrixner@live.com*

²*Universidade Federal de Pelotas – alessandrobflores@gmail.com*

³*Universidade Federal de Pelotas – dheivisonaraújo@gmail.com*

⁴*Universidade Federal de Pelotas – nadiadacruzsenna@gmail.com*

1. INTRODUÇÃO

O trabalho apresenta resultados e reflexões desenvolvidos junto ao projeto de pesquisa “*De inquietações e encantamentos: experiências poéticas, de ensino e formação*” - CA/UFPel. A pesquisa visa resgatar a memória do ensino de artes visuais junto a instituição, bem como homenagear o corpo docente que integrou o antigo Departamento de Artes Visuais e o grupo atuante junto aos cursos de artes visuais do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. A intenção é desenvolver um livro ilustrado, disponibilizado através de recurso eletrônico, que contempla perfis, processos artísticos e educativos do grupo selecionado. A metodologia segue uma abordagem transdisciplinar que conjuga formação estética, processos criativos, ensino da arte, memória e história. Interessa dar visibilidade e promover o reconhecimento desse grupo protagonista e inovador, que contribuiu e, ainda, contribui para o ensino de qualidade em artes visuais, que impacta e reverbera em âmbito nacional e internacional. A investigação compreende pesquisa em acervos, entrevistas, consulta a documentos e planos de ensino. A produção das imagens é constituída por diversos tipos de linguagens, com experimentações de técnicas e materiais diferenciados, em conformidade com interesses pessoais e a pesquisa poética de cada pesquisador participante do projeto.

Considerando a pluralidade das produções artísticas presentes nessa pesquisa, selecionamos para essa apresentação três trabalhos desenvolvidos em diferentes linguagens e que integrarão a construção do produto final.

2. METODOLOGIA

A metodologia que orienta o desenvolvimento do projeto de pesquisa é a Artografia, pois comprehende as relações híbridas que se estabelecem no exercício profissional, seja enquanto professor, artista e /ou pesquisador. Essa abordagem reconhece as implicações entre os fazeres, destacando o quanto uma atuação reverbera sobre a outra, sem hierarquias ou maiores distinções. E, identificamos que essa é uma linha de trabalho que atravessa as práticas poéticas e educativas experimentadas pelo grupo selecionado. Houve um investimento por parte dos docentes do antigo DAV na pesquisa em poéticas, arte-educação e cultura visual, qualificando e impactando o ensino, a pesquisa e a extensão na área de artes visuais em nossa Instituição. De modo que conteúdos e experimentações de sala de aula são aprofundados na pesquisa e os resultados divulgados em eventos e mostras. Essa abertura e indissociabilidade prevista pela abordagem metodológica proporciona aos pesquisadores atuarem com liberdade poética e conceitual, para que possam experimentar diferentes linguagens e materialidades como suporte e veículo de investigação. O processo de pesquisa se inicia com a distribuição de

tarefas entre os membros da equipe, que compreende levantamento de documentos e imagens, publicações, obras e processos criativos. Em função do grande número de docentes elencados, a equipe tem trabalhado a partir de interesses e afinidades, cada pesquisador seleciona um ou dois docentes, para traçar os perfis e realizar as ilustrações. Essa etapa compreende a realização de entrevistas, escolha de materiais e técnicas, construção de esboços, ajustes e reuniões de trabalho. A pesquisa busca desenvolver os perfis a partir das biografias, revelando histórias de vida, carreira acadêmica, contribuições relevantes, produções artísticas e pensamentos poéticos.

O livro ilustrado pretende destacar a variedade de processos e linguagens experimentadas pelos professores, artistas, pesquisadores do CA/UFPe, dessa forma também valoramos a diversidade das pesquisas poéticas desenvolvidas pelos membros dessa equipe de pesquisa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Demonstrando alguns dos resultados obtidos até o presente momento da pesquisa, apontaremos três trabalhos distintos feitos por diferentes pesquisadores e discutiremos os seus processos de concepção.

O primeiro trabalho (Fig.1) é um retrato do professor de desenho aposentado Zeca Nogueira, feito por Dheivison Araújo. O desenho foi realizado através de uma referência fotográfica, com canetas esferográficas coloridas sobre papel. O objetivo foi experimentar os traços repetitivos, paralelos e a mistura cromática através de contrastes para evidenciar a expressão fisionômica. A linguagem do desenho se afina com as experimentações poéticas e didáticas do professor Zeca, responsável pelas disciplinas de desenho, na etapa básica de formação.

O segundo trabalho (Fig. 2) é um retrato do professor de pintura também aposentado, José Luiz de Pellegrin, feito por Alessandro Flores. O retrato foi realizado a partir de uma fotografia onde o professor está com óculos redondos, camisa estampada e bigode. É um trabalho desenvolvido na técnica de aquarela. Os contrastes foram definidos a partir do uso de camadas, sobrepondo cores, variando o uso de tinta seca ou muito úmida sobre papel, trabalhando os volumes com linhas e manchas. A escala de cores procura alcançar as tonalidades da pele, cabelos e roupas do retratado, o interesse do artista foi evidenciar a espontaneidade do gesto, uma característica apreciada e incentivada pelo professor de pintura, “inventor” de espaços expositivos e diretor de arte e cultura.

A ilustração da professora Helene Gomes Sacco (Fig. 3) foi realizada por Bruno da Cunha Brixner através de meios digitais, utilizando uma mesa digitalizadora e o software Adobe Photoshop. A pintura digital foi realizada com um estilo de colorização e renderização semelhante ao das histórias em quadrinhos e animações atuais, onde a sombra é realizada através de camadas de cores mais frias sobrepostas às camadas de luz mais quentes, criando um dinamismo cromático para a imagem. Além disso é notável a presença de um elemento gráfico ao fundo do retrato, utilizando tons de amarelo, formas geométricas e retículas, foi criada uma padronagem no formato de um objeto artístico criado pela professora em seu projeto de pesquisa *Lugares-Livro: dimensões poéticas e materiais*.

Fig. 1 - Dheivison Araújo. *Zeca Nogueira*, caneta esferográfica sobre papel, 21 x 29,7 cm, 2023.

Fig. 2 - Alessandro Flores. *José Luiz de Pellegrin*, aquarela sobre papel, 21 x 29,7 cm, 2023

Fig 3 -Bruno da Cunha Brixner. *Helene Gomes Sacco*, ilustração digital, 2000 x 2500 pixels, 2023.

4. CONCLUSÕES

O projeto tem nos proporcionado estabelecer conexões com a memória do ensino e das práticas poéticas desenvolvidas em artes visuais, promovendo o reconhecimento de profissionais, seus pensamentos artísticos e pedagógicos, reforçando o entendimento da arte como área do conhecimento. A realização desta pesquisa envolve a história do ensino das artes visuais em nossa instituição, percebendo o quanto a atuação envolve a tríade ensino, pesquisa e extensão, atentando para a indissociabilidade e retroalimentação entre esses fazeres.

Este trabalho se constrói como um exercício de percepção e experimentação do processo criativo dos próprios participantes da pesquisa, com intenção de evidenciar aspectos pertinentes para a produção de um livro ilustrado sobre professores, que também são artistas e pesquisadores. A investigação impulsiona as pesquisas poéticas do grupo, com destaque para os diferentes estilos e linguagens que cada membro da equipe desenvolveu para dar conta dos perfis, o que proporciona uma variedade de ilustrações. Esperamos que a coletânea que estamos organizando contribua para ampliar o conhecimento sobre arte, seu ensino, pesquisa e fruição, de forma lúdica e poética, fazendo jus à sensibilidade das personagens e riqueza das trajetórias.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BORIANI, Silvia. **Tutorial de pintura digital:** demonstração de técnica de pintura digital conciliada aos fundamentos da pintura tradicional. 2014. 82 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2014.

OSTROWER, Fayga. **Criatividade e processos de criação.** Petrópolis: Vozes, 1987.

SCHMITT, K. Y. **As bordas indefinidas da pintura digital.** 2017. Dissertação (Mestrado em Artes) - Programa de Pós-Graduação - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Disponível em:<<http://hdl.handle.net/11449/151320>>.