

2024 - 2ºSem - Pós-graduação

AV002 - Estudos Visuais - Teorias da Imagem - Turma A

Subtítulo: A construção estética da imagem e da fotografia - uma abordagem científica com base na teoria holoinformacional e na psicologia analítica.

Subtítulo

A construção estética da imagem e da fotografia - uma abordagem científica com base na teoria holoinformacional e na psicologia analítica.

Sala CB17

Oferecimento DAC Quinta-feira das 09 às 12

Oferecimento IA

Atenção: Início das aulas em 08/08/2024

Essa disciplina acompanha AR111 - Introdução à Estética e Teoria da Arte

Ementa Estudos da imagem como campo de pesquisa transdisciplinar, na qual se abordam o pensamento e a experiência poética, a questão da representação e da materialização de sentidos. Análise das teorias da imagem em suas relações estéticas, críticas, historiográficas e semióticas, problematizando suas relações no campo das artes visuais, incluindo-se aqui as mais diversas modalidades de expressão.

Créditos 3

Hora Teórica 45

Hora Prática 0

Hora Laboratório 0

Hora Estudo 0

Hora Seminário 0

Docentes

Filipe Mattos de Salles

Critério de Avaliação

Apresentação de seminários ou artigos relacionados ao tema e ao projeto de cada estudante.

Bibliografia

ANDREETA, José Pedro e Maria de Lourdes. Princípios Herméticos com Ciência. São Paulo: Prolibera, 2010

ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Abril Cultural, 1973

ARNHEIM, Rudolf. Art and Visual Perception. University of California Press, 2004

BOHM, David. Sobre a Criatividade. São Paulo: UNESP, 2011

_____. A totalidade e a ordem implicada. São Paulo: Cultrix, 1998

COUCHOT, E. A natureza da arte: o que as Ciências Cognitivas revelam sobre o prazer estético. São Paulo: Editora UNESP, 2019.

ECO, Umberto. A definição da arte. Rio de Janeiro: Record, 2016

EINSTEIN, Albert. Teoria da Relatividade Especial e Geral. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999

GOLDSTEIN, Rebecca. Incompletude: a prova e o paradoxo de Kurt Goedel. São Paulo: Companhia das Letras, 2008

GOMBRICH, E.H. Arte e ilusão – um estudo da psicologia da representação pictórica. (trad. Raul de Sá Barbosa). São Paulo: Martins Fontes, 1995

_____. História da Arte. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988

HEGEL, Georg W. Friedrich. Estética: "a ideia e o ideal" e "o belo artístico ou o ideal". in: Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1996

JUNG, Carl Gustav. A energia psíquica. Petrópolis: Vozes, 1999

_____. A natureza da psique. Petrópolis: Vozes, 2000

_____. O espírito na arte e na ciência. Petrópolis: Vozes, 1991

_____. (org.). O Homem e seus símbolos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 5a. Edição, 1990

_____. Memórias, Sonhos, Reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 7a. Edição, 1985

MAGHERINI, Graziella. El Síndrome de Stendhal. Madrid: Espasa-Calpe, 1990

PAREYSON, Luigi. Os problemas da estética. São Paulo: Martins Fontes, 2001

PLATÃO. A república. São Paulo: Nova Cultural, 1999

_____. Íon (Sobre a inspiração poética). Porto Alegre: L&PM Pocket, 2007

PRIBRAM, Karl. Cerebro y Consciencia. Madrid: Ediciones Díaz dos Santos, 1995

SALLES, Filipe. Harmonia Mundi: uma visão integradora da Arte e da Ciência. Salto: Fox Tablet, 2023

_____. A ideia-imagem: forma e representação na fotografia moderna. Curitiba: Appris, 2016

_____. Processo Criativo na Arte: uma abordagem junguiana. In: Anais do World Congress on Communications and Arts, 2019

_____. Considerações sobre a fotografia fine-art. In: Resgate: revista interdisciplinar de Cultura. Campinas, vol.26 no.2, jul-dez. 2018, p.59-78,

_____. Sobre a necessidade da Arte: uma abordagem junguiana. In: Revista Educação, Artes e inclusão, Vol.16, no.1 jan-mar 2020, p.430,

SILVEIRA, Nise da. Jung - Vida e Obra. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978

TOLSTÓI, Leon. O que é Arte? Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2016

WILBER, Ken (Org.). O Paradigma Holográfico e outros paradoxos. São Paulo: Cultrix, 1995

ZAMBONI, Silvio. A Pesquisa em Arte - um paralelo entre arte e ciência. Campinas: Autores Associados, 2001

Conteúdo

- A Imagem e suas implicações filosóficas e psicológicas
- A questão da estética e da arte
- Teorias vigentes sobre a imagem: Joly, Aumont; perspectivas semióticas e no âmbito da comunicação.
- Abordagem segundo a psicologia analítica de C.G.Jung
- A imagem mental e a teoria holográfica
- Estética da Fotografia. Estilos e Gêneros no percurso histórico da imagem fotográfica.
- A fotografia digital e seus desdobramentos.
- O cinema e a fotografia: estéticas comuns e fronteiras das mídias

- O vídeo como desdobramento eletrônico da linguagem cinematográfica.
- Estética do vídeo e experiências de videoarte.
- Proposta de seminários na área de Fotografia, Imagem digital e videoarte.

Metodologia

Aulas expositivas e projeções de referências de música e imagens pictóricas, fotografia, cinema e vídeo.
Apresentação dos seminários finais

Observação