

Disciplina:	TÓPICOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO IV: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E PROCESSOS CRIATIVOS		
Docente:	Margie Rauen (Margarida Gandara Rauen)		
Créditos:	4	Código:	MED-119
Carga Horária:	60	Classificação:	Optativa
Ementa:			
Pesquisa e produção de conhecimento em artes no contexto escolar. Estética, recepção e abjeção. Poéticas participativas e estudos de gênero.			
Objetivos:			
Analisar a relação entre arte e política, abrangendo relações de corpo e gênero, com ênfase em estudos da mulher e artes cênicas. Analisar a abordagem de gênero nas artes cênicas e no ensino formal e não-formal de Arte. Elaborar propostas de pesquisa pertinentes a processos criativos.			
Conteúdos:			
Arte, ideologia, engajamento político e estereótipos culturais. O Corpo, a polêmica da não neutralidade curricular e seu impacto em artes e educação física. Recepção, percepção e participação: gosto, horizontes de expectativa, abjeção e fruição. Concepções pós-estruturalistas: a escritura e a impermanência do sentido. O espetáculo, as poéticas participativas e os espaços . Vivência em processo criativo.			
Metodologia:			
Seminários sobre textos selecionados. Resenhas. Análise de livros didáticos. Apreciação e discussão de vídeos pertinentes a processos criativos. Desenvolvimento de processo criativo e artigo sobre o mesmo.			
Avaliação:			
Longitudinal e processual, adicionando as etapas previstas no cronograma da disciplina e abrangendo a participação, a pontualidade e a assiduidade.			
Bibliografia Básica:			
BARTHES, Roland. <i>O prazer do texto</i> . Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1987. BOAL, Augusto. <i>Jogos para atores e não-atores</i> . Ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. BOURRIAUD, Nicolas. <i>Estética Relacional</i> . Trad. Denise Bottmann. Martins, 2009a. COELHO, Teixeira. <i>A Cultura e seu Contrário</i> . São Paulo: Iluminuras, 2008. DESGRANGES, Flávio. <i>A inversão da Olhadela</i> . Alterações no ato do espectador teatral. São Paulo: HUCITEC, 2012. _____. <i>Pedagogia do Teatro – Provocação e Dialogismo</i> . São Paulo: HUCITEC, 2006. PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência da Educação. <i>Diretrizes Curriculares da Educação Básica: Arte</i> . Curitiba: SEED, 2008. Disponível on line. RAUEN, Margarida G. Poéticas participativas e a escritura da escritura in progress. <i>Revista Cerrados</i> , UnB, vol. 1/2012, p. 134-150. Disponível em http://seer.bce.unb.br/index.php/cerrados/issue/view/792 Artigos a selecionar conforme preferências da turma: ANAIS DA ABRACE - Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas: www.portalabrace.org Publicações do GT (Grupo de Trabalho) Dramaturgia e Teatro da ANPOLL (Assoc. Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e Linguística): www.gtdramaeteatro.ato.br Revista <i>Sala Preta</i> , Edição nr. 12, Vol. 1. Editorial e artigos Disponíveis em http://www.revistasalapreta.com.br/index.php/salapreta/article/view/437/515 . Último acesso aos 06/10/2013. [trabalharemos artigos deste dossiê com foco em teatro e práticas pedagógicas]			
Bibliografia Complementar:			
ALMEIDA, Geraldo Peçanha de. <i>A construção de ambientes educativos para a inclusão</i> . Curitiba: Pró-Infantil, 2008. BACHELARD, Gaston. <i>A poética do espaço</i> . Trad. Antonio de Pádua Danesi. Coleção Tópicos. São Paulo: Martins Fontes, 1993. BISHOP, Claire. <i>Participation</i> . London: Whitechapel/MIT Press, 2006. BOAL, Augusto. <i>Teatro do oprimido e outras poéticas políticas</i> . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988. _____. <i>A Estética do Oprimido</i> . Rio de Janeiro: Garamond, 2009. BERTHOLD, Margot. <i>História Mundial do Teatro</i> . Trad. Maria Paula V. Zurawski, J. Guinsburg, Sérgio Coelho e Clóvis Garcia. São Paulo: Perspectiva, 2000. BRECHT, B. <i>Estudos sobre Teatro</i> . Trad. Aderbal Freire Filho. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. BOURRIAUD, Nicolas. <i>Pós-Produção</i> . Trad. Denise Bottmann. Martins, 2009b. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei 9394/96. Edição do Fórum Paranaense em Defesa da Escola Pública Gratuita e Universal. Curitiba, 1997. CARLSON, Marvin. <i>Teorias do Teatro</i> . Trad. de Gilson César Cardoso de Souza. SP: Ed. da UNESP, 1997. COHEN, Renato. <i>Performance como Linguagem</i> . São Paulo: Perspectiva, 1987.			

COHEN-CRUZ, Jan (editor). *Radical Street Performance: An International Anthology*. London: Routledge, 1998.

COSTA, Maria Cristina. *Censura em Cena - Teatro e Censura no Brasil*. Coleção Aplaus. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2006.

DEBORD, Guy. *A Sociedade do Espetáculo*. Trad. Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 1997. (1 ed francesa 1967).

DERRIDA, Jacques. O teatro da crueldade e o fechamento da representação. IN: *A escritura e a Diferença*. Trad. Maria Beatriz Marques Nizza da Silva. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 2002, p. 149-177 [L'écriture et la différence, Éditions di Seuil, Paris, 1967].

FOUCAULT, Michel. *O que é um autor?* Trad. António F. Cascais e Edmundo Cordeiro. Lisboa: Vega, 1992 (também Lisboa: Passagens, 1991.)

GROSENICK, Uta. *Women Artists in the 20th and 21st century*. Köln, London, Los Angeles, Madrid, Paris, Tokyo: Taschen, 2001.

GUATTARI, Félix. *CAOSMOSE, um novo paradigma estético*. 2 ed. Trad. Ana Lúcia de Oliveira e Lúcia Cláudia Leão. 1 ed. 1992. São Paulo: Editora 34, 2012.

HALL, Stuart (ed.). *Representation*. Cultural representations and signifying practices. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications in association with The Open University, 1997.

KANT, Immanuel. *Crítica da faculdade do juízo*. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005.

KATRAK, Ketu H. *Politics of the Female Body*. Postcolonial Women Writers of the Third World. New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 2006.

LEHMANN, Hans-Thies. *Teatro pós-dramático*. Trad. Pedro Sússekind. São Paulo: Cosac Naify, 2007 (1 ed. 1999).

LONGMAN, Gabriela & Viana, Diego. A associação entre arte e política segundo o filósofo Jacques Rancière. Entrevista com Jacques Rancière. Revista Cult, 139, 2010, n.p. Disponível em <http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/entrevista-jacques-ranciere/> Último acesso aos 06/10/2013.

MATTELART, Armand; NEVEU, Érik. *Introdução aos Estudos Culturais*. Trad. Marcos Marcionilo, São Paulo: Parábola, 2004.

MIRANDA, Danilo Santos de (org.). *Ética e cultura*. São Paulo: Perspectiva/Edições SESC, 2011.

MURARO, Rose Marie. *A Mulher no terceiro Milênio*. 8 ed. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2002 (1 ed. 1993).

PAVIS, Patrice. *Dicionário de teatro*. Trad. J. Guinsburg e M. Lúcia Pereira. São Paulo: Perspectiva, 1999 (*Dictionnaire du théâtre*. Paris: Éditions Sociales, 1980.)

PAVIS, Patrice. *A Análise dos espetáculos*. Trad. Sérgio S Coelho. São Paulo: Perspectiva, 2003 (co 1996).

PERROT, Michele. *As Mulheres e os Silêncios da História*. Trad. Viviane Ribeiro. Bauru: EDUSC, 2005.

PRIORE, Mary Del. (org.) *História das Mulheres no Brasil*. SP: Contexto/UNESP, 1997.

RAUEN, Margarida G./ Margie. *A interatividade, o controle da cena e o público como agente compositor*. Salvador: EDUFBA, 2009. Disponível par adownload gratuito em <http://www.errogrupo.com.br/v4/pt/wp-content/uploads/2011/03/A-interatividade-o-controle-da-cena.pdf>

RAUEN, Margarida G.; MALUF, Sheila Diab; NEVES, Karla Fernanda Ribeiro. "Boal: do exílio às diretrizes curriculares de Artes." IN GOMES, André Luís e MACIEL, Diógenes André Vieira (orgs.). *Penso Teatro: Dramaturgia, Crítica, Encenação*. Vinhedo, São Paulo: Ed. Horizonte, 2012, p. 202-219.

Revista *Estudos Feministas*. Florianópolis: Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Centro de Comunicação e Expressão/ Univ. Federal de Sta. Catarina.

SCHECHNER, Richard. *Performance Studies*. An Introduction. London e New York: Routledge, 2002.

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: um aintrodução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. Resenha disponível em <http://www.revistas.ufg.br/index.php/fef/article/view/83/2679>

SOUZA, Maria Cristina de. *A tradição obscura: o teatro feminino no Brasil*. Rio de Janeiro: Bacantes, 2001.

STUCKY, Nathan e WIMMER, Cynthia. *Teaching Performance Studies*. Carbondale: Southern Illinois Univ. Press, 2002.

TAYLOR, Diana. *Performance*. Buenos Aires: Asunto Impreso Ediciones, 2012.

VINCENZO, Elza C. de. *Um teatro da mulher: dramaturgia feminina no palco brasileiro contemporâneo*. SP: Perspectiva, 1992.

ZAMBONI, S. *A pesquisa em artes: um paralelo entre arte e ciência*. Coleção Polêmicas de Nosso Tempo, vol. 59. Campinas: Autores Associados, 1998.