

2022 - 2ºSem - Pós-graduação

AV041 - Tópicos Especiais em Poéticas Visuais e Processos de Criação II - Turma A

Subtítulo: Criatividade e Método: Teorias dos Processos de Criação em Artes Visuais e Mídias

Subtítulo

Criatividade e Método: Teorias dos
Processos de Criação em Artes
Visuais e Mídias

Sala MM03 - Sala de TV

Oferecimento DAC Quinta- feira das 09 às 12

Oferecimento IA

EMENTA: O objetivo é a pesquisa de caráter analítico-crítico, reflexivo-teórico e criativo-experimental, integrando várias linguagens expressivas em arte em interação multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. A construção e a montagem das obras incluem desde procedimentos tradicionais das artes visuais até as formas híbridas.

Ementa Discussão pautada em pesquisa(s) desenvolvida(s) pelo(s) docente(s) da linha de Poéticas Visuais e Processos de Criação, com recorte temático mais restrito, que será explicitado no programa da disciplina, a cada oferecimento.

Créditos 3

Hora Teórica 45

Hora Prática 0

Hora Laboratório 0

Hora Estudo 0

Hora Seminário 0

Docentes

Hermes Renato Hildebrand

Critério de Avaliação

A avaliação será realizada a partir de seminários, produções artísticas dos alunos e reflexão sobre produções através de uma monografia.

Bibliografia

1. COLAPIETRO, Vincent. Peirce's approach to the self: a semiotic perspective on human subjectivity. New York, State University of New York, 1989.
2. COLAPIETRO, V. "The loci of creativity: fissured selves, interwoven practices" . Em *Manuscrita – Revista de crítica genética* 11. São Paulo: Annablume, 2003.
3. FIGUEIREDO, Luciano (ed.) Lygia Clark. Hélio Oiticica: Cartas 1964-74. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996.
4. HILDEBRAND, Hermes Renato. As Imagens Matemáticas. São Paulo: Tese de doutoramento apresentada no Programa de Comunicação e Semiótica de PUCSP, 2002.
5. _____. Uma Arte de Raciocinar. In: Libero. São Paulo: Casper Libero, Ano V, Vol. 5, no. 9-10, p. 40-55, 2002.
6. _____. O Processo de Criação em Artes e em Jogos Digitais com base na Semiótica de Peirce seguindo as pistas do Método Cartográfico. Livre Docência. Unicamp, 2021.
7. HILDEBRAND, Hermes Renato; FOGLIANO, Fernando; SOGABE, Milton; LEOTE, Rosangela. "O Sistema como Obra". In: SILVA, Sandra Regina da. (Org.). O Sistema como Obra. Porto Alegre, 2004.
8. LAURENTIZ, Paulo. A holarquia do pensamento artístico. Campinas: Editora da Unicamp, 1991.
9. LORD, James. Um retrato de Giacometti. Trad. de Célia Euvaldo. São Paulo: Iluminuras, 1998.
10. LOTMAN, Iuri. La semiosfera II: semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio. Selección y traducción del ruso por Desiderio Navarro. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998.
11. MORIN, Edgar. O Método 4. As idéias. Porto Alegre: Ed. Sulina, 1998.
12. PARENTE, André. (org.) Tramas da rede. Porto Alegre: Sulina, 2004.
13. PLAZA, Julio & TAVARES, Monica. Processos criativos com os meios eletrônicos: Poéticas digitais. São Paulo: Hucitec, 1998.
14. ROSENTHAL, Mark. Understanding installation art: from Duchamp to Holzer. Nova York: Prestel; 1988.
15. ROSENSTIEHL, Pierre. Lógica-Combinatória: Redes. Em: Enciclopédia Einaudi - Volume 13. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda 1988.
16. SALLES, Cecília A. Crítica Genética: Uma (nova) introdução. São Paulo: Educ, 2000.
17. _____. Gesto Inacabado. São Paulo: Annablume, 3ª ed. 2002.
18. _____. Redes de Criação: Construção da Obra de Arte. São Paulo: Horizonte. 2006. Disponível em parte em: https://www.google.com.br/books/edition/Redes_da_cria%C3%A7%C3%A3o_a_constru%C3%A7%C3%A3o_da_obra/BR&gbpv=1&printsec=frontcover
19. _____. Arquivos de Criação: Arte e Curadoria. São Paulo: Horizonte. 2010.
20. VIEIRA, Jorge de A. e SANTAELLA, Lúcia. Metaciência como guia da Pesquisa: uma proposta semiótica e sistêmica. São Paulo: Editora Mérito, 2008.
21. DAVIS, Douglas. Art and the future: a history - prophecy of collaboration between Science, Technology and Art. New York: Praeger Publishers, 1973.
22. KITTLER, Friedrich. A história dos meios de comunicação. In: Lúcia Leão (org.). O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias. São Paulo: Editora SENAC, 2005.
23. ZIELINSKI, Siegfried. A arqueologia da mídia. In: Leão, Lúcia (org.). O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias. São Paulo: Ed. SENAC, 2005.
24. ZULAR, Roberto. (org.). Criação em processo – Ensaios de crítica genética. São Paulo: Iluminuras, 2002.

Conteúdo

O curso oferecerá reflexões teóricas de base semiótica sobre os processos de criação e produção nas artes e nas mídias, para que esses percursos possam ser compreendidos em sua complexidade e diversidade de manifestações. De modo mais específico, os processos criativos serão discutidos e experienciados através de produções dos alunos e de outro artista escolhido como redes complexas em permanente construção. Serão desenvolvidos debates sobre a relevância e as implicações de se abordar os diferentes modos de comunicação sob o ponto de vista processual. Também serão elaborados trabalhos práticos visando a discussão e aplicação desta metodologia nos processos criativos das produções dos alunos. Este enfoque vem se mostrando necessário para abordagem de certas questões nas artes e nas mídias contemporâneas, que envolvem as relações entre produto e processos.

Metodologia

O curso será desenvolvido a partir de reflexões teóricas baseadas na metodologia semiótica e em análises das produções artísticas de vários artistas e nas produções dos alunos realizadas durante os laboratórios. Nas abordagens teóricas e práticas serão discutidos pontos como:

1. A relevância dos estudos sobre processos de produção/criação para o campo da comunicação e das artes;
2. As implicações das discussões das linguagens artísticas e mediáticas sob o ponto de vista de seus processos de produção como complexas redes de conexões em permanente mobilidade: abordagem relevante para certas questões contemporâneas, que envolvem a conceituação de autoria e a relação entre obra e processo;
3. As conexões de natureza geral e prática que articulam os processos comunicativos e que, por sua vez, propiciam a verificação das especificidades dos modos como esses nexos se atualizam nas manifestações artísticas e nas diferentes mídias
4. Os insight, os procedimentos e as reflexões diante do ato produtivo/criativo fundamentado numa abordagem semiótica que possibilite observar este processo como uma rede sistêmica, inacabada e dinâmica de relações.

Observação

Detalhamento

Aula 01 - Introdução e apresentação do conteúdo programático

1. Objetivo: Apresentação dos alunos e suas áreas de atuação e apresentação do conteúdo programático e do material a ser utilizado na disciplina.
2. Atividades: Produzir uma apresentação e texto sobre o processo criativo e a produção do aluno (passado ou atual) ou escolher de outro artista.

Aula 02 - Relevância dos estudos sobre Processos de Criação/Produção.

1. Objetivo: Discutir a relevância dos estudos sobre os processos de produção-criação para o campo da comunicação.
2. Tema: Discussão sobre o enfoque do curso: processos de criação/produção.

Aula 03 – Paradigma das Redes – André Parente

1. Objetivo: Apresentar e discutir as questões abordadas no artigo André Parente. “Do Centro à Periferia: Do Ponto de Fuga às Conexões das Redes”. Explicitar os padrões matemáticos que estruturam as obras produzidas do renascimento aos dias de hoje.

Aula 04 - Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. Atividade: Apresentação dos alunos de Processos Criativos Escolhidos. Apresentação das Produções, Manuscritos e Textos Explicativos.
2. Trabalhos Apresentados:
3. Atividade de Casa: Ler o Livro “Críticas Genética” e “Gesto Inacabado” da Cecília Salles.

Aula 05 - 01/09 – A Crítica Genética e O Gesto Inacabado

1. Objetivo: Apresentar e discutir as questões metodológicas abordadas nos livros “Críticas Genética” e “Gesto Inacabado”.
2. Atividade de Casa: Preparar os Seminários e Ler o Livro “Redes de Criação” de Cecília Salles para o dia 29/09.

Aula 06 - Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. Atividade: Apresentação dos alunos de Processos Criativos Escolhidos. Apresentação das Produções, Manuscritos e Textos Explicativos.
2. Trabalhos Apresentados:

Aula 07 - Relevância dos Estudos sobre Processos de Criação/Produção.

1. Objetivo: Discutir a relevância dos estudos sobre os processos sistêmicos de criação/produção para as artes e as mídias.
2. Tema: Discussão sobre os temas importantes a serem destacados pelo curso em relação ao processo de criação/produção em artes e mídias.
3. Atividade de Casa: Preparar os Seminários e Ler o Livro “A Holografia do Pensamento Artístico” de Paulo Laurentiz para o dia 29/09.

Aula 08 - Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. Atividade: Apresentação dos alunos de Processos Criativos Escolhidos. Apresentação das Produções, Manuscritos e Textos Explicativos.
2. Trabalhos Apresentados: 1. Afonso Moreli Avancini, 2. Ariana Lorenzino, 3. Caroline Vendite, 4. Débora Cristina de Souza, 5. Denize Quinsler, 6. Fabio E Dias, 7. Flavia Amaral Rezende, 8. Isabella Santana, 9. Jose Eugenio Soares Santiago, 10. Jurema L F Sampaio, 11. Maria Cecília Caxambu, 12. Luciana Cuzziol L Taveiros, 13. Nayara M A Yres de Oliveira, 14. Renata Almeida Fonseca e 15. Tiago P Macambira.

Aula 09 - Discussão do Livro de Paulo de Laurentiz “A Holografia do Pensamento Artístico”

1. Objetivo: Apresentar e discutir as questões metodológicas abordadas no livro “A Holografia do Pensamento Artístico” de Paulo Laurentiz com base semiótica. Principais conceitos de Semiótica.
2. Tema: Apresentação dos conceitos semióticos utilizado pelo livro.

Aula 10 - Laboratório – Processos Criativos baseado no Livro

“Um retrato de Giacometti” de James Lord, publicado pela Editora Iluminuras, em 1998. Participação de Cecília Salles

1. Objetivo: A partir do livro de James Lord que descreve elementos do processo de produção e criação do artista plástico Giacometti iremos aplicar a metodologia semiótica e a Crítica Genética desenvolvida na disciplina. O texto de Lord será a base para a realização da atividade laboratorial. Na leitura do texto os alunos deverão destacar os elementos descritos no texto que indiquem o processo produtivo/criativo do artista.
2. 1ª. Atividade: Na primeira parte da aula a atividade será realizada em grupo e os alunos irão discutir os pontos levantados no livro visando a aplicação da metodologia desenvolvida na disciplina.

3. 2ª. Atividade: Na segunda parte da aula, realizaremos a primeira discussão e preparação do material que será utilizado nos dois trabalhos finais (2ª. Apresentação e Monografia). Cada aluno deverá começar a organizar o seu material para análise da produção a ser pesquisada (própria produção ou de algum artista). Também iremos definir os dias da segunda apresentação.

Aula 11 - 10/11 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. Atividade: Apresentação dos Trabalhos Finais dos Alunos sobre os Processos Criativos Escolhidos.

Aula 12 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. Atividade: Apresentação dos Trabalhos Finais dos Alunos sobre os Processos Criativos Escolhidos.

Aula 13 - Laboratório – Orientação dos Projetos Finais –

1. Atividade: Preparação do trabalho final (apresentação e monografia)

Aula 14 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. Atividade: Apresentação dos Trabalhos Finais dos Alunos sobre os Processos Criativos Escolhidos.

Aula 15 - 5/12 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. Atividade: Apresentação dos Trabalhos Finais dos Alunos sobre os Processos Criativos Escolhidos.