

PLANO DE ENSINO 2011-1

DISCIPLINA: Arte e Educação - JP0029

PROFESSOR: Ms. Clóvis Da Rolt

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Carga Horária Teórica: 60h

Carga Horária Prática: 15h

II – EMENTA

A disciplina de Arte e Educação contempla o estudo do fenômeno artístico a partir de uma perspectiva histórico-social e sua vinculação ao espaço educativo. Por meio de um olhar dialógico, a disciplina propõe uma incursão no universo multifacetado das diversas linguagens artísticas e suas formas de expressão, privilegiando o exame de conceitos, teorias e abordagens que estruturam este campo do saber. De um modo amplo, a disciplina propõe a reflexão crítica sobre a relação entre a arte e a educação escolar, buscando referências nas teorias do ensino da arte, nas dinâmicas de apreciação crítica, na experiência estética, nos processos de construção de juízos de gosto e na imersão dos sujeitos contemporâneos numa cultura estético-visual cada vez mais presente em nosso cotidiano.

III - OBJETIVOS

O objetivo da disciplina de Arte e Educação é oferecer uma abordagem introdutória sobre conceitos, tematizações e práticas inerentes ao campo artístico e seu tratamento pedagógico, com vistas às suas aplicações no ambiente escolar. Objetiva-se também oportunizar um espaço de reflexão sobre a formação e a evolução das artes ao longo da história, dando especial atenção às práticas de apropriação artística, à leitura de imagens, às relações entre arte e linguagem, às forças políticas que atuam na legitimação institucional e ao confronto entre a arte e a cultura como instâncias autoimplicadas.

IV – CONTEÚDOS

O conteúdo programático da disciplina de Arte e Educação desmembra-se em três eixos:

1º EIXO - ELEMENTOS DE TEORIA E FILOSOFIA DA ARTE:

- A formação da arte e o conhecimento artístico.
- Interfaces entre conhecimento artístico e outras formas de conhecimento.
- Linguagem e discurso artístico.
- Domínios estéticos: natureza, valor, experiência e juízo artístico.

2º EIXO – ARTE, COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE:

- Variações sócio-culturais na constituição da arte.
- História da arte.

- O artista, a obra e o público.
- O papel mediador das instituições artísticas e de outros canais de distribuição.

3º EIXO - A ARTE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR:

- A escola precisa de arte?
- Fundamentos teórico-metodológicos da arte-educação.
- O professor como agente de educação estética.

V – METODOLOGIA

TÉCNICAS

Aulas expositivo-dialogadas

Delimitação prévia de grupos de trabalho (definidos de acordo com a quantidade de alunos da turma) que auxiliarão no andamento das aulas de acordo com os temas propostos

Exercícios práticos com abordagem de leitura e apreciação de imagens.

Exercícios práticos de experimentação artística com aplicação de conceitos metodológicos da arte à prática educativa:

- contextualizar
- fazer
- apreciar

Seminários para apresentação de propostas de ensino de arte.

Projeção de filmes, documentários e outras mídias audiovisuais.

Viagem de estudos dirigidos a instituições culturais, museus, centros de arte e Bienal de Artes Visuais do Mercosul (havendo disponibilidade, adesão, interesse e condições técnico-financeiras para a oferta)

RECURSOS

Quadro negro, computador e projetor multimídia para projeção de arquivos Powerpoint.

Textos e outros materiais bibliográficos apresentados durante o transcorrer da disciplina.

Computador e projetor multimídia.

Solicitados previamente de acordo com a proposta de trabalho a ser desenvolvida. Materiais artísticos, tintas, resíduos industriais, suportes, etc.

Computador, projetor multimídia, quadro negro.

Computador e projetor multimídia

Veículo (ônibus / micro-ônibus), disponibilidade financeira.

VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

1º EIXO

1º encontro

- Apresentação da disciplina, da proposta de trabalho e do desenvolvimento das atividades.
- Exposição do cronograma de atividades.
- Aplicação de instrumento de sondagem sobre o grupo.
- Exposição introdutória de alguns temas a serem abordados ao longo da disciplina.

2º encontro

- Discussão de texto-base (COSTA, Cristina. Capítulos "O prazer do belo" e "A arte e a relatividade do gosto")
- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro
- Exercício de leitura e apreciação de imagens
- Elaboração de relato

3º encontro

- Discussão de texto-base (FUSARI, Maria F. de Rezende; FERRAZ, Maria Heloísa C. Capítulo "Noções de teoria da arte")
- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro

4º encontro

- Discussão de texto-base (DUARTE JR., João Francisco. Capítulos "A educação num contexto cultural" e "Linguagem e Arte")
- Projeção do vídeo "Um mundo de gestos e movimentos"
- Debate sobre o vídeo

5º encontro

- Seminário sobre o livro "O que é arte?", de Jorge Coli.
- Debate sobre o percurso da disciplina
- Discussão das propostas de desenvolvimento de um plano de aula contemplando diferentes linguagens artísticas.

2º EIXO

6º encontro

- Discussão de texto-base (Revista Aplauso – "Arte e não-arte", Revista Filosofia – "O feio e o belo em evidência")
- Aula no laboratório de informática – Visita a sites de Museus e Centros Culturais.

7º encontro

- Discussão de texto-base (PAREYSON, Luigi – Capítulo “Pessoalidade e socialidade da arte”)

- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro

8º encontro

- Discussão de texto-base (a definir)

- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro

9º encontro

Projeção de vídeo “Como a arte fez o mundo.”

Debate sobre o vídeo

3º EIXO

10º encontro

Viagem de estudos ao Museu de Arte do Rio Grande do Sul, Santander Cultural e Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre.

11º encontro

- Apresentação dos planos de aula (trabalho em grupo)

- Debate sobre os planos (avaliação coletiva)

12º encontro

- Discussão de texto-base (FUSARI, Maria F. de Rezende; FERRAZ, Maria Heloísa C. – Capítulo “O significado da arte na educação”).

- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro.

13º encontro

- Projeção do vídeo “Lixo extraordinário”

- Escolha das imagens (por grupo) para a realização do trabalho final.

- Delimitação das etapas prévias para a elaboração do trabalho (solicitação de material, reserva de sala, etapas da realização do trabalho, montagem, documentação, exposição final).

14º encontro

- Aula prática

15º encontro

- Aula prática

16º encontro

- Avaliação final, análise dos resultados alcançados.

- Proposta de uma exposição final dos trabalhos produzidos.

VII– AVALIAÇÃO

Avaliação Diagnóstica:

Realizada a partir do levantamento prévio do perfil dos acadêmicos, suas trajetórias pessoais, suas expectativas em relação à disciplina e suas vivências estético-artísticas. Neste primeiro momento, a avaliação diagnóstica busca identificar um quadro geral de possibilidades de desenvolvimento da disciplina, de acordo com a realidade apresentada pelos acadêmicos.

- Contato inicial
- Apresentação da disciplina
- Preenchimento de instrumento de verificação sobre o perfil dos acadêmicos.

Avaliação Formativa:

Será desenvolvida ao longo do semestre a partir da análise do progresso dos acadêmicos frente aos conteúdos propostos, visando adequar conteúdos, realocar interesses, articular saberes e possibilitar o mapeamento das condições de assimilação dos objetivos traçados para a disciplina:

- Apresentação de sínteses de textos / livros / artigos apresentados e discutidos em sala de aula.
- Análise crítica e argumentativa de filmes, documentários e outras mídias audiovisuais.

Avaliação Somativa:

Será levado em consideração o percurso desenvolvido pelo acadêmico ao longo da disciplina, sua participação, suas iniciativas, seu envolvimento nos trabalhos propostos, sua efetiva assimilação dos conteúdos e sua dimensão crítica sobre os temas discutidos.

- Proposta de desenvolvimento de um plano de aula.
- Exercícios de prática estético-artística.

VIII – REFERÊNCIAS

BÁSICAS

BARBOSA, Ana Mae (Org.) Arte-Educação Contemporânea. Consonâncias Internacionais. São Paulo: Cortez, 2005.

BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. São Paulo: Perspectiva, 1996.

BITTENCOURT, Cândida A. de Carvalho. Arte e Educação. Da Razão Instrumental à Racionalidade Emancipatória. São Paulo: Juruá, 2004.

COLI, Jorge. O que é arte? São Paulo: Brasiliense, 2006.

COSTA, Cristina. Questões de arte. A natureza do belo, da percepção e do prazer estético. São Paulo: Moderna, 1999.

- DUARTE JR., João Francisco. Por que arte-educação? Campinas: Papirus, 1991
- ECO, Umberto. História da Beleza. São Paulo: Record, 2007.
- FUSARI, Maria F. de Rezende; FERRAZ, Maria Heloísa T. Arte na educação escolar. São Paulo: Cortez, 1993.
- GOMBRICH, Ernst. A História da Arte. São Paulo: LTC, 2000.
- HAAR, Michel. A obra de arte. Rio de Janeiro: DIFEL, 2000.
- HUISMAN, Denis. A estética. Lisboa: Edições 70, 1994.
- HUYGHE, René. O poder da imagem. Lisboa: Edições 70, 1986.
- KIVY, Peter. Estética: fundamentos e questões de filosofia da arte. São Paulo: Paulus, 2008.
- LEITE, Maria Isabel; OSTETTO, Luciana Esmeralda. Museu, Educação e Cultura. Encontros de crianças e professores com a arte. Campinas: Papirus, 2005.
- MEIRA, Marly. Filosofia da criação. Reflexões sobre o sentido do sensível. Porto Alegre: Mediação, 2003.
- PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 1997.