
Inventários do corpo

Unidade Didáctica

Inventários do corpo

A presente unidade didáctica *Inventários do Corpo* pretende facultar uma exploração pedagógica dentro do programa da disciplina de **Desenho A** no que concerne à consciencialização do corpo, através da obra de Helena Almeida.

Falar hoje do “corpo” na arte requer, sem dúvida, um olhar exploratório prévio sobre várias áreas disciplinares e saberes no âmbito da Educação Artística.

“O corpo é cada vez mais uma forte vertente da arte contemporânea, fazendo-se apresentar como vínculo entre arte e vida, entre arte e a realidade” (Salabert, 2003). O trabalho de Helena Almeida, artista contemporânea portuguesa, envolve práticas e suportes diferentes que nos facultam esta mesma ideia. O desenho, a pintura, a performance, a fotografia ou o vídeo, prolongando a lógica da soma de disciplinas e de materiais que caracteriza toda a sua obra.

Prática de Ensino Supervisionada

Mestrado Ensino das Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

1ª sessão

7/11/2011

Escola Secundário com 3º Ciclo Diogo de Gouveia – BEJA

Duração:

Professor Orientador: Dr. Leonardo Charréu
Professor Cooperante: Prof.ª Isabel Monge
Estagiário: Jorge Simão

135 min.

Disciplina:

DESENHO A

INVENTÁRIOS DO CORPO | Experiência do espaço

Competências específicas:

- Conhecer a obra de Helena Almeida;
- Expressar julgamentos de valor, justificadamente, sobre a obra de Helena Almeida;
- Pensar o corpo em relação ao espaço;
- Desenvolver a capacidade de expressão através da performance: experiências físicas e visuais;
- Registar os actos performativos através da fotografia.

Conteúdos:

Visão:

- Transformação dos estímulos em percepções

Sintaxe:

- Espaço
- Forma: corpo

Procedimentos:

- Modos de registo: fotografia

Sentido:

- *Performance*

Actividades/ Estratégias:

- Breve apresentação da unidade didáctica “*Inventários do corpo*”;

Tempo:

5 min.

Actividade _1

- Apresentação da obra de Helena Almeida através do documentário “*Pintura habitada*” de Joana Ascensão (2006);
- Solicitar a participação dos alunos, questioná-los sobre o que estão a ver e a sentir, ouvir as suas interpretações das obras.

40 min.

Actividade _2: “Experiência do espaço”

- Depois do reconhecimento do espaço da sala de desenho, dos objectos, da luz e das cores, cada aluno deve seleccionar um objecto que considere ser característico da sala e com o qual sinta alguma afinidade, quer pela forma, pela textura, cor ou função.
- Cada aluno deve apropriar-se desse objecto e justificar a sua escolha.
- Posteriormente, cada aluno será fotografado em interacção com o seu objecto, numa postura demonstrativa do tipo de afinidade.

90 min.

Esta actividade terá um carácter teatral/ performativo, em que cada aluno terá de pensar a sala de aula e os objectos pelos quais ela é composta, de forma metafórica e iconográfica.

Recursos:

- Documentário “*Pintura habitada*”;
- Ficha informativa sobre Helena Almeida;
- Projector de vídeo;
- Computador;
- Máquina fotográfica;
- Tripé.

Conceitos-chave:

Performance: A performance artística é uma modalidade de manifestação artística interdisciplinar que - assim como o happening - pode combinar teatro, música, poesia ou vídeo, com ou sem público. É característica da segunda metade do século XX, mas suas origens estão ligadas aos movimentos de vanguarda (Dadaísmo, Futurismo, Bauhaus, etc.) do início do século XX.

Difere do *happening* por ser mais cuidadosamente elaborada e não envolver necessariamente a participação dos espectadores. Em geral, segue um "roteiro" previamente definido, podendo ser reproduzida em outros momentos ou locais. É realizada para uma plateia quase sempre restrita ou mesmo ausente e, assim, depende de registos - através de fotografias, vídeos e/ou memoriais descritivos - para se tornar conhecida do público.

Avaliação:

A avaliação desta sessão enquadra-se na avaliação contínua, prevista na planificação anual da disciplina.

Sumário:

**Início da unidade didáctica “Inventários do corpo”
Apresentação e reflexão sobre a obra de Helena Almeida.
Pensar o corpo em relação ao espaço.
Desenvolver a capacidade de expressão através da performance.**

Prática de Ensino Supervisionada

Mestrado Ensino das Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

2ª sessão

8/11/2011

Escola Secundário com 3º Ciclo Diogo de Gouveia – BEJA

Duração:

Professor Orientador: Dr. Leonardo Charréu
Professor Cooperante: Prof.ª Isabel Monge
Estagiário: Jorge Simão

90 min.

Disciplina:

DESENHO A

INVENTÁRIOS DO CORPO | Análise do corpo

Competências específicas:

- Conhecer e identificar características da obra de Helena Almeida;
- Expressar julgamentos de valor, justificadamente, sobre criações artísticas;
- Pensar o corpo em relação às suas limitações físicas;
- Desenvolver a capacidade de expressão através do desenho.

Conteúdos:

Visão:

- Transformação dos estímulos em percepções;

Sintaxe:

- Forma: corpo

Procedimentos:

- Modos de registo: Desenho
- Processos de análise: esboço

Actividades/ Estratégias:

Tempo:

- Breve apresentação das actividades a desenvolver na aula;

3 min.

Actividade _1

- Apresentação de excertos do documentário “Pintura habitada” de Joana Ascensão (2006) sobre a obra de Helena Almeida;

10 min.

A aula deve centrar-se no momento em que Helena Almeida se mostra cansada e apresenta as suas limitações físicas face ao equilíbrio sobre um só pé. Tal desequilíbrio cria a necessidade de um apoio, de um banco, objecto do seu ateliê.

Actividade _2

- Apresentação de obras da artista “fotografias pintadas” em power point.

10 min.

Actividade _3: “Analisar o corpo face às limitações físicas”

- Os alunos devem pensar sobre o seu próprio corpo de forma a diagnosticarem uma limitação que os impeça de alguma actividade ou acção.
- Cada aluno deverá desenhar numa folha de papel A3, de forma livre, o seu corpo, ou parte dele, sinalizando a vermelho o local, que consideram de esforço, tensão, dor no contexto de uma acção ou movimento.

62 min.

-
- Posteriormente, os alunos devem voltar a desenhar numa folha de papel A3, o seu próprio corpo, ou parte dele, no qual deverão assinalar a azul os elementos necessários para colmatar as suas limitações.

- Breve reflexão sobre as actividades desenvolvidas na aula;

5 min.

Recursos:

- *Power point* com a obra de Helena Almeida;
- Projector de vídeo;
- Computador;
- Folhas de papel A3;

Avaliação:

A avaliação desta sessão enquadra-se na avaliação contínua, prevista na planificação anual da disciplina.

Sumário:

Reflexão sobre a obra de Helena Almeida.

Pensar o corpo em relação às suas limitações físicas.

Prática de Ensino Supervisionada

Mestrado Ensino das Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

3ª sessão

10/11/2011

Escola Secundário com 3º Ciclo Diogo de Gouveia – BEJA

Duração:

Professor Orientador: Dr. Leonardo Charréu
Professor Cooperante: Prof.ª Isabel Monge
Estagiário: Jorge Simão

90 min.

Disciplina:

DESENHO A

INVENTÁRIOS DO CORPO | Análise do corpo

Competências específicas:

- Pensar o corpo em relação às suas limitações físicas;
- Desenvolver a capacidade de expressão através da performance;
- Registrar os actos performativos através da fotografia;
- Expressar julgamentos de valor, justificadamente, sobre criações artísticas;

Conteúdos:

Sintaxe:

- Forma: corpo

Procedimentos:

- Modos de registo:
fotografia

Sentido:

- *Performance;*

Actividades/ Estratégias:

- Breve apresentação das actividades a desenvolver na aula;

Tempo:

3 min.

Actividade _1

Com base nos desenhos elaborados na aula anterior, cada aluno deverá posicionar-se defronte uma parede da sala, onde um a um serão sujeitos a uma representação fotográfica:

- Com base no 1º desenho: O qual representava a sua postura, acção ou comportamento que fora identificado pelo próprio como factor limitativo do bom funcionamento do corpo.
- Com base no 2º desenho: Registam numa fotografia uma nova postura, acção ou comportamento, acrescentando um elemento ou posição solucionadora da limitação.

82 min.

- Breve reflexão sobre as actividades desenvolvidas na aula;

5 min.

Recursos:

- Máquina fotográfica;
- Tripé;
- Desenhos realizados na aula anterior;

Conceitos-chave:

Performance: A performance artística é uma modalidade de manifestação artística interdisciplinar que - assim como o happening - pode combinar teatro, música, poesia ou vídeo, com ou sem público. É característica da segunda metade do século XX, mas suas origens estão ligadas aos movimentos de vanguarda (dadaísmo, futurismo, Bauhaus, etc.) do início do século XX.

Difere do *happening* por ser mais cuidadosamente elaborada e não envolver necessariamente a participação dos espectadores. Em geral, segue um "roteiro" previamente definido, podendo ser reproduzida em outros momentos ou locais. É realizada para uma plateia quase sempre restrita ou mesmo ausente e, assim, depende de registos - através de fotografias, vídeos e/ou memoriais descritivos - para se tornar conhecida do público.

Avaliação:

A avaliação desta sessão enquadra-se na avaliação contínua, prevista na planificação anual da disciplina.

Sumário:

**Pensar o corpo face às suas limitações físicas.
Desenvolver a capacidade de expressão através da performance. Registrar os actos performativos através da fotografia.**

Prática de Ensino Supervisionada

Mestrado Ensino das Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

4ª sessão

14/11/2011

Escola Secundário com 3º Ciclo Diogo de Gouveia – BEJA

Duração:

Professor Orientador: Dr. Leonardo Charréu
Professor Cooperante: Prof.ª Isabel Monge
Estagiário: Jorge Simão

135 min.

Disciplina:

DESENHO A

INVENTÁRIOS DO CORPO | *Pensar o corpo com o corpo*

Competências específicas:

- Desenvolver a técnica de pintura sobre representações fotográficas;
- Reflectir sobre a *performance* e o seu registo fotográfico;
- Pensar o corpo em interacção com outros corpos;
- Desenvolver a capacidade de organização de ideias através do registo no *storyboard*;
- Expressar julgamentos de valor, justificadamente, sobre as suas criações artísticas;

Conteúdos:

Sintaxe:

- Forma: corpo
- Efeitos de cor

Materiais:

- Suporte: papel
- Meios actuantes: tinta acrílica

Procedimentos:

- Processos de análise: estruturação e apontamento

Actividades/ Estratégias:

- Breve apresentação das actividades a desenvolver na aula;

Tempo:

3 min.

Actividade _1

- Com base nas fotografias realizadas na aula anterior, cada aluno deverá pintar sobre elas, a tinta acrílica vermelha e azul, respectivamente, o problema e a solução.

40 min.

Actividade _2

- Reflectir conjuntamente sobre os resultados.

Será que estas fotografias são apenas registos ou o próprio trabalho?

15 min.

O verdadeiro trabalho decorreu em frente à máquina fotográfica?

Actividade _3: “Pensar o corpo com o corpo”

- Após a apresentação dos vídeos de Helena Almeida “*Sente-me*”, “*Ouve-me*” e “*Vê-me*”, os alunos deverão reflectir sobre eles e comentar com base na ideia de José Gil (1997) “*Um corpo é, por si próprio, um corpo comunitário*”.
- Os alunos devem formar cinco grupos de trabalho. Cada grupo deverá realizar um vídeo cujos argumentos, actos performativos e discursos de imagens sejam pensados com base no tema “*Pensar o corpo com o corpo*”, isto é pensar o corpo em interacção com outros corpos.
- Cada grupo de alunos deverá elaborar os respectivos *storyboards*, tendo em atenção o argumento, os cenários, os acessórios a utilizar, a luz, o enquadramento, o título do trabalho, etc.

67 min.

- Breve reflexão sobre as actividades desenvolvidas na aula;

10min.

Recursos:

- Tintas acrílicas;
- Pincéis;
- Godés;
- Vídeos de Helena Almeida – “*Ouve-me*”, “*Sente-me*” e “*Vê-me*”;
- Projector de vídeo;

Conceitos-chave:

Performance/ fotografia: Na performance, desde o seu aparecimento, muitos artistas usaram a fotografia ou o vídeo como registos dos seus actos performativos.

A verdadeira “obra de arte” é o acto performativo, no entanto, para evitar que performance seja algo efémero, os artistas foram fazendo registos através da fotografia ou vídeo, como exemplo a Helena Almeida.

Avaliação:

A avaliação desta sessão enquadra-se na avaliação contínua, prevista na planificação anual da disciplina.

Sumário:

Pensar o corpo face às suas limitações físicas: pintura em acrílico sobre fotografias.
Início da actividade “Pensar o corpo com o corpo”: organização de um storyboard.

Prática de Ensino Supervisionada

Mestrado Ensino das Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

5ª/ 6ª Sessões

15 e 17/11/2011

Escola Secundário com 3ºCiclo Diogo de Gouveia – BEJA

Duração:

Professor Orientador: Dr. Leonardo Charréu
Professor Cooperante: Prof.ª Isabel Monge
Estagiário: Jorge Simão

180 min.

Disciplina:

DESENHO A

INVENTÁRIOS DO CORPO | Pensar o corpo com o corpo

Competências específicas:

- Pensar o corpo em interação com outros corpos;
- Desenvolver a capacidade de expressão através da performance;
- Registrar os actos performativos através do vídeo;

Conteúdos:

Sintaxe:

- Forma: corpo

Procedimentos:

- Modos de registo: vídeo

Sentido:

- Níveis de informação visual
- A acção do observador
- *Performance*;

Actividades/ Estratégias:

- Breve apresentação das actividades a desenvolver nas próximas duas aulas;

Tempo:

5 min.

Actividade _1

- Com base nos storyboards realizados na aula anterior, os grupos procedem às filmagens das performances.
- Reflexão sobre as actividades desenvolvidas na unidade didáctica “*Inventários do corpo*”.

155 min.

20 min.

Recursos:

- Máquina fotográfica;
- Tripé;
- Desenhos realizados na aula anterior;

Conceitos-chave:

Videoarte: É um movimento artístico da década de 60, baseado nas imagens em movimento, conseguidas pela técnica do vídeo.

Na performance, desde o seu aparecimento, muitos artistas usaram a fotografia ou o vídeo como registos dos seus actos performativos.

Avaliação:

A avaliação desta sessão enquadra-se na avaliação contínua, prevista na planificação anual da disciplina.

Sumário:

Pensar o corpo com o corpo. O vídeo como registo da performance.

Prática de Ensino Supervisionada

Mestrado Ensino das Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário

7ª Sessões

13/12/2011

Escola Secundário com 3ºCiclo Diogo de Gouveia – BEJA

Duração:

Professor Orientador: Dr. Leonardo Charréu
Professor Cooperante: Prof.ª Isabel Monge
Estagiário: Jorge Simão

45 min.

Disciplina:

DESENHO A

INVENTÁRIOS DO CORPO | Reflexão final

Competências específicas:

- Expressar julgamentos de valor, justificadamente, sobre as suas criações artísticas;
- Desenvolver o pensamento crítico;

Conteúdos:

Visão:

- Transformação dos estímulos em percepções

Sintaxe:

- Espaço
- Forma: corpo

Procedimentos:

- Modos de registo: fotografia e vídeo

Sentido:

- Performance

Actividades/ Estratégias:

Tempo:

- Breve apresentação da actividade a desenvolver na aula;

2 min.

Actividade _1

- Visualização dos trabalhos “*Experiência do espaço*” e “*Análise do corpo face às suas limitações físicas*”
- Colocados em círculo, em redor dos trabalhos, os alunos devem reflectir sobre as suas criações, nomeadamente:
 - Que balanço fazem do seu trabalho performativo?
 - Até que ponto as suas criações reflectem o conhecimento sobre a obra de Helena Almeida?

20 min.

Actividade _2

- Visualização dos trabalhos “*Pensar o corpo com o corpo*”
- Reflexão conjunta sobre estes trabalhos visualizados: pontos fortes e fracos, sugestões para futuras criações, etc.

18 min.

Actividade _3

- Entrega e preenchimento de uma ficha de auto-avaliação.

5 min.

Recursos:

- Computador;
- Vídeo projector;
- Todos os trabalhos elaborados no âmbito desta unidade didáctica;
- Ficha de auto-avaliação.

Avaliação:

A avaliação desta sessão enquadra-se na avaliação contínua, prevista na planificação anual da disciplina.

Auto-avaliação

Sumário:

Finalização da unidade didáctica “Inventários do corpo”.

Reflexão sobre as criações artísticas e auto-avaliação.
