

A PRÁTICA DE PINTURA COM PIGMENTOS VEGETAIS NA PESQUISA E EM ARTES VISUAIS¹

Caio Villa de Lima², Jocielle Lampert³, Raony Ruiz⁴

¹Vinculado ao projeto “O estúdio de pintura como um laboratório de ensino e aprendizagem em artes visuais”

² Acadêmico do Curso de Licenciatura em Artes Visuais – CEART – Bolsista PROBIC

³ Professora, Orientadora, Departamento de Artes Visuais – CEART. jocielelampert@uol.com.br

⁴ Participante do projeto de pesquisa, PPGAV– CEART – raony.ruiz@edu.udesc.br

O seguinte projeto tem como intuito a continuidade da pesquisa “A prática de pintura em sala de aula a partir dos pigmentos da terra” vinculada ao projeto de pesquisa “o estúdio de pintura como um laboratório de ensino em aprendizagem em artes visuais” da Profª. Drª. Jocielle Lampert na Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC. Após o estudo de tintas com pigmentos da terra, nesta segunda etapa a pesquisa se baseou no estudo de produção de tintas artesanais feitas com os pigmentos de plantas, como verduras, flores e cascas de árvores. Quando refletimos sobre pintura na graduação, por vezes associamos as aulas a tintas industrializadas e não a outros materiais não convencionais. Foi a partir dessa problemática que foi iniciada uma pesquisa sobre uso de pigmentos no processo da artista Denise Valarini Leporino e da artista Silvia Carvalho. Em seguida foi feita uma investigação prática em como produzir tintas com plantas. Buscou-se como objetivo compreender de que maneira o estudo de produção de tinta é conteúdo relevante para o processo pictórico no contexto dos cursos de graduação em bacharelado e licenciatura em artes visuais. A pesquisa está diretamente ligada ao meu próprio interesse em explorar o campo da pintura. Como estudante de graduação em artes visuais, estou em busca de uma compreensão do papel da pintura na arte contemporânea.

A artista Denise Valarini Leporino é pintora, professora e fundadora do Projeto *Poética do Habitar*, que investiga a extração de pigmentos e produção de materiais naturais. A artista Silvia Carvalho é uma pintora professora que utiliza em seu trabalho tintas com terra. Ambas as artistas têm a caminhada e o olhar atento como parte da sua pesquisa. Nos seus processos encontram e coletam pigmentos em viagens e próximos aos lugares onde moram. Silvia trabalha com materiais terrosos e Denise com pigmentos terrosos e vegetais como flores, folhas, verduras e cascas de árvores. Ao estudar o trabalho das artistas, foi percebido que as possibilidades no uso de pigmentos naturais são muitas, pois toda vez que vamos num mesmo lugar o espaço se transforma e outros pigmentos são encontrados, os odores mudam e as cores se transformam. Também vale destacar que a fabricação artesanal de tintas oferece uma opção para aqueles que rejeitam o consumo de materiais descartáveis e desejam estabelecer uma relação mais íntima com os elementos materiais em seu processo de pintura.

Durante o decorrer da pesquisa, houve uma análise mais detalhada do processo de fabricação de tintas realizado tanto por Denise Valarini Leporino quanto por Silvia Carvalho. Foi feito a leitura da dissertação de mestrado “Sobre Pintura Ateliê (Reflexões da Artista /Professora) de Sílvia Carvalho, onde Silvia aponta dados relevantes sobre a manufatura de tintas e foi visto o curso “Poética da terra: caminhada à produção dos pigmentos naturais” (2022) que Denise explica sua metodologia de trabalho para produção de tintas com uso de plantas. Além disso, foi lido o artigo “Ter uma experiência” de John Dewey (2010) e o livro “Manual Prático do Artista: equipamentos, materiais, procedimentos e técnicas” do autor Ray Smith (2003), que possibilitou a compreensão de como são feitas as tintas.

As três partes de uma tinta são o pigmento, o aglutinante e o solvente. Na pesquisa foi estudado os pigmentos naturais a partir de plantas para o desenvolvimento de tintas aquarelas. Para este tipo de tinta é usado aglutinantes como goma arábica e mel, que são o que fazem a tinta ganhar consistência e permanência no papel. Após a revisão teórica, foi realizado uma série de experimentos práticos para explorar as diversas técnicas de fabricação de tintas. Os estudos práticos seguiram as orientações da pesquisadora Denise Valarini Leporino. Segundo a professora, para extrair o pigmento dos vegetais é feito um processo diferente da extração de terra. Primeiramente deve-se transformar água em corante, neste processo é deixado os resíduos vegetais dentro da água por alguns dias até manchar água com a cor desejada. No processo de pesquisa foi feito com repolho, beterraba, flores de azaléia, flores de ipê amarelo, folhas de castanheira e cascas de goiaba. Muitos desses experimentos davam cores semelhantes e a paleta costumava ser mais variada que os pigmentos da terra. Os tons que alcancei foram rosas, vermelhos, marrons e amarelos. Na segunda parte a matéria prima deve ser esquentada em uma panela e depois coada. Na terceira parte é adicionado o alúmen e é aquecido novamente, em seguida é retirado do fogão e adicionado a solução de carbonato de sódio e assim se forma a laca. Após algumas lavagens da laca é extraído o pigmento.

Através das pesquisas teóricas e práticas com tintas artesanais, tornou-se evidente que no início da formação em Artes Visuais, tanto em cursos de Licenciatura quanto de Bacharelado, é fundamental que os futuros artistas e professores se familiarizem com uma variedade de abordagens em pintura. Isso se deve ao fato de que não existe um único método definitivo para a pintura. Ao longo da história, a pintura foi muitas vezes associada à necessidade de dominar técnicas específicas. No entanto, na arte contemporânea, a pintura oferece uma multiplicidade de caminhos, incluindo a fabricação de tintas. Na arte contemporânea, artistas podem optar por pintar com tintas industriais, utilizar tintas artesanais ou até mesmo explorar formas de pintura que não envolvem o uso de tinta. Ao aprender a produzir suas próprias tintas, os estudantes têm a oportunidade de explorar diferentes visualidades no processo de pintura. Isso ocorre porque as cores e texturas das tintas artesanais não são facilmente replicáveis nas tintas industrializadas. Sobre essas questões percebidas na prática, Silvia Carvalho comenta:

O trabalho desenvolvido com tinta de terra tem uma visualidade estética muito singular, diferente de qualquer tinta vendida em loja, de fabricação industrial. Sua textura, no caso da minha pintura, é aveludada, pois eliminou os grãos ao máximo. Não é pintura a óleo, nem tinta acrílica, nem aquarela, nem guache. É pintura com terra, com materialidade pulsante e potente. (CARVALHO, 2014, p. 38)

Ou seja, há uma outra metodologia em operação quando utilizamos tintas artesanais, que hoje são buscadas não só por Silvia Carvalho, mas também por Denise Valarini e por outros artistas. Essa abordagem incentiva os estudantes a investigar materiais não convencionais na pintura, estimulando a percepção para identificar materiais e pigmentos em seu entorno.

Dessa forma, a fabricação de tintas com pigmentos vegetais abre portas para que os estudantes considerem outros materiais, tons e texturas em seus processos pictóricos na arte contemporânea. Assim como, nos cursos de licenciatura, ao se produzir tintas artesanais, os estudantes podem construir um repertório bastante vasto sobre o tema para elaboração de aulas na escola.

Palavras-chave: Pigmentos de plantas. Manufatura de tinta. Artes visuais.