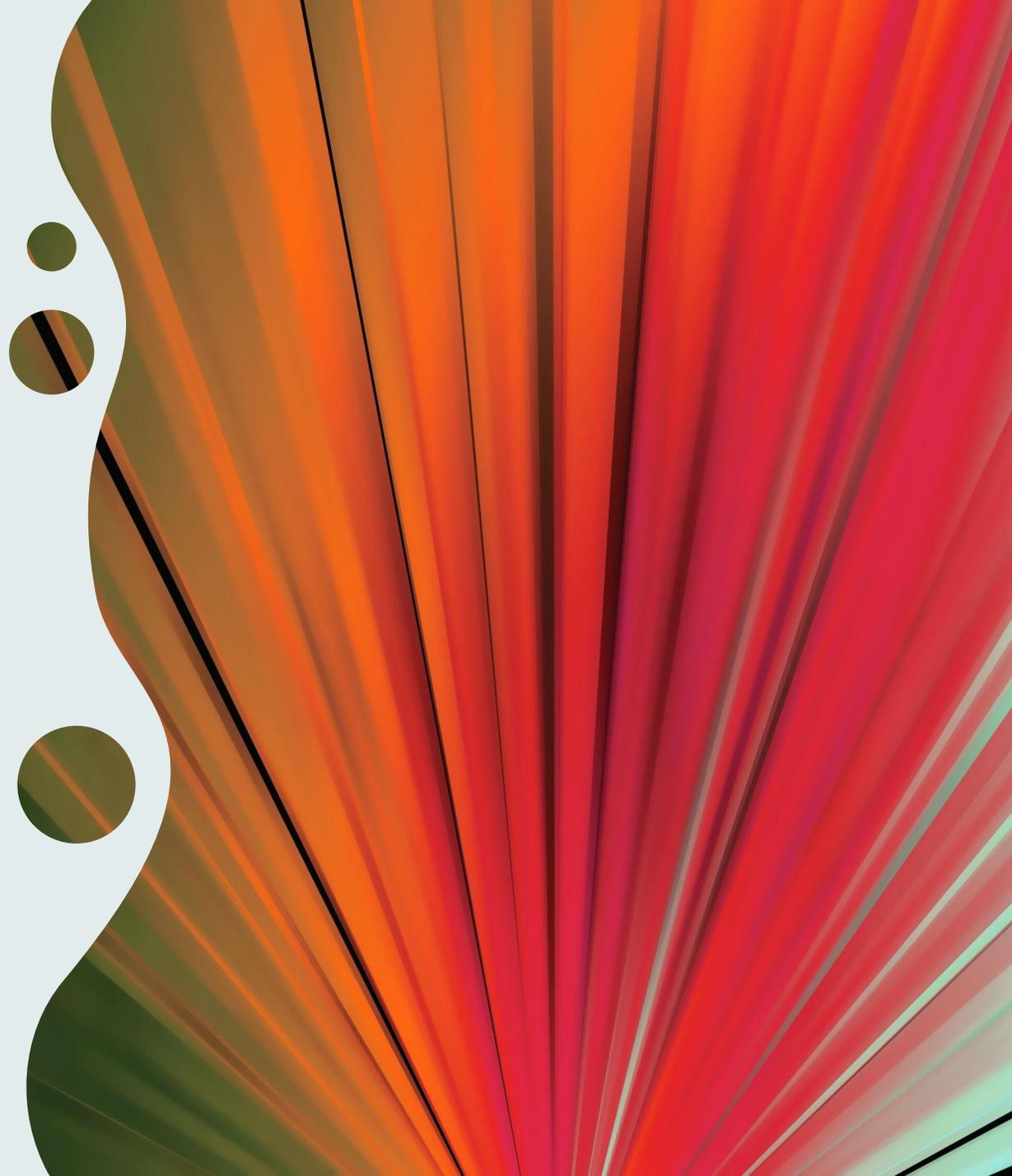

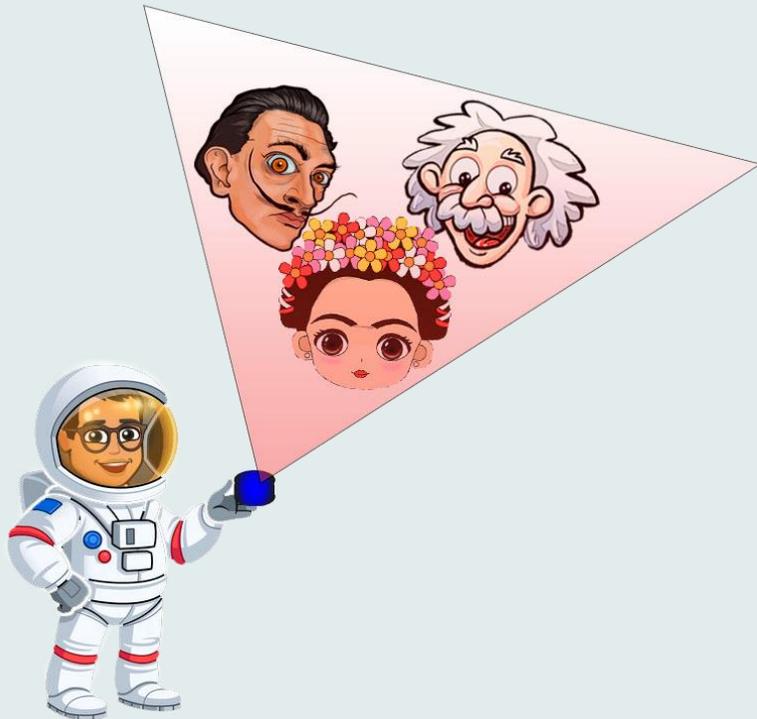
Inventário Artístico- Matemático

Parte 2 - Intermediário

FRANCO SÉRIO

Na caminhada pelos territórios da
 Matemática e Arte, Já fui
 Artemático Explorer FriDalistein
 AI, hoje sou aprendiz Jedi
 Cartemático, amanhã sigo me
 transformando...

(G D A)
 (G D A)
 (G D A)

A G
 Eu prefiro ser
 D A
 Essa metamorfose ambulante

G
 Eu prefiro ser
 D A
 Essa metamorfose ambulante

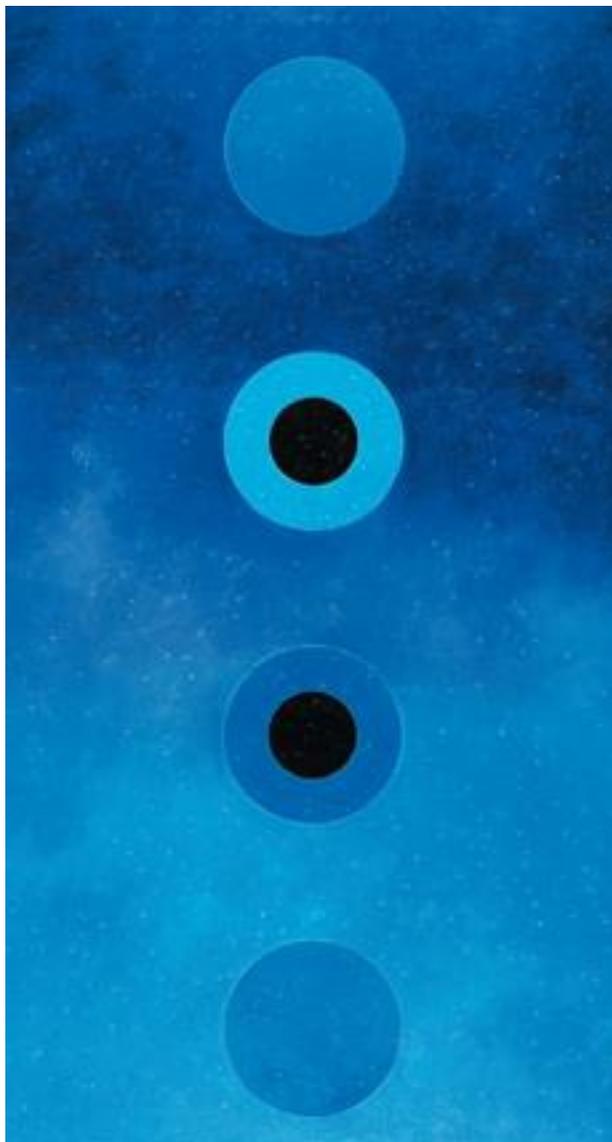
G D
 Do que ter aquela velha opinião
 A
 Formada sobre tudo
 G D
 Do que ter aquela velha opinião
 A
 Formada sobre tudo

As atividades vivenciadas na Matemática e Arte tem me levado a vivenciar uma aprendizagem criativa e transformadora, que me modifica a cada momento, como uma metamorfose ambulante, a cada experiência entro em um movimento de transformação dos meus saberes, que se ampliam e se abre para o novo, cada vez mais interdisciplinar. Hoje sinto o quanto estou consciente que sou o protagonista da minha aprendizagem, o sujeito da ação transformadora que busca a (re)construção dos saberes. Hoje prefiro estar aberto ao diálogo entre os saberes, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.

Obra sunrise by the ocean – vladimir kush

Círculos no espaço
Ivan Serpa

Nessa experiência com a caixa de afecções Mondrian também fui sujeito interdisciplinar ao fazer as imersões artísticas e matemáticas buscando as conexões interdisciplinares entre Matemática e Arte na obra de Mondrian, materializadas na cartografia Mondrian. Hoje sigo com meu olhar mais apurado e cada vez mais interdisciplinar fazendo novas imersões matemáticas e artística na obra “Círculos no espaço” de Ivan Serpa.

Wing Surfer
Vladimir Kush

Cartografia Musical Kandinsky – Minha Inspiração

Vários Círculos (em alemão: Einige Kreize) é uma pintura a óleo sobre tela realizada pelo artista russo Wassily Kandinsky em 1926. O círculo, elemento importante para Kandinsky, e que surgiu em Composição VIII, atinge aqui o seu expoente máximo, num ambiente cósmico e harmonioso. Sobre o círculo, Kandinsky disse que "é a síntese das grandes oposições. Ele combina o concêntrico e o excêntrico numa única forma e equilíbrio. Das três formas primárias, o círculo é aquela que se direcciona claramente para a quarta dimensão."

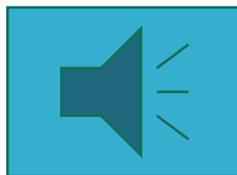
[Vários Círculos, 1926 \(Wassily Kandinsky\)](#)

Cartografia Musical Kandinsky – Minha Inspiração

Debussy - Clair de Lune

"Clair de Lune" é uma das peças mais famosas de Claude Debussy (1862-1918) e é a terceira parte da "Suite Bergamasque", composta inspirada em poemas de Paul Verlaine (1844-1896).

Ouçã
Clair de Lune - Debussy

"A vossa alma é uma paisagem escolhida
Que encantando vão máscaras e
bergamascas,
Tocando alaúde e dançando, e quase
Triste nos seus disfarces extravagantes.

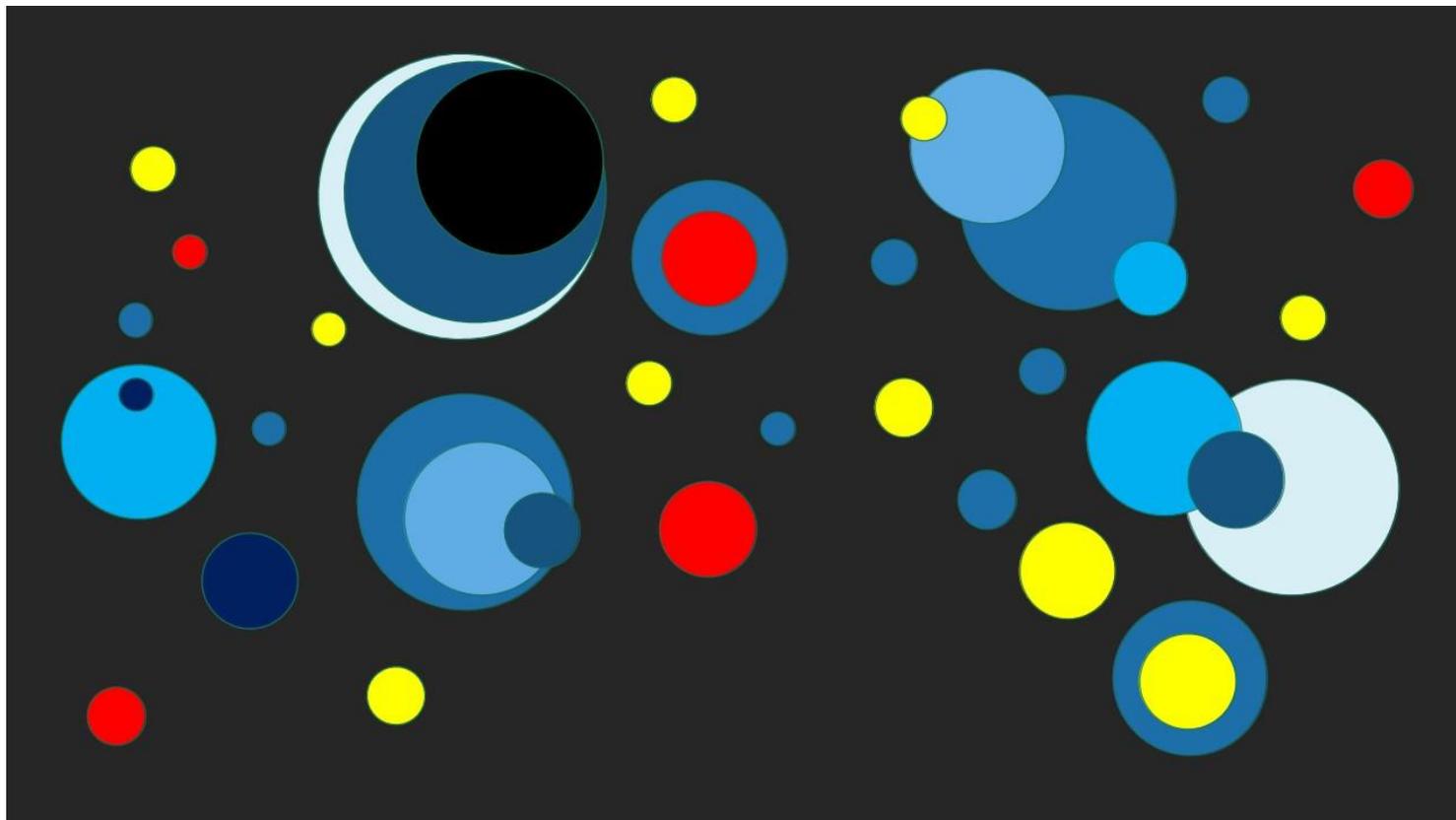
Cantando em modo menor
O amor triunfante e a vida oportuna,
Não têm ar de acreditar na sua felicidade
E a sua cantiga mistura-se com o luar,

Com o calmo luar triste e belo,
Que faz sonhar as aves nas árvores
E soluçar de êxtase os repuxos,
Os grandes repuxos esbeltos entre os
mármorees."

Paul Verlaine (tradução de Fernando Jorge
Azevedo)

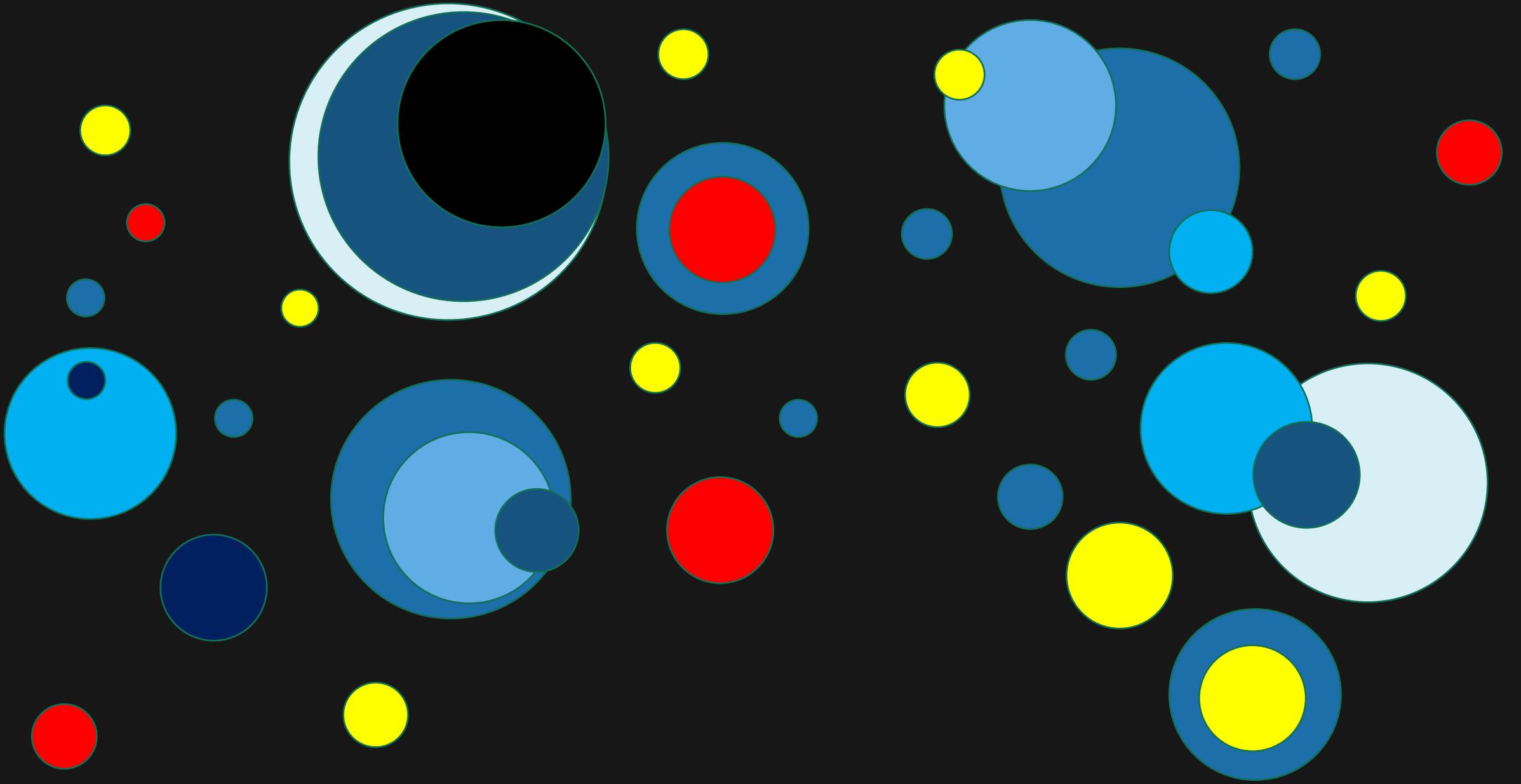
Cartografia Musical Kandinsky – Meu processo Criativo

- Depois de assistir os vídeos procurei aprender mais sobre como o Kandinsky trabalhava com as cores, formas e sons.
- Mergulhei na experiência de ouvir os sons das cores e formas da sua obra Yellow-Red-Blue no [Google Arts&Culture](#).
- Depois busquei inspiração na sua obra “Vários Círculos” e fiz conexão com a música Clair de Lune de Debussy para passar por uma experiência de cromostesia.
- Ao ouvir Clair de Lune fui cartografando os sons por meio de formas e cores, conforme o que me tocou, o que me passou, no sentido de Larossa, fazendo conexões com a Matemática, a arte e a música para compor uma cartografia musical.

“A cor é a tecla. O olho é o martelo. A alma o piano de inúmeras cordas.”

Kandinsky

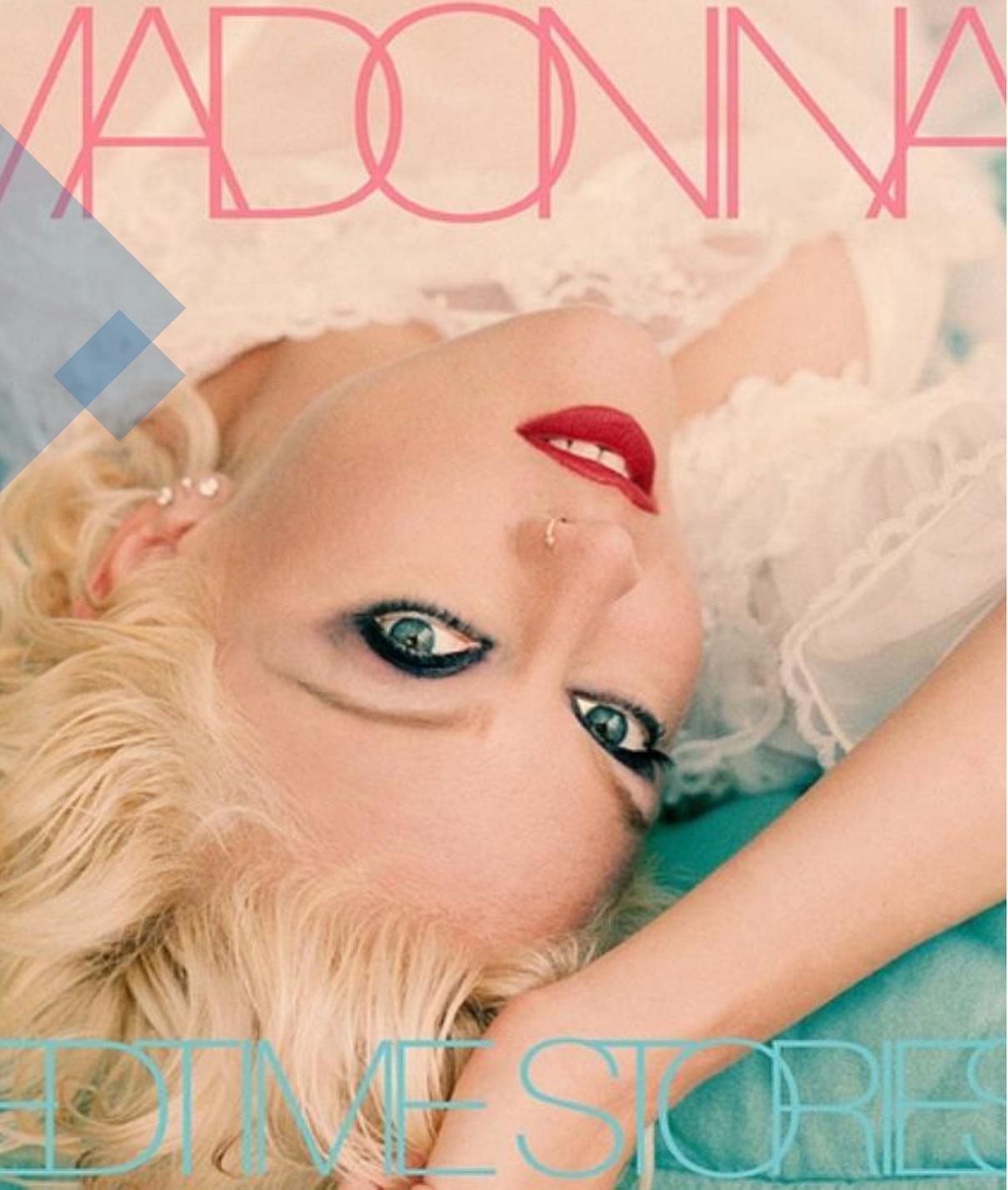

Franco Serio

Bedtime Story – minhas conexões com a Música e as obras de arte

A experiência interdisciplinar com a animação DESTINO que une Disney, Pink Floyd e Salvador Dali abriu meu olhar para conexões com a música e as obras de artes. Enquanto eu assistia eu recordei de um videoclipe de 1994 da música “Bedtime Story” da Madonna que foi muito marcante. Até hoje guardo nas memórias as imagens do vídeo, mas naquela época no auge dos meus 16 anos, eu não tinha esse olhar interdisciplinar, eu via imagens surrealistas, mas não fazia associações com as obras de artes. Então resolvi assistir novamente o videoclipe buscando fazer as conexões da música com as obras de arte e percebi que algumas cenas faziam referências a obras que eu já havia tido contato. Comecei a fazer uma curadoria para identificar as obras e fazer as conexões com a música.

Música e obras de arte

- Música: Bedtime story
- Artista: Madonna
- Compositores: Hooper/ Björk/ Marius De Vries
- Album: Bedtime Stories, 1994

Bedtime Story

Hoje é o último dia que eu estou usando palavras

Elas se foram, perderam seu significado

Não funcionam mais

Vamos, vamos, ficar inconscientes querido

Vamos ficar inconscientes querido

Viajando, deixando lógica e razão

Viajando, aos braços da inconsciência
(2x)

BEDTIME STORY

Moderately ♩ = 108

Verse 1:

Words and Music by
NELLEE HOOPER, BJÖRK GUDMUNSDOTTIR
and MARIUS DEVRIES

1. To-day is the last day that I'm us - ing words.

The first system of musical notation for the song. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line starts with a treble clef and a key signature of two flats. The piano accompaniment starts with a grand staff (treble and bass clefs). The lyrics are written below the vocal line.

They've gone out, lost their mean-ing, don't func - tion an-y-more.

The second system of musical notation, continuing the vocal line and piano accompaniment from the first system. The lyrics are written below the vocal line.

Bedtime Story

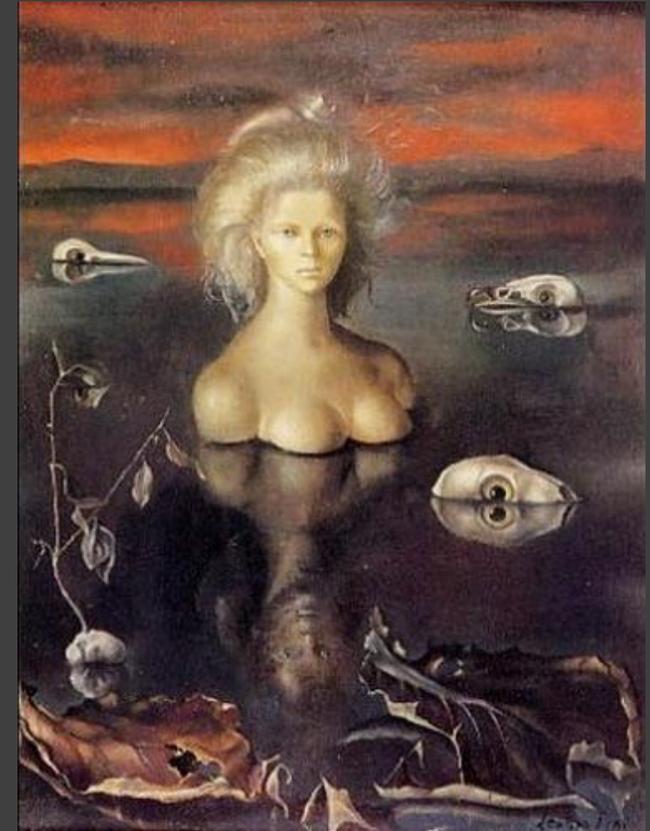
- *Bedtime Story* tem influencia surrealista dos artistas Remédios Varo, Lucien Freud, Leonor Fini, Leonora Carrington.
- Atualmente o clip faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) e integrar sua coleção permanente, com status de obra de arte.

Bedtime Story – minhas conexões com a Música e as obras de arte

- A música e o videoclipe fazem referência ao Surrealismo que foi um movimento artístico e literário de origem francesa, caracterizado pela livre expressão do pensamento; valoriza a importância do inconsciente e dos sonhos para impulsionar a criatividade do ser humano.
- No clipe musical mostra um homem sentado de costas que me lembrou a obra (Homem nu, visto de costas, 1991-92), do artista plástico britânico Lucien Freud.

Na cena seguinte fiz conexão com a pintura "The ends of the Earth, 1944" de Leonor Fini

Bedtime Story – minhas conexões com a Música e as obras de arte

- Na cena acima há uma conexão com a obra de Remedios Varo, que replica o quadro *Los amantes* (Os amantes, 1963)

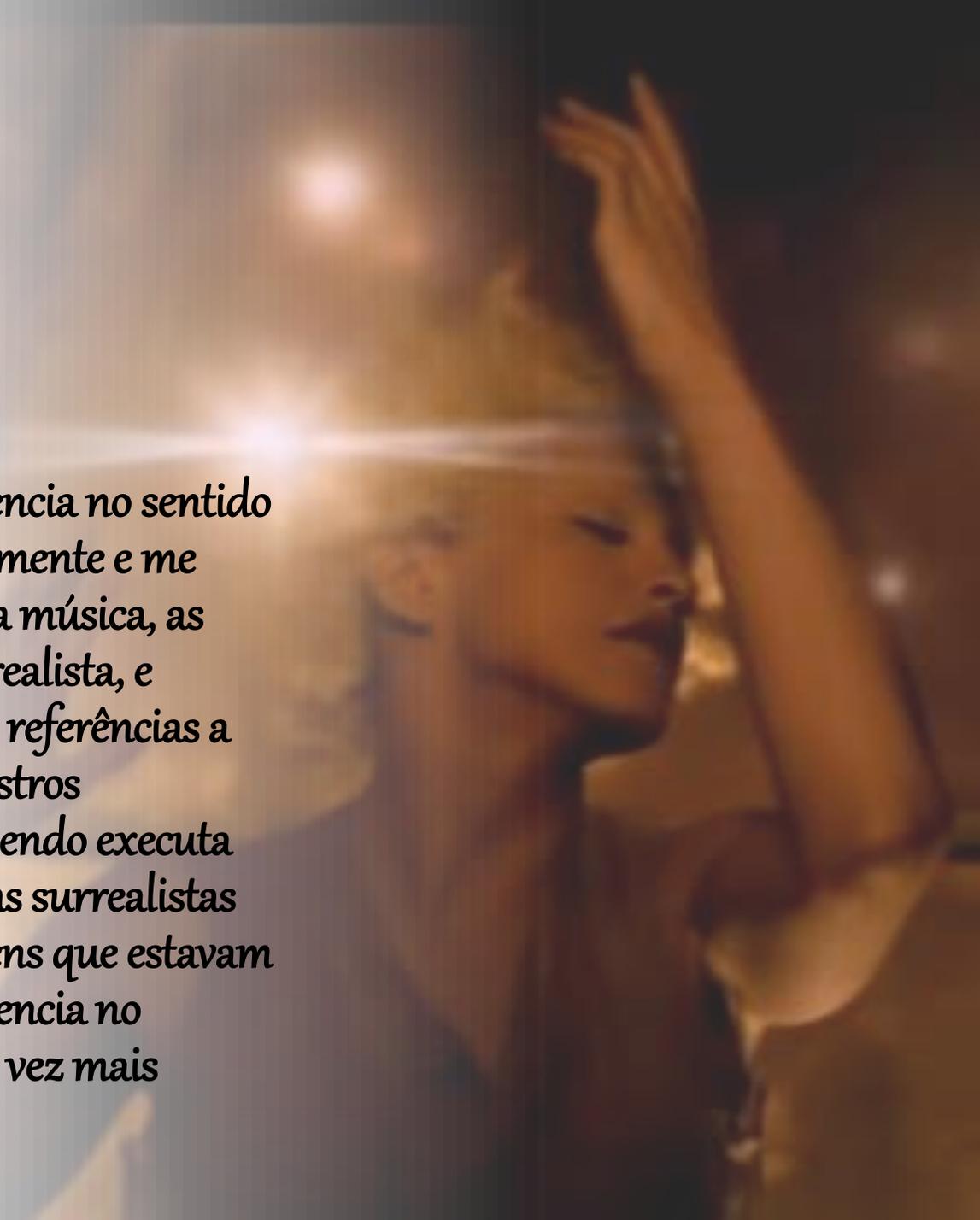
Bedtime Story – minhas conexões com a Música e as obras de arte

- Outra conexão com a pintura L'amitié (A amizade, 1958), da artista plástica surrealista, Leonor Fini.

Experiencia no sentido de Larossa

Ao ouvir a música e assistir ao vídeo me deixar levar pela experiencia no sentido de Larrosa, deixando a música preencher meus ouvidos, olhos e mente e me abrindo para aquilo que me toca ou passa durante a execução da música, as imagens do vídeo foram me transportando para o ambiente surrealista, e comecei a tomar parte, comecei a perceber nas imagens algumas referências a obras de artes surrealistas que saltavam a minha mente dos registros guardados em minha bagagem cultural. Conforme a música ia sendo executada eu me sentia cada vez mais envolvido nos movimentos e nas cenas surrealistas do clip que despertaram algumas lembranças de sonhos e imagens que estavam guardadas no meu subconsciente. Será que vivenciei uma experiencia no sentido de Larrosa? Não posso afirmar, mas sinto que estou cada vez mais aberto a novas vivencias e experiencias.

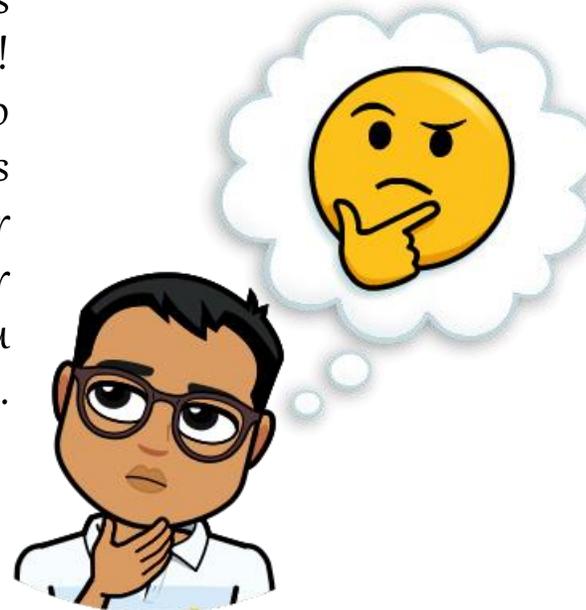

Obra Melancolia de Durer – Quadrado Mágico

Fiquei intrigado com esse quadrado mágico da obra de Durer, na imagem não consegui visualizar os detalhes de dentro do quadrado, mas quando dei um zoom para ampliar a imagem percebi que ele era preenchido com números em uma ordem aleatória, pelo menos foi o que eu achei num primeiro olhar. Parei e pensei, por que ele é considerado mágico? Deve ter algo de encantamento nesses números, lembrei logo dos truques de mágica, mas qual será a mágica? Tive a ideia de somar os números das linhas e todas deram 34, que interessante! Continuei somando as colunas e para a minha surpresa o resultado sempre dava 34. Não é possível? Ai comecei a somar as diagonais e o resultado continua sendo 34, com isso fiquei super curioso e pesquisei e descobri que existem outras formas de ir somando os números e o resultado continua dando 34. Uau agora sim me convenci que esse Quadrado é Mágico mesmo. Fascinante.

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Nuvem de
palavras –
Quadrado Mágico
de Durer

Infográfico quadrado Mágico de Durer

EM FOCO

Melancolia

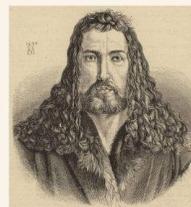
1514 - ALBRECHT DÜRER

O QUADRADO MÁGICO

Obra: Melancolia

O Quadrado mágico se encontra na obra Melancolia - 1514. O nome da obra alude a um dos quatro "humores" clássicos que influíam no corpo humano e sua conduta (sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico).

Albrecht Durer

Albrecht Dürer foi um gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte alemão e considerado o mais famoso artista do Renascimento nórdico, tendo influenciado artistas do século XVI no seu país e nos Países Baixos.

A soma resulta no valor 34

O termo quadrado mágico, não se refere a algo místico, e sim matemático. É como se chamava uma grade de números ordenada de tal forma que as fileiras, colunas e diagonais, somadas, dessem o mesmo resultado. No caso do quadrado mágico de Durer a soma resulta no valor 34.

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

Matematicamente Fascinante

Além da soma das fileiras, colunas e diagonais ser igual a 34, Albrecht Dürer também fez os quatro quadrantes, os quatro quadrados centrais e até os quatro quadrados dos cantos somarem esse mesmo número.

REFERENCIA

EADCAMPUS. Albrecht Dürer seu Quadrado Mágico. Disponível em: http://eadcampus.spb.ifsp.edu.br/pluginfile.php/28858/mod_resource/content/1/Quadrado%20M%C3%A1gico.pdf. Acesso em: 11 DEZ 2021

RODRIGUES, Andreia de Freitas. Dürer e o Tema da Melancolia 1. Disponível em: <https://docplayer.com.br/110368014-Durer-e-o-tema-da-melancolia-1-andreia-de-freitas-rodrigues-2.html>. Acesso em: 11 DEZ 2021

Para acessar ampliado:

<https://bit.ly/3E83kQU>

Oi mano,

Este cartão que eu te envio, é muito especial. Essa pintura é fascinante. Convido você a parar um momento para olhar esta obra de Peticov, chamado Quadrado Mágico. E por que é mágico? Pra mim já começou sendo mágico por toda a beleza e uso que ele faz das cores na sua composição. Me lembrou das cores do arco-íris, isso lembra nossa infância, quando brincávamos no quintal de casa e ficávamos olhando para o arco-íris tentando entender como poderia algo tão lindo e colorido se formar no céu, onde ele começava e onde terminava? Mas voltando ao quadrado Mágico de Peticov ele encanta ao decompor a luz branca nas suas linhas e colunas e depois ao somar as cores em qualquer fileira, coluna e diagonal vai ter como resultado a composição da luz branca novamente. Além de ser mágico, esse quadrado também é de Ouro ou áureo. Ficou curioso em saber mais sobre esse quadrado fascinante? Te conto mais depois.

LIVRO DE ARTISTA - Palavras. Imagens - Dois Mil e Treze - ISABEL DE SÁ – Conexões Letra da música e o Livro

*Love me tender, love me true,
All my dreams fulfill.
For my darlin' I love you,
And I always will.*

Conexões:

O fruto é a criança que se forma no ventre da mãe que depois irá criar um laço de amor por toda a vida. Amor expressado também na música:

*“Me ame com ternura, me ame verdadeiramente
Todos os meus sonhos realizar
Pois, minha querida, eu te amo
E sempre amarei”*

LIVRO DE ARTISTA - Palavras. Imagens - Dois Mil e Treze - ISABEL DE SÁ – Conexões Letra da música e o Livro

*“Love me tender, love me sweet,
Never let me go.
You have made my life complete,
And I love you so.”*

Conexões:

Metade + Metade, em busca do seu amor, da sua outra metade da maçã, aquele(a) que irá completar a sua vida.

*“Me ame com ternura, me ame
docemente
Nunca me deixe ir
Você completou minha vida
E eu te amo tanto “*

LIVRO DE ARTISTA - Palavras. Imagens - Dois Mil e Treze - ISABEL DE SÁ – Conexões Letra da música e o Livro

*“Love me tender, love me long,
Take me to your heart.
For it's there that I belong,
And we'll never part.”*

Conexões:

Família monoparental, o amor resiste mesmo quando um pai biológico não reconhece o filho e abandona a mãe biológica, ou quando um dos pais morre, ou quando ocorre a adoção por somente uma pessoa.

*“Me ame com ternura, me ame por muito
Me leve para o seu coração
Pois é lá que eu pertença
E nós nunca vamos nos separar”*

Isabel Sá - Colagens

Entendo que as relações afetivas tem seus altos e baixos, com um começo muitas vezes intenso, as vezes se perdem pelo caminho, mas volta a se encontrar e recomeçar. O Fim como diz Gasparetto só existe para quem não percebe o recomeço.

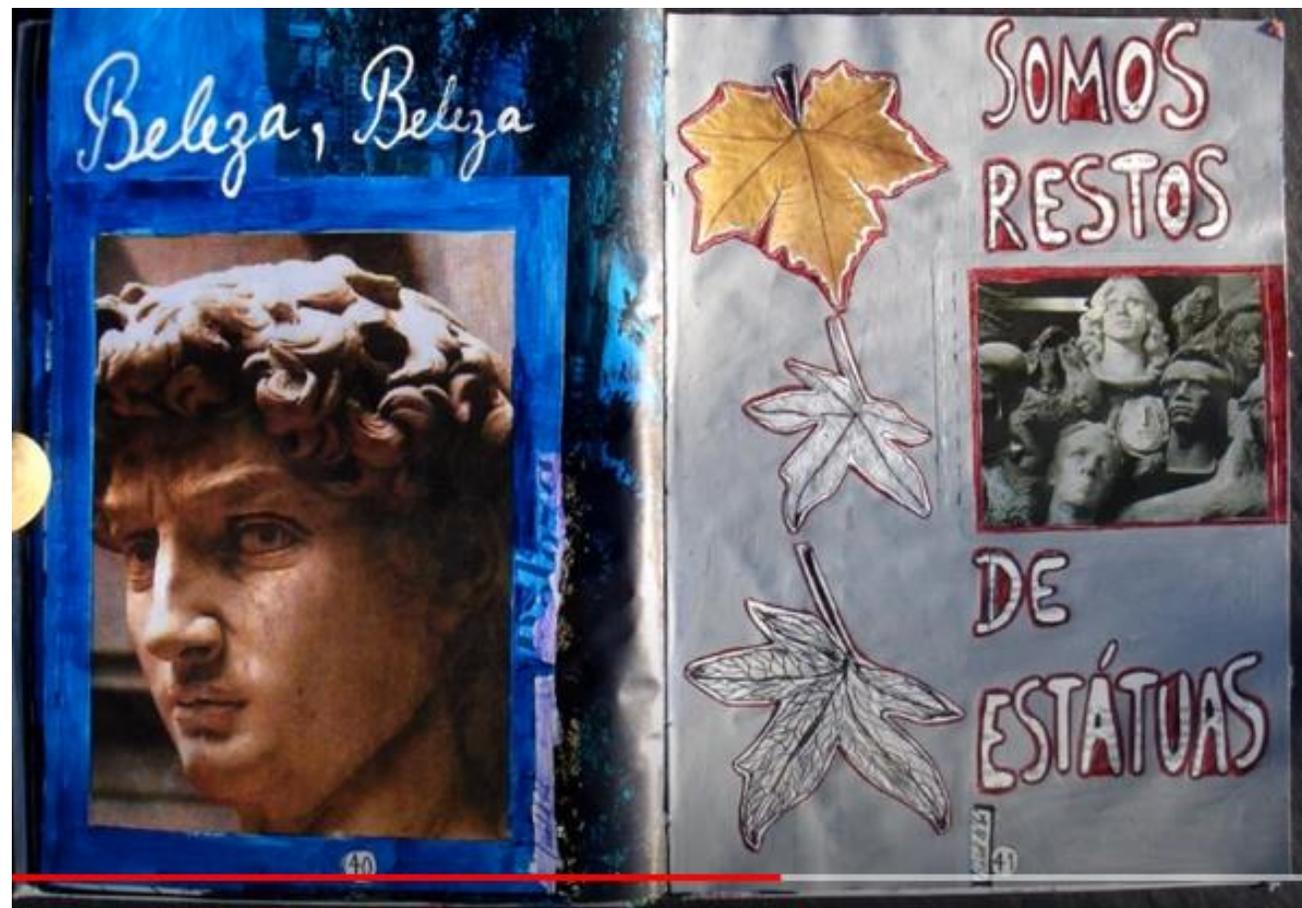
Isabel Sá - Colagens

A vênus do paleolítico simboliza a fertilidade, e aponta para o futuro que vem da geração de vidas.

Isabel Sá - Colagens

A beleza esculpida nas estátuas, muitas das vezes perseguida e desejada pelas pessoas, como um padrão de estética. Com o tempo percebe-se que essa beleza se desfaz, como as folhas que um dia foram verdes e vivas e depois ficam secas e apodreceram. Assim a beleza que de belo virou resto, resto de estátuas, mortas, frias. A beleza é efêmera.

Matemática e Arte estimula a criatividade, o diálogo dos saberes e o protagonismo do aprendiz.

Atitude Interdisciplinar

Conectar saberes

