

Disciplina: Cinema e formação: concepções estéticas e pedagógicas

1º semestre de 2018

Professora: Rita Márcia Magalhães Furtado

Ementa:

A experiência estética do filme: entre o saber histórico do espectador e a experiência vivida. Análise fílmica e experiência estética. Experiência pedagógica, escolha estética e emancipação. A pedagogia inerente à forma estética. Relação entre cinema e educação. A educação, a formação e a escola como projeto social centrado nas possibilidades constitutivas do humano em sua relação com os saberes. A reflexão sobre as potências pedagógica e estética das imagens da escola no cinema. As representações da cultura escolar no cinema.

Justificativa:

A experiência estética do filme decompõe o discurso sobre a realidade para, posteriormente, alterá-lo. Nesse sentido, a experiência estética tem lugar entre o saber histórico do espectador e a experiência vivida na reconstrução memorial afetiva e emocional da realidade, no qual encontra a experiência vivida do passado através da transmissão cultural e de uma memória histórica individual e coletiva na experiência partilhada do cinema. O filme funciona, assim, como uma extensão virtual do mundo cotidiano, só que mais intenso no sentido de fazer ver o que no cotidiano real passa despercebido. As representações da cultura escolar no cinema se apresentam como reconhecimento da instituição de uma memória coletiva e das possibilidades da memória individual, “residual”, que se constitui a cada novo elemento acrescentado pelas singularidades que permeiam o cotidiano da escola. Pensar a educação como formação é referenciar a escola como instituição que realiza, ou deveria realizar, seu projeto social centrado nas possibilidades constitutivas do humano em sua relação com os saberes. A disciplina *Cinema e formação: concepções estéticas e pedagógicas* tem como objetivo refletir sobre as potências pedagógica e estética das imagens da escola no cinema e o modo como estas contribuem para os estudos com ênfase na cultura escolar, explicitando as especificidades da escola e do cinema como espaços formadores, contribuindo para a

reflexão sobre o papel mesmo da formação e suas implicações socioculturais através de uma revisão de literatura que dialoga tanto com o campo cinematográfico quanto com os campos pedagógico e estético.

Programa da disciplina

- A imagem, o cinema e o(a) espectador(a)
- O cinema como experiência estética e pedagógica
- Cinema e formação: representações da cultura escolar nas imagens fílmicas

Bibliografia

ALMEIDA, Renata (org.). *Memórias do cinema: um idioma universal*. São Paulo: Editora Brasileira / Mostra internacional de Cinema, 2015.

AQUINO, Julio Groppa. RIBEIRO, Cintya Regina. *A educação por vir: experiências com o cinema*. São Paulo: Cortez, 2011.

AUMONT, Jacques et al. *A estética do filme*. Campinas, SP: Papirus, 2012.

AUMONT, Jacques. MARIE, Michel. *L'analyse des films*. Paris: Armand Colin, 2010.

BERGALA, Alain. *L'hypothèse cinéma*. Petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs. Paris: Petit Bibliothèque des Cahiers du Cinéma, 2006.

CABANAS, Jose Maria Quintana. *Pedagogia estética: concepción antinómica de la belleza y del arte*. Madrid: Dykinson, 1993.

CHATEAU, Dominique. *Philosophies du cinéma*. Paris: Armand Colin, 2010.

COELHO, Ildeu Moreira. FURTADO, Rita Márcia Magalhães. (orgs.). *Universidade, cultura, saber e formação*. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2016.

COMOLI, Jean Louis. *Ver e poder*. Cinema, televisão, ficção, documentário. Belo Horizonte: UFMG, 2008.

CORDEIRO, Edmundo. *Actos de cinema: crônica de um espectador*. Coimbra: Angelus novus, 2004.

COSTA, Dante. *A infância e o cinema*. Lisboa: Seara Nova, 1939.

DAMIÃO, Carla Milani. SILVA, Guilherme Ghisoni da. (orgs.). *Confluindo tradições estéticas*. Goiânia: Edições Ricochete, 2016.

DELEUZE, Gilles. *Cinema: a imagem-movimento*. São Paulo: Brasiliense, 1990.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *O que vemos, o que nos olha*. São Paulo: Editora 34, 2010.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Imagens apesar de tudo*. Lisboa: KKYM, 2012.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Diante da imagem*. São Paulo: Editora 34, 2013.

DUARTE, Rosália. *Cinema & Educação*. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

FAROCKI, Harun. *Desconfiar de las imágenes*. Buenos Aires: Caja Negra, 2013.

FAURE, Elie. *Função do cinema e das outras artes*. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2010.

FRAMPTON, Daniel. *Filmosophy*. New York: Wallflower Press, 2006.

FRIGERIO, Graciela, DIKER, Gabriela. (comps.). *Educar: (sobre) impresiones estéticas*. Buenos Aires: Del estante Editorial, 2007. pp.15-43

GARDIES, René. *Compreender o cinema e as imagens*. Lisboa: Texto & Grafia, 2015.

GOLIOT-LETÉ, Anne et al. *Dicionário da imagem*. Lisboa: Edições 70, 2011.

GRILO, João Mário. APARÍCIO, Maria Irene (orgs.). *Cinema e filosofia: compêndio*. Lisboa: Colibri, 2013.

GRILO, João Mário. *As lições do cinema: manual de filmologia*. Lisboa: Edições Colibri, 2010.

GUIMARÃES, Bruno. KANGUSSU, Imaculada. COSTA, Rachel. *Estética moderna e contemporânea*. Belo Horizonte: Relicário Edições, 2017.

HUSSAK, Pedro. VIEIRA, Vladimir (orgs.). *Educação estética: de Schiller a Marcuse*. Rio de Janeiro: NAU/EDUR, 2011.

KIAROSTAMI, Abbas. *Abbas Kiarostami: duas ou três coisas que sei de mim*. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

KRACAUER, Siegfried. *O ornamento da massa*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

LETELIER, Hernán Rivera. *A contadora de filmes*. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

LEUTRAT, Jean-Louis. LIANDRAT-GUIGUES, Suzanne. *Penser le cinéma*. Paris: Klincksieck, 2010.

LINS, Consuelo. MESQUITA, Cláudia. *Filmar o real: sobre o documentário brasileiro contemporâneo*. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

LOPES, José de Sousa Miguel. *Educação e cinema: novos olhares na produção do saber*. Porto: Profedições, 2007.

MANIGLIER, Patrice. ZABUNYAN, Dork. *Foucault va al cine*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2012.

MIGLIORIN, Cezar. “Cinema e escola sob o risco da democracia”. Dossiê: Cinema e educação: uma relação sob a hipótese de alteridade. *Revista Contemporânea de Educação*. Faculdade de Educação/UFRJ., v 5, n. 9, janeiro/julho 2010.

MILLÁN, Juan Antonio Pérez. *Cine, enseñanza y enseñanza del cine*. Madrid: Morata, 2014.

MONDZAIN, Marie-José. *Homo spectator: ver-fazer ver*. Lisboa: Orfeu Negro, 2015.

NOVAES, Adauto. *O olhar*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

RANCIÈRE, Jacques. *O espectador emancipado*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.

RANCIÈRE, Jacques. *As distâncias do cinema*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

RANCIÈRE, Jacques. *A fábula cinematográfica*. Campinas, SP: Papyrus, 2013.

RUBY, Christian. *La figure du spectateur*. Paris: Armand Colin, 2012.

SADOUL, Georges. *Histoire du cinéma*. Paris: Flammarion, 1962.

SCHILLER, Friedrich. *A educação estética do homem*. São Paulo: Iluminuras, 1995.

SERCEAU, Daniel. *L'école en crise au cinéma*. Paris: Armand Colin, 2013

SIBILIA, Paula. *Redes e Paredes*. Rio de Janeiro: 2012.

SICARD, Monique. *A fábrica do olhar: imagens da ciência e aparelhos de visão (século XV-XX)*. Lisboa: Edições 70, 2006.

SOMMER, Luís Henrique. BUJES, Maria Isabel Edelweiss. *Educação e cultura contemporânea: articulações, provocações e transgressões em novas paisagens*. Canoas, RS: Ed. ULBRA, 2006.

STAM, Robert. *Introdução à teoria do cinema*. 6.ed., Campinas, SP: Papyrus, 2013.

TARKOVSKI, Andrei. *Esculpir o tempo*. São Paulo: Martins Fontes, 2010. pp.122-134.

TEIXEIRA, Inês Assunção de Castro. LOPES, José de Sousa Miguel (orgs.). *A escola vai ao cinema*. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

VANOYE, Francis. GOLIOT-LÉTÉ, Anne. *Ensaio sobre a análise fílmica*. 2.ed., Campinas, SP: Papyrus, 1994.

YOEL, Gerardo (org.). *Pensar o cinema: imagem, ética e filosofia*. São Paulo: Cosacnaify, 2015.

WOJNAR, Irena. *Esthétique et pédagogie*. Paris: PUF, 1963.

Goiânia, dezembro de 2017

Rita Márcia Magalhães Furtado

PPGE/FE/UFG

Sala 207

rmmfurtado@uol.com.br