

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR
NOTES ON THE CURRICULAR UNIT

Unidade Curricular Curricular Unit	Cinema e Educação <i>Cinema and Education</i>				
Ano Letivo Academic Year	2022-2023	Obrigatória		Área Científica Scientific Area	AD
		Eletiva	X		
Ano Curricular Curricular Year		Semestral	X	ECTS Credits	3
		Anual			

Contato/horas Contact Hours	Teórico Prática Theory/Practice	Orientação Tutorial Tutorial Guidance	Seminário Seminar	Estágio Internship
	25,5	1,5	0	0

Docente Responsável da UC (nome completo) Teacher Responsible for the Curricular Unit (fullname)	
Respetiva Carga Horária da UC Time allocation for the C.U.	
Outro Docente (nome completo) Other teacher (fullname)	
Respetiva Carga Horária da UC Time allocation for the C.U.	

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

(conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

- Conhecer os momentos mais significativos da história do Cinema
- Conhecer os elementos básicos constituintes do processo fílmico (e o que pode interferir no mesmo). Experiências comparatistas/transdisciplinaridade (cinema e literatura)
- Compreender as dimensões gráfica, ótica, perceptiva, mental e textual da imagem animada na sua relação com conteúdos pedagógicos.
- Problematizar os modelos de compreensão fílmica e aperfeiçoar as dimensões de análise e interpretação crítica de imagens tendo a educação como pano de fundo.
- Conceber pequenos produtos visuais, (ficção, documentário...) mobilizando o conhecimento da gramática e da significação da imagem animada, nos seus diversos suportes e nos seus contextos temporais.

LEARNING OUTCOMES

(knowledge, aptitudes and skills to be developed by the students)

- Know the most significant moments in the history of Cinema
- Know the basic elements that make up the film process (and what can interfere with it). Comparative/transdisciplinary experiences (cinema and literature)
- Understand the graphic, optical, perceptive, mental and textual dimensions of the animated image in its relationship with pedagogical content.
- Problematize the models of film comprehension and improve the dimensions of analysis and critical interpretation of images with education as a background.
- Design small visual products (fiction, documentary...) mobilizing knowledge of the grammar and meaning of the animated image, in its various supports and in its temporal contexts.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1. Breves momentos significativos da história do cinema.
2. A linguagem do cinema. Criatividade e rutura.
3. O espectador como sujeito.
4. Pedagogia do/no cinema.
5. Cinema na escola. O cinema como a arte mais “democrática” do séc. XX.
6. Filmes como objeto/dado visual de investigação.
7. Filmografias *poéticas* para trabalhar em educação.
8. Filmografias controversas para trabalhar em educação.
9. Instrumento/Ficha de análise crítica de filmes.
10. A intimidade do olhar subjetivo. O aluno como “realizador”. Investigar/produzir cinema experimental com os alunos (documentário/ficção).

SYLLABUS

1. Brief significant moments in the history of cinema.
2. The language of cinema. Creativity and rupture.
3. The spectator as a subject.
4. Pedagogy of/in cinema.
5. Cinema at school. Cinema as the most “democratic” art of the XX century.
6. Films as research object/visual data.
7. Poetic filmographies to work on education.
8. Controversial filmographies to work on education.
9. Film critical analysis instrument/Sheet.
10. The intimacy of the subjective gaze. The student as “director”. Investigate/produce experimental cinema with students (documentary/fiction).

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UC

Tendo em vista a heterogeneidade do grupo/turma de estudantes e partindo do princípio que alguns terão pouco contacto com os conteúdos mais significativos do cinema (que estão para além da mera espectralidade) os primeiros três conteúdos buscam introduzir os estudantes nos conteúdos essenciais do cinema enquanto linguagem artística transdisciplinar por excelência. Quanto aos outros conteúdos, estes destinam-se a mediar conceitos educacionais (multiculturalidade, conflito, resiliência, criatividade, compromisso...) que se podem veicular/expressar com mais eficácia por via das estratégias persuasivas do cinema. Procurar-se-á igualmente a experimentação da comunicação de conceitos/ideias pedagógicas por intermédio da linguagem fílmica de modo a uma maior consciencialização do potencial educacional do cinema.

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES

In view of the heterogeneity of the group/class of students and assuming that some will have little contact with the most significant contents of cinema (which are beyond mere spectatorship), the first three contents seek to introduce students to the essential contents of cinema while transdisciplinary artistic language par excellence. As for the other contents, these are intended to mediate educational concepts (multiculturality, conflict, resilience, creativity, commitment...) that can be conveyed/expressed more effectively through cinema's persuasive strategies. It will also seek to experiment with the communication of pedagogical concepts/ideas through film language in order to raise awareness of the educational potential of cinema.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA)

O desenvolvimento da UC contempla a utilização de metodologias expositivas e ativas, designadamente:

- Aulas teórico-práticas, que contemplam a exposição sistemática e organizada de informação considerada relevante por cada conteúdo;
- Debates alargados ao grande grupo após visionamento de filmes selecionados considerados emblemáticos na abordagem a determinados conceitos educacionais (liderança, multiculturalidade, resiliência...);
- Trabalho em pequenos grupos centrado sobre tarefas e problemas relativos a cada domínio temático;
- Apresentação de pequenos projetos fílmicos experimentais.

A avaliação contínua incidirá sobre os seguintes elementos:

- Assiduidade e participação ativa e crítica nas atividades de aula (15%);
- Pequeno trabalho de investigação que pode assumir a forma de um pequeno filme, de preferencial incidência em temas educacionais (55%).
- Apresentação e defesa pública do trabalho realizado (30%)

O exame consistirá numa prova escrita sobre todos os conteúdos programáticos.

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION)

The development of the UC includes the use of expository and active methodologies, namely:

- Theoretical-practical classes, which include the systematic and organized exposure of information considered relevant for each content;
- Debates extended to the large group after viewing selected films considered emblematic in the approach to certain educational concepts (leadership, multiculturalism, resilience...);
- Work in small groups focused on tasks and problems related to each thematic domain;
- Presentation of small experimental film projects.

The continuous assessment will focus on the following elements:

- Attendance and active and critical participation in class activities (15%);
- Small research work that can take the form of a short film, preferably focusing on educational topics (55%).
- Presentation and public defense of the work performed (30%)

The exam will consist of a written test on all syllabus contents.

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UC

A exposição teórica será articulada com o visionamento sistemático de filmes selecionados de alto impacto educacional, para relevar e discutir conceitos que atravessam o campo epistemológico contemporâneo da educação em geral, não esquecendo os temas que circunscrevem a educação artística.

Esta metodologia fornecerá aos estudantes um conjunto de ferramentas críticas indispensáveis ao acompanhamento ativo das sessões e ao desenvolvimento dos trabalhos práticos propostos.

A dinamização de aulas por estudantes permitir-lhes-á constatar, em debate público aberto, a diversidade de leituras que podem ser realizadas relativamente aos *produtos* sugeridos para avaliação: pequenos filmes temáticos acompanhados por guião/roteiro/story board.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

The theoretical exposition will be articulated with the systematic viewing of selected films of high

educational impact, to highlight and discuss concepts that cross the contemporary epistemological field of education in general, not forgetting the themes that circumscribe art education.

This methodology will provide students with a set of critical tools that are essential for the active follow-up of the sessions and the development of the proposed practical work.

The dynamization of classes by students will allow them to observe, in an open public debate,

the diversity of readings that can be carried out in relation to the products suggested for evaluation: short thematic films accompanied by a script/story board.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

MAIN BIBLIOGRAPHY

Charréu, L. (2021). O cinema como pedagogia cultural, In Oliveira, A.; et ali. (Eds.) **O Cinema e as outras Artes IV: Diálogos e inquietudes artísticas**. (pp.297-308). Covilhã: UBI/ Labcom.

Dalla Valle, L. (2015). Explorando o potencial narrativo/evocativo/pedagógico do cinema no contexto educativo, In Martins, R.; Tourinho, I. (Orgs.) **A educação da cultura visual: Aprender, pesquisar, ensinar**. (pp.211-237). Santa Maria: Edufsm.

Duarte, R. (2002). **Cinema e Educação**. Belo Horizonte: Autêntica

Goldfarb, B. (2002). **Visual pedagogy: Media cultures in and beyond classroom**. Durham: Duke University Press.

Lopes, J. (2018). **Cinema e história: Aventuras narrativas**. Lisboa: Fundação F. Manuel dosSantos.

Martins, A. (2015). Imagens do cinema, cultura contemporânea e o ensino de artes visuais. In Oliveira, M. (Org.). **Arte Educação e Cultura** (pp.101-118). Santa Maria: Edufsm.

Filmografia

Cuerda, J. (1999). *La lengua de las mariposas*.

Kiarostami, A. (1987). *Onde fica a casa do meu*

amigo. Banksy, (2010). *Exit through the gift shop*.