

“Kandinsky: Ponto a ponto”

Amarelo-Vermelho-Azul (1925)

DESAFIO 1

Solicitar aos alunos que “pintem uma música”.

INSTRUÇÃO:

“Quando a música iniciar, “pintem-na” recorrendo a linhas e formas, consoante o que forem sentindo, sem levantarem o lápis/caneta da folha.”

Música:

Sagração da Primavera (3:50 / 5:16)

<https://www.youtube.com/watch?v=FZPQKsvIP84>

Alunos partilham com o grupo os desenhos realizados.

Desafio apresentado oralmente pela dinamizadora da sessão (PB).

Questionar os alunos acerca da música ouvida (alunos aludirão aos contrastes, dissonâncias...). Identificar e fazer uma breve referência, contextualizando que se trata também de um compositor do início do século XX cuja obra gerou polémica. Sublinhar a “novidade” da música.

Nota: neste link é possível ver os alunos a realizarem o exercício
https://www.instagram.com/reel/C2f9tTDLiW9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Objetivo: Fazer a ponte para Kandinsky, pois também ele “pintava sons”, destacando-se na sua obra as linhas e formas.

*“A criação de
uma pintura é
a criação de um
mundo.”*

Kandinsky

Solicitar aos alunos que leiam a frase, à qual regressarão mais tarde.

Vasily Kandinsky

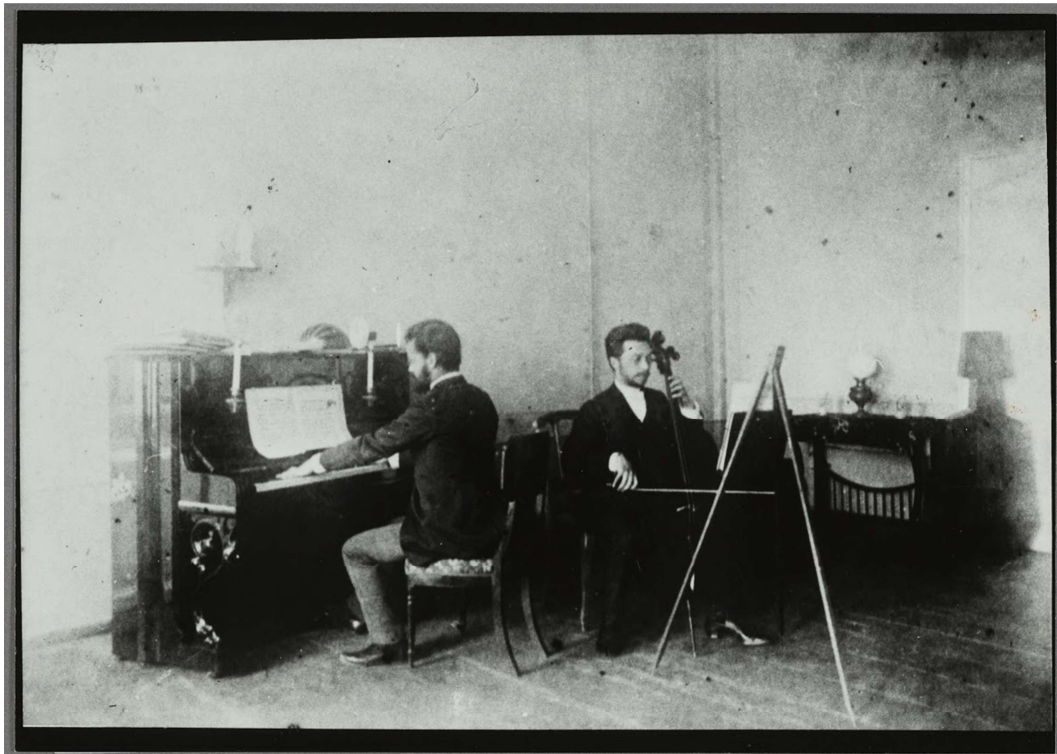

1866-1944

Alguns tópicos abordados:

- Origem do pintor.
- Nasce na Rússia, morre em França (ao longo da sua vida, viveu em vários países da Europa).
- Vive as duas grandes guerras. Curiosidade: devido à escassez dos materiais em virtude da 2.ª Grande Guerra, as suas obras, na fase final, tornaram-se mais pequenas.
- Assinatura usual (embora, em alguns quadros, assine por extenso).
- Nasce no seio de uma família burguesa.

- Kandinsky a tocar violoncelo (foto).
- 1) Sublinhar a valorização, por parte dos povos de leste, relativamente à arte (nomeadamente à música).
- 2) Kandinsky teve, desde muito jovem, formação musical, tocando violoncelo e piano.
- 3) Desde pequeno manifestou também o gosto por pintar.

RADICAL!

- Questionar os alunos acerca do que é ser radical...?
- Kandinsky “radical”, porquê? (Serve como inspiração, como exemplo de que vale a pena lutarmos pelos nossos sonhos.)
- Aos 30 anos decide abandonar a sua carreira como advogado e dedicar-se exclusivamente à pintura.
- Criou uma escola de pintura, frequentada também por mulheres (uma homem à frente do seu tempo).
- O seu valor foi reconhecido (referir que foi convidado para lecionar na Bauhaus, na Alemanha, contextualizando o movimento e a escola).

ARTES

Novo recorde para um Kandinsky: 42 milhões de euros

Restituído aos descendentes dos proprietários originais, perseguidos pelos nazis, *Murnau mit Kirche II* foi estrela no leilão da noite de quarta-feira na Sotheby's, juntamente com um Munch.

Mário Lopes

2 de Março de 2023, 13:25

Fonte:
<https://www.publico.pt/2023/03/02/culturaipilon/noticia/novo-recorde-kandinsky-42-milhoes-euros-2040863>

Relatar história do quadro (v. link).

- Característica que se tornou um “dom”, projetou-se na sua obra.
- Estado mental involuntário: sentidos muito apurados e associados.
- “Via sons”, “ouvia cores” - cromostesia.

O Casal de Cavaleiros | 1906 | óleo sobre tela | 55X50,5 cm

- Convidar os alunos para uma “visita virtual” por 9 quadros do pintor, seguindo a ordem cronológica. (Impressões dos quadros encontram-se também num expositor na Biblioteca.)
- Chamar a atenção para a importância de observar bem, apreciar...
- Após o visionamento... (v. diapositivo 17)

Sem título (primeira aguarela abstrata) | 1910 (1913) |
aguarela e tinta da china sobre papel | 49,6X64,8 cm

Improvisation 31 (Sea Battle) | 1913 | óleo sobre tela | 140X119 cm

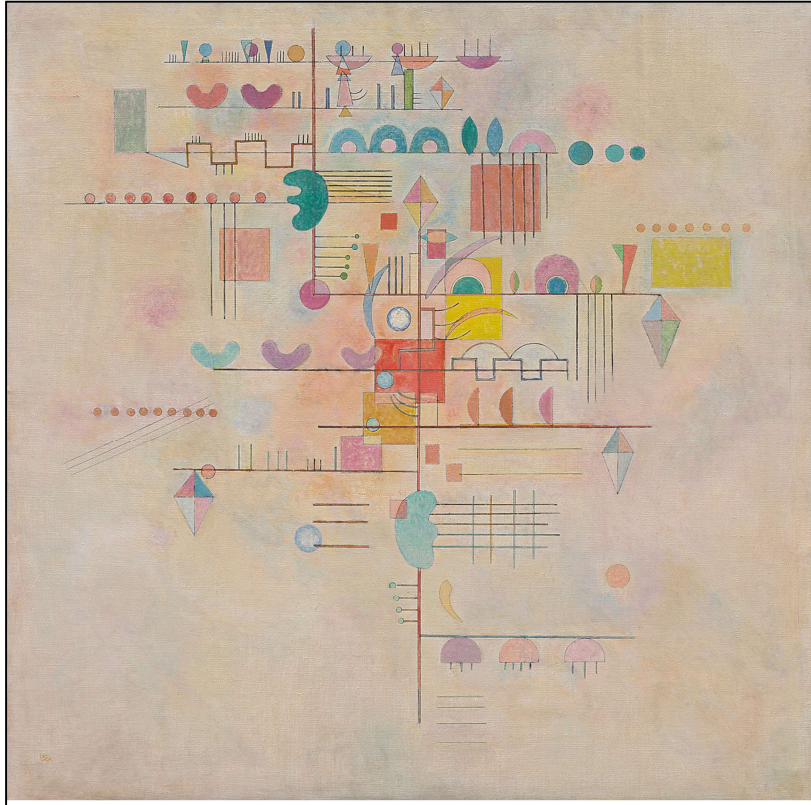
Impressões III (Concerto) | 1911
| óleo sobre tela | 100,5X78,5 cm

Amarelo-Vermelho-Azul | (1925) | óleo sobre tela | 128 x 201,5 cm

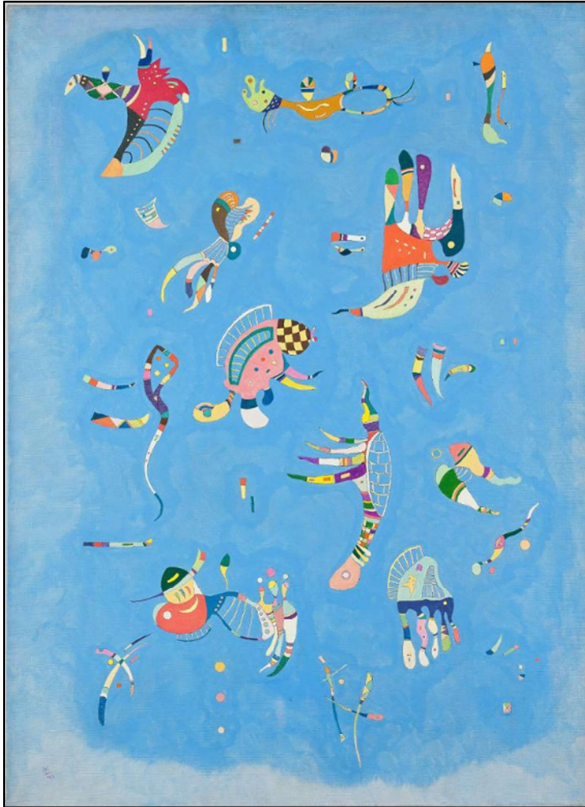
Vários círculos | 1926 | óleo sobre tela | 140X140 cm

Suave Elevação | 1934 |
óleo sobre tela | 80.3 X 80.6 cm

Curva dominante
| 1936 | óleo
sobre tela |
129,3X194,3 cm

Azul Celeste | 1940 | óleo sobre tela 100X73 cm

- Após a visualização, lançar as seguintes questões aos alunos:
 - . O que vos chamou a atenção?
 - . O que têm em comum estas pinturas?
 - . O que estranharam?

- Tópicos a privilegiar:
 - . A sua arte, gradualmente, tornou-se a pura expressão de cores, linhas e formas para expressar ideias e sentimentos.
 - . O primeiro quadro tem uma perspetiva figurativa (mas não completamente, pontilhismo,...)
 - . Técnica que o pintor privilegiava nas suas pinturas: óleo sobre tela.
 - . Aproveitar contributos dos alunos para exploração acerca da arte abstrata (cf. 2.º quadro...)

DESAFIO 2

Desenhar uma casa e “desenhar” (representar) a saudade durante cerca de 1 minuto (poderão fazê-lo no verso da folha utilizada no 1.º desafio).

Alunos vão partilhar com o grupo os desenhos realizados.

Desafio apresentado oralmente pela dinamizadora da sessão (PB).

Nota: A ideia da “saudade” causará estranheza aos alunos...

Objetivo: Perceber que a representação da casa é relativamente unânime, já a representação da saudade diverge, remete para o mundo subjetivo. No entanto é a expressão (a “realidade”) interpretada por cada um dos alunos, ou seja, “tem um sentido” (reflete o universo interior do pintor). Explorar conceito de arte abstrata (remeter para a frase inicial de Kandinsky). Kandinsky foi considerado por muitos o “pai” da arte abstrata.

Poderá também referir-se a novidade, na arte abstrata, de quem vê ser desafiado a fazer a sua interpretação (trazer o espetador para a obra). Na oposição figurativo/abstrato mencionar-se o surgimento da fotografia.

Impressões III (Concerto) | 1911
| óleo sobre tela | 100,5X78,5 cm

Explorar este quadro, enquadrando a sua história e mostrando os respetivos estudos (surgem nos diapositivos seguintes).

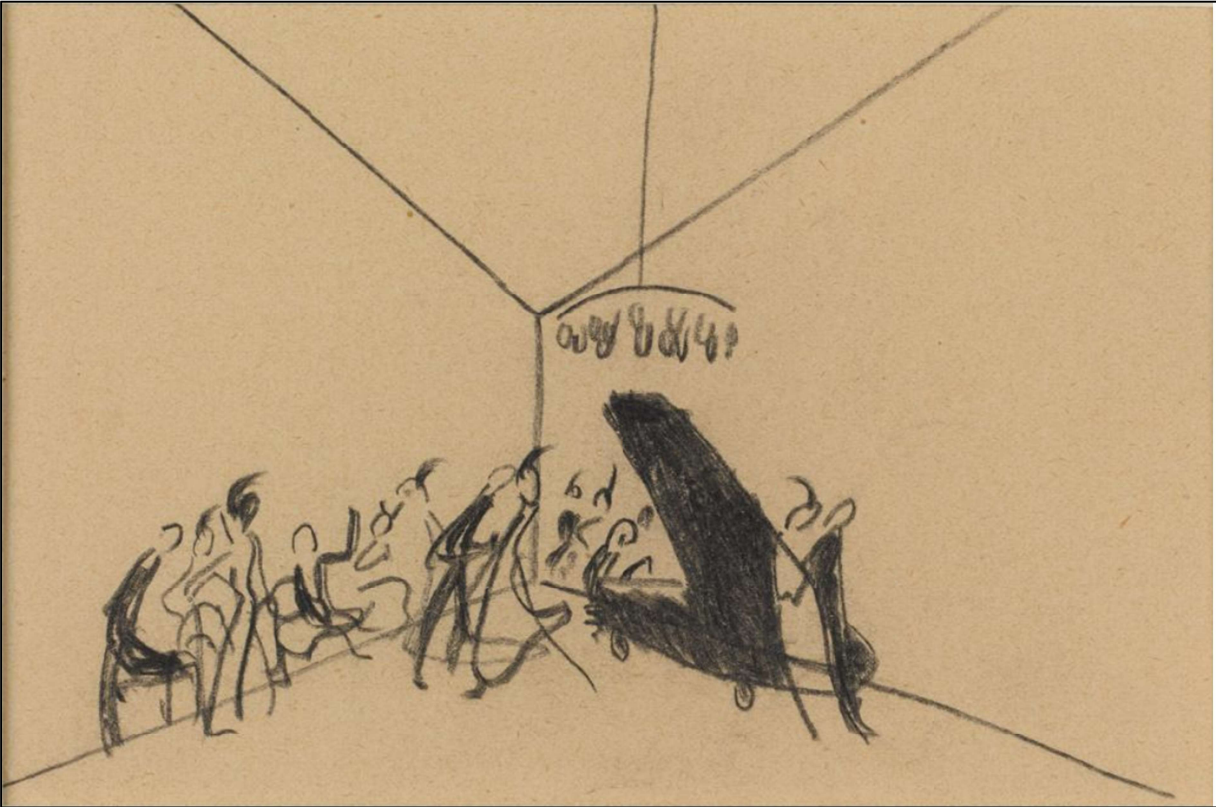
Kandinsky pintou-o após ter assistido a um concerto de Schoenberg (de quem se veio a tornar amigo). Convidar os alunos a ouvirem um excerto de uma das peças executadas e ouvidas por Kandinsky.

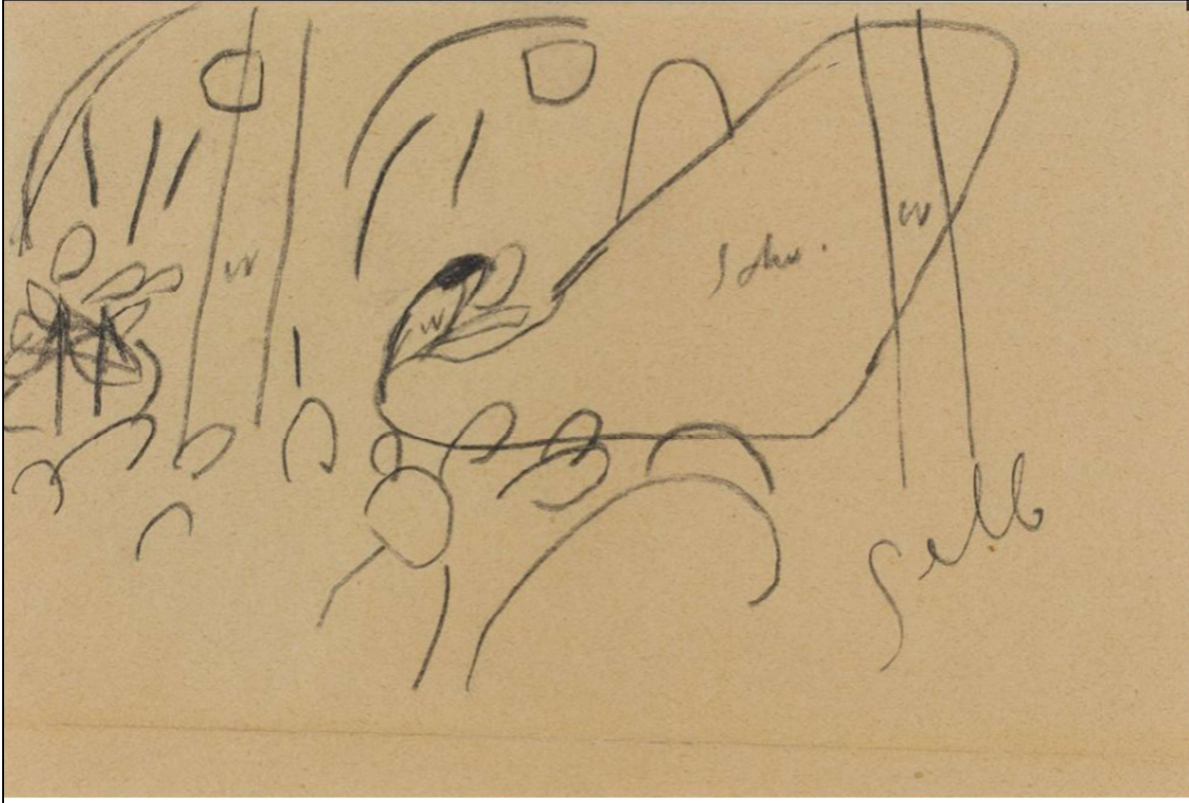
3:55/4:55

<https://www.youtube.com/watch?v=VeTFxbsVGrI>

(Poderá fazer-se uma apreciação rápida da música, questionando os alunos.)

Carvão sobre papel 1911 10X14,8 cm

Carvão sobre papel 1911 10X14,8 cm

“Cello”=violoncelo

Impressões III (Concerto) | 1911
| óleo sobre tela | 100,5X78,5 cm

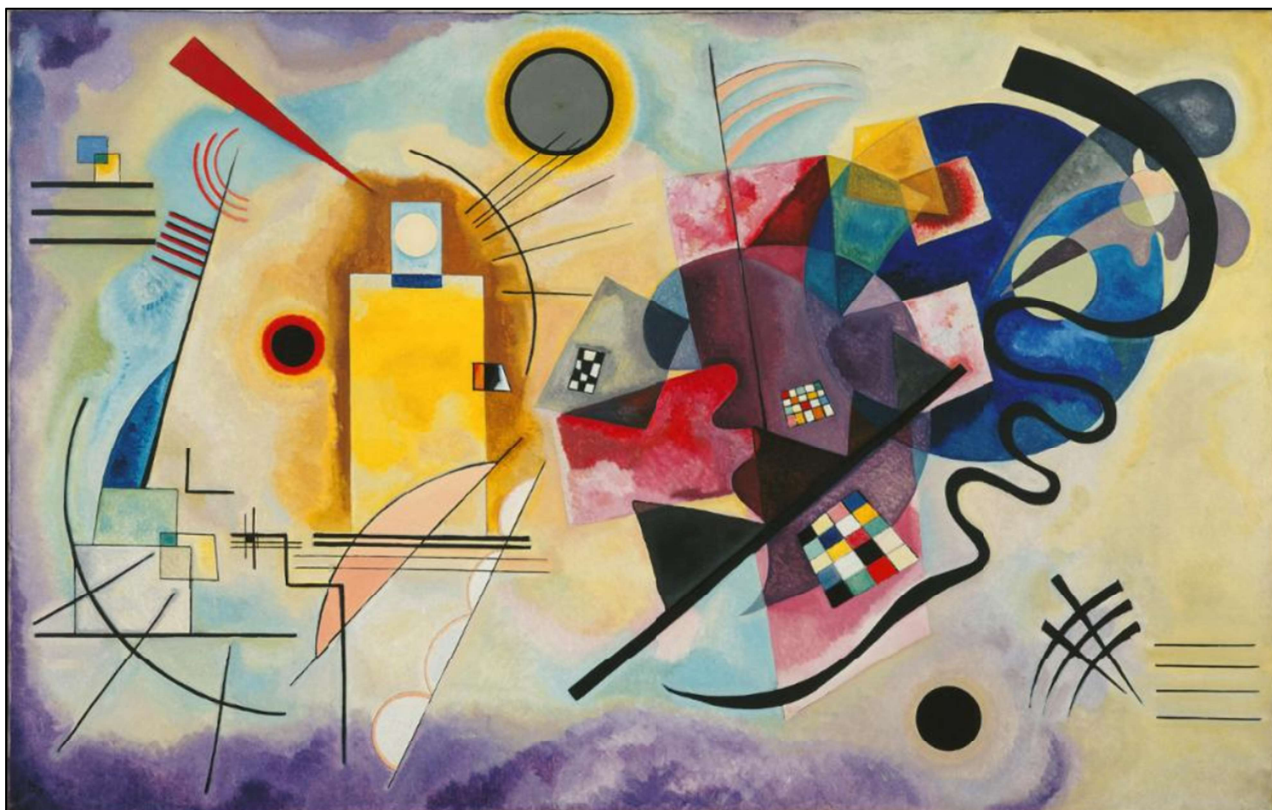
Após visionar os estudos, explorar o quadro... Amarelo= Alegria (na perspectiva de Kandinsky) e também a música que invade a sala.

Kandinsky pensava os seus quadros como sinfonias...

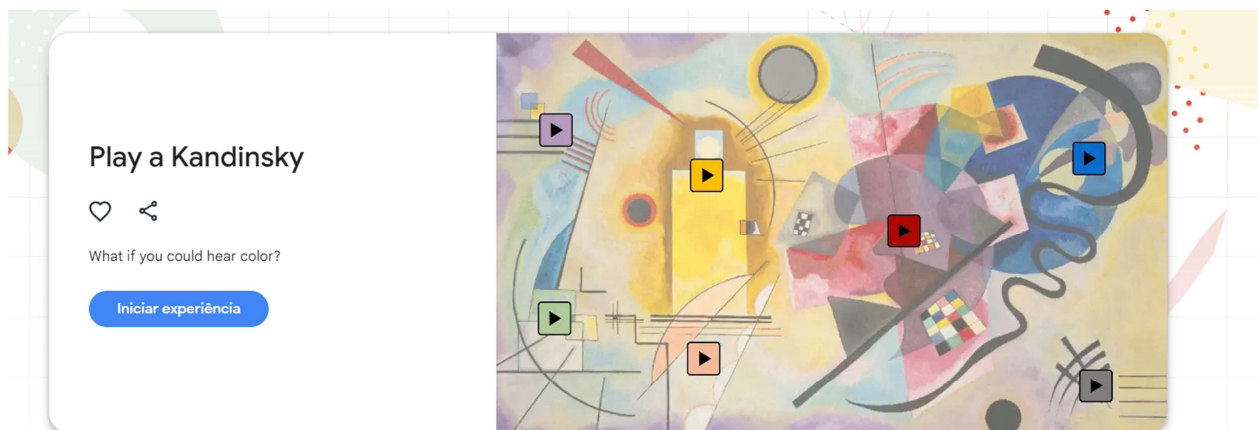
Wassily Kandinsky: the creator [vídeo], Bauhaus Movement

Visualizar vídeo.

Amarelo-Vermelho-Azul | (1925) | óleo sobre tela | 128 x 201,5 cm

- Explorar formas, cores desta pintura, questionando os alunos e transmitindo algumas das “interpretações” do pintor.
- Amarelo=alegria (envolvência)
- Azul=calma
- Vermelho=paixão
- (Equilíbrio entre as 3 principais cores primárias)
- Círculo=eternidade, infinito
- Linhas repetidas=inquietação
- “Ponte” para o momento final com a exploração da ferramenta disponível na “Google Arts” (v. diapositivo seguinte).

Fonte: Google Arts&Culture

<https://artsandculture.google.com/experiment/play-a-kandinsky/sgF5ivv105ukhA>

“E se pudesses ouvir cores?”

A terminar, os alunos são convidados a experienciar o que o pintor terá ouvido, as emoções que sentiu e que queria provocar através do quadro, recorrendo a uma ferramenta da “Google arts” que enquadra o conceito de sinestesia, com base na IA. Recomenda-se que para a última fase se tenha um quadro com a tradução das emoções.

Desafio

Qual a tua canção preferida...?
Pensa nela e inspira-te em Kandinsky.
Transforma-a numa pintura. Condição: só poderás recorrer a **cores**, formas e linhas na tua representação.

Apresenta a tua composição numa folha de papel cavalinho (tamanho A4), orientação horizontal. Entrega-a ao teu professor de Educação Visual (no verso escreve, a lápis, o nome da canção e o respetivo intérprete, além da tua identificação).

Organizaremos uma exposição visual e "auditiva" com os trabalhos entregues.

Amarelo-Vermelho-Azul | Kandinsky | (1925) | óleo sobre tela | 128 x 201,5 cm

"A criação de uma pintura é a criação de um mundo."
Kandinsky

Fontes:

https://storage.googleapis.com/lesson-plans/Kandinsky_EN.pdf

<https://www.centrepompidou.fr/en/ressources/oeuvre/cEpEKE>

<https://www.meisterdrucke.pt/impressoes-artisticas-sofisticadas/Wassily-Kandinsky/1343229/Casal-de-cavaleiro>

https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rios_C%C3%ADrculos#/media/Ficheiro:Vassily_Kandinsky,_1926_-_Several_Circles,_Gugg_0910_25.jpg

<https://www.guggenheim.org/artwork/1959>

<https://www.kandinskyexperts.com/kandinsky-signature.html>

<https://www.guggenheim.org/artwork/1972>

https://theosophy.wiki/w/images/6/6a/Kandinsky_Composition_VIII_-_1923.jpg

<https://artsandculture.google.com/experiment/play-a-kandinsky/sgF5ivv105ukhA>

<https://www.youtube.com/watch?v=43YsRHdxlq4>

<https://www.youtube.com/watch?v=FZPQKsvIP84>

<https://www.publico.pt/2023/03/02/culturaipilon/noticia/novo-recorde-kandinsky-42-milhoes-euros-2040863>

Kandinsky: Ponto a ponto

Centro de Recursos Poeta José Fanha | Escola Básica da Venda do Pinheiro |
Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro

Departamento de Expressões

Venda do Pinheiro (Mafra)

janeiro, 2024

