

3ª OFICINA DE ARTE-DESIGN – “SÉRIE VISIONÁRIOS”

LEONARDO DA VINCI, o grande profeta da Era Industrial e do Mundo Moderno.

Natália G. Dinamarca – tema: “A Bailarina” (observação de uma fotografia).

A aluna Natália executou uma perfeita composição, distribuindo perfeitamente os detalhes da figura e soube explorar os elementos da anatomia humana, imprimindo leveza, sensibilidade e grande dinamismo (a bailarina parece firmar o movimento inicial – o levantar da perna – e já esboça o próximo deslocamento no espaço). Assim sendo, os princípios de espaço e tempo são empiricamente testados na tela quando Natália, apropriando-se da técnica estudada, praticamente consegue “esculpir” essas qualidades na figura humana, gerando um intercâmbio pulsante entre o expectador e o motivo pictórico. Podemos experimentar bons momentos de reflexão diante da obra. A imagem da bailarina, ricamente sombreada, surge de modo imponente no centro da tela, com beleza incomparável. O reflexo no chão, esboçado a partir da sapatilha, cria uma atmosfera de beleza surreal. A obra está finalizada, aguardando o acabamento com verniz;

Marcus Cruz – tema: “O nascimento de Vênus” (baseado na obra de Botticelli).

O aluno Marcus Cruz, a partir da análise da obra de Botticelli, criou um desenho muito elaborado e detalhado da “Vênus”, ressaltando de forma brilhante todos os detalhes da anatomia e imprimindo um arranjo equilibrado de cores que evidenciam, ainda mais, o seu talento artístico. Seu domínio do desenho de anatomia facilitou a elaboração da obra e imprimiu uma característica própria ao seu trabalho artístico (a massa muscular da figura forma um conjunto impressionante). Existe uma espiritualidade muito grande na obra, pois o olhar da mulher atinge diretamente os sentidos do observador e gera, simultaneamente, uma sensação misteriosa, cheia de segredos e indagações. É a materialização da beleza e os seus desdobramentos intelectuais. As ondulações construídas no segundo plano do quadro (em um tom de verde), associadas às ondas das mechas do cabelo, transmitem grande movimento ao expectador. A tela encontra-se em fase de finalização;

Flávio Pelozin – tema: “Pintura dos Anjos” (reprodução obtida na Internet).

O aluno Flávio ocupou-se em reproduzir uma imagem de dois anjos, aperfeiçoando sua capacidade de observação dos detalhes ao conseguir criar uma obra que supera as próprias qualidades do modelo. Seus anjos possuem um espírito próprio, uma suavidade de formas perfeitamente modeladas e depositadas sobre um conjunto de nuvens realisticamente pintadas. A cena encerra ao mesmo tempo uma atmosfera profana e sacra. O expectador pode aproveitar as cores que formam as figuras angelicais, anjos modelados pelo intermédio de pinceladas obstinadas e seguras, algo que revela uma certa aptidão nata com o ofício da arte. O manuseio da técnica sugere uma grande capacidade de

assimilação do autor e um talento em crescente evolução. A obra está finalizada, aguardando o acabamento com verniz;

Bruno Henrique – tema: “Retrato de mulher” (foto de revista).

O aluno Bruno optou por trabalhar a pintura a partir de uma foto de mulher e, inicialmente, se preocupou em definir as proporções do desenho, ocupando de forma ideal a dimensão da tela (60 cm x 80 cm). Essa preocupação em atingir uma forma perfeita, resultou na proporção adequada dos diferentes elementos anatômicos dispostos no primeiro plano do quadro. Posteriormente, iniciou o trabalho de pintura selecionando algumas cores para realçar a cor da pele, o fundo, a sombra sobre os olhos e o boné usado pela mulher. Um trabalho de intensa sensualidade e de muito brilho, sem deixar de citar o tratamento de sombra executado pelo autor. A luz na tela é trabalhada de forma a permitir uma integração suave entre os tons. O

quadro está quase finalizado;

Vanessa Teodoro – tema: “Pintura de um anjo” (baseado em uma reprodução).

A aluna Vanessa trabalha um tema com grande intensidade de movimento, com a figura do anjo despontando em diagonal ascendente do canto inferior esquerdo. Essa inclinação confere ao trabalho um ritmo inusitado e conduz o olhar do observador ao “alvo” apontado pela figura (algo que suscita uma certa indagação mística e religiosa). A figura aponta para o céu e descreve um olhar parcialmente deslocado do observador (para quem o anjo dirige o seu olhar?).

Vanessa trabalhou com talento todos os elementos da tela, da anatomia do anjo até o envoltório de nuvens e a luz que emana do canto superior direito. O detalhe das asas apresenta o início de um estudo de textura representada por finas e seguras pinceladas que reproduzem os pequenos “cílios” das penas dos pássaros. Sua obra possui também um estudo de luz e sombra projetadas no dorso da figura do anjo, indicando grande intensidade dramática. O trabalho está quase finalizado;

Juliana F. Brigatti – tema: “Rosto de mulher” (imagem da Internet).

A aluna Juliana, dotada de uma grande agilidade em se apropriar das características do modelo, rapidamente executou a composição na tela e iniciou o tratamento das cores. Seu desprendimento em manipular os diferentes materiais na tela é invejável. Não sentiu nenhuma dificuldade no manejo das cores e obteve grande êxito na conexão das tonalidades de cores. A comunhão entre o domínio do desenho e associação das cores proporcionou a execução de um belo trabalho. Juliana concluiu uma obra com grandes qualidades pictóricas, principalmente ao adotar uma estrutura fora dos padrões estabelecidos pelo grupo (o rosto representado pela metade, canto esquerdo e a

composição em espiral logarítmica, canto direito do quadro). A obra está concluída, aguardando o acabamento com verniz;

Silvanete de Sousa Ramos – tema: “Mona Lisa” (baseada na tela de Leonardo Da Vinci).

A aluna Silvanete escolheu um dos temas mais interessantes e complexos para desenvolver a sua primeira tela: o retrato da Mona Lisa. A Mona Lisa representa o que existe de mais perfeito em termos de pintura e constitui um enorme desafio para quem pretende “copiá-la” ou se “espelhar” na sua estrutura pictórica para criar uma nova obra. Silvanete desenvolveu uma excelente composição, analisando e testando a técnica do claro e escuro para obter um resultado que evidencia melhor a expressão do rosto e do posicionamento das mãos. O seu trabalho, assim como os demais quadros, deslocou-se do modelo inicial e adquiriu uma personalidade própria, algo que já era esperado e que foi estimulado pelo professor. Silvanete criou a sua Mona Lisa! A aluna demonstrou grande talento e empenho irretocáveis. Estudou sistematicamente as possibilidades da obra e, ao longo do processo criativo, soube quando mudar ou alterar os percurso pictórico sem reduzir o seu entusiasmo. A opção da artista em alocar a figura no fundo escuro assegurou ao retrato uma qualidade superior (algo que o gênio florentino também fez em suas obras). A imagem resplandece e ilumina o campo principal destinado ao observador. Está finalizando a obra;

Debbyê Brasil – tema: “Foto da sobrinha”.

A aluna Debbyê possui uma habilidade muito grande em apreender as características da técnica de pintura, escolheu pintar o retrato da sobrinha e aproveitou o tema para gerar um cenário (festa junina). Nesse cenário, explorou os recursos da perspectiva no segundo plano pelo intermédio da sobreposição de casas (com texturas ricamente trabalhadas com diferentes pigmentos) e o uso inteligente de varais com bandeirinhas (linhas diagonais que acentuam ainda mais a sugestão de profundidade na tela). O rosto da criança apresenta uma riqueza de detalhes que aproxima o modelo da obra. A textura da pele expõe uma solução de cor muito adequada ao propósito da técnica de pintura empregada. O tratamento dispensado à figura humana resultou em uma representação bastante realista e o trabalho no vestido da criança ressalta a criação de um delicado e alegre panejamento. A obra está pronta, aguardando o acabamento com o verniz;

Tatiana Gomes – tema: “Foto da bailarina”.

A aluna Tatiana capturou um detalhe de uma bailarina – representando a cabeça e parte do tronco -, gerando um trabalho de inconfundível estilo e delicadeza no traçado. O que chama atenção na tela é o equilíbrio da junção das formas anatômicas (cabeça e suas partes, pescoço, ombros, seios e braços). Com grande suavidade de pinceladas, Tatiana criou uma representação muito convincente, dotada de sutileza e tonalidades claras e evanescentes (a expressão da mulher com os olhos fechados, olhos delicadamente contornados, inspira uma sensação de paz e concentração espiritual). O pequeno detalhe do vestido na parte inferior do quadro é reproduzida com uma cor rósea muito clara e leve, transmitindo a perfeita impressão do suposto tecido que recobre o busto da bailarina. Finalmente, o segundo plano está envolto em um brilho que enriquece a figura central. A tela está pronta aguardando o acabamento final com verniz;

Jorge David F. dos Santos – tema: “Retrato da cantora ao piano” (baseado em uma foto).

O aluno David é detentor de um talento artístico invejável. Logo nas primeiras aulas, David demonstrou um grande interesse em evoluir suas habilidades e migrar o seu traço, inicialmente mais voltado ao estilo dos quadrinhos, para um desenho mais realista e com maior preocupação com o dimensionamento anatômico da forma humana. David realizou uma perfeita composição, incluiu além da figura central da cantora, um piano e um belo panejamento no fundo do quadro para representar uma deslumbrante cortina vermelha. O quadro vibra como “música pintada”, intenção reforçada pela expressão da face da cantora que sugere o som ao escapar dos lábios da artista. Sem dúvida nenhuma, um grande trabalho. O quadro está parcialmente finalizado;

Luiz A. Barna – tema: “Ilustração do personagem BATMAN” (utilizou uma reprodução como modelo principal).

O aluno Luiz, conhecedor e fã de histórias em quadrinhos, fez um estudo anatômico do personagem BATMAN e construiu uma composição que reúne parte do corpo do personagem e o seu famoso uniforme. Os elementos na tela, com a fantasia posicionada um pouco mais ao fundo (segundo plano), consomem uma visão onírica e transportam o observador às sombras de um universo totalmente surrealista. Luiz conseguiu evoluir muito no seu traçado e na sua compreensão sobre as qualidades que podemos atribuir ao desenho e ao trabalho pictórico. O corpo do personagem, despojado das vestes do herói, marcado pelas cicatrizes das batalhas travadas com seus oponentes, impressiona pela violência da massa muscular ferida e pela expressão do seu olhar. Um belo trabalho. A tela está finalizada, aguardando o acabamento final com verniz;

Marina Lourenço Alves – tema: “Virgem do Magnificat” (baseado na obra de Botticelli).

A aluna Marina possui um temperamento dinâmico e uma capacidade intelectual incomum. Dotada de um excelente senso artístico e uma grande bagagem cultural, escolheu o trabalho de Botticelli para iniciar a sua experiência no campo da pintura. Em virtude do seu espírito inquieto, Marina teve que enfrentar muitas dificuldades para se adaptar ao aprendizado de um exercício artístico que obriga o artista a frear seus instintos e a controlar seu furor criativo. Contudo, ao longo do tempo, Marina conseguiu dominar seus instintos e desenvolveu uma bela homenagem ao mestre Botticelli. O rosto da virgem foi dotado de um leve sombreado, demarcado por um traço forte e bem definido do desenho. Um destaque especial é o tratamento atribuído ao panejamento que envolve o pescoço e a cabeça do personagem, uma belíssima demonstração de controle da técnica do claro e escuro, algo que confere um valor tridimensional ao tecido da virgem. A obra está em fase de conclusão.

Milene C. Filgueira – tema: “Olímpia” (baseado no quadro de Monet).

A aluna Milene aplicou na sua obra um detalhe ampliado da obra Olímpia de Monet, uma cena que recorta principalmente a expressão do rosto da mulher. Seu trabalho denota grande qualidade artística ao dosar cores suaves que ressaltam o olhar e a fisionomia do modelo. O acabamento da flor presente no cabelo da mulher doa ao quadro uma textura especial, algo que nos faz perceber que de fato a flor foi delicadamente presa ao seu cabelo. A composição toda está pulsante, pois existe uma leve inclinação no dorso e a complementaridade das diversas partes (o olhar resignado, o nariz delicado e a boca macia, etc.) sugerem uma atmosfera de intensa sensualidade. Essa sensualidade é

reforçada pelo intermédio dos brincos e, principalmente, pelo colar no pescoço. A tela toda possui uma textura agradável que sugere e estimula o tato. A Olímpia de Milene é terna e cheia de vida. Milene soube trabalhar muito bem com a oposição de cores para destacar melhor a figura, utilizando um fundo mais escuro e uma tonalidade mais clara no primeiro plano, conseguindo valorizar o semblante da mulher que descansa apoiada sobre o travesseiro. A obra está praticamente finalizada;

Alaíde C. Amorim – tema: “Retrato do filho” (obra de Picasso).

A aluna Alaíde criou uma composição muito leve combinando cores alegres e vivas, algo que transforma o retrato do menino de Picasso em uma homenagem carregada de intensa luminosidade e energia vital. Alaíde optou por pinceladas firmes e determinadas. Construiu um contorno vigoroso que de forma corajosa foge das premissas elementares da técnica e acaba por conferir à obra um estilo muito intimista. Sua pintura serve aos propósitos básicos do trabalho na oficina, ou seja, utilizar uma obra de arte como referencia inicial e não como paradigma definitivo a ser fielmente reproduzido. Sua composição é bem definida no espaço da tela, contem uma postura que ultrapassa os valores

iniciais do modelo e condensa sua solução pictórica pelo intermédio de uma alegre harmonia de cores. Alaíde reconstrói o desenho de Picasso e cria uma tela com olhar próprio e define um campo de observação que vibra intensamente pelo contraste das cores, desde o fundo azul, passando pelo tom alaranjado do chapéu e o verde da roupa do menino. Obra concluída, aguardando o acabamento com verniz;

Jéssica O. Bueno – tema: “Rosa” (baseado na tela Rosa e Azul de Renoir).

A aluna Jéssica selecionou uma figura pintada pelo artista francês Renoir: uma das meninas do quadro Rosa e Azul. Nesse trabalho podemos perceber a sutileza na aplicação dos tons de rosa que envolvem o rosto, o pescoço e o vestido, manifestando uma integração da cor principal de modo ténue e juvenil. O vestido transmite uma impressão de calor, aquece a menina. A gola recortada em um tom mais escuro confere uma transição interessante entre o vestido e o pescoço da menina. Jéssica conseguiu conferir ao trabalho um ar inocente, retratando a simplicidade do olhar de uma criança. O uso da luz e sombra confere à obra um aspecto mais realista, algo que podemos observar na composição completa e, também,

quando analisamos com cuidado alguns detalhes específicos (caso do grande realismo e detalhamento dos lábios da menina). Jéssica estuda o modelo de Renoir, mas rearranja a obra partindo de uma visão interna e pessoal que nos desloca da premissa do mestre francês e nos remete diretamente ao seu jeito de enxergar o mundo. No momento, a obra está em fase de finalização;

Rafael de A. Salles – tema: “Retrato da namorada” (baseado em uma fotografia).

O aluno Rafael, sem dúvida alguma, assíduo freqüentador das aulas da oficina, possui um espírito muito especial. Rafael desde os primeiros instantes conferiu aos trabalhos uma qualidade incomparável pelo intermédio de um comportamento sério, calmo, sereno e seguro. Essa segurança contribuiu sobremaneira no processo de criação da sua pintura, um retrato da namorada que esbanja o seu talento e criatividade. Rafael conseguiu, inicialmente, elaborar uma composição primorosa, possuidora de uma grande vitalidade artística. O uso das cores valorizou a composição e atingiu um excelente resultado final. O trabalho de Rafael apresenta diversos detalhes interessantes, começando pela textura e símbolo

trabalhados no segundo plano da obra, algo que reorienta o retrato a partir de uma vibração alegre dos traços pretos sobre o fundo amarelo. Os olhos são de um realismo impressionante, muito bem trabalhados e contendo, inclusive, os detalhes dos cílios, acompanhados por um brilho intenso no olhar. A boca encerra um belo e inocente sorriso e o tratamento dispensado à massa de cores conferem ao trabalho uma densidade significativa e uma ilusão profunda de perspectiva. Os longos cabelos contrastados com o fundo reforçam a presença do rosto feminino com grande exuberância. A obra está finalizada, aguardando o tratamento final com verniz;

Clayton J. da Silva – tema: “Retrato de um Músico” (baseado e reprodução de um livro).

O aluno Clayton, detentor de grande capacidade artística, escolheu reproduzir o retrato de um músico como proposta temática para esse trabalho na oficina. O resultado final é indiscutivelmente brilhante. Clayton rapidamente conseguiu solucionar os principais problemas que envolvem a composição e a atribuição pictórica, dedicando-se intensamente aos cuidadosos detalhes do sombreado. A cadeira sobre a qual o músico encontra-se sentado reflete no seu encosto um belíssimo brilho (canto esquerdo da tela). Clayton executou com grande maestria os elementos anatômicos da figura, imprimindo um ritmo no próprio movimento do músico ao tocar a flauta. O olhar do músico encerra uma expressão viva e pulsante. Diante dos olhos do observador estende-se uma veste verde ricamente trabalhada e com convincente tratamento de volume. As mãos do músico seguram o instrumento de forma firme e insinuam os precisos dedilhados, responsáveis pela suposta manifestação do som. Clayton cria no expectador uma espécie de sensação sonora. Presenciamos a ação do músico e as intenções do artista. A obra está finalizada, aguardando o acabamento final com verniz;

Thais C. da Silva – tema: “Retrato de uma amiga” (baseado em um desenho sombreado).

A aluna Thais, última aquisição da oficina, possui um enorme talento para a pintura e o desenho. A sua opção em pintar o retrato de uma amiga tem como ponto de partida um desenho sombreado que detêm grandes qualidades artísticas. Assim sendo, a jovem artista enfrentou um grande desafio: passar o desenho para a tela e tentar, a partir de uma experiência técnica inusitada e desconhecida, reproduzir as características fundamentais do modelo utilizando a linguagem da pintura. Após um estranhamento inicial, a aluna conseguiu (dentro de um espaço de tempo muito curto) se adaptar às exigências técnicas do material e concebeu uma linda composição na tela. As cores estão dispostas com o propósito de acompanhar de modo relativamente preciso os detalhes do desenho e o resultado inicial é muito bom. O fundo vermelho foi uma excelente opção e a tonalidade da pele (exaustivamente trabalhada pela aluna), aliada ao cabelo preto, surtiu um belo efeito pictórico. O quadro está em processo de desenvolvimento;

Daniel de S. Néri – tema: “Retrato de uma criança” (baseado em uma foto).

O aluno Daniel escolheu um tema difícil: a representação de uma criança. Os detalhes de anatomia não são facilmente definidos e a proporção deve respeitar as características da idade da criança. Um grande desafio. Contudo, o educando aceitou o trabalho e desenvolveu uma das composições mais belas da oficina. Daniel posicionou o menino no centro da tela, segurando um livro e o tratamento pictórico inicial é surpreendente. Os olhos, a pele, a boca e os demais elementos expressam uma profunda ternura. O estudo de sombra e luz agrega mais valor à composição e atribui um sentido de realismo que impressiona pela compenetração do personagem ao segurar o livro. A mão, um destaque

a parte, espalmada na capa do livro, imprime uma ação altamente significativa. Isso cativa qualquer observador e confirma o grande talento do aluno. A obra está em fase de desenvolvimento.