

Com vocês, Klimt!

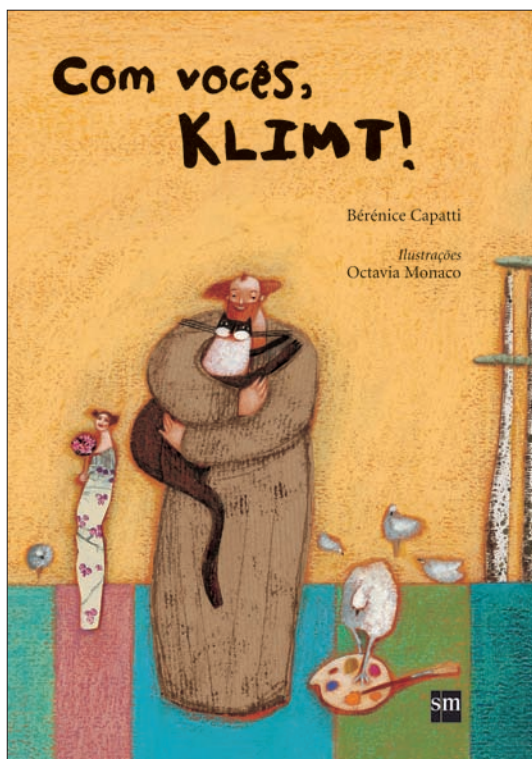
Bérénice Capatti

Ilustrações Octavia Monaco

Tradução Mônica Esmanhotto

GUIA DE LEITURA
PARA O PROFESSOR

48 páginas

KLIMT, UMA PEQUENA BIOGRAFIA

Gustav Klimt (1862-1918) nasceu e viveu em Viena, Áustria, e foi um dos mais brilhantes representantes da vanguarda artística local. É um artista admirado pelas representações sensuais que fez das mulheres e por algumas de suas pinturas que ficaram muito famosas, como *O beijo* e *As três idades da mulher*.

Klimt estudou na Escola de Artes Decorativas do Museu Austríaco Imperial de Artes e Ofícios. Em 1881, fundou um estúdio com seu irmão Ernest Klimt e o colega Franz Matsch, a Companhia de Artistas. Os primeiros trabalhos importantes da Companhia foram pinturas decorativas para um novo teatro e para o museu de História da Arte de Viena.

A AUTORA Bérénice Capatti mora em Milão, Itália, onde trabalha como editora e tradutora de livros para crianças. Formou-se em Literatura Moderna, com pós-graduação em História da Arte pela Universidade de Paris – Sorbonne, França.

A ILUSTRADORA Octavia Monaco nasceu em Thionville, França, em 1963, mas mora e trabalha na Itália desde 1970. Estudou gravura e pintura, participou de exposições e, em 2004, recebeu o prêmio Andersen de melhor ilustradora italiana.

A SECESSÃO DE VIENA

Os jovens artistas reivindicavam a permissão para que artistas estrangeiros participassem das exposições na sede da tradicional associação. No entanto, no centro das disputas estava o conflito entre a tradição e as novas idéias que vinham da França, Inglaterra e Alemanha. Klimt foi nomeado o primeiro presidente da Secessão e, em 1898, ocorreu a primeira exposição do grupo. No mesmo ano, inaugurou-se a Casa da Secessão. O edifício tinha uma grande cúpula feita de folhas de louro douradas e foi todo decorado com as pinturas dos artistas.

A estética dos integrantes da Secessão era baseada no *Art Nouveau*, movimento que havia surgido na França no início da década de 1890. A “nova arte” caracterizava-se pela ornamentação exagerada com linhas curvas e motivos florais.

Mas, em pouco tempo, o estilo dos austríacos amadureceu e, por um breve período, depois de 1900, Viena tornou-se centro de inovações artísticas. Os jovens da Secessão de Viena passaram a usar formas mais simplificadas e essa transformação culminou no uso de padrões geométricos e elementos modulares, especialmente nas artes gráficas, estampas e pinturas decorativas.

Desde 1893, Klimt fazia parte da Associação dos Artistas Decorativos Vienenses, mas, em 1897, ele e outros vinte artistas abandonaram a Associação, fundando a Secessão de Viena. Tornou-se então o principal representante do movimento, pintou retratos dos elegantes personagens da sociedade vienense, assim como figuras assustadoras e eróticas para representar idéias abstratas como a Esperança, a Vida e a Morte. Entre seus trabalhos mais importantes estão as pinturas murais, como o *Friso de Beethoven*, realizado para a 14ª exposição organizada pela Secessão, em 1902; as pinturas monumentais feitas para o auditório da Universidade de Viena, representando a Filosofia, a Medicina e o Direito, que chocaram o público conservador, e o friso do Palácio Stoclet, em Bruxelas, realizado em 1904.

A partir de 1900, o artista conviveu intensamente com a amiga Emilie Flöge, dona de um ateliê de moda junto com a irmã, passando os verões na casa da família delas em Attersee — região e nome de um lago na Áustria —, onde pintou a maior parte de suas paisagens. Em 1906, Klimt e Emilie criaram dez vestidos “reformistas”, isto é, com formas soltas e sem espartilho. Emilie foi fotografada por Klimt, nos jardins da casa de Attersee, usando os vestidos largos e estampados com desenhos geométricos.

TEMAS NA OBRA DE KLIMT

AS ROSAS E OS JARDINS

Klimt gostava muito de seu jardim, onde plantava rosas. O artista se interessou pela natureza e pela representação da paisagem. Em várias pinturas, como *O bosque de bétulas*, de 1903, é possível perceber como ele observava e retratava os detalhes e as texturas de cada elemento botânico.

A beleza da paisagem natural, a diversidade das espécies e a contínua transformação que ocorre com o crescimento das plantas e com as mudanças da cor e da luz a cada estação fazem do jardim um tema muito inspirador para um artista. Hoje, alguns apaixonados pela natureza não se contentam apenas em representá-la; eles intervêm na paisagem natural, como paisagistas, ou criam instalações temporárias com elementos da natureza.

MODA E O DESENHO DAS ROUPAS

Klimt trabalhou com Emilie Flöge no desenho de alguns vestidos, por volta de 1906. Eles queriam criar roupas diferentes e mais confortáveis para as mulheres. Naquela época, as roupas

PARA SABER MAIS**Livros**

Há pouquíssimos livros sobre Gustav Klimt editados em português.

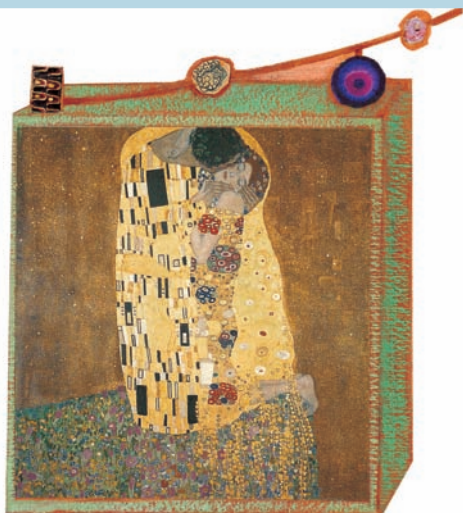
- BRANDSTÄTTER, Christian. *Klimt & a moda*. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
- FLIEDL, Gottfried. *Gustav Klimt*. Alemanha/São Paulo: Taschen, 1992.

Sites

- Há milhares de *sites*, muitos deles comercializam pôsteres e outros artigos, e nenhum museu especializado. A artcyclopedia tem os museus com obras *on-line* de Klimt: http://www.artcyclopedia.com/artists/klimt_gustav.htm
- Este é o melhor endereço, com informações confiáveis, as fotos que Klimt fez de Emilie Flöge e muitas obras bem reproduzidas: <http://www.laks.com/deutsch/klimt-museum.html>

Filme

- *Klimt* (Europa). Direção: Raoul Ruiz. Com: John Malkovich. As filmagens terminaram, mas não há ainda data de lançamento. Acompanhe as informações sobre o filme no *site*: <http://www.klimtderfilm.at/index.html#ENDE>

O beijo

femininas eram acinturadas e usava-se espartilho, uma espécie de colete rígido, que modelava o corpo, por baixo do vestido. Outros artistas da Secessão também fizeram estampas, algumas geométricas, aplicadas nestes vestidos folgados, rodados, com palas e babados.

CONHECENDO A ARTE DE OUTRAS CULTURAS

O interesse de Klimt pela arte de outras culturas pode ser o ponto de partida para uma conversa com os alunos acerca do que eles conhecem sobre a arte oriunda de uma cultura diferente da nossa. Primeiro, verifique se eles sabem o que é uma outra cultura; depois, faça uma lista na lousa, anotando alguns exemplos.

Há aqueles que mantiveram sua cultura até os dias de hoje, como alguns povos indígenas brasileiros, os aborígenes australianos, alguns africanos, e os chineses, japoneses e indianos que vivem no Oriente. Mas há também os povos que viviam na América antes da chegada de Colombo, como os incas, na região andina; os maias, na América Central; os astecas, no México. Ou os povos da Antigüidade, como os egípcios e os gregos.

AS TRÊS IDADES DA VIDA

Em 1905, Klimt pintou *As três idades da vida*. Na obra, ele representou o contraste entre a juventude e a velhice através da imagem de três mulheres: uma criança, uma jovem e uma idosa.

A mulher jovem está com a criança adormecida nos braços, tem os olhos fechados e, assim como a criança, parece estar sonhando com o futuro. A mulher velha é representada de forma bem naturalista; seu corpo mostra a passagem do tempo e ela cobre os olhos com a mão num gesto de desespero. Essa pintura traz à tona uma questão muito oportuna para discussão com os alunos: a supervalorização dos jovens e crianças e a desvalorização dos idosos em nossa sociedade.

ATIVIDADES PRÁTICAS**AS ROSAS E OS JARDINS**

O professor pode aproveitar este tema para mostrar aos alunos como pode ser prazeroso retratar as flores, as folhas, as árvores ou o conjunto encantador de um jardim, fazendo atividades de desenho e pintura.

Desenhando flores

O professor pode propor, se houver esta possibilidade na escola, que os alunos plantem flores em um canteiro previamente preparado; que cuidem dele e o acompanhem semanalmente, quando então poderão desenhar as fases de crescimento das mudas.

Caso não haja essa possibilidade, o professor pode levar os alunos até um jardim, numa praça, por exemplo, para que observem e desenhem as flores ou outras plantas.

- Primeiro, os alunos olham com atenção cada uma das plantas e escolhem o que vão desenhar.
- Depois, sentados no chão, com uma folha de papel sulfite A4 apoiada em uma prancheta e um lápis 6B, eles desenharam o que observaram.

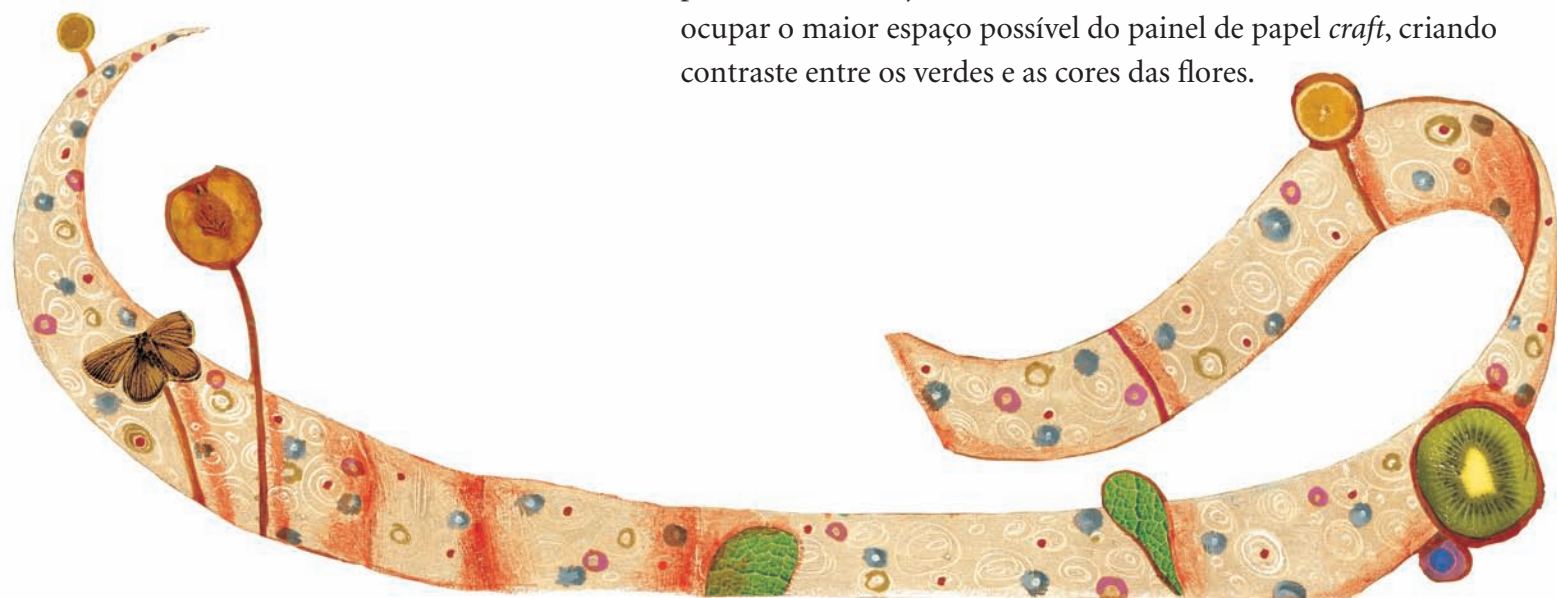
É importante estimular os alunos a representar os detalhes e a não se contentar com o desenho de um elemento apenas. Mostre que a flor faz parte de um galho, com folhas e outras ramificações, e que quanto mais completo for o desenho, mais interessante ele pode ficar.

Pintando a natureza

No jardim, também é interessante propor uma pintura coletiva.

- Escolha um local apropriado para colocar um grande papel *craft* de 60 cm de largura, calculando, aproximadamente, 30 cm de comprimento para cada aluno.
- Distribua potes grandes de guache de todas as cores e, se possível, com vários tons de verde.
- É importante que cada aluno tenha, pelo menos, um pincel redondo nº 14, alguns mais finos e outros mais grossos para uso eventual.
- Leve uns potes maiores com água e paninhos.

Os alunos devem começar a pintura ao mesmo tempo. Cada um escolhe uma parte do jardim para representar. A pintura não precisa retratar o jardim de forma realista. Estimule os alunos a ocupar o maior espaço possível do painel de papel *craft*, criando contraste entre os verdes e as cores das flores.

MODA E O DESENHO DAS ROUPAS

Estampas e texturas

Solicite aos alunos uma pesquisa de padrões.

- Eles devem recortar pequenas amostras de 10 x 10 cm de papéis de embrulho e tecidos estampados ou com texturas interessantes.
- Depois, em sala de aula, devem montar um mostruário de padrões, colando as amostras de maneira organizada, agrupando os quadrados por cores ou por formas em uma folha de cartolina A2.

Desenho de estampas

Para criar uma estampa, os alunos precisam determinar o elemento que será repetido. Pode ser uma flor, formas geométricas ou pequenos grafismos, como bolinhas e riscos.

- Um ou mais elementos devem ser desenhados com caneta hidrocor preta, dentro de um quadrado de, aproximadamente, 6 x 6 cm feito a lápis numa folha de sulfite A4.
- Junte os quadrados de todos os alunos, cole aproximadamente 12 em cada folha A4 e faça 12 reproduções xerográficas de cada folha.
- Depois, recorte as cópias e distribua os 12 quadradinhos da mesma imagem para cada aluno.
- Os alunos vão então colar seus quadrados lado a lado numa folha A4 para criar a estampa corrida. Eles podem girar a figura e experimentar combinações diferentes.
- Quando a estampa estiver pronta, cada aluno escolhe uma cor para pintar o fundo, usando lápis de cor ou caneta hidrocor de ponta grossa.

Frotagem

- Com uma folha de papel manteiga A4 e um lápis 6B, os alunos devem procurar nas áreas de lazer da escola texturas especiais em pedra, madeira, reboco, entre outras.
- O papel deve ser colocado sobre a superfície texturizada.
- Em seguida, eles devem esfregar o lápis de grafite sobre o papel, decalcando as irregularidades do material.

Os alunos podem reunir na mesma folha várias experiências de *frotagem*.

Roupas de papel

Para mostrar a importância do desenho das roupas, o professor pode pedir aos alunos que façam uma pesquisa em revistas de moda. Depois, os alunos vão colar dois exemplos opostos de roupas, um em cada folha de papel A3: confortáveis e incômodas; ousadas e comportadas; discretas e chamativas; alegres e sérias; abafadas e frescas; estampadas e lisas. O objetivo é fazê-los perceber o conceito que está por trás da criação de cada modelo.

Outra possibilidade de trabalho é compor um figurino divertido, usando papéis de embrulho estampados e papéis coloridos lisos. No avesso dos papéis, os alunos vão desenhar com lápis 6B: blusas, camisetas, saias, *shorts*, calças compridas, coletes, paletós, vestidos, chapéus etc. Eles devem desenhar muitas peças, variando as formas, como saias compridas e curtas, camisas largas e bem justas etc. O maior desafio é desenhar as peças na mesma escala, do mesmo tamanho. Depois, eles recortam as roupas e fazem as combinações que quiserem com calças, blusas, chapéus etc. Por último, colam os figurinos mais interessantes numa folha A3 de cartolina. Se quiser, peça para que façam antes, a lápis, um desenho esquemático de um personagem para ser “vestido” com as peças de papel.

CONHECENDO A ARTE DE OUTRAS CULTURAS

Nesta atividade, cada aluno escolhe um dos povos elencados no momento em que o assunto foi abordado, para procurar imagens de objetos decorados, pinturas, tecidos e outros exemplos que expressem sua cultura visual. Depois, o professor pode montar um painel com as imagens que os alunos trouxeram para compartilhar com a classe, como em uma exposição.

Outro trabalho interessante dentro deste tema é uma pesquisa de padrões gráficos feitos pelos índios brasileiros. Para isso, os alunos podem consultar a enciclopédia dos povos indígenas no

As três idades da vida

site do Instituto Socioambiental (www.socioambiental.org) ou navegar no *site* do Museu do Índio (www.museudoindio.org.br), ou então pesquisar em revistas e livros na biblioteca.

Os índios Kadiwéu, que vivem na serra de Bodoquena, no Mato Grosso do Sul, e são conhecidos pelo tipo de pintura corporal que fazem, podem ser bem interessantes como ponto de partida. Eles desenvolveram um repertório de motivos decorativos baseados em linhas delicadas, arabescos e espirais, que são diferentes do tipo de expressão gráfica das outras nações indígenas brasileiras. A arte gráfica dos índios Waiãpi, que vivem no Amapá, também é uma possibilidade de pesquisa interessante. A expressão gráfica desse povo foi reconhecida pela Unesco, em 2003, como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Ou ainda os índios Marajoaras, um povo que viveu na ilha de Marajó, no Pará, a partir do século IV, e que produziu um refinado tipo de cerâmica decorada.

- De posse das imagens pesquisadas, os alunos preparam cores similares àsquelas usadas pelos índios, misturando guache em potinhos de plástico.
- Depois, numa folha de papel *canson* A3, usando pincéis nº 12 e 14, vão reproduzir esses padrões, ampliando, reduzindo, repetindo e intercalando os elementos gráficos encontrados.
- Numa outra folha A3 de *canson*, o aluno faz uma nova pintura, agora criando outro padrão baseado nas imagens pesquisadas.

AS TRÊS IDADES DA VIDA

Para desenvolver este tema em sala de aula, o professor pode pedir aos alunos que pensem sobre a juventude e a velhice e inventem uma forma de representar esses conceitos abstratos. É interessante sugerir que eles misturem desenhos e colagens de imagens pesquisadas em um grande painel coletivo. Depois de pronto, o professor organiza uma discussão a partir dos elementos representados, questionando os alunos sobre os motivos que os levaram a escolher determinada imagem para representar a velhice ou a juventude no painel.

ELABORAÇÃO DO GUIA BEÁ MEIRA (ARTISTA PLÁSTICA E ARTE-EDUCADORA); PREPARAÇÃO MAURÍCIO SANTANA DIAS; REVISÃO DAYANE CRISTINA PAL E GISLAINE MARIA DA SILVA.