

CINEMATECA JÚNIOR

os filhos de
LUMIÈRE
formação • educação do olhar • educação artística

FORMAÇÃO “O QUE É O CINEMA?”

No âmbito do Programa Europeu de Educação para o Cinema - CinEd

Coordenada pela Associação Cultural “Os Filhos de Lumière”, com cineastas formadores, em colaboração com a Cinemateca Júnior.

“O Cinema é uma arte, um objecto cultural e um suporte para pensar o mundo. Aprender com o cinema exige métodos e ferramentas tanto para alunos como para formadores. Para educar o olhar dos jovens espectadores é necessário ter em conta os novos hábitos dos jovens: multiplicação de ecrãs, visões fragmentadas, o mundo digital, e a integração de uma pedagogia de fragmentos. Aprender é também comparar e estabelecer ligações entre cinematografias, entre filmes e outras artes. Compreender é apropriar-se de uma pedagogia que favorece a actividade da criação dos jovens: escolher; confrontar; decidir; criar; e estabelecer uma ligação forte entre a análise e a prática.” (texto do site do CinEd)

Formação destinada a Educadores e Professores de todos os níveis de ensino, Mediadores Culturais, Educadores de Museus, Bibliotecários/Animadores de Bibliotecas, outros interessados em Cinema e Educação.

Esta formação é gratuita (total 12h30')

Custo de emissão de certificado para professores: 15.00 Euros

Terá lugar na Cinemateca Júnior, Palácio Foz, Praça dos Restauradores, Lisboa.

Candidaturas abertas: até dia 24 de abril de 2018 para cinemateca.junior@cinemateca.pt

Esta formação será acreditada pelo Centro de Formação Calvet de Magalhães.

Área C – Domínio C16 – Tecnologias Educativas (Meios Audiovisuais)

Modalidade Curso de formação

Nº horas presenciais: 12,5

PROGRAMA

1ª Sessão:

28 de abril 2018 das 9h00 às 13h00 (4 horas)

Cinemateca Júnior. Palácio Foz. Praça dos Restauradores.

Formandos + Formadores

- Breve noção sobre o que é o cinema do ponto de vista da criação cinematográfica;
- O que é um plano? O que é a matéria cinematográfica? O que é a escrita cinematográfica?;
- Como explorar algumas questões de cinema, através de análise de excertos de filmes (com referência ao projeto “Le Cinéma, Cent Ans de Jeunesse”);
- Introdução ao programa do CinEd: Site e Plataforma, os filmes da colecção as ferramentas pedagógicas sobre cada um: caderno pedagógico, ficha do aluno, Kit Média, etc.;
- Forma metodológica de preparar uma projecção (o que fazer antes da projecção do filme e o diálogo no final da sessão);
- Inscrição de todos os participantes na Plataforma CinEd.

2ª Sessão:**11 Maio 2018 das 10h00 às 12h30 (2 horas e meia)****Formandos + Formadores + Crianças/Alunos**

Cinemateca Júnior. Palácio Foz. Praça dos Restauradores.

- Projectção na sala de cinema dos filmes **“Rentrée des Classes”** e **“Petite Lumière”** e conversa com os alunos.

3ª Sessão:**18 Maio 2018 das 09h30 às 12h30 (3 horas)****Formandos + Formadores + Crianças/Alunos**

Cinemateca Júnior. Palácio Foz. Praça dos Restauradores.

- Projectção na sala de cinema do filme **“Aniki Bóbó”** e conversa com os alunos

4ª Sessão:**(9 de Junho 2018 das 10h00 às 13h00 (3 horas))****Formandos + Formadores**

Cinemateca Júnior. Palácio Foz. Praça dos Restauradores.

- Balanço sobre o trabalho realizado com todos os participantes e sobre a autonomia dos professores na dinamização das projecções e ferramentas pedagógicas. Lançar pistas para a elaboração individual de uma reflexão sobre o trabalho realizado durante esta formação e para a continuação do projecto. Proposta de balanço a fazer com os alunos sobre os trabalhos realizados.

OBJETIVOS DA FORMAÇÃO

Esta formação visa proporcionar aos formandos o acesso a ferramentas e a materiais pedagógicos inovadores para dar continuidade e orientar o trabalho na sala de aula, nas salas de cinema e noutros contextos com a comunidade em geral, estabelecendo novas relações entre os professores/mediadores culturais e o conhecimento através do trabalho em rede.

Procura oferecer aos professores/mediadores culturais uma experiência pedagógica concreta e nova articulando e/ou sobrepondo essa experiência com a dos programas e das planificações disciplinares.

Assim:

- Em relação aos professores que frequentem esta oficina é de esperar uma alteração ao nível das práticas, pela introdução de estratégias que recorrem a informações e técnicas relacionadas com o Cinema;
- Os alunos que estejam envolvidos nestas estratégias de análise e de interpretação dos diferentes elementos do filme serão beneficiados na estruturação do seu pensamento e discurso, desenvolvendo competências de diálogo, de escuta e de argumentação. Contribuirá para a colaboração e a partilha de ideias, percebendo que há um fio condutor que permite contar uma história com princípio, meio e fim.
- Ainda ao nível dos alunos, com a implementação destas metodologias poderão desenvolver qualidades de intuição, sensibilidade, atenção, concentração, reflexão, criatividade e espírito crítico além da destreza manual ao utilizar equipamentos técnicos para a realização de exercícios fílmicos.
- Em relação ao Projecto global, num espírito de construção colectiva de práticas educativas, com as contribuições dos professores haverá um enriquecimento, ao aplicarem e experimentarem no terreno todas estas ferramentas pedagógicas, colaborando na construção e na avaliação deste trabalho partilhado que continua sempre em elaboração e em complementação.

OS FILHOS DE LUMIÈRE

Quando a associação deu início à sua atividade de sensibilização ao cinema no âmbito da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura, constatou-se que havia uma enorme carência no campo da literacia fílmica que era urgente começar a colmatar. O apoio da Porto 2001 e do Instituto de Cinema permitiram iniciar um programa de educação ao cinema intitulado “O Primeiro Olhar” em parceria com associações de bairro e instituições culturais como a Culturporto, ou o Teatro do Campo Alegre.

Em 2006 a Associação Cultural Os Filhos de Lumière foi convidada a integrar o programa pedagógico de iniciação ao cinema a desenvolver no meio escolar: “Cinema, Cem Anos de Juventude”. Este programa, experimental e de vanguarda, teve início em 1995 (para a celebração dos 100 anos de cinema) e é coordenado, desde então, pela Cinemateca francesa. A partir de 2005 abriu as portas a outros países. Em 2006 Portugal foi o segundo país a participar neste dispositivo pedagógico, e em 2017 participa, pelo décimo segundo ano consecutivo, em parceria com a Cinemateca Portuguesa e escolas de Lisboa, Serpa, Mértola, Moita com o apoio das câmaras respectivas e do ICA.

A Associação Os Filhos de Lumière desenvolve um trabalho de investigação, de reflexão, experiência prática, encontro e partilha de metodologias de trabalho na área de educação artística com o cinema também através da formação contínua de professores e cooperação com os parceiros dos países envolvidos nos programas europeus, e neste caso, o CinEd – Programa Europeu de Educação ao Cinema dirigido aos Jovens.

Mais informações sobre O PROJETO CinEd

Foi criado em 2014 na União Europeia, no âmbito do programa Média da Europa Criativa, duas novas linhas de financiamento para o desenvolvimento de audiências e literacia fílmica, ambas relacionadas com a educação ao cinema, surgindo então o Moving Cinema em 2014 e o CinEd em 2015 em que os Filhos de Lumière são parceiros activos.

O CinEd teve início em 2015 na linha de desenvolvimento da literacia cinematográfica e é coordenado pelo Institut Français (Paris) com o apoio pedagógico da Cinemateca Francesa, através do seu programa internacional - Cinema Cem anos de Juventude. Em Portugal é levado a cabo pela Associação Os Filhos de Lumière.

FINALIDADE DO CinEd

O CinEd tem como principal objectivo permitir aos jovens europeus que descubram a riqueza e a diversidade do cinema do seu país, europeu e do mundo e promover a capacidade crítica e o domínio das técnicas e da linguagem cinematográfica.

O CinEd disponibiliza, através de uma plataforma online, um conjunto de obras cinematográficas - filmes patrimoniais e contemporâneos, seleccionados previamente pelo conjunto dos participantes, que são oriundas de cada país parceiro do projecto – por agora: Portugal, Espanha, Itália, Roménia, Bulgária, República Checa, Finlândia e França e destinadas a jovens no âmbito escolar - desde o ensino básico ao ensino secundário.

Todos os filmes são acompanhados por:

- Cadernos pedagógicos, que servem de base de trabalho para professores e de uma ficha sobre cada filme dirigida aos alunos;
 - Outros materiais pedagógicos, como vídeos temáticos transversais para facilitar a análise comparada, em torno de temas e questões de cinema;
 - Kit média sobre cada filme, com diferentes documentos e complementares para os alunos utilizarem para trabalhos práticos;
 - Lista de sites que abordam a transmissão do cinema, proponentes de dispositivos e pistas pedagógicas.
- Todo este material pedagógico serve para comparar e explorar o conjunto dos filmes, através de uma abordagem sensível às diferentes formas de pensar/imaginar cada filme pelo lado da criação.

FILMES DA COLEÇÃO CinEd

Título em Português	Título original	Realizador	País	Ano	Duração	Classificação Etária
Pedro o Louco	Pierrot le fou	Jean-Luc Godard	França	1965	1h52min	M/15
Regresso às Aulas	Rentrée des Classes	Jacques Rozier	França	1955	24 min	M/6
Shelter	Shelter (Podslon)	Dragomir Sholev	Bulgária	2010	1h28min	M/11
O Espírito da Colmeia	El Espiritu de la colmena	Víctor Erice	Espanha	1973	1h37min	M/11
A Rapariga mais Feliz do Mundo	Cea mai fericita fata din lume	Radu Jude	Roménia	2008	1h40min	M/15
Como eu passei o fim do mundo	Cum miam petrecut sfârsitul lumii	Catalin Mitulescu	Roménia	2005	1h46min	M/11
Em Construção	En construcción	José Luis Guerin	Espanha	2001	2h05min	M/15
O Emprego	Il Posto	Ermanno Olmi	Itália	1961	1h33min	M/11
O Sangue		Pedro Costa	Portugal	1989	1h38min	M/15
Uma Pedra no Bolso		Joaquim Pinto	Portugal	1987	1h32min	M/11
Luzinha	Petite Lumière	Alain Gomis	França	2003	15 min	M/6
O Intervalo	L'intervallo	Leonardo Di Costanzo	Itália	2012	1h30min	M/15
Aniki Bóbo		Manoel de Oliveira	Portugal	1942	1h08min	M/6
O Carrasco	El Verdugo	Luís García Berlanga	Espanha	1963	1h27min	M/15
O Homem Sem Passado	The Man Without a Past	Aki Kaurismaki	Finlandia	2002	1h37m	M/15
O Tigre Azul	The Blue Tiger	Petr Oukropec	República Checa	2012	1h30m	

Os filmes e os materiais pedagógicos (cadernos pedagógicos e fichas do aluno) estão no site: <https://www.cined.eu/fr>

Conteúdos Plataforma CinEd

O CinEd contempla um conjunto de filmes do **património cinematográfico europeu** (ver filmografia) e um conjunto de ferramentas pedagógicas adaptadas para preparar e acompanhar as sessões de projecção e de intervenção com os jovens.

Os recursos estão concebidos para serem utilizados no quadro de formação de professores e com estes, directamente com o jovem público.

- **Uma escolha de 16 filmes** (ficção, documentários, longas e curtas metragens) adaptados ao jovem público (dos 6 aos 19 anos) emblemático de cada um dos países que representam e reflectem a diversidade e as especificidades do cinema europeu.

São filmes **de património** e de criação recente, filmes independentes, filmes maiores ou primeiras obras constituintes de momentos chave ou onde o cinema se reinventa e encontra uma nova juventude.

Cada filme foi criteriosamente escolhido pelos parceiros não somente por suas qualidades próprias mas igualmente pelas ligações e/ou oposições que podem ser estabelecidas com os outros filmes com o objectivo de proporcionar um trabalho educativo e rico com os jovens.

Todos estes filmes concernem e interrogam em primeiro lugar os jovens. Eles oferecem uma abertura sobre lugares e épocas precisas desenhando trajectórias comuns em torno da história europeia, assim como de correntes artísticas que atravessam e atravessaram o continente. Eles mostram jovens em crescimento na idade das primeiras descobertas da infância ou das primeiras escolhas da vida de adulto e assumem um valor iniciático.

- **1 Caderno pedagógico** por cada filme destinado aos professores que são construídos em torno de quatro eixos: abordar e compreender os contextos históricos, culturais e artísticos do país e época onde os filmes foram realizados; compreender e comparar, pôr em diálogo os filmes entre si, permitindo compreender cada filme isoladamente, mas sempre em eco com os outros. Uma aproximação que oferece a cada um, um espaço de interpretação e estímulo à tomada da palavra numa conversação ou debate; aprender a observar, a descrever (como uma etapa essencial de análise) considerando os filmes em diferentes níveis, desde a análise de um fotograma (o enquadramento, a luz, o ponto de vista, etc.), de um plano (o movimento, o olhar, o fora de campo, o som, etc), de uma sequência (a *mise en scene*, o tempo dos planos, a montagem, etc.); através de várias pistas pedagógicas anunciadas no caderno e ficha do aluno, haver uma aproximação ao filme de forma criativa e interactiva, através de pequenos exercícios práticos individuais e colectivos.

- **5 Vídeos temáticos** transversais para facilitar a análise comparada, com a ajuda de montagens de fragmentos dos filmes da colecção, em torno de temas e questões de cinema.

- **1 Ficha sobre o filme** com imagens e proposta de actividades em torno do filme para cada jovem.

- **1 Kit média** de diferentes documentos complementares: vários materiais (fotogramas relativos a cada filme).

CINEMATECA JÚNIOR. Palácio Foz. Praça dos Restauradores. Lisboa. Tel. 21 346 21 57 / 21 347 61 29
Para mais informações: cinemateca.junior@cinemateca.pt - www.cinemateca.pt

OS FILHOS DE LUMIÈRE. Rua das Gaivotas nº2. Lisboa. Tel. 21 346 01 64
Para mais informações: filhos.lumiere@gmail.com - www.osfilhosdelumiere.com