

EDUCAÇÃO

ESCOLA SUPERIOR
POLITÉCNICO SETÚBAL

PROJETO RECRIAR-SE

ARTES PLÁSTICAS

Desenhar e pintar
para lá do que se vê

Maria José Nunes de Brito

António Ângelo Vasconcelos

Ana Luísa Oliveira Pires

Gina C. Lemos

Cofinanciado

Ficha Técnica

Título: PROJETO RECRIAR-SE | ARTES PLÁSTICAS – DESENHAR E PINTAR PARA LÁ DO QUE SE VÊ

Edição: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal

Morada: Campus IPS, Estefanilha, 2914-504, Setúbal

Página na Internet: <https://www.esse.ips.pt/>

Imagens: Arquivo Centro Social S. Francisco Xavier, Cáritas Diocesana de Setúbal

Design Gráfico e Paginação: Pedro Felício

Data: março 2024

ISBN: 978-989-35618-4-3

Equipa de Investigação:

António Ângelo Vasconcelos (coordenador) – Instituto Politécnico de Setúbal, Escola Superior de Educação, CIPEM/INET-md, Centro de Investigação em Psicologia da Música e Educação Musical, Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudo em Música e Dança, polo Instituto Politécnico do Porto

Ana Luísa de Oliveira Pires – Instituto Politécnico de Setúbal, Escola Superior de Educação, CICS.NOVA, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais

Gina C. Lemos – Instituto Politécnico de Setúbal, Escola Superior de Educação, CIEd - Centro de Investigação em Educação, Instituto de Educação, Universidade do Minho, projetos UIDB/01661/2020 e UIDP/01661/2020, através de fundos nacionais da FCT/MCTES-PT

Nota Prévia

A investigação realizada no âmbito do Projeto Recriar-se conduziu à elaboração de um conjunto de trabalhos de natureza e pressupostos diferenciados, interdependentes e complementares entre si, nomeadamente quatro e-books e um documentário, que seguidamente se apresentam:

Um e-book de natureza académico-científica, intitulado “Práticas Artísticas, Envolvimento e Bem-Estar – O Projeto Recriar-se” que integra o enquadramento teórico do Projeto de investigação, a descrição do Projeto, e a apresentação e discussão dos seus contributos e desafios.

Os outros três e-books são específicos de cada área artística de intervenção, Música, Fotografia e Artes Plásticas, e que tem como títulos, respetivamente: (a) “O Projeto Recriar-se - Música: As práticas musicais e o voltar a sentir-se pessoa”; (b) “O Projeto Recriar-se - Fotografia: o olhar que vê” e (c) “O Projeto Recriar-se – Artes Plásticas: Desenhar e Pintar para lá do que se vê”.

Estes e-books, seguem uma estrutura comum, assente em duas componentes: um enquadramento do contributo daquela área artística para a Inclusão e Bem-Estar, e um depoimento do respetivo artista mediador, que caracteriza o trabalho desenvolvido e a partilha, através do registo visual, de uma seleção de obras produzidas pelos participantes do Recriar-se, no caso da fotografia e das Artes Plásticas, e uma seleção de fotografias comentadas de diferentes processos de trabalho e das apresentações públicas no caso do e-book relacionada com o ateliê da Música.

O documentário reúne uma seleção alargada de fotografias, de gravações de sessões, de espetáculos e de exposições, material cedido pelo Centro Social S. Francisco Xavier, Cáritas Diocesana de Setúbal.

A equipa de Investigação

Setúbal, março de 2024

Índice

Desenhar, pintar e (re) imaginar: as artes plásticas e a inclusão social e cultural	
António Ângelo Vasconcelos, Ana Luísa Oliveira Pires, Gina C. Lemos.....	2
Dignificar a pessoa humana através das artes plásticas	
Maria José Nunes de Brito.....	8
Desenhar e pintar para lá do que se vê.....	39
Retratos	40
Constelações.....	51
Peixes.....	55
Provérbios.....	63
Baixos-relevos.....	68
Colagens.....	70
Janelas	80
Sonhos	89
Pela Paz.....	96

Desenhar, pintar e (re) imaginar: as artes plásticas e a inclusão social e cultural

António Ângelo Vasconcelos
Ana Luísa Oliveira Pires
Gina C. Lemos

As artes em geral e as artes plásticas em particular afiguram-se como instrumentos de intervenção social, capazes de promover a inclusão de pessoas a viver situações diversificadas de vulnerabilidade. Adultos que estejam socialmente excluídos, a experienciar fragilidade emocional e psicológica, e/ou processos de adição podem desenvolver mudanças pessoais e ganhar sentido de agência no espaço coletivo através das artes plásticas

Com efeito, as artes plásticas podem desempenhar um papel significativo nos processos de inclusão social, promovendo a diversidade, quebrando barreiras pessoais e estéticas e potenciando um sentimento de pertença entre adultos e com problemáticas de exclusão diferenciadas. Podem contribuir para a criação de espaços onde estes se sintam valorizados, desempenhando também um papel significativo na expressão, capacitação e inclusão, uma vez que as artes plásticas se podem constituir como plataformas para expressar identidades culturais, narrativas pessoais e experiências singulares.

Neste sentido, algumas possibilidades pelas quais as artes plásticas podem impactar positivamente as pessoas em situação de exclusão social podem ser sintetizadas nas seguintes dimensões:

- Expressão Criativa, Autoexpressão e Empoderamento. As artes plásticas fornecem instrumentos para os indivíduos expressarem os seus modos de ver, as suas vozes, pensamentos, experiências, identidades e histórias de um modo singular, partilhando as suas experiências e ainda promovendo uma maior consciencialização do ato artístico e cultural. Deste modo, poder-se-á promover a autoexpressão e proporcionar um meio para lidar com emoções complexas;
- Autoestima, Confiança e Desenvolvimento Social. A criação e a apreciação artística podem ajudar a

construir a autoestima, pois as pessoas experimentam uma sensação de realização ao conseguirem materializar o que é sugerido numa obra. O reconhecimento e a apreciação pelos outros em relação ao trabalho artístico realizado também podem impulsionar a autoconfiança;

- Estimulação cognitiva. A participação em processos artísticos e criativos, a exposição às artes podem estimular o pensamento criativo e crítico, as imaginações, contribuindo para manter a mente ativa e a saúde cognitiva, em geral.
- Comunicação Não Verbal. As artes plásticas oferecem uma forma de comunicação não verbal, permitindo que as pessoas expressem emoções e experiências sem depender apenas das palavras. Isso pode ser especialmente benéfico para aqueles que apresentem maiores dificuldades em comunicar verbalmente.
- Resiliência e Persistência. O processo artístico-criativo envolve enfrentar diferentes tipos de obstáculos e superar desafios, o que pode contribuir para o desenvolvimento da resiliência e persistência, bem como competências na resolução de problemas.
- Desenvolvimento de competências. O envolvimento em atividades artísticas contribui para o desenvolvimento de competências cognitivas, motoras e emocionais,

artísticas e sociais, proporcionando simultaneamente o bem-estar dos intervenientes;

- Expressão da Diversidade e Democracia. As artes plásticas oferecem uma maneira única para indivíduos de diferentes meios culturais, religiosos, étnicos e sociais expressarem suas perspetivas e experiências únicas, desafiando estereótipos e destacando a diversidade de olhares.

Assim, ao integrar as artes plásticas em projetos artístico-sociais desenvolvidos com pessoas em situação de vulnerabilidade exponenciamos o seu papel numa multitude de aspetos da vida. Além de serem, por natureza, um meio de expressão e de compreensão dos mundos, reais e imaginários, as artes plásticas passam a assumir uma dimensão transformadora e de empoderamento individual e coletivo

Neste contexto, os trabalhos realizados no ateliê de Artes Plásticas do Projeto Recriar-se, abrangendo temáticas, técnicas e estéticas diferenciadas, bem como exposições em diferentes espaços públicos, surpreendem pelas imaginações em presença e pelos modos de ver e de se expressar, dignificando os seus autores como pessoas e como artistas. Partindo do depoimento de Maria José Brito, responsável pelo ateliê de Artes Plásticas, presente na secção seguinte, destacam-se algumas características do trabalho que tem sido desenvolvido:

- Procura de desafios artísticos e interventivos que contribuem para a aceitação de si e do outro;

- Adequação de estratégias e metodologias de intervenção artística e formativa, articulando algumas das dimensões da História das Artes Plásticas nas variadas épocas e culturas com as características dos participantes, o seu envolvimento e desenvolvimento de competências;
- Utilização de diferentes tipos de técnicas artísticas, do desenho à modelagem, aproveitando o espaço exterior para desenvolvimento de alguns tipos de trabalhos e técnicas;
- Criação de condições materiais para a existência de recursos materiais diferenciados, potenciadores do desenvolvimento do trabalho de natureza artística;
- Organização de uma intervenção artística, criando condições objetivas e subjetivas que potenciam a expressão gráfica dos participantes e em que a partilha coletiva dos trabalhos realizados procura fomentar uma cultura de colaboração;
- Procura, através de uma pedagogia artístico-interventiva e das diferentes técnicas, de temáticas e exposições públicas que contribuem para a dignificação da pessoa humana, independentemente das problemáticas de natureza aditiva, social e cognitiva existentes;

- Alargamento do quadro referencial dos participantes a nível artístico e cultural, fomentando não apenas a democratização das artes e da cultura, como também a abertura do campo artístico às suas funções de empoderamento e de inclusão social e cultural.

Tendo isto presente, este e-book relacionado com o trabalho desenvolvido no Ateliê de Artes Plásticas do Recriar-se está organizado em duas secções principais. A primeira, intitulada “Dignificar a pessoa humana através das artes plásticas” em que a responsável pelo ateliê, Maria José Brito, dá conta do trabalho e do percurso realizado, na procura de estratégias e metodologias que melhor se adequassem aos participantes envolvidos e que, de diferentes modos, intersectassem, por um lado, a História das Artes Plásticas na sua diversidade e nas suas diferentes temáticas e estéticas e, por outro, as culturas e as identidades em presença na criação do bem-estar.

A segunda secção, com o título “Desenhar e Pintar para além do que se vê” apresenta uma seleção de um conjunto de fotografias de trabalhos plásticos realizados pelos participantes e que, de diferentes modos, representam, por um lado, o trabalhar com diferentes técnicas e estéticas e, por outro, algumas das dimensões dos percursos individuais e coletivos e modos de ver o real e o imaginário.

Dignificar a pessoa humana através das artes plásticas

Maria José Nunes de Brito

O Ateliê de ARTES PLÁSTICAS constitui uma das três vertentes do Projeto RECRIAR-SE.

O seu objetivo primordial converge naturalmente com o defendido pelo próprio Projeto, ou seja, pretende contribuir para a dignificação da pessoa humana, concretamente para os participantes da Cáritas da Diocese de Setúbal.

Nesta medida e porque este Projeto pressupõe a vertente de “fazer acontecer” através da interligação de práticas artísticas, neste caso das Artes Plásticas, havia que proporcionar desafios tendentes à superação, melhor dito, à aceitação incondicional de si próprio e dos outros.... coisas

bastante difíceis para quem atingiu, ou se sente em exclusão social.

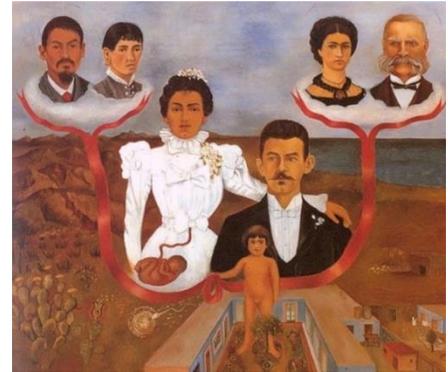
Perante este quadro e porque compreendo quanto pode ser “penoso” convidar alguém adulto a expressar-se graficamente facultando-lhe uma folha em branco (só uma criança pequena não se inibe, visto não ser habitual o adulto criticá-la) eu optei por iniciar as aulas com uma abordagem teórica, mostrando exemplos de obras de autores das mais variadas épocas e culturas.

Esta estratégia de lhes fornecer previamente informação, dando-lhe um enorme leque de possibilidades e diversidades culturais, permitiu que houvesse uma maior aceitação dos trabalhos de cada um.

Esta abordagem que assentava em História de Arte, inicialmente foi seguida por ordem cronológica onde se ia sentindo a evolução de técnicas e da comunicação visual. Os primeiros trabalhos executados pelos “participantes” comprovam exatamente esta abordagem!

Partindo de exemplos de trabalhos de autores consagrados.

Frida Kahlo

Matisse

Passado algum tempo apercebi-me de que este meu cuidado da “abordagem cronológica” para eles não era significativo, já que a comparência às aulas, era flutuante.... tanto apareciam uns como desapareciam outros, impossibilitando assim uma real sequência.

Perante esta realidade optei por fazer abordagens a propósito de datas ou acontecimentos pertinentes que se enquadrassem da época ou nos dias das aulas. São deste período temas tão variados como: Natal, Carnaval, Páscoa, Inverno, Primavera, Verão, Outono, Paz, Um dia em que fui muito Feliz, entre outros. Assim como aprendizagens e técnicas variadas, desde o desenho à vista feito a lápis, pastel, canetas de ponta de feltro, a pintura com guache, ou a aguarela, colagens, sombras chinesas, por exemplo.

Tema - Outono

PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS

Tema – Presépio

PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

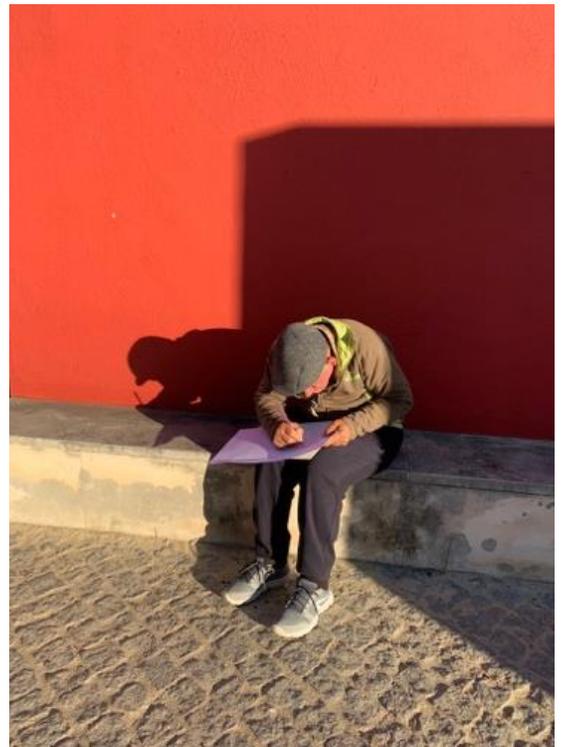
**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Moldagem

PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS

Desenho à vista

Técnica de linóleo

Gostaria de relatar aqui uma outra reflexão que me foi dada fazer, perante a observação das reações dos participantes.

Os primeiros trabalhos acabaram por ser expostos coletivamente formando painéis, já que eu considerava que era interessante desenvolver entre os participantes um espírito de cooperação.... e embora cada figura recortada exibisse o nome do seu autor, não senti que a ideia lhe sorrisse.... Compreendi mais tarde que normalmente estas pessoas têm histórias únicas que as marcaram individualmente.

Nesta época, o Ateliê de Artes Plásticas funcionava na mesma sala da Música e da Fotografia. Não havia água por perto, mas já havia cavaletes e pranchetas. É nesta época que houve uma reportagem do Projeto na Televisão, no programa

Praça da Alegria. Nas imagens desse programa podem-se observar os trabalhos dos participantes expostos por temas, nas paredes da sala.

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

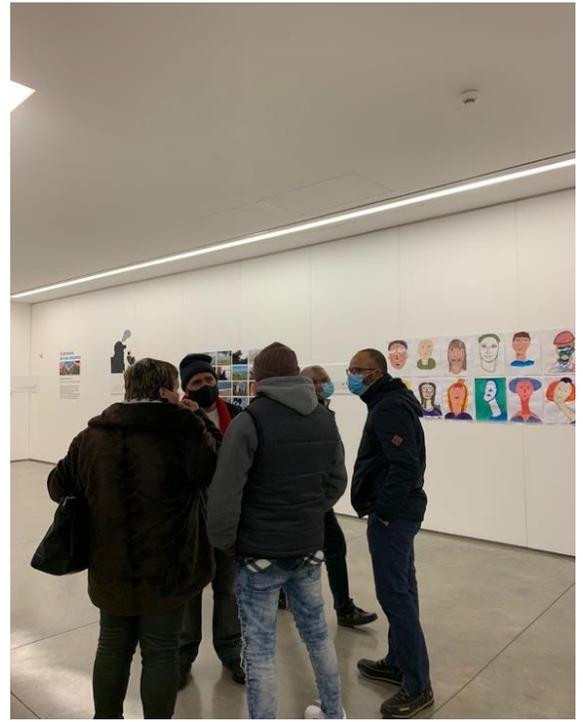

O ser humano necessita de se sentir apreciado para elevar a sua autoestima, e a arte nas suas variadas vertentes são, ou podem ser um “suporte” magnífico.

Assim, em meados do mês de março de 2021, as três áreas do Projeto RECRIAR-SE (Música, Fotografia e Artes Plásticas) tiveram a oportunidade de se expor a público numa grande e bonita Exposição na Casa da Cultura de Setúbal.

Esta oportunidade surge pela simpática adesão da ARTISET (associação de artistas plásticos de Setúbal) à causa pedagógica deste projeto!

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Estas sombras chinesas são, não só o perfil dos participantes, como incorporam o que maior alegria lhes sucedeu na vida!

Eis que surge a pandemia...e embora se tenha realizado a sua inauguração com a presença de entidades responsáveis, tanto da Cáritas como da Escola Superior de Educação de Setúbal, acabou por ficar fechada durante o tempo previsto para estar aberta ao público (passada a pandemia ainda houve uma suposta hipótese, mas que ficou naturalmente eliminada visto que muitos dos materiais se encontrarem danificados).

Passada a pandemia.... recomeçam as aulas.

Desta vez, o Ateliê de Artes Plásticas já tinha umas condições excelentes, tinha espaço adequado, materiais necessários e até projetor para ser possível projetar filmes!

Então com a experiência adquirida e com condições foi possível iniciar uma nova abordagem.

Para começar foi possível fazer alguns objetos em barro, já que existia água na sala. Também se experimentaram outras técnicas como por exemplo o linóleo, como já foi referido.

Houve um tema introduzido que considero ter tido algum êxito que foi a ilustração de provérbios. Eu fiz uma listagem para que cada utente escolhesse o que quisesse.

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Mas a maior diferença está na abordagem dos conteúdos. Passei a apresentar-lhes um autor (pintor ou escultor) por aula sem me preocupar com épocas, mas enquadrando-os naturalmente na corrente artística correspondente.

Primeiro falava-lhes do artista como pessoa, enfatizando os seus problemas e o modo como os superar (por exemplo, Frida Kahlo; Matisse, entre outros) para depois passar um vídeo sobre a vida e obra desse autor e seguidamente propor um trabalho relacionado com esse mesmo autor...seja pelos temas pelas técnicas ou por um pormenor significativo. Exemplos:

Modigliani.....retratos

Frida.....fruta, pintura à vista

Monet.....plantas, desenho à vista no exterior

Kandinsky.....instrumentos musicais

Picasso.....máscaras, desenho à vista

Van Gogh.....jarra com flores pintura à vista

Miró.....constelações

Cezanne.....natureza morta

Chagall.....figuras impossíveis

Arcimboldo.....cara daquilo que gostassem

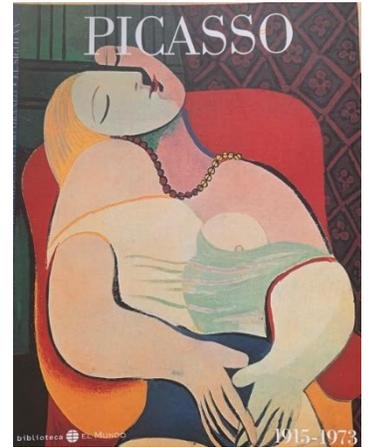
Klimt.....peixes

Gaudi.....janelas, portas, etc, à vista no exterior

Dalí.....sonhos (surrealismo)

Degas.....bailarinas, estudo do corpo humano

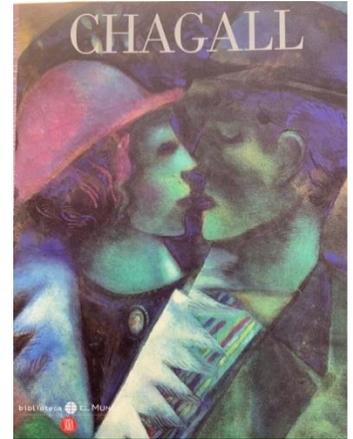
Picasso

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

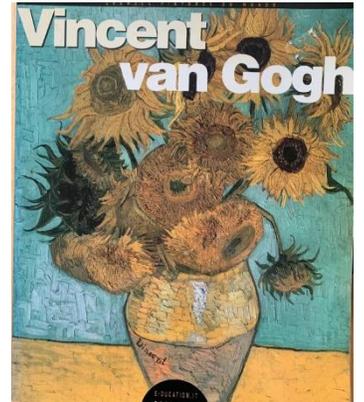
Chagall

PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS

Van Gogh

Frida Kahlo

PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS

É interessante constatar que, se há participantes que não têm qualquer conhecimento, ou porque nunca souberam ou porque já não se recordam.... há quem acompanhe todos os ensinamentos de uma forma impressionante. Uns porque já possuíam algum conhecimento e um deles porque já conhecia. O nível de conhecimento é muitíssimo diferente uns dos outros.

Quanto à participação em visitas de estudo sempre senti um interesse manifestamente demonstrado, como por exemplo a visita à exposição da Frida em Lisboa na Mãe d'Água ou mesmo nas duas visitas ao meu ateliê para acompanharem a execução de uma escultura de grande dimensão, ou no final do ano, a visita ao Museu Vieira da Silva.

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Curiosamente no que diz respeito a saídas para o exterior para realizarem desenhos à vista, embora sinta que estão dispostos a colaborar (por vezes inclusive, são os primeiros a sugerir) considero que os resultados não são brilhantes ... ou porque se distraem ou porque acham que não são capazes (raramente acreditam neles próprios...) ou talvez porque se sentem observados.

Há, no entanto, uma exceção: é quando desenham no exterior, mas junto da Cáritas. Parece que este espaço, ao ser-lhes familiar, não os intimida!

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Quero aqui referir as várias exposições onde os participantes (que têm frequentado o Ateliê e tem produzido trabalho) têm tido oportunidade de ver os seus trabalhos expostos, além dos já mencionados, tenho a referir:

- *Escola Superior de Educação de Setúbal*
- *Cáritas no final do ano letivo 2021*
- *Espaço Diocesano no final do ano letivo 2022*
- *Jardim do Bonfim no final do ano letivo 2023*

Resta-me agradecer a todos os intervenientes, Cáritas, Instituto Politécnico de Setúbal (Escola Superior de Educação), aos AMIGOS e companheiros de Jornada, Fernando Pinho e Carlos Xavier, e finalmente aos participantes com quem muito aprendi.

Desenhar e pintar para lá do que se vê

Retratos

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS

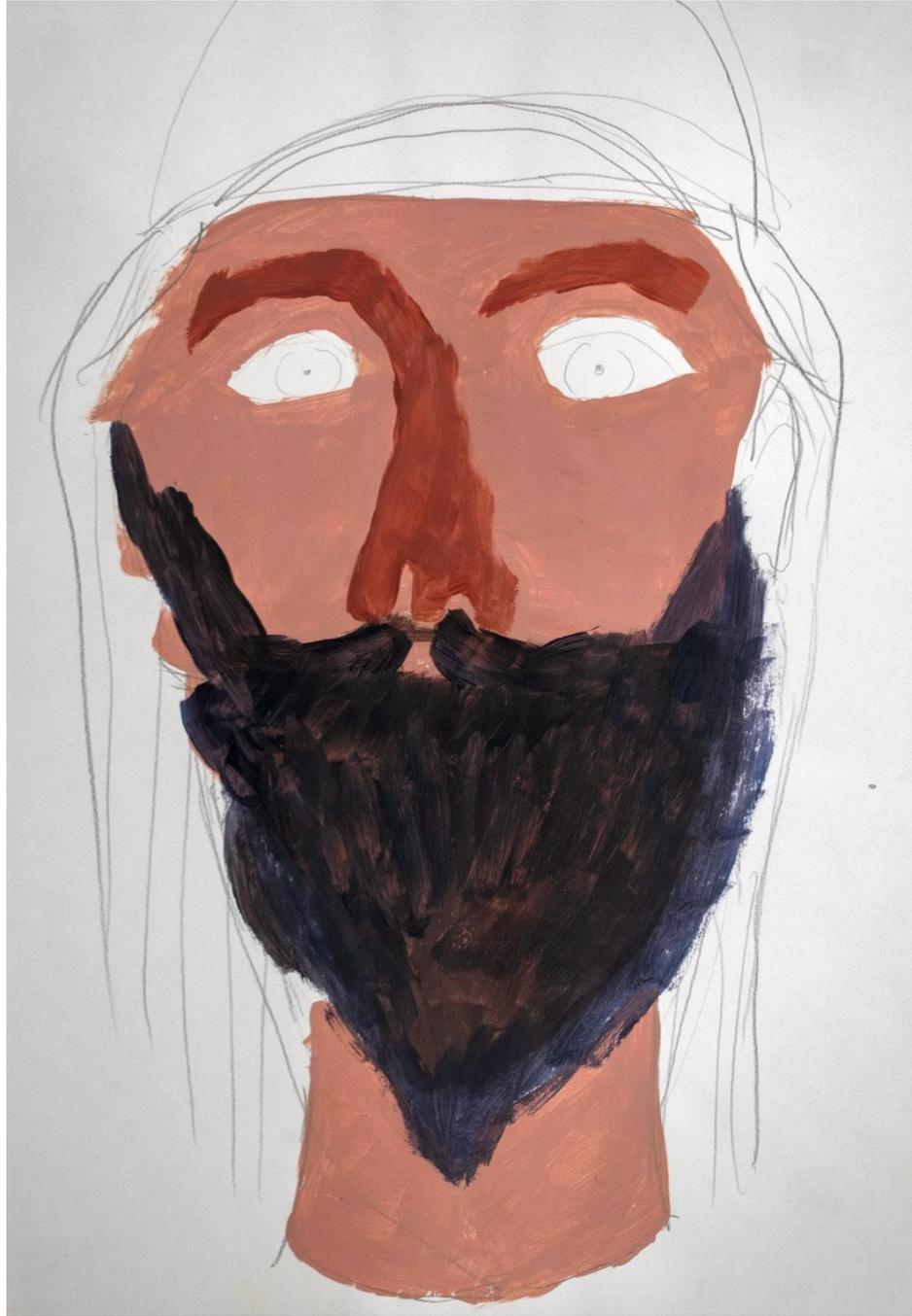
**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

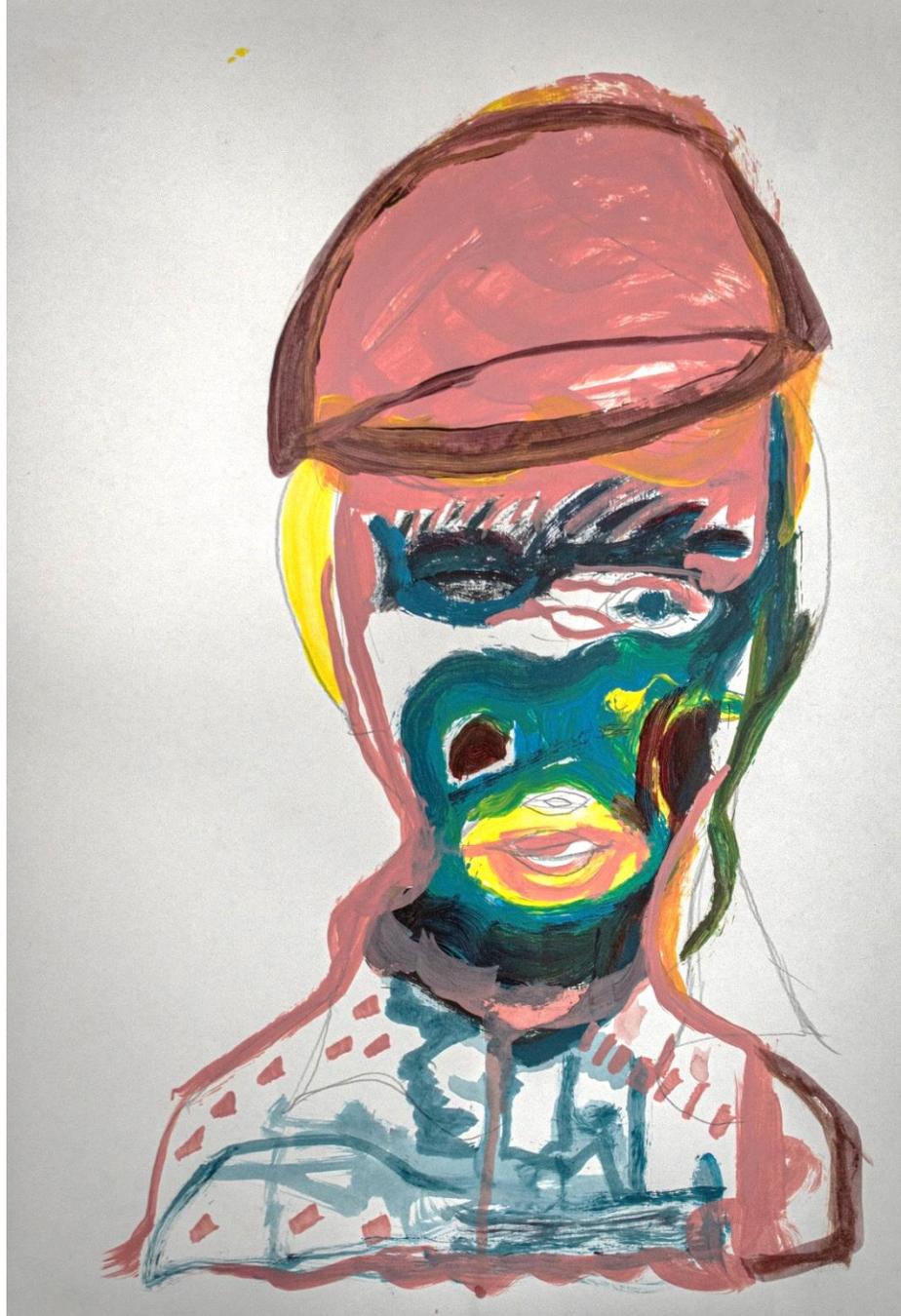
**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Constelações

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

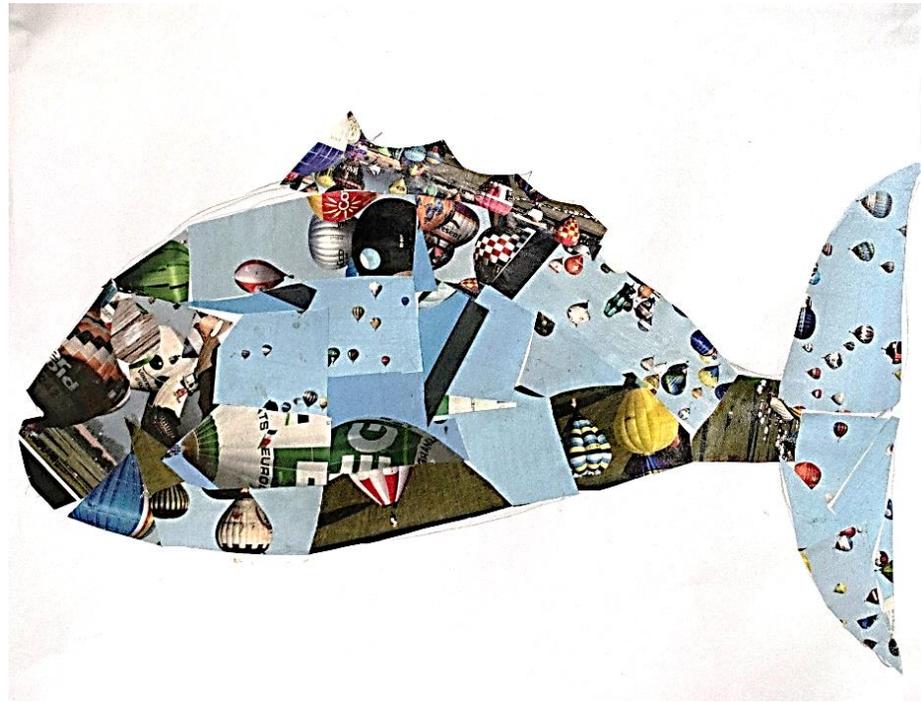
PROJETO RECRIAR-SE ARTES PLÁSTICAS

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Peixes

PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Frutas

PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

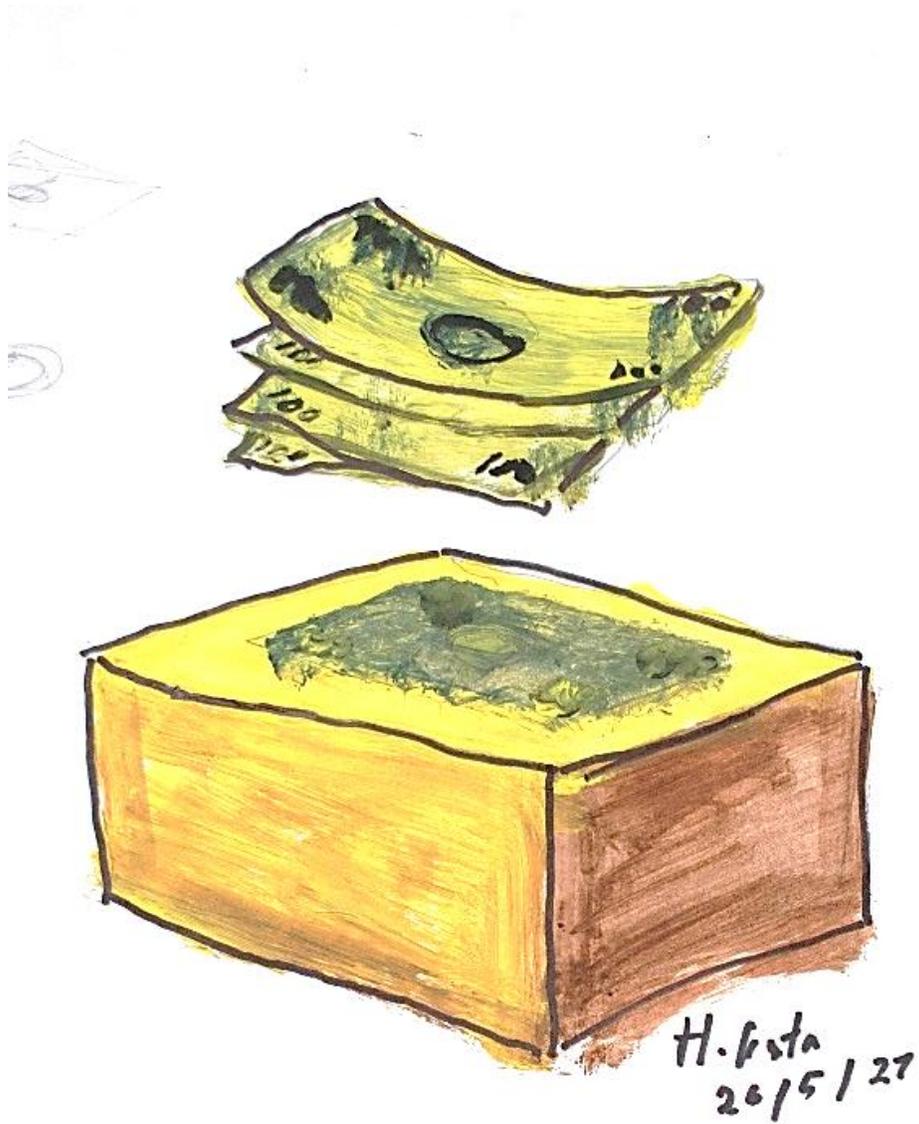
**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Provérbios

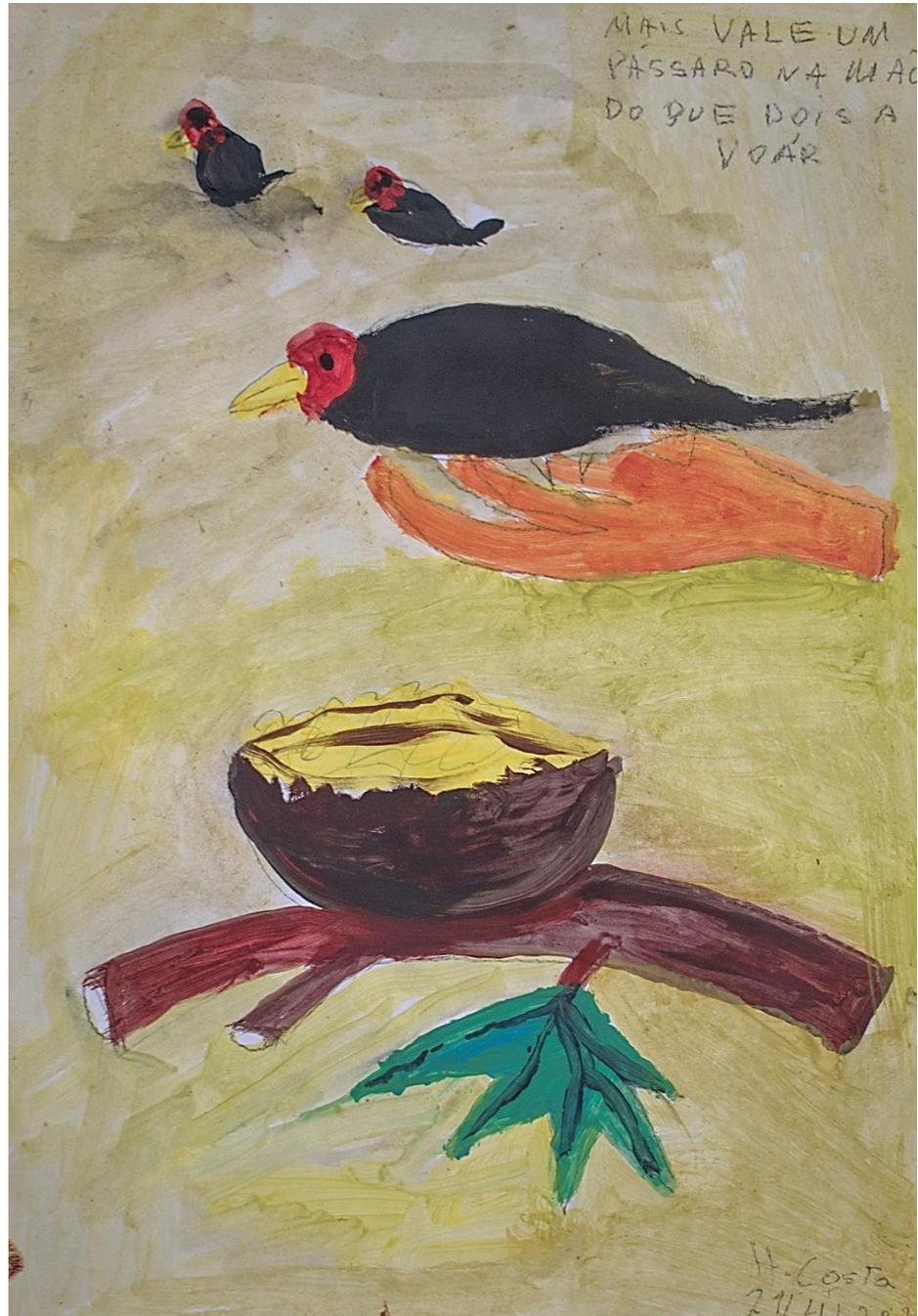
**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Baixos-Relievos

Colagens

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

PROJETO RECRIAR-SE ARTES PLÁSTICAS

PROJETO RECRIAR-SE ARTES PLÁSTICAS

**PROJETO RECRIAR-SE
 ARTES PLÁSTICAS**

PROJETO RECRIAR-SE ARTES PLÁSTICAS

PROJETO RECRIAR-SE ARTES PLÁSTICAS

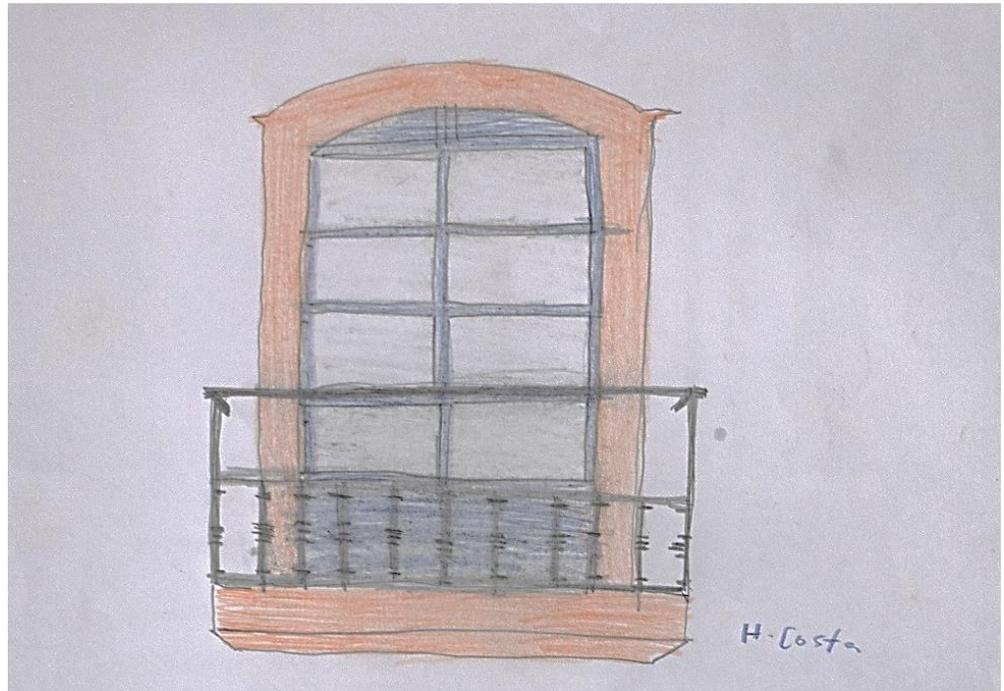
**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

PROJETO RECRIAR-SE ARTES PLÁSTICAS

Janelas

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

Máscaras

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

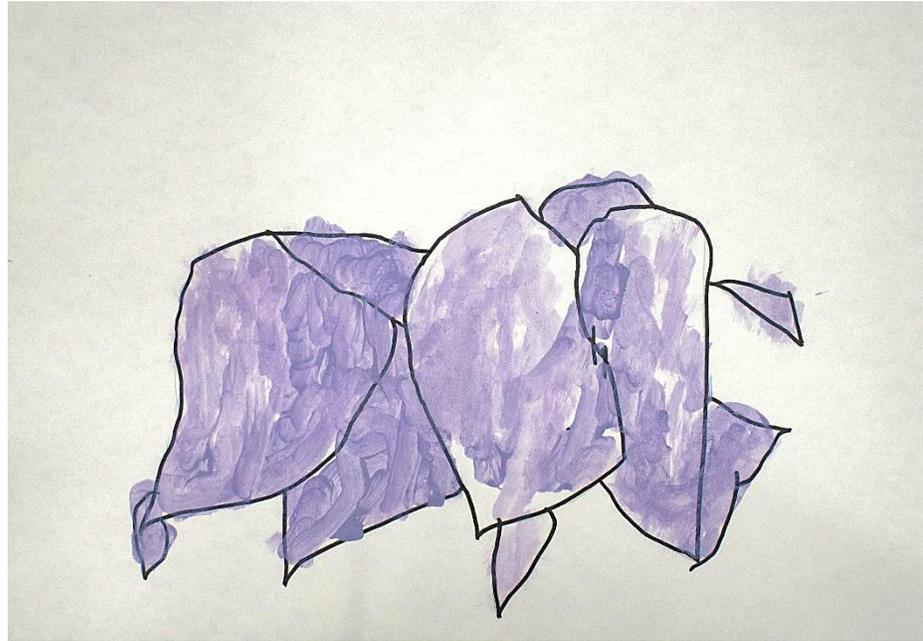

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

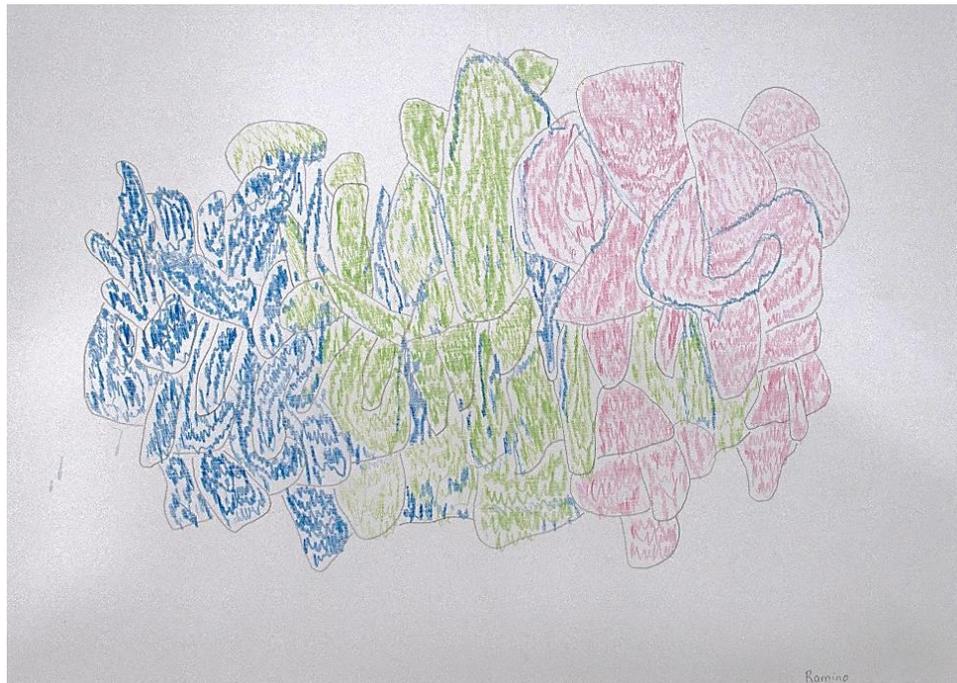
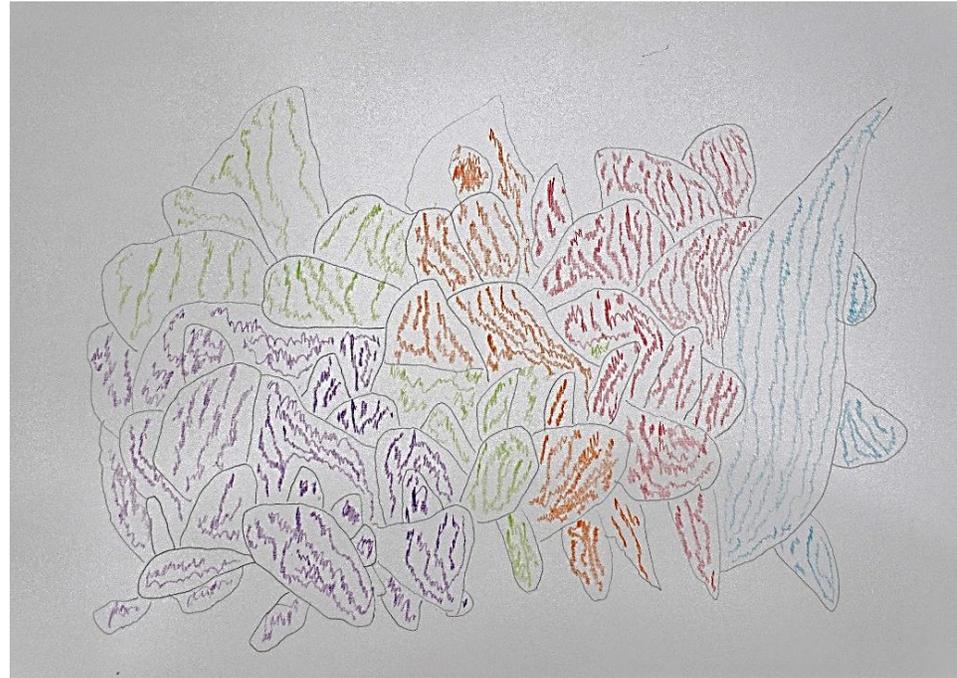
Sonhos

PROJETO RECRIAR-SE ARTES PLÁSTICAS

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS

Pela Paz

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

**PROJETO RECRIAR-SE
ARTES PLÁSTICAS**

