

arte é comunicação

Para enxergar o ser humano de forma integral, é importante ficar de olho em habilidades não tão tradicionais

EXPRESSÃO ARTÍSTICA, SENSO ESTÉTICO E IMAGINAÇÃO

EDUCAÇÃO

arte é comunicação

expressão artística, senso estético e imaginação

Para enxergar o ser humano de forma integral, é importante ficar de olho em habilidades não tão tradicionais

"A arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível"
Leonardo da Vinci

O papel social da arte	3
A importância da arte no desenvolvimento infantil	4
A atividade artística na adolescência	4
Por que o método VOA está de olho nisso?	5
Para finalizar...	6

Hoje a nossa conversa é sobre mais um tema das **Perguntas do Zeca**, nosso assistente virtual. Ele interage com os professores para incentivar e facilitar a coleta de informações socioemocionais dos alunos, e o foco desta semana é **Expressão Artística, Senso Estético e Imaginação**.

O que faz um bom comunicador?

Na nossa série de **Perguntas do Zeca** já conversamos sobre as vastas possibilidades da linguagem. Por lá, desmistificamos essa questão de que para ser um bom comunicador a pessoa precisa ou ter uma oralidade incrível ou escrever bem, porque a comunicação está além disso. Hoje vamos entrar mais a fundo em uma dessas formas de comunicação “alternativa”, que abre um mundo cheio de possibilidades: a arte.

As formas artísticas de se comunicar são reais, estão diariamente presentes em nossas rotinas (mesmo que não percebamos) e presentes desde as mais remotas épocas históricas. Muito antes da invenção da escrita, os homens pré históricos se comunicavam e registravam suas vivências e lembranças através da arte rupestre, fazendo desenhos nas paredes das cavernas. No Egito antigo essa prática também era muito comum, e através dos símbolos registrados nos sarcófagos é possível apreender muito de sua visão de mundo e seus costumes.

A arte comunica o tempo todo, e muitos artistas colocam nela um tom bastante social, político e até revolucionário - além, é claro, de estético. A estética, dentro da filosofia, é a disciplina que se dedica a estudar e compreender o mundo através de seus aspectos sensíveis e menos obviamente tangíveis. O senso estético é a capacidade de julgar, raciocinar e decidir o que é belo e agradável aos sentidos humanos e ele está diretamente ligado com as áreas e produções artísticas.

O papel social da arte

As produções artísticas podem ser tão complexas, apresentar tantas camadas e expressarem tantas mensagens que não é à toa que em períodos de ditaduras, por exemplo, a censura corre atrás de segurar a onda dos artistas. Ninguém vai perder seu tempo tentando calar alguém que não está dizendo nada, certo? Essa é mais uma prova de que a arte diz, e diz muito. O pintor espanhol **Pablo Picasso** e o muralista mexicano **Diego Rivera**, por exemplo, são grandes artistas famosos por terem se comprometido diretamente com a política.

Também é político que uma pintora como **Frida Kahlo** tenha atingido tanto destaque pintando sobre si mesma e o mundo que enxergava, retratando a dor e as idiosincrasias do feminino.

Ela mostrava, em seu extenso trabalho, o grande universo que habitava dentro de uma mulher, considerada por toda a história como apenas o segundo sexo, alguém menos importante ou interessante.

A arte é muito importante para a história mundial e, no particular, por vezes é um grande ato de coragem.

A importância da arte no desenvolvimento infantil

As expressões artísticas precisam ser tratadas com mais protagonismo na formação de nossos alunos, parar de serem tratadas apenas como momentos de pausa ou diversão, porque a prática artística contribui totalmente para a expressão da personalidade, a formação do caráter e a estruturação do pensamento do indivíduo.

Precisamos sempre lembrar que a arte, muito antes de se tornar um objeto de apreciação alheia, é uma maneira particular que uma pessoa desenvolve para expressar suas emoções e sentimentos. Para uma criança, a manifestação artística é totalmente natural, onde não existe regra ou modo correto de fazer: ela expressa da forma que compreende tudo o que vivencia e vê no mundo.

Na infância, tudo é novo! Uma criança não entende ainda tudo o que vê e o que sente, ainda não sabe nomear e, portanto, se expressa da forma que consegue. À medida que começam a compreender o modo como funcionam as coisas, vão aprimorando dentro de si maneiras para expressar o que vivenciam.

O estímulo da arte no desenvolvimento das crianças ajuda a expressar mais suas emoções, a aprimorar a criatividade e a aguçar suas percepções. Toda vez que vir uma criança rabiscando, tenha em mente que ele está se desenvolvendo com aquilo, que ele está exercitando habilidades que facilitarão seu aprendizado formal.

A atividade artística na adolescência

Dedicar-se à atividade artística aumenta a autoestima, torna a mente mais independente e ajuda o jovem em sua jornada de autoconhecimento, bem como estimula uma melhor percepção do mundo à sua volta porque o torna mais crítico.

A prática da arte exige foco, dedicação, paciência, persistência e exercícios de imaginação e percepção, bem como a exploração da sensibilidade. Ela pode funcionar também como fonte de escape para todas as turbulências sentimentais pelas quais um adolescente passa.

Conversamos um pouco com Marina*, que tem 13 anos e está no 8º ano do ensino fundamental. Ela nos contou que faz aulas de teatro e de canto, além das aulas de arte do próprio currículo escolar, e disse que através dessas aulas consegue se expressar, entender melhor seus sentimentos e desenvolver sua criatividade.

“Eu sempre fui tímida, e me encontrei no teatro porque era uma forma de eu me expressar sem ter vergonha, como se não fosse eu mesma. Comecei há pouco tempo a experimentar também o canto, e aprendi essa outra forma de expressar meus sentimentos, dessa vez como eu mesma. Adoro a oportunidade de poder cantar e focar meu aprendizado em uma música que condiz com a minha personalidade e com as minhas emoções do momento. Já nas próprias aulas de arte da escola, adoro quando fazemos trabalhos manuais. Através desses trabalhos eu também consigo expressar meus sentimentos e visões de mundo, me colocar nas obras, e, é claro, desenvolver minha criatividade.”

*O nome foi trocado para manter a privacidade da entrevistada

Por que o método VOA está de olho nisso?

Na sua relação com o mundo, a comunicação poderá compreender várias formas. Escrever um livro, fazer um filme, mediar um conflito ou fazer um discurso são alguns exemplos já citados de como se relacionar socialmente. Mas existem outras formas mais sutis de compartilhar com a sociedade suas percepções de mundo que é através da sua Expressão Artística, Senso Estético e Imaginação Criativa.

Na hora de avaliar seus alunos, repare se eles são:

- **Hábeis:** conseguem se expressar adequadamente através de suas produções artísticas, demonstrando um nível satisfatório de diversidade de seus repertórios culturais
- **Sensíveis:** merecem destaque em sua sensibilidade artística, mostrando um senso estético elevado, uma imaginação criativa singular, uma habilidade acima da média para executar trabalhos artísticos ou performar diante de uma plateia

- **Inábeis:** parecem ter dificuldade de: a) organizar ideias e trazer para o concreto um pensamento abstrato criativo; ou b) uma dificuldade motora para executar trabalhos artísticos; ou c) um nível de inibição excessivo que prejudica sua performance em público

Para finalizar...

Não temos como pensar em uma formação integral do ser humano sem pensar no desenvolvimento artístico. Com isso, é importante dizer, não estamos querendo criar uma sala de aulas de Monets ou Beethovens, mas, ao menos, ensiná-los que essa é uma forma de comunicação possível e possibilitar o estímulo criativo.

A cada aspecto diferente que conversamos aqui nas **Perguntas do Zeca** entendemos mais ainda sobre a importância do desenvolvimento global das crianças e de uma educação que foque amplamente nas habilidades socioemocionais. Vamos aprender sobre isso juntos?