

ARTE NOS MUROS³

BIODIVERSIDADE

A linguagem do grafite

GRAFITE É ARTE? GRAFITE É MANIFESTAÇÃO? GRAFITE É LINGUAGEM?

Usar a criatividade, expressar sentimentos e defender causas são características da arte do grafite. Neste projeto, usamos essa forma de arte com o objetivo de evidenciar a importância da preservação da biodiversidade.

A ideia era pensar, entender e criar obras nos muros das escolas, mostrando a importância da diversidade genética para a vida na Terra, e a necessidade de preservar as espécies e deter a destruição de seus habitats.

Essas ilustrações representaram as escolas, que concorreram pelo voto popular a workshops de grafite, nos quais alunos foram orientados por grafiteiros locais a pintar coletivamente os muros, inspirados nas ilustrações escolhidas.

Esperamos que essa iniciativa, que reúne arte e sustentabilidade, estimule a consolidação de valores e atitudes a favor da conservação da biodiversidade.

PATROCÍNIO

APOIO

REALIZAÇÃO

PRODUÇÃO

REALIZAÇÃO

Mensagem do apoiador e patrocinador

O projeto Arte nos Muros reflete o nosso compromisso com a sustentabilidade e desenvolvimento local. A Auren Energia e sua subsidiária CESP (Companhia Energética de São Paulo) produzem energia limpa e têm a conservação da biodiversidade como um dos seus principais pilares. São mais de 65 mil hectares de florestas nativas preservadas de importantes biomas, como a Mata Atlântica e o Cerrado, além de diversas iniciativas voltadas para a proteção da fauna e flora regionais, o que inclui ações e projetos de conscientização da comunidade no entorno de suas operações.

A Auren Energia acredita que a conservação da nossa biodiversidade deve ser feita de forma conjunta e que a cultura é uma das principais aliadas para emitir esta mensagem de forma lúdica e assertiva.

Ao levarmos o grafite para escolas, estamos contribuindo para incentivar uma importante expressão artística entre crianças e adolescentes, sensibilizar a comunidade local sobre a importância do meio ambiente por meio da representação das belezas naturais e, conseqüentemente, para a construção de um futuro mais sustentável. Este é o legado que queremos deixar para as futuras gerações.

Auren Energia - CESP

Mensagem do patrocinador

É com grande entusiasmo que apoiamos o projeto “Arte no Muros - Biodiversidade”, que não apenas embeleza os muros, mas também traz uma mensagem poderosa sobre a biodiversidade. A arte é uma forma incrível de comunicação e, por meio dela, podemos conscientizar a comunidade sobre a importância de preservar nosso meio ambiente e as diversas espécies que nele habitam.

A biodiversidade é essencial para a sustentabilidade do nosso planeta e para o bem-estar de todos nós. Ao retratar as diferentes formas de vida nos muros, é celebrado a riqueza da natureza, além de incentivar as pessoas a refletirem sobre suas ações e seu impacto no mundo.

Agradecemos a todos os artistas envolvidos e à comunidade por abraçar essa causa. Vamos juntos espalhar a mensagem de preservação e respeito à biodiversidade, transformando nossos espaços em verdadeiras galerias de arte e consciência ambiental.

ENERCAN

Sumário

A ARTE DO GRAFITE	8
JUIZ DE FORA (MG)	17
ANAURILÂNDIA (MS)	29
BRASILÂNDIA (MS)	41
SÃO PAULO (SP)	53

GRAFITE

A arte que ganhou as ruas

Ele aparece em muitas ruas, muros, becos e nas fachadas de prédios: o grafite está espalhado pela maioria das cidades do mundo!

Trata-se de uma expressão artística de ideias, de protesto, de crítica e de beleza pura, às vezes tudo misturado, em espaços públicos. Geralmente as imagens propõem um debate ou uma reflexão sobre determinado assunto. Há grafites que chamam atenção também pela beleza estética da composição de traços, cores, formas e temas, pois são obras espetaculares.

@1

Beco do Batman, no bairro da Vila Madalena (SP), é um marco popular devido às suas paredes cobertas de grafite e arte urbana

Arte dos povos primitivos

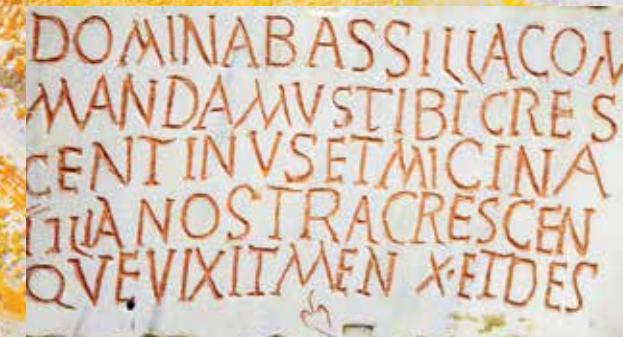
@2

Os primeiros grafites

A pintura rupestre teve início há milhares de anos e é o mais antigo tipo de arte da história. As obras eram desenhos e pinturas, tendo como suporte paredes e tetos de cavernas. Animais selvagens eram temas comuns dessas manifestações artísticas. Os seres humanos, por outro lado, eram muitas vezes representados em situações de caça, pois várias comunidades acreditavam que esse tipo de representação dava boa sorte ao caçador.

Grafite ou Graffiti

A palavra grafite é a versão em português do italiano *graffiti*, plural de *graffito*, nome dado às inscrições feitas em paredes, existentes desde o Império Romano. A palavra significa "escritas feitas com carvão", pois os antigos romanos tinham o costume de escrever manifestações de protesto com carvão nas paredes de suas construções.

Trem com vagão coberto de grafite

©1

TRIBOS URBANAS

Muitos consideram que o grafite teve duas origens. A primeira delas em Nova York (EUA), nos anos 1960, quando jovens começaram a espalhar suas marcas nas paredes e também em vagões do metrô, como forma de protesto, inspirando outras manifestações do movimento de arte urbana. A segunda origem seria na França, em 1968, quando o país foi palco de manifestações estudantis. Isso fez com que jovens passassem a deixar suas mensagens e inscrições de caráter poético-político nas ruas.

Fato é que a prática do grafite se generalizou pelo mundo, em diferentes contextos, tipos e estilos. Muitos dos desenhos estão relacionados a diferentes movimentos e tribos urbanas, em especial ao hip-hop. É originalmente uma arte transgressora e combativa, que quer expressar situações de opressão e a realidade das ruas, além da ideia de que a arte pode estar ao alcance de todos e não apenas em museus e galerias.

O GRAFITE NO BRASIL

Acompanhando o aparecimento do movimento hip-hop, o grafite teve seu início no Brasil em 1970, na maior metrópole do país: São Paulo. Na época, Alex Vallauri (1949-1987), italiano naturalizado brasileiro, foi um dos grandes precursores da arte urbana no país com seu interesse por objetos kitsch em seus estêncis.

Os artistas nacionais desenvolveram características próprias, que deram destaque mundial às produções brasileiras.

O grafite, enquanto manifestação artística, pode estar ligado a várias outras formas de expressão urbana no movimento hip-hop, como o rap, o break dance e o skate.

Alex Vallauri e sua rainha do frango assado

©2

A ARTE BRASILEIRA DE RUA

KOBRA

CONSIDERADO UM GRANDE MURALISTA BRASILEIRO, APRESENTA OBRAS RICAS EM TRAÇO, LUZ E SOMBRA QUE RESULTAM EM UMA SÉRIE DE MURAI TRIDIMENSIONAIS, PERMITINDO AO PÚBLICO INTERAGIR COM A OBRA.

©1

OS GÊMEOS

OS IRMÃOS GRAFITEIROS COLOCAM EM SUAS OBRAS CRÍTICAS SOCIAIS E POLÍTICAS, NORMALMENTE APRESENTANDO PERSONAGENS RICOS EM DETALHES, CORES VIBRANTES E CHEIOS DE PERSONALIDADE.

PAULO ITO

PROPAGA SUAS REFLEXÕES E REVOLTAS NOS MUROS DAS CIDADES POR MEIO DE GRAFITES QUE PARECEM CHARGES.

ENIVO

TEM COMO ESTILO PINTAR FIGURAS DE IMPACTO, NORMALMENTE PERSONAGENS, INOVANDO EM CONTORNOS, FORMAS E CORES.

BINHO RIBEIRO

ELE DÁ VIDA E COR AOS MUROS A PARTIR DE UM ESTILO TRADICIONAL. SUAS INCONFUNDÍVEIS CARPAS DÃO NOVA LEITURA À SIMBOLOGIA DO PEIXE.

A ARTE DE RUA NO MUNDO

Um nome a ser destacado no grafite é Jean-Michel Basquiat, que, no final dos anos 1970, despertou a atenção da imprensa nova-iorquina pelas mensagens poéticas que deixava nas paredes dos prédios abandonados de Manhattan, nos Estados Unidos. Depois, com estilo neoexpressionista, foi reconhecido como um dos mais significativos artistas do final do século 20.

Eric Grohe

(ESTADOS UNIDOS) COM UMA TÉCNICA CHAMADA *TROMPE-L'OEIL*, O ARTISTA AMERICANO CRIA MURAI INCRÍVEIS EM TRÊS DIMENSÕES. ELE TRANSFORMA PAREDES LISAS E COMUNS EM VERDADEIRAS OBRAS DE ARTE, COM ILUSÃO DE ÓTICA.

Blu

IMPORTANTE GRAFITEIRO ITALIANO, TEM COMO SUA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA A PINTURA DE GRANDES FIGURAS HUMANAS COM ENTONAÇÕES DRAMÁTICAS E TRAÇOS SEMELHANTES AOS DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS.

©2

Banksy

(INGLATERRA) RENOMADO ARTISTA DE RUA BRITÂNICO, SEUS TRABALHOS EM ESTÊNCIL SÃO ENCONTRADOS NAS RUAS DE CIDADES COMO BRISTOL, LONDRES E OUTRAS MUNDO AFORA.

GRAFITE E PICHANÇA

Em geral, considera-se grafite quando se trata de uma obra elaborada, mais planejada, e pichação a obra menos elaborada, composta de linhas, sem impacto artístico. É difícil saber onde as duas coisas se separam.

O grafite tornou-se uma forma de expressão de arte urbana em que o artista aproveita espaços públicos para interferir

na cidade e impactar quem passa com sua mensagem. Contudo, tanto o grafite quanto a pichação são ilegais se aplicados em locais sem autorização. Muitos já foram criminalizados por pintar, mesmo sobre um muro qualquer, sem autorização. É importante alertar que a conduta que cada um escolher é que vai dar mérito e visão da sua arte.

LINGUAGEM DOS GRAFITEIROS

BITE: imitação ou influência direta de um estilo de outro writer.

CHARACTERS: retratos, caricaturas, bonecos pintados pelo grafiteiro.

CREW: é um conjunto de grafiteiros que se reúne para pintar ao mesmo tempo.

CROSS: pintar um grafite ou assinatura por cima de um trabalho de outro artista.

FILL-IN: preenchimento do interior das letras de um grafite.

KINGS WRITER: que adquiriu respeito e admiração na comunidade do grafite.

SPOT: denominação dada ao lugar onde é feito um grafite.

TAG: a assinatura de grafiteiro.

TOY: o oposto de King. Writer inexperiente, no começo de carreira ou que não consegue atingir um nível de qualidade e respeito na comunidade.

WRITER: artista que pinta.

ESTILOS E TÉCNICAS

É muito comum que cada artista tenha seu estilo e sua técnica, mas a maioria não se limita a uma em especial. Conheça algumas delas:

Throw-Up ou bomb's
LETRAS DESENHADAS EM FORMATO ARREDONDADO, COMO SE TIVESSEM VIDA PRÓPRIA MENOS ELABORADOS E MAIS ECONÔMICOS.

WildStyle

COM LETRAS TRANÇADAS DE CONTORNOS FORTES E BEM COLORIDOS PARA DIFICULTAR A LEITURA, ESSA PROPOSTA MAIS ELABORADA VEM GANHANDO ESPAÇO NACIONAL E INTERNACIONAL.

FreeStyle

ESSA TÉCNICA DEIXA O ARTISTA BEM LIVRE PARA CRIAR, COMO O PRÓPRIO NOME SUGERE. COMBINAM-SE ENTÃO DESENHOS, LETRAS E ASSINATURAS.

Estêncil

TÉCNICA CUJAS FIGURAS PRETENDIDAS SÃO RECORTADAS EM CARTOLINAS OU MATERIAIS PLÁSTICOS QUE FAZEM O PAPEL DE MÁSCARAS. PREENCHIDO COM A TINTA, O DESENHO GANHA OS CONTORNOS RECORTADOS DA MÁSCARA, COMO A IMAGEM NEGATIVA DE UMA FOTOGRAFIA.

Trompe-l'oeil

EM FRANCÊS SIGNIFICA "ENGANA O OLHO". TRUQUES DE PERSPECTIVA CRIAM UMA ILUSÃO DE ÓTICA QUE FAZ COM QUE FORMAS DE DUAS DIMENSÕES APARENTEM POSSUIR TRÊS.

3D Style

EXPLORA A TRIDIMENSIONALIDADE DAS FORMAS. PARA ISSO, O ARTISTA DEVE CONHECER BASTANTE SOBRE LUZ, SOMBRA, PLANO DE FUNDO E PROFUNDIDADE.

JUIZ DE FORA (MG)

AGRADECIMENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUIZ DE FORA

Nádia de Oliveira Ribas

Secretária de Educação de Juiz de Fora

Graciele Fernandes Ferreira Mattos

Subsecretaria de Articulação das Políticas Educacionais

Gerentes:

Adriana Marques Ferreira

Ana Cecília D.Almeida Francisquini

Caroline Souza Ferreira

Mericol Célia Freitas

Patrícia Martins Neves Crochet

Thaís Evelyn dos Reis Oliveira

E.M. DOM JUSTINO JOSÉ DE SANT'ANA

Carla Maria Machado Barreto Correa – Diretora

Valéria Flávia Corrêa Pires – Professora

Márcio Eduardo Felizardo de Almeida – Professor

Ana Cristina Cavalaro – Professora

Maria de Lourdes Noé – Professora

Márcio Fagundes Alves – Professor

Cristiane Ferreira Chauvet – Professora

E.M. PADRE CAETANO

Maria José Gama de Oliveira – Diretora

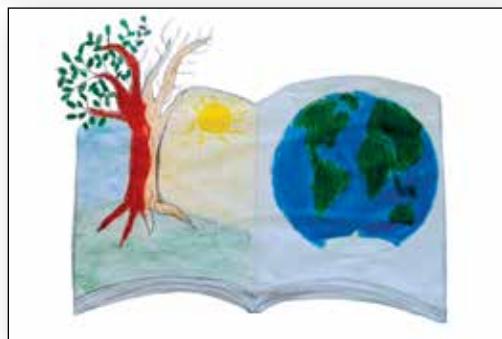
Gisela Daher Gerheim – Professora

Camilo Lélis Pereira Souza – Professor

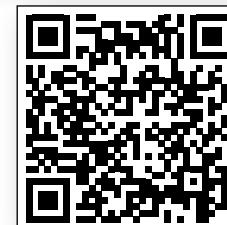

Professores: Valéria Fláminia Corrêa Pires, Márcio Eduardo Felizardo de Almeida, Ana Cristina Cavalaro, Maria de Lourdes Noé, Márcio Fagundes Alves e Cristiane Ferreira Chauvet
Aluno: Pedro Vyctor Oliveria Nascimento

O grafite coletivo no muro da escola foi inspirado na ilustração ao lado

Assista ao vídeo de como foi feito o grafite nesta escola pelo aplicativo QR Code do seu celular

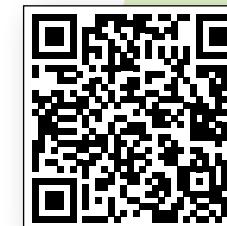

Professores: Gisela Daher Gerheim
e Camilo Lélis Pereira Souza
Aluna: Lavinia da Silva Torres Pereira

O grafite coletivo no muro da escola foi
inspirado na ilustração acima

Assista ao vídeo de como foi feito
o grafite nesta escola pelo
aplicativo QR Code do seu celular

TRABALHOS FINALISTAS

E.M. DOM JUSTINO JOSÉ DE SANT'ANA

Aluna: Isadora Sampaio Silva

Aluno: Lucas Ferreira da Silva Guimarães

Aluna: Karen Aparecida Leal

Aluno: Maria Eduarda Matos de Moura Ferreira

E.M. PADRE CAETANO

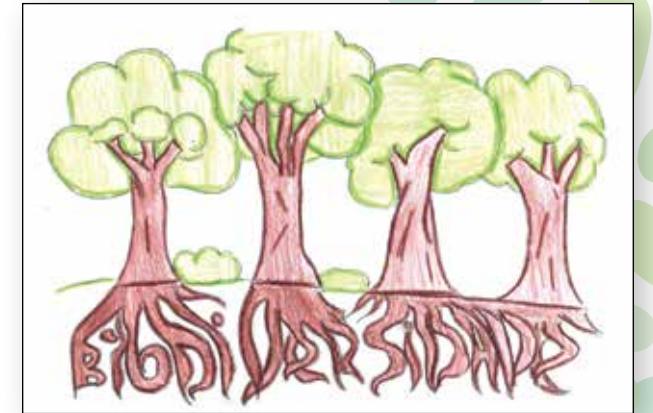
Aluno: Kayo dos Santos Guimarães

Alunas: Rafaela Rodrigues Bastos e Maria Vitória Rafaela da Silva

Aluno: Gustavo Henrique da Silva

Aluno: Luis Guilherme dos Santos Souza

ANAURILÂNDIA (MS)

AGRADECIMENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ANAURILÂNDIA

Luciano Siqueira – Secretário de Educação e Cultura

Adriano Gonçalves da Silva – Técnico da Semec

E.M. PROFESSOR PAULO NEY

Dulce Mara Junqueira e Silva – Professora

Gabriela Gomes Zandonadi Destro – Professora

Déborah Leandra de Alemão Nascimento – Professora
Gabriel Henrique Oliveira Santos – Professor

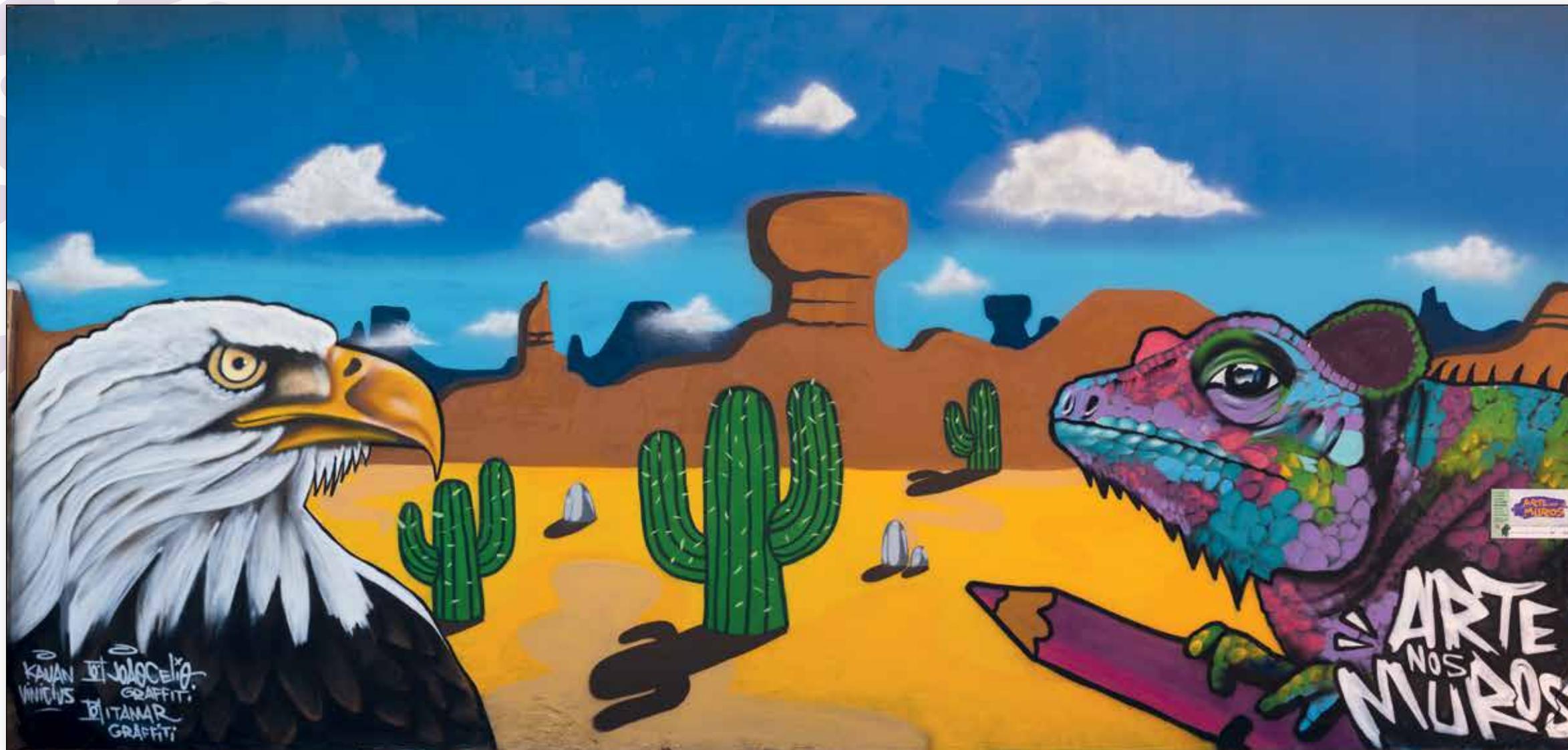
E.M. RURAL LUCIANO DA COSTA LIMA

Samantha Fernandes Galbero Farias – Professora

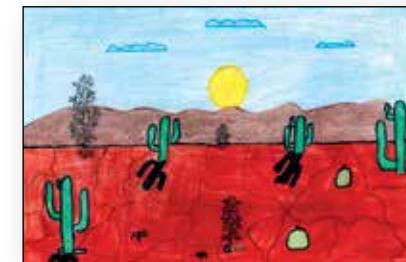
Aline Romão – Professora

Genilda Aparecida Gomes Zandonadi – Professora

Professoras: Samantha Fernandes Galbero Farias, Aline Romão e Genilda Aparecida Gomes Zandonadi
Aluno: Kauan Vinícius Ribeiro da Silva

O grafite coletivo no muro da escola foi inspirado na ilustração acima

Assista ao vídeo de como foi feito o grafite nesta escola pelo aplicativo QR Code do seu celular

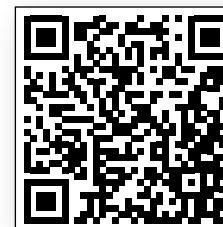

O grafite coletivo no muro da escola foi inspirado na ilustração ao lado

Professores: Dulce Mara Junqueira e Silva, Gabriela Gomes Zandonadi Destro, Déborah Leandra de Alemão Nascimento e Gabriel Henrique Oliveira Santos
Aluna: Luiza Renata Cionek

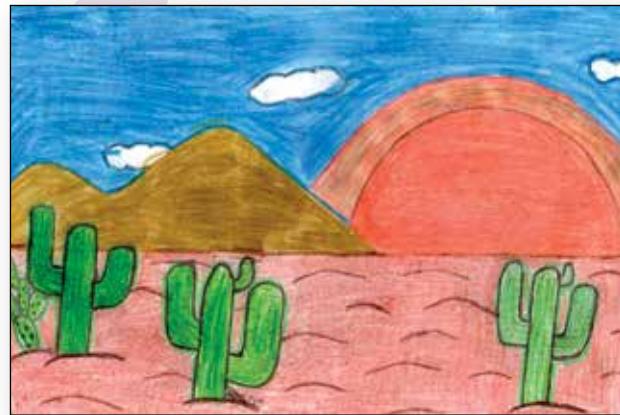
Assista ao vídeo de como foi feito o grafite nesta escola pelo aplicativo QR Code do seu celular

TRABALHOS FINALISTAS

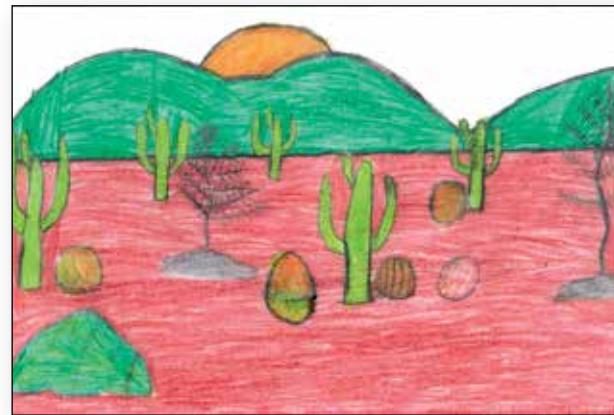
E.M. RURAL LUCIANO DA COSTA LIMA

Aluna: Bianca Gabriely Gonçalves de Oliveira

Aluno: Henrique Gabriel Oliveira de Souza

Aluno: Guilherme Mendes dos Santos

E.M. PROFESSOR PAULO NEY

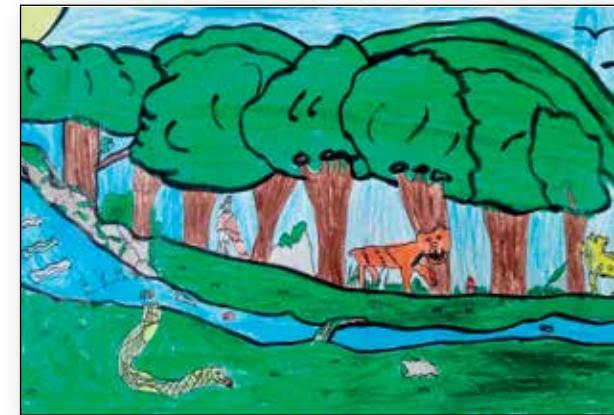
Aluno: Davi Santos Brandão

Aluno: Igor Souza Madureira

Aluno: Luan Brayan Jesus dos Santos

Aluno: Arthur Alexandre do Santos Martins

Aluna: Esther Valentina da Silva Batistela

BRASILÂNDIA (MS)

AGRADECIMENTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DE BRASILÂNDIA

Francisco Aparecido Lins – Secretário Municipal
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Maria Cristina da Silva Dameao – Assessora Especial

Priscila Barbosa Gomes de Souza

– Secretária Adjunta

E.M. RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA

Sandro Souza Barbosa – Diretor

Marcos Paulo da Silva – Professor

Maria Aparecida Xavier Maia – Professor

E.M. ANTÔNIO HENRIQUE FILHO

Aline de Carvalho Silva – Professora

Maria Angélica Galli Dutra – Professora

Luciana Aparecida Ferreira dos Santos – Professora

Professores: Sandro Souza
Barbosa, Marcos Paulo da Silva
e Maria Aparecida Xavier Maia
Aluna: Tabáta Vitória Vilela Lima

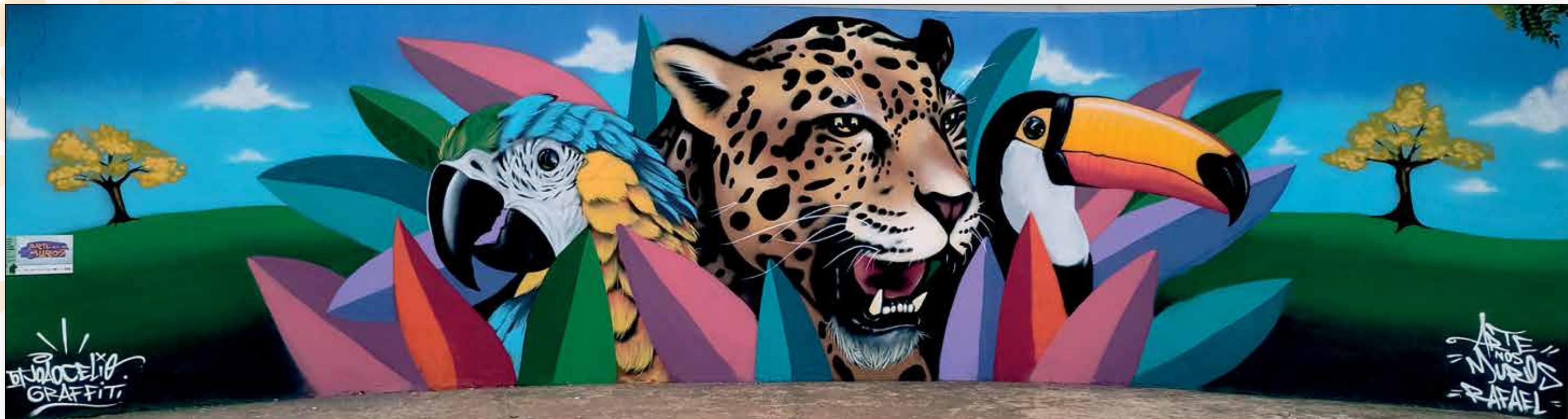

O grafite coletivo no muro
da escola foi inspirado na
ilustração acima

Assista ao vídeo de como foi
feito o grafite nesta escola pelo
aplicativo QR Code do seu celular

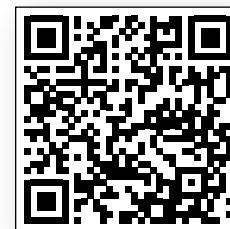

O grafite coletivo no muro da escola foi inspirado na ilustração ao lado

Professoras: Aline de Carvalho Silva, Maria Angélica Galli Dutra e Luciana Aparecida Ferreira dos Santos
Aluno: Rafael M. Santiago da Silva

Assista ao vídeo de como foi feito o grafite nesta escola pelo aplicativo QR Code do seu celular

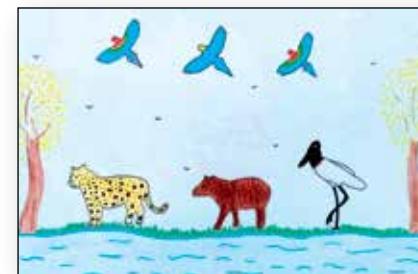
TRABALHOS FINALISTAS

E.M. RAIMUNDO PEDRO DE SOUZA

Aluna: Arthur Celestino dos Santos

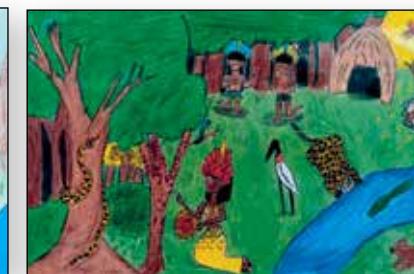
E.M. ANTONIO HENRIQUE FILHO

Aluna: Maria Julia G. Cazumbá

Aluno: Renato da Silva Pedreira

Aluna: Sophia H. Silva

Aluno: Isaque da Silva Lima

Aluna: Eislaine Emanuely Cruz da Silva

Aluna: Thais Sara Souza Prado

Aluna: Carolina de Deus Ruiz

SÃO PAULO (SP)

AGRADECIMENTOS

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO SUL 3

Eonice Domingos da Silva
Dirigente Regional de Ensino
Luciene Gomes Neiva
CEC - Coordenadora Especialista em Currículo
Magali Aparecida Miyamoto
PEC de Projetos Especiais

E.E. PROFESSORA MARIA DE LOURDES SINISGALLI

Kátia Aparecida dos Reis – Diretora
Karoline dos Santos Souza Silva – Vice Diretora

Elenice Carvalho Oliveira – Professora
Cibelle Dantas Pasti – Professora
Elisângela Prado Carvalho – Professora
Herbert Santos Xavier – Professor

E.E. PAULINO NUNES ESPOSO

Maria Bernardete Ribeiro – Diretora
Emily Regiane da Silva – Professora
Mel Silveira Viana – Professora

Professoras: Emily Regiane da Silva e Mel Silveira Viana
Aluna: Maria Clara Freitas Hessel

O grafite coletivo no muro da escola foi inspirado na ilustração acima

Assista ao vídeo de como foi feito o grafite nesta escola pelo aplicativo QR Code do seu celular

E.E. PROFESSORA MARIA DE LOURDES ALMEIDA SINISGALLI

Professores: Elenice Carvalho Oliveira, Cibelle Dantas Pasti, Elisângela Prado Carvalho e Herbert Santos Xavier
Aluna: Anny Gabrielly Paulo dos Santos

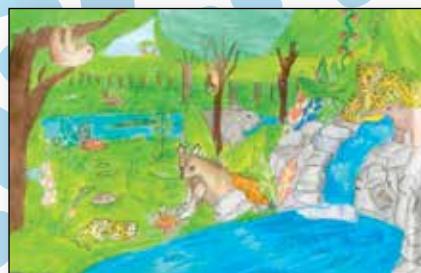
O grafite coletivo no muro da escola foi inspirado na ilustração acima

Assista ao vídeo de como foi feito o grafite nesta escola pelo aplicativo QR Code do seu celular

TRABALHOS FINALISTAS

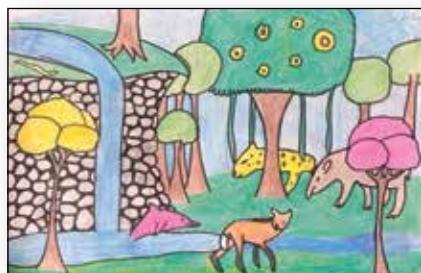
E.E. PAULINO NUNES ESPOSO

Aluna: Lorena Lopes

Aluna: Emily Costa

Aluna: Lívia de Oliveira

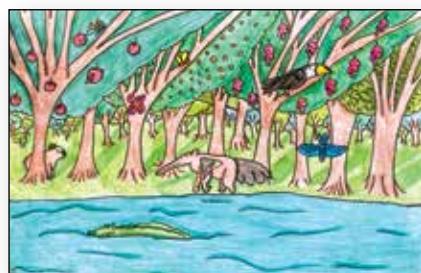
Aluna: Katarine dos Santos

Aluno: Hiury Alexandre da Silva

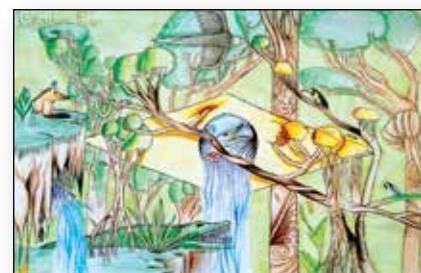
Aluno: Rodrigo Garcia

Aluna: Nicolly Silva Soares

Aluno: Pedro Henrique Pacheco

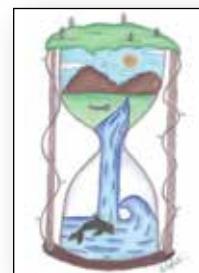

Aluno: Ismael da Silva Freire

E.E. PROFESSORA MARIA DE LOURDES ALMEIDA SINISGALLI

Aluno: Caio Antony R. Ribeiro

Aluna: Dafine Oliveira Santos

Aluna: Jullia Beatriz Silva de Oliveira

Aluna: Júlia Silva dos Santos

Aluna: Rebeqa Costa Chaia

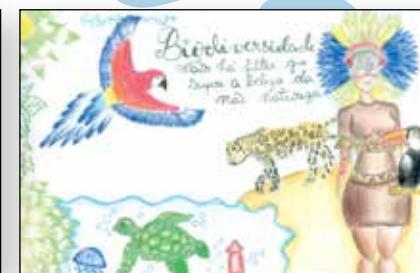
Aluna: Nádia Vitória P. C. Pujol

Aluna: Eudaria Camilla T. de Souza

Aluna: Sophia Moura de Jesus

Aluna: Maria Luisa S. da Rocha

<p>Dados Internacionais de Catalogação na Publicação [CIP] [Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil]</p>	
<p>Arte nos muros 3 : biodiversidade / [textos Ana Lucia Santos, Pollyana Ferrari]. -- 3. ed. -- São Paulo : Flamingo Comunicação, 2024.</p> <p>ISBN 978-65-991873-6-0</p> <p>1. Artes 2. Grafites - Arte 3. Sustentabilidade I. Santos, Ana Lucia. II. Ferrari, Pollyana.</p> <p>24-224762 CDD-751.73</p>	
<p>Índices para catálogo sistemático:</p> <p>1. Grafite nas escolas : Arte e sustentabilidade : Artes 751.73</p> <p>Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129</p>	

<p>Flamingo Comunicação São Paulo - Brasil</p> <p>WWW.FLAMINGOCOMUNICACAO.COM.BR</p> <p>Diretor Geral Peter Milko</p>	<p>Textos Ana Lucia Santos</p> <p>Consultoria Pedagógica Edson Grandisoli Maurício Caetano</p>	<p>Apoio André Guerra Bruno Carnelóss Igor Tenxu Igor Tibiriçá</p>	<p>Itamar Xavier João Célio Jamil Santos Murilo Alves</p> <p>ADM@FLAMINGOCOMUNICACAO.COM.BR</p>
--	--	---	---

PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

PRODUÇÃO

REALIZAÇÃO

Acesse o site pelo
aplicativo QR Code
do seu celular

www.artenismuros3.com.br