

RETRATOS E AUTORRETRATOS: EXPERIMENTAÇÕES TRANSVERSAIS

RAFAEL BUZINARO STÁBILE¹;
NÁDIA DA CRUZ SENNA²

¹Universidade Federal de Pelotas – rafael.stabile@outlook.com

²Universidade Federal de Pelotas – nadiadacruzenna@gmail.com

1. INTRODUÇÃO

A seguinte pesquisa apresenta resultados e reflexões desenvolvidos no projeto *Desenho de Figura Humana: Ações Poéticas e Pedagógicas* (CNPq/UFPEl) orientado pela professora Nádia da Cruz Senna, para qual fui bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq UFPEl (2023-2024).

Este trabalho surge com o objetivo de inventariar projetos do Centro de Artes, dando visibilidade e promovendo reconhecimento da produção acadêmica desenvolvida pelos discentes em conjunto com o ateliê de figura humana, desde a sua criação nos anos 2000, com interesse em preservar a memória do ensino e evidenciar processos poéticos e pedagógicos experimentados. A intenção é desenvolver uma publicação que apresenta os saberes poéticos e artísticos relacionados com a análise de identidades a partir do estudo da figura humana, enfatizando conhecimentos relativos à história da arte e memória. A metodologia segue uma abordagem transdisciplinar que conjuga processos criativos, ensino da arte, formação estética, memória e história.

A investigação compreende levantamento de material, estudo, registro e documentação do processo artístico, com interesse em historiar a trajetória percorrida ao longo desses 24 anos, pontuando inovações metodológicas que articulam ensino, pesquisa e extensão. Com o objetivo de ampliar repertórios e promover debates acerca de identidades, subjetividades e representações humanas na arte e na contemporaneidade foram realizadas diversas atividades com alunos e comunidade pelotense, entre elas mostras didáticas, aulas abertas, oficinas e intervenções. Devido a pluralidade de produções artísticas catalogadas e realizadas nesta jornada foram selecionadas três ações que possibilitam um vislumbre da totalidade do produto final.

2. METODOLOGIA

A metodologia que orienta o desenvolvimento do projeto de pesquisa é fundamentada na Artografia, sendo utilizada para cartografar o acervo disponível. Essa é uma abordagem aberta e plural, um método vivo próprio das pesquisas baseadas em arte, permite a construção de modelos autorais, narrativas poéticas e objetos diferenciados como suporte e veículo da investigação conduzida.

As etapas do processo de pesquisa compreendem o levantamento do material, estudo, concepção editorial, seleção de materiais e técnicas, ilustração e projeto gráfico, registro e documentação do processo investigativo, com todas as etapas percorridas, reuniões de avaliação, produção de material para apresentação em eventos acadêmicos e artísticos.

A investigação percorre o acervo do ateliê, bem como arquivos, catálogos, artigos e entrevistas para identificar os planos de trabalho, as mostras didáticas, as demais ações extensionistas e de pesquisa, com vistas a reconhecer inovações e articulações com temas instigantes da contemporaneidade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto se iniciou com a organização do acervo e do ateliê para que fosse possível analisar os documentos e trabalhos artísticos com facilidade. Foram coletadas informações e dados acerca dos diversos projetos desenvolvidos desde o ano 2000, identificando participantes, modelos e organizadores, destacando a participação de professores e de universidades que fizeram parte da construção acadêmica do projeto.

As exposições de mostra gráfica são desenvolvidas entorno do autorretrato, conteúdo da disciplina Desenho da Figura Humana. Devido as demandas e interesses dos alunos por universos ficcionais, narrativos e a própria história da arte – assim como questões que possuem atravessamentos com a arte e artistas – tais temas são utilizados como propostas para o desenvolvimento das mostras.

Foram identificadas e categorizadas dezessete mostras vinculadas à disciplina Desenho da Figura Humana. São elas: “500 anos Brasil”; “5 Séculos de Figuração”; “Para Gregos e Troianos”; “Imaginário Medieval”; “Barroco Revisitado”; “Personagens do Sul”; “Star Wars”; “O Sagrado e o Profano”; “Artivismo”; “Self Portrait”; “Mais Amor Por Favor”; “Polvo Brasilis”; “Lendo-se”; “Avatar”; Intervenção na pintura da fachada do Centro de Artes em 2011, 2016 e 2023.

Figura 1: Imagem digital, *Personagens do Sul*, fotografia digital, 2592 x 3872 pixels, 2010

Figura 2: Imagem digital, *Barroco Revisitado*, fotografia digital, 2630 x 3810 pixels, 2013

Apresentando algumas das produções realizadas, a figura 1 faz parte da mostra *Personagens do Sul*, projeto que visa o reconhecimento e valorização da

cultura gaúcha, explorando figuras relevantes para a construção do imaginário do Rio Grande do Sul, aproximando os alunos e relacionando suas identidades próprias com personagens históricos da região e com o fazer cotidiano gaúcho. A figura 2 é pertencente a mostra *Barroco Revisitado*, trabalho que possibilitou aos discentes um estudo aprofundado acerca do período barroco da arte, traçando narrativas fantásticas que relacionam sua vivência pessoal com produções deste período, criando relações empíricas entre os alunos e a história da arte.

O envolvimento com as mostras está para além do conteúdo da disciplina, sendo um projeto que envolve ensino, pesquisa e extensão de forma integrada. Os conteúdos e experimentações de sala de aula são aprofundados na pesquisa e os resultados são visíveis em eventos e mostras. Sua relação parte de atividades dentro da disciplina, mas também exige pesquisas individuais e coletivas acerca do objeto de estudo e a realização de trabalhos de formação, como o processo de curadoria, montagem da exposição, criação do catálogo e de materiais expositivos, além de organizar grupos de mediação para receber a comunidade.

O projeto também desenvolveu proposições pedagógicas e poéticas durante seu andamento, estando entre elas a aula de desenho da figura humana com modelo vivo aberta para toda a comunidade, realizada ao lado do Mercado Municipal e uma aula no Museu Leopoldo Gotuzzo junto à exposição Magliani, com a presença de modelo vivo e produção dos alunos referentes aos trabalhos da artista. Outra proposição foi o projeto de extensão de intervenção com objetivo da revitalização da fachada do Centro de Artes (fig. 3), entrada situada na rua Coronel Alberto Rosa, 62.

Figura 3: Imagem digital, *Intervenção sobre a fachada*, fotografia digital 600 x 400 pixels, 2024

4. CONCLUSÕES

Através desse projeto fomentamos a discussão sobre a importância do pensamento artístico e o reconhecimento da potência das artes como área do conhecimento, tanto no âmbito acadêmico quanto popular. O projeto tem proporcionado investigar a trajetória e a memória de uma disciplina que integra a etapa básica dos diferentes cursos da área de visualidades do Centro de Artes, proporcionando uma formação em desenho da figura humana, que avança sobre

práticas para contemplar a diversidade de atravessamentos que incidem sobre representações, presença e performance do corpo na arte.

A realização desta pesquisa envolve a história do centro de arte e as identidades de seus alunos. As ações desenvolvidas tangenciam questões de gênero, etnia, inclusão, materialidades, subjetividades, identidades, tradição e rupturas. Também possibilita atuar no planejamento de propostas inovadoras e participar da implantação delas em prol de um ensino de artes de excelência.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MIRZOEFF, Nicholas. **How to see the world**: An introduction to images, from self-portraits to selfies, maps to movies and more. United Kingdom: Penguin Random House, 2016.

PARRAMON EDICIONES (Barcelona) (org.). **The art of drawing the human body**. Nova York: Sterling Publishing, 2004.

SPENCER, Jennifer G. **The artist portrait project**: A photographic memoir of portrait sessions with San Diego Artists 2006-2016. Canada: She Writes Press, 2018.