Fernanda de Cássia Forato

**Olhares de si, olhares de mundo:
*itinerários de formação na experiência do Lab_Arte de Fotografia***

Universidade de São Paulo

Faculdade de Educação

Fernanda de Cássia Forato

Olhares de si, olhares de mundo: itinerários de formação

na experiência do Lab_Arte de Fotografia

Dissertação apresentada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Educação.

Linha de pesquisa: Cultura, Organização e Educação.

Orientador: Prof. Dr. Marcos Ferreira-Santos

São Paulo

2015

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Catalogação na Publicação

Serviço de Biblioteca e Documentação

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo

371.12 Forato, Fernanda de Cássia

 C117e Olhares de si, olhares de mundo: itinerários de formação na experiência do Lab_Arte de Fotografia. / Fernanda de Cássia Forato; orientação Marcos Ferreira-Santos. São Paulo : s.n., 2015.

161 p.

Dissertação (Mestrado – Programa de Pós-Graduação em Educação. Área de Concentração: Cultura, Educação e Organização) -- Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo)

1. Itinerários de formação 2. Fotografia 3. Poética 4. Imagem – Educação

5. Imaginário 6. Formação de professores 7. Pedagogia da Escolha I. Ferreira-Santos, Marcos, orient.

TA OK ESSAS PALAVRAS-CHAVES?????

Fernanda de Cássia Forato

Olhares de si, olhares de mundo: itinerários de formação

na experiência do Lab_Arte de Fotografia.

Dissertação apresentada ao Programa de Pós Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Educação.

Aprovada em: ____/_____/_____

Banca examinadora:

Orientador: Prof. Dr. Marcos Ferreira-Santos

Instituição: FE-USP

Assinatura: ­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________

Prof . Dr. _________________________________

Instituição: _______________________ ______

Assinatura: __________________________

Prof . Dr. _________________________________

Instituição: _______________________ ______

Assinatura: __________________________

Prof . Dr. _________________________________

Instituição: _______________________ ______

Assinatura: __________________________

Para

Minha luz, Liz

Meu canto, Uirá

Agradecimentos

amar é um ***elo***

entre o azul e o amarelo

Paulo Leminski

O caminhar não é solitário e não seria possível se assim o fosse seguimos sempre compartilhando, são desejos, felicidades, angústias, medos, fraquezas, esperanças e renovações. Sou e me faço no espelho com o outro, nesse jogo de encontros e desencontros que partilhamos no dia a dia.

Agradecer é um exercício curioso, principalmente, àqueles que estão demasiadamente perto, em muitos momentos esquecemos a importância dos detalhes cotidianos, viramos engrenagens rítmicas e nos mantemos simplesmente “fazendo o que deve (quem disse?) ser feito” e nisso, sem prestar muita atenção, os momentos se esvaem e ficamos somente com o que podia ter sido feito, podia ter sido dito, podia ter sido tocado, sempre o doloroso “podia ter”... Os agradecimentos aqui, a mim, quase como uma função terapêutica, servem também para eu disseminar toda a minha gratidão que por inúmeros motivos e situações deixei de expressar.

Às gerações anteriores das famílias Mathias Romanholi & Forato, sem elas eu não estaria aqui. Em especial à minha avó materna, Zenaide, por todo amor e cuidado que sempre me dedicou, apesar de em muitos momentos eu não compreendê-los. Ao meu pai Ivo, por ter me ensinado sobre força, persistência e dignidade, gostaria de ter podido te conhecer mais e conversar sobre a vida, tudo o que ela representa e tudo o que ela pode ser, sei que um dia trocaremos essas ideias. À minha irmã Renata, por todo amparo, amor, dedicação, apesar de constantes divergências em nossa história, permanecemos.

Aos meus padrinhos, Suely e Airan, por terem sido meu norte, meu porto seguro, por todo exemplo e amparo. Obrigada por me aceitarem e me acolherem, pelo caminhar juntos, pelas mãos dadas, pelos silêncios e por existirem. Se conquistei tantas coisas em minha vida foi por ter vocês ao meu lado.

Ao professor Marcos Ferreira-Santos, com sua imensa generosidade, humildade e paciência, creio que seja a pessoa que mais representa a figura do mestre. Por todo acolhimento amoroso nos momentos de ansiedade e questionamentos. Obrigada por não me deixar desistir.

Às queridas Karen e Marcelly, pela parceria, pela divisão de sonhos, por terem aceitado assumir o Lab_arte de Fotografia, pelo amor e cuidado com esse filho que se emancipou, pelo aprendizado e, sobretudo pela amizade.

A todos os participantes do Lab_arte de Fotografia, pela confiança, trocas, aprendizados, pelas inspirações, reflexões que nossos encontros permitiram. Obrigada por permitir que eu conhecesse cada um de vocês pelos seus próprios olhos.

Ao André Spinola e Castro, pela amizade, pelos aprendizados divididos, pelo acolhimento, pelas reflexões, por ser esse maravilhoso e generoso professor na fotografia e na vida. Gratidão imensa por ter tido o privilégio de caminhar pelas luzes, sombras, cores e texturas que a sua fotografia e seu repertório me permitiu.

Aos colegas da Rever, em especial, Sila, Daniel, André, Juliana, Nando, Marli, Luís, Lili e Alexandre Severo (in memorian). Obrigada por permitirem que eu adentrasse por seus olhares tão peculiares sobre o mundo e consequentemente por suas fotografias, pela possibilidade do encontro. Em especial ao Severo, obrigada pela sua sensibilidade em relação à vida.

À Wal Volk e Simone Wicca, pelos primeiros contatos com a fotografia.

Ao Guilherme Umeda, por iniciarmos juntos o Lab_arte de Fotografia, pela confiança, incentivo e aprendizados, por suas contribuições na qualificação e nas leituras extra-oficiais dos textos.

Ao professor Rogério de Almeida, pelo acolhimento durante diversos momentos, pelas conversas de corredor, pelo apoio durante todo o curso de graduação e mestrado.

À professora Soraia Chung Saura, pelas contribuições na qualificação, pelo olhar empático e pela disponibilidade.

À todos os monitores do Lab_arte, pelas trocas de experiências e aprendizados.

Às queridas companheiras de curso: Theda, Fabiana, Júlia e Bárbara, pelas risadas, momentos de descontração, pelo carinho durante a gravidez e após o nascimento de Liz, pelos trabalhos, ajudas, conversas e cafés.

Aos funcionários da FE-USP, em especial: Dona Maria, Douglas e Cláudio, da inspetoria, pela paciência, cordialidade, sorrisos durante as noites e os sábados semanais. À Cristina e Raquel, do EDA, pelas gentilezas durantes os dias passados na sala 203 do Bloco A.

Aos amigos que encontrei pela Universidade, em especial ao Ivan, pelas horas perdidas, ao Fran pelos sorrisos e pela leitura calorosa do texto.

Aos professores e professoras desta Faculdade, pelos lampejos proporcionados, cada um, a sua maneira, contribuíram significativamente à minha formação, em especial à Profª Drª Rosangela Gavioli Prieto pelo carinho.

Às minhas companheiras de jornada, minhas irmãs de coração, que tive a honra de encontrar pelo caminho, talvez vocês me conheçam mais do que a mim mesma. Obrigada por cada abraço, pelos intermináveis sorrisos, incontáveis lágrimas, as inúmeras baladas e viagens, aventuras, desencontros. Cada uma com suas dores e delícias, em seus momentos mais presentes ou mesmo distantes, me completam: Haldry, Maria Carolina, Mariana Adão e Piéra.

Às colegas que a maternidade me trouxe, que por esses dois anos me ajudaram a mergulhar e emergir nesse mundo tão visceral, sublime e contraditório que é a maternidade e o encontro com nós mesmos. Em especial a Lorena Ripoll, Daniela Santana e Yara Tropea na contribuição direta com esse trabalho.

À equipe de funcionários da Creche Central da USP, sem distinção, pelo acolhimento a nossa família e em especial a Liz, pela segurança que me proporciona, pela parceria, por fazer com que nos sentíssemos em casa, por todo carinho e atenção dispensados a ela, com todas as suas particularidades, por todos os sorrisos, bons dias e boas tardes. Sem essa estrutura esse trabalho não teria se concretizado.

À equipe gestora da EMEF Profª Joaninha Grassi Fagundes por respeitar a minha decisão para a conclusão desse trabalho e me apoiar na medida em que foi possível.

À Sueli, pela parceria, carinho, respeito e dedicação a nós.

À minha pequena Liz, luz delicada que desenha as peripécias da vida cotidiana, que proporciona revoluções diárias na minha existência, que me fez entender o que é o amor e tantas outras coisas. Que faz a vida mais fe(r)liz. Obrigada por me escolher como sua mãe e me dar as responsabilidades de te apresentar esse mundo e lhe ensinar a olhar.

À todos que de alguma maneira passaram pela minha vida, dos encontros mais breves aos que deixaram marcas profundas, sem dúvida, sou fruto disso.

Por último, mas obviamente, não menos importante, ao meu companheiro Uirá, meu oposto necessário, com sua malemolência que me envolve e me centra. Com você compreendi o significado da parceria, da construção dos sonhos. Por todo apoio, paciência, compreensão, amor e cuidado. Palavras nunca serão suficientes para expressar o amor, confiança e cumplicidade que construímos.

Contarei um segredo, aqui bem guardadinho

Todo esse trabalho não é sobre fotografia

É sim sobre o tempo, sobre as cadências do amanhecer e do crepúsculo

É sobre bisbilhotar o outro, invadi-lo e descobri-lo em si

É sobre olhares, piscadelas, ciscos e galanteios

É sobre perspectivas: como andar pelo céu, mergulhar na terra,

respirar o fogo e majestosamente flutuar pelas águas

É sobre ser criança, ser inseto, ser planta, ser velho, nascer e morrer

É sobre ser super-herói e Deus

É sobre ouvir, partilhar, construir

É sobre escolhas

É sobre encontros

A fotografia, esta sim, é só um pretexto

Fernanda Forato

RESUMO

FORATO, Fernanda de Cássia. **Olhares de si, olhares de mundo: itinerários de formação na experiência do Lab_Arte de Fotografia.** 2015. 161 p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

Este trabalho se propõe a discutir as potencialidades da linguagem fotográfica como linguagem simbólica e suas relações com processos educativos, pela concepção dos itinerários de formação e de uma Pedagogia da Escolha propostas por Marcos Ferreira-Santos e Rogério de Almeida.

O envolvimento com a linguagem fotográfica, praticado por não fotógrafos (pessoas sem pretensões profissionais que se interessam pela linguagem), pode propiciar processos de sensibilização e poetização de cada olhar individual sobre o mundo e sobre si mesmo, gerando ressonâncias nos processos de auto-reflexão e na formação de professores.

A pesquisa se baseia nas experiências e reflexões vivenciadas por estudantes dos cursos de Pedagogia e Licenciaturas da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo durante seis anos de atividades do Núcleo de Fotografia do Laboratório de Arte-Educação e Cultura (Lab_Arte) dessa mesma instituição.

Palavras-chaves: Itinerários de formação; Fotografia; Poética; Imagem – Educação; Imaginário; Formação de professores; Pedagogia da Escolha.

ABSTRACT

FORATO, Fernanda de Cássia. **Oneself eye, world eyes: formation itinerary through Lab_Arte de Fotografia experience.** 2015. 161p. Dissertation (Masters) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

This dissertation intends to discuss the potential of the photographic language as symbolic language and its relation to educational processes, through formation itinerary concept and the Pedagogy of Choice proposed by Marcos Ferreira-Santos e Rogério de Almeida.

The involvement with photographic language, practice by non-photographers (persons who are interested by its language without professional intentions) can raise awareness and poetization processes for each individual eye about the world and oneself, echoing in the self-reflection processes and teachers’ formation.

The research is based on reflections and experiences lived by Pedagogy and Teaching degree students at Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo for six years in activities at Núcleo de Fotografia do Laboratório de Arte-Educação e Cultura (Lab_Arte) in the same institution.

Key-words: Formation itinerary; Photography; Poetic; Image – Education; Imaginary; Teacher’s Formation; Pedagogy of Choice.

LISTA DE FOTOGRAFIAS

* 1. ***“O que há em mim”* -** Autoretrato – Casa das Caldeiras – SP, Fernanda Forato, 2012.
	2. ***“Um olho pra tudo ver” -*** Fabio Ribeiro, saída fotográfica ao bairro do Bexiga – SP, 2010.
	3. ***“Pela luz da minha janela”*** – Juqueí – SP, Fernanda Forato, 2013.
	4. ***“Muitas mãos”*** – produção coletiva em oficina de ligth painting – USP – SP, Lab_Arte, 2014.
	5. ***“Um encontro” –*** Espetáculo Olhos D'água da Cia Baitaclã de Teatro – SP, Fernanda Forato, 2004.
	6. ***“O ser em si mesmo”* -** Marcelly Boccia, 2011.
	7. ***“Exercícios de rever” -*** acervo pessoal, Franciely Silva, s/d.
	8. ***“Exercícios de rever II” –*** acervo pessoal, Reginaldo Francisco, s/d.
	9. ***“Exercícios de rever III” –*** acervo pessoal, Lívia Gomes, s/d.
	10. ***“Exercícios de rever IV” –*** acervo pessoal, Ana Maria Camargo, s/d.
	11. ***“Exercícios de rever V” –*** acervo pessoal, Karen Ebert, s/d.
	12. ***“Exercícios de rever VI” –*** acervo pessoal, Manuella Alves, s/d.
	13. ***“Exercícios de rever VII” -*** acervo pessoal, Franciely Silva, s/d.
	14. ***“Exercícios de rever VIII” –*** acervo pessoal, Reginaldo Francisco, s/d.

* 1. ***“Exercícios de rever IX” –*** acervo pessoal, Lívia Gomes, s/d.
	2. ***“Exercícios de rever X” –*** acervo pessoal, Ana Maria Camargo, s/d.
	3. ***“Exercícios de rever XI” –*** acervo pessoal, Karen Ebert, s/d.
	4. ***“Exercícios de rever XII” –*** acervo pessoal, Manuella Alves, s/d.
	5. ***“Das sinceridades incontroláveis” –*** Rhaíssa Peres, 2013.
	6. ***“Profundamente I”* -** Suelen Maria Rocha, 2009.
	7. ***“Profundamente II”* -** Suelen Maria Rocha, 2009.
	8. ***“Profundamente III”* -** Suelen Maria Rocha, 2009.
	9. ***“Eu I” –*** Angélica Lúcia Kanô, 2009.
	10. ***“Eu II” –*** Angélica Lúcia Kanô, 2009.
	11. ***“Eu III” –*** Angélica Lúcia Kanô, 2009.
	12. ***“Tempo I” –*** Marcos Dib, 2009.
	13. ***“Tempo II” –*** Marcos Dib, 2009.
	14. ***“Tempo III” –*** Marcos Dib, 2009.
	15. ***“Tempo IV” –*** Marcos Dib, 2009.
	16. ***“Exercícios sobre luz” -*** Karen Ebert, 2011.
	17. ***“Exercícios sobre movimento” -*** Reginaldo Francisco, 2013.
	18. ***“Exercícios sobre movimento II” -*** Debora Fujioka, 2013.
	19. ***“Era uma linha, sem começo e fim” -*** Debora Fujioka, 2013.
	20. ***“Era uma linha, sem começo e fim II” -*** Jessica Perez, 2013.
	21. ***“Era uma linha, sem começo e fim III” -*** Ana Paula Hirae Watari, 2012.
	22. ***“Era uma linha, sem começo e fim IV” -*** Liliane Santana, 2012.
	23. ***“Era uma linha, sem começo e fim V” -*** Beatriz Muto, 2013.
	24. ***“Os senhores – sobre diagonais” -*** Vanessa Cesáreo, 2010.
	25. ***“Das diagonais” -*** Lívia Gomes, 2012.
	26. ***“Sobre profundidade” -*** Reginaldo Francisco, 2013

* 1. ***“Das formas” -*** Marcelly Boccia, 2011
	2. ***“Das formas II” -*** Brunno Gastaldo, saída fotográfica ao bairro do Bexiga – SP, 2010.
	3. ***“Das formas III”* –** Daniel Cardoso, 2010.
	4. ***“Das formas IV”*-** Liliane Santana, 2012.
	5. ***“Sobre tons” -*** Karen Ebert, 2013.
	6. ***“Sobre tons II” -*** Daniel Cardoso, 2010.
	7. ***“Sobre tons III” -*** Ana Maria Camargo, 2013.
	8. ***“Figura e Fundo” -*** Brunno Gastaldo, saída fotográfica ao bairro do Bexiga – SP, 2010.
	9. ***“Sobre a luz” -*** Ana Maria Camargo, 2013.
	10. ***“Sobre a luz II” -*** Ana Maria Camargo, 2013.
	11. ***“Sobre a luz III” -*** Ana Maria Camargo, 2013.
	12. ***“Sobre detalhes” –*** Denise de Almeida, 2012.
	13. ***“Sobre detalhes II” –*** Denise de Almeida, 2012.
	14. ***“Sobre detalhes III” –*** Karen Ebert, 2012.
	15. ***“Sobre detalhes VI” –*** Liliane Santana, 2012.
	16. ***“Das cores” -*** Lívia Gomes, 2012.
	17. ***“Das cores II” –*** Acervo Lab_arte Fotografia, 2012.
	18. ***“Dos reflexos” -*** Lívia Gomes, 2012.
	19. ***“Sobre o espaço” –*** Julia Porto, 2012.
	20. ***“Sobre o espaço II” –*** Brunno Gastaldo, saída fotográfica ao bairro do Bexiga – SP, 2010.
	21. ***“Sobre o espaço III” –*** Liliane Santana, 2012.
	22. ***“Figura e fundo II” –*** Acervo Lab_arte Fotografia, saída fotográfica ao Complexo da Luz – SP, 2009.
	23. ***“Das proximidades” –*** Acervo Lab_arte Fotografia, saída fotográfica à Av. Paulista – SP, 2009.
	24. ***“Contemplações” –*** Acervo Lab_arte Fotografia, saída fotográfica ao Complexo da Luz – SP, 2009.
	25. ***“Trabalho” –*** Gabriel Vergani, saída fotográfica ao Complexo da Luz – SP, 2009.
	26. ***“Das proximidades II” -*** Acervo Lab_arte Fotografia, saída fotográfica ao bairro do Bexiga – SP, 2010.
	27. ***“Planos” –*** Brunno Gastaldo, saída fotográfica ao bairro do Bexiga – SP, 2010.
	28. ***“Louvações” -*** Fabio Ribeiro, saída fotográfica ao bairro do Bexiga – SP, 2010.
	29. ***“Sobre o espaço IV” –*** Julia Porto, saída fotográfica ao Parque Cientec – SP, 2011.
	30. ***“Das experiências”*** – Paula Watari, experimentação com câmera artesanal Pinhole – negativo/positivo, saída fotográfica ao Parque Cientec – SP, 2011.
	31. ***“Rodante”*** - Parque Hopi Hari – SP, Fernanda Forato, 1996.

SUMÁRIO

Olho-me: *O que há em mim*	20
Aparelho-me: *Fotografia: Linguagem e técnica*	27
FOTO-(AUTO)-GRAFO-ME: *A fotografia como experiência simbólica*	37
Um espaço livre e coletivo para experimentações e reflexões sobre fazeres fotográficos	48
Dos exercícios para o encontro	56
Da chegada	57
Das percepções do olhar	59
Sobre olhar para si	63
Sobre poetizar-se ou sobre o devaneio	83
Dos encontros possíveis	88
Dos encontros com andarilhos	88
Dos encontros com as palavras	98
Dos encontros com as imagens	105
Das composições	109
Revelamo-nos: *Considerações contínuas e suas inconclusões*	150
Referências Bibliográficas	156

Começo a conhecer-me. Não existo. Sou o intervalo entre o que desejo ser e os outros me fizeram, ou metade desse intervalo, porque também há vida...

Sou isso, enfim... Apague a luz, feche a porta e deixe de ter barulhos de chinelos no corredor. Fique eu no quarto só com o grande sossego de mim mesmo.

É um universo barato.

Álvaro de Campos

Heterónimo de Fernando Pessoa