

PROGRAMA DE DISCIPLINA – PPGARTES

DADOS DA TURMA

Semestre: 2025-2

Código: ICA1002

Disciplina: Arte e Pensamento: Das obras e suas interlocuções

Dia da semana: segunda-feira

Horário inicial e final: 9hs – 13 hs

Carga horária da disciplina: 64

Docentes e carga horária individual: Camila Barros (32 h/a) – Claudia Marinho (32 h/a)

Número de vagas total: 20

O docente aceita matrícula de discentes de outros programas da UFC?

Não ( ) Sim (X) Em caso positivo, indicar o número máximo de vagas: 5

Número máximo de vagas para alunos especiais (que, conforme a portaria, incluem alunos de Programas externos à UFC e de graduação da UFC): 3

METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO

- Seminários temáticos com leitura crítica de textos.
- Análise de casos concretos: processos criativos de artistas e designers que atuam em contextos de crise (ex.: ocupações urbanas, coletivos agroecológicos).
- Desenvolvimento de projetos experimentais pelos alunos, articulando teoria e prática.

Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:

Critérios:

- Participação nas atividades e discussões em sala de aula.
- Qualidade das contribuições nos seminários temáticos.
- Qualidade das contribuições nos projetos experimentais.
- Qualidade das contribuições no memorial do processo do projeto experimental (artigo)

Instrumentos de Avaliação:

- Relatórios reflexivos sobre leituras e práticas
- Apresentação de artigo (memorial)

Horário de atendimento:

CRONOGRAMA DE AULAS (um por aula)

Data inicial: 08/08/2025

Data final: 15/08

1. Descrição: Fundamentos Teóricos:

Conteúdo:

- Capitaloceno e processos criativos: ecologias políticas (MOORE, HARAWAY, LA-TOUR).
- O projeto como entidade autônoma (VASSÃO) e a rede de criação (SALLES).

2. Descrição: Crise do Coletivo e Alternativas

Conteúdo

- Dissolução dos laços sociais (HAN, SENNETT, BERARDI).
- Para além do realismo capitalista (FISHER) e "Depois do Futuro" (BERARDI).
- Problematizar o presente como campo de bloqueio ou esvaziamento do imaginário, a partir do conceito de realismo capitalista (FISHER).
- O papel das artes e do design como ferramentas adversarial e crítica (DISALVO, MALPASS), capaz de desafiar os dispositivos que moldam comportamentos e subjetividades.

3. Descrição: Políticas do Projeto

Conteúdo:

- O dispositivo como matriz de controle e produção de subjetividades (AGAMBEN).
- Processos da arte e do Design como fabulação e questionamento de futuros (DUNNE & RABY, MALPASS).
- .

4. Projetos Experimentais: Processo Criativo como Disputa:

Conteúdo:

- Documentos de processo: arquivos, rastros e materialidades como atos políticos.
- Arte e design como práticas de recomposição do comum: intervenções urbanas, projetos colaborativos, ativismos materiais

AVALIAÇÕES (um pra cada)

1. Relatórios reflexivos sobre leituras e práticas

Data: 15/12/2025

Hora: 9 hs

2. Apresentação de artigo (memorial)

Data: 15/12/2025

Hora: 9 hs

REFERÊNCIAS

Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1UzCDt3xgAbEYasiWweiid_PCTQp1V-z1?usp=sharing

1. AGAMBEN, Giorgio. O que é um Dispositivo? E outros ensaios. Tradução de Patricia Peterle. Chapecó: Argos, 2009.
2. BERARDI, Franco (Bifo). *Asfixia: capitalismo financeiro e a insurreição da linguagem*. Tradução de Haroldo do Amaral. São Paulo: Ubu Editora, 2020.
3. _____. *Depois do Futuro*. Tradução de Sérgio Cohn. Rio de Janeiro: Ubu Editora, 2019.
4. DUNNE, Anthony; RABY, Fiona. *Speculative Everything: Design, Fiction, and Social Dreaming*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2013.
5. DISALVO, Carl. *Adversarial Design*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2012.
6. FISHER, Mark. *Realismo Capitalista: É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo*. Tradução de Jô Gondim. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.
7. HARAWAY, Donna. *Antropoceno, Capitaloceno, Plantationoceno, Chthuluceno: fazendo parentes*. Tradução de Susana Dias et al. ClimaCom, 2015. Disponível em: [https://climacom.mudancasclimaticas.net.br/antropoceno-capitaloceno-plantationoceno-chthuluceno-fazendo-parentes/].
8. HAN, Byung-Chul. *Sociedade do cansaço*. Tradução de Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Vozes, 2015.
9. LATOUR, Bruno. *Políticas da natureza*. Tradução de Carlos Aurélio Mota de Souza. Bauru: EDUSC, 2004.
10. MALPASS, Matt. *Critical Design in Context: History, Theory, and Practices*. London: Bloomsbury, 2017.
11. MOORE, Jason W. *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*. London: Verso, 2015. <https://jasonwmoore.com/wp-content/uploads/2022/09/Moore-Antropoceno-ou-Capitaloceno-from-2016-Outros-Palavras-2022.pdf>

12. SALLES, Cecília Almeida. *Gesto inacabado: processo de criação artística*. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Intermeios, 2011.
13. SALLES, Cecília Almeida. *Redes da criação: construção da obra de arte*. 2. ed. Vinhedo: Horizonte, 2008.
14. SENNETT, Richard. Consciência material. ArchDaily Brasil, 2014. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/320549332_Consciencia_material_Richard_Sennett
VASSÃO, Caio. *Cultura de Projeto*. 2010. Disponível em:
<https://caiovassao.com.br/2010/02/25/cultura-de-projeto/>.

PROGRAMA DE DISCIPLINA – PPGARTES

DADOS DA TURMA

Semestre: **2025.2**

Código: **ICA1007**

Disciplina: **Ateliê de Criação III – poéticas do corpo**

Dia da semana: **Terças-feiras**

Horário inicial e final: **das 14h as 18h**

Carga horária da disciplina: **64h**

Docentes e carga horária individual: **Rosa Primo – 64h**

Número de vagas total: **12**

O docente aceita matrícula de discentes de outros programas da UFC?

Não ( ) Sim (**x**) Em caso positivo, indicar o número máximo de vagas: 3

Número máximo de vagas para alunos especiais (que, conforme a portaria, incluem alunos de Programas externos à UFC e de graduação da UFC): **3**

A disciplina investiga a noção de “gesto menor” a partir do pensamento de Erin Manning, articulando-a às poéticas do corpo, à criação artística e às políticas da diferença. Por meio de estudos teóricos, práticas corporais e processos criativos, busca-se experimentar o gesto como força de variação e composição. Reflete-se sobre neurodiversidade, performatividade, atenção, modos de escuta e agenciamento coletivo. A proposta tensiona o conceito de sujeito autônomo e valoriza práticas de estudo que emergem do campo do sensível e da criação. A disciplina tem como objetivos: compreender a noção de gesto menor e suas implicações políticas, estéticas e éticas; experimentar práticas corporais que ativem gestos como potência de variação; analisar a relação entre corpo, percepção e criação a partir de perspectivas não normativas; articular teoria e prática em processos coletivos de pesquisa-criação.

METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO

Metodologia:

Aulas expositivas e dialógicas; leituras e debates semanais; visualização e discussão de obras artísticas; práticas corporais no ateliê; atividades em grupo e individuais de criação e reflexão.

Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:

Participação e envolvimento; diário de prática/estudo-criação; apresentação de experimento artístico ou reflexão crítica.

CRONOGRAMA DE AULAS

Conteúdo Programático

Módulo 1 – Gesto menor e política da diferença (Semanas 1-4)

- Leitura: Introdução e Cap. 1 (*The Minor Gesture*)
- Conceitos: menor x maior, normatividade, indeterminação, agenciamento
- Discussão: Neurodiversidade e crítica à neurotipicidade
- Prática: Escutas do corpo e mapeamento do gesto

Módulo 2 – Percepção, corpo e poéticas do sensível (Semanas 5-8)

- Leitura: Cap. 2 e 3
- Conceitos: percepção autista, intensidade, ecologia de práticas
- Visualização e análise de obras artísticas (performance, dança, instalação)
- Prática: exercícios de atenção e composição a partir de micropercepções

Módulo 3 – Criação, estudo e pesquisa-prática (Semanas 9-12)

- Leitura: Cap. 4, 5 e textos de Fred Moten, Harney, Bergson
- Conceitos: sobcomuns, estudo, pesquisa-criação, intuição
- Prática: laboratório de criação coletiva (em duplas ou trios)

Módulo 4 – Gesto e transformação: o político no sensível (Semanas 13-16)

- Leitura: Cap. 6, 7 e Postscript
- Conceitos: precariedade, cuidado, acontecimento, diferença como força
- Compartilhamento de processos poéticos dos estudantes
- Encerramento: roda de estudo e pensamento coletivo sobre o que pode um corpo

REFERÊNCIAS

Bibliografia básica

- MANNING, Erin. *The Minor Gesture*. Duke University Press, 2016.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil Platôs* (vol. 2).
- MOTEN, Fred; HARNEY, Stefano. *Sobcomuns, Planejamento fugitivo*, Ubu Editora, 2024.
- BERGSON, Henri. *O Pensamento e o Movente*.
- KUSTERS, Peter. *Uma Filosofia da Loucura*.

PROGRAMA DE DISCIPLINA – PPGARTES

DADOS DA TURMA

Semestre: **2025/2**

Código: **ICA 1008**

Disciplina: **Atelier IV**

Dia da semana: **5ª feira**

Horário inicial e final: **14h00 – 18h00**

Carga horária da disciplina: **64h**

Docentes e carga horária individual: **MARCOS MARTINS (64h)**

Número de vagas total: **20**

O docente aceita matrícula de discentes de outros programas da UFC?

Não ( ) Sim (**x**) Em caso positivo, indicar o número máximo de vagas: **5 vagas**

Número máximo de vagas para alunos especiais (que, conforme a portaria, incluem alunos de Programas externos à UFC e de graduação da UFC): **2 vagas**

METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO

Ementa:

O ateliê está baseado na reflexão crítica e na experimentação criativa dos modos de dizer em arte. Modos de dizer como modos de existir. Relações entre corporalidade e escritura. Relações entre dizibilidade, escrita e processo de criação. Políticas da dizibilidade. Poderão ser realizados cursos com recortes específicos desta temática baseados em pesquisas desenvolvidas pelos docentes, garantindo o compromisso com a dinâmica artística contemporânea.

Metodologia:

Serão realizadas: Aulas expositivas baseadas em propostas e execuções de projetos por meio de narrativas, leituras, escritas e práticas processuais através de exercícios do pensar e do fazer em poéticas da arte contemporânea; Debates e Leituras de textos alinhados a prática artística (do desejo à corporificação da obra); Leitura crítica de portfólios; Fórum de debates com temas e questões da pesquisa artística em desenvolvimento nas poéticas individuais; Atividades de orientação e atendimento individual e coletivo. Produção de escrita poética da obra. Atelier de artista; Caderno/livro/tese de artista; Croquis, esboços e desenhos do projeto artístico (especialização e tridimensionalidade da obra). Maquete das obras; Produção da Obra final; Exposição Coletiva ao final do curso (espaço à definir) e Seminário final do curso (aberto ao público).

Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:

- Contribuição individual para a construção do corpo coletivo
- Apresentação projeto de pesquisa e portfolios
- Práticas de atelier - desenvolvimento das obras
- Escrita em arte – texto ensaio, texto poético, artigo e afins.
- Exposição coletiva - expografia, montagem, dispositivos, design e curadoria
- Seminário final – apresentação da pesquisa individual + obra e/ou escrita. (aberto ao público)

Horário de atendimento: 5ª. Feira - 14h às 18h (atelier de poética e escrita em artes)

CRONOGRAMA DE AULAS

Data inicial: 11 setembro 2025

Data final: 18 dezembro 2025

Aula	Unidade	Conteúdos
01	Apresentação da disciplina. Relações com as pesquisas em andamento	A escrita em Artes - do desejo a palavra, da palavra a imagem
02	Palavras, desejos, sonhos, imagens - a materialidade visual e escalar da obra de arte.	A poética artística – evocar a palavra
03	Orientação coletiva	Leituras de portfolios (Apresentação de prática-artística e a articulação teórico-poética sobre a mesma)
04	Orientação coletiva	Leituras de portfolios (Apresentação de prática-artística e a articulação teórico-poética sobre a mesma)
05	Transposição das palavras em imagens	Espacialização as palavras – dizibilidade (o quê, Por quê, para quem, como, quando)
06	A pesquisa em Arte	Processos de fazer- pensar na arte (a obra como processo e o processo como obra)
07	Corpo e espaço	Práticas espaciais e tridimensionais (escultura, instalações, intervenções e afins)
08	Atelier de Praticas Poéticas	Atelier – produção da obra e Orientações
09	Atelier de Praticas Poéticas	Atelier – produção da obra e Orientações
10	Atelier de Praticas Poéticas	Atelier – produção da obra e Orientações
11	Atelier de Praticas Poéticas	Atelier – produção da obra e Orientações
12	Atelier de Praticas Poéticas	Atelier – produção da obra e Orientações
13	Produção e montagem Seminário/exposição	Expografia, produção e dispositivos arte
14	Produção e montagem Seminário/exposição	Montagem das obras finais
15	Seminário final e Exposição (local à definir)	Seminário Final + Exposição Coletiva Entrega escrita: texto poético, ensaio ou artigo.

BIBLIOGRAFIA

- BREDEKAMP, Horst. **Teoria do Acto Icónico**. Lisboa: KKYM, 2015.
- BURUCÚA, Jose Emílio [et al.]. **Ninfas, serpientes, constelaciones: la teoría artística de Aby Warburg**. Buenos Aires: Museo Nacional de Bellas Artes, 2019.
- DERRIDA, Jacques. **Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível**. Florianópolis: UFSC, 2012.
- DIDI-HUBERMAN, George. **Que emoção! Que emoção?** São Paulo: Editora 34, 2016.
- ECO, Umberto. **História da Beleza**. Rio de Janeiro: Record, 2017.
- FERREIRA, Glória e COTRIN, Cecília (orgs.). **Escritos de Artistas: anos 60/70**. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
- FURTADO, Beatriz (org.). **Pós-fotografia, pós-cinema: novas configurações das imagens**. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2019.
- GROYS, Boris. **On the new**. Londres, Nova Iorque: Verso, 2014.
- HAN, Byung-Chul. **A Salvação do belo**. Petrópolis: Vozes, 2019.
- MACAYA, Angeles Donoso. **The Insubordination of Photography: Documentary Practices under Chile's Dictatorship (Reframing Media, Technology, and Culture in Latin/o America)**. Gainesville: University of Florida Press, 2020
- MAKOWIECKY, Sandra. Janelas múltiplas, janelas do olho, espírito da alma, espelho do mundo. In: MIGLIORINI, Jeanine Mafra (org.). **Arte comentada**. Ponta Grossa: Atena Editora, 2019.
- MCLUHAN, Marshall. **O meio é a mensagem: um inventário de efeitos**. São Paulo: Ubu, 2018.
- RANCIÈRE, Jacques. **Figuras da história**. São Paulo: Editora UNESP, 2018.
- ROMAN, Mathilde. **Art vidéo et mise en scène de soi**. Paris: L'Harmattan, 2008.
- VANCHERI, Luc (org.). **Images Contemporaines: Arts, formes, dispositifs**. Paris: Aléas, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- AUGÉ, Marc. **Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade**. São Paulo: Papirus, 1994.
- BACHELARD, Gaston. **A poética do espaço**. Tradução: Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- BASBAUM, Ricardo. **[Manual do artista-etc]**. 1. ed. Rio de Janeiro: Azougue, 2013. https://rbtxt.files.wordpress.com/2020/04/manual_do_artista_etc.pdf
- BRASILEIRO, Castiel Vitorino. **Quando o sol aqui não mais brilhar: a falência da negritude** - São Paulo: n-1 edições; Editora Hedra, 2022
- EVARISTO, Conceição. **Das grafias desenho de minha mãe, um dos lugares de nascimento da minha escrita**. Revista Z Cultural. 2005
- FREIRE, Cristina. **Poéticas do Processo, Arte Conceitual no Museu**. Edt. Iluminuras Ltda, São Paulo, 1999.
- CERTEAU, Michel de. **Relatos de espaço: A invenção do cotidiano – Artes de Fazer**. 8.ed. Petrópolis: Vozes, 1994.
- FREITAS, Marcos Paulo Martins de. **Envoltórios**. 2018. Tese (Doutorado em Poéticas Visuais) - Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-23072018-162015/es.php>
- FREITAS, Marcos Paulo Martins de. **Colhendo com o corpo: ou o sujeito como 'corpo-crítico' nas práticas artísticas de intervenções urbanas**. 2009. Dissertação (Mestrado em Poéticas Visuais) - Escola de Comu-

nicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. doi:10.11606/D.27.2009.tde-19112010-091843. Acesso em: 2025-06-30 Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-19112010-091843/publico/5846055.pdf>

JACQUES, Paola Berenstein. **Estética da Ginga: a arquitetura das favelas através da obra de Helio Oiticica**. Rio de Janeiro: Casa da palavra, 2003

KRAUSS, R. **Caminhos da Escultura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1998. O'DOHERTY, B. **No Interior do Cubo Branco**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

KWON, Miwon. **Um lugar após o outro: anotações sobre Site-Specificity**. Revista October 80, Spring 1997. Tradução Jorge Menna Barreto.

MARTINS, Leda Maria. **Performances do tempo espiralar: poéticas do corpo tela**. 1. ed. - Rio de Janeiro : Cobogó, 2021.

MARTINS, Leda Maria. **Performances da oralitura: corpo, lugar da memória**, 2003: Letras,

MADERUELO, Javier. **El paisaje: génesis de un concepto**. 2. ed. Madrid: Abada Editores, 2006.

MELIN, Regina. **Performance nas artes visuais**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

MOMBAÇA, Jota. **A plantação cognitiva**. Museu de Arte de São Paulo Afterall-São Paulo, 2020.

NASCIMENTO, Gabriel. **Racismo linguístico: os subterrâneos da linguagem e do racismo**. Belo Horizonte : Letramento, 2019.

O'DOHERTY, Brian (2002). **No Interior Do Cubo Branco Cubo Branco**. Trad. Carlos. S. Mendes Rosa. SP: Martins Fontes.

SMITHSON, Robert. **Um passeio pelos monumentos de Passaic**, Nova Jersey, 1967 In: **Arte & Ensaios**, PPGAV-EBA-UFRJ, 2012. Disponível em: https://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae22_

RUFINO, Luiz. **Arruaças: uma filosofia popular brasileira**. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.

TOUAM BONA, Dénètem. **Cosmopoéticas do refúgio**. tradutora Milena P. Duchiate. - Florianópolis, SC: Cultura e Barbárie, 2020.

WOOD, Paul. **Arte Conceitual**. Rio de janeiro, Casac & Naify, 2002.

ANALISE FÍLMICA

- **Arquitetura da Destruição** Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IBqGThx2Mas>

- **Andarilho**. Disponível em: <https://vimeo.com/caoguimaraes>.

- **O Corpo na arte contemporânea brasileira** (2005) Disponível em: <https://www.itaucultural.org.br/o-corpo-o-corpo-na-arte-contemporanea-brasileira>

PROGRAMA DE DISCIPLINA – PPGARTES

DADOS DA TURMA

Semestre: 2025.2

Código: ICA1011

Disciplina: Tópicos Especiais II

Dia da semana: quarta

Horário inicial e final: 8h-12h (negociável)

Carga horária da disciplina: 64h

Docentes e carga horária individual: Larissa Oliveira e Gabarra

Número de vagas total: 15

O docente aceita matrícula de discentes de outros programas da UFC?

Não ( ) Sim (x) Em caso positivo, indicar o número máximo de vagas: 5

Número máximo de vagas para alunos especiais (que, conforme a portaria, incluem alunos de Programas externos à UFC e de graduação da UFC): 5

METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO

Metodologia: Discussão de texto, catálogos e exposição de obras de arte individual e coletiva.

Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: texto dissertativo, participação nas atividades de sala de aula, seminário em grupo ou apresentação individual.

Horário de atendimento: sextas das 14h às 17h

Recorte específico dessa temática será: Artes da África Global.

Ementa original: A disciplina toma como eixo central a elaboração de um pensamento crítico da obra de arte a partir dos regimes de visualidades e das poéticas visuais contemporâneas. Tem por eixo central a análise de obras contemporâneas em seus diferentes regimes estéticos e em diálogo com as artes modernas e clássicas. A partir de um recorte específico desta temática, poderá relacionar-se com as pesquisas docentes/discentes.

CRONOGRAMA DE AULAS (um por aula)

Data inicial: 12 de setembro de 2025

Data final: 19 de setembro de 2025

Descrição: Apresentação do plano de aula, discussão sobre as avaliações. Introdução do diálogo entre artes clássicas e modernas em relação a produção africana. Pensar a exposição: When you see us? Um século de arte de artistas negros. 2025 (curadoria de Koyo Kouoh e Tandazani Dhlakama).

Conteúdo:

FERNANDO, Manzambi Vuvu. A produção da Arte Plástica na perspectiva de criação de Mercados Culturais em África. Gonçalves, Antônio C. (coord.), África Subsariana – Globalização e Contextos Locais, Faculdade de Artes de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, (pp. 67-83) Porto: Centros de Estudos Africanos. pp.68-83. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcgclclefindmkaj/https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6926.pdf>

PORTO, Nuno. Uma leitura etnografia da Arte Contemporânea em África. In: Patrícia Reinheimer, Nathanael Araujo e Mirian Santos (org). Imigração e Cultura Material: coisas e pessoas em movimento. São Leopoldo: Oikos, 2019. pp.191 -289.

Data inicial: 26 de setembro de 2025

Data final: 10 de outubro de 2025

Descrição: Análise de obras contemporâneas e modernas (Pablo Picasso, Abdias Nascimento, António Ole) em seus diferentes regimes estéticos. Reflexão sobre os cartazes do I e II Congresso dos artistas e escritores negros (Paris 1956/Roma 1959); jornal Quilombo do TEM/IPEAFRO.

Conteúdo:

OTOCH, Janaína Nagata. Modelos descobertos, modelos encobertos: Picasso, a “arte negra” e o efeito de choque. In: **Atas do XV Encontro de História da Arte**. Campinas: IFCH/UNICAMP, 15, 2021.

NASCIMENTO, Abdias; Elisa Larkin. Capítulo 6 - “Pan-africanismo e arte no mundo e no Brasil”. In: **Grandes vultos que honraram o Senado Brasília** – 2014. pp200-235. Disponível em: <https://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/ten-publicacoes/jornal-quilombo-no-05/>

MIXINGE, Adriano. António Ole, un artist en perpetuel renouvellement. In: **Angola: les figures de pouvoir**. Paris: Musée Dapper, 2011. pp.259-275

<https://www.nofi.media/2024/02/paris-emancipation-noire/33706>

Data inicial: 17 de outubro de 2025

Data final: 24 de outubro de 2025

Descrição: Análise da obra contemporânea *Zambizanga* de Sarah Maldorov em seu regime estético.

Conteúdo:

M'BOW, Amadou M. .L'apport du 1er Congrès international des écrivains et artistes noirs à lapensée contemporaine . **Présence Africane**, 1986. Le texte qui suit est un montage de la transcription des interventions orales, visuelles ou écrites auxquelles les témoins-héritiers du 1er Congrès des écrivains et artistes noirs ont contribué en 1956.

Filme **Zambizanga** de Sarah Maldorov (1972) Produção: Franco, congolês e Angolano. Texto de Luandino Vieira “ A vida verdadeira de Domingos Xavier” (1961).

Data inicial: 31 de outubro de 2025

Data final: 7 de novembro de 2025

Descrição: Apresentação em grupo ou individual de um catálogo de uma exposição sobre arte da África Global, ou uma coleção de Museu, ou um texto literário e explicar o porquê da escolha.

Data inicial: 14 de novembro de 2025

Data final: 14 de novembro de 2025

Descrição: Entender o contexto histórico das obras de arte e literárias; dos intelectuais Angolanos no momento das independências dos países de língua oficial portuguesa em África e a política de Salazar.

Conteúdo:

FELE, Buanga (ANDRADE, Mario Pinto). Qu'est-ce que le « luso tropicalismo » ?. In: **Présence Africaine**, 2 serie, no IV; oct.-nov. 1955, p. 24-35.

MOORMAN, Marissa J. Introdução. In: **Os sons da nação**. História Política e Social da Musica Urbana de Luanda (1945-2002). Mercado de Letras Editores/Centro de Estudos da Universidade Católica de Angola, 2022. pp. 31-70.

Data inicial: 21 de novembro de 2025

Data final: 21 de novembro de 2025

Descrição: Pensar a partir da literatura regimes de visualidades e das poéticas visuais contemporâneas.

Conteúdo:

MACEDO, Tania. "Visões do mar na literatura de Angola". **Dossiê Via Atlântica**. São Paulo, v. 2, n. 2, p. 48-57, 1999.

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Visoes_do_mar_na_literatura_angolana_con.pdf

Data inicial: 28 de novembro de 2025

Data final: 5 de dezembro de 2025

Descrição: Elaboração de um pensamento crítico da obra de arte e suas visualidades poéticas a partir dos países de língua oficial portuguesa em África.

Conteúdo:

NOA, Francisco. **Perto do Fragmento, a Totalidade - Olhares sobre a Literatura e o Mundo**. São Paulo: Editorial Kapulana, 2012.

Data inicial: 5 de dezembro de 2025

Data final: 19 de dezembro de 2025

Descrição: escrita do artigo

Conteúdo: Desenvolver um artigo a partir da obra apresentada no trabalho anterior utilizando parte da biografia apresentada na disciplina.

Data inicial: 12 de dezembro

Data final: 12 de dezembro

Descrição: debate sobre o andamento da escrita do artigo.

Conteúdo: proposições de novas poéticas e outras referências bibliográficas.

Data inicial: 9 de janeiro de 2026

Data final: 16 de janeiro de 2026

Descrição: Discussão sobre as notas e entrega da nota final

Conteúdo: Avaliação da disciplina

AVALIAÇÕES (um pra cada)

Descrição: 1º avaliação: Apresentação em grupo ou individual de um catálogo de uma exposição sobre África Global, ou uma coleção de Museu, ou um texto literário e explicar o porquê da escolha.

Data: 31 de outubro e 7 de novembro

Hora: horário de aula

Descrição: 2º avaliação: Desenvolver um artigo a partir da obra apresentada no trabalho anterior utilizando parte da biografia apresentada na disciplina

Data: 5 a 19 de dezembro. Tendo o dia 12 para um debate coletivo sobre o que está sendo desenvolvido em forma de texto.

Hora: livre (trabalho em casa)

REFERÊNCIAS

Bibliográfica básica:

FELE, Buanga (ANDRADE, Mario Pinto). Qu'est-ce que le « luso tropicalismo » ?. In: **Présence Africaine**, 2 serie, no IV; oct.-nov. 1955, p. 24-35.

FERNANDO, Manzambi Vuvu. A produção da Arte Plástica na perspectiva de criação de Mercados Culturais em África. Gonçalves, Antônio C. (coord.), **África Subsariana – Globalização e Contextos Locais**, Faculdade de Artes de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade do Porto e Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, (pp. 67-83) Porto: Centros de Estudos Africanos. pp.68-83. Disponível em: <chrome-extension://efaidnbmninnbpcajpcgiclfndmkaj/https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/6926.pdf>

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Visoes_do_mar_na_literatura_angolana_con.pdf

M'BOW, Amadou M. .L'apport du 1er Congrès international des écrivains et artistes noirs à lapensée contemporaine . **Présence Africane**, 1986. Le texte qui suit est un montage de la transcription des interventions orales, visuelles ou écrites auxquelles les témoins-héritiers du 1er Congrès des écrivains et artistes noirs ont contribué en 1956.

MACEDO, Tania. "Visões do mar na literatura de Angola". **Dossiê Via Atlântica**. São Paulo, v. 2, n. 2, p. 48–57, 1999.

MIXINGE, Adriano. António Ole, un artist en perpetuel renouvellement. In: **Angola: les figures de pouvoir**. Paris: Musée Dapper, 2011, pp.259-275.

MOORMAN, Marissa J. Introdução. In: **Os sons da nação**. História Política e Social da Musica Urbana de Luanda (1945-2002). Mercado de Letras Editores/Centro de Estudos da Universidade Católica de Angola, 2022. pp. 31-70

NASCIMENTO, Abdias; Elisa Larkin. Capítulo 6 "Pan-africanismo e arte no mundo e no Brasil". In: **Grandes vultos que honraram o Senado Brasília** – 2014. pp200-235. Disponível em: <https://ipeafro.org.br/acervo-digital/leituras/ten-publicacoes/jornal-quilombo-no-05/>

NOA, Francisco. **Perto do Fragmento, a Totalidade - Olhares sobre a Literatura e o Mundo**. São Paulo: Editorial Kapulana, 2012.

OTOCH, Janaína Nagata. Modelos descobertos, modelos encobertos: Picasso, a "arte negra" e o efeito de choque. In: **Atas do XV Encontro de História da Arte**. Campinas: IFCH/UNICAMP, 15, 2021.

PORTO, Nuno. Uma leitura etnografia da Arte Contemporânea em África. In: Patrícia Reinheimer, Nathanael Araujo e Mirian Santos (org). **Imigração e Cultura Material: coisas e pessoas em movimento**. São Leopoldo: Oikos, 2019. pp.191 -289.

Outras referências básicas:

Cartazes do I e II **Congresso dos artistas e escritores negros** (Paris 1956/Roma 1959);
Jornal **Quilombo** do TEM, IPEAFRO.

Filme **Zambizanga** de Sarah Maldorov (1972) Produção: Franco, congolês e Angolano.
Texto de Luandino Vieira " A vida verdadeira de Domingos Xavier" (1961).

Obras de Abdias Nascimento, António Olê

Referências complementares:

BLIER, Suzanne Preston. **Picasso's Demoiselles: The Untold Origins of a Modern Masterpiece**. Durham: Duke University Press, 2019.

DAIX, Pierre. Il n'y a pas d'art 'nègre' dans Les Demoiselles d'Avignon. **Gazette des beaux-arts**, 76, 1970, pp. 247-70.

Documentário <https://www.vaticannews.va/pt/africa/news/2023-09/i-e-ii-congressos-de-artistas-e-escritores-negros-1956-e-1959.html>

KAHNWEILER, Daniel-Henry. Negro **Art and Cubism**. Horizon 18, n. 108, dezembro de 1948, pp. 412-20

PEREIRA, José Maria Nunes. **Mario P. de Andrade e o Luso Tropicalismo**. In: Beluce Bellucci. (Org.). Congresso ALADAA. Ásia e África face a Globalização. Rio de Janeiro: UCAM, 2001, p. 137-154.

NASCIMENTO, Abdias. **Sitiado em Lagos**: autodefesa de um negro acossado pelo racismo. (1ª ed. 1977). São Paulo: Perspectiva, 2024.

PROGRAMA DE DISCIPLINA – PPGARTES

DADOS DA TURMA

Semestre: 2025.2

Código: ICA1003

Disciplina: Arte e Processo de Criação: Poéticas Contemporâneas

Dia da semana: Quinta-feira

Horário inicial e final: 9h as 13h

Carga horária da disciplina: 64h

Docentes e carga horária individual: Fernando Maia da Cunha

Número de vagas total: 20

O docente aceita matrícula de discentes de outros programas da UFC?

Não ( ) Sim (x) Em caso positivo, indicar o número máximo de vagas: 5

Número máximo de vagas para alunos especiais (que, conforme a portaria, incluem alunos de Programas externos à UFC e de graduação da UFC): 5

METODOLOGIA DE ENSINO E AVALIAÇÃO

Metodologia: A disciplina utilizará uma metodologia interativa e experiencial, combinando:

Aulas expositivas dialogadas: para introdução teórica e debates.

Análise crítica: de obras, práticas artísticas e entrevistas com artistas.

Visitas técnicas: para observação direta da arte contemporânea.

Exercícios práticos/reflexivos: para experimentação e reflexão sobre o processo criativo.

Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Desenvolvimento de texto crítico: integrando teoria e prática em uma produção escrita individual (4 páginas).

Horário de atendimento: a combinar

CRONOGRAMA DE AULAS (um por aula)

Data inicial: 11 de setembro

Data final: 22 janeiro 2026

Aula 1: Introdução - Apresentações e Contextualização do Curso

Objetivo: Apresentar o curso, o professor e os alunos. Introduzir os conceitos centrais da disciplina. Estabelecer o contexto da queda das grandes teorias estéticas.

Tópicos:

Apresentação da ementa, objetivos e metodologia do curso.

Apresentação do professor e dos alunos.

Visão geral dos temas. O que define as práticas artísticas contemporâneas? Por que estudar processo e poéticas?

Bibliografia: Apresentação geral da bibliografia do curso.

Roda de apresentações dos alunos. Breve discussão inicial sobre as expectativas e interesses dos alunos em relação ao tema do curso.

Aula 2: A Queda das Grandes Narrativas e o Surgimento das Poéticas

Objetivo: Explorar o contexto teórico da mudança no final do século XX/início do século XXI em direção às metodologias artísticas individuais.

Tópicos: Pós-modernismo e a crítica às estéticas universais; o conceito de "poéticas" individuais (Cauquelin); diversidade das práticas contemporâneas.

“O que constitui uma "poética" na arte? Como ela se difere de estilo ou técnica?

Bibliografia: CAUQUELIN, Anne. “No ângulo dos mundos possíveis”. CRIMP, Douglas. “Sobre as Ruínas do Museu” (Introdução).

Atividade: Discussão sobre os textos. Apresentação de um(a) artista cujo trabalho exemplifique uma "poética" distinta (escolha do aluno/professor, por exemplo, Félix González-Torres).

Aula 3: Definindo o Processo Artístico Contemporâneo

Objetivo: Aprofundar-se na natureza do próprio processo criativo, sua visibilidade e documentação.

Tópicos: O "processo" como obra de arte; documentação e efêmera; o papel do tempo e da mudança.

“Quando o processo se torna a obra de arte? Como o processo é documentado ou experimentado?

Bibliografia: SALLES, Cecilia A. “Gesto incabado” (Cap. 1 e 2). OSTROWER, Fayga. “Acasos e Criação Artística” (Cap. 1).

Atividade: Análise de obras de arte onde o processo é central (por exemplo, algumas peças de Tehching Hsieh, Tino Sehgal).

Aula 4: Acaso, Espontaneidade e Criação

Objetivo: Explorar o papel do acaso e da espontaneidade no processo criativo.

Tópicos: Acaso como método; improvisação; controle x liberdade no processo artístico.

“Como o acaso pode ser incorporado de forma produtiva na criação? Qual é a relação

entre planejamento e espontaneidade?

Bibliografia: OSTROWER, Fayga. “Acasos e Criação Artística” (Cap. 2 e 3). DEWEY, John. “Arte como experiência” (Trechos sobre experiência e interação).

Atividade: Exercício prático/experimental com elementos de acaso (curta duração em sala).

Aula 5: Colaboração e a Crise da Autoria

Objetivo: Examinar como as práticas colaborativas desafiam as noções tradicionais do artista-autor individual.

Tópicos: Autoria coletiva; coletivos artísticos; arte participativa; o "turno social".

“Como a colaboração redefine a autoria? Quais são as implicações para a identidade e o controle artístico?”

Bibliografia: CARREIRA, André. “Teatro de invasão do espaço urbano”. DIDI-HUBERMAN, Georges (Org). “Levantes” (Introdução).

Atividade: Análise de estudo de caso de um projeto colaborativo ou coletivo.

Aula 6: Repensando a Obra de Arte: Processo, Relacionalidade, Participação

Objetivo: Investigar como o conceito da "obra de arte" é transformado quando o processo e a interação são priorizados.

Tópicos: Estética relacional (contexto); o espectador como co-produtor; obras imateriais e efêmeras.

“O que define uma obra de arte se ela não é um objeto físico? Como a participação muda a natureza da arte?”

Bibliografia: GROYS, Boris. “Volverse Público” (Cap. 1). MANNING, Erin. “The Minor Gesture” (Introdução).

Atividade: Discussão/debate sobre os limites da arte em práticas relacionais/participativas.

Aula 7: O Corpo, o Gesto e a Experiência Viva

Objetivo: Analisar a importância do corpo, do gesto e da experiência vivida nas práticas processuais contemporâneas.

Tópicos: Arte da performance; o gesto menor (Manning); incorporação e percepção; práticas somáticas.

“Como o corpo funciona como meio ou local do processo artístico? Qual é a importância do gesto?”

Bibliografia: MANNING, Erin. “The Minor Gesture” (Cap. 1). HUIZINGA, Johan. “Homo ludens” (Trechos sobre jogo e expressão).

Atividade: Visualização e análise de documentação de performance.

Aula 8: Caminhar e Práticas Artísticas: Estética do Movimento

Objetivo: Examinar o caminhar e a mobilidade como práticas artísticas e estéticas específicas.

Tópicos: Walkscapes (Careri); psicogeografia; caminhar como método artístico; paisagem e percepção.

“Como o caminhar pode ser uma prática artística? Que conhecimento ou experiência ele produz?”

Bibliografia: CARERI, Francesco. “Walkscapes” (Introdução e Cap. 1).

Atividade: Planejamento da primeira visita técnica: seleção de exposição/percurso.

Discussão sobre expectativas e focos de observação.

Aula 9: Primeira Visita Técnica - Observação e Análise de Processos

Objetivo: Observar diretamente práticas artísticas contemporâneas em um contexto institucional e analisar processos e poéticas em ação.

Tópicos: Análise de obras e exposições; identificação de poéticas; observação de estratégias curatoriais que destacam o processo.

“Como o contexto institucional influencia a percepção do processo artístico? Que elementos da poética do artista são mais evidentes?”

Bibliografia: Material da visita (catálogo, textos da exposição).

Atividade: Visita guiada ou autônoma ao museu/galeria (previamente selecionado).

Registro fotográfico e/ou anotações para análise posterior.

Aula 10: Retorno da Primeira Visita - Discussão e Primeiros Insights

Objetivo: Refletir coletivamente sobre a experiência da visita e identificar elementos para o trabalho crítico.

Tópicos: Compartilhamento de observações; análise de obras específicas; identificação de processos e poéticas observadas.

“Quais foram as descobertas mais relevantes? Como as teorias estudadas se aplicam às obras vistas?”

Bibliografia: Retomada de textos de CARERI, GROYS, MANNING relevantes para a

análise das obras vistas.

Atividade: Roda de conversa sobre a visita. Início da delimitação de temas para o texto crítico.

Aula 11: Pesquisa Artística e Conhecimento Baseado na Prática

Objetivo: Explorar o conceito de pesquisa artística e como o conhecimento é gerado por meio de processos criativos.

Tópicos: Prática como metodologia de pesquisa; conhecimento tácito.

“Como a prática artística gera conhecimento distinto da pesquisa acadêmica?”

Bibliografia: PARENTE, André (org.). “Tramas da rede” (Introdução).

Atividade: Alunos apresentam brevemente seus interesses de pesquisa/prática artística.

Aula 12: A Rede, a Digitalidade e a Criatividade Distribuída

Objetivo: Explorar como as tecnologias digitais e a cultura em rede influenciam as poéticas e os processos colaborativos contemporâneos.

Tópicos: Arte digital; práticas artísticas em rede; autoria distribuída online; espaços e comunidades virtuais.

“Como o ambiente digital/em rede muda o processo e a recepção artísticos?”

Bibliografia: PARENTE, André (org.). “Tramas da rede” (Cap. sobre cognição e estética).

Atividade: Breve discussão sobre impactos digitais nas obras vistas na visita.

Aula 13: Entrevistas com Artistas - Processos Criativos em Foco (Parte 1)

Objetivo: Compreender práticas artísticas contemporâneas através das vozes dos próprios artistas sobre seus processos criativos.

Tópicos: Análise e discussão de entrevistas com artistas contemporâneos sobre seus processos criativos.

“Como os artistas descrevem seus processos? Quais desafios e metodologias emergem?”

Atividade: Preparação de perguntas para a primeira entrevista selecionada por alunos ou professor. Discussão em grupo sobre como a perspectiva do artista se relaciona com os textos teóricos estudados.

Aula 14: Entrevistas com Artistas - Processos Criativos em Foco (Parte 2)

Objetivo: Continuar a compreensão de práticas artísticas contemporâneas através das vozes dos próprios artistas sobre seus processos criativos.

Tópicos: Análise e discussão de entrevistas com artistas contemporâneos sobre seus processos criativos.

“Como os artistas descrevem seus processos? Quais desafios e metodologias emergem?”

Atividade: Preparação de perguntas para a segunda entrevista selecionada por alunos ou professor. Discussão em grupo sobre similaridades e diferenças entre os processos apresentados.

Aula 15: Entrevistas com Artistas - Processos Criativos em Foco (Parte 3)

Objetivo: Consolidar a compreensão de práticas artísticas contemporâneas através das vozes dos próprios artistas e relacionar com as visitas técnicas e aprendizados do curso.

Tópicos: Análise e discussão da última entrevista; reflexão sobre os temas do curso à luz das perspectivas dos artistas.

“Como as perspectivas dos artistas dialogam com os conceitos estudados e as obras vistas nas visitas? Quais são os desafios contínuos e as direções futuras?”

Atividade: Preparação de perguntas para a terceira entrevista selecionada por alunos ou professor. Discussão integrativa conectando entrevistas, visitas e teoria.

Aula 16: Finalização dos Textos Críticos e Síntese do Curso

Objetivo: Concluir a elaboração dos textos críticos e refletir sobre os aprendizados do curso.

Tópicos: Apresentação final dos textos (opcional); reflexão sobre o processo de criação do próprio texto crítico; síntese dos temas do curso.

Questões-Chave: Como o exercício de escrever uma crítica articulada ao processo criativo contribuiu para a compreensão do tema? Quais são os desafios e as continuidades?

Bibliografia: CRIMP, Douglas. Sobre as Ruínas do Museu (Trechos sobre crítica). DEWEY, John. Arte como experiência (Conclusão).

Atividade: Entrega final dos textos críticos. Discussão final sintetizando as principais aprendizagens e questões em aberto do curso.

AVALIAÇÕES

Descrição: Desenvolvimento de texto crítico: integrando teoria e prática em uma produção escrita individual (4 páginas).

Data: 8 janeiro 2026

Hora:

REFERÊNCIAS

Bibliografia:

- CARERI, Francesco. Walkscapes: o caminhar como prática estética. São Paulo: Editora G. Gili, 2013.
- CARREIRA, André. Teatro de invasão do espaço urbano: a cidade como dramaturgia. São Paulo: Hucitec, 2019.
- CAUQUELIN, Anne. No ângulo dos mundos possíveis. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- CRIMP, Douglas. Sobre as Ruínas do Museu. 2a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2015.
- DEWEY, John. Arte como experiência. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (Org). Levantes. São Paulo: Ed. Sesc, 2017.
- GROYS, Boris. Volverse Público. Las transformaciones del arte en el agora contemporânea. Buenos Aires, Caja Negra, 2015.
- HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. São Paulo: Editora Perspectiva, 2019.
- MANNING, Erin. The Minor Gesture. Durham, NC.: Duke University Press, 2016.
- OSTROWER, Fayga. Acasos e Criação Artística. Campinas: Editora da Unicamp, 2013.
- PARENTE, André (org.). Tramas da rede: novas dimensões filosóficas, estéticas e políticas da cognição. Porto Alegre: Sulina, 2013.
- PEDROSA, Adriano; CARNEIRO, Amanda; MESQUITA, André (orgs.) Histórias das mulheres, histórias feministas: [vol. 2] antologia. São Paulo: MASP, 2019.
- PEDROSA, Adriano; MESQUITA, André (orgs.) Histórias da sexualidade: antologia. São Paulo: MASP, 2017.
- SALLES, Cecilia A. Gesto incabado: Processo de criação artística. São Paulo: Intermeios, 2012.