

2025 - 1ºSem - Pós-graduação

AC403 - Tópicos Especiais em Pedagogias da Cena - Turma A

Subtítulo: Contextos e pedagogias da dança na contemporaneidade

Subtítulo

Contextos e pedagogias da dança na contemporaneidade

Sala Departamento de Artes

Corporais - Sala AD02

Oferecimento DAC Quarta-

feira das 09 às 12

Oferecimento IA

Início das aulas: 12/03/2025.

Partindo do entendimento das Artes da Cena como campo de produção de saberes artístico-pedagógicos e da prática como pesquisa como modo de investigação processual e situada de propostas de ensino, a disciplina está organizada em seis tópicos: uma introdução dedicada a questões epistemológicas, teórico-metodológicas; e cinco eixos temáticos que propõem investigações sobre tendências pedagógicas contemporâneas, seus diferentes arranjos e inter-relações. Apesar de sua centralidade na Dança, o curso expande-se para a interlocução com as demais artes presenciais envolvidas nos projetos de pesquisa das pessoas participantes, constituindo um espaço para o estudo dialogado, a criação e proposição colaborativa de práticas.

A disciplina é uma parceria entre o projeto de pesquisa "Processos de Criação e Pedagogias da Dança" da Profa. Dra. Ana Maria Rodriguez Costas (Ana Terra) e o projeto de pós-doutoramento da Profa. Dra. Laila Renardini Padovan, "Infiltrar, margear e esparramar: ações em dança contextual para mover barreiras entre o teatro e a rua".

Ementa

Disciplina que abrange programas específicos que comportem prática e reflexão sobre vertentes do campo das artes da cena dentro da linha de pesquisa "Pedagogias das Artes da Cena". Visando um aprofundamento verticalizado da abordagem de temas, estrutura-se a partir dos projetos de pesquisa dos(as) docentes, buscando a articulação de assuntos oferecidos em outras disciplinas e a complementação de abordagens essenciais a áreas do conhecimento não contempladas pelas mesmas, a partir da singularidade da abordagem de cada projeto.

Créditos 3**Hora Teórica 30****Hora Prática 15****Hora Laboratório 0****Hora Estudo****Hora Seminário**

Docentes

Ana Maria Rodriguez Costas

Critério de Avaliação

Produção prática/teórica

Presença (75% da CH do curso) e participação ativa nas aulas

Bibliografia

Básica

CAON, Paulina Maria. Ações artísticas na educação – a cena expandida em cenário expandido. Revista Brasileira de Estudos da Presença, Porto Alegre, RS, v. 10, n.2, p. 01-19, mar. 2020. ISSN 2237-2660. Disponível em: <https://www.seer.ufrgs.br/presenca/article/view/95565>. Acesso em: 15 out. 2020. Acesso em: 6 out. 2024.

CORRÊA, Josiane Franken; SANTOS, Vera Lúcia Bertoni dos. Dança na Educação Básica: apropriações de práticas contemporâneas no ensino de dança. Revista Brasileira de Estudos da Presença, v. 4, p. 509-526, 2014.

COSTAS, Ana Maria Rodriguez. Vestígios relacionais da dança em espaços públicos da cidade de São Paulo. In: CRUZ, Carla et al. (Coords.). A busca do Comum: práticas artísticas para outros futuros possíveis. Porto: i2ADS, 2020a. p. 150-157. ISBN: 978-989-54417-9-2. Disponível em: http://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/27842/1/ABuscaDoComum_baixa.pdf. Acesso em: 6 out. 2024.

GERALDI, Silvia Maria. A prática da pesquisa e a pesquisa na prática. Práticas Somáticas em Dança: Body-Mind Centering em Criação, Pesquisa e Performance. Brasília: Distrito Federal: Editora IFB, 2019.

GREEN, Jill. Movendo-se para dentro, para fora, através e além das tensões entre experiência e construção social na teoria somática. Repertório, Salvador, ano 22, n. 32, p. 21-43, 2019.1

GUZZO, Marina Souza Lobo. Danças que importam : Anna Halprin, cuidado e natureza. Conceição/Conception, Campinas, SP, v. 12, n. 00, p. e023015, 2023. DOI: 10.20396/conce.v12i00.8674902. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce/article/view/8674902>. Acesso em: 19 ago. 2024.

KU?, R. I. B. H.; ARAÚJO, H. T. G. P. de. O ensino da Arte na aldeia e na Escola Indígena: conhecimentos tradicionais e conhecimentos contemporâneos. Cadernos Cedes, V. 42, N. 116, P. 41–50, Jan. 2022.

LEPECKI, André. Planos de Composição. In: GREINER, Christine; SANTO, Cristina E.; SOBRAL, Sonia (orgs.). Cartografia Rumos Itaú Cultural Dança 2009-2010: Criações e Conexões. São Paulo: Itaú Cultural, 2010.

MANCINI, Bianca Scliar C. Proposições para uma Pedagogia Radical, ou Como Repensar Valores. Revista NUPEART, Florianópolis, v. 16, n. 2, p. 22–31, 2017. DOI: 10.5965/2358092516162016022. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/nupeart/article/view/10503>. Acesso em: 6 out. 2024.

MARQUES, D. A. Virada Pedagógica: O Coletivo Parabelo e a revolta da carne do assento. Revista Rascunhos - Caminhos da Pesquisa em Artes Cênicas, [S. l.], v. 4, n. 1, 2017. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/rascunhos/article/view/36655>. Acesso em: 6 out. 2024.

MARTINS, Leda Maria. Performances do tempo espiralar, poéticas do corpo-tela. Editora Cobogó, 2021.

PADOVAN, Laila Renardini. Floresta nas Ruínas da Cidade: fabular danças entre plantas, corpos e espaços. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Artes. Campinas, 2023.

PUPO, Maria Lúcia de Souza Barros; VELOSO, Verônica. Pedagogia das artes cênicas: múltiplos olhares. Volume 7 (Coleção PPGAC ECA USP 40 anos). Universidade de São Paulo. Escola de Comunicações e Artes, 2022.

PURPER, R.; BRIGITTE, OLIVA DE ARAÚJO, O. Pensar fazer dança desde uma perspectiva contemporânea e decolonial. Arte da Cena (Art on Stage), Goiânia, v. 6, n. 2, p. 276–310, 2020. DOI: 10.5216/ac.v6i2.65655. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/artce/article/view/65655>. Acesso em: 16 nov. 2022.

RAMOS, Jarbas Siqueira; SIQUEIRA, Talita de Barros Lima. Ensino de arte e educação antirracista: perspectivas pedagógicas e políticas na atuação docente. MORINGA - Artes do Espetáculo, [S. l.], v. 13, n. 1, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/moringa/article/view/63328> . Acesso em: 6 out. 2024.

RUFINO, Luiz. Ponta-cabeça: educação, jogo de corpo e outras mandingas. 1a ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2023. 108 p.

SANT'ANNA, Denise B. de. Corpos de passagem: ensaio sobre a subjetividade contemporânea. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.

SUQUET, Annie. Cenas. O corpo dançante: um laboratório da percepção. In: COURTINE, Jean-Jacques (Dir.). História do Corpo vol. 3: As mutações do olhar. O século XX. Petrópolis: editora Vozes, 2008. p. 509-539.

VENDRAMIN, Carla. Repensando mitos contemporâneos: o Capacitismo. Simpósio Internacional Repensando Mitos Contemporâneos, 2019.

WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. Educação intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro, v. 7, p. 12-43, 2009.

Complementar

ARDENNE, Paul. Un Arte Contextual. Creación artística en medio urbano, en situación, de intervención, de participación. Tradução: Françoise Mallier. Múrcia: Ad Literam, 2004.

COSTAS, A. M. R. Saberes sensíveis no trânsito somático-dançante. In: WOSNIAK, C.; NIRVANA, M. (Orgs.). O avesso do avesso do corpo - educação somática como práxis. 1ed. Joinville: Nova Letra, 2011a, v. , p. 163-184. ISBN 9788576825937. Disponível em: <https://festivaldedancadejoinville.com.br/wp-content/uploads/2022/06/IV-Seminarios-de-Danca-O-Averso-do-Averso-do-Corpo-educacao-somatica-como-praxis.pdf>. Acesso em 6 out. 2024.

DE SOUZA, Julia Pereira; DE CAMPOS, Névio. Fazer-se professor-artista: A virada educacional da arte. Revista Apotheke, v. 10, n. 1, p. 103-117.

GADOTTI, Moacir. Ecopedagogia, pedagogia da terra, pedagogia da sustentabilidade, educação ambiental e educação para a cidadania planetária. Centro de Referência Paulo Freire 2009. Disponível em: <http://www.paulofreire.org/Crpf/CrpfAcervo000137>. Acesso em: 6. out. 2024.

GUERRERO ARIAS, Patricio. Corazonar. Una Antropología comprometida con la vida: Miradas otras desde Abya-Yala para la decolonización del poder, del saber y del ser. 2010.

KERN, Leslie. Cidade Feminista. A luta pelo espaço em um mundo desenhado por homens. Trad. Thereza Roque da Motta. Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 2021.

LIMULJA, Hanna. O desejo dos outros: uma etnografia dos sonhos yanomami. São Paulo: Ubu Editora, 2022.

SIMAS, Luiz Antonio; RUFINO, Luiz. Encantamento: sobre política de vida. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2020.

TSING, Anna. O cogumelo no fim do mundo: sobre a possibilidade de vida nas ruínas do capitalismo. Trad. Jorge Menna Barreto e Yudi Rafael. São Paulo: n-1 edições, 2022.

Webgrafia

SELVAGEM: ciclo de estudos sobre a vida. Website. Disponível em: <http://selvagemciclo.com.br> . Acesso em: 6 out. 2024.

SELVAGEM: ciclo de estudos sobre a vida. Canal no Youtube.. Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UCJFxuy0nRF3Z9YvBW7vIjCA> . Acesso em: 6 out. 2024.

Conteúdo

1. Saberes do/no trânsito artístico-pedagógico, prática como pesquisa e comunidades de aprendizagem;
2. Pedagogias da(s) sensibilidade(s): abordagens somáticas, artes do corpo e o cultivo de saberes sensíveis entre humanos e não humanos;
3. Pedagogias relacionais da/na dança contextual: criação e ensino em espaços públicos;
4. Pedagogias da composição: singularidade, identidade, diversidade, comunidade, comunalidade;
5. Pedagogias e(m) contextos: encontros entre a universidade e a escola;
6. Contextos emergentes e pedagogias insurgentes (decolonial, antirracista, anticapacitista, queer, ecopedagogia, entre outras).

Metodologia

- Práticas laboratoriais em sala e em espaços públicos
- Leituras, diálogos e discussões dos textos da bibliografia
- Concepção e compartilhamento de práticas artístico-pedagógicas em sala (individuais e/ou em grupos)
- Práticas investigativas levando em consideração a articulação entre os projetos de pesquisa dos alunos e os conteúdos desenvolvidos na disciplina

Observação

A bibliografia poderá ser ampliada e/ou reorganizada a partir da identificação de interesses e temas de pesquisa das pessoas participantes da disciplina.