

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT
DEPARTAMENTO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
DIVISÃO DE EXTENSÃO E APERFEIÇOAMENTO

Proposta de Curso Presencial para Público Geral

Livro de Artista: experimentações coletivas e dialógicas

Público: O curso será oferecido para professores, graduandos e profissionais interessados em conhecer as possibilidades do livro de artista e suas relações com as situações inclusivas.

Ementa: O livro de artista apresenta-se como uma materialidade multissensorial que expande os modos de apropriação e compartilhamentos da produção artística, problematizando as relações expositivas baseadas na fruição restritamente retiniana. Por ser um objeto multidimensional, o livro de artista constitui-se de uma pesquisa artística, e/ou de um percurso criativo que envolve arte, narrativas e poéticas. Portanto, abre possibilidades de refletirmos sobre a sua relação com as situações inclusivas de ensino-aprendizagem consubstanciadas na mediação docente.

Objetivo: A proposta do curso é apresentar os aspectos teórico-práticos que envolvem a experiência do livro de artista na mediação pedagógica, utilizando como fundamento teórico-metodológico as reflexões do campo das artes visuais e do design, articuladas com a acessibilidade.

Carga horária: 40h

Pré-requisitos: Não há.

Nº de vagas: 16

Período do curso: 29/09 a 01/12/2022

Horários: quintas-feiras, das 13h às 17h

Período de pré-inscrições: 29/07 a 29/08/2022

Documentos obrigatórios:

- Formulário Google preenchido na íntegra
<https://forms.gle/vqrLijsr5NRtCsFM9>
- Foto 3 x 4 recente.

Leitura obrigatória: [Orientações gerais para participação em cursos presenciais/híbridos e outras informações importantes](#)

Materiais sugeridos para os cursistas trazerem: avental, pedaços e retalhos de tecidos, tinta acrílica para artesanato em cores diversas, pincel (redondo com cerdas naturais ou sintéticas - pode ser nas marcas Condor e Tigre, tamanhos recomendados: nº 04 ,16 e 24 e chato com as cerdas naturais ou sintéticas- pode ser nas marcas Condor ou Tigre tamanhos recomendados: nº 04, 16 e 24), lápis de grafite, materiais reutilizáveis, como: isopor (bandejinhas de frutas), plástico (embalagens, garrafa pet, etc), papel (embalagens), alumínio (parte interna da caixinha de leite), e outros.

Para certificação: frequência mínima de 75%

Coordenadora: Camila Santana Mascarenhas

Professoras: Camila Santana Mascarenhas, Caue de Camargo dos Santos, Eliana Paula Calegari, Glauce Mara Gabry de Freitas Arder e Luciana Bernardinello.

Breve Currículo:

Camila Santana Mascarenhas: Arte/educadora, pesquisadora, curadora. Especialista em Educação Especial pela Universidade São Luís, Licenciada em Educação Artística/Artes Plásticas pela EBA/UFRJ. Integra a equipe de Artes Visuais e *Design* do Instituto Benjamin Constant e o Grupo de Pesquisa Trabalho, Arte, Educação.

Caue de Camargo dos Santos: Graduado em Artes Visuais Licenciatura pela UFSM/RS, mestre em Letras- Linguagem e Identidade pela UFAC/AC. Atualmente é doutorando em Educação no PPGE/UFSM/RS. Integra a equipe de Artes Visuais e *Design* do Instituto Benjamin Constant e o Grupo de Pesquisa Trabalho, Arte, Educação. Experiência na área de Artes Visuais, Educação e Artes, atuando nos seguintes temas: artes visuais, performance, educação e filosofias da diferença.

Eliana Paula Calegari: Professora, *designer*, pesquisadora, curadora. Doutora e Mestre em Design pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Graduada em Desenho Industrial. Integra a equipe de Artes Visuais e *Design* do Instituto Benjamin Constant e o Grupo de Pesquisa Trabalho, Arte, Educação.

Glauce Mara Gabry de Freitas Arder: Arte/educadora, pesquisadora, curadora. Mestre em Diversidade e Inclusão pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Especialização em Artes Plásticas pela UNILASALLE e Licenciada em Educação Artística/Artes Plásticas pela UNIVERSO. Integra a equipe de Artes Visuais e *Design* do Instituto Benjamin Constant e o Grupo de Pesquisa Trabalho, Arte, Educação.

Luciana Bernardinello: Arte/educadora, pesquisadora, curadora. Doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense. Mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Licenciada em Educação Artística. Integra a equipe de Artes Visuais e *Design* do Instituto Benjamin Constant e o Grupo de Pesquisa Trabalho, Arte, Educação.

Programa:

1. Experiências estéticas inclusivas na práxis pedagógica com o Livro de Artista (Projeto Memórias Afetivas).
2. Arte/Educação e Design: Diário Gráfico.
3. Arte/Educação e Projeto de Produto.
4. Experiências com arte e com o design que envolvem a acessibilidade em processos criativos com as imagens.
5. Processo experimental do Livro de Artista.

Metodologia: O curso é desenvolvido presencialmente, no qual o cursista terá acesso aos fundamentos teórico-metodológicos, as reflexões do campo das artes visuais e do design, articuladas à acessibilidade e às experimentações coletivas e dialógicas. Desenvolvimento processual com a entrega do diário de bordo com suas escrituras.

Avaliação: Não há.

Bibliografia:

ARCHER, Michel. *Arte contemporânea: uma história concisa*. Martins Fontes, São Paulo, 2001.

BAKHTIN, Mikhail. *Os gêneros do discurso*. Trad. Paulo Bezerra. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 2016.

BAKHTIN, Mikhail. *Questões de literatura e de estética: a teoria do romance*. Trad. Paulo Bezerra. 6. ed. São Paulo: Hucitec, 2016. p. 13-28; p. 29-70.

BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 2012.

BRITTO, Ludmila da Silva Ribeiro de. *A poética multimídia de Paulo Bruscky*. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2009. 220 f.

CAMPOS, A., Pignatari, D., & Campos, H. *Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960*. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2006.

CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: uma introdução*. São Paulo: Martins: 2005.

CHNORR; Samuel Molina; RODRIGUES, Carla Gonçalves; SCHWANTZ, Josimara Wikboldt. Ateliês de Escrita: Modos de escrita a n-1, 2015. *Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação*. Número 24, maio-out/2015, p. 157-165. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/resafe/article/view/4747/4330>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

CORAZZA, S. M. Didática da tradução, transcrição do currículo (uma escrita da diferença). *Pro-Posições*, v. 26, n. 1 (76), p. 105-122, jan./abr. 2015 Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/pp/a/93byYj94gJS86N7dDtLyk6J/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 11 nov. 2021.

DUARTE, Newton. Arte e formação humana em Vigotski e Lukács. In: DUARTE, Newton; FONTE, Sandra Soares Della (Org.). *Arte, conhecimento e paixão na formação humana: sete ensaios sobre a pedagogia histórico-crítica*. Autores Associados, São Paulo, 2010.

EVARISTO, Conceição. Escrivências da afro-brasilidade: história e memória. *Releitura*, Belo Horizonte, Fundação Municipal de Cultura, n. 23, p. 1-17, nov. 2008.

LINDEN, Sophie Van Der. *Para ler o livro ilustrado*. São Paulo: SESI, 2018.

MUNARI, Bruno. *Das coisas nascem coisas*. São Paulo: Martins fontes, 1998.

NANNINI, Priscilla Barranqueiros Ramos. *Palavra e imagem: possíveis diálogos no universo do livro de artista*. Tese (Doutorado em Artes Visuais). Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. São Paulo, 2016. 250 f.

OLIVEIRA, Ana Paula Fonseca de. *O hibridismo e a expansão das narrativas no livro-objeto infantil contemporâneo*. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Design da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/31157/31157_3.PDF>. Acesso em: 11 nov. 2021.

OLIVEIRA, Rui De. *Pelos jardins boboli: reflexões sobre a arte de ilustrar livros para crianças e jovens*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

PANEK, Bernadette. O livro de artista e o espaço da arte. *Anais III Fórum de Pesquisa Científica em Arte*. Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Curitiba, 2005. Disponível em: <http://www.embap.pr.gov.br/arquivos/File/anais3/bernadette_pane.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2021.

RANCIÈRE, Jacques. *O destino das imagens*. Contraponto, Rio de Janeiro, 2012.

RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível: estética e política*. São Paulo: Exo Experimental Org. Editora 34, 2009.

REINALDIM, I; SOMMER, M. F. (Orgs.). *Experimentar o experimental: onde a pureza é um mi(s)to, furor da margem*. Rio de Janeiro: Circuito, 2020. 460.

ROCHA, Maria Clara Martins. Caderno de artista: um meio de reflexão. *Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) Entre Territórios*, 2010. Disponível em: http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/chtca/maria_clara_martins_rocha.pdf Acesso em: 10 out.