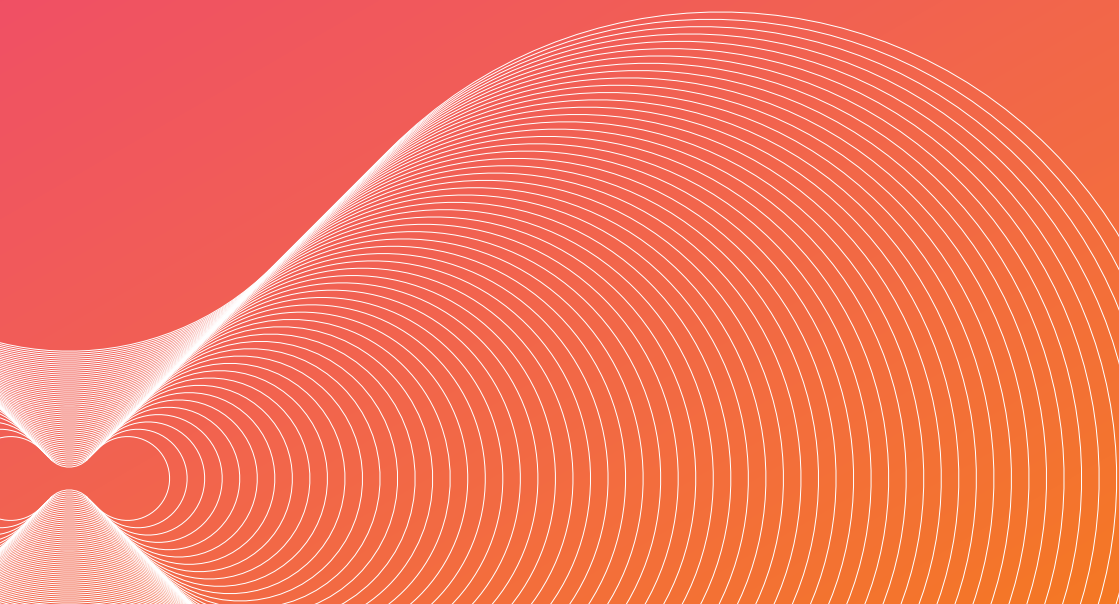

CARDS TEMÁTICOS

tema 10
RELAÇÃO COM O ESPAÇO:
**CONEXÕES PARA GERAR
MOVIMENTOS**

tema 10

RELAÇÃO COM O ESPAÇO: CONEXÕES PARA GERAR MOVIMENTOS

Há uma intensa relação entre nós e o espaço em que estamos: seja ele nossa cidade, nossa casa, nossa escola, seja nosso trabalho... Não há como não estabelecer uma relação intrínseca, emocional com esses espaços. Afinal, é, nessa conexão e com tudo o que existe dentro nesse espaço, que estabelecemos quem somos, como nos posicionamos, como nos expressamos. Podemos estar ali, naquele local, apenas parados, observando, ou podemos gerar movimento, ação.

Na arte, essa relação do espaço com a vida também tem sido forte nas últimas décadas, seja dentro de instituições culturais, seja nas ruas. Nos espaços criados por artistas, convida-se o espectador a experimentar uma situação, adotando, assim, novas formas de participação ativa, em ambientes a serem explorados, com objetos a serem manipulados. Artistas contemporâneos experimentam outras formas de explorar o espaço como instalações, intervenções e *happenings* (acontecimentos).

São trabalhos de arte que utilizam mídias diversas em larga escala, muitas vezes, projetadas para um local específico e/ou por um período temporário, ocupando, frequentemente, um espaço inteiro, uma galeria ou outro ambiente selecionado pelo artista, e o espectador tem que caminhar para se envolver plenamente com a criação.

Algumas instalações são projetadas simplesmente para serem percorridas e contempladas, ou são tão frágeis que só podem ser vistas de uma porta ou de uma sala. O foco em como o espectador experimenta o trabalho e o desejo de proporcionar uma experiência intensa norteia a arte da instalação.

A investigação pelos estudantes de trabalhos contemporâneos sobre essa temática possibilita inúmeros debates sobre a construção de ambientes e contextos participativos, bem como sobre nossa interação espacial.

ARTISTAS

Artistas do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça que se relacionam com o tema e podem ser ponto de partida para um projeto:

Renata Lucas, premiada da 1ª edição

A artista apresenta, em sua pesquisa informada pela tradição construtiva brasileira, o defrontar-se com a arquitetura dos espaços urbanos, ativando, assim, desde a constituição topográfica desses espaços, até um olhar crítico sobre as estruturas institucionais e sobre os espaços que nos cercam. O “Projeto de casa de vidro” (2013) fricciona a relação da obra de arte com o espaço onde se insere. Neste caso, o espaço são as obras arquitetônicas de Lina Bo Bardi. Para isso, a artista pendura do lado de fora da parede de vidro, na Casa de Vidro (casa projetada pela arquiteta Lina Bo Bardi para morar e atualmente sede do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi), uma imagem que reaviva a presença da arquiteta na casa.

Projeto Casa de Vidro, 2013

(Fonte da imagem: www.researchgate.net/figure/Projeto-Casa-de-Vidro-2013-Renata-Lucas-Vista-da-Instalacao-Dimensoes-Variaveis_fig2_325181837)

PARA LER:

Renata Lucas faz galeria desaparecer.

Disponível em: www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac1803200604.htm

PARA ASSISTIR:

Renata Lucas, finalista - PIPA 2010.

Disponível em: www.youtube.com/watch?v=A9hd5k7YgFI

“Trabalhar com a redistribuição territorial e a dissolução de contornos já estabelecidos significa mexer, inclusive, nas relações sociais envolvidas.”

(fonte: www1.folha.uol.com.br/fsp/acontece/ac1803200604.htm)

Lucia Laguna, premiada da 2ª edição

De seu ateliê, a artista enfrenta as possibilidades da pintura. Suas paisagens não são naturalistas, mas centradas em rigorosa e vigorosa abstração formal. Compostas por linhas, planos e cortes dramáticos, suas pinturas levam o espectador ao encontro dos estilhaços do mundo contemporâneo. A artista expandiu sua vizinhança para o espaço do museu quando criou a tela “Paisagem” (2018) especialmente para expor no MASP.

Paisagem n. 99, 2017

(Fonte da imagem: www.premiopipa.com/2018/12/lucia-laguna-colore-o-suburbio-do-rio-na-serie-paisagens)

PARA LER:

O que Lucia Laguna pode te ensinar sobre encarar projetos.

Disponível em: blog.descola.org/sobre-encarar-projetos

Lucia Laguna: vizinhança | Pedro Figari: Nostalgias africanas. Disponível em: www.artequaeacontece.com.br/lucia-laguna-vizinhanca-pedro-figari-nostalgias-africanas/

PARA ASSISTIR:

Curta Artes: Lucia Laguna.

Disponível em: www.youtube.com/watch?v=tlqNwNIKHSw

#30biental (Entrevista) Lucia Laguna.

Disponível em: www.youtube.com/watch?v=SPJa4qLqC6E

Lucia Laguna - Arte Contemporânea.

Disponível em: vimeo.com/161030838

“Eu vou catando coisas que estejam ao meu redor e meu assunto é o Rio de Janeiro: a paisagem da mangueira que vejo da minha janela, meu próprio ateliê que serve como motivação, a cadeira, os cantinhos e o meu jardim.”

(fonte: www.youtube.com/watch?v=SPJa4qLqC6E)

Sérvulo Esmeraldo, homenageado da 6ª edição

Em suas obras, o artista aposta na eletrostática como recurso eficaz para imprimir movimento às linhas, formas e cores, sem repetição monótona, obtido com o auxílio de motores. Também utiliza a energia que emana do corpo humano para movimentar os elementos geométricos de metal, plástico ou papel colorido, fios de linha e de metal depositados soltos no interior de objetos/caixas de madeira com a tampa de *plexiglass* (material plástico transparente e flexível). Cria ainda vários excitáveis que são quadros-dispositivos, pois, além de pinturas abstratas, atuam como máquinas eletrostáticas.

Sinal

(Fonte da imagem: enciclopedia.itaucultural.org.br/obra24712/sinal)

PARA LER:

Biografia de Sérvulo Esmeraldo na Enciclopédia Itaú Cultural.

Disponível em: enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa8529/servulo-esmeraldo

Mestre do Movimento.

Disponível em: especiais.opovo.com.br/servuloesmeraldo

Revista Entrevista - Sérvulo Esmeraldo

Disponível em: www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/36380/1/2013_art_sesmeraldo.pdf

Festival Sérvulo Esmeraldo 90 anos celebra a memória do artista cearense.

Disponível em: diariodonordeste.verdesmares.com.br/verso/festival-servulo-esmeraldo-90-anos-celebra-a-memoria-do-artista-cearense-1.2166732

PARA ASSISTIR:

Projeto Arte e Indústria.

Disponível em: youtu.be/OYMEFxK-QHY

“Muita coisa é escondida e muita coisa não chega facilmente ao mundo. Foi o que nós (artistas) fazíamos, devendar o que não estava acontecendo e que o mundo não sabia.”

(fonte: www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/36380/1/2013_art_sesmeraldo.pdf)

Edith Derdyk, finalista da 6ª edição

A artista faz instalações trabalhando com papel e linha em vários espaços: na natureza, dentro dos ambientes de exposições, nas ruas etc. Ela diz que, quando vai sobrepondo os materiais e construindo o espaço, as formas que aparecem são resultantes dessas forças. Isso está presente em diversos trabalhos, como “Onda Seca” (2007), “Tabuleiro” (2013), “Arremate” (2015) e “Blanco Blanchot bla bla” (2017).

Arremate, 2015

Foto: Edith Derdyk

PARA LER:

Edith Derdyk fala sobre o seu processo criativo.

Disponível em: barco.art.br/edith-derdyk-fala-de-seu-processo-criativo-e-de-suas-influencias-filosofias/

“Meu trabalho dialoga com o espaço”: Edith Derdyk, artista plástica.

Disponível em: www.rfi.fr/br/franca/20170627-rfi-convida-edith-derdyk

O desenho como iminência do acontecimento: uma entrevista com Edith Derdyk.

Disponível em: www.educacaografica.inf.br/wp-content/uploads/2011/06/06_0_Desenho_como.pdf

PARA ASSISTIR:

Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça.

Disponível em: www.youtube.com/watch?v=N7XRfrcGrWE

Programa Artes Visuais - com Edith Derdyk.

Disponível em: www.youtube.com/watch?v=37J_V_VlwGk

“Em algum momento deixa de ser papel e linha para se tornar um convocador de espaços.”

(fonte: www.youtube.com/watch?v=N7XRfrcGrWE)

Ismael Monticelli, premiado da 7ª edição

Seus trabalhos têm como ponto de partida a observação sensível do entorno próximo, como a casa em que mora, ou de um contexto específico, como o museu que irá abrigar sua exposição. Na exposição “Novo Mundo” (2019), o artista partiu da observação sensível do entorno e criou sua obra a partir de quadros negros, bancos de metal, estantes de livros, restos de mesas de escritório e outros itens que estavam abandonados nos porões do museu. Nas paredes, foram pintadas listras horizontais em três tons de cinza diferentes e, sobre elas, posicionados 15 cartazes elaborados de trechos retirados do livro “Admirável Mundo Novo”, de Aldous Huxley.

Novo mundo, 2019

PARA LER:

Site do artista:

www.ismaelmonticelli.com

Por entre mundos.

Disponível em: *www.artcontexto.com.br/artigo-edicao02_talitha_motter.html*

PARA ASSISTIR:

Temporada de Projetos 2018 | Ismael Monticelli, Paço das Artes.

Disponível em: *www.youtube.com/watch?v=mxPQV3_ZnI*

Diário do Residente - Ismael Monticelli com “Um memorial para um apagamento”; Oi Futuro.

Disponível em: *www.youtube.com/watch?v=Ak2dAjjhhU*

“Uma obra pode fundar um mundo em si própria, mas aquele que lançar seu olhar para ela estará enraizando-a no solo do seu mundo cotidiano. Ao mesmo passo em que um trabalho pode ser um mundo, aquele que lança seu olhar sobre ele também é um mundo, que percebe as coisas à sua maneira.”

(fonte: www.artcontexto.com.br/artigo-edicao02_talitha_motter.html)

INQUIETAÇÕES:

_Como a relação que estabelecemos com os diferentes espaços que frequentamos determinam nosso jeito de ser e agir? É possível apontar expressões reais neles?

_Como têm sido as intervenções realizadas pelo homem nos diferentes espaços da sociedade e as consequências para a vivência social?

_Que novas sensações e sentimentos são ativados pelas obras artísticas que propiciam interações de formas diferenciadas com os espaços?

_Quais ferramentas tecnológicas podem facilitar a criação de novas relações com os espaços e gerar movimentos de transformação positivos?

_Hoje, quais são os espaços participativos para a juventude expressar suas ideias e usar a criatividade para acionar seu poder de intervenção?

FICHA TÉCNICA

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA - DIRET

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor de Educação e Tecnologia

SESI/DN

Robson Braga de Andrade

Diretor

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Diretor Superintendente

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Paulo Mól Junior

Diretor de Operações

Gerência de Patrocínio e Projetos Culturais

Claudia Martins Ramalho

Gerente de Patrocínio e Projetos Culturais

Agnes Mileris

Cristina Beneton

Mauricio Chagas

Samara Carriás

Equipe Técnica

Gerência Executiva de Educação

Wisley João Pereira

Gerente Executivo de Educação

Tatiana Carvalho Motta

Marcela dos Santos Anjo Estrela

Equipe Técnica

Universidade Corporativa SESI e SENAI – UNINDÚSTRIA

Jacks Teixeira de Oliveira

Gerente de Educação Executiva e Corporativa

Maria Valéria Jacques de Medeiros

Renata Pereira Coimbra

Equipe Técnica

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO - DIRCOM

Ana Maria Curado Matta

Diretora de Comunicação

Gerência de Publicidade e Propaganda

Armando Uema

Gerente de Publicidade e Propaganda

Katia Rocha

Coordenadora de Gestão Editorial

DIRETORIA DE SERVIÇOS CORPORATIVOS – DSC

Fernando Augusto Trivellato

Diretor de Serviços Corporativos

Superintendência de Administração - SUPAD

Maurício Vasconcelos de Carvalho

Superintendente Administrativo

Alberto Nemoto Yamaguti

Normalização

ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ

Centro de Referências em Educação Integral

Realização

Natacha Costa

Coordenação Técnica

Raiana Ribeiro

Coordenação de Programas

Fernando Mendes

Gestão do Centro de Referências em Educação Integral

Bianca Soares Ramos

Gestão do Programa

Maria Antônia Goulart

Supervisão Pedagógica

Luciana Perpétuo

Noale Toja

Soraia Melo

Tatiana Martins

Equipe Formativa

Verônica Nascimento

Daiane Brasil

Jéssica Kibrit

Assistência de Projeto

Amanda Gomes

Daniele Próspero
Gabriela Moulin
Criação, pesquisa e redação

Marta Pachiella Martinez
Revisão de textos

Eduardo Pozzi
Identidade Visual

Gláucia Cavalcante
Direção de Criação

Michele Gonçalves
Projeto Gráfico

Vinicius Correa
Diagramação

CONSELHO CONSULTIVO

Ana Beatriz Goulart
Centro de Referências em Educação Integral (CR)

Bianca Soares Ramos
MAIS - Movimento de Ação e Inovação Social

Felipe Arruda
Instituto Tomie Ohtake

Gabriela Agustini
Olabi Makerspace

Marcus de Lontra Costa
Curador do Prêmio Indústria Nacional Marcantonio Vilaça

Maria Antônia Goulart
MAIS - Movimento de Ação e Inovação Social e Centro de Referências em Educação Integral

Natacha Costa
Associação Cidade Escola Aprendiz e Centro de Referências em Educação Integral

Pilar Lacerda
Fundação SM

Stela Barbieri
Binah Espaço de Artes

