RESUMO EXPANDIDO

Seis métodos dialógicos para desenvolver a apercepção em situações de apreciação de imagens

Introdução

A separação entre criação e apreciação remonta ao século XV (Baxandall, 1986). A revisão da literatura (Lemonchois, 2025) mostra que os métodos de apreciação de imagens, incluindo obras de arte, são métodos originalmente concebidos em campos que não as artes. Hoje, nas artes, a separação desapareceu: os artistas não são mais chamados apenas a criar, mas também a apreciar, por exemplo, durante uma residência artística. A fim de conceber a educação artística de forma coerente, o artigo propõe definir o julgamento resultante da reflexão artística como um julgamento criativo e estético, idêntico em uma situação de apreciação e em uma situação de criação, e então apresenta seis métodos de apreciação.

Desenvolvimento

Kant (1781/2019) descreve as etapas do julgamento, o que nos permite definir três etapas do julgamento artístico, tanto em situações de criação quanto de apreciação: 1) uma etapa para desenvolver a apercepção, pensando por si mesmo e iniciando a reflexão artística; 2) uma etapa para desenvolver um julgamento a partir dos outros, selecionando recursos, de acordo com sua relevância para o desenvolvimento da reflexão artística iniciada durante a primeira etapa; e 3) uma etapa final para compartilhar um "julgamento criativo e estético". O artigo se limita a apresentar seis métodos para a primeira etapa da apreciação, o desenvolvimento da apercepção.

Desenvolver a apercepção requer não se contentar com uma primeira impressão de imagens ou repetir a reflexão iniciada por outros. Para desenvolver a apercepção, o artigo propõe (re)desenhar os seis métodos dialógicos atuais inspirados por Kant: diálogo metafórico, diálogo recitativo, diálogo pragmático, diálogo maiêutico, diálogo intertextual e diálogo comemorativo. Eu organizei os métodos durante o período em que lecionei didática das artes, por mais de dez anos para futuros professores generalistas do nível primário, e depois os teorizei.

O diálogo metafórico visa iniciar a reflexão artística com base em metáforas. No entanto, o termo "metáfora" é polissêmico e pode ser confundido com os termos "analogia" e "símbolo". Segundo Kant (1781/2019), a imaginação é sintética e construtiva; além disso, a metáfora poética não é apenas um elemento da linguagem, é uma "metáfora viva" (Ricoeur, 1875). Em minhas aulas, para incentivar os alunos a desenvolverem seu próprio pensamento e a iniciarem a reflexão artística, elaborei instruções inspiradas na criação poética, utilizando as de centros de pesquisa como o OULIPO (OUvroir de Littérature POtentielle) ou as de facilitadores de oficinas de escrita poética.

O diálogo narrativo é definido como o resultado de duas etapas essenciais do julgamento: o pensamento pragmático, definido como espontâneo e irrefletido, e o pensamento sequencial, definido como voluntário e reflexivo, preferencialmente em grupo (Bruner, 1985). O diálogo recitativo exige, antes de tudo, pensar por si mesmo, para "criar personagens cuja história contamos a nós mesmos" (Bergson, 1932, p. 274). As instruções para conduzir a um diálogo recitativo são mais complexas do que aquelas para o diálogo narrativo. Para desenvolver uma instrução recitativa, os alunos devem ser levados a desacelerar sua imaginação, que está sempre a mil (Bachelard). O diálogo recitativo exige que o professor tenha habilidades em criação literária para elaborar instruções recitativas, mas também habilidades em arte dramática, para "recitá-las" como um ator no palco, não apenas para enunciá-las.

Em uma situação criativa, o diálogo pragmático envolve a experimentação com diversos materiais para construir um "complexo intencional" (Ilhareguy, 2008), uma reflexão artística. O artigo apresenta um diálogo pragmático, um ditado de uma obra de arte, utilizando materiais que podem ser utilizados fora de uma oficina: papel e lápis. O diálogo pragmático baseia-se no ditado de uma obra de arte contemporânea que os alunos nunca viram. Da mesma forma, assim como os diálogos metafóricos e recitativos, o diálogo pragmático requer habilidades em criação poética e arte dramática para concretizar a representação.

O diálogo intertextual envolve a criação de um diálogo entre uma imagem e um texto. O texto poético oferece um grau de liberdade para pensar por si mesmo. No entanto, ser solicitado a escrever poesia pode provocar certa ansiedade. O diálogo intertextual poético é complexo; requer um método com diversas etapas, a primeira das quais visa reduzir a ansiedade para, então, permitir a escrita poética. Na escrita criativa, as instruções são elaboradas para um processo criativo ao qual todo o tempo pode ser dedicado. Nas artes visuais, é necessário estudar e elaborar as instruções de escrita criativa mais relevantes para a apreciação de imagens.

O diálogo maiêutico é o método socrático baseado na "reminiscência" (Platão, Mênon), para levar o aluno a um "diálogo interior" graças à modelagem verbal do professor; o artista tem um "diálogo interior" graças a um amigo, um confidente (Zakin, 2005). O amigo escolhido pelo artista não é apenas um confidente, ele também deve possuir competência artística, para garantir a natureza artística da reflexão. Para conceber e conduzir um diálogo maiêutico artístico, é necessário que o aluno tenha um mínimo de habilidades para a reflexão artística, a fim de ser capaz de identificar suas necessidades de expertise e, ainda, que tenha conhecido artistas com os quais dialogou e construiu uma reflexão artística.

O diálogo comemorativo baseia-se na definição de juízo crítico de Adorno (1966), que propõe uma "dialética negativa" para identificar o imaginário coletivo prejudicial ao desenvolvimento dos indivíduos. O diálogo comemorativo é apresentado de forma historicista, levando à comparação do presente com o passado, ou de forma culturalista, levando à comparação de modos de vida. A cultura é o resultado do desenvolvimento humano de indivíduos e sociedades. Cada aluno tem seus próprios marcos de referência: eles sempre correspondem a um momento que permite dar sentido à vida. O diálogo comemorativo é existencial, cada aluno tem diferentes referenciais de vida; portanto, o professor nunca deve ter uma definição fixa, sob pena de cair em preconceitos sistemáticos.

Conclusão

O artigo propõe seis métodos para a primeira etapa de um processo de apreciação. A primeira etapa de uma situação de criação ou apreciação é fundamental para o desenvolvimento de um juízo criativo e estético: a reflexão artística não pode ser construída e compartilhada se não tiver sido iniciada pela apercepção. Também é necessário estudar os métodos dialógicos de construção e compartilhamento de um processo de apreciação, iniciado, desenvolvido e compartilhado como reflexão artística, do mesmo tipo que em um processo criativo.

O desenvolvimento da reflexão artística está na vanguarda das artes, assim como a reflexão pedagógica está na vanguarda da educação ou, como a reflexão científica, na vanguarda das ciências. O estudo da reflexão pedagógica baseia-se nas práticas dos professores, o da reflexão científica nas dos cientistas; da mesma forma, a pesquisa sobre o desenvolvimento da reflexão artística em uma situação de apreciação deve estudar, antes de tudo, as práticas das figuras tutelares no mundo das artes, os artistas, e não as dos amadores.

References

ADORNO, Theodor W. Dialectique négative. Éditions Payot, 1966/1978.

BAXANDALL, Michael. Giotto et les humanistes. La découverte de la composition en peinture. Le Seuil, 1986.

BERGSON, Henri. Les deux sources de la morale et de la religion. PUF, 1932.

BRUNER, Jerome S. **Actual Minds, Possible Worlds**. Harvard University Press, 1985.

ILHAREGUY, Eric. **Mise à l'épreuve d'intentions artistiques : étude de la dynamique interne des processus de créativité** [Thèse de doctorat non publiée, Université de Montréal], 2008.

KANT, Emmanuel. **Critique de la raison pure.** Version téléchargeable avec la préface des deux éditions, sur le site. https://classiques.ugam.ca. 1781/2019.

LEMONCHOIS, Myriam. État des lieux des méthodes d'appréciation des images et/ou d'éducation esthétique. Dans M. Rubia Santanna *et al.* (dir.), **Educação estética em perspectiva. Éducation esthétique en perspective**. Éditions de l'Université Santa Catarina. (no prelo)

Myriam Lemonchois

Seis métodos dialógicos para desenvolver a apercepção em situações de apreciação de imagens

RICOEUR, Paul. La métaphore vive. Le Seuil, 1975.