

O QUE NOS DIZEM AS SOMBRAS...

Do Cinema à instalação Artística: Uma Viagem pelas sombras de Pedro Serrazina e Lourdes de Castro

Unidade didática na disciplina de Educação Visual | EB André de Resende | 2012/2013

TURMA ALVO

Turma 7º F

3º Ciclo do Ensino Básico (Disciplina de Educação Visual - 7º ano)

CONCEITOS ESSENCIAIS

Cinema, Animação, Arte Contemporânea, Instalação

FUNDAMENTAÇÃO

A importância do cinema e do audiovisual na cultura juvenil, essencialmente visual, não pode ser ignorada. Na sociedade contemporânea, a facilidade de acesso e possibilidade de produção e manipulação de imagens em movimento aproxima de uma forma mais direta as crianças e os jovens ao cinema. O recente **Plano Nacional de Cinema** procura combater a iliteracia mediática e formar novos públicos no cinema, como foi recentemente estabelecido na Lei do Cinema e do Audiovisual, procurando ir ao encontro das diretivas europeias, que reconhecem no Cinema, como objeto artístico e cultural, uma importante ferramenta pedagógica.

Por outro lado, a arte contemporânea tem procurado cada vez mais absorver as diversas formas de expressão, apropriando-se ao mesmo tempo das novas tecnologias que são parte integrante da maioria das crianças e jovens.

Esta Unidade Didática parte do Cinema e da Arte Contemporânea, explorando as formas definidas pelas sombras ou silhuetas. No Cinema, a curta-metragem de animação “Estória do Gato e da Lua”, de Pedro Serrazina; na Arte Contemporânea, as sombras de Lourdes de Castro. Pretende-se que os alunos estabeleçam ligações entre as imagens estudadas, nomeadamente a nível plástico e visual, no sentido de um estudo sobre os elementos da forma. Ao mesmo tempo que procurar-se-á estudar o cinema de animação como linguagem artística e as características da arte contemporânea, pretende-se que a turma projete uma instalação a ser exposta no espaço interior da escola, onde todos contribuirão com uma parte pessoal. As silhuetas serão o ponto de partida.

EDUCAÇÃO VISUAL

Planificação da Unidade Didática

PLANIFICAÇÃO GERAL DA UNIDADE DIDÁTICA

1ª FASE   Introdução ao projeto: “O que nos dizem as sombras?”. A sombra como figura expressiva; representação plástica da sombra; definição da forma pela silhueta. Várias formas de utilização expressiva da silhueta. - Apresentação do projeto: Construção de uma instalação artística, consistindo numa peça única realizada pela turma. O recurso expressivo é a silhueta. O tema deve refletir a cultura visual dos alunos ou o tema do Projeto Educativo da Escola.
2ª FASE   Dois casos no Cinema (Animação) e na Arte (Contemporânea): “Estória do Gato e da Lua”, de Pedro Serrazina e a obra de Lourdes de Castro. Realização de exercícios práticos a partir da análise das imagens dos autores.
3ª FASE   Projeção da instalação artística e definição do local a expor. Trabalho de grupo através da metodologia de projeto. Utilização das silhuetas projetadas dos corpos dos alunos e objetos. Planificação, execução e montagem da peça artística.

1ª FASE		1 Aula = 180'
Introdução ao projeto: “O que nos dizem as sombras?”		
ATIVIDADE	OBJETIVOS GERAIS	CONTEÚDOS
<p>Apresentação em <i>Prezi</i> do projeto a desenvolver e discussão oral com os alunos</p> <p>- A sombra como figura expressiva e identificadora do objeto</p> <p>- A representação plástica da sombra</p> <p>- Representação da forma pela silhueta. A relação figura / fundo</p> <p>- Várias formas de utilização das silhuetas: os casos do Audiovisual e da Arte Contemporânea</p>	<p>- Avaliar as qualidades formais e expressivas dos objetos, sendo sensível ao seu valor estético e tendo consciência dos critérios de apreciação</p> <p>- Emitir opiniões e discutir posições com base na sensibilidade, na experiência e nos conhecimentos adquiridos</p> <p>- Assumir uma posição consciente e crítica em relação aos meios de comunicação visual</p> <p>- Empregar adequadamente vocabulário específico</p> <p>- Ter em conta as opiniões dos outros, quando justificadas, numa atitude de construção de consenso como forma de aprendizagem em comum</p>	<p>COMUNICAÇÃO</p> <p>ESPAÇO</p> <p>FORMA</p>

Cinema de Animação | A história da animação no cinema leva-nos aos objetos óticos dos finais do século XIX, onde uma sequência de desenhos tornava-se “viva” devido à ilusão do movimento. Em 1908 é projetado o primeiro filme de animação através um projetor moderno: “*Fantasmagorie*”, de Émile Cohl. Muitos realizadores, a que contribuíram também os artistas das vanguardas do início do século XX, realizaram uma série de experiências com diversos materiais e desenvolveram técnicas de animação com desenho, recortes, animação de volumes (stop-motion); ou outras de caráter mais experimentalista, como é o caso do desenho em areia ou na película riscada diretamente. As novas tecnologias e o aparecimento do digital potenciaram mudanças criativas na animação.

Arte Contemporânea | Surgiu na segunda metade do século XX, rompendo em termos conceituais com a Arte Moderna que a precedeu, e acompanhando as mudanças contextuais da época. Engloba várias formas de manifestação artística (incluindo as performances e as mais recentes tecnologias), caracterizando-se pela liberdade de atuação do autor, que questiona a própria noção de arte. A reflexão sobre o *conceito* torna-se fundamental.

REFERÊNCIAS

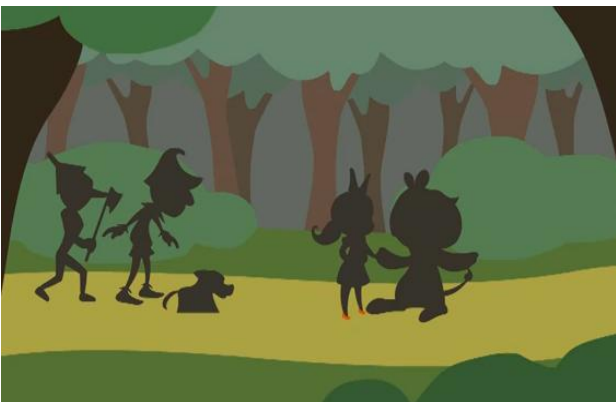
AUDIOVISUAL | Cinema

“O Cavalo Mágico”, Lotte Reiniger, 1953, 10’30”
Filme de animação. Técnica das sombras chinesas.

“A Invenção do Amor”, Andrey Shushkov, 2000, 9’45”
Filme de animação. Técnica dos recortes

“Mellow Brick Road”, Read Gautier, 2000, 4’13”
Filme de animação digital em Adobe Flash.

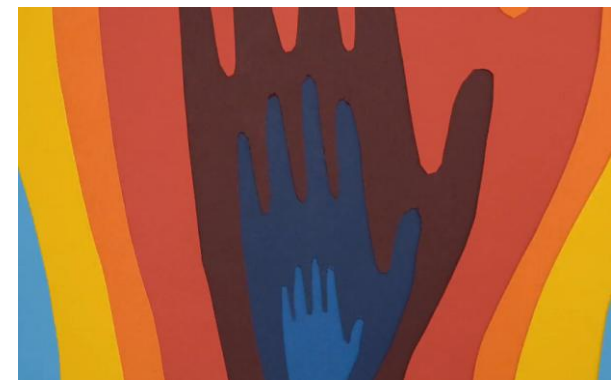

“Estória do Gato e da Lua”, Pedro Serrazina, 1995, 5’30”. Animação com desenhos a tinta-da-china.

AUDIOVISUAL | Vídeo-Clip e Publicidade

“Only a Miner”, Eric Power, 2010, 3’49”
Álbum “The Dove’s Pearch. Música Jeff Moore.

“Olympic Comitê”, Cole & Weber United, 2010, 30”
Vídeo de animação com a técnica dos recortes.

REFERÊNCIAS

ARTE | Contemporânea

Kara Walker

Street-Art

Kumi Yamashita

Tim Noble & Sue Ester

2ª FASE		
Do Cinema à Arte Contemporânea: Os casos de Pedro Serrazina e Lourdes de Castro		
ATIVIDADE	OBJETIVOS	CONTEÚDOS
<p>Visionamento do filme “Estória do Gato e da Lua”, de Pedro Serrazina.</p> <p>- Análise do filme segundo os pontos de vista formal, cinematográfico e plástico</p> <p>- Exercício prático: Recontar a história do filme através de silhuetas, com a técnica dos recortes (trabalho de grupo). Análise dos resultados em grupo/turma</p> <p>A obra de Lourdes de Castro: Diálogo em grupo.</p> <p>- Análise das silhuetas e sombras projetadas de Lourdes de Castro quanto à mensagem e elementos formais.</p> <p>- As relações da Arte Contemporânea com o Cinema: comparação entre imagens.</p> <p>- Exercício prático: Desenho de sombras projetadas de objetos e da figura humana. Noções de composição visual e intervenção gráfica / plástica</p>	<p>- Avaliar as qualidades formais e expressivas dos objetos</p> <p>- Avaliar as interações dos elementos visuais e utilizá-los intencionalmente num determinado campo visual</p> <p>- Ser sensível ao valor estético das diferentes formas de expressão visual</p> <p>- Materializar o desenvolvimento de uma ideia estabelecendo novas relações</p> <p>- Adequar os meios técnicos e expressivos à ideia que se pretende materializar, dominando técnicas expressivas</p>	<p>COMUNICAÇÃO</p> <p>MOVIMENTO</p> <p>ESPAÇO</p> <p>FORMA</p> <p>LUZ-COR</p>

“Estória do Gato e da Lua”, Pedro Serrazina, 1995 | Filme de animação em formato curta metragem através da técnica tradicional com desenhos a tinta-da-china. Conta a história de um gato que corre pelo mundo em busca da aceitação do seu maior amor: a Lua. Uma história sobre a questão da diferença, da luta pelo amor, e sobre a perseverança em perseguir os nossos sonhos. A obra, narrada pela voz de Joaquim de Almeida e com música de Tentúgal, venceu vários prémios de cinema nacionais e internacionais.

A obra de Lourdes de Castro veio a destacar-se progressivamente através das silhuetas e sombras projetadas de pessoas e objetos. A artista representou vários amigos pessoais através das suas silhuetas, inclusive a sua própria sombra, tentando captar estados de alma e as características que as definem. Utilizou diferentes potencialidades expressivas de diversos materiais, como o plexiglas, tecido, ou projeções em movimento aludindo à técnica das sombras chinesas. Desta forma, incorporou a performance como recurso expressivo.

Outras referências com GATOS e a LUA...

“O Gato que Perdeu a Lua”

<http://www.youtube.com/watch?v=YjwaSye8aSM>

“A cat In Paris”, Jean – Loup Felkicioli e Alain Gagnol, 2010

<http://www.youtube.com/watch?v=H7e07c52VWg>

O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado, 1976

A História da Gaivota que ensinou o Gato a Voar, de Luis Sepúlveda, 1997

REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

“Estória do Gato e da Lua”, Pedro Serrazina, 1995, Portugal, 5' 30”

<http://www.youtube.com/watch?v=zEzIPsKwTlw>

Pedro Serrazina | Nascido em Lisboa em 1968, deixou um curso de arquitetura incompleto para se dedicar profissionalmente ao cinema de animação. O seu primeiro filme, “Estória do Gato e da Lua”, estreou em competição no Festival de Cannes em 1996, tendo sido premiado com 15 prémios internacionais. Nesse mesmo ano mudou-se para a Inglaterra para tirar um curso de mestrado no Royal College of Arts. A sua tese focou-se na utilização do espaço como elemento narrativo no cinema de animação. Foi diretor do curso de licenciatura em Animation Arts na University for the Creative Arts, Maidstone, onde organizou a AniMaidstone 2009 e atualmente é professor convidado da Universidade Católica do Porto. Desenvolveu durante muitos anos um trabalho académico, a par da organização de eventos ligados ao cinema de animação. Após alguns anos sem filmar, estreou o filme “Os Olhos do Farol”, uma coprodução entre Portugal e a Holanda, onde combina personagens desenhadas com imagem real do mar e cenários pintados.

“E o tempo passou. Agora já não corro. Espero, apenas”

In “Estória do Gato e da Lua”

Lourdes de Castro | Silhuetas e Sombras Projetadas

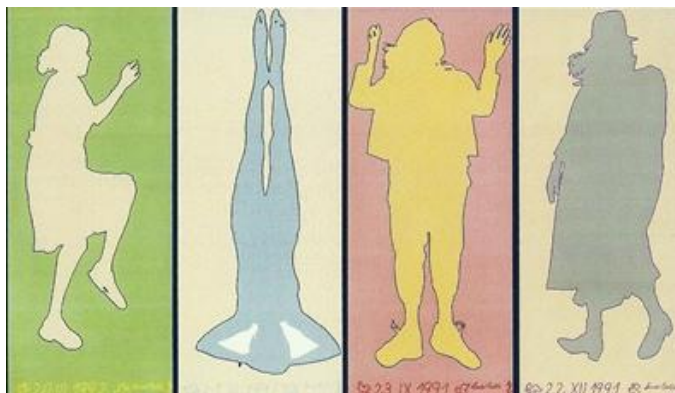
Hereges Perversões

Sombra Projetada de Claudine Bury

Sombras Projetadas de Lourdes de Castro, René Bertholo

As Quatro Estações

Sombra Projetada René Bertholo

Lourdes de Castro | Nascida no Funchal em 1930, concluiu o curso artístico na Escola Superior de Belas Artes, em Lisboa, em 1956. A sua primeira exposição individual data de 1955, e da colaboração com René Bertholo, a que se juntam Costa Pinheiro, José Escada, Jan Voss e Christo, entre outros, resultou na criação do grupo K.W.Y. A partir de 1961 abandonou os suportes tradicionais da pintura e apostou na representação de objetos de consumo e uso corrente, metaforizando os valores da sociedade contemporânea. Explorou as sombras através das sombras recortadas e projetadas, teatros de sombras ou sombras bordadas em tecidos. Fixou silhuetas de amigos em placas de plexiglas sobrepostas, transparentes ou coloridas. Em 1965 realizou um filme experimental com sombras, que foi o ponto de partida para trabalhos com silhuetas em movimento, em colaboração com Manuel Zimbro.

<http://www.youtube.com/watch?v=2uYY5vG45UQ>

3ª FASE		5 Aulas (90' + 90' + 90' + 90' + 90') = 450'			
Construção da instalação artística					
ATIVIDADE		OBJETIVOS		CONTEÚDOS	
<p>Planificação e execução da instalação artística.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrição da peça a ser concebida quanto à tipologia, materiais e condições de exposição. - Identificação do local a intervir e definição do tema para trabalhar as silhuetas - Experimentação de várias hipóteses de silhuetas, com figura humana e objeto, em projeção direta. <p>Registos gráficos e fotográficos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projeção das partes constituintes da peça e execução prática do desenho das silhuetas - Exploração plástica das silhuetas <p>-Montagem da instalação e avaliação do projeto</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ser sensível à influência das relações formais na qualidade visual do envolvimento - Materializar o desenvolvimento de uma ideia estabelecendo novas relações ou organizando em novas bases - Utilizar intencionalmente as interações dos elementos visuais para o enriquecimento da expressão - Dominar técnicas expressivas, adequando os meios à ideia que se pretende materializar - Emitir opiniões e discutir posições com base na sensibilidade, na experiência e nos conhecimentos adquiridos. - Cumprir normas democraticamente estabelecidas para trabalhar em grupo, gerir matérias e partilhar espaços de trabalho - Assumir uma posição consciente e crítica perante o envolvimento visual		<p>COMUNICAÇÃO</p> <p>ESPAÇO</p> <p>ESTRUTURA</p> <p>FORMA</p> <p>LUZ-COR</p>	

Instalação | A instalação é uma obra artística com génese na Arte Concetual, que resulta da junção de vários elementos num espaço, tendo a sua disposição o objetivo de criar uma relação com o espetador e questionar o conceito da arte, do espaço e do tempo. Absorve e explora várias formas de expressão artística, permitindo uma grande possibilidade de suportes e materiais. Tem uma componente efémera e volátil, modificando e construindo o espaço onde é exibida, ao mesmo tempo que o desconstrói. A transformação do objeto, ou objetos em Instalação iniciou-se nas vanguardas artísticas, nomeadamente com os trabalhos de Marcel Duchamp, quando os artistas colocaram em causa os suportes tradicionais da arte. A instalação configura-se hoje como uma das principais tendências no campo da arte, enfatizando cada vez mais as novas tecnologias. e a consequente interação direta com o espetado

AVALIAÇÃO

Parametros de Avaliação:

- Técnicas
- Conceitos
- Processos
- Percepção da Representação do real
- Valores e Atitudes

CALENDARIZAÇÃO

A Prática de Ensino Supervisionada tem uma componente letiva de 16 horas semanais, dividida entre as horas letivas, o trabalho de preparação com os professores orientadores e participação ativa na comunidade escolar. Os dias abaixo referem-se às aulas

1ª fase	Introdução ao projeto
	25 de fevereiro
2ª fase	Dois casos: Cinema e Arte Contemporânea
	4 de março 11 de março
3ª fase	Conceção da Instalação
	8 de abril 15 de abril 22 de abril 29 de abril 6 maio

RECURSOS / MATERIAIS

- Prezi: “O que nos dizem as sombras?”
- “Estória do Gato e da Lua”, Pedro Serrazina, 1995
- “Pelas Sombras”, Catarina Mourão, 2010
- Computador com ligação à internet
- Projetor vídeo / retroprojetor
- Folhas A3 cavalinho
- Diário Gráfico
- Lápis B6 / Materiais riscadores
- Papel cenário
- Materiais de acordo com o projeto

BIBLIOGRAFIA

DONDIS, Donis (2003) - *A Sintaxe da Linguagem Visual*, São Paulo: Martins Fontes

GIL, Isabel Capelo (2001) - *Literacia Visual: estudos sobre a inquietude das imagens*. Lisboa: Arte & Comunicação, Edições 70, Lda

GONÇALVES, Eurico (1991) - *A Arte Descobre a Criança*. Amadora: Raiz Editora

RODRIGUES, Dalila D'Alte (2002) - *A infância da Arte, a arte da infância*. Porto: Edições Asa

HONNEF, Klaus (2003) – *Warhol*. Lisboa: Tashen

RECURSOS ONLINE

<http://www.youtube.com/watch?v=zEzIPsKwTIw>

<http://www.youtube.com/watch?v=YjwaSye8aSM>

<http://www.youtube.com/watch?v=6mlQjxvKSqw>

<http://www.youtube.com/watch?v=HyFtLQTXesA>

<http://www.youtube.com/watch?v=H7e07c52VWg>

<http://www.youtube.com/watch?v=PTdzCAGH3IU>

<http://www.youtube.com/watch?v=myG5Xg0NaQ4>

<http://vimeo.com/3624828>

<http://vimeo.com/8991732>

<http://www.youtube.com/watch?v=2uYY5vG45UQ>

http://www.youtube.com/watch?v=WS4TWjuPSdE&list=PLsBU6s2KWHpq8kqonr6DglnM_90FeVf0e

http://www.youtube.com/watch?v=x3ImAcDxsV0&list=PLsBU6s2KWHpq8kqonr6DglnM_90FeVf0e

http://www.youtube.com/watch?v=B2scw3KOyRY&list=PLsBU6s2KWHpq8kqonr6DglnM_90FeVf0e

http://www.youtube.com/watch?v=WtjVmlQ2T3w&list=PLsBU6s2KWHpq8kqonr6DglnM_90FeVf0e

Mestrado em Ensino de Artes Visuais

no 3º Ciclo e Secundário

Departamento de Pedagogia e

Educação

Prática de Ensino Supervisionada

2011 – 2013

Francisco André Estrela Mantas N° 9848