

1^a

Série

Filosofia

**MATERIAL
DIGITAL**

A arte em diálogo com o mundo contemporâneo

Conteúdos

- A produção de significados e a reflexão estética.

Objetivos

- Analisar significados produzidos por manifestações artísticas contemporâneas de diferentes linguagens, com o objetivo de compreender a reflexão estética.

Para começar

COM SUAS PALAVRAS

5 minutos

“

Análise: decomposição de um todo complexo nos elementos simples que o constituem [...]. Em sentido amplo, designa também esclarecimento, explicação, exame.

(GIACOIA JR., 2006)

A partir do seu repertório escolar, responda: quais elementos devem fazer parte de uma análise quando você, por exemplo, escuta uma música ou observa um desenho?

Ilustração de investigador analisando digitais em uma lupa.

© Pixabay.

Tipos de análise

Fazer uma análise é observar, descrever e interpretar criticamente um objeto, fato ou ideia, procurando compreender seu funcionamento, sua estrutura interna e seus sentidos possíveis. Segundo Antonio Santoro Jr., a análise pode ser basicamente de 3 tipos:

Objetiva

Considera elementos visuais da obra (formas, cores, composição) com base em escolas ou teorias, aspectos históricos, psicológicos, socioeconômicos e religiosos presentes em seu contexto.

Subjetiva

Baseada nas impressões e emoções do observador. Não contempla necessariamente o contexto histórico ou estilístico da obra.

Formal

Foca o estilo ou a linguagem plástica adotada, como o tema foi tratado visualmente. Um mesmo tema pode ser representado de formas diferentes a depender do seu estilo.

Tipos de análise

“

Analise objetiva se faz com elementos concretos (visuais) da obra de arte e das interpretações históricas, psicológica, socioeconômicas, religiosas etc. escorada ou amparada numa escola, teoria ou estudo etc.

Análise subjetiva limita-se a interpretações pessoais [...].

Analise formal liga-se diretamente com a forma de pintar, isto é, a forma de como o tema foi tratado plasticamente, pois o mesmo tema pode ser interpretado por formas plásticas diferentes. Por exemplo: a representação plástica de um casal romântico, um casal clássico, um casal impressionista etc. Portanto, verificamos que o formal relaciona-se com o modo de expressão, e não com a forma no sentido de elemento visual.

(SANTORO JR., 1976)

Pause e responda

Análise e crítica de uma obra de arte

Qual das seguintes características **NÃO** é típica de uma análise objetiva de obras de arte?

Consideração do contexto histórico e cultural

Expressão de uma experiência pessoal imediata

Análise detalhada de técnica e estilo

Interpretação de simbolismo e temática

Pause e responda

Análise e crítica de uma obra de arte

Qual das seguintes características **NÃO** é típica de uma análise objetiva de obras de arte?

Consideração do contexto histórico e cultural

Análise detalhada de técnica e estilo

Expressão de uma experiência pessoal imediata

Interpretação de simbolismo e temática

O que essa fotografia evoca?

Tirada no período da Grande Depressão provocada pela crise de 1929, a fotografia retrata uma mãe migrante com seus filhos e reflete os desafios dos mais vulneráveis em tempos de crise.

Para refletir

- A expressão no rosto da mãe transmite algum sentimento?
- A fotografia transmite algum sentimento?
- A partir da data da fotografia, é possível inferir uma situação histórica?

"Migrant Mother", de Dorothea Lange em 1936. A mulher retratada chama-se Florence Owens Thompson.

Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lange-MigrantMother02.jpg>. Acesso em: 29 ago. 2025.

O que a escultura evoca?

“O Chamador” é uma escultura de bronze de Gerhard Marcks, originalmente encomendada em 1966 pela Rádio Bremen para o seu novo edifício de televisão. A escultura foi inaugurada em 1967 e, após restauros, reinaugurada em 2007. Réplicas da escultura estão espalhadas pelo mundo.

Para refletir

- Que sentimento a escultura transmite?
- O contexto da obra permite inferir algum simbolismo no seu gestual?

"O Chamador", escultura de bronze de Gerhard Marcks.

Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcks_Der_Rufer.jpg.
Acesso em: 29 ago. 2025.

COM SUAS PALAVRAS

10 minutos

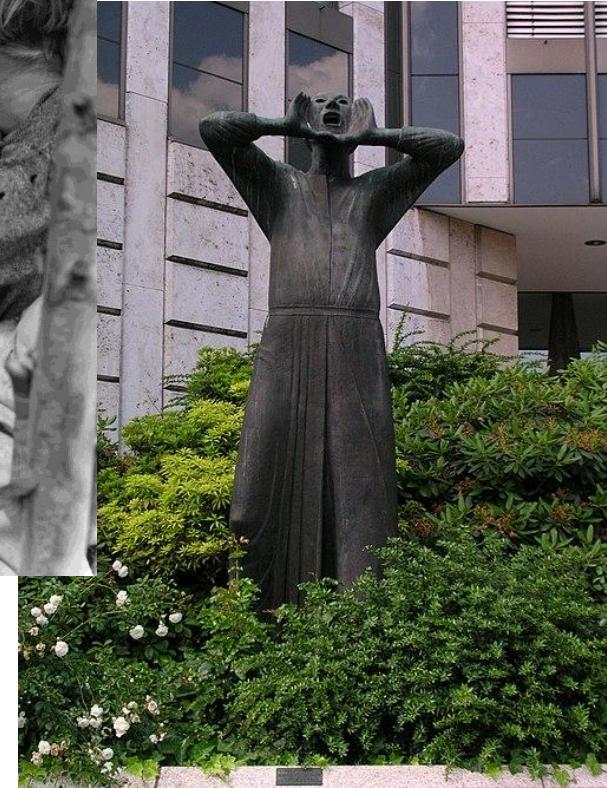
Considere as obras que vimos nesta aula:

- a fotografia de Dorothea Lange;
- a escultura de Gerhard Marcks.

Escolha uma dessas obras e faça uma análise objetiva. Em seguida, redija um breve parágrafo, argumentando por que a obra pode ser considerada significativa.

"Migrant Mother", de Dorothea Lange (1936).

"O Chamador", de Gerhard Marcks (1967).

Resolução

Resposta aberta e pessoal. Contudo, alguns elementos na análise objetiva devem estar presentes na resposta, como: fotografia em preto e branco reforça a dramaticidade da cena. A fotografia mostra a imagem de uma mulher com crianças, que são seus filhos, informação que pode ser obtida a partir do título da fotografia. O olhar perdido parece não perceber a câmera, o que reforça o aspecto de desamparo, revelando que na obra há aspectos de sensibilidade emocional. A fotografia revela elementos históricos e socioeconômicos (a data e a condição de migrante).

A escultura em metal confere à obra uma aparência sólida. O chamador está sozinho, mas seu gesto remete a um grito forte que quer ecoar; simboliza a necessidade de buscar por alguém que está longe. O contexto histórico e social de encomenda da obra por uma rádio pode ser interpretado como um chamado para reconectar pessoas.

Estilo

Você sabe o que é estilo no contexto da obra de arte?

Podemos nos referir a estilo no contexto de movimentos artísticos, mas essa condição limita a análise, uma vez que artistas nem sempre se prendem a grandes movimentos. Dessa forma, talvez seja interessante, para esse momento, pensar no estilo tendo como referência o artista. Nesse contexto, o estilo pode ser identificado pelas **características marcantes** que aparecem nas obras de determinado artista.

“

Podemos definir estilo a partir de elementos constantes que aparecem nas obras de determinados artistas a ponto de identificá-los quando da observação de suas obras. [...] Para definir-se o estilo de um artista, é preciso conhecer boa parte do seu trabalho.

(SANTORO JR., 1976)

Na prática

Link para vídeo

Os gêmeos grafiteiros Otávio e Gustavo Pandolfo começaram a pintar grafites em 1990 no bairro do Cambuci. Eles têm trabalhos expostos em diferentes cidades do mundo. Sua arte foi influenciada pelo hip-hop.

TRIP TRANSFORMADORES. Os gêmeos | Ocupação criativa.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=HJm0NGz9Vzg>. Acesso em: 26 nov. 2024.

Continua

Na prática

Exposição OSGEMEOS: Nossos Segredos.
Rio de Janeiro, 2022.

Fotografia de Tânia Rego/Agência Brasil.
Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-10/exposicao-osgemeos-nossos-segredos-estreia-no-rio-de-janeiro> Acesso em 09 set. 2025.

10 minutos

COM SUAS PALAVRAS

Para realizar esta atividade, considere os depoimentos registrados no vídeo, reveja o excerto de Santoro Jr., reflita e responda:

É possível identificar um estilo no trabalho de Os Gêmeos? Explique.

Resolução

Sim. Nos diferentes trabalhos apresentados no vídeo, é possível notar os traços e o uso de cores característico de Os Gêmeos. Os olhos afastados e marcantes, bem como o uso da cor amarela nas personagens, por exemplo, são elementos constantes que aparecem nas obras da dupla.

Leia o excerto a seguir e responda à questão proposta.

10 minutos

“

Os estilos de vida são modos de pintar, e vice-versa [...] A invenção da pintura com óleo em tubo, nos anos 1830-1840, contribuiu para o desenvolvimento da pintura ao ar livre [...] doravante, é possível trabalhar em qualquer lugar [...] Entre o aprimoramento dos meios de transporte, a invenção da tinta em tubo e da fotografia, novas ferramentas permitiam assim o advento de novos modos de vida, os quais vinham, por sua vez, influenciar as práticas pictóricas.

(BOURRIAUD, 2016, p. 369)

O excerto que aborda os estilos de vida e modos de pintar mostra que **a arte não evolui isolada**, mas em diálogo constante com as condições sociais, técnicas e culturais de uma época. Assim como as inovações tecnológicas (tinta em tubo, transporte, fotografia) mudaram a prática da pintura no século XIX, hoje a arte urbana, a pintura de rua em murais monumentais e as exposições interativas se inserem na lógica da sociedade conectada e globalizada, revelando o modo como vivemos e nos relacionamos com os espaços e com os outros. Veja o exemplo da trajetória de Os Gêmeos.

Questão:

A partir do vídeo e do excerto, analise de que modo a arte contemporânea, em especial a pintura de rua, faz parte das transformações do modo de vida.

Resolução

Resposta aberta. Contudo é fundamental que a análise utilize como referência o conteúdo do vídeo e o excerto. Nesse processo de análise, é importante, como ponto de partida, relacionar a invenção da tinta em tubo, o avanço dos transportes e a fotografia às transformações da prática artística. De modo semelhante, a arte contemporânea também acompanha, influencia e é influenciada pelas transformações tecnológicas e sociais atuais. A pintura de rua com murais monumentais, por exemplo, desloca a arte do espaço fechado dos museus para o cotidiano urbano, democratizando o acesso e ressignificando o espaço público. Essas manifestações não apenas refletem estilos de vida contemporâneos marcados pela globalização e diversidade, elas também contribuem para moldar novas formas de convivência e percepção do espaço coletivo. A obra de Os Gêmeos foi marcada por uma época em que a dança (break) e a música (hip hop) constituem um modo de vida. Além disso, suas obras demandaram suporte técnico contemporâneos para serem realizadas.

Encerramento

VIREM E CONVERSEM

8 minutos

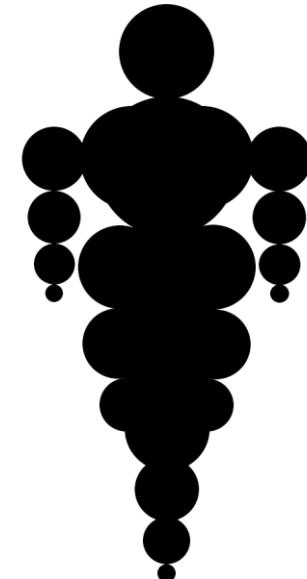
1. Quando observamos uma obra de arte de um artista e indagamos sobre o seu estilo, o que procuramos?
2. O *gif* do festival “A arte eletrônica na época disruptiva” remete à exposição de produções artísticas que oferecem novas experiências de interação com a arte. Analise o *gif* e responda segundo o seu ponto de vista: em que sentido o *gif* dialoga com a proposta do festival? É arte?

“

Estamos na era digital e poder usar artefatos que a tecnologia oferece para imergir literalmente nas obras de arte é algo curioso e inovador.

(Marcelo Fernandes, 2018)

Ministry of Culture and Banco do Brasil present
electronic art in the disruptive age
DISRUPTIVA

FILE RIO DE JANEIRO 2018
electronic language international festival
Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB | RJ - 04.13 - 06.04

Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/FILE_Bras%C3%ADlia_2017_A_Arte_Eletr%C3%B4nica_na_%C3%89poca_Disruptiva%2C_Festival_Internacional_de_Linguagem_Eletr%C3%B4nica.gif/500px-FILE_Bras%C3%ADlia_2017 - A_Arte_Eletr%C3%B4nica_na_%C3%89poca_Disruptiva%2C_Festival_Internacional_de_Linguagem_Eletr%C3%B4nica.gif.
Acesso em: 15 dez. 2025.

Resumo

Existem três tipos de análise artística: a objetiva (elementos da obra), a subjetiva (emoções do observador) e a formal (estilo da linguagem).

A análise formal, em específico, é capaz de identificar as continuidades da obra de um artista ou de um movimento. Com isso, estabelece um estilo observável que se conecta com seu tempo e seu espaço.

Os Gêmeos em exposição no CCBB BH.

Disponível em:

https://www.em.com.br/app/noticia/cultura/2023/02/23/interna_cultura,1460743/os-gemeos-nossos-segredos-revisita-a-trajetoria-dos-irmaos-artistas.shtml. Acesso em: 30 ago. 2025.

Referências

- ARANHA, M. L. de A.; MARTINS, M. H. P. **Filosofando**: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2003.
- BOURRIAUD, Nícolas. **Formas de vida**: Arte Moderna e a invenção de si. Apud. ARANHA, M. L. A. e MARTINS, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia, 2016, p. 369.
- FESTIVAL INTERNACIONAL DE LINGUAGEM ELETRÔNICA (FILE). **Festival Internacional de Linguagem Eletrônica traz a exposição "Disruptiva" ao Rio de Janeiro**, 4 abr. 2018. Disponível em: <https://file.org.br/press/file-rio-de-janeiro-2018/?lang=pt>. Acesso em: 26 nov. 2024.
- GALLO, S. **Ética e cidadania**: caminhos da filosofia. Campinas: Papirus, 2003.
- GIACOIA JUNIOR, O. **Pequeno dicionário de filosofia contemporânea**. São Paulo: Publifolha, 2006.
- LEMOV, Doug. **Aula nota 10 3.0**: 63 técnicas para melhorar a gestão da sala de aula / Doug Lemov; tradução: Daniel Vieira, Sandra Maria Mallmann da Rosa; revisão técnica: Fausta Camargo, Thuinie Daros. 3. ed. Porto Alegre: Penso, 2023.

Referências

LOQUIS. **Der Rufer**, 3 ago. 2021. Disponível em:
<https://www.loquis.com/pt/loquis/1998025/Der+Rufer>. Acesso em: 26 nov. 2024.

SANTORO JR. A. **Breve análise da uma obra de arte**. São Paulo: Grafistyl, 1976.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. **Curriculum Paulista**: etapa Ensino Médio, 2020. Disponível em: https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/wp-content/uploads/2023/02/CURR%C3%8DCULO-PAULISTA-etapa-Ensino-M%C3%A9dico_ISBN.pdf. Acesso em: 26 nov. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images.

Para professores

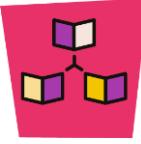
Habilidade: (EM13CHS104) Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.

Aprofundamento: SANTORO JR. A. **Breve análise da uma obra de arte.** São Paulo: Grafistyl, 1976.

Tempo: 5 minutos.

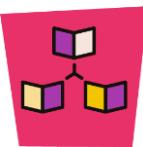
Dinâmica de condução: a partir da técnica “Com suas palavras”, a atividade tem como objetivo mapear os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o que significa uma análise artística, usando como exemplo a linguagem musical ou outra. Se desejar pode fazer outras perguntas além do que está no slide, acolha as respostas, usando o caminho para introduzir o assunto.

Expectativas de respostas: o estudante pode mencionar que, ao analisar uma música, deve observar aspectos como a letra (tema, mensagem, metáforas, crítica social), a melodia e os ritmos (se são alegres, tristes, acelerados, lentos), os instrumentos utilizados, a voz do intérprete e sua interpretação (emoção, intensidade), além do contexto histórico, social ou cultural em que a música foi produzida. Também pode relacionar a música a outros conhecimentos escolares, como História, Sociologia, Arte e Filosofia, para compreender de que maneira ela expressa ideias, valores ou movimentos culturais. O mesmo pode ser considerado para outras linguagens, como o desenho, a escultura etc.

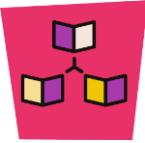
Tempo: 2 minutos.

Dinâmica de condução: professor, a seção **Pause e responda** é uma estratégia pedagógica pensada para reforçar a compreensão dos estudantes e garantir que todos acompanhem o ritmo da aula. Dessa forma, essa pausa visa a verificar se eles compreendem como se desenvolve a análise objetiva da obra de arte. A partir da questão proposta, você pode chamar alguns estudantes, aleatoriamente, para responder à pergunta. Você pode, também, pedir aos estudantes que votem, levantando a mão para a alternativa que acham correta. Esse momento permite não apenas verificar a compreensão, mas também promove o envolvimento da turma com a aula.

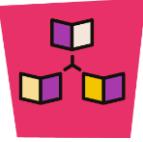
Expectativas de respostas: expressão de uma experiência pessoal imediata.

Dinâmica de condução: professor, os slides propostos para a reflexão não demandam que os estudantes respondam por escrito ou oralmente. Contudo, é um momento fundamental para que converse com eles sobre as questões propostas para a reflexão. As questões podem ser alteradas, se considerar necessário. Entretanto, vale destacar que elas foram indicadas com o objetivo de estimulá-los a olharem as obras e promover um diálogo ideal entre a obra de arte e o mundo em que elas estão inseridas, seus valores e suas questões. Dessa forma, a proposta reflexiva visa a articular a materialidade da obra de arte a ser observada, o contexto em que elas foram produzidas e o repertório pessoal do estudante, o que, entendemos, contribui para o desenvolvimento de habilidades de análise e pensamento crítico.

Tempo: 10 minutos.

Dinâmica de condução: nesta atividade, propomos que os estudantes escolham uma das obras trabalhadas no momento anterior e escrevam sobre ela. Após a escrita, você pode pedir a alguns deles que compartilhem a redação com a turma. Caso os estudantes apresentem dificuldades ao redigir e compartilhar as suas respostas, você pode apresentar uma breve explicação, estimulando-os a tentar escrever sobre as imagens, explorando a sua sensibilidade. No contexto da fotografia, a expressão da mulher e o contexto da época remetem à preocupação e à falta de perspectiva em um momento de crise econômica. A escultura, pelo seu gestual e pelo contexto da sua produção, encomendada por uma rádio, simboliza o básico do ato de comunicação ou a liberdade de expressão.

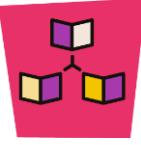

Expectativas de respostas: resposta pessoal. Contudo, espera-se que os estudantes articulem a reflexão realizada, de modo que possa ser comunicada de forma clara e coerente para a turma.

Slides 13 e 14

Tempo: 8 minutos.

Dinâmica de condução: professor, a partir do vídeo, que apresenta a trajetória de Os Gêmeos e uma série de intervenções que os artistas realizaram na cidade de São Paulo, e do conteúdo exposto ao longo desta aula, solicite aos estudantes que respondam às questões propostas, mobilizando aprendizagens e repertório escolar, inclusive, das aulas de Arte.

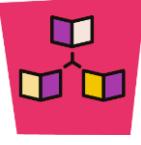

Expectativas de respostas: espera-se que o aluno reconheça que, sim, é possível identificar um estilo no trabalho de Os Gêmeos. Eles possuem uma identidade visual própria, marcada por figuras humanas alongadas e de pele amarela, cenários coloridos, elementos oníricos e fantásticos, além do diálogo com a cultura popular brasileira e o grafite urbano. Por isso, são obras que se destacam pela originalidade e pela fácil identificação.

Slides 16 e 17

Tempo: 8 minutos.

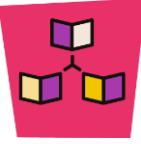
Dinâmica de condução: professor, a proposta é que os estudantes leiam o excerto e relacionem as mudanças nos processos de produção estética à própria história e às mudanças sociais. A partir da leitura os estudantes podem responder à questão proposta. Nessa proposta você pode solicitar que realizem a leitura e redijam a resposta em grupo e, em seguida, cada grupo pode apresentar um representante para socializar as respostas.

Expectativas de respostas: espera-se que os estudantes reconheçam nas produções artísticas contemporâneas um estilo que é próprio do nosso tempo, parte das transformações do modo de vida.

Tempo: 8 minutos.

Dinâmica de condução: professor, a partir das aprendizagens realizadas e do *gif* que ilustra o cartaz, solicite aos estudantes que respondam ao que se pede. No contexto da segunda questão, você pode apoiá-los, especialmente, para que se coloquem segundo a sua sensibilidade. Explique que não existe uma resposta correta, mas a coerência sempre é exigida.

Expectativas de respostas: na questão 1, espera-se que os estudantes reconheçam que o que se busca é um ou mais elementos já identificados no conjunto de produção do artista, como traços característicos, cor, volume e/ou tema recorrente. Na questão 2, espera-se que eles apresentem a relação entre a arte eletrônica e as experiências atuais e o uso da tecnologia digital como uma possibilidade de expressão da arte contemporânea. Dessa forma, o cartaz que divulga um festival de arte eletrônica ao trazer um *gif* ilustra o caráter do evento. A resposta à pergunta sobre se é arte depende do que o estudante entende sobre arte no contexto da sua subjetividade. Contudo, é importante que ele reconheça que esse *gif*, no seu movimento, traz uma dinâmica de um perfil humano sem identificação, mas com relações e ligações próprias da cultura tecnológica que podem despertar uma experiência estética para o público.

Secretaria da
Educação SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO