

Disciplinas Semestre 2015.1

- POÉTICAS DA CRIAÇÃO E DO PENSAMENTO EM ARTES

Quintas-feiras de 09 às 13 horas

Professores: Cesar Baio e Deisimer Gorczewski

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:

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

BERGSON, Henri. (2011). Evolução criadora. Rio de Janeiro: Editora Martins Fontes

DELEUZE, Gilles e GUATARRI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.

DIDI-HUBERMAN, Georges.(2010). O que Vemos o que nos Olha. Rio de Janeiro: Editora 34.

FLUSSER, Vilém. (2008). O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade. São Paulo: Annablume.

HANSEN, Mark B. N. (2004). New philosophy for new media. Cambridge e Londres: MIT Press.

LATOUR, Bruno. (1994). Jamais Fomos Modernos. Rio de Janeiro: Editora 34.

MATURANA, Humberto Romesín, VARELA, Francisco. (1990). El árbol del conocimiento: Las bases biológicas del entendimiento humano. Santiago de Chile: Ed. Universitária.

RANCIÈRE, Jacques. (2011). Aistesis. Paris: Galilée. SALLES, Cecília A. (2006). Redes da criação: construção da obra de arte. Vinhedo: Ed. Horizonte.

- SEMINÁRIO DE PESQUISA EM ARTES

Sextas-feiras de 09 às 13 horas

Professor: Hector Briones

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:

BERGSON, Henri. (2006). Memória e Vida. São Paulo. Martins Fontes.

BRITES, Blanca, TESSLER, Elida (orgs.). (2002). O meio como ponto zero. Metodologia da pesquisa em artes plásticas. Porto Alegre: Editora da Universidade, UFRGS

DELEUZE, Gilles. (1997). Crítica e Clínica. São Paulo: Editora 34.

FOUCAULT, M. (1987). A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense-Universitária.

FLUSSER, Vilém.(1994). Los Gestos. Barcelona: Herder.

HADDOCK-LOBO, Rafael (Org.). (2010).Os filósofos e a arte. Rio de Janeiro: Rocco

LAZZARATO, Maurizio.(2007). La filosofía de la diferencia y el pensamiento menor. Bogotá: Universidad Cenral – IESCO.

MATURANA, Humberto. (2001). Cognição, Ciência e Vida Cotidiana. Belo Horizonte: Ed. UFMG.

SALLES, Cecilia A. (2011). Gesto inacabado. São Paulo: Intermeios.

VARELA, Francisco.(1996). Etica y Accion. Santiago do Chile: Dolmen Ediciones/Granica.

- ATELIÊ DE CRIAÇÃO II

Esta disciplina será modular

Professoras: Patricia Caetano e Walmeri Ribeiro

Ementa: Este ateliê, que se propõe laboratorial, visa à experimentação de processos de criação a partir de processos imersivos no meio ambiente, tendo como tema principal a relação entre corporeidade, performatividade e meio – urbano e/ou natural. Como proposta metodológica apresentaremos a prática da performance como pesquisa (performance practice as research) e seu encontro com o método somático Body Mind Centering, assim, os pesquisadores serão convidados a experienciar processos de imersão como potencializadores para a emergência criativa. Propõe-se que a partir de experiências no espaço público, questões sociais, políticas e poéticas surjam como molas propulsoras de um processo criativo que se desdobrará em trabalhos artísticos a serem expostos.

Visando colocar em pauta questões relevantes para a arte contemporânea, este ateliê abordará temas como: criação site-specific, performatividade, corporeidade e a arte e suas relações e contribuições com o conceito de Anthropocene.

Assim, a partir do ateliê de criação, propomos investigar: 1) a corporeidade em processo; 2) os processos de criação artística a partir da corporeidade experienciada na relação com o meio ambiente; 3) a aproximação aos processos criativos da pesquisa de cada aluno; 4) a pesquisa como ato performativo; 5) desdobramentos criativos e metodológicos possíveis da experiência performativa; 6) instalação artística no meio ambiente pesquisado como prática de reflexão.

Bibliografia:

ARENDET, Hannah. A condição Humana. 11 ed. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014.

BERNARD, Michel. De la Création Chorégraphique. Paris, Ed. Recherches – Centre National de la Danse, 2001.

COHEN, Bonnie Bainbridge. Sentir, Ressentir et Agir. Bruxelles : Ed. Contredanse, 2002.

COHEN, Renato. Performance como linguagem. São Paulo: Ed. Percpectiva, 2004.

FOUCAULT, Michel. Le Corps utopique, Les Heterotopies. Clamecy: Nouvelles Éditions Lignes, 2009.

GODARD, Hubert. Olhar Cego. In: Catálogo LYGIA CLARK. Da obra ao acontecimento. Somos o molde. A você cabe o sopro. Organizado pelo Musée de Beaux-Arts de Nantes/e pela Pinacoteca de São Paulo. Curadoria de Suely Rolnik e Corinne Desirens. 2006b.

RILEY, Shannon R.; Hunter, Lynette. Mapping Landscapes for Performance as Research. Palgrave Macmillan, 2009.

STEFFEN, Will; GRINEVALD, Jacques; CRUTZEN, Paul; MCNEILL, John. The Anthropocene: conceptual and historical perspectives. (artigo publicado em: rsta.royalsocietypublishing.org/subscriptions)

WATSUJI, Tetsuro. Antropología del paisaje: climas, culturas y religiones. Salamanca: Ediciones Siguime, 2006

** Bibliografia complementar será enviada aos alunos.

Calendário:

11|02 – 1. Encontro

02|03 a 08|03 – viagem para aula imersiva, o local sera apresentado no primeiro encontro.

18|03 – 2. Encontro

25|03 – 3. Encontro

06|04 a 12|04 – viagem para aula imersiva. Montagem dos trabalhos realizados.

16|05 – Entrega dos trabalhos finais.

Para cursar esta disciplina os alunos terão que ter, obrigatoriamente, disponibilidade para viajar.

- TÓPICOS ESPECIAIS I

Terças-feiras de 09 às 13 horas

Professora: Ada Beatriz Gallicchio Kroef

Ementa: Apresentação de alguns conceitos de pensadores contemporâneos como Deleuze, Guattari e Foucault, fazendo-os funcionar como ferramentas analíticas para pensar a arte no mundo contemporâneo.

Justificativa: Necessidade de introduzir o aluno do PPGArtes no universo temático do Pensamento Filosófico Contemporâneo, desenvolvendo a capacidade de leitura e interpretação de textos filosóficos com vistas à formação crítica do conteúdo das artes e meios comunicacionais frente aos desafios ético-estético-políticos do nosso tempo.

Descrição do Conteúdo:

Unidades e Assuntos das Aulas Teóricas	Semana	Nº de Horas-aulas
<p>1.O Conceito de Cultura:</p> <ul style="list-style-type: none"> . A Modernidade como Modo de Civilização (Jean Baudrillard) . Os processos de Colonização e de Descolonização do Mundo (Eurocentrismo, Antropocentrismo e Relativismo Cultural). . O Conceito de Cultura (Félix Guattari) – Cultura-alma coletiva, Cultura-valor e Cultura de Massa. . Conceito de Território .Cultura e Identidade como Territórios da Subjetividade Capitalística . A Subjetividade Capitalística e seus Movimentos de Desterritorialização e Reterritorialização . Os Meios de Comunicação e a produção da Subjetividade Capitalística (lógica da Equivalência). . Arte como potência de desterritorialização. 		

2. As três caóides: arte, ciência e filosofia.		
3. Poder-saber e Regime de Verdade em Michel Foucault . Rede de Relações de Forças . A Circularidade do Poder . A Capilaridade do Poder . O Conceito de Poder-saber . Verdade Os Meios de Comunicação e a Produção de Verdades		
4. Modernidade e Pós-Modernidade . Modernidade: contextualização histórica e características . Pós-Modernidade: contextualização histórica e características . Características do Pensamento Moderno e Pós-Moderno (a quebra da representação e a positivação do Simulacro Platônico) . Sociedade Disciplinar e Sociedade de Controle		
5. Ética e Arte Seminário Temático		
6. Estética e Arte Seminário Temático		
7. Política e Arte Seminário Temático		
8. Sociedade e Arte Seminário Temático		

Unidades e Assuntos das Aulas Práticas	Semana	Nº de Horas-aulas
1. O Conceito de Cultura Identificação, a partir de sensações, de fragmentos musicais os territórios subjetivos.		
2. Poder-saber e Verdade Construção de uma Rede de Relações de Forças com barbante analisando os acontecimentos colocados como importantes na vida dos alunos, emergências, proveniências e condições de		

possibilidade (método genealógico e cartográfico). Produção de Verdade. Análise do filme EU TU ELES a partir de texto filosófico.		
3. Modernidade e Pós Modernidade Análise do Vídeo “Da Servidão Moderna”		
4. Seminários Temáticos (em grupos): pesquisa e apresentação de artigos. Arte e suas relações com Ética, Estética, Sociedade e Política.		

Bibliografia Básica:

GUATTARI, Félix e ROLNIK, Suely. **Micropolíticas: cartografias do desejo.** Petrópolis, Editora Vozes, 1986.

FOUCAULT, Michel. **Microfísica do Poder.** Rio de Janeiro, Graal, 1996.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir: história da violência nas prisões.** Petrópolis, Vozes, 1978.

DELEUZE, Gilles. **Conversações.** Rio de Janeiro, Editora 34, 1992. ISBN 85-85490-04-7

DELEUZE, Gilles. **Lógica do Sentido.** São Paulo, Perspectiva, 1998.

DELEUZE, Gilles. **Francis Bacon - Lógica da Sensação.** Rio de Janeiro, Zahar, 2007. ISBN 978-85-378-0025-6

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. **Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia.** Rio de Janeiro, Editora 34, 1995, v.1. ISBN 85-85490-49-7

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. **O que é a Filosofia?** Rio de Janeiro, Editora 34, 1992. ISBN 85-85490-02-0

DELEUZE, Gilles e PARNET, Claire. **Diálogos.** Editora Escuta, 1998. ISBN 85-7137-127-X

MACHADO, Roberto. **Deleuze, a arte e a filosofia.** Rio de Janeiro, Zahar, 2009. ISBN 978-85-378-0165-9.

- TÓPICOS ESPECIAIS II - Arte e sua historicidade: um pensamento crítico.

Esta disciplina será modular, com períodos em abril e junho

Professora: Galciani Neves

Ementa: Instâncias e estratégias para adentrar as narrativas-mestras da história da arte; Visualidades e ordens do discurso histórico; exercícios e critérios de análise de produções artísticas; procedimentos da crítica de arte; a discussão crítica como esfera pública e cultural da arte.

Conteúdo Programático:

As formulações e escritas da História da arte;
Breves apontamentos históricos dos escritos sobre arte;
Rumos da crítica;
As relações transdisciplinares da crítica de arte;
Expansões da noção de crítica de arte;
Experimentações do exercício crítico;
A palavra do artista como experiência crítica;
Dos procedimentos da crítica de arte.

Bibliografia:

DANTO, Arthur C. Após o fim da arte: A Arte Contemporânea e os Limites da História. São Paulo: Odisseus Editora, 2006.

VENTURI, Lionello. História da crítica de arte. Lisboa: Edições 70, 2007.

DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

FERREIRA, Gloria; Cotrim, Cecília. Escritos de artistas: anos 60 e 70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.

LIPPARD, Lucy R. Six years: the desmaterialization of art object from 1966 to 1972... New York: Praeger, 2001.