

Experiência

Olhar crítico

Valorização do processo

Efeito físico X Psíquico

TO OPEN EYES ensina aquilo que se pratica

Desafio Pictórico

Reflexões sobre o ensino das artes visuais de Josef Albers com base em documentos do período do Black Mountain College: aproximações com John Dewey

RAONY ROBSON RUIZ

RAONY ROBSON RUIZ

**Reflexões sobre o ensino das artes visuais de Josef
Albers com base em documentos do período do Black
Mountain College: aproximações com John Dewey**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
do Centro de Artes Visuais da Universidade do Estado
de Santa Catarina como requisito para obtenção
do título de mestre em Ensino das Artes Visuais

Orientadora: Profa. Titular Dra. Jocielle Lampert
Co-orientador: Prof. Dr. Fábio Wosniak

Florianópolis
2023

RAONY ROBSON RUIZ

BANCA EXAMINADORA

Orientadora: _____
Prof^a. Titular Dra. Jociele Lampert

Co-orientador: _____
Prof. Dr. Fábio Wosniak

Membro interno: _____
Prof^a. Dr^a. Tharciana Goulart da Silva

Membro Externo: _____
Prof^a. Dr^a. Mirian Celeste Ferreira Dias Martins

Suplente Interno: _____
Prof^a. Dr^a. Elaine Schmidlin

Suplente Externo: _____
Prof^a. Dr^a. Inês Maria Andrade Marques

AGRADECIMENTOS

Agradeço em primeiro lugar a minha orientadora, Jocielle Lampert pelas conversas e elucidações durante as orientações que sempre me ajudaram a vislumbrar um caminho para minha pesquisa e ampliar meu horizonte do campo das artes visuais contribuindo para a quebra de estereótipos que eu detinha sobre a prática artística e sobre ser artista professor. Da mesma maneira, sou grato ao meu co-orientador Fábio Wosniak pelo aceite em participar deste projeto, pelas contribuições realizadas e por me apresentar ao Apotheke, antes mesmo de entrar no mestrado no Programa de Pós-Graduação da UDESC. Agradeço também a banca examinadora prfa. Dra. Mirian Celeste Ferreira Dias Martins, profa Dra. Tharciana Goulart da Silva, profa. Dra. Elaine Schmidlin e profa. Dra. Inês Maria Andrade Marques pelo aceite em participar desta etapa da pesquisa e por suas contribuições. Também gostaria de demonstrar agradecimento à Albers Foundation por ceder os documentos de Josef Albers que compõe o cerne desta pesquisa.

O percurso trilhado nesta pesquisa não seria possível sem os parceiros e parceiras do grupo de estudos Estúdio de Pintura Apotheke que colaboraram na construção deste trabalho, com diversas conversas dentro e fora do ambiente acadêmico nos momentos de euforia e dúvidas que tive ao longo dessa jornada. Pelo suporte, paciência, carinho, apoio e compreensão durante todos os momentos nesses dois anos agradeço a minha família, companheira e amigos, muito obrigado a todos e todas.

A vida é mais importante que a escola,
o aluno e o seu aprendizado são mais
importantes que o professor e o ensino. E por
fim, mais que ter ouvido ou lido é ter visto e
ter tido uma experiência
(ALBERS, 1934 p. 5 tradução nossa).

RESUMO

Esta dissertação propõe-se a desenvolver reflexões sobre a abordagem para o ensino das artes visuais de Josef Albers presente em documentos coletados, em contato com a Albers Foundation, do período em que lecionou na Black Mountain College (BMC) e, para isso, busca-se tecer relações com os estudos filosóficos de John Dewey. Justifica-se a realização dessa pesquisa devido ao pouco número de trabalhos encontrados sobre Josef Albers nos bancos de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e da plataforma Scielo, em específico no espaço temporal em que atuou na faculdade americana citada. Com base nisto, nesta pesquisa é proposto a seguinte problemática: quais são as características da abordagem para o ensino das artes visuais nos documentos de Josef Albers, no período em que lecionou no Black Mountain College? Para tanto, opta-se em desenvolver a pesquisa a partir da abordagem metodológica da artografia, utilizando de procedimento metodológico a análise de fontes documentais primárias e revisão bibliográfica. Com base na análise dos textos *speech at Black Mountain College luncheon, New York City cosmopolitan club (1938)*, *Teaching notes for a drawing classes (1941)*, *On general education and art education (1941)*, *Art at BMC for Junior Bazaar (1945)* foi possível identificar que a abordagem de ensino para as artes visuais de Josef Albers é pautada em desafios pictóricos que trabalham elementos como o princípio de experiência, o fazer manual, a prática coletiva, a investigação pictórica e o olhar crítico. Diferente da abordagem desenvolvida em seu período na Bauhaus que visava a aproximação entre arte e a indústria, na BMC intentava promover um ensino para a formação de sujeitos sociais críticos e ativos em suas comunidades.

Palavras-chave: Josef Albers; Experiência; Ensino das artes visuais; Desafio Pictórico; Black Mountain College.

ABSTRACT

This dissertation aims to develop reflections on the approach to teaching visual arts by Josef Albers present in documents collected, in contact with the Albers Foundation, from the period in which he taught at Black Mountain College (BMC) and, to this end, seeks relationships with the philosophical studies of John Dewey. Carrying out this research is justified due to the small number of works found on Josef Albers in the databases of the Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations (BDTD) and the Scielo platform, specifically in the time period in which he worked at the aforementioned American college. Based on this, this research proposes the following problem: what are the characteristics of the approach to teaching visual arts in the documents of Josef Albers, during the period in which he taught at Black Mountain College? To this end, we chose to develop the research based on the methodological approach of artography, using the analysis of primary documentary sources and bibliographic review as a methodological procedure. Based on the analysis of the texts *speech at Black Mountain College luncheon, New York City cosmopolitan club (1938)*, *Teaching notes for a drawing classes (1941)*, *On general education and art education (1941)*, *Art at BMC for Junior Bazaar (1945)* it was possible to identify that Josef Albers' teaching approach to visual arts is based on pictorial challenges that work on elements such as the principle of experience, manual making, collective practice, pictorial investigation and a critical eye. Different from the approach developed during his period at Bauhaus, which aimed to bring art and industry closer together, at BMC he attempted to promote education for the formation of critical and active social subjects in their communities.

Keywords:JosefAlbers;Experience;Teachingofvisualarts;PictorialChallenge;BlackMountainCollege.

SUMÁRIO

CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO DE CASTELOS DE AREIA

P.012 - Erguendo os muros

P.014 - Primeira desconstrução: erosão por meio de ventos leves

P.017 - Terremotos, tremores e a queda das primeiras partes dos muros

P.027 - Processo de reconstrução: ondas que derrubam os muros

01

METODOLOGIA DE PESQUISA

02

JOSEF ALBERS NO BLACK MOUNTAIN
COLLEGE: CAMINHOS PARA UMA NOVA
ABORDAGEM DE ENSINO DAS ARTES VISUAIS

P.063 - JOSEF ALBERS E O BLACK MOUNTAIN COLLEGE: Início de uma dagem de ensino para as artes visuais

03

JOSEF ALBERS E SEUS DOCUMENTOS: Uma
reflexão a partir de John Dewey

P. 075 - DOCUMENTO 01: SPEECH AT BLACK MOUNTAIN COLLEGE
LUNCHEON, NEW YORK CITY COSMOPOLITAN CLUB

P. 086 - DOCUMENTO 02: TEACHING NOTES FOR A DRAWING
CLASSES

P. 113 - DOCUMENTO 03: ON GENERAL EDUCATION AND ART
EDUCATION

P. 136 - DOCUMENTO 04: ART AT BMC. FOR JUNIOR BAZAR

P. 143 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A ABORDAGEM DE ENSINO DE
ALBERS

CONTINUIDADES

REFERÊNCIAS

SUMÁRIO

