

Ana Mae Barbosa*

* **Ana Mae Barbosa** Professora Emérita da ECA/USP e do Mestrado e Doutorado em Design, Arte e Tecnologia da Universidade Anhembi Morumbi. Autora de diversos livros sobre o Ensino de Arte. Publicou os livros *Redesenhando o desenho: educadores, política e história* - com o qual ganhou o Prêmio Jabuti (2016), *Mulheres não devem ficar em silêncio* com Vitoria Amaral em 2019 e *Criatividade Coletiva* (2023) com Anne-lise Nani Fonseca e *Textos Seleccionados* em 2023 pela CLACSO, Argentina, além de *Imagen en la enseñanza del Arte* no México, entre outros.
anamaebarbosa@gmail.com
ORCID 0000-0002-4966-2043

As artes e o design no ensino médio no Brasil

Resumo Este ensaio demonstra a importância das Artes para o desenvolvimento de processos mentais que potencializam a inteligência racional e reclama para o Ensino Médio o conhecimento da imagem do ponto de vista da produção, da leitura cognitiva e subjetiva e da contextualização do que se produz e do que se lê. Um currículo que interligasse as Artes Visuais, o Design, a Cultura Popular e o Audiovisual prepararia o jovem para um mundo de conhecimento e trabalho variado e quase ilimitado. Qual a profissão hoje em dia que dispensa a imagem? Da medicina à política, todos usam a imagem, que precisam conhecer para melhor proveito tirarem dela, quer seja em diagnósticos ou no onipresente “marketing”. Apelo aos artistas e designers para que façam campanha, agora que se discute o ensino médio, para potencializar a intimidade com as Artes e o Design nas próximas gerações.

Palavras Chave Artes Visuais, Design, Ensino Médio.

The arts and design in high school in Brazil

Abstract *This essay demonstrates the importance of the Arts for the development of mental processes that increase rational intelligence. On the other hand, it claims for the High School the knowledge of the image from the point of view of cognitive and subjective production, critical interpretation the contextualization of what is produced and what is being analyzed. A curriculum that interlinks the Visual Arts, Design, Popular Art and Audiovisual Culture would prepare the youth for a world of varied knowledge and almost unlimited work. Which profession did not work with image? From medicine to politics, everyone uses images, which they need to know to better provide right diagnoses or positive “marketing”. I appeal to the artists and designers to campaign, now that we are discussing the High School Curriculum, strengthen Arts and Design.*

Keywords Visual arts, design, high school.

Las Artes y el diseño en la escuela secundaria en Brasil

Resumen *Este ensayo demuestra la importancia de las Artes para el desarrollo de procesos mentales que fortalece la inteligencia racional y exige el conocimiento de la imagen en la escuela secundaria desde el punto de vista de la producción, la lectura cognitiva y subjetiva y la contextualización de lo que se produce y lo que se interpreta. Un currículo que vinculara las Artes Visuales, el Diseño, la Cultura Popular y el sector Audiovisual prepararía a los jóvenes para un mundo de saberes y trabajos variados y casi ilimitados. ¿Cuál es la profesión hoy en día que prescinde de la imagen? Desde la medicina hasta la política, todos utilizan la imagen, la cual necesitan conocer para aprovecharla mejor, ya sea en los diagnósticos o en el omnipresente “marketing”. Hago un llamado a los artistas y diseñadores para que hagan campaña, ahora que se habla de cambiar o currículo de la escuela secundaria, para mejorar la intimidad con las artes y el diseño en las próximas generaciones.*

Palabras clave Artes Visuales, diseño, escuela secundaria.

Mais uma vez no Brasil a BNCC /NEM do ensino médio que se impôs em 2018, copiou o Sistema de Educação dos Estados Unidos operando reduções comprometedoras para a aprendizagem de nossos jovens em nome da economia de verbas para o governo e outros interesses escusos. O termo “educação bancária” que Paulo Freire usava como metáfora para a educação sem reflexão tornou-se através da BNCC uma definição objetiva da educação pública no Brasil de hoje. Bancos e empresas privadas sem nada a ver com educação se improvisaram em fundações educacionais para impor a BNCC. O livro de Margarida Martins intitulado BNCC: cadê a Arte?, editado em 2022 pela Editora Appris mostra claramente a invasão do capital hegemônico no MEC. A BNCC é o texto de lei mais hipócrita que já foi editado no Brasil. A introdução explicativa é muito bem escrita, usa terminologia pedagógica contemporânea, evoca teorias com maquiagem democrática. Contudo, o pratica pedagógica se resume a valorar apenas os três Rs tão combatidos na década de 50 nos Estados Unidos Isto é, reduzir a educação pública a ler, escrever e contar, hoje acrescida de alfabetização digital. Pretende ser interdisciplinar mas confundem interdisciplinaridade com deboche. Em um currículo, matemática e português dão lugar a uma disciplina intitulada “O que rola por aí”.

Já a Ditadura de 1964 havia copiado o sistema americano minimizando a qualidade quando tornou a Arte obrigatória no Ensino de Primeiro e Segundo Graus com o objetivo de mascarar humanisticamente o excessivo tecnologismo da reforma educacional imposta que pretendia profissionalizar os adolescentes no Ensino Médio. O processo de redução do modelo americano para um país pobre, criou a figura absurda do professor polivalente que com dois anos de formação deveria ensinar Música, Artes Plásticas, Artes Cênicas e Desenho Geométrico, a partir do quinto ano do Primeiro Grau e no que hoje chamamos Ensino Médio. Claro que não deu certo e as grandes universidades advertiram imediatamente acerca do absurdo epistemológico de se querer formar arremedos de Leonardos da Vinci no século XX.

Agora a coisa é pior. Estão retirando do Ensino Médio a obrigatoriedade do Ensino das Artes, duramente ampliada pela luta dos Arte/Educadores reunidos na Federação de Arte /Educadores do Brasil (FAEB) que, em abril de 2016, conseguiu fazer aprovar no Senado a obrigatoriedade de Música, Teatro, Artes Visuais e Dança, antes não incluída.

Nos Estados Unidos e na Inglaterra os alunos de high school escolhem um certo número de disciplinas de um enorme cardápio que a escola oferece. Entre as disciplinas oferecidas estão todas as áreas das Artes.

Inglês é obrigatório, mas para cada semestre são oferecidos diferentes cursos e o aluno escolhe que tipo quer fazer. Lembro-me que meu filho no primeiro ano de high school em uma escola pública em Cambridge, USA, escolheu como disciplina obrigatória um curso de inglês baseado em William Shakespeare no qual sofreu por ter de decorar vários trechos de peças que não esqueceu até hoje. No semestre seguinte, escolheu um curso de inglês baseado em notícias de jornais, mais fácil e metodológica-

mente menos conservador. Não é obrigatório o aluno escolher artes, mas é obrigatório a escola oferecer todas as artes. Quando fiz Pós-Doutoramento na Inglaterra, minha filha de 15 anos me acompanhou. A escola pública só permitia escolher quatro disciplinas por semestre e ela foi obrigada a escolher Inglês, Matemática, História e uma disciplina em Ciências para ter o semestre reconhecido no Brasil. Entretanto, foi colocada para fazer deveres de casa e outras obrigações na sala de uma professora (room teacher) de Artes Visuais. Ela fazia logo os deveres para ter tempo de pintar e desenhar. Não demorou muito a professora perguntou porque ela não escolhera Artes se gostava tanto e diante do argumento burocrático combinou que ela faria Artes Visuais escondido, extraoficialmente. Enquanto era tratada como estranha nas outras aulas, na aula de Artes Visuais fez amigas e se entrosou. Essas histórias aconteceram no século passado. No século XXI as Artes passaram a ter muito mais prestígio nas escolas dos países desenvolvidos, como por exemplo na Finlândia.

Desenvolvimento

Não se discute mais nos países desenvolvidos, que o governo do Brasil pretende imitar embora sob um olhar redutor, a importância do Ensino das Artes na Escola. Foi fundamental nos Estados Unidos a descoberta, nos anos 1990, de que todos os alunos que por dez anos tiveram as melhores notas no teste SAT, equivalente ao ENEM, haviam tido alguma disciplina de Artes em seu currículo. Passou-se então a estudar o ensino das Artes em referência à transferência cognitiva. As perguntas eram: O que se aprende e o como se aprende Artes é transferível para outras disciplinas? O desenvolvimento mental que as Artes proporcionam é aplicável ao modo como se aprende as outras disciplinas?

James Cattellⁱ dedicou grande parte de sua vida estudando as pesquisas que provam que as Artes desenvolvem a cognição do indivíduo, cognição esta que pode ser aplicada a outras áreas do conhecimento. Chegou à conclusão de que as Artes desenvolvem até a inteligência medida pelo teste QI, que é apenas uma parte da inteligência, a inteligência racional. Encontrou quatro pesquisas provando a transferência de aprendizagem das Artes Visuais para outras áreas. Estas pesquisas demonstraram que o estudo de Desenho aumenta a qualidade de organização da escrita; raciocinar sobre Arte desenvolve a capacidade de raciocinar sobre imagens científicas; a análise de imagens da Arte propicia a capacidade de leitura mais sofisticada, interpretação de textos e inter-relacionamento de diferentes textos. Enfim, uma das conclusões das quatro pesquisas que Cattell analisou foi que a “instrução em Artes Visuais” desenvolve a prontidão para a leitura compreensiva. Já o número de pesquisas provando a transferência de cognição em Teatro para outras áreas foi quase cinco vezes maior, o que o levou a identificar também maior número de consequências positivas da experiência em Teatro para o comportamento cognitivo dos jovens de ensino médio:

- Maior compreensão da leitura oral de textos;
- Maior compreensão do discurso oral em geral;
- O aumento da interação entre pares;
- Capacidade de escrever com eficiência e prolixidade;
- Habilidades de resolução de conflitos;
- Concentração de pensamento;
- Habilidades para compreender as relações sociais;
- Capacidade para compreender problemas complexos e emoções;
- Engajamento;
- Habilidade de interpretação de textos não relacionados;
- Disposição e capacidade de desenvolver estratégias para resolução de problemas.

Nas pesquisas sobre as Artes Integradas, que não podem ser confundidas com a perversa polivalência, mas em que cada Arte tem o seu professor, todos trabalhando interdisciplinarmente, foram comprovados avanços individuais e coletivos em:

- Autoconfiança;
- Melhoria do autoconceito;
- Capacidade de assumir riscos;
- Concentração de atenção;
- Perseverança;
- Empatia pelos outros;
- Auto iniciação à aprendizagem;
- Persistência em tarefas difíceis;
- Aprendizagem autoral;
- Habilidades de colaboração;
- Liderança;
- Evasão reduzidas;
- Aspirações educacionais mais altas;
- Habilidades de pensamento de ordem superior.

A lista de transferência cognitiva da Música para outras áreas não artísticas de conhecimento é grande também e inclui desenvolvimento em Matemática e em percepção espacial e espaço/temporal.

Tendo em vista o fraco desempenho de estudantes norte-americanos em Ciências, foi criado nos Estados Unidos, no Ensino Fundamental e Médio, o sistema interdisciplinar STEM, isto é, a inter-relação entre Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Entretanto, as pesquisas não demonstraram a melhoria esperada em ensino das Ciências. A pesquisadora e professora Georgette Yakman incluindo as Artes conseguiu melhores resultados e a partir do seu trabalho, o STEM se transformou em STEAM sistema que inclui Ciências (sciences), Tecnologia, Engenharia, Artes (e De-

sign) e Matemáticaⁱⁱ. Acrescentando as Artes verificaram que a imaginação e os processos de criação foram intensificados. Verificaram também que as Artes se tornaram importantes culturalmente, comunicativamente e facilitadoras da aprendizagem das outras áreas envolvidas no sistema. O cuidado agora é para que no STEAM as Artes não virem mero trabalho de ilustração.

Portanto, retirar Artes do Ensino Médio de adolescentes é reduzir a possibilidade do desenvolvimento de habilidades importantes em outras disciplinas além das Artes.

Por outro lado, que outra disciplina desenvolve o que é específico das Artes? Qual a disciplina no currículo que desenvolve especificamente a percepção e discriminação visuais? As Artes Visuais e o Design nenhuma outra mais. Qual a que prepara para a leitura da imagem? As Artes Visuais e o Design. A leitura do discurso Visual, que não se resume só a uma análise de forma, cor, linha, volume, equilíbrio, movimento, ritmo, mas principalmente é centrada na significação que estes atributos em diferentes contextos conferem à imagem é um imperativo da contemporaneidade. Os modos de recepção da obra de Arte e da imagem, ao ampliarem o significado da própria obra, a ela se incorporam.

Não se trata mais de perguntar o que o artista quis dizer em uma obra, mas o que a obra nos diz, aqui e agora em nosso contexto e o que disse em outros contextos históricos a outros leitores.

Em nossa vida diária, estamos rodeados por imagens veiculadas pela mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos, etc. A leitura das imagens fixas e móveis da publicidade, da Arte, do Design, da Cultura do Povo, nos exercita a consciência acerca daquilo que aprendemos através da imagem. Por outro lado, na Escola, a leitura da imagem prepara o grande público para a recepção de obras de Arte e nesse sentido Arte/Educação é também mediação entre Arte e Público. Tirar as Artes da escola e depois clamar por meios de “ampliação de plateia” para Teatro ou Cinema é uma contradição.

Outro aspecto importante da Arte na Educação em nossos dias é o fato de se reconhecer que o conhecimento da imagem é de fundamental importância não só para o desenvolvimento da subjetividade, mas também para o desenvolvimento profissional.

Um grande número de trabalhos e profissões estão direta ou indiretamente relacionados à arte comercial e propaganda, outdoors, cinema, vídeo, fotografia, à publicação de livros e revistas, à produção de CDs, cenários para a televisão, e aos campos do design para a moda, indústria têxtil, design gráfico, design digital, games, decoração, etc. Não posso conceber um bom designer gráfico que não possua algumas informações de História da Arte. Não só designers gráficos, mas muitos outros profissionais similares poderiam ser mais eficientes se conhecessem, fizessem arte, e tivessem desenvolvido sua capacidade analítica através da interpretação dos trabalhos artísticos em seu contexto histórico. Tomei conhecimento de uma pesquisa que constatou que os camera men da televisão são mais eficientes quando tiveram algum contato sistemático com apreciação da arte.

O conhecimento crítico de como os conceitos visuais, sociais e históricos aparecem na arte, como eles têm sido percebidos, redefinidos, ressignificados, distorcidos, descartados, reapropriados, reformulados, justificados e criticados em seus processos construtivos, ilumina a prática da arte, mesmo quando essa prática é meramente comercial.

Até agora usei argumentos de ordem objetiva e resultados de pesquisas para demonstrar a importância do ensino das Artes porque a educação emocional não interessa a políticos que almejam apenas ver o Brasil subir no ranking mundial, reduzindo ao mínimo o que tem de ser aprendido e criando testes para provar que a aprendizagem foi realizada.

Mas quero ressaltar a importância das experiências com Artes na adolescência, idade difícil, de mudanças hormonais, corporais, de modo de pensar e sentir, de início de autonomia na vida privada e na sociedade, de inter-limites, ora sendo tratados como adultos ora sendo vistos como crianças. A linguagem presentacional das Artes articula a cognição através da integração do pensamento racional, afetivo e emocional numa escola a qual só interessa a linguagem discursiva e científica das evidências. A minha geração fez sua educação emocional à margem da escola nos filmes de Hollywood. A geração da minha filha nas novelas da Globo. E esta geração?

Conclusão

As gerações de hoje educadas com Artes nas escolas já estão lotando as exposições de Artes Visuais, os cinemas e os teatros. O ensino atual inter-relaciona o fazer Arte, a leitura da obra de Arte ou da imagem e a contextualização do que se faz e do que se vê (Abordagem Triangular). Como resultado deste novo (já com 30 anos) ensino os Centros Culturais não são mais exclusividade das elites. Jovens que nasceram pobres estão usufruindo das Artes porque tiveram bons professores de Artes nas escolas públicas. Vamos perder esta conquista se as Artes não forem incluídas no Ensino Médio.

Reclamo para o Ensino Médio o conhecimento da imagem do ponto de vista da produção, da leitura cognitiva e subjetiva e da contextualização do que se produz e do que se lê. Um currículo que interligasse as Artes Visuais, o Design, a Cultura Popular e o audiovisual prepararia o jovem para um mundo de conhecimento e trabalho variado e quase ilimitado. Qual a profissão hoje em dia que dispensa a imagem? Da medicina à política, todos usam a imagem, que precisam conhecer para melhor proveito tirarem dela, quer seja em diagnósticos ou no onipresente “marketing”.

Apelo aos artistas e designers para que façam campanha e garantam a intimidade com as Artes e o Design nas próximas gerações. Nós professores que podemos fazer para que os “homens do poder” nos ouçam?

Segundo as pesquisas nós próprios seríamos menos inteligentes se não tivéssemos tido experiências com as Artes.

NOTAS DE FIM

- i James Catterrall. The Arts and the Transfer of Learning. http://209.59.135.52/resources/toolkits/criticallinks/cl_overview.pdf pag 151 a 157 . As pesquisas sobre transferência de aprendizagem das Artes para outras áreas que James Catterrall examinou foram imediatas, não houve um decurso de tempo entre as aulas de Artes e os testes aplicados. Provavelmente se houvesse um tempo de espera os resultados seriam mais positivos ainda do ponto de vista da transferência
- ii Para melhor conhecer o STEAM consultar a dissertação de mestrado de Paula Ariane da Silva Moraes, STEAM: Arte e Design no Currículo do Ensino Médio, Universidade Anhembi Morumbi, 2017.

Referências

CATTERALL, J. S. **The Arts and the Transfer of Learning**. Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and Social Development. Washington DC: Arts Education Partnership, pp. 151-157, 2002. Consultado 12 de dezembro de 2016.

DELL'AGNESE, L.R.G. **Design, educação e arte: metodologia projetual do design no ensino da história da arte em uma escola pública**. Mestrado em Design, Universidade Anhembi Morumbi, 2020.

MARTINS, B.; COUTO, R.; **Aprendizagem Baseada em Design: uma pedagogia que fortalece os paradigmas da educação contemporânea**. Blucher Design Proceedings, São Paulo, setembro de 2015, vol.2 num.2. proceedings.blucher.com.br.

MARTINS, M. BNCC: **cadê a Arte?**. Curitiba; Ed. Appris, 2022.

MORAES, P. A. S. **STEAM: Arte e Design no Currículo do Ensino Médio**. Dissertação de Mestrado, Programa em Design, Arte e Tecnologia, Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo, 2017. (198 páginas)

Recebido: 11 de janeiro de 2023

Aprovado: 02 de fevereiro de 2023