

Disciplinas Semestre 2024.1

- POÉTICAS DA CRIAÇÃO E DO PENSAMENTO EM ARTES

Quartas-feiras de 14 às 18 horas

Ementa: Esta disciplina trata de questões relacionadas à criação e ao pensamento frente às mudanças no modo de conhecer e se relacionar com a arte na contemporaneidade. Considera também os questionamentos das linguagens tradicionais, a crescente hibridização de gêneros e a complexificação e transdisciplinarização dos modos e procedimentos de criação e pesquisa. A arte pensada como produtora de modos de conhecer, em sua força política, afetiva e epistemológica.

Bibliografia:

AIRA, César. Sobre a arte contemporânea. Rio de Janeiro: Zazie Edições, 2019.

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009.

ALLOA, Emmanuel (org.). Pensar a imagem. Belo Horizonte : Autêntica, 2015.

BECK, Ulrich. A metamorfose do mundo. Novos conceitos para uma nova realidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.

BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política. Ensaio Sobre Literatura e História da Cultura - Volume 1. 8 ed. Série Obras Escolhidas São Paulo: Brasiliense, 2012.

BERGSON, Henri. Evolução criadora. Trad. Bento Prado Neto. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Martins Fontes, 2019.

DANTO, Arthur. O que é a Arte. Belo Horizonte: Relicário, 2020.

DANOWSKI, Déborah; VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Há um mundo por vir? Ensaio sobre os medos e fins. Desterro: Cultura e Barbárie / Instituto Socioambiental, 2017.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos vaga-lumes. Trad. Vera Casa Nova e Márcia Arbex. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

ENWEZOR, Okwui. Archive fever. Uses of documents in Contemporary Art. New York: International Center of Photography Steide, 2008.

FERREIRA da SILVA, Denise. A di#769;vida impaga#769;vel. Sa#771;o Paulo: Oficina de Imaginac#807;a#771;o Poli#769;tica e Living Commons, 2019.

FLUSSER, Vilém. O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade. São Paulo: É Realizações Editora, 2019.

HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.) Pensamento feminista hoje: perspectivas decoloniais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.

RANCIÈRE, Jacques. Aistesis. Paris: Galilée, 2011.

SCHAFER, R. Murray. A Afinação do Mundo. 2 ed. São Paulo: Editora Unesp, 2012.

- SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTES

Terças-feiras de 09 às 13 horas

Ementa: A disciplina estuda as relações entre metodologia de pesquisa científica e processos criativos em arte contemporânea em suas mais diversas feições. Propondo referencial transmetodológico e constante diálogo com a produção artística contemporânea, o curso atenta para os modos de hibridização, contaminação e desterritorialização entre arte, filosofia e ciência.

Bibliografia:

AGAMBEM, Giorgio. Signatura rerum: sobre o método. São Paulo: Boitempo, 2019.

ANZALDÚA, Gloria. Borderlands / La Frontera: The New Mestiza. 4 ed. San Francisco, CA.: Aunt Lute Books, 2012.

BUTLER, Judith. Relatar a si mesmo: crítica da violência ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

CHARTIER, Roger. O que é um autor? Revisão de uma genealogia. São Carlos: Edufscar, 2012.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Atlas ou o gaio saber inquieto. O olho da história, III. Belo Horizonte: editora UFMG, 2018.

DELEUZE, Gilles. Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva, 2009.

DUARTE, Constância Lima; NUNES, Isabella Rosado (org.). Escrivivência: a escrita de nós – reflexões sobre a obra de Conceição Evaristo. Rio de Janeiro: Mina Comunicação & Arte, 2020.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2011.

GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

GROSGUÉL, Ramón. “A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas: racismo/sexismo epistêmico e os quatro genocídios/epistemicídios do longo século XVI” In: Revista Sociedade e Estado – v. 31, n. 1, Janeiro/Abril 2016, pp. 25-49, 2016.

LAZZARATO, Maurizio. Signos, Máquinas, Subjetividades. Trad. Paulo Domenech Oneto. São Paulo: Edições SESC e n-1 edições, 2014.

LEAVY, Patricia. Handbook of Arts-Based Research. New York/London: The Guilford Press, 2017.

MIGNOLO, Walter. Modernidade e colonialidade: uma crítica ao discurso científico hegemônico. Curitiba: Editora Appris, 2019.

SAFATLE, Vladimir. O circuito dos afetos: Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo. 2 ed. revista. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.

SPIVAK, Gayatri. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: UFMG, 2018.

- ATELIÊ DE CRIAÇÃO V

Quartas-feiras de 09 às 13 horas

Ementa: Este ateliê propõe uma experiência laboratorial acerca das questões que permeiam os processos de criação e invenção em artes. Da criação|invenção à exposição ou apresentação da obra artística. Processualidade, complexidade, temporalidade, inacabamento e apresentação serão temas que balizarão estas práticas criativas. Poderão ser realizados cursos com recortes específicos da temática central, baseados em pesquisas desenvolvidas pelos docentes, garantindo o compromisso com a dinâmica artística contemporânea.

Bibliografia:

CARERI, Francesco. Caminhar e parar. Trad. Aurora Fornoni Bernardini. São Paulo: G. Gili, 2017.

CARREIRA, André. Teatro de invasão do espaço urbano: a cidade como dramaturgia. São Paulo: Hucitec, 2019.

DELEUZE, Gilles. O ato de criação. São Paulo: Folha de São Paulo, 1987. Disponível em https://lapea.furg.br/images/stories/Oficina_de_video/o%20ato%20de%20criao%20-%20gilles%20deleuze.pdf. Acesso em: 21/1/2021.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Sobrevivência dos vaga-lumes. Trad. Vera Casa Nova e Márcia Arbex. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

EUGEN, Blume, NICHOLS, Catherine (ed.). Joseph Beuys: Beuys 2021: 100 years of Joseph Beuys. Göttingen: Steidl, 2021.

FAVARETTO, Celso. A invenção de Hélio Oiticica. 2. ed., São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.

FONSECA, Tânia M. G.; NASCIMENTO, Maria L.; MARASCHIN, Cleci (Orgs.). Pesquisar na diferença. Um abecedário. Porto Alegre, Editora Sulina, 2012.

GORCZEWSKI, Deisimer (Org.). Arte que inventa afetos. 1. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária - UFC, 2015.

KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

OBRIST, Hans Ulrich. Entrevistas, vols. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rio de Janeiro: Cobogó / Belo Horizonte: Inhotim, 2009.

RANCIÈRE, Jacques. O Espectador Emancipado. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

RIBAS, Cristina (org.). Vocabulário político para processos estéticos. Rio de Janeiro: Ed. Aplicação, 2014. Disponível em: <https://midiatatica.desarquivo.org/2014-2017/vocabulario-politico-para-processos-esteticos/>. Acesso em: 21/1/2021.

SANTOS, Nara Cristina. Arte contemporânea: ações expositivas e estratégias museais. Santa Maria: Ed. PPGART, 2019. Disponível em: https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/740/2020/06/arte-contemporanea_acoes-expositivas-estrategias-museais_final.pdf. Acesso em: 30/3/2021.

SILVA, Édio Ranieri da; SILVA, Andressa Silveira. “Processos de Criação em Anne Sauvagnargues”. Revista APOTHEKE, v. 6, n. 2, p. 228-237, 2020.

- TÓPICOS ESPECIAIS V

Quintas-feiras de 14 às 18 horas

Ementa: A disciplina examina questões presentes nos estudos dos processos de criação e invenção em artes. O processo como obra, a obra como processo, especificidades do processo criativo e inventivo, complexidade, temporalidade e invenção serão temas abordados. Poderão ser realizados cursos com recortes específicos desta temática baseados em pesquisas desenvolvidas pelos docentes.

Bibliografia:

CAGE, John. Silêncio: conferências e escritos de John Cage. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

FREIRE, Cristina. Paulo Bruscky: arte, arquivo e utopia. Companhia Editora de Pernambuco, 2006. GOMES, Flávio;

LAURIANO, Jaime; Schwarcz, Lilian M. Enciclopédia negra: Biografias afro-brasileiras. São Paulo: Cia das Letras, 2021.

JOSEPH, Melanie; BRUIN, David (orgs.). *A Moment on the Clock of the World*. Chicago: Haymarket Books, 2019.

KAFKA, Franz. *Diários: 1909-1923*. São Paulo: Todavia, 2021.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. *A queda do céu: palavras de um xamã yanomami*. Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

MASSUMI, Brian, MANNING, Erin. *Thought in the ACT: Passages in the Ecology of Experience*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014.

OSTROWER, Fayga. *Criatividade e processos de criação*. Rio de Janeiro: Vozes, 2014.

RAMOS, Nuno. *Verifique se o mesmo: Nuno Ramos*. São Paulo: Todavia, 2019.

RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível*. Rio de Janeiro: Editora 34, 2005.

SALLES, Cecília Almeida. *Arquivos de criação: arte e curadoria*. Vinhedo: Horizonte, 2010.

SCHAFFER, R. Murray. *Vozes da tirania: templos de silêncio*. São Paulo: Editora UNESP, 2019.

WILLEMART, Phillipe. *Os processos de criação: na escritura, na arte e na psicanálise*. São Paulo: Perspectiva, 2019. OBRIST, Hans Ulrich. *Entrevistas brasileiras: Volume 1*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.