

Instituto Federal

CURRÍCULOS E PROGRAMAS

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES VISUAIS

2º GRAU - 1º ANO

CBPE - DD P - SDI

O desenvolvimento da capacidade criadora do ser humano vem sendo cada vez mais valorizado pela experiência educativa. É muito importante o processo que leva o indivíduo à criação: nele interfe^{re}rem e se desenvolvem a observação, a percepção, a imaginação e o raciocínio e o indivíduo pesquisa própria emoção, liberta-se da tensão, ajusta-se, organizando pensamentos, sentimentos e formando hábitos de trabalho - educando-se.

O processo de criação artística leva à criação em geral, pois favorece o desenvolvimento total da personalidade, reunindo harmoniosamente a atividade intelectual, a sensibilidade e a habilidade manual. Com Mahylda Bessa, digamos que "CRIAR É UM DOS ATRIBU- TOS, MAIS PRECIOSOS DA PESSOA HUMANA: EQUIVALE A VIVER INTENSIVAMEN- TE".

Pretendemos, com o curso de Educação Artística, a formação de indivíduos capazes de se relacionarem ao meio através da compreen- são consciente dos processos que o envolvem.

A Educação Artística compreende: Pintura, Desenho, Escultu^{ra}, Arquitetura, Fotografia, Cinema, Teatro, Música, etc.

Há um elemento fundamental entre essas atividades que pode- ríamos sintetizar na palavra criatividade. É natural, portanto, que hajam pontos comuns entre elas.

O presente programa de Educação Artísticas - Artes Visuais - consta de uma parte prática composta de unidades a serem desdobra- das em um certo número de aulas com sugestões sobre o material a empregar e conseqüente aplicação, dando margem, porém, a que o pro- fessor utilize toda a sua criatividade. Foram reservadas algumas au- las que o professor poderá utilizar para experiência própria que, conforme o resultado, será aproveitada no segundo semestre.

Consta também de uma parte expositiva audiovisual - Histó- ria e apreciação da Arte Moderna - cujo programa está sendo aqui apresentado para o ano todo, com bibliografia, e será acompanhado periodicamente de apostilas mínimas a serem fornecidas pela Coorde- nação para auxiliar o professor e conservar a unidade.

Recebido em novembro de 1972

Mise

Unidade I : Exercícios de Composição em atividade criadora: - 2 -

linha , cor ,
volume , textura .

Linha

palito de sorvete , fósforos ou outros
caneta hidrográfica
papel em tiras
linha de Iã
etc.

Cor

ambiente escuro (ausência de cor)
papel colorido
tinta
vegetal
etc.

Aplicação — : serigrafia, etc.

Volume

jornal
cartolina
recorte de madeira
argila
etc.

Aplicação — : embalagens, móveis, etc.

Textura

papéis
vegetal
tecido
palito de fósforo
etc.

Aplicação — : maquete de decoração, etc.

História e apreciação da arte:

eslaides de artistas contemporâneos ,
filme de curta metragem do último
festival de Brasília.

Unidade II :

- 3 -

- :: História em Quadrinhos,
Ilustração de texto,
Desenho animado.

Aplicação —: eslaides, celulóide,
película.

- :: História e apreciação da arte.

Apresentação de eslaides,
filmes de Mac Laren.

Unidade III :

- :: Improvisação mímica,
Dramatização,
Poesia e/ou jogral.

Aplicação —: datas comemorativas.

- :: História e apreciação da arte.

Apresentação de eslaides,
filmes de Marcel Marceau.

Unidade IV:

- :: Apreciação da cultura brasileira.

Artesanato e arte popular
Objetos e/ou pesquisa
Música folclórica — dança
Carnaval e sua decoração
Culinária e seu colorido

- :: História e apreciação da arte.

Apresentação de eslaides e filmes.

Unidade V:

A cargo do professor.

- 1 - HUYGHE, René - "Los Poderes de La Imagen" - Biblioteca Universitária Labor (Livraria Euro Livros - Asa Norte Comercial).
- 2 - EHRENSWIEG, Anton - "A Orden Oculta da Arte" - Zahar Editôres, Rio de Janeiro, 1969 (Livraria Encontro).
- 3 - VÁZQUEZ, Adolfo Sánchez - "As Idéias Estéticas de Marx", - Paz e Terra - 1968 (Livraria Civilização Brasileira).
- 4 - READ, Herbert - "Arte e Alienação" - Zahar Editôres - 1968 (Livraria Encontro).
- 5 - DAIX, Pierre - "Crítica Nova e Arte Moderna" - Civilização Brasileira - (Livraria Encontro) 1971.
- 6 - CHMIDT, Georg - "Pequena História da Pintura Moderna" - Edições Bloch - 1969 (Livraria Civilização Brasileira)

.-.-.-.-.

Coleções:

- 7 - Classici Dell' Arte - Edovard Manet (14), Picasso, blu e roso (22), Rouseau il Doganiere (29), Toulouse - Lautrec (31), Cézanne (39), Modigliani (40), Carrá (44), Degas (45), Matisse (49), Van Gogh - 1º - (51), Van Gogh - 2º - (52). - Rizzoli Editor - Milano - 1971 (Casa do Livro - Venâncio VI).
- 8 - História General de la Pintura - El impresionismo (16), El Expressionismo (17), El Posimpresionismo (18), El Cubismo (19), El Futurismo y el Dadaismo (21), Los grandes maestros de la Pintura moderna (22), Pintura abstrata, (23) - Aguilar - Madrid - 1968 (Livraria Civilização Brasileira).
- 9 - Bibliothèque D'Art - Gauguin - Matisse et leu. Les initiateurs' du Surréalisme. Valder, Mobiles et stables. La peinture Moderne aux États - Unis - Unesco Albin Michel - 1969 (Livraria Civilização Brasileira).
- 10 - Ars Mundi - 20 volumes - Editorial Verbo . 1971. (Livraria Encontro).
- 11 - Arte nos Séculos - Editôra Abril (Distribuidora Jardim).
- 12 - CAVALCANTE, Carlos - "História da Arte ", Curso Elementar, 2º Volume da Renascença fora da Itália até nossos dias" - Civilização Brasileira (Livraria Encontro)
- 13 - MIRANDA, Carlos Alberto - "Cinema de Animação, Arte Nova/ Arte Livre" - Editôra Vozes Ltda., 1971 (Livraria Encontro)
- 14 - AMARAL, Aracy de - "Artes Plásticas na Semana de 22" - Editôra Perspectiva, São Paulo - 1970 (Livraria Encontro)
- 15 - PONTUAL, Roberto - "Dicionário das Artes Plásticas no Brasil" - Civilização Brasileira - 1969 (Livraria Encontro)

História e Apreciação da Arte Moderna

Fim do Séc. XIX

Pintura:

- 1 - A Revolução Impressionista.
- 2 - Claude Monet, Camille Pissaro, Guillaumin, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Bazille, Edovard Monet, Edgar Degas.
- 3 - Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Paul Gauguin, Henry de Toulouse-Lautrec.
- 4 - Os Nabis - Vuillard, Bonnard, Vallotton, Roussel, Maurice Denis.
- 5 - A Pintura Acadêmica - Corolus-Duran, Bonnat, Cormon, Benjamin Constant.

Escultura:

Degas, Rodin.

Cinema:

- 1 - O aparecimento da fotografia
- 2 - Os irmãos Lumière e a primeira sessão cinematográfica .

Música:

Wagner, Brahms, Verdi, Puccini.

Literatura:

Baudelaire, Verlaire, Rimbaud, Tolstoi, Dostoiewski.

Começo do Século XX

Pintura:

- 1 - O Simbolismo
- 2 - Punis de Chavannes, Gustave Moreau, Odilon Redon, Ferdinand Hodler, Eduard Munch, James Ensor.
- 3 - O Divisionismo, Georges Seurat
- 4 - O Neo-Impressionismo.
- 5 - Gauguin, Pissaro, Matisse, Derain, Metzinger, Robert Delaunay, Nolde Severini, Signac, Cross

- 6 - O "Modern Style" ou "Art Nouveau"
- 7 - "Art Nouveau" no Brasil
- 8 - O Grupo Nabis após 1900.
- 9 - Pierre Bonnard, Georges Rouault, Rousseau.
- 10 - O Fauvismo
- 11 - Henri Matisse, Albert Marquet, Manguin, Jean Puy, Camoin, André Derain, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, Othon Friesz, Georges Braque, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Kupka, Metzinger, Georges Rouault, Kees Van Dongen, M. Marinot, Pascin.
- 12 - O Expressionismo.
- 13 - Emil Nolde, Kirchner, Karl Schmidt-Rottluf, Oskar Kokoschka, Otto Muller, Vassili Kandinsky, Alexis Von Jawlesky.
- 14 - Kandinsky e o Grupo "Der Blaue Reiter" (O cavaleiro Azul): Picasso, Léger, Robert e Sonia Delaunay, Gleizes, Villon, os Futuristas italianos, Chagall, Archipenko, Arp, Max Ernest.
- 15 - O Grupo "Der Sturm" (A tempestade) - Walden.
- 16 - Frans Marc, Auguste Macke, Suzanne Valadon, Maurice Utrillo.
- 17 - O Cubismo
- 18 - Pablo Picasso, Juan Gris, Louis Marcoussis, Albert Gleizes, Roger de La Fresnaye, Jacques Villon.
- 19 - A extensão do Cubismo - Fernand Léger, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, Francis Picabia, Frank Kupka, Marc Chagal.
- 20 - O Futurismo.
- 21 - O manifesto dos pintores futuristas. - Umberto Boccioni; Carlo Carrá, Giacomo Balla, Luigi Russolo, Gino Severini, Marinetti.

Escultura:

Manifesto Técnico da Escultura Futurista.

Arquitetura:

A Arquitetura do começo do século.

Cinema:

O cinema mudo.

Teatro:

Dramas realistas e de tendência social.

Música:

- 1) Debussy, Strawinsky
- 2) O Bailado Russo - Nijinsky
- 3) Música Futurista: Russolo e Pratti

Literatura:

- 1) Mallarmé, Marcel, Snotole France, Bernard Show
- 2) O manifesto da poesia futurista - Filippo Tommaso Marinetti

Entre as duas Guerras

Pintura:

- 1) Os primeiros movimentos russos
- 2) A pintura Metafísica - Giorgio de Chirico e Giorgio Morandi
- 3) Dadaísmo
- 4) O suprematismo Russo - Malevitch
- 5) O Não - Objetivismo - Alexandre Rodchenko
- 6) O Raionismo - Michel Larionov e Natália Gontcharova
- 7) A Escola de Paris - Soutine e Modigliani
- 8) O surrealismo - Marcel Duchamp, Yves Tanguy, Juan Miró, Salvador Dalí, Max Ernest, André Masson
- 9) O Abstracionismo - Kandinski, Paul Klee, o grupo "Cavaleiro Azul", o Suprematismo Russo, o Não-objetivismo, o Raionismo, o Orfismo, o Movimento Sincronista, o Grupo "De Stijl" (Theo Van Doesburg e Piet Mondrian), o Concretismo, o grupo "Abstração-Criação", a Abstração geométrica. O grupo "Círculo e Quadrado".
- 10) A Bauhaus - Walter Gropius, Johannes Itten, Lyonel Feininger, Gerhard Marcks, Sdolf Meyer, George Muche, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Laszlo Moholy Nagy.
- 11) O Expressionismo Belga - Gustave de Snet, Fritsvan den Ber - gue.
- 12) O Expressionismo Francês - Dufy, Matisse, Picasso, Derain, Chagall, Jean Lurçat.
- 13) A Segunda vaga ao Expressionismo Alemão
- 14) A Escola Mexicana
- 15) Os naifs após Rouseau

- 16) A Arte Moderna no Brasil - A Semana da Arte Moderna - O Movimento "Pau Brasil" - O Movimento da "Antropofogia".

Escultura:

Aristides Maillol - Modigliani: Os cubistas, Jacques Lipchitz, Alejandro Archipenko e Constantino Brancusi, O expressionista Bernard Hoetger, George Kolbe, Lehmbruck, Ernst Barlach.

Arquitetura:

Walter Gropius, Le Corbusier

Cinema:

- 1) Charlie Chaplin, Abel Grance, René Clair, G.W. Pabst, Fritz Lang, Dreyer, Stiller, Sjostrom, Eisenstein.
- 2) O cinema Sonoro e falado.

Teatro:

Os Expressionistas alemães. Pirandello. Edmundo Rostand. Romain Rolland, Henrique Bernstein. Paulo Claudel. Maeterlinck. Ibsen. Bernard Shaw. Górkí, Strindberg. Eugênio O'Neill. Tennessee Williams. Artur Miller. Garcia Lorca.

Música:

- 1) A Música Dodecafônica - Arnold Schoenberg .
- 2) Maurice Ravel. Bela Bartok
- 3) Toscanini (Maestro).

Literatura:

Apollinaire, James Joyce, André Gide, Saint - Exupéry.

Após 1945

Pintura:

- 1) As tendências figurativas e expressionistas
- 2) A abstração Francesa
- 3) A abstração poética e lírica
- 4) A abstração americana
- 5) "Action Painting"

- 6) O grupo "Cobra"
- 7) A escrita livre
- 8) A Escola do Rigor
- 9) O Internacionalismo
- 10) O Modernismo no Brasil: Os Expressionistas Abstratos. O Movimento Neo-Concretista. A Nova Objetividade. O Figurativismo Não Tradicional.
- 11) O Expressionismo e a nova figuração.
- 12) A pop'art
- 13) A op' art
- 14) Arte cinética
- 15) Arte Ambiental

Escultura:

- 1) Henry Moore, Alberto Giacometti, Hans Arp, Max Ernest, Alexander Calder
- 2) A Escultura moderna no Brasil

Arquitetura:

Le Corbusier. Oscar Niemeyer. Lúcio Costa

Cinema:

- 1) Osson Weller, Godard e outros
- 2) O Cinema Moderno Brasileiro

Teatro:

- 1) O Teatro do Absurdo
- 2) O Teatro Moderno no Brasil
- 3) Teatro-Brecht

Música:

A Música Serial. A Música Dodecafônica. Arte Sinfônica.
A Música Eletrônica ou Concreta.

Literatura:

- 1 - Néo-realismo em Portugal, - Nouveau-Roman "na França"
Fase Moderna no Brasil, etc.
- 2 - Movimentos Literários em vários países e no Brasil