

ARTES VISUAIS COMO UMA LINGUAGEM DE COMUNICAÇÃO E SUAS RELAÇÕES COM A SOCIEDADE E A EDUCAÇÃO

Cintia Giselle Baltazar Leal

Pós-Graduanda em MBA – Comunicação Integrada,
Faculdades Integradas de Três Lagoas – FITL/AEMS

Rafael Furlan Lo Giudice

Mestre em Linguística – UNIFRAN; Doutor em Comunicação – UNIP;
Docente das Faculdades Integradas de Três Lagoas – FITL/AEMS

Resumo

Este estudo propõe a possibilidade da integração entre as diversas linguagens da arte e a comunicação através da análise da relação entre ambas iniciada no século XX com o surgimento da cultura de massa e da indústria cultural. A proposta é discutir um duplo percurso: o criador publicitário da contemporaneidade, que faz um constante de manifestações artísticas na composição da comunicação e a sua ligação com a sociedade e a educação do século XXI em forma de levantamento bibliográfico do período de 2009 a 2018 as principais abordagens sobre a importância das artes visuais para a comunicação e suas interações com a educação. Foram utilizados artigos científicos e sites de pesquisas, a fim de fazer um levantamento do maior número do material para o confronto da pesquisa em questão. Os materiais foram devidamente coletados via internet no período de fevereiro a abril do respectivo ano. O levantamento do material foi necessário para a construção da pesquisa bibliográfica que resulta na atual investigação. Para isso foi necessário a coleta de 15 artigos e 4 sites, nos quais foram lidos e estudados com cautela, posteriormente separados por ordem de relevância para que assim resultassem em apenas 10 arquivos, compondo artigo e sites. Percebeu-se ao longo da pesquisa sobre a importância do ensino de artes visuais tanto para educação quanto para a sociedade já que se trata de futuros cidadãos que terão suas vidas individuais desenvolvidas dentro de uma sociedade que se direciona cada vez mais aos novos meios de comunicações. É através da educação que se contribui no desenvolvimento da criatividade, da autonomia e da espontaneidade.

PALAVRAS-CHAVES: artes visuais; comunicação integrada; educação.

1 INTRODUÇÃO

Diversos sistemas para se comunicar foram criados, utilizando a sensibilidade dos sentidos e os transformando em linguagens a humanidade vem se desenvolvendo se atualizando e adequando aos novos métodos tecnológicos criado pelo homem. O presente trabalho abordará dentre várias linguagens as artes visuais, explorando-a como uma importante comunicação contemporânea, proporcionando seus elementos básicos isolados e aplicados em uma composição. Segundo a estudante de Artes visuais Lucilene Pereira, afirma que: Explorar os elementos básicos da linguagem visual, em sua forma mais simples, faz-se necessário por ser a base para o desenvolvimento de uma produção visual. Existem

vários meios visuais que podemos utilizar para transmitir uma mensagem discutiremos sobre a pintura por ser uma das maneiras de registro presente no desenvolvimento das civilizações.

Tais transformações podem ser constatadas nos domínios das artes visuais e suas importantes relações com a educação e conseqüentemente com a sociedade, enquanto a estética da arte continuou inalterada, ainda atrelada ao retrocesso de que toda criação em qualquer nível da mensagem visual baseia-se em uma inspiração não cerebral. É certo que toda informação deve passar por uma rede de interpretação subjetiva sem, entretanto, abandonar a inteligência visual a um vazio sem finalidade ou serventia.

A própria história da arte, por meio de comparações entre as produções artísticas e o pensamento estético de várias partes do mundo variam em opiniões e colocações, mas sem variar a ideologia e a colocação base para sua construção, seus conceitos e princípios. A estética e história são relações interpessoais entre estudiosos, leigos e curiosos, no qual o estudo do desenvolvimento formal das artes visuais, vem sendo contemplada ao longo do tempo desde a época das cavernas, onde eram usadas as gravuras e figuras em paredes compostas por pedras para a comunicação entre os homens da época e vem sendo trazida até as tendências digitais, seja ela em forma de vídeos, imagens ou plataformas digitais.

Dentro dessa visão crítica sobre o eurocentrismo da história das artes visuais e inclusão da produção de outros universos culturais e civilizacionais podemos colocar a visão educacional onde influencia a cultura educacional através de vários tipos e suportes que essa arte pode trazer para educação, tais como: música, dança, pintura, escultura, gravura, teatro, literatura, poesia, arquitetura e mímica que podem ser utilizadas como metodologias em sala de aula para um melhor desenvolvimento e desempenho dos educandos inseridos nas atividades.

As novas artes, tais como: fotografia, cinema, quadrinhos, videogame e artes digitais também podem ser inclusas como metodologias em diversas disciplinas, até mesmo nas ditas mais complexas assim como a matemática, química, física e biologia.

O desenvolvimento do conhecimento científico e as transformações sociais trazem uma evolução da tecnologia, desde os primórdios da história com o surgimento da escrita para modernização das sociedades e suas ampliações

científicas. A consciência histórico-crítica e as mudanças no mundo do trabalho, na cultura, nas relações homem-máquina com a inserção dos recursos tecnológicos e computacionais. Conceito de cultura imagética e os valores estéticos: fotografias, sites, blogs, vídeos, chats e redes sociais. Tecnologias e contradições sociais.

A importância dessas aplicações de elementos básicos da arte visual mostra as várias possibilidades visuais a partir da afinidade e abordagem dos fundamentos, assim teremos a capacidade de conseguir muitos efeitos benéficos utilizando os mesmos como elementos para comunicação/transmissão de uma mensagem. Para a comunicação visual o ser humano possui a capacidade de utilizar alguns meios que proporcionem metodologias específicas em suas conciliações, sendo uma das propostas a exposição ou criação de pinturas na busca de aproximar e ampliar a experimentação e interpretação do observador em sua avaliação visual.

O que nos mostra que nos dias atuais estamos cercados por imagens, gravuras e pinturas e até mesmo as artes digitais através das webs artes, como ilustração, registro, criação, recriação, invenção da realidade ou do sonho, elas sempre estiveram entre nós, porém na contemporaneidade ela entra-se cada vez mais presente através das mídias e plataformas digitais. Apreendemos a informação visual de muitas maneiras, o modo como vivemos, onde vivemos e como vemos o mundo, afeta o que vemos. As constantes evoluções acarretadas ao longo do tempo nos mostram que uma imagem da década de 70, por exemplo, hoje é vista de modo diferente da época que foi criada.

2 OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é abordar a importância das artes visuais para a comunicação e suas interações com a educação.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Os materiais utilizados para o presente trabalho foram artigos científicos e sites de pesquisas, a fim de fazer um levantamento do maior número do material para o confrontamento da pesquisa em questão.

Os materiais foram devidamente coletados via *internet* no período de fevereiro a abril do respectivo ano.

O levantamento do material foi necessário para a construção da pesquisa bibliográfica que resulta na atual investigação. Para isso foi necessário a coleta de 15 artigos e 4 sítios virtuais, nos quais foram lidos e estudados com cautela, posteriormente separados por ordem de relevância para que assim resultassem em apenas 10 arquivos, compondo artigo e sites.

Após a seleção foi necessário a construção do presente artigo que contará com confrontamentos, relatos e posicionamentos que mostrem a devida importância das artes visuais para a comunicação e suas interações com a educação.

4 A IMPORTÂNCIA DAS ARTES VISUAIS PARA A COMUNICAÇÃO

O processo visual é comumente aceito sem nenhum esforço ou resistência, trazendo dessa forma um efeito natural e simples de aceitação por parte dos educandos bem como a sociedade e comunidade escolar envolvida. Porém nem sempre são percebidas a quantidade significativa de informações trazidas dentro da imagem, a qual é capaz de nos transmitir e assim não nos damos conta de seu enorme potencial existente correlaciona juntamente com a linguagem visual, que pode ser aperfeiçoada no processo básico de observação, ou ampliado até converter-se num incomparável instrumento de comunicação humana.

Portanto, a visão passa a significar a ligação que nos permite organizar nossas necessidades e prioridades com base naquilo que temos diante dos olhos. Refere-se a uma experiência essencial para tornar viável a compreensão do meio, podendo dessa forma interagir com o ambiente e a arte visual relacionada.

É importante destacar que, quando se considera o campo das conciliações visuais que de uma forma geral o conteúdo que expressam muitas vezes apresentam-se velados não só em uma linguagem direta, objetiva, mas também em uma linguagem indireta. Em áreas como da publicidade e da propaganda em que se procura vender ou apresentar um produto, mensagens indiretas como as que provocam desejo de consumo são extremamente utilizadas. Diz-se então que esse tipo de composição visual costuma vir atrelada a um sistema de ideias ou apresenta um caráter ideológico, o que faz necessário esclarecer o conceito de ideologia e seu contexto de utilização mais detalhadamente.

A arte como instrumento de comunicação pode desenvolver algumas reações em quem receberá essas informações. Um exemplo indica um tipo artístico

que não oferece nenhum sentimento, o qual não receberá informações tornando – se algo indiferente, uma arte vazia e mecânica, ou seja, sem a aplicação de ideias ou associações que possam favorecer a esse receptor, as informações necessárias. Para tal problemática, faz-se necessária a adequação de uma boa criação de sua arte visual para que a mesma possa interagir e levar ao receptor todas as informações necessárias.

A arte não existe sem ideologia, pois a ideologia representa os valores costumes e ideias de uma sociedade, e sem estes elementos o autor não conseguiria expressar seus sentimentos, sua relação com o mundo e seus conflitos em suas obras, tornando-as vazias de conteúdo artístico.

Um grande fator que ajuda a publicidade a se destacar e a definir suas técnicas foi o surgimento da televisão, onde a cada 10 brasileiros 8 possuem um desses aparelhos em casa. Os comerciais de televisão em seu surgimento eram precários e modestos, assim como a própria transmissão e programação da TV. Eles se baseavam em interpretações de estúdio onde as “garotas-propaganda” anunciavam o produto.

5 ARTES VISUAIS E SUA IMPORTÂNCIA PARA COMUNICAÇÃO DENTRO EDUCAÇÃO

A metodologia utilizada por professores nessas novas tendências aplicadas nos dias atuais vem sendo revisada e reposicionada, para que haja com repetições o uso de novos modelos didáticos, objetivando o exercício da vista, da mão, da inteligência, a memorização. A relação entre professor e aluno não é mais de autoridade e com imposição de conteúdos e atividades descontextualizadas da realidade dos educandos, mas sim alternativas que possam atrelar novos caminhos e conhecimentos.

No Brasil, na primeira metade do século XX, influenciado pela pedagogia tradicional, o ensino da arte era votado ao desenho embasado em cópias de modelos geralmente de fora do país, visando o mercado industrial da época e programas de desenho natural (observação, representação e cópias de objetos), desenhos decorativos (faixas, ornamentos, estudo de letras, barras decorativas, painéis), desenhos geométricos (morfologia geométrica e estudos de construções geométricas) e desenho pedagógico (esquemas de construção de desenhos para

ilustração das aulas).

Na contemporaneidade a arte não é mais vista como apenas uma parte da cultura antiga que envolve desenhos e relatos cultural antiga, muito menos que serve apenas de enfeite para se colocar na parede, mas sim uma das principais referências no estudo de arte-educação no Brasil e no mundo. A arte visual não só delibera sua contribuição para o ensino como traz à aprendizagem, o desenvolvimento da capacidade de interpretação: Ao interpretar, você amplia a sua inteligência e a sua capacidade perceptiva, que vai aplicar em qualquer área da vida.

A importante o contato com a arte por crianças e adolescentes é extremamente significativa, uma vez que, no processo de conhecimento da arte são envolvidos, o grau de dificuldade de interpretação que desenvolve a inteligência cognitiva e o raciocínio lógico, afetivo e o emocional. Gerações anteriores fizeram uma educação emocional a partir de filmes de Hollywood, e grandes clássicos das artes visuais.

Abrir conversas sobre sentimentos e sensações trazidas pelas artes visuais dentro da na escola estimula o desenvolvimento da inteligência racional, medida pelo teste de QI. Segundo o pesquisador Janes Catteral estudou a influência da aprendizagem de arte na inteligência, que será aplicada a qualquer outra disciplina. Além disso, grande parte da produção artística é feita no coletivo. Isso desenvolve o trabalho em grupo e a criatividade.

O contato com a arte faz-se pela mediação de um educador mais sensível, com uma maior capacidade de proporcionar novas situações que possam expandir a leitura e compreensão do mundo e de sua cultura por parte do educando. Tendo como finalidade estreitar a relação entre arte e o universo a sua volta, passando assim a ter o conhecimento de arte e de suas comunicações possíveis que pode ser trazida através de suas interpretações.

É de grande importância que o professor apresente obras de arte e suas mensagens trazidas através de diversos artistas e seus movimentos artísticos, porém deixando o educando livre para criar sua própria interpretação e extração de suas mensagens e comunicações, mediando sempre ao caminho e lado certo de suas reais colocações. Assim o educador se torna mediador entre o aluno e o objeto de conhecimento, propiciando situações que possam despertar o interesse do aluno. As artes visuais estão presentes no cotidiano de forma marcante e imprescindíveis,

atualmente é preciso notar a importância da imagem na cultura e a comunicação que ela traz. É vivenciando a arte que a sociedade aprenderá a valorizar a sua cultura e sua importância.

A contribuição dessa pesquisa é colocada de maneira significativa para uma educação de qualidade no ensino de artes visuais e suas comunicações, mostrando o importante papel do professor mediando tais informações para a construção desse cidadão. Por isso, este trabalho tem um grande significado e deve-se ter início desde as séries iniciais, por meio de atividades artísticas que auxiliem na formação e expressão do aluno, despertando sempre o interesse do educando, contribuindo dessa forma, para o processo de ensino-aprendizagem.

O educador é mediador entre o conhecimento do aluno e é sua atribuição que irá fazer o educando reconhecer que é preciso ter mais que contato com as artes visuais, e é necessário que se aproprie delas, explore-as e produza-as de maneira significativa. Faz-se necessário sempre estimular os alunos a serem pesquisadores, despertando sua criatividade, incentivando habilidades como observar, imaginar, criar, sentir, ver, admirar.

A mediação desse conhecimento não se dá somente através da linguagem oral, mas através de vários meios linguísticos e gestuais. Algumas linguagens que fazem parte do processo de ensino-aprendizagem podem ser destacadas: como a linguagem oral e escrita que tem grande importância na interação entre o aluno e o educador, a corporal que é através de gestos e posturas corporais, esse tipo de linguagem permite o aluno se expressar sobre o ambiente em que vive.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se ao longo da pesquisa sobre a importância do ensino de artes visuais tanto para educação quanto para a sociedade já que se trata de futuros cidadãos que terão suas vidas individuais desenvolvidas dentro de uma sociedade que se direciona cada vez mais aos novos meios de comunicações. É através da educação que se contribui no desenvolvimento da criatividade, da autonomia e da espontaneidade.

Desta forma, conforme se adquire interesse pelas artes visuais os indivíduos se tornam mais críticos e reflexivos, tornando-se cidadãos cada vez mais participativos dentro da sociedade. O ensino de artes visuais tem como propósito

proporcionar novas possibilidades na vida de cada educando envolvido, e deve ser percebido como forma de construção do conhecimento, de compreensão do mundo e exteriorização de sentimentos.

Portanto, as artes visuais como meio de comunicação na educação são de muita relevância para que assim possam vivenciar suas experiências de forma autônoma, se expressar, ampliarem o conhecimento, desenvolverem o pensamento criativo e estético dentro da sociedade e do meio em que se vive. Considerando esta grande contribuição das artes visuais na educação, percebe-se a relevância deste ensino, pois é vivenciando a arte desde cedo que se aprende a valorizar a cultura de uma sociedade.

Para isso, é necessário um novo olhar sobre o ensino de artes visuais nas escolas, pois, para uma aprendizagem significativa é essencial o comprometimento do educador, como o planejado nas atividades, definição de objetivos a serem alcançados e utilização de materiais diversificados.

É de fundamental importância pontuar que o educador como principal sujeito mediador da aprendizagem, deve interagir com o educando, motivando-as a ter gosto ao fazer arte, suas interpretações extração de suas mensagens, despertando-lhes o interesse pelas atividades artísticas e desenvolvendo suas habilidades e potencialidades, para que assim possa ser notada a comunicação que essa ciência exerce.

O foco central da discussão desse trabalho foi entender a importância da arte e suas comunicações no âmbito escolar levando assim para a sociedade, através do aprofundamento teórico, metodológico e estratégico sobre o que vem a ser arte, sua relevância social, cultural e estrutural na formação dos discentes, levando-os a obtenção de um olhar de pesquisador das manifestações artísticas que serão expostas ao longo da trajetória escolar e aplicabilidade destas contribuições na atuação da cidadania.

Conclui-se que a arte visual é o instrumento principal que deve entusiasmar nossas ações cotidianas no ensino aprendizagem para uma formação escolar e como meio de comunicação. Enfim, falou-se ao longo dessa pesquisa da importância do ensino da arte como elemento cultural na formação dos cidadãos, entrando em um mundo antes visto pequeno e hoje incomensurável.

REFERÊNCIAS

CATELÃO, E. M.; NAKAMINE, M. Y. Estudo dos Elementos Básicos da Comunicação Visual aplicados à Arte e à Publicidade. Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2010.

FERREIRA, A. P. A importância do ensino de artes visuais na educação infantil. Escola de Belas Artes da UFMG. Belo Horizonte. 2015. Disponível em <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUBD-A9KJ8D/monografia_ana_patricia.pdf?sequence=1>. Acesso em 26 de abr. 2019.

FILHO, A. B.; SABOIA, L. M. M. Módulo 13: História das Artes Visuais 2.. Brasília: Dupligráfica Editora Ltda, 2009.

FONSECA, V. da. Cognição, neuropsicologia e aprendizagem: abordagem neuropsicológica e psicopedagógica. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.

MATIAS, M. F. L.; SOUZA, F. W. B.; CARVALHO, Y. P. C.; MOURA, C. C. A importância do ensino da arte como elemento cultural na formação dos cidadãos. III CONEDU, Acaraú, 2016.

PEREIRA, L. S. A. A imagem como linguagem. Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

REVISTA ÉPOCA: <https://epoca.globo.com/ideias/noticia/2016/05/importancia-do-ensino-das-artes-na-escola.html>