ARTE E PESQUISA NA PÓS-GRADUAÇÃO

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Picollo, Claudio

Arte e pesquisa na pós-graduação / Claudio Picollo, Sonia Regina Albano de Lima; colaboração Ivani Fazenda. – 1ª ed. – São Paulo: Ícone, 2013. – (Coleção conhecimento e vida / coordenação Diamantino Fernandes Trindade).

Bibliografia. ISBN 978-85-274-1178-3

1. Arte. 2. Arte – Estudo e ensino. 3. Arte na educação. 4. Cultura. 5. Pesquisa educacional. 6. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Grupo de Ensino e Pesquisa em Intedisciplinaridade (Projeto Pensar e Fazer Arte). I. Lima, Sonia Regina Albano de. II. Fazenda, Ivani. III. Trindade, Diamantino Fernandes. IV. Título. V. Série.

11-04864 CDD-707

Índices para catálogo sistemático:

1. Arte: Pesquisa educacional 707

Claudio Picollo Sonia Regina Albano de Lima

ARTE E PESQUISA NA PÓS-GRADUAÇÃO

Colaboração Ivani Fazenda

Coleção Conhecimento e Vida

CoordenaçãoDiamantino Fernandes Trindade

1ª EDIÇÃO SÃO PAULO - 2013

© Copyright 2013 Claudio Picollo Sonia Regina Albano de Lima Direitos cedidos à Ícone Editora Ltda.

Coleção Conhecimento e Vida

Coordenação editorial Diamantino Fernandes Trindade

Revisão Juliana Biggi

Diagramação Richard Veiga

Proibida a reprodução total ou parcial desta obra, de qualquer forma ou meio eletrônico, mecânico, inclusive por meio de processos xerográficos, sem permissão expressa do editor (Lei nº 9.610/98).

Todos os direitos reservados à: **ÍCONE EDITORA LTDA.** Rua Anhanguera, 56 – Barra Funda CEP 01135-000 – São Paulo – SP

Tel./Fax.: (11) 3392-7771 www.iconeeditora.com.br iconevendas@iconeeditora.com.br

AGRADECIMENTOS

Nossos agradecimentos sinceros à equipe da TV PUC, pela inestimável ajuda nas gravações das entrevistas realizadas no Projeto Pensar e Fazer Arte.

Ao diretor da TV PUC, Sr. Julio Wainer, produtor audiovisual, professor da PUC-SP e sócio-diretor da Academia Internacional de Cinema.

> À Profa. Dra. Ana Salles Mariano, superintendente do TUCA.

À Profa. Dra. Santa de Camargo Rosa Mraz, diretora da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

À Profa. Dra. Ivani Fazenda, pela ajuda inestimável ao projeto.

Ao GEPI, que tem colaborado em todos os sentidos para a propagação do Projeto Pensar e Fazer Arte.

ÍNDICE

Sobre os Autores, 9

Apresentação, 11

O Projeto Pensar e Fazer Arte, 15

O ensino das artes sob uma perspectiva interdisciplinar, 23

O Vaso Branco – uma leitura artística e interdisciplinar em sala de aula, 47

O projeto interdisciplinar *Pensar e Fazer Arte* do GEPI/ PUC-SP e sua importância na formação do apreciador de arte, **61**

O projeto *Pensar e Fazer Arte* do GEPI/PUC-SP e a formação de repertório, **67**

A importância do ensino artístico para o desenvolvimento humano na perspectiva de H. Gardner, **79**

Depoimentos, 107

Modelos de atividades artísticas interdisciplinares, 145

Referências bibliográficas, 163

Sobre of Autores

CLAUDIO PICOLLO

Doutor em Educação: Currículo, linha Interdisciplinaridade – PUC-SP. Pós-Doutor em Educação pelo GEPI/PUC-SP, sob a orientação da Profa. Dra. Ivani Catarina Arantes Fazenda. Licenciado em Português, Inglês e Latim pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento da PUC-SP. Membro do GEPI – Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, dirigido por Ivani Fazenda. Formado pela Escola de Música de Madalena Lébeis – música de câmara e História da Música pelo crítico de arte José da Veiga Oliveira.

SONIA REGINA ALBANO DE LIMA

Doutora em Comunicação e Semiótica, área de Artes – PUC-SP. Pós-Doutora em Educação pelo GEPI/PUC-SP, sob a orientação da Profa. Dr. Ivani Fazenda. Especia-

lista em interpretação musical e música de câmara com o Prof. Walter Bianchi (FMCG). Bacharel em Direito (USP). Integrante do GEPI/PUC-SP. Professora do curso de pós-graduação em música do IA-UNESP. Possui diversos trabalhos publicados na área de educação musical e *performance*.

Marrar o trabalho artístico desenvolvido no Projeto Pensar e Fazer Arte pareceu-nos, de início, uma tarefa um tanto complicada. Que finalidade haveria em resumirmos os colóquios, as palestras e as obras de arte apresentadas? Inúmeras publicações com melhor mérito seriam capazes de realizar esta tarefa. Além do mais, os palestrantes e os temas abordados modificavam-se em cada apresentação em função do público presente. Que mérito haveria em descrever os fatos? A simples narrativa apresentava-se insuficiente para traduzir a beleza e o sentido daquelas exposições. O mesmo dir-se-ia se a presente publicação almejasse transformar-se em um simples relato histórico. Não! Essa não era nossa intenção. Queríamos muito mais. Buscávamos a função pedagógica desses colóquios, procurávamos ainda saber como aquelas exposições artísticas adentravam a alma dos ouvintes, que significado elas teriam para eles? O que os palestrantes sentiam ao se contatarem com o público? Como personalidades do mundo das Artes entrevistadas pela TV PUC-SP sentiram este Projeto? Procurávamos um

diálogo interdisciplinar com a plateia, o sentido da troca, a agregação de valores circunscritos ao objeto artístico, o sentido sociocultural atribuído às palestras e a transmigração da obra de arte para uma sociedade em constante mutação. Procurávamos também transformar essa experiência artística em pesquisa, cumprindo a função tripla do ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. Foram essas propostas que nos levaram até esta publicação. Significados, funções, sentidos, utilidade, leituras, vivências, trocas de experiência – estes eram nossos objetivos, essa era nossa busca.

Traçadas nossas metas, foi-nos possível iniciar a escrita, a princípio relatando a finalidade deste projeto, seus objetivos, justificativas, sua repercussão, os temas envolvidos com a temática, as comunicações apresentadas em congressos de educação internacional, o texto da Professora Dra. Ivani Fazenda discutindo a difícil prática da Interdisciplinaridade, os depoimentos e os relatos de assistentes e palestrantes. Outro não foi nosso intento senão a troca de vivências, a comunicação que se fez presente nessas exposições, a repercussão que elas tiveram na vida desses interlocutores e assistentes, o que havia de teoria nesta prática docente, o sentido da pesquisa.

Com esse propósito, não se objetivou a transmissão de conhecimentos puramente tecnicistas, especializados, organizados, sistematizados, mas a apreciação de uma obra de arte transmutada para a nossa sociedade. O artista palestrante não se fez técnico, nem os demais palestrantes se fizeram especialistas nas suas falas. Eles simplesmente transmitiram suas vivências pessoais de acordo com sua

área de atuação, com a intenção de transformar o público presente em futuros admiradores do objeto artístico e das atividades artísticas ali expostas. A humildade foi outra categoria interdisciplinar bastante valorizada, pois era essencial que o colóquio observasse, antes de tudo, a que plateia dirigir sua exposição.

Posteriormente, demos início aos relatos de participantes e palestrantes mais significativos, coletados nas diversas apresentações. Também foram apresentadas algumas atividades artísticas de cunho interdisciplinar para servirem de modelo aos interessados.

Esperamos com isso termos alcançado nossa meta, repassando para o leitor novos direcionamentos para o ensino da Arte e da Cultura na educação brasileira.

Sonia Regina Albano de Lima Claudio Picollo

O Projeto Pensar e Fazer Arte

Claudio Picollo

I. EMENTA

O projeto PENSAR E FAZER ARTE é um projeto interdisciplinar oriundo do Grupo de Ensino e Pesquisa em Interdisciplinaridade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (GEPI/PUC-SP), ligado ao programa de pósgraduação em Educação — Currículo. Tem abrangência interinstitucional e interdepartamental, uma vez que propicia o intercâmbio cultural entre docentes, pesquisadores e especialistas de instituições de ensino de São Paulo e departamentos da graduação e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

O projeto nasceu por iniciativa do Prof. Dr. Claudio Picollo, seu realizador e organizador. A coordenação é de responsabilidade da Profa. Dra. Ivani Catarina Arantes Fazenda – Presidente e Líder de Pesquisa do GEPI/PUC-SP e o auxílio organizacional está a cargo da Profa. Dra. Sonia Regina Albano de Lima – pesquisadora do GEPI/PUC-SP.

Tem como proposta a exposição e a análise de obras de artes e práticas artístico-pedagógicas, em forma de colóquio, sob uma perspectiva interdisciplinar. Participam desse trabalho palestrantes convidados das mais diversas áreas de conhecimento: literatos, músicos, artistas plásticos, dançarinos, teatrólogos, cineastas, psicólogos, psiquiatras, educadores, antropólogos, historiadores etc., que têm a incumbência de apresentarem aos ouvintes uma leitura particularizada da produção artística em debate.

Essa leitura interdisciplinar permite a transposição da obra de arte para uma realidade sociocultural contemporânea e conecta o ouvinte com as diversas atividades artísticas presentes na atualidade. Dessa forma, a Arte passa a ser pensada não como um simples entretenimento, mas como uma forma de representação do mundo.

As reflexões produzidas pelos palestrantes são expostas para o público presente e permitem a interação e o diálogo contínuo com os expositores.

Os colóquios são dirigidos a um público diverso: alunos secundaristas, universitários, professores de graduação e pós-graduação, integrantes do GEPI/PUC-SP e cidadãos interessados. Diante dessa realidade, este projeto interdisciplinar permite a difusão da Arte, Educação e Cultura para os mais variados níveis de ensino e para a coletividade participante.

II. OBJETIVOS

O projeto tem como objetivo central a formação de um público capaz de compreender obras e contextos artísticos sob uma perspectiva interdisciplinar, entretanto, outras funções incorporam essa atividade pedagógica:

- Promover a interconexão das diversas linguagens;
- Contribuir para a formação de um Repertório significativo, capaz de ampliar o conhecimento artístico do público presente;
- Empreender um ensino extramuros, que transcenda o modelo tradicional de educação implantado pelo sistema político-educacional;
- Pensar a Arte como formas simbólicas que permitem ao homem se relacionar com o mundo;
- Promover uma reflexão sociocultural das obras e contextos artísticos apresentados, visando obter uma constante ressignificação dessa produção na sociedade atual;
- Trazer para as escolas e instituições interligadas um modelo de ensino artístico mais significativo, sem beirar o tecnicismo.

III. RELEVÂNCIA DO PROJETO

Os trabalhos de pesquisa e atividades desenvolvidos nos colóquios trazem para a sociedade um indivíduo com senso crítico e estético mais aprimorado, um ser mais conectado com a produção cultural e com as diversas linguagens artísticas, e a revalidação desta produção artística para a contemporaneidade. Este saber extracurricular traz para a educação a esperança de construção de um conhecimento interligado às várias áreas e a possibilidade de se trabalhar contextos onde a subjetividade e o emocional humano estão presentes. O projeto permite ainda um intercâmbio cultural que vai desde o ensino superior até organismos interessados na produção artística.

IV. A NATUREZA INTERDISCIPLINAR DO PROJETO

Por ser uma extensão do GEPI/PUC-SP, o projeto *Pensar e Fazer Arte* adota uma ação voltada inteiramente para a Interdisciplinaridade. Várias categorias interdisciplinares são priorizadas, entre elas: a parceria, o diálogo, o pensamento em rede, a leitura pluridimensional do objeto artístico, a reflexão da obra de arte sob uma perspectiva sociocultural.

Na elaboração dos colóquios, os palestrantes atuam em *parceria*. As leituras veiculadas devem estar integradas umas com as outras, os palestrantes não priorizam um trabalho tecnicista, mas um serviço pedagógico que leva em conta a capacidade de entendimento do público presente. O diálogo dos ouvintes com os palestrantes deve ser constante e prioritário. Cada expositor deve conduzir sua análise respeitando a sua formação profissional e a formação profissional dos demais expositores. A pesquisa é ponto fundamental do trabalho e está presente em todos

os colóquios. A fundamentação teórica transmuta-se em cada apresentação, em função do objeto de arte exposto e da reflexão dos palestrantes convidados, dessa forma, prioriza-se o processo e não o projeto. A análise da obra de arte pressupõe sempre por parte dos palestrantes uma reflexão acerca dos conceitos, mitos ou práticas que cercam a produção artística, apontando uma realidade em constante mutação. A possibilidade de se estabelecer convênios e parcerias com institutos, associações, grupos de pesquisa e órgãos governamentais confirma ainda mais a natureza interdisciplinar do projeto.

V. O GEPI E O PROJETO PENSAR E FAZER ARTE

O GEPI é formado por professores, mestrandos, doutorandos e alunos egressos do Programa de Pós-Graduação em Currículo da PUC-SP. Este grupo, estabelecido em 1986, sob a orientação de Ivani Fazenda, tem promovido pesquisas sobre Interdisciplinaridade em várias áreas do conhecimento além da educação, tais como arquitetura, administração, direito, jornalismo, artes plásticas, música e saúde. Tem por finalidade desenvolver atividades de pesquisa e assessorar, teórica e praticamente, os trabalhos de pesquisadores e de instituições interessadas nas questões da Interdisciplinaridade. Visa também desenvolver pesquisas sobre os aspectos epistemológicos envolvidos na formação de educadores e no uso de tecnologias digitais. Entre outros aspectos, estabelece parcerias com

outros Programas de Pós-Graduação da PUC-SP e do País, além de contatos e parcerias com centros internacionais que tratam das questões da interdisciplinaridade na formação de educadores. A experiência acumulada ao longo destes anos revelou que o avanço científico da linha de pesquisa somente foi possível graças a uma produção científica coletiva.

Este grupo de pesquisa ao longo de sua trajetória já constitui parcerias com outros grupos de estudo sobre interdisciplinaridade no país e no mundo, entre eles: Centre de Recherche sur l'intervention éducative - Faculte d'education - Université de Sherbrooke, L'Université François – Rabelais de Tours, Universidade de Aveiro em Portugal. No Brasil está associado ao CETRANS, Universidade Tuiuti do Paraná, Unicsul e outros estabelecimentos de ensino. Através de seus membros e de sua coordenadora e líder de pesquisa – Profa. Dra. Ivani Fazenda, tem produzido inúmeras publicações e participado de Congressos e Encontros Científicos Nacionais e Internacionais. No Banco de Dados da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foram coletadas até o presente momento 13 teses de doutoramento e 39 dissertações de Mestrado defendidas pelos seus pesquisadores.

VI. COLÓQUIOS E ATIVIDADES REALIZADOS NO PROJETO

A produção artística desenvolvida no *Projeto Pensar e Fazer Arte* até a presente data está margeada em 15 coló-

quios, alguns no Auditório Tuca, Tuca Arena, departamentos e auditórios da PUC-SP, outros, em escolas, livrarias, consulados e universidades brasileiras, todos organizados pelo Prof. Dr. Claudio Picollo. Também foram produzidos cerca de 40 programas gravados para a TV PUC, entrevistando os colaboradores e palestrantes que participaram direta ou indiretamente do projeto. A pesquisa produzida nesses colóquios foi exposta no III Congresso Internacional Transdisciplinaridade, Complexidade e Ecoformação em Brasília, 2008, e no XVI Congreso Mundial de Ciências de La Educación em Monterrey, Nuevo León, México, 2010.

Os primeiros colóquios concentraram-se nas seguintes temáticas:

- O que é Literatura? O que é Ópera? O que é Cinema?;
- Vida e obra de Maria Callas e a formação do educador.

A partir da exposição de alguns trechos operísticos e árias, foram analisadas as seguintes óperas:

- · Carmem de G. Bizet;
- · La Traviata de G. Verdi;
- · MacBeth de G. Verdi;
- · O Barbeiro de Sevilha de G. Rossini.

Algumas atividades artísticas ligadas à biodança, arte da degustação e dos sentidos também foram objeto de pesquisa. Como se trata de um projeto interdisciplinar, sua continuidade e valoração vão depender de seus palestrantes e ouvintes.