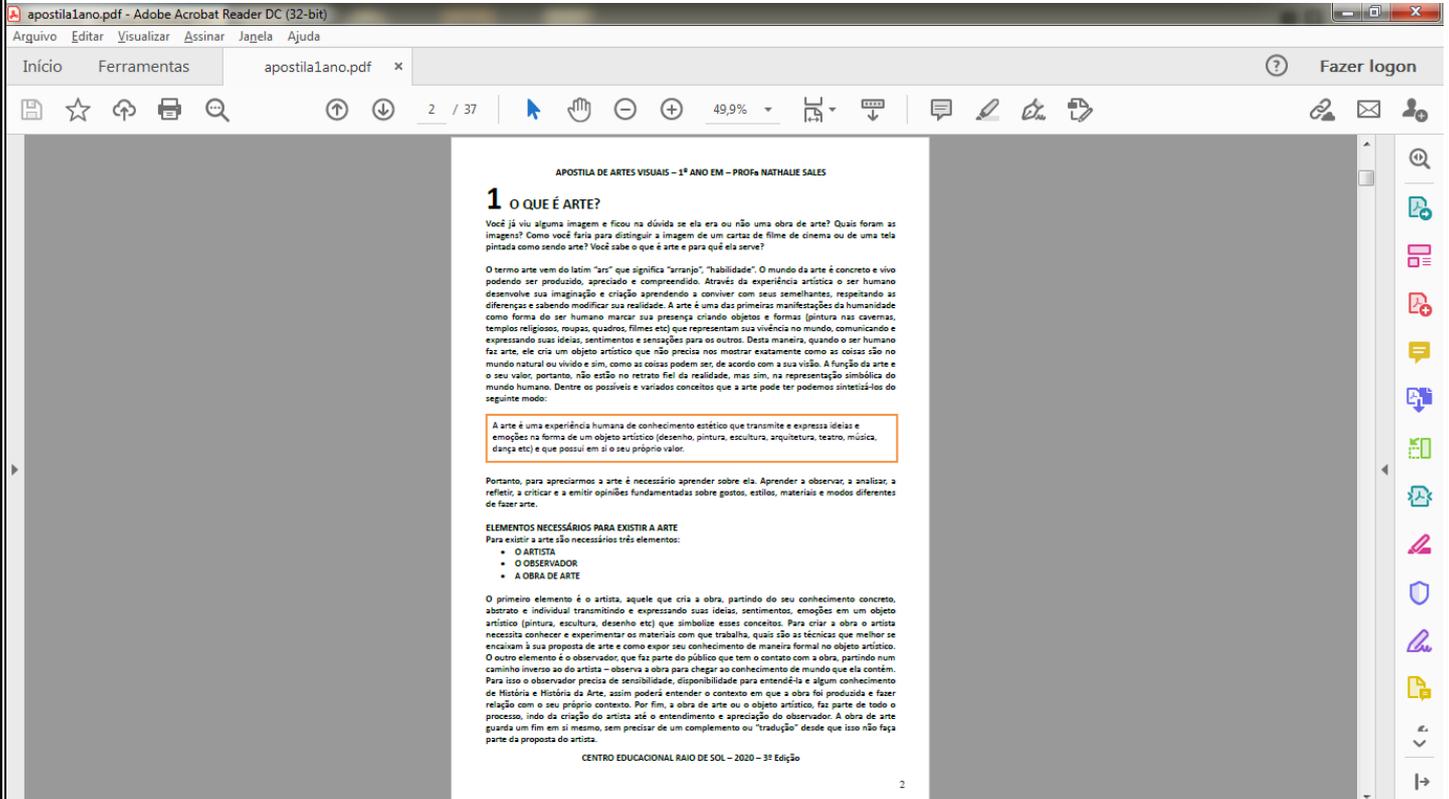

Prof(a): Nathalie de A. Mota Sales **Disciplina:** Artes **TURMA:** 1001

Materia do Simulado

apostila1ano.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Arquivo Editar Visualizar Assinar Janela Ajuda

Início Ferramentas apostila1ano.pdf x ? Fazer login

2 / 37 49,9%

APOSTILA DE ARTES VISUAIS – 1º ANO EM – PROFA NATHALIE SALES

1 O QUE É ARTE?

Você já viu alguma imagem e ficou na dúvida se ela era ou não uma obra de arte? Quais foram as imagens? Como você faria para distinguir a imagem de um cartaz de filme de cinema ou de uma tela pintada como sendo arte? Você sabe o que é arte e para que ela serve?

O termo arte vem do latim "ars" que significa "arranjo", "habilidade". O mundo da arte é concreto e vivo podendo ser produzido, apreciado e compreendido. Através da experiência artística o ser humano desenvolve sua imaginação e criação aprendendo a conviver com seus semelhantes, respeitando as diferenças e sabendo modificar sua realidade. A arte é uma das primeiras manifestações da humanidade como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas (pintura nas cavernas, templos religiosos, roupas, quadros, filmes etc) que representam sua vivência no mundo, comunicando e expressando suas ideias, sentimentos e sensações para os outros. Desta maneira, quando o ser humano faz arte, ele cria um objeto artístico que não precisa nos mostrar exatamente como as coisas são no mundo natural ou vivido e sim, como as coisas podem ser, de acordo com a sua visão. A função da arte e o seu valor, portanto, não estão no retrato fiel da realidade, mas sim, na representação simbólica do mundo humano. Dentre os possíveis e variados contextos que a arte pode ter podemos sintetizá-los do seguinte modo:

A arte é uma experiência humana de conhecimento estético que transmite e expressa ideias e emoções na forma de um objeto artístico (desenho, pintura, escultura, arquitetura, teatro, música, dança etc) e que possui em si o seu próprio valor.

Portanto, para apreciarmos a arte é necessário aprender sobre ela. Aprender a observar, a analisar, a refletir, a criticar e a emitir opiniões fundamentadas sobre gostos, estilos, materiais e modos diferentes de fazer arte.

ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXISTIR A ARTE

Para existir a arte são necessários três elementos:

- O ARTISTA
- O OBSERVADOR
- A OBRA DE ARTE

O primeiro elemento é o artista, aquele que cria a obra, partindo do seu conhecimento concreto, abstrato e individual transmitindo e expressando suas ideias, sentimentos, emoções em um objeto artístico (pintura, escultura, desenho etc) que simbolize esses conceitos. Para criar a obra o artista necessita conhecer e experimentar os materiais com que trabalha, quais são as técnicas que melhor se encaixam à sua proposta de arte e como expor seu conhecimento de maneira formal no objeto artístico. O outro elemento é o observador, que faz parte do público que tem o contato com a obra, partindo num caminho inverso ao do artista – observa a obra para chegar ao conhecimento de mundo que ela contém. Para isso o observador precisa de sensibilidade, disponibilidade para entendê-la e algum conhecimento de História e História da Arte, assim poderá entender o contexto em que a obra foi produzida e fazer relação com o seu próprio contexto. Por fim, a obra de arte ou o objeto artístico, faz parte de todo o processo, indo da criação do artista até o entendimento e apreciação do observador. A obra de arte ganha um fim em si mesmo, sem precisar de um complemento ou "tradução" desde que isso não faça parte da proposta do artista.

CENTRO EDUCACIONAL RAIJO DE SOU – 2020 – 3ª Edição

2

apostila1ano.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Arquivo Editar Visualizar Assinar Janela Ajuda

Início Ferramentas apostila1ano.pdf x Fazer logon

3 / 37 49,9%

FUNÇÕES DA ARTE

Cada sociedade vê a arte de um modo diferente, segundo a sua função. Nas sociedades indígenas e africanas originais a arte não era separada do convívio do dia-a-dia, mas presente nas vestimentas, nas pinturas, nos artefatos, na relação com o natural e o sobrenatural, onde cada membro da comunidade podia exercer uma função artística. Somente no séc. XX a arte foi reconhecida e valorizada por si, como objeto que possibilita uma experiência de conhecimento estético.

Ao longo da história da arte podemos distinguir três funções principais para a arte:

- a PRAGMÁTICA ou UTILITÁRIA;
- a NATURALISTA;
- a FORMALISTA.

Função pragmática ou utilitária

A arte serve como meio para se alcançar um fim não-artístico, não sendo valorizada por si mesma, mas pela sua finalidade. Segundo este ponto de vista a arte pode estar a serviço para finalidades pedagógicas, religiosas, políticas ou sociais. Não interessa aqui se a obra tem ou não qualidade estética, mas se a obra cumpre seu papel social de atingir a finalidade a que ela se presta.

Função naturalista

O que interessa é a representação da realidade ou da imaginação o mais natural possível para que o conteúdo possa ser identificado e compreendido pelo observador. A obra de arte naturalista mostra uma realidade que está fora dela, retratando objetos, pessoas ou lugares. Para a função naturalista o que importa é a correta representação (perfeição da técnica) para que possamos reconhecer a imagem retratada; a qualidade de representar o assunto por inteiro; e o poder de transmitir de maneira convincente o assunto para o observador.

Função formalista

Atribui maior qualidade na forma de apresentação da obra preocupando-se com seus significados e motivos estéticos. A função formalista trabalha com os princípios que determinam a organização da imagem - os elementos e a composição da imagem. Com o formalismo nas obras, o estudo e entendimento da arte passaram a ter um caráter menos ligado às duas funções anteriores importando-se mais em transmitir e expressar ideias e emoções através de objetos artísticos.

Foi só a partir do séc. XX que a função formalista predominou nas produções artísticas através da arte moderna, com novas propostas de criação. O conceito de arte que temos hoje em dia é derivado desta função.

Para saber mais

As obras de arte, especialmente as visuais, possuem duas tendências diferentes na forma de apresentação de uma obra: a figurativa e a abstrata. Arte figurativa ou figurativismo - que retrata e expressa a figura de um lugar, objeto, pessoa ou situação de forma que possa ser identificado, reconhecido. Abrange desde a figuração realista, parecida com o real até a estilizada (não tão próximo do real, apenas sugere). O figurativismo segue regras e padrões de representação da imagem retratada.

CENTRO EDUCACIONAL RAI DE SOL - 2020 - 3ª Edição

3

apostila1ano.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Arquivo Editar Visualizar Assinar Janela Ajuda

Início Ferramentas apostila1ano.pdf x Fazer logon

4 / 37 49,9%

APOSTILA DE ARTES VISUAIS - 1º ANO EM - PROFª NATHALIE SALES

A como com o arminho. 1490. Leonardo da Vinci. Figura realista. Mulher jovem. 1909. Pablo Picasso. Figura estilizada.

Arte abstrata ou abstracionismo: é um termo genérico utilizado para classificar toda forma de arte que se utiliza somente de formas, cores ou texturas, sem retratar nenhuma figura, rompendo com a figuração, com a representação naturalista da realidade. Podemos classificar o abstracionismo em duas tendências básicas: a geométrica e a informal.

Composição em amarelo, preto, vermelho e azul - 1921. Piet Mondrian. Esboço para Divino II. Wasily Kandinsky 1912.

CENTRO EDUCACIONAL RAI DE SOL - 2020 - 3ª Edição

4

apostila1ano.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Arquivo Editar Visualizar Assinar Janela Ajuda

Início Ferramentas apostila1ano.pdf x Fazer login

5 / 37 49,9%

APOSTILA DE ARTES VISUAIS – 1º ANO EM – PROFA NATHALIE SALES

Responda no seu caderno:

1. A partir do que estudamos hoje, qual foi o seu entendimento sobre a ARTE?
2. Quais são os elementos necessários para existir a arte?
3. Quais são as funções da arte? Explique?
4. O que é Arte Figurativa?
5. O que é Arte Abstrata?

Atividade Prática:

Faça no CADERNO DE DESENHO ou em uma FOLHA DE PAPEL SEM PAUTA:

1. Um desenho, pintura ou colagem FIGURATIVA.
2. Um desenho, pintura ou colagem ABSTRATA.

CENTRO EDUCACIONAL RAIOS DE SOL – 2020 – 3ª Edição

apostila1ano.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Arquivo Editar Visualizar Assinar Janela Ajuda

Início Ferramentas apostila1ano.pdf x Fazer login

6 / 37 49,9%

APOSTILA DE ARTES VISUAIS – 1º ANO EM – PROFA NATHALIE SALES

2 PRIMEIRO E SEGUNDO PLANO

Nosso globo ocular é capaz de alcançar profundidades diferentes. Eles são projetadas na nossa mente como figuras maiores e menores, dependendo da distância em que nos encontramos do objeto observado. Por exemplo, se você estiver em uma praia e avistar um barco em alto-mar ele lhe parecerá pequeno. À medida que ele for se aproximando, ficará cada vez maior, até você enxergá-lo em tamanho real.

Para se fazer um desenho de uma paisagem, por exemplo, dando a sensação de longe e de perto, devemos observar sempre:

- a. Em primeiro plano, o que está mais perto do observador.
- b. Em segundo plano, o que está mais distante do observador.

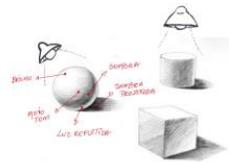
Já para se fazer uma colagem, você deverá elaborar um fundo se ela não tiver. Se for sobre o mar você primeiro colocará o céu, o mar, depois barcos, gaviotas e assim sucessivamente; não se esqueça de antes de colar a sua paisagem procure fazer uma distribuição proporcional, isto é, o que vem em 1º e 2º plano. Ou então procure uma paisagem parecida com a que você teve ideia e vá desenhando ou fazendo uma colagem igual a ela, ou seja, oriente-se por ela. Exemplo de desenhos em primeiro e segundo plano:

O que está em primeiro e segundo plano?

CENTRO EDUCACIONAL RAIOS DE SOL – 2020 – 3ª Edição

6

3 LUZ E SOMBRA

A luz e sombra é a parte do acabamento mais importante, não dá para você imaginar um objeto finalizado se este não tiver luz e sombra. Antes de desenhar a luz e as sombras que você vê, você precisa treinar seus olhos para ver como um artista.

Os valores são os diferentes tons de cinza entre o branco e o preto. Os artistas usam valores para traduzir a luz e as sombras que vemos em sombreamento, criando assim a ilusão de uma terceira dimensão. Esculso e sombreado são técnicas simples e divertidas para a elaboração de

sombreamento.

Uma gama completa de valores é o ingrediente básico para sombreamento. Quando você pode desenhar lotes de valores diferentes, você pode começar a adicionar sombreamento e, portanto, a profundidade, para seus desenhos.

Com o sombreamento, a ilusão mágica de realidade tridimensional parece em seu papel de desenho. Se o objeto for iluminado por todos os lados ou se tiver sombra ou escuro por todos os lados, ele não aparece, ou seja, você verá tudo claro ou tudo escuro.

Então é necessário determinar uma fonte de luz para iluminar o objeto, iniciando assim a forma do mesmo. Com essa fonte de luz pronta, você precisará texturizar, escolher os lados e as faces do objeto que não receberão a luz para poder escurecer essas faces juntamente com essas texturas, formando assim, o volume.

Com isso, é importante aprender que a iluminação poderá ter até 5 partes:

- Brilho, ou seja, a área que não será pintada, representando a área de maior concentração da luz.
- Meio tom
- Sombra
- Luz refletida
- Sombra projetada

A figura ao lado é um exemplo de desenho artístico hiper-realista.

Nem todo desenho precisará ter necessariamente essas 5 partes, porém não esqueça que Luz e Sombra é fundamental para dar volume e forma ao desenho.

Ocultar

apostila1ano.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Arguivo Editar Visualizar Assinar Janela Ajuda

Início Ferramentas apostila1ano.pdf x Fazer logon

8 / 37 49,9%

APOSTILA DE ARTES VISUAIS – 1º ANO EM – PROFª NATHALIE SALES

Atenção: Você sabe que os objetos ao seu redor são tridimensionais, porque você pode andar com eles, vê-los de todos os lados, e tocá-los. Tem um momento para olhar ao seu redor em objetos familiares. Tente descobrir porque você vê as suas reais formas tridimensionais. Olhe para os diferentes valores criados pela luz e sombras.

Sombra própria e projetada
Num desenho em duas dimensões, a luz e a sombra são elementos que definem e caracterizam o volume do objeto.

O volume é o que distingue os objetos que nos rodeiam. Este depende da luz que recebe, e por consequência das sombras que este produz.

Luz
Área iluminada
sombra própria
sombra projetada

Podemos definir dois tipos de sombras:

- as próprias;
- as projetadas.

As sombras próprias são as que originam o objeto em si próprio e as projetadas são aquelas que são produzidas nas superfícies vizinhas.

Observe a figura ao lado, você pode ver que através dos efeitos de luz e sombra, um simples círculo virou uma esfera, ao fazer volume com sua própria sombra. Mas quando se acrescenta a sombra projetada o objeto deixa de estar no espaço vazio.

Atividade Prática:
Faça um desenho e aplique os tipos de sombras.

CENTRO EDUCACIONAL RAO DE SOL – 2020 – 3ª Edição

apostila1ano.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Arguivo Editar Visualizar Assinar Janela Ajuda

Início Ferramentas apostila1ano.pdf x Fazer logon

9 / 37 49,9%

APOSTILA DE ARTES VISUAIS – 1º ANO EM – PROFª NATHALIE SALES

4 ANÁLISE CRÍTICA

Portinari: "Mulher com filho morto" Foto: Sebastião Salgado.

Responda no seu caderno:

1. Há semelhança entre as imagens? Comente.
2. As características do lugar que aparece na foto de Sebastião Salgado é a mesma da obra de Portinari?
3. Para onde você imagina que as mulheres da foto estão enfiadas? Por quê?
4. Por que as mulheres da foto estão enfiadas?
5. A obra de Portinari foi pintada em 1944, observando a foto e a obra, você acredita que as duas possam ser comparadas? Comente.
6. Em quais estados ou regiões do Brasil a foto poderia ter sido tirada?
7. Você percebe a semelhança do céu presente nas duas imagens. Isto pode ser motivo de felicidade ou de tristeza? Por quê?
8. Que nome você daria a cada obra?

Atividade Prática:
Analisando as duas imagens, faça uma poesia de 4 versos e 6 estrofes. Não esqueça de titular sua obra.

CENTRO EDUCACIONAL RAO DE SOL – 2020 – 3ª Edição

apostila1ano.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Arguivo Editar Visualizar Assinar Janela Ajuda

Início Ferramentas apostila1ano.pdf x Fazer logon

10 / 37 49,9%

APOSTILA DE ARTES VISUAIS – 1º ANO EM – PROFª NATHALIE SALES

5 MONALISA

Releitura é ter novamente, interpretar com estilo próprio uma determinada obra de arte, podendo ser ela música, pintura, desenho, escultura, etc...
Uma obra de arte é sempre um desafio para nós, observadores. Com tema, desenho podem estimular a criação de uma nova obra baseada na que nos instigou. Isso é releitura.

Quando fazemos a releitura, não podemos nos esquecer de que a ideia original do autor da obra que vamos releer deve permanecer. A releitura é um recurso que está presente em todas as manifestações de arte, isso porque cada ser humano tem um modo próprio de ver e interpretar a realidade. Releitura não é uma reprodução e sim uma recriação.

Atividade Prática:
Faça agora uma releitura contemporânea da obra Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci. Como seria se a Mona Lisa vivesse nos dias atuais? Quais T-shirts ela usaria? Como seria o local que ela seria desenhada. Pense em todos os detalhes e mãos a obra.

CENTRO EDUCACIONAL RAO DE SOL – 2020 – 3ª Edição