

Notas reflexivas sobre Processos Pictóricos e Representações Pictóricas na "Aula Ateliê" do Estúdio de Pintura UDESC/ SC

Reflective notes on Pictorial Processes
and Pictorial Representations in the
"Studio Class" at the UDESC/SC Painting
Studio

Notes de réflexion sur les Processus
Picturaux et les Représentations
Picturales dans la «Clase de estudio»
de l'Atelier de Peinture UDESC/SC

Hélida Costa Coelho¹

Jaci Aico Kussakawa²

Jociele Lampert³

1 Doutoranda em Artes Visuais, na linha de pesquisa em Ensino das Artes Visuais, da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC). Investiga imagens de violência como prática reflexiva no ensino das artes visuais. <http://orcid.org/0000-0002-9518-6834> <http://lattes.cnpq.br/5484712325733701> e-mail: helidacostacoelho@gmail.com

2 Doutoranda em Artes Visuais no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGAV-UDESC), Mestre em Educação e bacharela em Pedagogia e Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Bacharela em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). <https://orcid.org/0000-0003-0006-5384>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6539248629034344> e-mail: jkussakawa1@gmail.com

3 Professora Titular na Universidade do Estado de Santa Catarina. Atualmente Professora Investigadora Visitante na FBAUL/OEBA/ULISBOA. Doutora em Artes Visuais pela ECA/USP (2009). Atua no Mestrado e Doutorado em Artes Visuais PPGAV/UDESC. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/14790293123122>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0963-0925>. E-mail: jocielelampert@uel.com.br

RESUMO

Este ensaio, relata e analisa as ações teóricas e práticas desenvolvidas nas disciplinas “Processos Pictóricos” e “Representações Pictóricas”, ofertadas nos cursos de bacharelado e licenciatura da Universidade do Estado de Santa Catarina, ambas ministradas pela Professora Artista Doutora Jociele Lampert, no segundo semestre de 2023. Com base na compreensão de que o tripé ontológico “fazer/agir/sentir”, de acordo com Dewey (2010), se constrói pela qualidade de um processo criativo, propomo-nos a realizar uma análise visual sobre o espaço de produção artística o Ateliê de pintura UDESC/SC, nos contextos diversos, e na relação dialógica entre docente e discente, especialmente, na qualificação da experiência nas aulas de Arte, seja por meio das construções de saberes, dos desafios ou outras experimentações que demandam do esforço de ensinar e aprender. Desta forma, por meio de uma linguagem visual de ensino e aprendizagem as “Aula Ateliê” (Lampert, 2021) desenvolvidas neste processo, apresentam uma metodologia fundamentada na relação de teoria e prática que trazem perspectivas sobre o ensino das artes visuais, nas concepções de saberes, experiências singulares, compartilhadas, e na reflexão poética, contribuições para a formação inicial dos futuros professores e bacharéis de Artes Visuais.

PALAVRAS-CHAVE

Processos Pictóricos e Representações Pictóricas; Aula Ateliê; Formação docente e bacharelado em Artes Visuais.

ABSTRACT

This essay reports and analyzes the theoretical and practical actions developed in the disciplines “Pictorial Processes” and “Pictorial Representations”, offered in the bachelor’s and undergraduate courses at the State University of Santa Catarina, both taught by Artist Professor Doctor Jociele Lampert, in the second semester of 2023. Based on the understanding that the ontological tripod “doing/acting/feeling”, according to Dewey (2010), is constructed through the quality of a creative process, we propose to carry out a visual analysis of the space of artistic production the UDESC/SC Painting Studio, in different contexts, and in the dialogical relationship between teacher and student, especially in qualifying the experience in Art classes, whether through the construction of knowledge, challenges or other experiments that demand the effort to teach and learn. In this way, through a visual language of teaching and learning, the “Aula Ateliê” (Lampert, 2021) developed in this process, present a methodology based on the relationship of theory and practice that bring perspectives on the teaching of visual arts, in the conceptions of knowledge, unique, shared experiences, and in poetic reflection, contributions to the initial training of future teachers and graduates of Visual Arts.

KEY-WORDS

Pictorial Processes and Pictorial Representations; Studio Class; Teaching training and bachelor’s degree in Visual Arts.

RESUMEN

Este ensayo relata y analiza las acciones teóricas y prácticas desarrolladas en las disciplinas “Procesos Pictóricos” y “Representaciones Pictóricas”, ofrecidas en los cursos de licenciatura y pregrado de la Universidad Estadual de Santa Catarina, ambos impartidos por la Artista Profesora Doctora Jocielle Lampert, en el segundo semestre de 2023. Partiendo del entendimiento de que el trípode ontológico “hacer/actuar/sentir”, según Dewey (2010), se construye a través de la cualidad de un proceso creativo, nos proponemos realizar un análisis visual del espacio de producción artística del Taller de Pintura UDESC/SC, en diferentes contextos, y en la relación dialógica entre docente y alumno, especialmente en la calificación de la experiencia en las clases de Arte, ya sea a través de la construcción de conocimientos, desafíos u otros experimentos que demandan el esfuerzo de enseñar y aprender. De esta manera, a través de un lenguaje visual de enseñanza y aprendizaje, el “Aula Ateliê” (Lampert, 2021) desarrollado en este proceso, presenta una metodología basada en la relación de teoría y práctica que trae perspectivas sobre la enseñanza de las artes visuales, en las concepciones de conocimientos, experiencias únicas, compartidas y, en la reflexión poética, aportes a la formación inicial de los futuros docentes y egresados de Artes Visuales.

PALABRAS-CLAVE

Procesos Pictóricos y Representaciones Pictóricas; Clase de estudio; Formación docente y licenciatura en Artes Visuales.

Aulas 1, 2, 3 e 4: Integração entre teoria e prática:

As aulas, ministradas pela professora artista Jociele Lampert, aconteceram no “laboratório de criação” ou “Aula Ateliê³” (Lampert, 2021, p. 153), dentro e fora do prédio da CEART/UEDESC, com base na literatura da filosofia da experiência e estética do filósofo da educação John Dewey (1859-1952), atreladas no desenvolvimento de conceitos e conteúdos sobre a teoria da cor, os estudos da teoria da cor com Johann Goethe(1749-1832), com os professores artistas da Bauhaus mestres da cor Wassily Kandinsky (1866-1944), Josef Albers (1888-1976), Johannes Itten (1888-1967) e Paul Klee (1879-1940).

Entre as várias teorias aprofundadas, temos os estudos da forma, a teoria dos sete contrastes de cor, a construção cromática na paleta, práticas de monotipia pictórica (impressão na prensa, impressão no barén e impressão na colher), exercícios com as referências artísticas (Wolf Kahn (1927-2020), Mary Beth McKenzie (1946), exercícios ao ar livre com a metodologia proposta pelo professor artista Albers, raciocínio pictórico bem como montagem e pintura de observação no Estúdio de Pintura Apotheke/ CEART-UEDESC, Florianópolis, 2023.



Fig.1, Montagem com fotos das aulas ateliers⁴, 2023. Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke.

Aula 5: Desenvolvimento de habilidades pedagógicas:

A Aula Ateliê sobre preparação de suporte com o tema: Suportes para Pintura o que são e como prepará-los, ocorreu a partir de aula expositiva com o professor artista Fabrício Garcia⁵, desde a cronologia na história da arte, e de referências de

3 Para saber mais sobre Aula Ateliê, acesse. Disponível em: <https://www.apothekeestudiodepintura.com/aulaatelie>. Acesso em: 13 mar. 2024.

4 Com direitos autorais pelo uso de imagens pelo Grupo de pesquisa Estúdio de Pintura Apotheke.

5 Mestrando em Artes Visuais no Programa de Pós-Graduação Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGAV-UEDESC). @pleinairgaropaba. Disponível em: <http://www.fabriciogarcia.art/>. Acesso em: 14 mar. 2024.

artistas com Vik Muniz (1961), Adriana Varejão (1964), Jean Basquiat (1960-1988), Jacopo Robusti Tintoretto (1518-1594), Lydio Bandeira de Mello (1929), e explicação sobre os tipos de suporte como madeira, mdf/compensado, papel, tela de algodão, tela de linho, foi realizado a prática exemplificando os diferentes tipos de materiais na preparação do suporte com cola de coelho, tinta acrílica e gesso acrílico. Mediante a participação dos estudantes em todas as etapas da aula realizadas no Estúdio de Pintura Apotheke/CEART-UDESC, Florianópolis, 2023.



Fig.2, Montagem com fotos da aula sobre suportes para pintura⁶, 2023. Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke.

Aula 6: Ficção ou construção de si?

A Aula Ateliê “Retratante e retratado” contou com a participação do professor artista Willian Silva⁷, a teoria e prática pedagógica iniciou-se com a aula expositiva por meio de um percurso sobre tema na história da arte, a mesa posta, montada e organizada com os materiais de pintura, livros e referências como os artistas Piero Della Francesca (1415-1492), Gilda Vogt (1953), Luc Tuymans (1958), Claude Cahum

⁶ Com direitos autorais pelo uso de imagens pelo Grupo de pesquisa Estúdio de Pintura Apotheke.

⁷ Doutor em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais na Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGAV/UDESC 2023), na linha de pesquisa Ensino das Artes visuais sob orientação da Prof Dr^a. Jocielle Lampert, (Bolsista CAPES 2020-22) com período sanduíche na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL). Bolsista CNPq - Doutorado sanduíche no exterior). Mestre em Artes Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGART/UFSM 2019) na Linha de Pesquisa Arte e Cultura, sob orientação da Prof Dr Rosa María Blanca Cedillo. Bacharelado em Artes Visuais-Desenho e Plástica com habilitação em Pintura (2015) pela Universidade Federal de Santa Maria UFSM. Integrante do Grupo de Pesquisa Entre Paisagens, UDESC/CNPq, é membro do Projeto de Ensino e Extensão Estúdio de Pintura Apotheke, UDESC/CEART, do Grupo de Estudos Estúdio de Pintura Apotheke UDESC/CEART, e do Projeto de Pesquisa O estúdio de pintura como laboratório de ensino e aprendizagem em Artes Visuais, UDESC/CNPq. Integra a equipe editorial da Revista Apotheke UDESC/PPGAV, ISSN: 2447-1267. Integrante do grupo de pesquisa Estúdio de Pintura APOTHEKE (UDESC). E-mail: Wllsilva002@gmail.com @Williamsilva5405

(1894-1954), a citação do livro *Una historia de las imagenes*, de David Hockney e Martin Gayford (2022), e as referências artísticas serviram para a reflexão do retrato como da ficção ou construção de si, no Estúdio de Pintura Apotheke/CEART-UDESC, Florianópolis, 2023. (Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke).



Fig.3, Montagem com fotos da aula sobre suportes para pintura, 2023. Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke.

Aula 7: Residência artística:

A Aula Ateliê que expôs a participação da Residência artística⁸ com o Artista Professor Clóvis Martins Costa⁹, foi de caráter singular, o artista, apresentou o seu processo pictórico, assim como fez um debate sobre a prática artística entrelaçado ao ensino das artes visuais. Houve também a participação da Prof^a Dra. Thays Tonin¹⁰ com o tema: *Subversões, Intervenções e Reverberações na História da Arte: Nenhum(a) artista é uma ilha*. Em seguida aconteceu a uma visita de campo no acervo do artista Paulo Gaiad, com o Grupo de estudos do Estúdio de Pintura Apotheke/CEART-UDESC, Florianópolis, 2023. (Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke).

8 Saiba mais sobre o Programa de Residência Artística. Disponível em: <https://www.apothekeestudiodepintura.com/residncias>. Acesso em: 14 mar. 2024.

9 Artista plástico, Doutor em Poéticas Visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor do Curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas. Desenvolve pesquisa ligada à pintura e suas distensões por meio da experiência direta na paisagem. @atelierclovismartinscosta

10 É Professora Adjunta de Fundamentos e Críticas das Artes no Departamento de Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Pós-Doutorado em Filosofia Moral pela Universidad de La Rioja (Espanha), e Pós-Doutorado em Artes Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Possui doutorado pela Università degli Studi della Basilicata (Itália), Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo. @Thaystonin



Fig.4, Montagem com fotos da Residência Artística e da visita ao acervo Paulo Gaiad¹¹, 2023. Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke.

Aula 8: Como criar um autorretrato:

A Aula Ateliê “Estudo do retrato e autorretrato”, foi realizada pelo Professor Artista José Carlos da Rocha¹² com a prática de criar um autorretrato com a utilização do espelho, anotações e busca de apontamentos nos momentos teóricos e de clínica da obra no Estúdio de Pintura Apotheke/CEART-UDESC, Florianópolis, 2023. (Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke).

11 Com direitos autorais pelo uso de imagens pelo Grupo de pesquisa Estúdio de Pintura Apotheke.

12 Artista plástico, Doutor em Artes Visuais, Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) na Linha de Pesquisa Ensino das Artes Visuais. Mestre em Artes Visuais pela UDESC, e é Bacharel em Artes Plásticas (UDESC). E-mail jokafloripa@gmail.com



Fig.5, Montagem com fotos da Aula Ateliê Autorretrato¹³, 2023. Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke.

Aula 9 e 10: Exposição Apotheke em Rede: Entre Pintura e Arte Educação¹⁴

A Aula Ateliê aconteceu no Museu da Escola Catarinense (MESCC) sobre a Exposição Apotheke em Rede: Entre Pintura e Arte Educação, por meio de uma mediação¹⁵, e ação educativa¹⁶ dialogada a partir de uma interação coletiva e participativa dos alunos sobre o percurso do Projeto O Estúdio de Pintura Apotheke que comemorou 10 anos apresentando na exposição os trabalhos vinculados ao programa Apotheke em Rede, realizados por seus integrantes, no Grupo de Estudos Estúdio de Pintura Apotheke, Apotheke Moda, Apotheke Londrina, Apotheke em Dissidência, Apotheke Design, Apotheke na Escola e Apotheke Internacional. Na Curadoria: Fabio Wosniak (UNIFAP), Raony Ruiz (PPGAV - UDESC). Idealização: Professora Titular Doutora Jociele Lampert (UDESC). Apotheke/CEART-UDESC, Florianópolis, 2023. (Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke).

13 Com direitos autorais pelo uso de imagens pelo Grupo de pesquisa Estúdio de Pintura Apotheke.

14 Confira os registros na rede social Instagram da Revista Apotheke @revistaapotheke

15 A mediação foi conduzida pelos orientandos do mestrado e doutorado: Fabrício Garcia, Pedro Cavallari, Héliida Coelho e Raony Ruiz. Com o apoio dos estudantes bolsistas de extensão: Luana Gonçalves (luana.goncalves.santana22@gmail.com), Débora Souza (derikahs@gmail.com), Gustavo Scheidt (gustavohart321@gmail.com), Karine Abbati (abattinunes@gmail.com) e João Matheus (joamatheus1922@hotmail.com).

16 A ação educativa foi realizada pelos orientandos Marcelo Lima (pereiralima1184@gmail.com) e Jaci Aico (jussakawa1@gmail.com). Com o suporte da doutoranda Daniela Almeida (daniela.almeida@ifsc.edu.br).



Fig.6, Montagem com fotos da mediação/ação educativa da exposição: Entre Pintura e Arte Educação¹⁷, 2023. Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke.

Aula 11: Experiência Rio Vermelho: fazer/agir/sentir com Johannes Itten

A saída de campo “Rio Vermelho”¹⁸ foi relacionada com os estudos realizados ao longo do semestre sobre o artista professor Johannes Itten, que desenvolveu uma abordagem para o ensino das artes visuais a partir de uma perspectiva holística, isto é, as artes visuais, a pintura, não está isolada das demais características do sujeito, assim, **o estudo da pintura também abrange a percepção corporal, política, ética, moral.**

As relações dessa ação com o artista professor foram estabelecidas, também, por meio dos estudos cromáticos e expressão artística aliadas na relação com o contexto natural. Desta forma, para a imersão e interação com o ambiente considerou-se conceitos e práticas efetivadas em três estações de trabalho (Estação Nascente, Estação Ar e Estação Cor Luz).

A imersão **Nascente**, mediada pelos professores artistas Fábio Luis¹⁹ e Pedro Cavallari²⁰, teve o intuito de levar os estudantes um processo reflexivo ao interagir com o meio, Projeto do Estúdio de Pintura Apotheke/CEART-UDESC, Florianópolis, 2023 (Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke).

17 Com direitos autorais pelo uso de imagens pelo Grupo de pesquisa Estúdio de Pintura Apotheke.

18 Para saber mais sobre o Rio Vermelho, basta acessar. Disponível em: <https://floripamanha.org/2011/08/rio-vermelho-o-bairro-que-carrega-a-historia-de-florianopolis/>. Acesso em: 14 mar. 2024.

19 Mestre em Artes visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, 2023. @fabioSavicki @coresdaescola

20 Doutorando em Artes Visuais no Programa de Pós-Graduação Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGAV-UDESC). @cavallariiph



Fig.7, Montagem com fotos da Estação Nascente²¹, 2023. Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke.

A imersão **Ar**, conduzida pela professora artista Jaci Aico Kussakwa²², Lua e Lanna, fundamentado na experiência a partir do teórico John Dewey e Johannes Itten, propôs levar os acadêmicos a uma experiência estética/CEART-UDESC, Florianópolis, 2023. (Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke).



Fig.8, Montagem com fotos da Estação Ar²³, 2023. Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke.

21 Com direitos autorais pelo uso de imagens pelo Grupo de pesquisa Estúdio de Pintura Apotheke.

22 Doutorandos em Artes Visuais no Programa de Pós-Graduação Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGAV-UDESC).

23 Com direitos autorais pelo uso de imagens pelo Grupo de pesquisa Estúdio de Pintura Apotheke.

A imersão **Cor Luz**, sob a orientação dos professores artistas Hélida Coelho e Raony Ruiz²⁴, investigou as possíveis interações da cor no ambiente a partir de transparências coloridas. fundamentada na interação de conceitos e práticas estudadas no sentido da entrada no ambiente das dunas e serviu como construção interativa na disciplina/CEART-UDESC, Florianópolis, 2023. (Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke).



Fig.9, Montagem com fotos da Estação Cor Luz²⁵, 2023. Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke.

Open Studio: Representações Pictóricas e Processo Pictórico

Finalização das disciplinas, na qual a Professora Dr^a. Jocielle Lampert e os convidados Miguel Vassali²⁶ e Fred Mendes Stapazzoli Junior²⁷, realizaram um diálogo e leitura com os estudantes sobre os trabalhos expostos, processos e avaliações como construção interativa/CEART-UDESC, Florianópolis, 2023. (Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke).

24 Doutorando em Artes Visuais.

25 Com direitos autorais pelo uso de imagens pelo Grupo de pesquisa Estúdio de Pintura Apotheke.

26 Professor colaborador do curso de Design Gráfico da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Mestre em Artes Visuais na linha de Ensino das Artes Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina. @miguelvassali

27 Graduado em Direito (2003), Psicologia (2016) e Licenciatura em Artes Visuais (em andamento). Especialista em Docência para o Ensino Superior (2006) e Mestre em Filosofia (2011).



Fig.10, Montagem com fotos do Open Studio , 2023. Fonte: Acervo Estúdio de Pintura Apotheke.

Referências

DEWEY, John. **Arte como experiência**. Tradução Vera Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

LAMPERT, Jocielle. Aula ateliê: experiência na constituição da docência em Arte. In: CUNHA, Suzana Rangel da. CARVALHO, Rodrigo Saballa de. **Arte contemporânea e docência com crianças: inventários educativos**. Porto Alegre: Zouk, 2021. pp. 151-162.

Submissão: 15/03/2024
Aprovação: 22/04/2024