

O ensino de Estética e História da Arte na formação do designer: proposta de abordagem da arte nos bacharelados de moda, gráfico e produto

Flávia Ampessan

graduanda em Design Gráfico UniRitter

Bolsista IC UniRitter

flavia.ampessan@gmail.com

Orientação: Marina Polidoro e Maria Cristina Ferrony

INTRODUÇÃO

Projeto de pesquisa realizado na Faculdade de Design do Centro Universitário Ritter dos Reis, envolvendo as três disciplinas de Estética e História da Arte. Entendemos que o estudo da história da arte e da estética no contexto de um bacharelado em design precisa considerar as especificidades da área de formação, bem como o perfil dos estudantes, com o objetivo de favorecer o processo de aprendizagem.

OBJETO DE PESQUISA

O objeto de estudo para esta pesquisa foi motivado por inquietações surgidas em sala de aula, de maneira que trata de questões escolhidas a partir da realidade e da atuação das pesquisadoras na graduação com as disciplinas de Estética e História da Arte do curso de Design do UniRitter. O problema de pesquisa refere-se à criação de situações didáticas que aproximem os alunos dos conteúdos das disciplinas, evidenciando a necessidade de construção e ampliação de seu repertório e reforçando a potência contida nas experiências artísticas estudadas, que podem funcionar como disparadores do processo de criação em outras áreas.

METODOLOGIA

A primeira etapa do projeto envolveu uma pesquisa quantitativa com os estudantes das disciplinas de Estética e História da Arte, para conhecer os seus hábitos culturais, suas vivências e conhecimentos prévios em artes visuais.

Na segunda etapa, combinamos a análise dos dados obtidos pelo questionário com a fortuna crítica construída por meio da pesquisa bibliográfica, para o planejamento do exercício teórico-prático que relaciona arte e design, aplicado em 2012.

Por fim, análise e reflexão sobre os resultados alcançados com o exercício.

REFERÊNCIAS

- ARCHER, Michael. **Arte contemporânea**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- ARGAN, Giulio Carlo. **Arte moderna**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- ARGAN, Giulio Carlo. **Imagem e Persuasão**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
- BERGER, John. **Modos de ver**. Tradução Lúcia Olinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1999.
- BOUCHER, François. **História do Vestuário no Ocidente**. Cosac Naify: São Paulo, 2010.
- BOURRIAUD, Nicolas. **Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- DURAND, José Carlos Garcia. **Política e gestão cultural: Brasil, USA e Europa**. Relatório nº 13/2000 São Paulo, Escola de Administração de Empresas FGV; Núcleo de Pesquisas e Publicações série relatórios de pesquisa, 2000.
- ECO, Umberto. **Apocalípticos e integrados**. São Paulo: Perspectiva, 1998.
- FORTY, Adrian. **Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750**. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
- FOUCAULT, Michel. **A escrita de si**. In: O que é um autor? Lisboa: Vega, 2002.
- GOMBRICH, E. H. **A história da arte**. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
- _____. **Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.
- GRILLO, Marlene Corroero; LIMA, Valderez Marina do Rosário. A aula universitária: espaço de parceria ou de resistência? In: FORSTER, Mari Margarete dos Santos; BROILO, Cecília Luiza. **Licenciaturas, escolas e conhecimento**. Araraquara: Junqueira&Marin, 2008.
- HURLBURT, Allen. **Layout: o design da página impressa**. Tradução Edmilson O. Conceição, Flávio M. Martins. São Paulo: Nobel, 1999.
- OSTROWER, Fayga. **Criatividade e processos de criação**. Petrópolis: Vozes, 1987.
- PURVIS, Alston W. **História do design gráfico**. São Paulo: Cosac&Naify, 2009.
- SANTAELLA, Lucia. **Por que as comunicações e as artes estão convergindo?** São Paulo: Paulus, 2005.

RESULTADOS

Os resultados do questionário aplicado no segundo semestre de 2011 apontaram que a maioria dos alunos tem contato com exposições de artes visuais, ainda que de maneira restrita, evidenciando a importância de visitas orientadas pelos professores a esses eventos.

O exercício proposto pelo projeto coloca os estudantes em uma situação prática que evidencia maneiras de apropriar-se de elementos da história da arte para a criação de produtos contemporâneos.

Em pequenos grupos os alunos são estimulados a estudar a produção e as ideias do artista ou o movimento artístico, adequado ao período histórico compreendido por cada disciplina.

A partir deste aprofundamento, os grupos são convocados a elaborar um produto contemporâneo, fundamentado na estética estudada, suas características formais e implicações simbólicas. Reforça-se a necessidade de mergulhar no universo específico, deixar-se influenciar e adaptar as questões que se revelaram instigantes a uma situação atual, sem representar a cópia de um produto de época ou um pastiche da obra ou de seus componentes.

As experiências produziram resultados interessantes, dentre os quais apresentamos dois selecionados para ilustrar os resultados.

Willem Heda, Still Life, 1634. Óleo sobre tela, 45cmx62cm. Rijksmuseum, Amsterdam, Holanda.

Croqui desenvolvido por Filipe Teixeira e Juliana Casagrande a partir do estudo de Willem Heda, 2011.

René Magritte, The Blank Cheque, 1965. Óleo sobre tela, 81cmx64cm. National Gallery of Art, Washington, EUA.

Projeto desenvolvido por Camilla Romero e Pedro Godói a partir de René Magritte, 2012.