

Leituras semióticas: arte, mídia e cotidiano

Súmula:

A disciplina abordará alguns conceitos fundamentais da teoria semiótica greimasiana, buscando possibilitar uma reflexão acerca deste referencial teórico para leituras da visualidade e suas contribuições para a educação, em especial para o ensino da arte.

A construção de um olhar semiótico; Os planos e os níveis da linguagem; O percurso gerativo de sentido; O sincretismo e o prazer em Nova; Duelo: a publicidade da tartaruga da Brahma na Copa do Mundo; Uma leitura semiótica de "Cinderela; Leituras semióticas de textos da arte, da mídia e do cotidiano.

Referências:

- BARROS, Diana Luz Pessoa de. *Teoria semiótica do texto*. São Paulo: Ática, 2000.
- BUORO, Anamélia; FRANGE, Lucimar; REBOUÇAS, Moema. Leitura da imagem: da teoria à prática, da prática à teoria. In: OLIVEIRA, Ana Claudia de; LANDOWSKI, Eric (orgs.) *IX Caderno de discussão do Centro de Pesquisas Sóciosemióticas*. São Paulo: Editora CPS, 2003. p. 19-30.
- _____. Arte, cultura e educação: alguns pressupostos. In: OLIVEIRA, Ana Claudia de (org.) *VIII Caderno de discussão do Centro de Pesquisas Sóciosemióticas*. São Paulo: Editora CPS, 2002. p.13-22.
- FIORIN, José Luiz. *Elementos para análise do discurso*. São Paulo: Contexto, 2001.
- FLOCH, Jean-Marie. Alguns conceitos fundamentais em Semiótica Geral. *Documentos de Estudo do Centro de Pesquisas Sociosemióticas*. São Paulo: Centro de Pesquisas Sociosemióticas, 2001. (tradução de Quelques concepts fondamentaux en sémiotique générale. In: _____. *Petites mythologie de l'oeil et de l'esprit pour une sémiotique plastique*. Paris: Éditions Hadès-Benjamins, 1985. p. 189-207.)
- GREIMAS, Algirdas Julien. Semiótica figurativa e semiótica plástica. In: OLIVEIRA, Ana Claudia de (org.) . *Semiótica plástica*. São Paulo: Hacker Editores, 2004.p.75-96.
- GREIMAS, A. J. & COURTÉS, J. *Dicionário de semiótica*. São Paulo: Cultrix, 1983.
- _____. *Semiótica: diccionario razonado de la teoría del lenguaje*. Tomo II.Madrid: Editorial Gredos, 1991.
- LANDOWSKI, Eric. Modos de presença do visível. In: OLIVEIRA, Ana Claudia de (org.) . *Semiótica plástica*. São Paulo: Hacker Editores, 2004.p.97-112.
- _____. Viagem às nascentes do sentido. In: SILVA, Ignácio Assis (org.) *Corpo e sentido: a escuta do sensível*. São Paulo: UNESP, 1996. p.21-43.
- _____. O semioticista e seu duplo. In: OLIVEIRA, Ana Claudia; LANDOWSKI, Eric (eds.). *Do inteligível ao sensível: em torno da obra de A. J. Greimas*. São Paulo: EDUC, 1995.p. 239-265.
- _____. *A sociedade refletida*. São Paulo: EDUC/Pontes, 1992.
- LANDOWSKI, Eric; FIORIN, José Luiz (orgs). *O gosto da gente, o gosto das coisas*. São Paulo: EDUC, 1997.
- LANDOWSKI, E; DORRA, R.; OLIVEIRA, A. C. (eds). *Semiótica, estesis, estética*. São Paulo: EDUC, 1999.
- OLIVEIRA, Ana Claudia de (org.). *Semiótica plástica*. São Paulo: Hacker Editores, 2004.
- _____. Mauritsstad e visões brasiliae: aos europeus, o além mar e aos brasileiros, uma outra história. In: BRAIT, Beth; BASTOS, Neusa (orgs.). *Imagens do Brasil: 500 anos*. São Paulo: EDUC, 2000.p.9-30.
- _____. Da visão aos sentidos. In: _____.*Vitrinas acidentes estéticos na cotidianidade*. São Paulo: EDUC, 1997.p.45-63.
- _____.O mostrar e seus regimes de visibilidade. In: _____.*Vitrinas acidentes estéticos na cotidianidade*. São Paulo: EDUC, 1997.p. 81-129.
- OLIVEIRA, Ana Claudia de; LANDOWSKI, Eric (orgs.) *IX Caderno de discussão do Centro de Pesquisas Sóciosemióticas*. São Paulo: Editora CPS, 2003.
- OLIVEIRA, Ana Claudia de (org.) *VIII Caderno de discussão do Centro de Pesquisas*

Sóciosemióticas. São Paulo: Editora CPS, 2002.

OLIVEIRA, Ana Claudia; CAMARGO, Isaac (orgs.). VI *Caderno de Discussão do Centro de Pesquisas Sociosemióticas*. São Paulo: Centro de Pesquisas Sociosemióticas, 2000.

OLIVEIRA, Ana Claudia de; FECHINE, Yvana (eds.) *Visualidade, urbanidade, intertextualidade*. São Paulo; Hacker Editores, 1998.

OLIVEIRA, Ana Claudia; LANDOWSKI, Eric (eds.). *Do inteligível ao sensível: em torno da obra de A. J. Greimas*. São Paulo: EDUC, 1995.

OLIVEIRA, Sandra Ramalho e. *Imagem também se lê*. São Paulo: Rosari, 2005.

PANOZZO, Neiva Petry. *Percursos estéticos na literatura infantil: contribuições para a leitura da imagem na escola*. Porto Alegre: FAGED/UFRGS, 2001. (dissertação de mestrado)

REBOUÇAS, Moema. *O discurso modernista da pintura (Tarsila, Segall, De Fiori, Guignard e Volpi)*. São Paulo: PUC/SP, 2000. (tese de doutorado).

SILVA, Ignácio Assis. A escuta do sensível. In: _____. (org.) *Corpo e sentido: a escuta do sensível*. São Paulo: UNESP, 1996. p.9-19.

Dança, corpo e movimento

Súmula:

Fundamentos teórico-práticos da dança; análise do movimento, experimentação e reflexão sobre as possibilidades de movimento codificado e livre; ensino da dança no âmbito formal, informal e não formal; procedimentos de ensino.

Referências|:

BERTAZZO, Ivaldo. *Cidadão corpo. Identidade e autonomia do movimento*. São Paulo: Summus, 1998.

CALAZANS; CASTILHO; GOMES (coord). *Dança e Educação em Movimento*. 1a. edição. São Paulo: Cortez, 2003.

FERNANDES, Ciane. *O Corpo em Movimento: O sistema Laban/Bartenieff na formação e pesquisa em artes cênicas*. São Paulo: Annablume, 2002.

MARQUES, Isabel A. *Dançando na Escola*. 1a. edição. São Paulo: Cortez, 2003.

SOTTER, S. e PEREIRA, R. *Lições de Dança 1*. Rio de Janeiro: UniverCidade, 1999.

_____. *Lições de Dança 5*. Rio de Janeiro: UniverCidade, 2005.

STRAZZACAPPA, Márcia; MORANDI, Carla. *Entre a Arte e a Docência: a formação do artista da dança*. 1a. edição. Campinas, SP: Papyrus, 2006.

VIANNA, Klauss. *A Dança*. Edições Siciliano: São Paulo, 1991.

Pensar a experiência, experimentar o pensamento: arte, filosofia e educação

Súmula:

Estudo das relações entre arte, filosofia e educação a partir do conceito de experiência; experiência empírica, pedagógica, estética e artística. Das relações entre a razão e a sensibilidade. Estudo das teorias sobre origem, natureza e função da arte. Estudo da relação entre arte e sociedade: arte e linguagem; arte e magia; arte e política.

Referências:

BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em Baudelaire. In: *Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo*. Obras Escolhidas III. São Paulo: Brasiliense, 1989.

_____. Experiência e pobreza. In: BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política*. Obras Escolhidas I. São Paulo: Brasiliense, 1994.

DUARTE JR., João Francisco. *Fundamentos estéticos da educação*. Campinas: Papyrus, 2005.

_____. *O sentido dos sentidos: a educação (do) sensível*. Curitiba: Criar edições, 2004.

HAUSER, Arnold. *História Social da Arte e da Literatura*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

HEIDEGGER, Martin. *A origem da obra de arte*. Lisboa: Edições 70, 1999.

- JIMENEZ, Marc. *O que é estética?* São Leopoldo: Editora UNISINOS, 1999.
- NIETZSCHE. *O Nascimento da Tragédia ou helenismo e pessimismo*. Tradução, notas e posfácio de J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
- PAVIANI, Jayme. *Estética mínima*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.
- _____. *A racionalidade estética*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1991.
- _____. *Apontamentos sobre educação estética*. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2001.
- SANTOS, Fausto. *Estética Máxima*. Chapecó: Argos, 2003.
- SCHILLER, Friedrich. *A educação estética da humanidade*. Introdução e notas de Anatol Rosenfeld. São Paulo: EPU, 1991.
- SCHUSTERMAN, Richard. *Vivendo a arte: o pensamento pragmatista e a estética popular*. São Paulo: Editora 34, 1998.

O jogo na infância e adolescência

Súmula:

O jogo no desenvolvimento da criança e do adolescente segundo a perspectiva interacionista. A ação e o significado do brinquedo. Jogo e conhecimento: atividade lúdica e imitação nascentes; o jogo simbólico e suas relações com o egocentrismo intelectual; o jogo de regras e suas relações com o processo de descentração e de socialização. O espaço-tempo do jogo na contemporaneidade.

Referências:

- BROUGÈRE, Gilles. *Brinquedo e cultura*. São Paulo: Cortez, 1995.
- _____. *Jogo e educação*. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.
- DELVAL, Juan. *Aprender na vida e aprender na escola*. Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.
- _____. *Manifesto por uma escola cidadã*. Campinas: Papirus, 2006.
- KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. *Jogos em grupo na educação infantil: Implicações da teoria de Piaget*. São Paulo: Trajetória Cultural, 1991.
- KOUDELA, Ingrid Dormien. *Jogos teatrais*. São Paulo: Perspectiva, 1984.
- _____. *Texto e jogo*. São Paulo: Perspectiva, 1999.
- LOPES, Joana. [1980] *Pega teatro*. Campinas: Papirus, 1989.
- PIAGET, Jean. [1946] *A formação do símbolo na criança*. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
- _____. [1932] *O juízo moral na criança*. São Paulo: Summus, 1994.
- _____. [1936] *O nascimento da inteligência na criança*. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987.
- SANTOS, Vera Lúcia Bertoni dos. *Atenção! Crianças brincando!* In____: CUNHA, Susana Rangel Vieira da. (Org.) *Cor, som e movimento: a expressão plástica, musical e dramática no cotidiano da criança*. Porto Alegre: Mediação: 1999.
- _____. *Brincadeira e conhecimento: do faz de conta à representação teatral*. Porto Alegre: Mediação, 2002.
- _____. *Promovendo o desenvolvimento do faz-de-conta na educação infantil*. In____: CRAIDY, Carmem Maria e KAERCHER, Gládis. (Org.) *Educação infantil: pra que te quero?* Porto Alegre: Artes Médicas, 2001.
- SPOLIN, Viola. [1963] *Improvisação para o teatro*. São Paulo: Perspectiva, 1979.
- _____. [1975, 1989] *Jogos teatrais: o fichário de Viola Spolin*. São Paulo: Perspectiva, 2001.

Práticas musicais coletivas

Súmula:

Prática musical coletiva, através da formação de grupos instrumentais e/ou vocais, com repertório variado, incluindo composições, improvisações e arranjos dos próprios alunos. Ritmos afro-brasileiros. Técnicas de percussão corporal. Canções brasileiras. Formas de construção de arranjos e composições musicais (para aulas de música; para performances das diferentes áreas artísticas). Improvisação musical.

Referências:

- ClAVATTA, Lucas. *O Passo: a pulsação e o ensino-aprendizagem de ritmos*. Rio de Janeiro: L. Clavatta, 2003.
- LUCAS, Maria Elizabeth. Música popular à porta ou aporta na academia. *Em Pauta*, nº 6, v. 4, 1992. p. 4 –12.
- LUCAS, Maria Elizabeth; ARROYO, Margarete; PRASS, Luciana & STEIN, Marília. Entre congadeiros e sambistas: etnopedagogias musicais em contextos populares de tradição afro-brasileira. *Revista da Fundarte*, Montenegro, RS, v. III, n. 05, p. 04-20, 2004.
- PRASS, Luciana. *Saberes musicais em uma bateria de escola de samba: uma etnografia entre os Bambas da Orgia*. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2004.
- _____. Por uma educação musical anti-racista. In: 19º Seminário Nacional de Arte e Educação, 2005, Montenegro, RS. *Anais do 19º Seminário Nacional de Arte e Educação: A Poética da Docência*. p. 62-67.
- SCHAFER, Murray. *O ouvido Pensante*. São Paulo: Editora da UNESP, 1991.
- SOLÍS, Ted. *Performing Ethnomusicology: Teaching and Representation in World Music Ensembles*. Berkeley e Los Angeles: University of California Press, 2004.
- SOUZA, Jusamara (org.). *Música, cotidiano e educação*. Porto Alegre: PPGMUS UFRGS, 2000.

Poéticas em Pedagogia da Arte

Súmula:

Abordagens contemporâneas em pesquisa na interface entre a educação e as artes. Planejamento, criação e avaliação em pedagogia da arte. Projetos de trabalho e pesquisa. Construção de critérios para abordagens de obras com ênfase nas artes cênicas e visuais.

Referências:

- ANDRÉ, Marli Eliza D. A. *Etnografia da prática escolar*. São Paulo: Papirus, 1995.
- BRANDÃO, Carlos R. *Repensando a pesquisa participante*. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- CHAUI, Marilena. *Introdução à história da filosofia*. São Paulo: Cia. das Letras, 2002.
- _____. *Convite à filosofia*. São Paulo: Ática, 2004.
- DELVAL, Juan. *Introdução à prática do método clínico*. Porto Alegre: ArtMed, 2002.
- ECO, Humberto. *Como se faz uma tese*. São Paulo: Perspectiva, 1988.
- FOUCAULT, Michel. *A arqueologia do saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.
- GIL, Antonio. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: Atlas, 1995.
- HERMANN, Nadja. *Hermenêutica e educação*. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
- LARROSA, Jorge. *Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas*. Porto Alegre: Contrabando, 1998.
- _____. *Linguagem e educação depois de Babel*. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
- LECOQ, Jacques. *El cuerpo poético: una pedagogía de la creación teatral*. Barcelona: Alba, 2004.
- LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. São Paulo: EPU, 1986.
- MAILLARD, Chantal. *La razón estética*. Barcelona: Laertes, 1998.
- MARRE, Jacques. *A construção do objeto científico na investigação empírica*. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, texto digitado.
- NIETZSCHE, Friedrich. *A gaia ciência*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p.51-94.
- PIAGET, Jean. *O estruturalismo*. São Paulo: Difel, 1979.
- REY, Sandra. A pesquisa em arte. In: PORTO ARTE. Porto Alegre: Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1996. v.7, n.13. p.82-94.
- RIBEIRO, Renato Janine. Não há pior inimigo do conhecimento que a terra firme. In: TEMPO SOCIAL, Revista de Sociologia. Universidade de São Paulo, São Paulo, 11(1)

189-195 maio de 1999.

SANTOS, Boaventura de Sousa. *Um discurso sobre as ciências*. São Paulo: Cortez, 2004.
STEIN, Ernildo. *Aproximações sobre hermenêutica*. Porto Alegre: EDUPUCRS, 2004.
THIOLLENT, Michel. *Metodologia da pesquisa-ação*. São Paulo: Cortez, 1998
ZAMBONI, Sílvio. *A pesquisa em arte: um paralelo entre ciência e arte*. Campinas: Autores Associados, 1998.

Plásticas, gráficas, pictóricas, visuais

Súmula:

Conjunto de atividades práticas, exposições conceituais e fruição de obras que visa a elaboração de trabalho coletivo e/ou individual que mostre experimentações no campo das Artes Visuais, da cultura popular e demais expressões contemporâneas. Apresentação de linguagens, meios, instrumentos, suportes e possibilidades para a criação, especialmente plástica, gráfica e pictórica. Relação dos campos ditos “visuais” com produções sonoras, dramáticas, cênicas, cinematográficas, literárias, teóricas. Estudo da intertextualidade e de corpos em ação.

Referências:

ANDRADE, Oswald. *Manifesto antropófago*. Disponível em <<http://www.lumiarte.com/luardeoutono/oswald/manifantropf.html>> Acesso em: 18 jun.2002.
ARTAUD, Antonin. *Linguagem e vida*. Trad. J. Guinsburg, Sílvia Fernandes, Regina Corrêa Rocha e Maria Lúcia Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1995.
BERGSON, Henri. *Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito*. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
CHEVALIER, Jean e GHEERBRANT, Alain. *Dicionário de símbolos, mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números*. Trad. Vera da Costa e Silva, Raul de Sá Barbosa, Ângela Melim e Lúcia Melim. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1989. 996p.
DELEUZE, Gilles. *Proust e os signos*. Trad. Antonio Carlos Piquet e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Forense-universitária, 1987.
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. *O que é a filosofia?* Trad. Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.
DELEUZE, Gilles e PARNET, Claire. *Diálogos*. Trad. Eloísa Araújo Ribeiro. São Paulo: Escuta, 1998.
FOGEL, Gilvan. *Conhecer é criar: um ensaio a partir de F. Nietzsche*. São Paulo: Discurso Editorial; Ijuí: Editora UNIJUÍ, 2003.
FOUCAULT, Michel. *As palavras e as coisas*. Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
GUATTARI, Félix. *As três ecologias*. Trad. Maria Cristina Bittencourt. Campinas: Papius, 1990.
JANSON, H. W. *História da arte: panorama das artes plásticas e da arquitetura da Pré-história à actualidade*. Trad. J.A. Ferreira de Almeida. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1977.
KASTRUP, Virgínia. Aprendizagem, arte e invenção. In: LINS, Daniel (Org.). *Nietzsche e Deleuze: pensamento nômade*. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2001.
MACLAGAN, David. *Mitos da criação*. Trad. Francisco Perales. Madrid/Rio de Janeiro/Lisboa: Ed. Del Prado, 1997.
NIETZSCHE, Friedrich. *A gaia ciência*. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
_____. *O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo*. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1992..
OSTROWER, Fayga. *Acasos e criação artística*. Rio de Janeiro Campus, 1990.

PARENTE, André (Org.). *Imagem máquina: a era das tecnologias do virtual*. Rio de Janeiro: Ed.34, 1993.

TERRÉ, Jordi. Ojos rojos: tientos sobre algunas fórmulas deleuzianas. *Archipiélago*. Madrid, nº.17, p.42-51, jun.1994.

WÖLFFLIN, Henrich. *Conceitos fundamentais da história da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

Dramaturgia do ator

Estudo teórico-prático dos principais elementos componentes da atuação teatral. *O ator: a presença, a partitura, a subpartitura e a voz. O espaço, o tempo e a ação. A dramaturgia do ator como matriz da encenação teatral*.

Referências:

BARBA, Eugenio. *A canoa de papel*. São Paulo, HUCITEC, 1994.

BARBA, E.;SAVARESI, N. *A arte secreta do ator*. Campinas-SP, Editora Hucitec/ Editora da UNICAMP, 1995.

BURNIER, LUÍS OTÁVIO. *A arte de ator*. Campinas, Unicamp, 2001.

FORTUNA, M. *A performance da oralidade teatral*. São Paulo, Annablume, 2000.

GAYOTTO, Lúcia Helena. *Voz, partitura da ação*. São Paulo, Summus, 1997.

KUSNET, Eugênio. *Ator e Método*. Rio de Janeiro, Hucitec, 1992.

PALLOTINI, Renata. *Introdução à dramaturgia*. São Paulo, Brasiliense, 1983.

PAVIS, Patrice. *A análise dos espetáculos*. São Paulo, Perspectiva, 2003.

STANISLAVSKI, Constantin. *El trabajo del actor sobre sí mismo*. El trabajo sobre si mismo en el proceso creador de las vivencias. Buenos Aires: Quetzal, 1980.

Arte, gênero e docência

Súmula:

Relação entre arte, gênero, sexualidade e suas implicações para a formação docente. Discussão e análise dos modos de ver e analisar diferentes produções artísticas e o próprio discurso sobre arte a partir de questionamentos levantados pelos Estudos Feministas, em suas diferentes abordagens. Problematização de questões como: o mito da genialidade artística, imagens de mulher, relação entre gênero, docência em arte e poder.

Referências:

CHADWICK, Whitney. *Mujer, arte y sociedad*. Barcelona: Destino, 1992.

COLLINS, Georgia, SANDELL, Renee. *Gender issues in art education: Content, Contexts, and Strategies*. Virginia: NAEA, 1996.

CONGDON, Kristin, ZIMMERMAN, Enid. *Women art educators III*. Indiana: NAEA, 1993.

DIAS, Belidson. Entre Arte/Educação multicultural, cultura visual e teoria *Queer*. In: BARBOSA, Ana Mae (org.). *Arte/Educação contemporânea: consonâncias internacionais*. São Paulo: Cortez, 2005. p.277-291.

GARBER, Elizabeth. Comentário sobre o feminismo e a crítica feminista de arte. *Arte & Educação em Revista*, n.2-3, p. 13-20, Porto Alegre, Rede Arte na Escola/Pólo UFRGS, jul.dez. 1996.

LOPONTE, Luciana Gruppelli. *Docência artista: arte, estética de si e subjetividades femininas*. Porto Alegre: UFRGS, 2005. 207 p. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

_____. Gênero, educação e docência nas artes visuais. *Educação e Realidade*, UFRGS, Porto Alegre, v. 30, p. 243-259, 2005a.

_____. Sexualidades, artes visuais e poder: pedagogias visuais do feminino. *Revista*

- Estudos Feministas*, Florianópolis, v.10, n. 2, p. 283-301, 2002.
- LOURO, Guacira. *Gênero, sexualidade e educação: Uma perspectiva pós-estruturalista*. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.
- MAYAYO, Patricia. *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Cátedra, 2003.
- NOCHLIN, Linda. *The politics of vision: essays on nineteen-century art and society*. Colorado, USA: Westview, 1989.
- _____. Why have there been no great women artists? In: _____. *Women, art, and power and other essays*. Colorado: Westview, 1989a.
- POLLOCK, Griselda. *Vision and difference: feminism, femininity and the histories of art*. New York: Routledge, 2003.
- PORQUERES, Bea. Reconstruir uma tradição: las artistas em el mundo ocidental. *Cuadernos Inacabados*, n.13, Horas y Horas, Madrid, 1994.
- SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. Entre convenções e discretas ousadias: Georgina de Albuquerque e a pintura histórica feminina no Brasil. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, v. 17, n.50, p.143-159, out. 2002.

Sociologia da cultura

Súmula:

Aspectos históricos e epistemológicos de diferentes concepções de cultura. Transformações nos modos de produção e consumo da/cultura contemporânea. Aspectos históricos do romance de formação. Romance de formação: pressupostos teóricos e características. A constituição do sujeito no romance de formação.

Referências:

- BAKHTIN, Mikhail. O romance de educação na história do realismo. In: _____. **Estética da criação verbal**. São Paulo: Martins Fontes, 1992. pp. 221-276.
- FOUCAULT, M. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- _____. História da Sexualidade I – a vontade de saber. 7.ed. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
- LARROSA, Jorge. Tecnologias do eu e educação. In: SILVA, Tomaz T. da. **O sujeito da educação: estudos foucaultianos**. Petrópolis: Vozes, 1998.
- LUKÁCS, Georg. **A teoria do romance**. São Paulo, Editora 34, 2000.
- MAAS, Wilma Patrícia. **O cânone mínimo: O 'Bildungsroman' na história da literatura**. São Paulo: Unesp, 2000.
- GOETHE, J. W. v. **Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister**. São Paulo: ed. 34, 1994.
- GRASS, Günter: **O Tambor**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
- JOYCE, James. **Retrato do Artista quando Jovem**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
- REGO, José L. **Doidinho**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1956.
- MANN, Thomas. **A Montanha Mágica**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001.
- MUSIL, Robert. **O Jovem Törless**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1996.
- _____. **O homem sem qualidades**. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003.
- POMPÉIA, Raul. **O Ateneu - Crônica de Saudades**. São Paulo: Nova Cultural, 2003.
- ROSA, João Guimarães. **Grande Sertão: Veredas**. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1976.

Cinema e formação docente

Súmula:

A experiência do cinema e os debates sobre ficção e realidade, política das imagens audiovisuais, literatura e cinema, representação, arte e pensamento. Articulações do cinema com a formação estética docente. Tópicos sobre o discurso cinematográfico: imagem e palavra, imagem e tempo, imagem e ação, cinema e narrativa literária, cinema e memória; emoção, memória e imaginação no cinema; o “real” e a narrativa cinematográfica; cinema e educação estética docente; o espectador, os modos de

endereçamento e as negociações de sentido. Exibição e análise de filmes. Ênfase em produções relacionadas à infância e à juventude.

Referências:

- BADIOU, Alain. *Imágenes y palabras*. Escritos sobre cine e teatro. Buenos Aires: Manantial, 2005.
- DELEUZE, Gilles. *Conversações*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.
- DUSSEL, Inês; GUTIERREZ, Daniela (Comp.). *Educar la mirada*. Políticas y pedagogias de la imagen. Buenos Aires: Manantial/ FLACSO/ OSDE, 2006.
- FISCHER, Rosa Maria Bueno. Foucault e os meninos infames de Cidade de Deus. *Revista Educação Especial Biblioteca do Professor*. São Paulo (SP), p.56 -65, 2007.
- FOUCAULT, Michel. *A hermenêutica do sujeito*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- FOUCAULT, Michel. *Estética: literatura e pintura, música e cinema*. Ditos & Escritos III. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.
- MARCELLO, Fabiana de Amorim. *Criança e imagem no olhar sem corpo do cinema*. Porto Alegre: PPGEDU/UFRGS, 2005. Proposta de Tese de Doutorado.
- NOVAES, Adauto (Org.). *Muito além do espetáculo*. São Paulo: SENAC, 2005.
- OUBIÑA, David (Comp.). *Jean-Luc Godard e el pensamiento del cine*. Paidós,: Buenos Aires, 2005.
- ROSSELLINI, Roberto. *Un espíritu libre no debe aprender como esclavo*. Escritos sobre cine y educación. Buenos Aires: Paidós, 2001.
- XAVIER, Ismael. *O olhar e a cena*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
- XAVIER, Ismael (Org.). *A experiência do cinema*. Rio de Janeiro: Graal, 2003.
- XAVIER, Ismael. *O discurso cinematográfico*. A opacidade e a transparencia. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
- YOEL, Gerardo (Comp.). *Pensar el cine 1*. Imagen, ética y filosofía. Buenos Aires: Manantial, 2004.
- YOEL, Gerardo (Comp.). *Pensar el cine 2*. Cuerpo(s), temporalidad y nuevas tecnologías. Buenos Aires: Manantial, 2004.

Juventudes contemporâneas

Súmula:

Discursos sobre juventudes contemporâneas. Produções e consumos culturais juvenis. Conteúdos: abordagens contemporâneas sobre juventude(s). Olhares sobre práticas culturais de jovens das metrópoles.

Referências:

- ALMEIDA, Maria Isabel Mendes e EUGÊNIO, Fernanda. *Culturas Juvenis – novos mapas do afeto*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.
- ALMEIDA, Maria Isabel de; ROCHA, Everardo; EUGENIO, Fernanda. *Comunicação, consumo e espaços urbanos: novas sensibilidades nas culturas jovens*. Coleção Ciências Sociais. Rio de Janeiro, Editora PUC-Rio / co-edição: Editora Mauad, 2006.
- BAUMAN, Zygmunt. *Identidade*. Entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução: Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
- CAMOZATTO, Viviane Castro. *Habitantes da cibercultura: corpos “gordos” nos contemporâneos modos de produzir a si e aos outros*. Programa de Pós-Graduação em Educação. UFRGS. Dissertação de Mestrado. Porto Alegre: 2007.
- CANEVACCI, Massimo. *Culturas Extremas – mutações juvenis nos corpos das metrópoles*. Tradução de Alba Olmi. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2005.
- CHMIEL, Silvina. El milagro de la eterna juventud. In: MARGULIS, Mário (ed). *La juventud es más que una palabra*. Buenos Aires: Biblos, 2000.
- FEIXA, Carles. *Culturas Juvenis en Espana – 1960-2004*. Madrid: Instituto da Juventud (INJUVE) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004 [este livro não existe no Brasil.

Serão disponibilizadas cópias dos artigos selecionados para os alunos matriculados]

GARBIN, Elisabete Maria. Cenas Juvenis em Porto Alegre: 'lugarizações', nomadismos e estilos como marcadores identitários In: SOMMER, Luis Henrique; BUJES, Maria Isabel (org.). *Educação e cultura contemporânea: articulações, provocações e transgressões em novas paisagens*. Canoas: ULBRA, 2006.

GARBIN, Elisabete Maria. Cultur@s juvenis, identid@des e Internet: questões atuais...In: *Revista Brasileira de Educação*. Rio de Janeiro: Editora Autores Associados, Maio/Jun/Jul/Ago 2003, Nº 23.

MARGULIS, Mário e URRESTI, Marcelo. La construcción social de la condición de la juventud. In: CUBIDES, Humberto J., TOSCANO, María Cristina Laverde, VALDERRAMA, Carlos Eduardo H., (ed) "*Viviendo a toda*" – Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Série Encuentros, Fundación Universidad Central, Santafé de Bogotá: Paidós, 1998.

PEREIRA, Angélica Silvana. *Somos Expressão, não subversão! A gurizada Punk em Porto Alegre*. Programa de Pós-Graduação em Educação, UFRGS. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre: 2006.

SERRANO, José Fernando. Somos el extremo de las cosas – o pistas para comprender culturas juveniles hoy. In: CUBIDES, Humberto J., TOSCANO, María Cristina Laverde, VALDERRAMA, Carlos Eduardo H., (ed) "*Viviendo a toda*" – Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Série Encuentros, Fundación Universidad Central, Santafé de Bogotá: Paidós, 1998.

SOARES, Rosangela, MEYER, Dagmar. O que se pode aprender com a "MTV de papel" sobre juventude e sexualidade contemporâneas?. In: *Revista Brasileira de Educação*. Rio de Janeiro: Editora Autores Associados, Maio/Jun/Jul/Ago.

VALENZUELA, José Manuel. Identidades Juveniles. In: CUBIDES, Humberto J., TOSCANO, María Cristina Laverde, VALDERRAMA, Carlos Eduardo H., (ed) "*Viviendo a toda*" – Jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades. Série Encuentros, Fundación Universidad Central, Santafé de Bogotá: Paidós, 1998.