

CREATIVE PRIMARY SCHOOL

PARTNERSHIPS

WITH VISUAL ARTISTS

CREATE, CREATIVE SCHOOL PARTNERSHIPS WITH VISUAL ARTISTS, is a project for experimenting pedagogies based on contemporary art practices in primary schools. The project has been co-funded with support from the European Commission (2015-1-PT01-KA201-012989), started in 01/09/2015 and will finish by 31/08/2017. Create integrates the following partners:

- NEA. Faculty of Fine Arts - University of Porto, Portugal
- Cyprus Pedagogical Institute, Cyprus
- Ministry of Education and Culture, Cyprus
- University of Jaen, Spain
- Stichting the European Regional Council of INSEA (International Society for Education Through Art) – international NGO
- Goldsmiths' College, UK
- BUFF Film Festival, Sweden

CREATE aspires to promote creative spaces in education that will fire young students' active participation, willingness to experiment, cooperate, imagine, think and learn in new attractive, stimulating and efficient ways. CREATE's focus is on offering in-service teachers' training that will promote visual arts and the cooperation with visual artists so as to transform and enrich young children's school lives. Through the Program, educational resources and materials will be produced to support the design and implementation of school visual arts projects so as to:

- a) enhance students' collaboration with professional adults
- b) connect school life with the real world of creative professionals that could serve as role models and inspire young students
- c) promote networking of schools with the creative community as well as collaborative approaches to teaching through visual arts
- d) engage students from all backgrounds (minorities, lower socio-economic backgrounds, high academic spectrum) and with various abilities to collaborative research work with creative professionals as well as their fellow students and their teachers
- e) provide alternative and creative spaces in the school programs so as to make teaching and learning more attractive and efficient, and achieve the development of basic and transversal skills.

Contemporary Art Practice

The visual arts curricula of the project partners' countries encourage the focus on teaching and learning about local and international artists, and recognize artists' contribution in the birth, development and realization of visual ideas in response to their experiences of the world. Furthermore, utilizing contemporary visual arts in art education is a curriculum strategy that enables students to actively be engaged with current issues, dialogue and debate about their experiences of the real out-of-school world and to comprehend that visual arts are linked to important issues such as personal and cultural identity, family, community and nationality. It also aims to promote cultural understanding through the various social issues that many contemporary artists investigate in their artwork.

Pedagogical Advocacy

For the utilization of the visual arts projects at the involved countries CREATE suggests child-centred pedagogies that focus on experiential learning and explorative approaches, and emphasise the exploitation of the interests and experiences of students in real-authentic situations. Students create according to their experiences and construct connections with the art world regarding their own ideas. The multimodal expression and creation is emphasized, as well as the in-depth exploration of materials and ideas; the acceptance of subjectivity; multiple interpretations and diverse ways of learning; the advancement of critical thinking and research.

Diversity of Approach

CREATE encourages diversity and flexibility in designing and delivering the art projects. Important questions that need to be answered are when, where and how students could be engaged in learning procedures. Various teaching strategies could be utilised such as play, dialogue, investigation of materials and ideas, experimentation, visual research, debate, interaction with authentic situations/artefacts/people, reflection, dissemination of ideas.

CREATE IN ACTION

The Project coordinators are developing communication channels and foster professional enhancement for the design and exchange of good practices that take place in the partner countries, and involve primary school partnerships with visual artists mainly through the training meetings and a virtual platform. In the first training hold in January in the Faculty of Fine Arts in Porto and in Quinta da Cruz, Viseu - Portugal, the partners developed main guidelines for the project implementation in schools and learned from each other about art education and contemporary art in education in the different countries of the partnership.

The expected outcomes

Implement pedagogical projects are expected to:

- explore potential systemic and interpersonal collaborative challenges that artists and schools have to overcome,
- to design and deliver teaching strategies that corresponds to the needs of contemporary schools and societies and their complexities.
- to provide teachers with methods, tools and resources so as to be able to design collaborative and authentic projects that meet the needs of their school units and the particularities of their students.
- to strengthen the leadership and research role of primary teachers so as to design their own visual arts curricula, in accordance with the context of their work space and place
- to address the increasingly diverse needs of contemporary schools and societies that are invited to enhance intercultural cooperation and dialogue, intergenerational relations, and active citizenship.

PORTUGAL

The main concept of the implementation in Portugal was collaborative pedagogy through the arts. During February, March, April and May 2016 the project was implemented in 14 primary schools (Viseu; Vila Nova de Gaia; Matosinhos; Porto and Bombarral) by 14 artists. The artists worked with the teachers to develop pedagogical situations to provoke learning actions through the arts. The different experiences developed are briefly described in this booklet and will be explained in length to a general target audience of school headmasters, teachers; artists working in education and local key stakeholders during the CREATE Multiplier event in Portugal to be hold in Quinta da Cruz, Viseu Portugal during 28 and 29 May 2016.

CREATE Multiplier event in Portugal

The event has an hybrid format to respond to the needs of the partnership. The main objective is to promote the Project, display results and enable public discussion about the benefits of contemporary art practices as a tool for collaborative pedagogies in primary school. It is also a showcase of the implementation of the project in the primary schools in Portugal and other countries. InSEA experts and artists were invited to bring new ideas and current research and praxis about the topic as well as to act as observers to give constructive

feedback and evaluation to the coordinators of the project. Viseu was chosen as the best place for the event, because five schools of the region are involved in the project and also because the place who hosts the seminar Quinta da Cruz is connected with InSEA through its affiliated organization APECV. Furthermore the beautiful gardens and excellent cultural equipment of Quinta da Cruz provides a great space to host the first CREAARTE seminar.

CREATE, ESCOLAS CRIATIVAS: Parcerias com Artistas Visuais, é um projeto para experimentar pedagogias baseadas em práticas artísticas contemporâneas nas escolas primárias. O projeto foi co- financiado com o apoio da Comissão Europeia, iniciou em 01/09/2015 e terminará em 31/08/2017. Os parceiros do Projeto são os seguintes:

- NEA. Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Portugal
- Instituto Pedagógico de Chipre
- Ministério da Educação e Cultura , Chipre
- Universidade de Jaen, Espanha
- Stichting the European Regional Council of INSEA (International Society for Education Through Art) – ONG internacional
- Goldsmiths' College, UK
- BUFF Film Festival, Suécia

CREATE aspira a promover espaços criativos na educação para fomentar estratégias estimulantes de participação ativa dos jovens estudantes, vontade de experimentar, colaborar, imaginar, pensar e aprender. Durante o projeto CREATE desenvolve-se formação de professores em serviço para promover as artes visuais nas escolas do 1.º ciclo e a cooperação com artistas visuais, de modo a transformar e enriquecer a vida escolar das crianças. Através do programa, recursos educacionais e materiais serão produzidos para apoiar a conceção e implementação de projetos de artes visuais na escola, de modo a:

- a) aumentar a colaboração das escolas com os artistas para criar espaços de aprendizagem atraentes
- b) relacionar a vida escolar com a vida dos profissionais criativos podendo servir de modelo e de inspiração aos estudantes
- c) promover a criação de redes de escolas com a comunidade criativa, bem como abordagens colaborativas para o ensino através das artes visuais
- d) envolver os alunos em produções artísticas realizadas em colaboração com profissionais criativos, bem como os seus colegas estudantes e seus professores
- e) proporcionar espaços alternativos e criativos nos programas escolares de modo a tornar o ensino e a aprendizagem mais atraente e eficiente, promover o desenvolvimento pessoal, social e competências transversais.

Práticas de Arte Contemporânea

Os parceiros do projeto pretendem incentivar estratégias de aprendizagem através das artes contemporâneas que permitam aos estudantes ser ativamente envolvidos com as questões que os preocupam, o diálogo e o debate sobre suas experiências do real na escola e fora da escola e compreender que as artes visuais trabalham questões importantes tais como identidade pessoal e cultural, família, comunidade e nacionalidade. O Projeto também tem o objetivo de promover o entendimento cultural através das várias questões sociais que muitos artistas contemporâneos investigam nas suas obras de arte.

Pedagogias centradas na criança

Para a implementação dos projetos de artes visuais nos países envolvidos CREATE sugere pedagogias centradas na criança realçando a exploração dos interesses e experiências dos alunos em situações quotidianas. Os alunos criam de acordo com as suas experiências e constroem conexões com o mundo da arte a partir das suas próprias ideias. Enfatizam-se aspetos da expressão multimodal na criação, assim como a exploração em profundidade de materiais e ideias; aceitação da subjetividade; interpretações múltiplas e diversas formas de aprendizagem; pensamento e inquérito crítico

Diversidade de abordagens

CREARTE incentiva a diversidade e flexibilidade na conceção e materialização dos projetos de arte, tendo em conta questões importantes como quando, onde e como os alunos podem ser envolvidos em processos de aprendizagem através das artes. Várias estratégias de ensino podem ser utilizadas como dramatização, o diálogo, a procura sistematizada de materiais e ideias, experimentação, pesquisa visual, debate, a interação com situações / artefactos / pessoas e reflexão e disseminação de ideias.

CREARTE EM AÇÃO

Os coordenadores do projeto estão a elaborar canais de comunicação e valorização profissional de modo a promover a conceção e intercâmbio de boas práticas que ocorrem nos países parceiros, que envolvem parcerias da escola com artistas visuais, principalmente através de reuniões de formação e uma plataforma virtual. No primeiro treino para professores e artistas/professores em janeiro na Faculdade de Belas Artes do Porto e na Quinta da Cruz em Viseu os parceiros desenvolveram os eixos principais para a implementação do projeto nas escolas e aprenderam uns com os outros sobre educação artística e arte contemporânea em educação nos diferentes países da parceria.

Expectativas

Os projetos pedagógicos a implementar nas escolas pretendem:

- Explorar articulações entre escolas do 1.º ciclo e artistas
- projetar estratégias de ensino que correspondam às necessidades das escolas e sociedades contemporâneas e suas complexidades.
- fornecer aos professores métodos, ferramentas e recursos para projetar projetos colaborativos com arte que atendam às necessidades das escolas e às particularidades de seus alunos.
- Reforçar o papel de liderança e de pesquisa dos professores do 1.º ciclo, de modo a projetar seus próprios currículos artes visuais, de acordo com o contexto do seu espaço de trabalho e lugar.
- Para responder às cada vez mais diversas necessidades das escolas contemporâneas.
- Reforçar a cooperação intercultural e do diálogo, as relações intergeracionais e cidadania ativa.

PORTUGAL

O conceito principal da aplicação em Portugal foi a pedagogia colaborativa através das artes . Durante Fevereiro, Março, Abril e Maio de 2016, o projeto foi implementado em 14 escolas primárias (Viseu; Vila Nova de Gaia, Matosinhos; Porto e Bombarral) por 14 artistas. Os artistas trabalharam com os professores para desenvolver situações pedagógicas para provocar ações através das artes de aprendizagem. As diferentes experiências desenvolvidas são descritas resumidamente neste livreto e serão explicadas mais detalhadamente para um público-alvo diretores de escolas, professores ; artistas que trabalham na educação outras pessoas interessadas durante o evento Multiplicador CREARTE na Quinta da Cruz, Viseu Portugal durante 28 e 29 de Maio de 2016.

Seminário CREARTE em Portugal

O evento tem um formato híbrido para responder às necessidades da parceria. O objetivo principal é promover o projeto, exibir resultados e permitir a discussão pública sobre os benefícios das práticas de arte contemporânea como uma ferramenta para pedagogias de colaboração na escola do primeiro ciclo. É também uma mostra da implementação do projeto nas escolas em Portugal e em outros

países. Especialistas e artistas da InSEA foram convidados a trazer novas ideias e pesquisas atuais sobre o tema, bem como para atuar como observadores para dar feedback e avaliação construtiva para os coordenadores do projeto. Viseu foi escolhido como o melhor lugar para o evento, porque cinco escolas da região estão envolvidas no projeto e também porque o lugar que hospeda o seminário Quinta da Cruz está conectada com InSEA através da sua organização afiliada APECV. Além disso, os belos jardins e excelente equipamento cultural da Quinta da Cruz oferecem um grande espaço para sediar o primeiro seminário CREATE.

CREARTE SEMINAR
28 and 29 May 2016

28 May (saturday)
28 de Maio (sábado)

SEMINÁRIO CREARTE
28 a 29 de maio de
2016

Quinta da CRUZ
VISEU - PORTUGAL

10:00

Welcome Session and Presentation of CREARTE PROJECT
Boas Vindas e Apresentação do Projeto Create por
Catarina Martins (FBAUP) and Teresa Eça & Roberto Correia (InSEA)

10:20

Using Movement and Drama in Civic Education
Movimento e Drama na Educação Cívica
Maja Maksimović, InSEA - Faculty of Philosophy, University of Belgrade

11:00

Creative School Partnerships with Visual Artists and the Visual Arts
Curriculum in Cyprus: Case Studies
Redes de Escolas Criativas com Artistas Visuais e o currículo de artes
visuais no Chipre: Estudos de caso
Kypros Pisialis (Create Cyprus)

11:20

coffee-break
intervalo

11:40

Presentations of Create experiments in Portuguese primary schools
Apresentações dos projectos CREARTE em escolas do 1.º ciclo de Portugal

Parallel
Em Paralelo

Workshops with artists and art teachers from InSEA /APECV
Oficinas de arte e educação com artistas e professores da APECV e da
InSEA

11:40

Ana Barbero

12:00

Yuraldi Rodriguez

12:20

Ângela Saldanha, Estrella Luna and Ícaro Pintor

12:40

Mariana Mendes Delgado

13:00 -14:00

lunch
almoço

14:00

Presentations of Create experiments in Portuguese primary schools
Apresentações dos projectos CREARTE em escolas do 1.º ciclo de Portugal

Parallel
Em Paralelo

Workshops with artists and art teachers from InSEA /APECV
Oficinas de arte e educação com artistas e professores da APECV e da
InSEA

Programme
Programa

14:00	<p>Juliana Ferreira e Carlos Sousa with performance by students from the primary school where the artists implemented the project com performance dos alunos da Escola do 1.º ciclo de Bigas/Viséu</p>
14:30	Joana Mateus
14:50	Mara Maravilha
15:00	<p>coffee-break intervalo</p>
15:30	<p>‘Questions of artists causing children to create meaning?’ As perguntas dos artistas que provocam nas crianças a necessidade de criar significados Hester Elzerman</p>
16:00	<p>Performance by C3 Group Performance pelo Grupo C3 (InSEA)</p> <p>The performance is presented by researchers InSEA members from Spain and Portugal who influenced the rationales and methodologies of CREATEArte implementation of projects in Portugal. Participants will observe how artists and researchers from C3 develop contemporary art practices in educational contexts. Esta performance apresentada por elementos do grupo de investigação e ação C3 (InSEA) contextualiza os referenciais educativos e artísticos da implementação do projecto CREATEArte em Portugal.</p>
17:00	<p>Performance By Ana Barbero: Casa48 Performance por Ana Barbero: Casa 48</p>
19:00 -19:30	<p>Learning Through Film Making Aprender com Filmes A selection of two animation films inspired in Portuguese Painters from the 20 century done by students (APECV AWARDS) Uma selecção de dois filmes de animação inspirados em pintores portugueses realizados por alunos de uma Escola de Viséu (Esc. Sec. Viriato, Premiados pela APECV)</p>
20:00	<p>Dinner Jantar</p>
21:00	<p>Concert Concerto</p>

CREARTE SEMINAR
28 and 29 May 2016

29 May (sunday)
29 de Maio (domingo)

SEMINÁRIO CREARTE
28 a 29 de maio de
2016

10:00
Parallel
Em Paralelo

Presentations of Create experiments in Portuguese primary schools
Apresentações dos projectos CREARTE em escolas do 1.º ciclo de Portugal

Workshops with artists and art teachers from InSEA /APECV
Oficinas de arte e educação com artistas e professores da APECV e da InSEA

Quinta da CRUZ
VISEU - PORTUGAL

10:00
10:20
10:40
11:00

Inês Azevedo
Magda Silva
Fernanda Santos
Margarida Dourado Dias

11:20

coffee-break
intervalo

12:00

Learning Through Film making
A selection of 3 animation films done with artists and students in Portuguese schools (Viseu Cineclub)
Aprender com Filmes
Uma selecção de 3 filmes de animação realizados em escolas com alunos pelo Cineclub de Viseu
Land Art Laboratory for children conducted by artist Joan Valles (University of Girona, Spain)
Laboratório de Land Art para Crianças pelo Professor/Artista Joan Valles, Universidade de Girona)

Programme
Programa

13:00 -14:30

lunch
almoço

14:30

Create Partners PANEL
Painel dos Parceiros do CREARTE
Moderator: Catarina Martins

14:30

Give a Man [sic] a fish and you feed him for a day – Teach him how to fish and you feed him for a lifetime
Se deres peixe a um homem vais alimentá-lo por um dia - Ensina-o a pescar e alimenta-o toda a vida
Aileen Kelly, CREARTE UK

14:50	Story of my neighbourhood: sounds and images as reflections of identities História do meu bairro: sons e imagens como reflexo de identidade Isabel Moreno and Maria Paz López-Peláez Casellas, CREATE Spain
15:10	Katarina Alm and Julia, CREATE Sweden
15:30	coffee-break intervalo
16:00 -18:00	Conclusions Conclusões
18:00	Performance by Tribal Performance pelo grupo Tribal

USING MOVEMENT AND DRAMA IN CIVIC EDUCATION

Maja Maksimović

Faculty of Philosophy, University of Belgrade

In the current European discourse, there is an imperative to know and to produce, and consequently a dominance of the outcome based learning and knowledge transfer. However, there is still focus on how to educate a person to become an active citizen: national, European and global. Particularly in the realm of the latest events in Europe, as educators we put our efforts to invent new pedagogies that would support the question how to live together. Drama proves to be very powerful in education for human rights and social cohesion, but it is not an omnipotent method and there is a trap to focus too much on the activity and neglect learning processes and its fragility. During the workshop I will give an example on how to work with drama, movement and stories in exploring issues such as gender equality. Reflection after the proposed activity will focus on epistemological shift and different ways of knowing that can be reached by working on the level of metaphor. We will look at arts based learning methodologies for civic education and human rights, both within the school subject and cross-curricular topic. Being teacher myself, I will share my experience in relation to the subject Methodology of Civic and Intercultural education at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. The colleagues and I experimented with emerging curriculum that would support collaboration between students and civil society, with specific attention given to arts and culture. The subject was realized during the winter semester 2015 and the focus group with students showed that it was a way to support their agency in relation to social issues and to develop ideas about educational/arts interventions that would shed light on various community problems.

QUESTIONS OF ARTISTS CAUSING CHILDREN TO CREATE MEANING?

Hester Elzerman
7 maart 2016

The theory of 'Cultural Cognition' forms the basis of the theoretical framework for art education in the Netherlands recently developed by the researchproject Cultuur in de spiegel ('Culture in the Mirror') at the University of Groningen. In this theory, culture is seen as a way to come to terms with the differences between memories and the present. Signs are seen as mediators between the representations in our heads and the unstable, ever-changing world.

The term 'cultural cognition' is used to refer to the idea that "culture is the endeavor to generate meaning in the void between knowing and not-knowing" (Van Heusden, 2009).

Humans have to deal with the problems that arise in perception. Memories will help them to find solutions. This conception of culture is derived from Ernst Cassirer's book *The Philosophy of Symbolic Forms*. Four basic skills of cultural cognition; perception, imagination, conceptualization and analyses, are different ways of handling the differences between knowing and not-knowing. When these skills are trained in the art education curriculum, children will increasingly acquire memories and knowledge.

Reception of art implies perception of what is meaningful, but which kinds of artworks enhance the development of which skills and memories, in which ways? When children deal with the questions that puzzled the artist working on an artwork, which kinds of meanings will they give?

In the project 'Cultuuronderwijs met beelden' at a primary school in the Netherlands, children scrutinize several artworks, asking the same questions as the artists did. After that they make drawings; exploring the problems, finding solutions and giving meaning.

In my presentation I will present the results of this project: the answers or solutions that the children found and the meanings they gave. In this way, a contribution can be made in knowing which kinds of questions artists are working on in which artworks enhance the development of which skills and memories of the children.

Cassirer, E. (1953). *The Philosophy of Symbolic Forms* (R. Mannheim, Transl.). New Haven, Conn.: Yale University Press.

Heusden, B. van (2009). "Semiotic Cognition and the Logic of Culture." *Pragmatics and Cognition* 17 (3): 611-628.

Katarina Alm and Julia
CREATE Sweden

The Swedish participation in the create project is based on an earlier project where artists explored childrens rights issues together with children aged from six to thirteen in groups together with their teachers. In our presentation we want to share our experiences and talk about the outcomes from this project. The two artists Karin Hasselberg and Cecilia Wendt are now again involved to continue their work together with two classes grade three. They just started the planning together with the teacher. We will give a brief introduction to the new project and also introduce the method that is going to be used and which comes from The children's school of film at the arts academi Valand in Gothenburg.

The children's school of film is one of our collaborators and they will be responsible for the workshop in Sweden in March -17.

The UK project takes an issues based approach to art education and is focusing on the importance of learning through making. The lead artist, Aileen Kelly, is a studio practitioner who pursues this approach in her own work. Working from a thematic base, the project is paying specific attention to the issues of Home – Belonging and Displacement. The rationale for the use of these themes is based on the current socio-political context in Europe. The project has also decided to focus on the development of skills, concepts and the confidence of existing and training primary school teachers. This strategy is based on the old adage noted above.

The focus on making art in collaboration with non-artist teachers intends to open their minds to the thought processes and action of the artist. It is hoped that this investment will pay dividends when the project enters its second phase – September 2016 – January 2017, when our teachers will develop classroom based activities with children under the influence of their experiences of working with Aileen. Aileen will also support phase two of the programme.

This presentation introduces the concepts that we are exploring and reports on our progress to date. You will hear from the lead artist and two of the principle participants who will recount their experiences and the impact the project is having on their thoughts and practices.

GIVE A MAN [SIC] A FISH AND YOU FEED HIM FOR A DAY – TEACH HIM HOW TO FISH AND YOU FEED HIM FOR A LIFETIME

Aileen Kelly
Alison Griffiths (Head of Teacher Education Goldsmiths)
and Lucy Downer (Teacher)
CREATE UK

The empty box it's a project that Dreams in becoming a place where a child has the Time and Space do Be.

To be a child. To dream, to imagine, to look, to feel, to think; to invent . . .

To invent from a card box.

Empty box.

This box can become what you want, what you imagine . . .

From an empty box can things grow? How can an empty space transform itself in something else? What is a box? For what good is a box? What's the meaning of empty? (. . .)

And if from an empty box we could give birth to things? What would you do? What you would need?

We hope that from these and other questions, product of an effective exploration of the object/s by the children, that this may stimulate and encourage the appearance of other new questions and thoughts, in Spaces and Times of inventive emancipation.

*In an empty box we can fit all the dreams of the world, all the stories and meanings.
In a full box, there will be any room for them?*

By nature children are curious, and is through this curiosity that the empty box explores and seeks to provoke in children the desire to question and find answers that allow the child to reflect, to build and gather tools / skills that allow them to express freely about their own interests and motivations.

This action of inventing translates into a significant act for the child, s/he is completely involved in it own mind and thinking.

From the experimentation and sensory testing of objects and materials, of their characteristics / technical and expressive potential, the child is invited to add to his empty box, what will help to "materialize" their own thinking.

So, the question is what will be "born" from this empty box?

THE EMPTY BOX

artist Mara Maravilha

1st grade

Teacher Rosa Correia

Escola de Torredeita, Viseu

A caixa vazia é um projeto que Sonha vir a ser um lugar onde a criança tem Tempo e Espaço para Ser.

Para ser criança. Para brincar, sonhar, imaginar, olhar, sentir, pensar, inventar...

Inventar a partir de uma caixa de papelão. Vazia. Esta caixa pode ser o que tu quiseres, o que tu imaginares...

Mas, de uma caixa vazia podem nascer coisas? Como é que um espaço vazio se pode transformar em alguma coisa? E o que é uma caixa? Para que serve uma caixa?

O que significa vazio? (...)

E se de uma caixa vazia pudessem nascer coisas? O que farias? Do que precisarias?

Esperamos assim que estas e outras questões, proporcionadas por uma exploração efetiva da criança para com o/s objeto/s, provoquem e estimulem outros/novos questionamentos, pensamentos, em Espaços e Tempos de emancipação inventiva.

Numa caixa vazia, podem caber todos os sonhos do mundo, todas as estórias e significações. Numa caixa cheia, haverá espaço para eles?

As crianças são por natureza curiosas, e é através desta curiosidade que a caixa vazia procura provocar na criança a vontade de questionar e descobrir respostas que permitam à criança refletir, construir e reunir ferramentas/competências que lhes permitam expressar de forma livre sobre os seus interesses e motivações.

O ato inventivo aqui, traduz-se num ato significativo para a criança dado que esta está completamente envolvida na sua ideia, no seu pensamento.

A partir da criação de momentos laboratoriais de experimentação sensorial de objetos e materiais, suas características/potencialidades técnicas e expressivas, a criança é convidada a acrescentar à sua caixa vazia, aquilo que a ajudará a “materializar” o seu pensamento.

O que “nascerá”, então, desta caixa vazia?

A CAIXA VAZIA

artista Mara Maravilha

1.º ano

Professora Rosa Correia
Escola de Torredeita, Viseu

Handwritten notes on a lined paper, including the date "1970" and the name "L. J. ...".

Scattered pieces of white paper with perforated edges, likely from a document or binder.

Small rectangular label with the word "STREET" and other illegible text.

In the project “The city staged” students compose a three dimensional image — a diorama — starting from the history of Ribeira, one of the oldest places of their city, Porto. They know the history by its representation in the 1930’s film by Manoel de Oliveira Douro Faina Fluvial, in the photographs taken by Teófilo Rego in the 50’s, and reconstituted in the museum Casa do Infante. Each group of students of the 3rd grade compose a diorama with drawings and photographs taken by themselves in a visit to Ribeira. The object also include a recorded sound in the boxes to introduce the viewer to a more or less imagined story.

Students of the 2nd year select photographs among the archive of Teófilo Rego and make a collage of images and text that tells a reinvented story, from what they saw, heard and learned about Ribeira.

Finally, every group presents they work to the others: dioramas are projected in large scale and in real time on a screen and, in front of it students transform themselves into narrators and actors in a theatrical play.

THE CITY STAGED

artist Joana Mateus

2nd and 3rd grade

Teachers Rita Gonzalez, Filipa Monteiro and Teresa Gouveia

Escola E. B. 1 da Ponte, Agrupamento Manoel de Oliveira, Porto

No projecto “A cidade em cena” os alunos compõem uma imagem tridimensional — um diorama — a partir da história de um dos lugares mais antigos da sua cidade do Porto, a Ribeira. Conhecem-na através do filme de Manoel de Oliveira Douro Faina Fluvial, das fotografias dos anos 50 de Teófilo Rego e reconstituída no museu Casa do Infante.

Cada grupo de alunos do 3.º ano compõe um diorama com desenhos e fotografias tiradas pelos próprios numa visita à Ribeira. O objecto também inclui um som gravado que serve para introduzir o espectador a uma história mais ou menos imaginada. Os alunos do 2.º ano seleccionam fotografias pertencentes ao arquivo Teófilo Rego e realizam uma colagem de imagens e texto que conta uma história reinventada a partir do que viram, ouviram e aprenderam sobre a Ribeira.

Finalmente, cada grupo apresenta o seu trabalho aos outros: os dioramas são projectados em grande escala e em tempo real num ecrã e, em frente, os alunos transformam-se em narradores e actores de uma peça teatral.

A CIDADE EM CENA

artista Joana Mateus

2.º e 3.º anos

Professoras Rita Gonzalez, Filipa Monteiro e Teresa Gouveia

Escola E. B. 1 da Ponte, Agrupamento Manoel de Oliveira, Porto

“Water Goes!” is a project created by teachers and artists after sharing and analysing school programme’s contents and talking about desires and expectations. It’s an artistic project that aims, through plastic languages, to establish a bridge between scientific experience and aesthetic actions and enjoyment.

The teachers proposed the water’s theme and three exercises, related to different artistic languages, were created. At a final performance children painted, played and acted.

WATER GOES UP _ the colour

The children gathered plants and crushed them with sand and alcohol in a mortar. This resulted in an ink to dye the fabric. The ink went up by absorption. The scientific experiment allowed establishing a technical process. This process’s nature and the formal choices established by the children and the teacher defined the aesthetic result.

WATER GOES DOWN _ the sound

The experience of different types of soil erosion and permeability was the process to create a glass and water vibraphone. When filtered and decanted from soil, the water flew to different glass containers occupying a certain volume that, when played, produced different sounds. The keys had a random sound principle.

Children created different and proposed a composition.

WATER GOES _ the shape

Change and destruction of forms built with clay, salt play dough, wooden stick and stones through the speed and weight of various objects and moving water.

From the former constructions and actions is obtained a set of interrelated objects and a water circulation circuit, configured and changed during the project development.

WATER GOES

artist Inês Azevedo

1st e 4rd grades

Teachers Carla Sousa, Ana Carolina Silva, São José Correia and Jacinta Castro

Escola Básica de Chouselas, Canidelo, Vila Nova de Gaia

“Água vai!” é um projeto criado por professoras e artistas após partilha de vontades e expectativas. As professoras propuseram a água como tema e as experiências científicas como prática. Criou-se um projeto artístico que estabelecesse pontes entre as experiências científicas e a ação e fruição estéticas.

Três objetos/ações foram desenvolvidos e ativados numa performance final, na qual as crianças pintaram, tocaram e atuaram.

ÁGUA SOBE _ A cor

As crianças recolheram, do recreio da escola, diferentes flores e folhas e esmagaram-nas num almofariz com areia e álcool. Com o líquido resultante criam tintas. A experiência científica permitiu elaborar um processo técnico. As características formais deste processo e as escolhas realizadas pelas crianças e professores definiram os resultados estéticos. Quando colocado o tecido sobre a tinta, por absorção, a água sobe e o tecido tinge.

ÁGUA DESCE _ O som

A experiência com diferentes tipos de solos associando a verificação da sua permeabilidade servirá de processo para criar um vibrafone de vidro e água. Ao ser filtrada e decantada pelos solos, a água escorrerá para diferentes recipientes de vidro ocupando determinado volume que, por sua vez, produzirá diferentes sons quando tocado. As teclas terão um princípio sonoro aleatório.

O vibrafone será manipulado pelos alunos numa performance final.

ÁGUA VAI _ A forma

Pela construção de habitáculos, de conexões e circuitos de água que as ligam, serão experimentadas a plasticidade dos materiais e as suas forças, passíveis de permanente transformação. Alterações e destruições das formas construídas pela velocidade e peso dos materiais uns sobre os outros e pela água em movimento.

ÁGUA VAI

artista Inês Azevedo

1.º e 4.º anos

Professoras Carla Sousa, Ana Carolina Silva, São José Correia e Jacinta Castro

Escola Básica de Chouselas, Canidelo, Vila Nova de Gaia

1990

Dragon, red

Micromegas at Ribeira River project is inspired on Voltaire's Micromegas book and intends to explore with the children perceptions about the world surrounding us. The main objective is to develop an artistic proposal for an installation/ sculpture with the children. The pedagogical aim is to raise awareness among students of the first grade (age 5/6 years old) for the importance of "observation" in the daily live, to look carefully to the world around us, be attentive of the small things as well of the big things, making questions and trying to develop our own thoughts and ideas about the possible answers.

So in this sense, the key-words for this proposal are: exploration, observation, collaboration, art installation.

We have chosen the river as a theme, because the school students were already working this thematic in a the school with the Rivers Project, an environmental awareness project of national initiative. Our final goal with the project will be to produce an art installation for the river, working in parallel with the concept of the environment.

From the text of Micromegas and from the close observation of the Ribeira River, we designed several animals, developed some sculpture projects, and used some creative techniques (as an example: Six Thinking Hats of Edward the Bono).

With this experience we want to encourage the children to do creative work, to explore their culture and their capacity for expression. We also aim to promote work values as team work, solidarity, respect for the work of others, etc.

MICROMEAS at RIBEIRA RIVER

artist Ana María Barbero Franco

1st and 4rd grades

Teachers Isabel Maria Peixe, Carla Aguiar and António Amaral

Escola Básica da Ribeira, Viseu

peixe

sapo

passaro

O projecto Micromegas na Ribeira tem que ponto de partida Voltaire e pretende explorar, juntamente com as crianças, percepções sobre o mundo que nos rodeia. O objectivo principal é desenvolver uma proposta artística (instalação/escultura) com as crianças. Outro dos nossos objectivos é sensibilizar os alunos do 1.º Ciclo para a importância da “observação” no quotidiano, olhar com cuidado para o mundo envolvente, dar atenção às pequenas coisas bem como para as grandes coisas, fazendo perguntas e tentando desenvolver pensamentos próprios/ideias próprias para se chegar a possíveis respostas.

Assim, neste sentido, as palavras-chave desta proposta são: exploração, observação, colaboração, arte instalação.

Escolhemos trabalhar a ribeira como tema porque os alunos na escola estavam a trabalhar no “Projecto Rios”, um projecto de consciencialização ambiental de âmbito nacional.

A partir do texto Micromegas e da observação atenta da Ribeira, desenhámos vários animais, desenvolvemos alguns projectos de escultura, para isto utilizou-se algumas técnicas criativas (a título de exemplo: Os Seis Chapéus do Pensamento de Edward de Bono). O objectivo final do nosso projecto será a elaboração de uma arte instalação para a ribeira, trabalhando em paralelo o conceito de meio ambiente.

Com esta experiência, queremos incentivar as crianças a fazerem trabalhos criativos, explorando sua cultura e a sua capacidade de expressão. Temos também como objectivo promover com as crianças valores de trabalho, como o trabalho colaborativo, a solidariedade, o respeito pelo trabalho dos outros, etc.

MICROMEGAS na RIBEIRA

artista Ana María Barbero Franco

1.º e 4.º anos

Professoras Isabel Maria Peixe, Carla Aguiar e António Amaral

Escola Básica da Ribeira, Viseu

This proposal traduces in small sculptures the motto of Aquilino Ribeiro (a portuguese writer from the 20th century), "A Chestnut tree is a city for the Birds". The main goal is to work with children the concepts of nature/house/ Art installation and develop an artistic proposal related to their awareness of the arts and to respect the environment.

The main idea is related to the environment, taking as reference the very theme of the Magic Library, a wonderful colourful panel, full of characters of traditional stories, I have painted some years ago for the school library.

We are working with children building and painting houses for the birds, all the bird houses will be placed in a tree of Aquilino Ribeiro park. Each of these small works of art would take a QR code associated with the child or children who have made the drawings. The idea is to encourage the little ones to do collaborative works therefore promoting work values as a team work, solidarity, respect for the work of others, etc.

The QR code will be associated with a video or pictures of children working or explaining their own work.

BIRDSCITY

artist Yuraldi Rodriguez Puentes

1st, 2nd, 3th and 4rd grades

Teachers Joaquim Cruz, Andreia Monteiro and António Amaral

E.B. S. Salvador, Viseu

A proposta traduz para um conjunto de pequenas esculturas o lema do autor Aquilino Ribeiro (escritor português do século XX), “Um Castanheiro é uma cidade para os Pássaros”. O objectivo principal é trabalhar juntamente com as crianças os conceitos de natureza/ casa/ Arte Instalação e desenvolver uma proposta artística relacionada com a sua consciência sobre e para as artes respeitando o meio ambiente.

A ideia principal está relacionada com o meio ambiente, toma também como referência o tema da Biblioteca Mágica, um maravilhoso painel colorido, repleto de personagens provenientes de histórias tradicionais, que eu pintei há alguns anos para a biblioteca da escola.

Estamos a trabalhar com as crianças ao construir e a pintar casas para os pássaros, todas estas casas para os pássaros serão postas numa árvore do parque Aquilino Ribeiro.

Cada uma dessas pequenas obras de arte terá um código QR associado a uma criança ou às crianças que fizeram os desenhos.

A ideia é incentivar os mais pequenos a fazerem trabalhos colaborativos promovendo assim valores de trabalho em equipa, solidariedade, o respeito pelo trabalho dos outros, etc.

O código QR estará associado a um vídeo ou a imagens das crianças a executarem ou explicarem o seu próprio trabalho.

CIDADE PARA OS PÁSSAROS

artista Yuraldi Rodriguez Puentes

1st, 2nd, 3th and 4rd grades

Teachers Joaquim Cruz, Andreia Monteiro e António Amaral

E.B. S. Salvador, Viseu

An editorial boom was observed in this 21st century where begins the creation and publication of picture books dedicated to children and speaking about the death. Understanding that a book is a mean to reach all the possible and imaginary themes, it was pretended by the artist to use it to create moments of observation, reading, creation and questioning related with art and the children's experiences. The teacher's and artist's role were of children's orientation, combining the experiences (pedagogical and artistic) and providing new work spaces for creativity, reading and art. Two classes from the Conservatório de Música do Porto (1st and 3rd grades) were chosen to develop artistic projects related with the death concept. It was supposed to explore the construction or setting of the death ideas and understanding through the picture books, knowing that the theme is (normally) difficult to talk about and that the usual talking about it is the absence of talking.

Different sessions occurred, exploring picture books - Efémera, A carícia da borboleta, Queridos extintos, O coração e a garrafa, O urso e o gato selvagem - and types of illustration through:

- 1 images of death – visual reading of books
- 2 texts of death – textual reading of books
- 3 images and texts of death – visual and textual reading, enriched with a conversation with the author and illustrator of a selected book
- 4 searching death – searching and “collecting” in every-day-life dead objects, people, musics, languages, materials...

CREATION OF IMAGES OF DEATH THROUGH PICTURE BOOKS

artist Margarida Dias

1st and 3rd grades

Teachers Felisbina Antunes and Cristina Rodrigues
Conservatório de Música do Porto

Um boom editorial é observado neste século XXI em que se inicia a criação e publicação de livros ilustrados dirigidos às crianças que exploram o conceito de morte. Compreendendo que um livro é um meio para abordar todos os possíveis e imaginários temas, foi intenção da artista de usá-lo como oportunidade de criação de momentos de observação, leitura, criação e questionamento relacionados com a arte e com as experiências das crianças. O papel das professoras e artista foi de orientação das crianças, combinando experiências (pedagógicas e artísticas) e providenciando novos espaços para a criatividade, a leitura e a arte.

Duas turmas do Conservatório de Música do Porto (1.º e 3.º anos) foram escolhidas para desenvolver projetos artísticos relacionados com o conceito de morte. Pretendeu-se explorar a construção ou a fixação da compreensão do conceito através dos álbuns ilustrados, sabendo que a temática é (normalmente) difícil de se falar e que o mais habitual é a ausência de diálogo.

Diferentes sessões ocorreram, explorando álbuns ilustrados - Efémera, A carícia da borboleta, Queridos extintos, O coração e a garrafa, O urso e o gato selvagem - e diversos tipos de ilustrações através de:

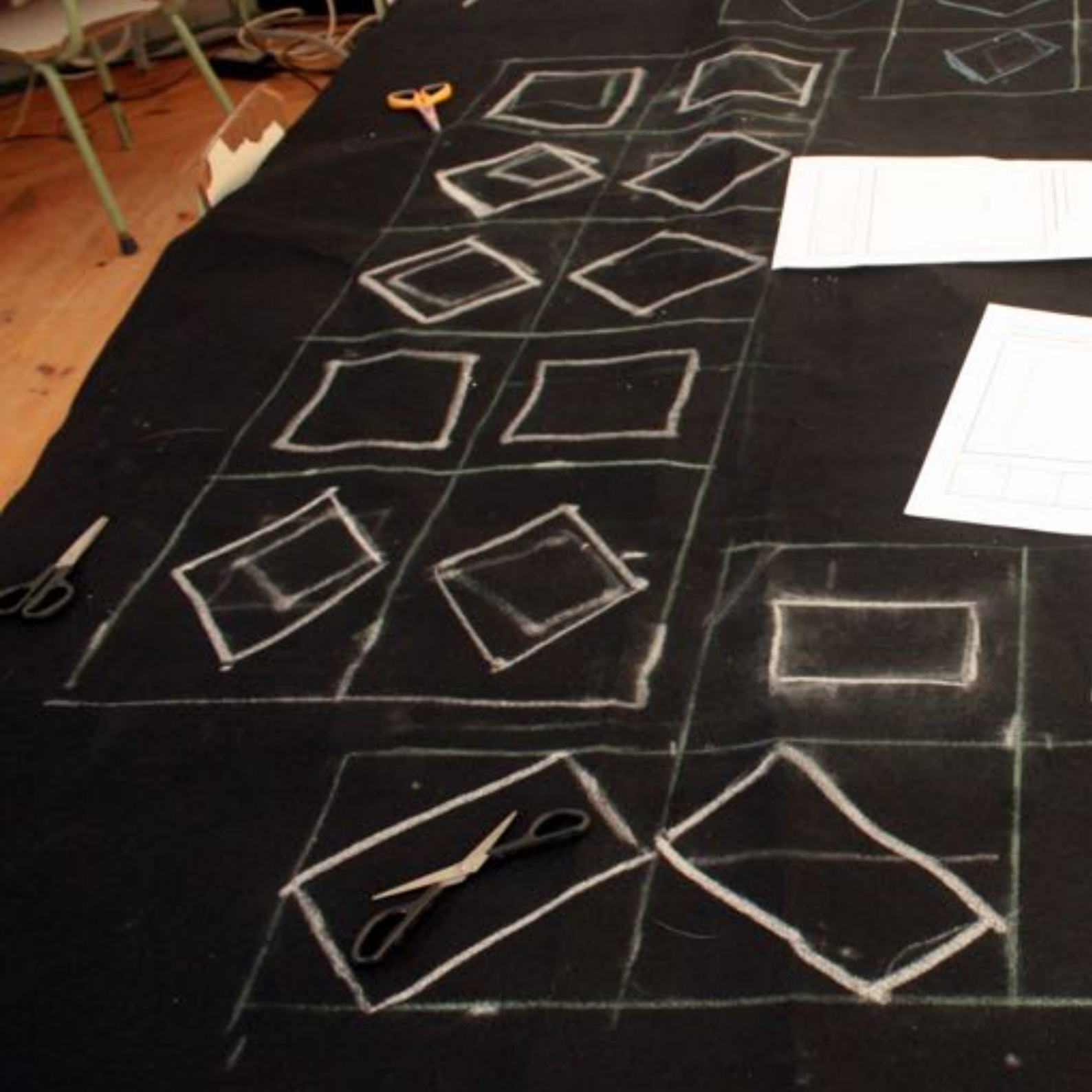
- 1 imagens da morte – leitura visual
- 2 textos da morte – leitura textual
- 3 imagens e textos da morte – leitura visual e textual enriquecida com conversa com o escritor e ilustrador de um dos livros
- 4 procurando a morte – procura e recolha no dia-a-dia de objetos, pessoas, línguas e músicas mortas

CRIAÇÃO DE IMAGENS DA MORTE ATRAVÉS DE LIVROS ILUSTRADOS

artista Margarida Dias

1.º e 3.º anos

Professora Felisbina Antunes e Cristina Rodrigues
Conservatório de Música do Porto

BEAS

BIGAS

Using the Land Art, nature rather than provide the environment for a work of art is itself crafted in order to integrate the piece.

By their physical characteristics, apparently more difficult to overcome the conceptual phase of stage/stub, the results of the conducted experiment will be presented from photographic records and some adaptations to the permanence in school environment.

Although we are in rural area, we find ourselves away from nature and its particularities, we want to address how plastic tools empowering its visual characteristics.

For this program of Artistic Education and Contemporary Art, we propose the development of a five-phase project based in Land Art:

We will develop the activities from exercises such as sowing grass with use of stencil, assembly names of students and small stone figures, creation of drawings from the inking and stamping of natural elements, creating images using contrast empty/full and construction of a wooden totem, worked and painted.

We will always focus on the triangular relationship students - teachers - artists.

Already in the field, we are developing these activities on a basis of support in the syllabus and teaching on a balance among the four school years covered.

As artists, it's important for us to demonstrate the kids in this initial level of training and personal development, that art don't have neither can't be without, real life as support.

LAND ART - SCHOOL INTERVENTION ON PRIMARY SCHOOL

artists Carlos Sousa and Juliana Ferreira

1st, 2nd, 3th and 4rd grades

Teachers Sandra Tavares, Antonieta Carvalho and Lídia Tavares

E.B. Bigas

Com recurso à Land Art, a Natureza em vez de nos fornecer o ambiente para uma obra de arte, é ela própria trabalhada de modo a integrar-se à peça.

Pelas suas características físicas, aparentemente mais conceptuais pela dificuldade de ultrapassar a fase de estágio/esboço, os resultados das experiências realizadas serão apresentados a partir de registos fotográficos e de algumas adaptações para a permanência em ambiente escolar.

Apesar de estarmos em meio rural, encontramos-nos afastados da natureza e das suas particularidades, que queremos abordar como ferramentas plásticas potencializando as suas características visuais.

Para este programa de Educação Artística e Arte Contemporânea, propomos a elaboração de um projecto de cinco fases com base de inspiração na Land Art:

Vamos desenvolver as actividades a partir de exercícios como sementeira de relva com utilização de stencil, montagem de nomes dos alunos e figuras com pequenas pedras, criação de desenhos a partir da tintagem e carimbo de elementos naturais, criação de imagens utilizando o contraste vazio/cheio e construção de um totem em madeira, trabalhado e pintado.

Será sempre privilegiada a triangularidade alunos - professores - artistas. Já em campo, estamos a desenvolver as referidas actividades numa base de apoio nos conteúdos programáticos e pedagógicos, num equilíbrio entre os quatro anos escolares abrangidos.

Como artistas, é para nós importante evidenciar às crianças neste nível inicial de formação e desenvolvimento pessoal, que a arte não tem nem pode deixar de ter, a vida real como suporte.

LAND ART - INTERVENÇÃO EM ESCOLA DE PRIMEIRO CICLO

artistas Carlos Sousa e Juliana Ferreira

1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos

Professoras Sandra Tavares, Antonieta Carvalho e Lídia Tavares

E.B. Bigas

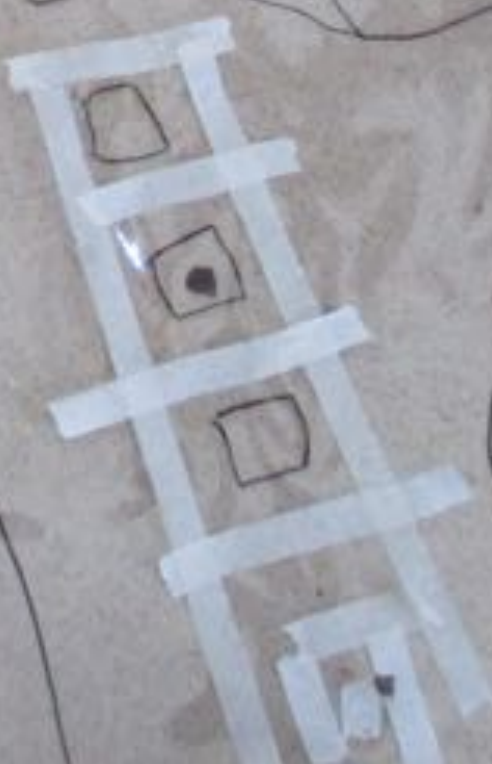
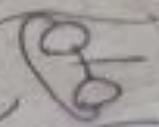
HOTEL

BANK

STREET

STREET

STREET

The kind of 'landscapes' that we have come to associate with the child's imagination contains certain visual components proper of a particular visual culture that has been produced for children. With this proposal is intended that children acknowledge, think and discuss beyond that imagery through practical experiences firstly driven through starting-points such as world | landscape. This way the activities drawn for each session intend to deconstruct some 'images' of a common 'geography', by extending to other features and dimensions of physical space. Therefore it takes not only to denaturalize 'images' that have been inventoried, but also to explore other 'places' of the child's imagination in the very site of drawing.

The proposal will be develop in three sessions of two and a half hours and at each one of these, the starting point will be a given area of space in earth:

Session 1 – focuses on what may exist between the sky and the earth's surface,

Session 2 – focuses on the surface of the earth,

Session 3 – focuses on everything that exists beneath the surface of the earth.

Keywords: Landscape, drawing, child's imagination, sky, surface of the earth, inside the earth, inventiveness, subjectivity, geography

(UN)PREDICTABLE LANDSCAPE

artist Magda Silva

1st and 3rd grades

Teachers Elvira Praça and Gabriel Teixeira
E.B. Campinas and E.B. Correios

As paisagens que nos habituámos a associar ao imaginário infantil contêm componentes visuais próprios de uma determinada cultura visual fabricada para as crianças. Com esta proposta pretende-se que as crianças possam pensar e problematizar algumas dessas imagens através de experiências práticas que serão organizadas ao redor de ideias como mundo | paisagem. Assim as actividades práticas pensadas para cada sessão pretendem desconstruir algumas 'imagens' dessa 'geografia' habitual, incorporando outras particularidades e dimensões do espaço físico. Trata-se portanto não só de desnaturalizar imagens já inventariadas, mas também de explorar outros 'lugares' do imaginário das crianças e no espaço do desenho.

A proposta será desenvolvida em três sessões de duas horas e meia, sendo que em cada uma delas o ponto de partida será a exploração de uma determinada área do espaço físico da terra:

sessão 1 - centra-se no que existe entre o céu e a superfície da terra,
sessão 2 - centra-se na superfície da terra,
sessão 3 – centra-se em tudo o que existe para baixo da superfície da terra.

Palavras-chave: Paisagem, desenho, imaginário infantil, céu, superfície da terra, interior da terra, inventividade, subjectividade, geografia

PAISAGEM (IM)PREVISIVEL

artista Magda Silva

1.º e 3.º anos

Professoras Elvira Praça e Gabriel Teixeira
E.B. Campinas e E.B. Correios

The project “Andar aos Papéis” took place at the primary school of Fonte da Moura in Porto, from March to May 2016, with a 2nd class of 19 students, in cooperation with the teacher Cristina Sousa. The aim of the project was to create a body of images developed through the sharing of stories, culture and identities of the students.

The activity was organized in four parts. The “box of memories” (1) was the conceptual anchor and theme regarding their trajectories. Secondly we have invented media, created materials and rudimentary instruments (2), ie, resorting to everyday materials, with a vulgar and precarious nature, for the construction of a wider artistic practice. In line, we have developed experimental transformation processes (3) - repeat, expand, change, delete, paste, cut, remove, etc. - articulating the expressive, metaphoric and communicative dimension of contemporary visual culture with the imagery universe of children. It was intended, therefore, to operate in the field of a process under construction (4), an autonomous exploration of colors, shapes, symbols and signs, at the expense of any artistic end result, prescriptive and hermetic.

From accepting and rejecting, representation and interpreting, assembling and deconstruction, from the absence to visibility, artistic events were rooted in a methodological field of experimentation and permanent doubt. Thus, priority was given to the individual and collective participation based on a dialectical conversation between imagination, thought, reflection and production as a potential knowledge production strategy of itself, the other, us and the world.

ANDAR AOS PAPÉIS

artist Mariana Mendes Delgado

2nd grade

Teacher Cristina Sousa

Escola Básica da Fonte da Moura, Porto

O projeto Andar aos Papéis teve lugar na Escola Básica da Fonte da Moura no Porto, de março a maio de 2016, com uma turma de 2.º ano constituída por 19 alunos, em cooperação com a professora Cristina Sousa. O objetivo do projeto foi a criação de um corpo de imagens desenvolvido na partilha das histórias, cultura e identidades dos alunos.

A atividade organizou-se em quatro partes. A «arca de memórias» (1) de cada um foi a âncora concetual e o referente temático das suas trajetórias. Num segundo momento inventámos suportes, criámos matérias e instrumentos de raiz (2), isto é, recorremos a materiais do quotidiano e da natureza vulgares e precários, para a construção de uma prática artística mais alargada. Em consonância, desenvolvemos processos de transformação experimentais (3) – repetir, ampliar, trocar, excluir, colar, cortar, desmontar, etc. – articulando a dimensão expressiva, metafórica e comunicativa da cultura visual contemporânea e o presente universo imagético das crianças. Pretendeu-se, portanto, atuar no domínio do processo em construção (4), da exploração autónoma de cores, formas, símbolos e signos, em detrimento de um qualquer resultado artístico final, prescritivo e hermético.

Do aceitar e rejeitar, do representar e interpretar, da montagem à desconstrução, da ausência à visibilidade, as manifestações artísticas inseriram-se num campo metodológico da experimentação e da dúvida permanente. Assim, deu-se prioridade à participação individual e coletiva assente numa conversa dialética entre imaginação, pensamento, produção e reflexão como potencial estratégia de produção de conhecimento de si, do outro, de nós e do mundo.

ANDAR AOS PAPÉIS

artista Mariana Mendes Delgado

2.º ano

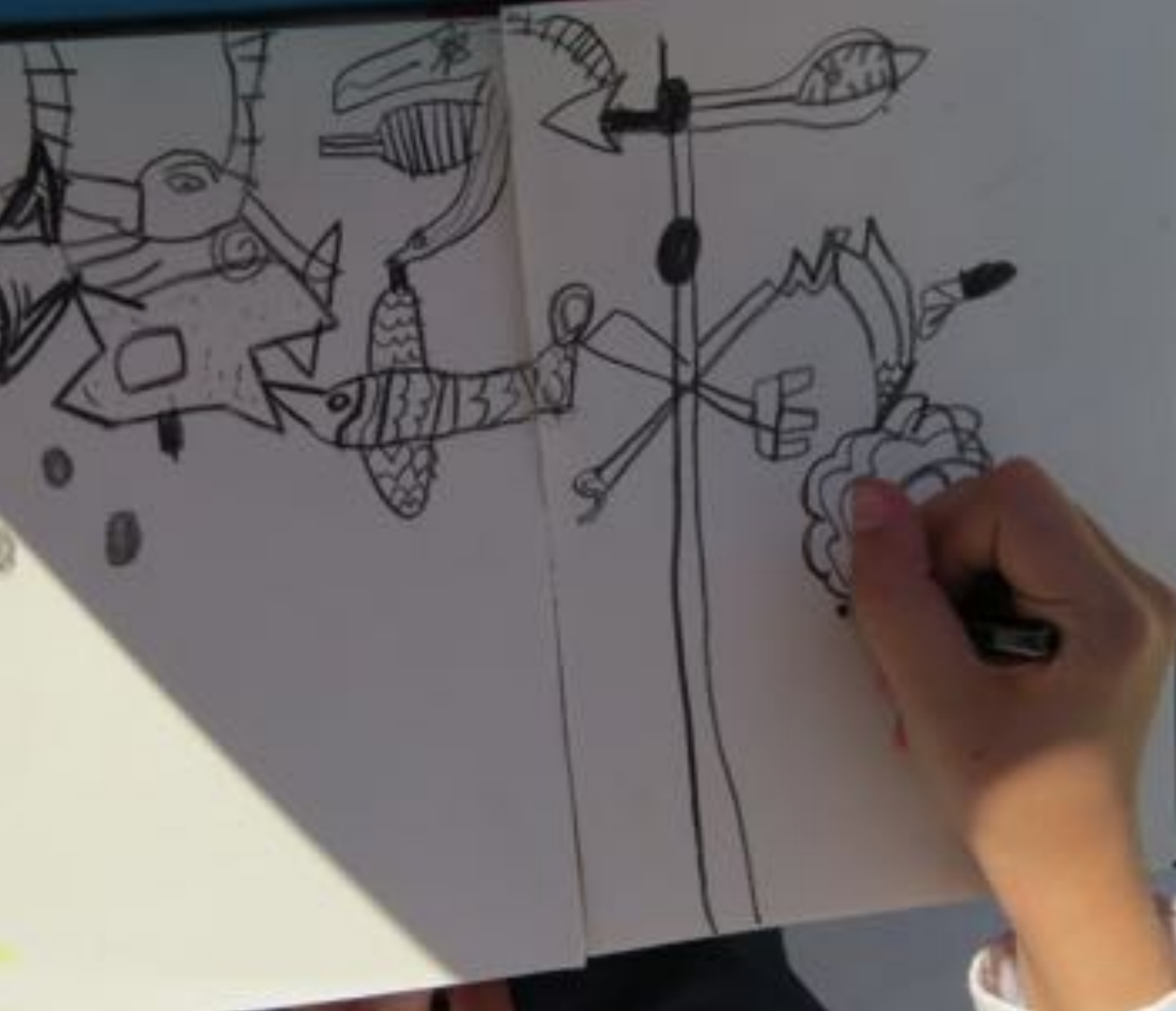
Professora Cristina Sousa

Escola Básica da Fonte da Moura, Porto

Laurel 2/2015

Working with street artist Pantónio

This educational experience aimed to make learning more meaningful for children through direct contact with urban art;

WE wanted to CREATE new ways of SEEING, more enlightened, more aware and wiser for all that surrounds us;

Linking teacher needs and artist offer to design and realize moments of learning through experimenting urban art.

Everything started with an invitation made to the artist to share his creative process and design methodologies used in Street Art to collaborate with our students, the Little Great Artists, who were fascinated by street art. With the participation in CREARTE the project becomes possible. The invitation was sent, received and welcomed, the meeting between artist and students proved to be a real discovery, full of enchantment, the one who moves and build a real learning experience.

All the action took place between the months of March and April 2016, for two weeks and involved the primary school of the Oceanus College in Gaia.

The artist's presence in the school was though to happen in various times, so children could observe the creative process, motivations and inspirations that are the basis of their artistic productions. They listened, observed, interpreted, what the artist introduced them to and then they advanced to action, with exercises to promote individual understanding of the space and then decoding of anonymous forms to form a collective composition.

The making of an urban art mural guided the creation of the works carried out by the Little Great Artists, using / testing of various materials, media and techniques along side with the artist Pantónio.

These learning moments with the artist were extremely empathically - children involved with the teacher and the artist in an artistic journey, in a more complete way.

The aim of this course was fulfilled. Enabling different ways of seeing and expression; integrating the school and the surrounding, offering courses of action, paths of enchantment, highlighting and achieving public recognition of the Little Great Artists work.

Structuring and implementing meaningful learning experiences is a compulsory path that make teaching experience more complete, happy, integrator and allows germination of life experiences.

pathWAYS of SEEING

Little Great Artists

artist Fernanda Santos

1st, 2nd, 3th and 4rd grades

Teachers Ana Madruga, Nuno Resende, Carla Rute Pereira and Ricardo Pinto

Oceanus College, Vila Nova de Gaia

A vivência de uma experiência pedagógica que visou tornar a aprendizagem das crianças mais significativa através do contacto com arte urbana; A vontade de CRIAR novos Olhares, mais esclarecidos, mais despertos, mais sábios para tudo o que nos rodeia; Trillhou a vontade de projetar e concretizar os momentos de aprendizagem com o artista de arte urbana, PANTÓNIO.

Tudo se inicia com um convite realizado ao Artista para partilhar o seu processo criativo e projetar algo associado à Street Art em conjunto com os Pequenos Grandes Artistas que ficaram fascinados com a ideia.

Com a participação no CREATTE esta possibilidade torna-se uma evidência concretizável. O convite foi enviado, recebido com agrado e o encontro revelou-se uma verdadeira descoberta, recheada de encantamento, o tal que move, que constrói uma real aprendizagem.

Toda a ação decorreu entre os meses de março e abril, durante duas semanas e envolveu os Pequenos Grandes Artistas do 1.º ciclo do Colégio Oceanus em Gaia.

A presença do artista foi estruturada em vários momentos, com o objetivo de conhecer o processo criativo, as motivações e inspirações que estão na base das suas produções artísticas.

Escutaram, observaram, interpretaram, o que o artista lhes apresentou e avançaram para a ação, exercitando a compreensão individual do espaço e a descodificação de formas anónimas para e numa composição coletiva.

A realização de um mural de arte urbana norteou a projeção e criação das obras realizadas pelos Pequenos Grandes Artistas, com a utilização/ experimentação de vários materiais, suportes e técnicas em conjunto com o artista Pantónio.

Estes momentos de aprendizagem com o artista pretenderam conquistar empaticamente a criança, no sentido de a envolver nesta viagem, de uma forma mais completa.

O objetivo deste percurso foi cumprido. Despertar olhares, movendo e integrando a escola e a envolvente, oferecer percursos de ação recheados de encantamento e conseguir dar destaque e reconhecimento público às produções dos Pequenos Grandes Artistas, foram propósitos plenamente conseguidos e de uma forma serena. A estruturação e implementação de aprendizagens significativas é o percurso obrigatório de atos de ensinar mais completos, felizes, integradores e germinadores de vida.

Percursos do Olhar
Pequenos Grandes Artistas

artista Fernanda Santos

1.º, 2.º, 3.º e 4.º anos

Professores Ana Madruga, Nuno Resende, Carla Rute Pereira e Ricardo Pinto

Colégio Oceanus, Vila Nova de Gaia

“Apre)ender - Dialogue map of artistic practices and local cultures” is a project that is being developed in partnership between three artists (Ângela Saldanha, Estrella Luna e Ícaro Pintor) and three primary schools (Escola de Torredeita – Viseu; Escola n.º 1 do Bombarral - Bombarral and Escola da Capela – Gulpilhares) in order to create a dialoguing map of artistic practices and local cultures.

The three artists act, normally, in different contexts, but understand the need of collaborative and relational work (Bourriaud, 1998) – characteristic of contemporary art – so they intend to develop a work based on sharing of knowledge and the one acquired in their previous educational and artistic practices.

Starting in the knowledge that each one has collected before from the school area (because it is located near their residences, because they know their direct actors or because they have made some activity at the space – resident artist) the goal is to begin a new look (from the other two artists) and remake the resident artist’s look.

This way it is proposed a participative construction of all the actors (artists, educative community and others) where a place of dialogue can be discovered together about what is contemporary for each one.

This new look is built with students, mapping the path that each one takes (social aspects, urban, experiences, collective places of memory...) to the school and it develops, ethically, a place where each one as his/her place.

Knowledge, technics or tools used in arts, that are drawing the cartography of the school’s place (traditional knowledge, family business, co-operatives, crafts...) serve as raw material that call for a place/manifest/activist towards the community; A new language, with specific signs, is built and claims the action and communication with the population that surrounds the school.

In between-spaces of action the three different groups of the three schools are in contact using methodologies specific of “Mail art”, to begin a conversation – using different means or technics. A synergetic exchange of works produced in distant territories.

At the final stage of the project it is intended the creation of a different concept of Museum – a traveling place of the work produced and exchange of experiences; narrowing relations between communities that can be perpetuated in other joint actions.

Apre)ender

dialogue map of artistic practices and local cultures

artists

Ângela Saldanha

Estrella Luna

Ícaro Pintor

1st grade

Teacher Cláudia Oliveira

Escola da Capela, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia

2nd grade

Teacher Ernesto Gouveia

Escola de Torredeita, Viseu

3rd grade

Teacher Marilita Lopes

Escola Básica n.º 1 de Bombarral, Bombarral

“Apre)ender- mapa dialogante de práticas artísticas e cultura locais” é um projeto que está a ser desenvolvido em parceria por três artistas (Ângela Saldanha, Estrella Luna e Ícaro Pintor) e três escolas (Escola de Torredeita – Viseu; Escola do Bombarral e Escola da Capela – Gulpilhares) de forma a ser criado um mapa dialogante de práticas artísticas e cultura locais.

Os três artistas atuam, normalmente, em contextos diferentes, mas compreendem a necessidade do trabalho colaborativo e relacional (Bourriaud, 1998) – próprios da arte contemporânea - por isso pretendem desenvolver um trabalho assente na partilha de saberes e do conhecimento adquirido nas suas práticas educativas e artísticas anteriores.

Partindo do saber que cada um colecionou anteriormente do território da escola (por se encontrar no lugar de residência, por conhecer os seus intervenientes diretos ou por já ter realizado alguma atividade nesse espaço – artista residente) pretende-se aproximar um novo olhar (dos outros dois artistas) e a reformulação do olhar do artista residente.

Desta maneira propoe-se uma construção participativa de todos os agentes da ação (artistas, comunidade educativa e outros necessários) onde possa ser desbravado, em conjunto, um lugar de diálogo sobre o que nos é contemporâneo.

É construído este novo olhar com os estudantes, mapeando o caminho que cada um percorre (aspectos sociais, urbanos, experiências, lugares coletivos de memória...) até à escola e as suas veredas e desenvolve-se, eticamente, um espaço em que cada um tem o seu lugar.

Os saberes, as técnicas ou ferramentas usadas nas artes, que vão desenhando a cartografia do lugar da escola (saberes tradicionais, fábricas de família, cooperativas, ofícios...) servem como matéria-prima que reclama um lugar/manifesto/ativista perante a comunidade; Uma nova linguagem, com signos próprios, é construída e reivindica a ação e comunicação com a população que a circunda.

Nos entre-espaços de ação os diferentes grupos das três escolas estão em contato usando metodologias próprias da “Mail art”, potenciadoras de conversa – empregando diferentes meios ou técnicas. Uma troca sinérgica do desenvolvimento de trabalhos em territórios distantes.

No final do projeto pretende-se a criação de um conceito diferente de Museu – um lugar Itinerante das obras desenvolvidas e de troca de experiências; num estreitamento de relações entre comunidades que se possam perpetuar noutras ações conjuntas.

Apre)ender

mapa dialogante de práticas artísticas e cultura locais

artistas

Ângela Saldanha

Estrella Luna

Ícaro Pintor

1.º ano

Professora Cláudia Oliveira

Escola da Capela, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia

2.º ano

Professor Ernesto Gouveia

Escola de Torredeita, Viseu

3.º ano

Professora Marilita Lopes

Escola Básica n.º 1 de Bombarral, Bombarral

Apree(nder

mapa dialogante de práticas artísticas e cultura locais

artists/artistas

Ângela Saldanha

Estrella Luna

Ícaro Pintor

1st grade

Teacher Cláudia Oliveira

Escola da Capela, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia

1.º ano

Professora Cláudia Oliveira

Escola da Capela, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia

Ap(re)nder

mapa dialogante de práticas artísticas e cultura locais

artists/artistas

Ângela Saldanha

Estrella Luna

Ícaro Pintor

2nd grade

Teacher Ernesto Gouveia

Escola de Torredeita, Viseu

2.º ano

Professor Ernesto Gouveia

Escola de Torredeita, Viseu

Ap(re)nder

mapa dialogante de práticas artísticas e cultura locais

artists/artistas

Ângela Saldanha

Estrella Luna

Ícaro Pintor

3rd grade

Teacher Marilita Lopes

Escola Básica n.º 1 de Bombarral, Bombarral

3.º ano

Professora Marilita Lopes

Escola Básica n.º 1 de Bombarral, Bombarral