

Gruta de Lascaux, França

O Rei Davi, Catedral de Canterbury, Kent, Grã-Bretanha

As Meninas - 1656 - Velázquez - Madri

Frontal de San Quico e Santa Julita, Museu de Arte da Catalunha, Barcelona

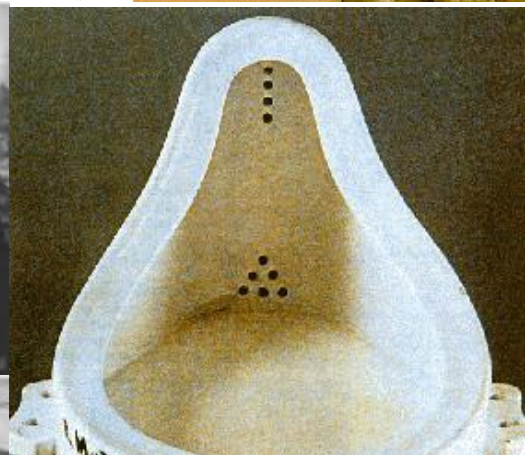
Checco Duchamp (Fotografia)

O Bómbardio, de Arcimboldo

Shokhoyev S.M., Rússia, séc. XVI

Slide: O que é Arte? Prof. Dr. Felipe Batistella Alvares

O Fogo, de Arcimboldo, Museu de História da Arte, Viena, séc. XVI

Tapete de Alares, Museu Arqueológico, Madri

Introdução

Marcos Chaves – Artista Plástico

O que é arte?

Isso é arte?

Janela na casa de alguém!

Isso é arte?

Janelas (vitrais) da igreja Notre Dame (Paris/França)

Isso é arte?

*Mona Lisa(1503/06)
Leonardo Da Vinci
77 cm por 53 cm*

*O casamento de Caná(1562/63)- Paolo Veronese
6,77 po 9,94m*

Isso é arte?

Saying "Um pintor é um coreógrafo do espaço," Barnett Newman

Isso é arte?

A última ceia, Leonardo Da Vinci, 1495/98

Isso é arte?

O grito do Ipiranga, Pedro Américo, 1888

Isso é arte?

Van Gogh, A noite estrelada, 1889

Isso é arte?

O Porco (1966) – Nelson Leiner

Isso é arte?

'Babel' - Cildo Meireles

Isso é arte?

De quem é a obra?

Isso é arte?

Obra: Mictório
Duchamp

Isso é arte?

Obra: 'All The Good Times We Spent Together',
De Alexandre Lavet

Onde está a arte?

Obra: Io Sono (Eu sou)
De Salvatore Garau

O que é Arte?

Atividade 1: o que é arte, e o que não é arte?

O que é Arte?

Vídeo 1 (trecho filme o Sorriso da Monalisa)
<https://www.youtube.com/watch?v=fw-Fa479gNM&t=97s>

Obra: Carcaça, 1925
Pintor: Chaim Soutine (1893-1943)
Expressionismo
Lituania/Paris

<https://www.youtube.com/watch?v=fw-Fa479gNM&t=97s>

Vídeo extras

Vídeo 1 (Atila Iamarino)

<https://www.youtube.com/watch?v=01Own2PW9mk>

Vídeo 2 (Celso Favaretto)

<https://www.youtube.com/watch?v=-XG-71wqwUI>

O que é arte?

Definições

Algumas definições (1)

O termo arte vem do latim “ars” que significa “arranjo”, “habilidade”.

[...]

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 idéias, 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 conceitos que a arte pode ter podemos sintetizá-los do seguinte modo: **A arte é uma experiência humana de conhecimento estético que transmite e expressa idéias 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.

Definição da apostila do Prof. Magno Anchieta

<https://jucienebertoldo.wordpress.com/wp-content/uploads/2021/03/apostilas-de-primeria-serie-conteudo-de-artes-visuais.pdf>

Algumas definições (2)

Arte, para JANSON (1993, pg. 11), é, em primeiro lugar, uma palavra que pode significar tanto o conceito de arte como a existência do objeto arte.

Para KOSIK (2002) a arte é parte integrante da realidade social, é elemento de estrutura de tal sociedade e expressão da prática social e espiritual do homem.

Já para MERLEAU-PONTY (1980), a arte não é tradução do mundo, mas a instalação de um mundo. “A expressão não pode ser então a tradução de um pensamento já claro, pois que os pensamentos claros são os que já foram ditos em nós ou pelos outros”.

JANSON, H. W. História Geral da Arte: o Mundo Antigo e a Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

KOSIK, K. Dialética do Concreto. 2ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002.

MERLEAU-PONTY, M. A dúvida de Cézanne. in: Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1980.

Algumas definições (3)

“Será Arte tudo o que eu disser que é Arte” (Marcel Duchamp).

“A Arte é uma mentira que nos permite dizer a verdade” (Pablo Picasso).

“A Arte não reproduz o visível, torna visível” (Paul Klee).

“A Arte não tem nada a ver com o gosto, não há nada que o prove” (Marx Ernst).

“A beleza perece na vida, porém na Arte é imortal” (Leonardo Da Vinci).

“Enquanto a ciência tranqüiliza, a Arte perturba” (George Braque).

“Se eu pinto meu cachorro exatamente como é, naturalmente terei dois cachorros, mas não uma obra de arte” (Johann Wolfgang Von Goethe).

Estética - Filosofia da Arte

O gosto e o “belo”

Você gosta disto? Isto é belo?

Estética

A estética é o ramo da filosofia que estuda o conceito de beleza, a arte e nossas percepções sensoriais. Ela procura entender como interpretamos e avaliamos as obras de arte, examinando temas como gosto, valor artístico e a conexão entre arte e emoção. Além disso, investiga os critérios que determinam o que é considerado arte e como se relacionam forma, conteúdo e significado.

Gosto e o belo

1º- O que eu gosto pode não ser o que é considerado belo no mundo da arte.

2º O que é considerado belo (esteticamente relevante) muda!

O "belo" na linha do tempo

1. Beleza mutável: Eco mostra que a ideia de beleza não é fixa, mas sim moldada pelos valores culturais, religiosos e filosóficos de cada época. Em vez de definir o que é a beleza de maneira objetiva, Eco examina como diferentes épocas e culturas conceberam o belo, destacando sua variabilidade e complexidade.

40.000

-5000
a.C.

5000
a.C.

0/476

1400/50

1600

1750

1810

1910

Pré-História

Antiguidade

Idade Média

Renascença
Maneirismo

Barroco
Rococó

Neoclássico

Romantismo
Impressionismo
etc.

Séc. XX

Idade Moderna

Idade
Contemporânea

A história da beleza (Umberto Eco)

- 1. Grécia Antiga:** No período clássico, a beleza estava ligada à proporção, harmonia e simetria. O corpo humano era idealizado como o auge da perfeição, com influências profundas das ideias de Platão e Aristóteles.
- 2. Idade Média:** Com o domínio do cristianismo, a beleza assume uma dimensão espiritual. A valorização do corpo diminui, e o foco passa a ser a beleza divina, muitas vezes associada à luz, às representações de santos e à transcendência.
- 3. Renascimento e Barroco:** O Renascimento resgata a beleza clássica, celebrando a simetria e a perfeição, mas com uma ênfase renovada na humanidade. No Barroco, a beleza ganha um tom mais dramático e emocional, com figuras exageradas e composições dinâmicas.
- 4. (Neo) Classicismo:** Surge no final do século XVIII como uma reação contra o excesso emocional e dramático do Barroco e do Rococó. Inspirado pelos valores da Antiguidade, o neoclássico retoma os ideais de simplicidade, ordem e racionalidade da arte clássica greco-romana. Durante esse período, a beleza é novamente vista como algo objetivo, pautado em regras formais e na busca pela perfeição ideal.
- 5. Modernidade e Século XX:** O conceito de beleza se fragmenta. Movimentos como o Romantismo, o Simbolismo e as vanguardas artísticas desafiam as noções tradicionais de beleza, introduzindo elementos como o grotesco, o sublime e o chocante como expressões do belo.

Funções da arte

Para que serve a arte, então?

Para decorar o mundo?

Para explicar e descrever a história?

Para expressar ideias, desejos e sentimentos?

Para apresentar o novo, criar, inovar a partir do que já foi realizado?

Para educação, para terapia, como profissão, como indústria?

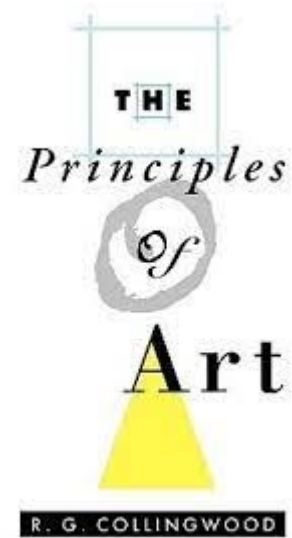
Arte do ponto de vista técnico

A arte como entretenimento, que tem a função de dar prazer (música para dançar, música em filmes),

A arte como mágica, que tem função utilitária (como a música de igreja, os hinos patrióticos)

A arte própria (que se exemplifica pelas grandes obras de arte)

COLLINGWOOD, R. G. The Principles of Art. Oxford University Press: Oxford, 1974.

A arte terapia

Arte terapia é uma abordagem terapêutica que utiliza diferentes formas de expressão artística, como pintura, desenho, escultura, música e dança, para promover o bem-estar emocional, psicológico e social.

1. Arte terapia no tratamento da depressão

Blomdahl et al. (2013) – "Art Therapy for Patients with Depression: A Randomized Controlled Trial"
- Publicado no *Nordic Journal of Psychiatry*, este estudo investigou o impacto da arte terapia em pacientes com depressão e encontrou melhorias significativas nos sintomas depressivos em comparação com um grupo controle.

2. Arte terapia no tratamento do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT)

Schouten et al. (2015) – "The Effectiveness of Art Therapy in the Treatment of Traumatized Adults: A Systematic Review on Art Therapy and Trauma. Estudo revisou evidências sobre a eficácia da arte terapia na recuperação de adultos que passaram por eventos traumáticos, mostrando melhora nos sintomas de TEPT.

3. Arte terapia no tratamento do Alzheimer e demências

-Chancellor et al. (2014) – "Art Therapy for Alzheimer's Disease and Other Dementias". Estudo mostrou que a arteterapia pode melhorar a cognição, reduzir a agitação e promover bem-estar emocional em pacientes com demência.

4. Arte terapia no tratamento do câncer

Puig et al. (2006) – "The Efficacy of Creative Arts Therapies to Reduce Psychological Distress in Oncology Patients". A pesquisa indicou que a arte terapia ajuda pacientes oncológicos a lidarem melhor com o estresse, depressão e ansiedade decorrentes do tratamento do câncer.

5. Arte terapia para crianças com autismo

Emery (2004) – "Art Therapy as an Early Intervention Tool for Children with Autism". Estudo demonstrou que a arte terapia pode melhorar a comunicação, expressão emocional e habilidades sociais em crianças com transtorno do espectro autista (TEA).

6. Arte terapia no tratamento da dor crônica

Monti et al. (2006) – "A Randomized, Controlled Trial of Mindfulness-Based Art Therapy (MBAT) for Women with Cancer". Estudo investigou o uso da arte terapia baseada em mindfulness para mulheres com câncer e dor crônica, mostrando que a intervenção ajudou na redução da dor e no aumento da qualidade de vida.

A arte da educação

Arte e desenvolvimento cognitivo

Winner, E., Goldstein, T. R., & Vincent-Lancrin, S. (2013) – "Arts for Art's Sake? The Impact of Arts Education" Relatório da OECD que analisou estudos sobre educação artística, concluindo que a exposição às artes pode melhorar habilidades cognitivas, como memória e raciocínio espacial.

Habibi, A. et al. (2018) – "Neural Correlates of Accelerated Cognitive Development in Children Engaged in Music Training" Publicado no *Developmental Cognitive Neuroscience*, mostrou que crianças que aprenderam música tiveram desenvolvimento mais rápido de funções cognitivas, como atenção e memória.

Schellenberg, E. G. (2004) – "Music Lessons Enhance IQ" Publicado na *Psychological Science*, este estudo demonstrou que crianças que estudam música apresentam aumento no QI e melhor desempenho acadêmico

Arte e economia (indústria criativa)

A "indústria criativa" engloba setores que têm a **criatividade, o conhecimento e a inovação** como seus principais insumos de produção. Ela inclui atividades baseadas na criação intelectual e cultural, sendo um dos pilares do que se chama de "economia criativa". Os setores criativos reúnem moda, atividades artesanais, indústria editorial, cinema, rádio e TV, música, desenvolvimento de software e jogos digitais, serviços de tecnologia da informação dedicados ao campo criativo, arquitetura, publicidade e serviços empresariais, design, artes cênicas, artes visuais, museus e patrimônio.

Pesquisa: Impacto da Economia Criativa no PIB surpreende

ECONOMIA CRIATIVA

Por: Redação | Em: 25 de abril de 2023

Tags: Dados Econômicos, Economia, Economia Criativa, Inovação, Pesquisa

Segundo estudo realizado pelo **Observatório Itaú Cultural**, a **Economia Criativa** respondeu por 3,11% do **PIB** em 2020, ou uma geração de riqueza superior a **R\$ 230 bilhões**. O resultado é considerado surpreendente pois no ano marcado pela pandemia, os números superaram até mesmo a **indústria automotiva**. É o primeiro levantamento do tipo que se propõe a um trabalho contínuo de medição.

Fonte: <https://www.trendsce.com.br/2023/04/25/pesquisa-impacto-da-economia-criativa-no-pib-surpreende/>

