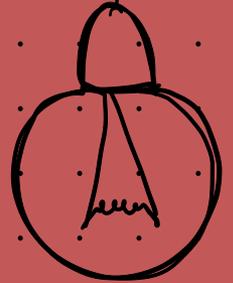

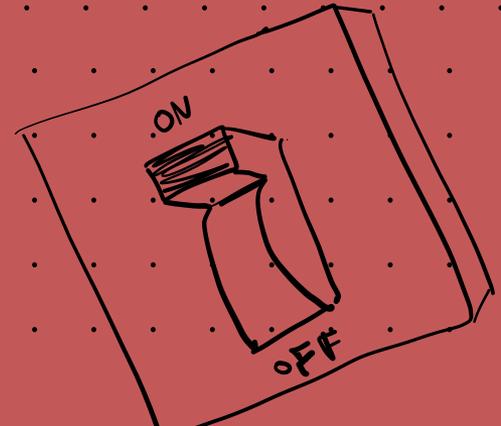
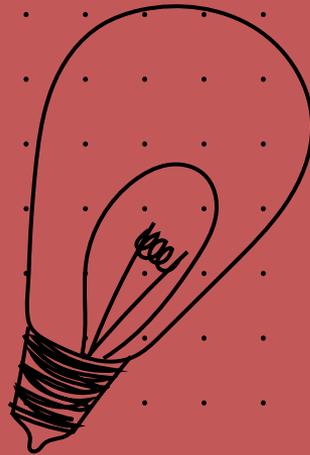

oficina

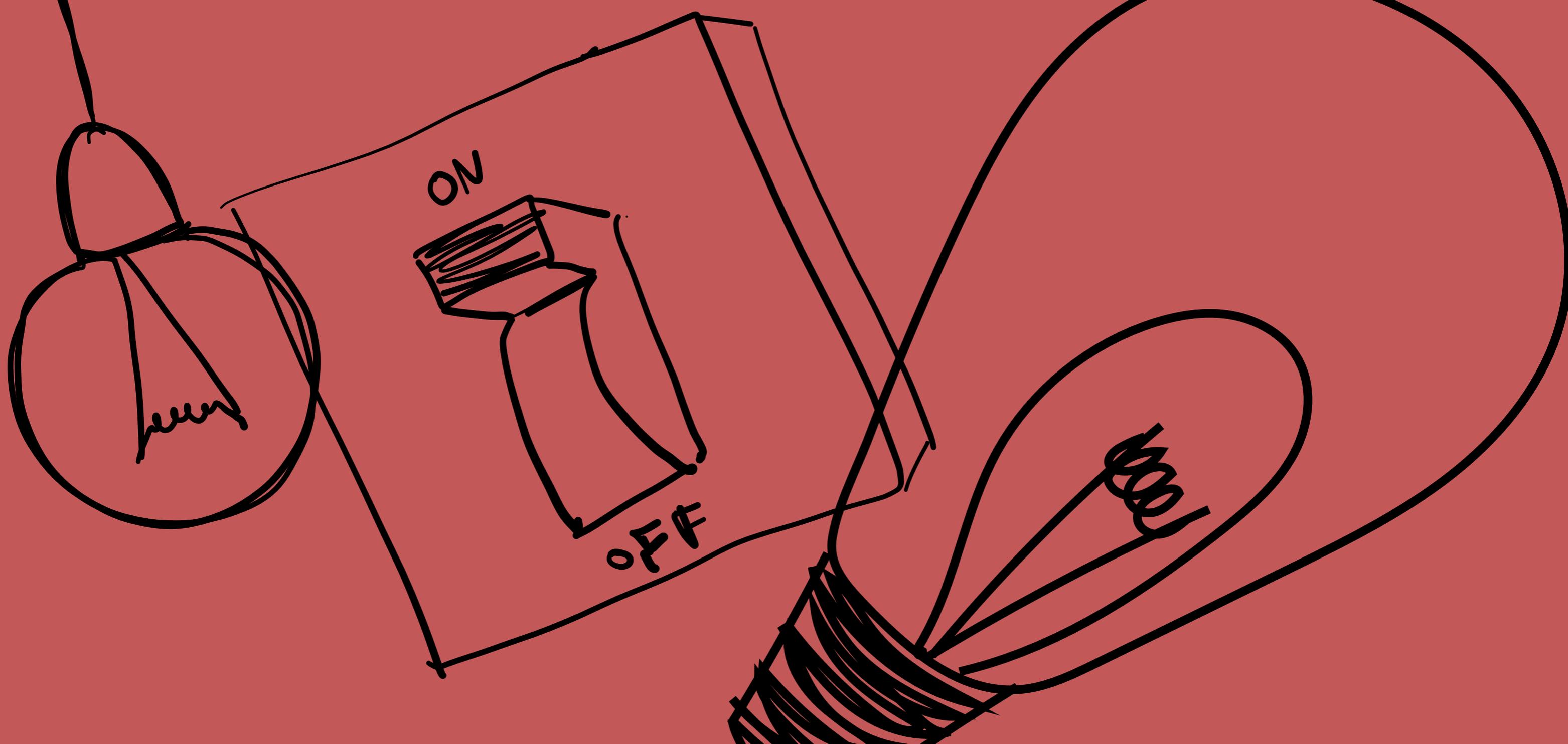
Licções Iluminadas

Illuminated
Lessons

Educação
e Mediação
Cultural

EN

Illuminated Lessons is an artistic project developed for the José de Guimarães International Centre for the Arts, by the Education and Cultural Service of A Oficina. The project aims to unite and discuss the relationship between the School and the Museum, seeking to generate new spaces for thought and experience.

As an artistic project produced from the basis of a museum, the project's main structural basis is experimentation in relation to children's aesthetic sensibility. We strengthen relationships between the real world, sensorial world and children and, consequently, the artistic language and museum objects.

The 2nd edition of the project, *Illuminated Lessons*, whose first edition was in 2020/2021, involved 11 groups of primary school children (1st cycle) from Year 3, in the municipality of Guimarães. Over four group sessions, and in a relationship of continuous exchange of ideas, we talked about

central topics from the history of art: what museums are for, who are artists after all and above all, how can we become more sensitive to things that are not just translated into words.

We began with a visit to the permanent collection of our host institution - the José de Guimarães International Centre for the Arts, and organised three workshops in the classroom space of each school, that were restructured and transformed for these moments. We had few certainties but some concrete ideas: all doubts must take the form of a question and all ideas are valid; creativity rules! We explored all our senses in order to obtain different forms of understanding and thereby created varied experiences and some objects.

Returning to the host institution, the entire process is now shown in this group exhibition, held at the CIAJG.

PT

Lições Iluminadas é um projeto artístico desenvolvido para o Centro Internacional das Artes José de Guimarães, pela Educação e Mediação Cultural d'A Oficina.

Este projeto tem como aspiração unir e colocar em diálogo o lugar da Escola com o lugar do Museu procurando gerar novos espaços de pensamento e experiência. Enquanto projeto artístico que se faz a partir de um museu, a experimentação na relação com a sensibilidade estética da criança será a sua base estrutural. Estreitamos relações entre o mundo real, o mundo sensível, a criança e, conseqüentemente, a linguagem artística e os objetos museológicos.

A 2.ª edição do projeto *Lições Iluminadas*, concretizada em 2020/2021, foi construída com

11 grupos de crianças do 3.º ano, do 1.º ciclo do Ensino Básico, do concelho de Guimarães. Ao longo de quatro sessões em grupo, e numa relação de contínua troca de pensamentos, falamos de ideias chave da história da arte: para que servem os museus, quem são afinal os artistas mas, acima de tudo, sobre como nos podemos tornar pessoas mais sensíveis às coisas que não se traduzem somente em palavras.

Começamos com uma visita à coleção permanente do nosso lugar base, o Centro Internacional José de Guimarães, e daqui partimos para três oficinas que no espaço sala de aula de cada uma das escolas, desarrumado e transformado especialmente para estes momentos.

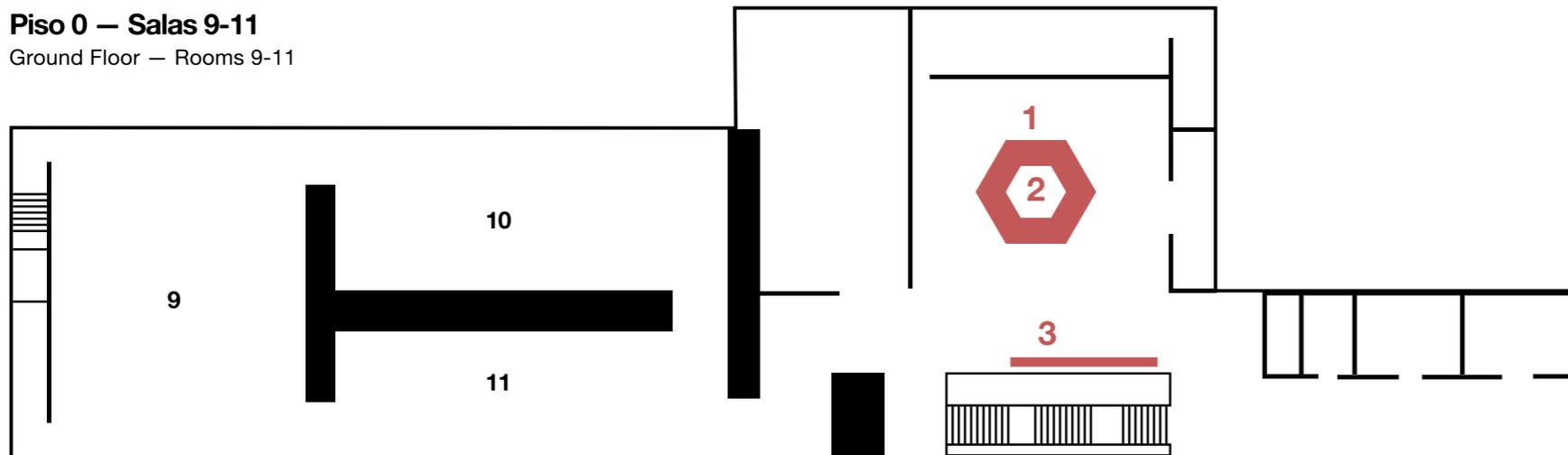
As certezas eram poucas mas exatas: todas as dúvidas devem tomar forma de pergunta e todas

as ideias são ideias válidas; a criatividade é quem comanda. Trabalhamos a partir de todos os nossos sentidos para assim obtermos formas de entendimento várias e, com elas, variadas experiências e alguns objetos.

De volta ao espaço base, todo o processo é agora exibido nesta exposição coletiva no CIAJG.

Piso 0 — Salas 9-11

Ground Floor — Rooms 9-11

PT

1 Neste núcleo podemos observar um total de 58 pinturas a tinta-da-china sobre papel.

Estes objetos são uma seleção do conjunto de peças resultantes da oficina criada a partir das Coleções de Arte Antiga Chinesa e de Arte Pré-Colombiana presentes no CIAJG. HUMANANIMAL ANIMALHUMANA deu nome a esse nosso terceiro encontro. O mote da ação era a relação entre seres humanos e animais que percorre a história das

mais antigas civilizações do mundo e que nestas coleções de José de Guimarães se torna evidente.

Às crianças perguntou-se: Que bicho seria eu? Que bicho representa as minhas ideias, ou as minhas convicções?

2 Poemário resultante de um dos momentos da visita ao CIAJG – o primeiro contato das crianças com a coleção permanente. Para esta criação, recorremos a uma “máquina de poesia” construída com as palavras que gravitam

por toda a coleção permanente do CIAJG.

3 Máscaras resultantes da oficina OLHA-ME NOS OLHOS - criações conjuntas de cada turma. A partir do livro “Guardiamoci Negli Occhi”, de Bruno Munari, estabelecemos relação com a Coleção de Arte Africana, para falarmos da máscara e da sua principal simbologia dentro das várias culturas.

EN

1 In this unit we can see a total of 58 paintings, in Indian ink on paper. These objects are a selection of a set of works produced in the workshop created from the Collections of Ancient Chinese Art and Pre-Columbian Art on display at the CIAJG. HUMANANIMAL ANIMALHUMAN was the title of our third meeting. The theme of this initiative was the relationship between human beings and animals that runs through the history of the

world’s oldest civilisations and becomes evident in these collections put together by José de Guimarães.

The children were asked: What animal would I be? Which animal represents my ideas, or my convictions?

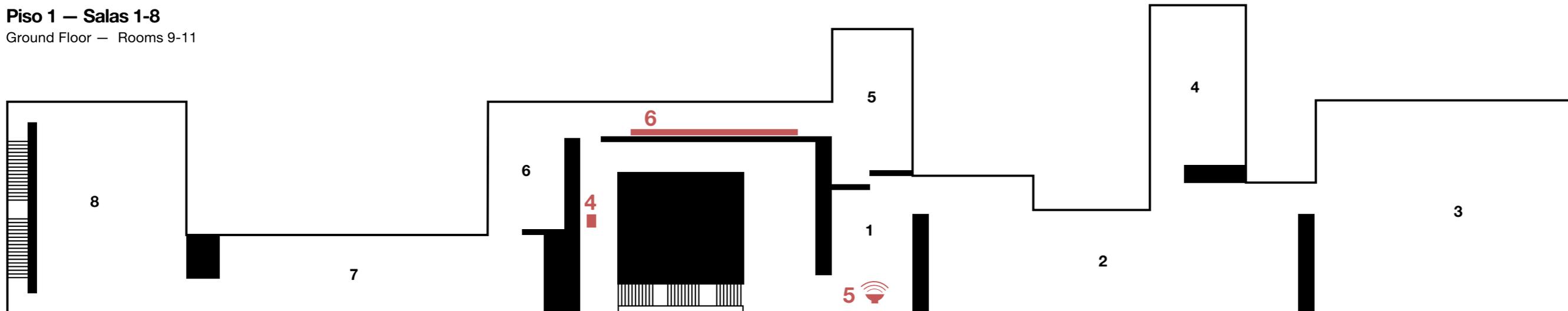
2 A set of poems resulting from one of the moments of the visit to the CIAJG – the children’s first contact with the permanent collection. For this initiative, we used a “poetry machine” built with the words that re-occur throughout

the CIAJG’s permanent collection.

3 Masks resulting from the LOOK ME IN THE EYES workshop - joint creations from each class. From Bruno Munari’s book “Guardiamoci Negli Occhi”, we establish a relationship with the African Art Collection, to talk about the mask and its main symbolism within various cultures.

Piso 1 — Salas 1-8

Ground Floor — Rooms 9-11

PT

4 “Isto não é papel de alumínio amachucado”, é uma instalação com exemplares de um dos exercícios criativos da oficina HUMANANIMAL ANIMALHUMANA. Um dos objetivos centrais dos vários exercícios que figuram neste projeto é a desconstrução de barreiras à criatividade. Assim, as crianças eram desafiadas a criar uma escultura a partir de uma folha de papel de alumínio, representado aquele que seria o seu animal simbólico; a

sua execução durava 1 minuto. Através da tentativa e erro, falava-se de bi e tridimensionalidade, de proporções, de relação entre espaço vazio e espaço cheio, etc.

5 “A voz das linhas” - paisagem sonora. Em grupo, e partir Alfabeto Africano de José de Guimarães, as crianças selecionaram 3 desenhos desta instalação para assim construir as suas narrativas.

6 Instalação de formas em papel cor de laranja resultantes da oficina HISTÓRIAS SOBRE AS INFINDÁVEIS POSSIBILIDADES DE UMA MESMA COISA. Este foi um exercício de interpretação e escrita criativa a partir da obra do Alfabeto Africano, de José de Guimarães. Cada criança recortou manualmente uma forma aleatória no centro de uma folha de formato A2; de seguida, as folhas foram redistribuídas entre todas e colocou-se o desafio: qual a vida dessa forma? Ela Fala? Mora

onde e o que conhece? As crianças avançaram assim para a escrita de uma história, de um poema ou de um diálogo, novamente em grande formato (a noção de que o texto também pode ser imagem) com lápis de cera ou marcador.

EN

4 “This is not crumpled aluminium foil”, is an installation with examples of one of the creative exercises in the HUMANANIMAL ANIMALHUMAN workshop. One of the central objectives of the project’s various exercises is breaking down barriers to creativity. Children were challenged to create a sculpture using a sheet of aluminium foil, representing what would be their symbolic animal; it took just one minute

to produce. Using a trial-and-error process, people talked about exploring two and three dimensions, proportions, the relationship between empty space and full space, etc.

5 “The voice of the lines” - soundscape. As a group, based on José de Guimarães’ African Alphabet, the children chose three drawings from this installation to build their stories.

6 Installation of orange paper moulds that resulted from the workshop, STORIES ABOUT THE ENDLESS POSSIBILITIES OF THE SAME THING. This was an exercise in interpretation and creative writing based on José de Guimarães’ African Alphabet. Each child manually cut out a random shape in the centre of an A2 sheet of paper. The sheets were then redistributed among all the pupils and the challenge was posed: what is the life of this form? Does it speak?

Where do you live and what do you know? The children then wrote a story, poem or a dialogue, once again in a large format (the idea that text can also be an image) using a crayon or marker.

**Grupos
Participantes /
Grupos
Participantes:**

**Centro Escolar
de Mosteiro –
Agrupamento de
Escolas de S. Torcato**

Professora / Teacher:
Paula Sobrinho

Crianças / Students:

Afonso Gonçalves
Carolina Ribeiro
Edgar Ribeiro
Gonçalo Salgado
Gonçalo Carvalho
Joana Silva
Juliana Fernandes
Leonor Novais
Leonor Cunha
Lucas Freitas
Martim Rodrigues
Olívia Freitas
Rodrigo Rodrigues
Rodrigo Ribeiro
Théo Peixoto
Tiago Matos

**Centro Escolar de
Ponte – Agrupamento
de Escolas
Arqueólogo Mário
Cardoso**

Professora / Teacher:
Orlanda Neiva

Crianças / Students:

Afonso Oliveira
Afonso Freitas
Alexandre Correia
Dânia Teixeira
Duarte Fernandes
Francisca Teixeira
Francisca Salazar
Gonçalo Piairol
Gonçalo Ferreira
João Barbosa
José Tomás Freitas
Kévin Silva
Leonor Ribeiro
Lourenço Lemos
Márcia Louro
Margarida Oliveira
Micael Dias
Nádia Freitas
Renata Teixeira
Rodrigo Araújo
Renato Afonseca

**Centro Escolar
de Urgezes –
Agrupamento de
Escolas Gil Vicente**

Professora / Teacher:
Maria José Costa

Crianças / Students:

Ângelo Oliveira
Diana Ferreira
Diogo Ribeiro
Duarte Oliveira
Duarte Abreu
Duarte Miranda
Duarte Ribeiro
Gabriel Henriques
Hugo Couto
José Afonso Santos
Luciana Monteiro
Luísa Carneiro
Margarida Peixoto
Maria Beatriz Freitas
Maria Miguel Abreu
Rodrigo Pinto
Sofia Martinho
Tiago Oliveira
Tomás Mendes
Tomás Santos
Vasco Henriques
Yasmin Novais
Lucas Jales

**EB1 Agostinho da
Silva – Agrupamento
de Escolas de Abação**

Professora / Teacher:
Dina Pinheiro

Crianças / Students:

Afonso Dias
Anaís Lobo
Catarina Vale
Duarte Pereira
João Neto
Jorge Oliveira
Letícia Costa
Luana Castro
Luís Fraga
Margarida Costa
Martim Ferreira
Matilde Melo
Patrícia Leite
Pedro Ribeiro
Pedro Cardoso
Rodrigo Mendes
Rodrigo Ferreira

**EB1 Carreiro –
Agrupamento de
Escolas Virgínia
Moura**

Professora / Teacher:
Cidália Lopes

Crianças / Students:

Afonso Machado
Ana Beatriz Pacheco
Ana Clara Cunha
Eduardo Torres
Lara Ferreira
Leonor Costa
Maria Inês Salgado
Mara Alves
Martim Cunha
Rafaela Anjos
Rita Manuela Santos
Rodrigo Silva
Rodrigo Moura
Tiago Lobo
Tomé Neto
Vicente Lopes

**EB1 Cruz d’Argola
– Agrupamento de
Escolas Santos
Simões**

Professora / Teacher:
Ana Luísa Alves

Crianças / Students:

Afonso Cardoso
Alexandre Lopes
Beatriz Pereira
Carolina Bastos
Davy Criamarelli
Ezequiel Costa
Francisca Guimarães
João Ramos
Lara Mota
Leonor Fernandes
Lina Zahri
Mariana David
Mariana Ribeiro
Murilo Jesus
Nuno Fernandes
Núria Santos
Pedro Abreu
Tiago Partidário
Tomás Machado
Vitória Mendes

**EB1 Fafião –
Agrupamento de
Escolas de Briteiros**

Professora / Teacher:
Celeste Vidal

Crianças / Students:

Clara Freitas
Duarte Silva
Duarte Marques
Francisco Silva
Gabriela Antunes
Jéssica Alves
Lara Oliveira
Maria Rebelo
Tomás Fernandes
Yuri Ribeiro
Anastácia Kuzo
Catarina Fonte
Luísa Fernandes
Matias Freitas
Pedro Fernandes
Rui Silva
Simão Silva

**EB1 Pégada –
Agrupamento de
Escolas Francisco de
Holanda**

Professora / Teacher:
Albertina Castro

Crianças / Students:
Afonso Dias
Carolina Castro
Diogo Amorim
Francisco Lopes
Iris Cardoso
Joana Silva
Leónidas Agostinhandó
Mafalda Antunes
Mara Silva;
Margarida Ribeiro
Margarida Ribeiro
Marlisa Garcia
Rafaela Oliveira
Rodrigo Silva
Rodrigo Cunha
Ruben Ferreira
Tiago Gusmão
Valentina Cesar
Beatriz Cosme

**EB1 Pinheiral –
Agrupamento de
Escolas Taipas**

Professora / Teacher:
Luísa Silva

Crianças / Students:
Afonso Gonçalves
Afonso Fernandes
Amir Stryeltsov
David Rocha
Dinis Machado
Duarte Marques
Illia Botsora
Lara da Silva
Leonor Vieira
Leonor Faria
Lia Silva
Lucas da Costa
Luiz Miguel Duarte
Mara Meira
Margarida Santos
Mário Machado
Martim Maslinkiewicz
Mateus Costa
Matilde Capela
Matilde Ferreira
Matilde Dias
Rafaela Aguirre
Soufian Oliveira
Soraia Almeida

**EB1 São Roque –
Agrupamento de
Escolas João de
Meira**

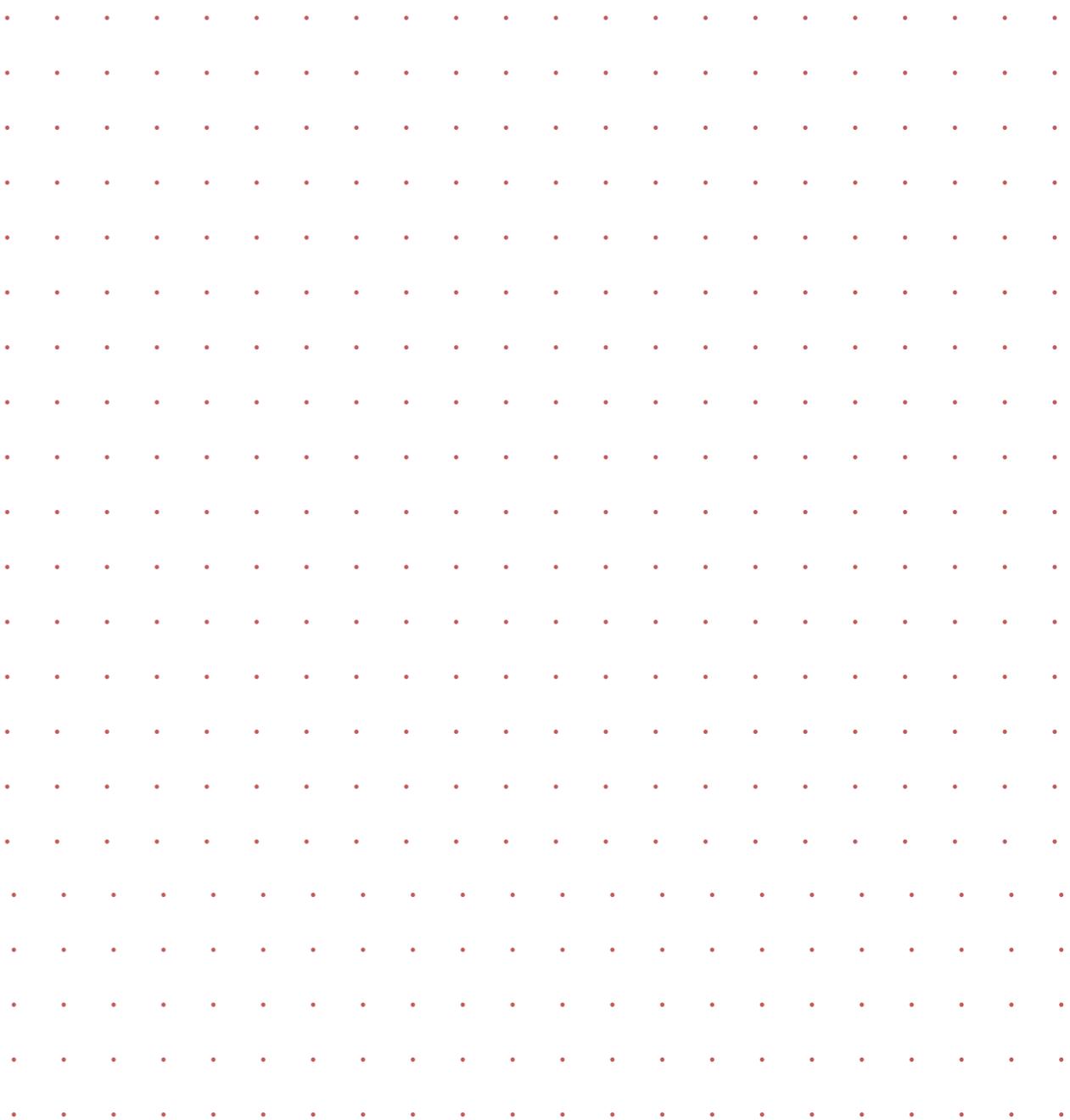
Professora / Teacher:
Ofélia Ribeiro

Crianças / Students:
Afonso Vieira
Antónia Almeida
Camila Castro
Carolina Freitas
Carolina Rebelo
David Ramalho
Dinis Ribeiro
Fernando Rocha
Francisco Silva
Francisco Miranda
Gonçalo Oliveira
Eduardo Oliveira
Tomás Fernandes
José Carvalho
Salvador Fernandes
Maria Ana Oliveira
Gabriela Mendes
Maria Magalhães
Miguel Couto
Pedro Costa
Rita Gonçalves
Rodrigo Silva
Rui Sendim
Santiago Amaral

**EB1 Selho de
S. Cristóvão –
Agrupamento de
Escolas de Pevidém**

Professora / Teacher:
Laura Correia

Crianças / Students:
Afonso Mendes
Alexandre Cardoso
Daniel Lemos
Diego Pacheco
Inês Vaz
João Pereira
Luisa Cunha
Mafalda Monteiro
Maria Inês Fernandes
Maria Magalhães
Martim Monteiro
Matilde Silva
Matilde Cunha
Natasha Machado
Ricardo Duarte
Rita Rodrigues
Simão Mendes

A OFICINA

Direção // Management Board

Presidente // President

Adelina Paula Pinto

(Câmara Municipal de Guimarães)

Vice-Presidente // Vice President

António Augusto Duarte Xavier

Tesoureiro // Treasurer

Maria Soledade da

Silva Neves

Secretário // Secretary

Jaime Marques

Vogal // Member

Alberto de Oliveira Torres

(Casa do Povo de Fermentões)

Conselho Fiscal // Statutory Audit

Committee

Presidente // President

José Fernandes

(Câmara Municipal de Guimarães)

Vogal // Member

Maria Mafalda da Costa de Castro

Ferreira Cabral

(Taipas Turitermas, CIPRL)

Vogal // Member

Djalme Alves Silva

Mesa da Assembleia Geral //

General Meeting's Board

Presidente // President

Lino Moreira da Silva

(Câmara Municipal de Guimarães)

Vice-Presidente // Vice President

Manuel Ferreira

Secretário // Secretary

Filipa João Oliveira Pereira

(CAR - Circulo de Arte e Recreio)

Direção Artística // Artistic Direction

Fátima Alçada

Direção Executiva // Executive

Direction

Ricardo Freitas

Programação // Programming

Catarina Pereira (Património e

Artesanato)

Fátima Alçada (Artes Performativas /

Educação e Mediação Cultural /

Teatro Oficina)

Ivo Martins (Guimarães Jazz /

Curadoria Palácio Vila Flor)

Marta Mestre (Curadoria Geral CIAJG)

Rui Torrinha (Artes Performativas /

Festivais / Teatro Oficina)

Assistente de Direção // Assistant

Director

Anabela Portilha

Assistentes de Direção Artística //

Artistic Director Assistants

Cláudia Fontes, Francisco Neves

Educação e Mediação Cultural //

Education and Cultural Service

Fátima Alçada (Direção),

Carla Oliveira, Celeste Domingues,

Daniela Freitas, Elisa Freitas, João

Lopes,

Marisa Moreira, Marta Silva

Produção // Production

Susana Pinheiro (Direção)

Andreia Abreu, Andreia Novais,

João Terras, Hugo Dias,Nuno Ribeiro,

Rui Salazar, Sofia Leite

Técnica // Technical Staff

Carlos Ribeiro (Direção),

Vasco Gomes (Direção de Cena)

João Castro, João Guimarães,

Nuno Eiras, Ricardo Santos,

Rui Eduardo Gonçalves, Sérgio Sá

Serviços Administrativos /

Financeiros // Administrative /

Financial Services

Helena Pereira (Direção),

Ana Carneiro, Carla Inácio, Liliana Pina,

Marta Miranda, Pedro Pereira,

Susana Costa

Instalações // Facilities

Luís Antero Silva (Direção),

Joaquim Mendes (Assistente),

Jacinto Cunha, Rui Gonçalves

(Manutenção),

Amélia Pereira, Carla Matos,

Conceição Leite, Conceição Oliveira,

Maria Conceição Martins,

Maria de Fátima Faria, Rosa Fernandes

(Manutenção e Limpeza)

Comunicação e Marketing //

Communication and Marketing

Marta Ferreira (Direção),

Bruno Borges Barreto (Assessoria de

Imprensa), Carlos Rego (Distribuição),

Paulo Dumas, Susana Magalhães

(Comunicação Digital),

Eduarda Fontes, Susana Sousa (Design)

Andreia Martins, Jocélia Gomes,

Josefa Cunha, Manuela Marques,

Sylvie Simões (Atendimento ao Público)

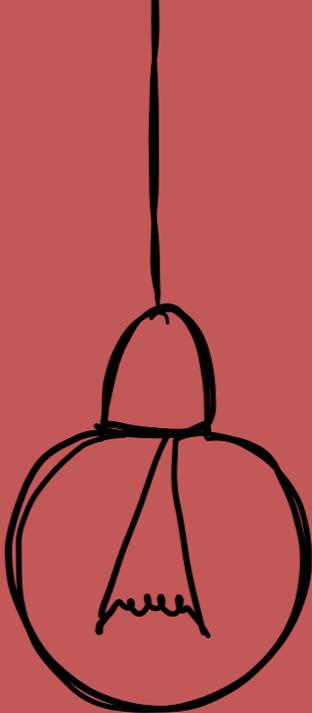
Património e Artesanato //

Heritage and Crafts

Catarina Pereira (Direção),

Bela Alves (Olaria),

Inês Oliveira (Gestão do Património)

LIÇÕES ILUMINADAS ILLUMINATED LESSONS 2021

FICHA TÉCNICA //

TECHNICAL CREDITS

Coordenação //

Coordination

Marta Silva

Direção Criativa //

Creative Direction

Rita Senra

Design Editorial //

Editorial Design

Susana Sousa

Ilustração //

Illustration

Eduarda Fontes

Tradução //

Translation

Martin Dale

