

2026 - 1ºSem - Pós-graduação

AV040 - Tópicos Especiais em Poéticas Visuais e Processos de Criação I - Turma A

Subtítulo: Cooperações e confluências entre as Ciências Cognitivas e do Comportamento e os Processos Criativo-Projetuais

Subtítulo

Cooperações e confluências entre as Ciências Cognitivas e do Comportamento e os Processos Criativo-Projetuais

Sala Sala CA221 -

Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP - FECFAU

Oferecimento DAC Terça-feira das 09 às 12

Oferecimento IA

Neste momento, aguarda-se pela confirmação de disponibilidade da Sala CA221 - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da UNICAMP - FECFAU.

O oferecimento desta disciplina ocorrerá às terças-feiras, no período de 03/03/2026 a 28/04/2026, das 10h às 13h e das 15h às 18h.

Esta disciplina é espelho da AQ140, oferecida junto ao PPGATC, da FECFAU.

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

Rachel Zuanon Dias

Critério de Avaliação

A avaliação da disciplina compreende três dimensões: [1] atuação e engajamento nos diálogos e nas dinâmicas criativo-projetuais construídos em sala de aula; [2] elaboração e apresentação dos seminários; e [3] elaboração, desenvolvimento e entrega de artigo científico ao término da disciplina. As três dimensões estabelecem a atribuição de conceitos de 0 a 10, sendo o conceito final da disciplina obtido a partir da média aritmética.

Bibliografia

Bibliografia Básica

CAVALCANTE, S.; ELALI, G. Psicologia ambiental: conceitos para a leitura da relação pessoa-ambiente. Rio de Janeiro: Vozes, 2018.

DAMÁSIO, A. Em busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

EBERHARD, J. P. Brain Landscape: The Coexistence of Neuroscience and Architecture. New York: Oxford University Press, 2009.

MYERS, Z. Wildness and Wellbeing: Nature, Neuroscience, and Urban Design. Singapore: Springer Nature, 2020.

SCOTT, J; STOECKLI, E. Neuromedia: Art and Neuroscience Research. Heidelberg: Springer, 2012.

ZUANON, R.; FERREIRA, C.L.; MONTEIRO, E.Z. Homeodynamic Environments, Homeodynamic Products and Intelligent Biointerfaces: affective and pleasurable design to maintain and restore the human homeostasis. In: Vincent G. Duffy; Martina Ziefle; Pei-Luen Patrick Rau; Mitchell M. Tseng. (Org.). Human-Automation Interaction: Mobile Computing. 1ed. Cham, Switzerland: Springer Cham, 2022, p. 193-211.

Bibliografia Complementar

ÁVILA, A.D.; ZUANON, R.; FARIA, B.A.C.; BAISCH, L.F. Avaliação dos Algoritmos Evolutivos para projetos hospitalares humanizados e homeodinâmicos. DATJOURNAL DESIGN ART AND TECHNOLOGY, v. 8, p. 229-247, 2023.

CAVALCANTE, S.; ELALI, G. A. (Orgs.). Temas Básicos em Psicologia Ambiental. Rio de Janeiro: Vozes, 2011

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

DAMÁSIO, A. E o cérebro criou o homem. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

DA SILVA, C.N. Por Ambiências Sensíveis nos Lugares de Nascer - Coleção Pensando para Saúde. Vol. 5. Rio de Janeiro: Rio Books, 2021.

DUARTE, C.R.; MIRANDA, C.; PINHEIRO, E.; SILVA, L.J. Experiência do lugar arquitetônico - Dimensões subjetivas e sensoriais das ambiências. Rio de Janeiro: Rio Books, 2023.

FARIA, B.A.C.; ZUANON, R. Architecture-Neuroscience cooperation: project recommendations to therapeutic gardens design for the non-pharmacological treatment of individuals with Alzheimer's disease. Lecture Notes in Computer Science, v. 11582, p. 181-199, 2019.

FELIPPE, M. L.; ZUANON, R.; ELALI, G. A.; SARMENTO, T. S. Ciências Cognitivas e do Comportamento Aplicadas à Arquitetura e ao Design para o Bem-Estar do Ser Humano. In: Claudia Mont'Alvão; Lourival Lopes

Costa Filho. (Org.). Um novo olhar para o projeto: a ergonomia no ambiente construído - Vol. 6. São Paulo: Blucher Open Access, 2024, p. 86-103.

LIBERATTI, C.V.; ZUANON, R. Cooperation between Design and Neuroscience: contributions to current project methodologies applied to Automotive Design. Lecture Notes in Computer Science, v. 11581, p. 316-334, 2019.

LIMA JÚNIOR, G. C.; ZUANON, R. The neuroeducational principles of the SEE BEYOND method applied on the Materialization of a fashion collection designed by visually impaired fashion designers. Lecture Notes in Computer Science, v. 11581, p. 233-250, 2019.

LIMA JÚNIOR, G. C.; ZUANON, R. SEE BEYOND contributions to the project-based practice of sighted and visually impaired students in the context of higher education in Design. Disponível em <<https://ppgdesign.anhembibrasil.br/datjournal/index.php/dat/article/view/91>> 2018b.

LIMA JÚNIOR, G. C.; ZUANON, R. SEE BEYOND: Enhancement – Strategies in Teaching Learning as a Stimulus to Creativity in Fashion Design. Lecture Notes in Computer Science, vol 10917, p. 280-294, 2018a.

LIMA JÚNIOR, G. C.; ZUANON, R. The Foundation of the SEE BEYOND method: Fashion Design and Neuroeducation applied to the teaching of the project methodology to students with congenital and acquired blindness. Lecture Notes in Computer Science, vol 10291, pp 528-546, 2017.

MALLGRAVE, H. F. The Architect's Brain: Neuroscience, Creativity, and Architecture. Chichester: John Wiley & Sons, 2010.

MONTEIRO, E.Z.; FERREIRA, C.L.; ZUANON, R.; OLIVEIRA, M.R.S.; BERNARDINI, S.P. Architecture in mind: Elderly's affective memories and spatial perceptions of a downtown area. Lecture Notes in Computer Science, v. 11582, p. 306-321, 2019.

RAMACHANDRAN, V. S. O que o cérebro tem para contar: Desvendando os mistérios da natureza humana. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.

ZEISEL, J. (2006). Inquiry by Design: Environment/Behavior/Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape, and Planning. New York: Norton.

ZEKI, S.; Lamb, M. The Neurology of Kinetic Art. Brain. 117, 607 – 636. Oxford University Press, 1994

ZEKI, S. Art and the Brain. Journal of Consciousness Studies: Art and the Brain. Volume 6, 76 – 96. Imprint Academic, 1999.

ZEKI, S. Inner Vision. New York: Oxford University Press, 2000.

ZUANON, R.; REPASCH, R. M. Arte Imersiva Homeodinâmica: Qualidades projetuais, estético-poéticas e tecnológicas orientadas à promoção do bem-estar, qualidade de vida e saúde do organismo vivo.

CONCEIÇÃO/CONCEPTION REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES DA CENA, v. 13, p. e024016, 2024.

ZUANON, R.; FERREIRA, C.L.; LIMA, L. V.; Nascimento, G.R.F. ABORDAGEM MULTIMÉTODOS APLICADA NAS PESQUISAS VINCULADAS AO PROJETO ARQUITETÔNICO HOMEODINÂMICO DO AMBULATÓRIO DE QUIMIOTERAPIA DO CAISM-UNICAMP. ÍMPETO, v. 14, p. 111-126, 2024.

ZUANON, R. Práticas Projetuais Homeodinâmicas Preventivas e Restauradoras: contributos à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida do ser humano. REVISTA VIS: REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE, v. 21, p. 120-134, 2022.

ZUANON, R. Arte e homeostasia: os murais do CAISM como instrumentos socioculturais homeostáticos. In: CACIQUE, D. B.; PRETTE, V. M. Z. (Orgs.) Projeto Mater: os painéis de Fúlvia Gonçalves nos prédios do Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – Caism/Unicamp. Campinas, SP: UnicampBFCM, 2021.

ZUANON, R. et al. Projeto paisagístico-neurociência: contributos das áreas verdes ao equilíbrio homeostático de pacientes da oncologia pediátrica. In: Lyra, A. P. R. et al. (Orgs.). Coleção Arquitetura e Cidade: Cidade e Suas Representações. 1ed. Vila Velha (ES); Campinas (SP): UVV; Observatório das Metrópoles | Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia; Letra Capital, 2020a, v. 2. pp. 78-100.

ZUANON, R.; OLIVEIRA, M.R.S.; FERREIRA, C.L.; MONTEIRO, E.Z. Memória, emoções e sentimentos: impactos na percepção espacial e afetiva da área urbana central de Campinas. DATJournal Design Art and Technology, v. 5, p. 04-21, 2020.

ZUANON, R.; OLIVEIRA, M.R.S.; FERREIRA, C.L.; MONTEIRO, E.Z.; GALLO, H. Memories and Brain Maps: representations of fear, risk and insecurity in downtown areas. Lecture Notes in Computer Science, v. 11581, p. 509-523, 2019.

ZUANON, R. Como-Se-Fosse-O-Corpo: deslocamentos à Empatia na cooperação Arte-Tecnologia, Neurociência e Computação Cognitiva. #10.art, v. 1, p. 535-546, 2019.

ZUANON, R.; MORENO, FS. Artigo completo publicado em periódico: Game Design and Neuroscience Cooperation: Perspectives to Cybersickness reduction in Head Mounted Displays experiences. Lecture Notes in Computer Science, v. 10917, p. 308-325, 2018.

ZUANON, R. Projective Processes and Neuroscience in Art and Design. Pennsylvania: IGI Global, 2016.

ZUANON, R. Game Design and Neuroscience Cooperation in the Challenge-Based Immersion in Mobile Devices as Tablets and Smartphones. Lecture Notes in Computer Science, v. 9749, p. 142-153, 2016.

ZUANON, R. Design-Neuroscience: Interactions between the Creative and Cognitive Processes of the Brain and Design. Lecture Notes in Computer Science, v. 8510, p. 167-174, 2014

Conteúdo

- Ciências Cognitivas e do Comportamento: um campo transdisciplinar. Arte-Arquitetura-Design-Ciências Cognitivas e do Comportamento (Neurociências, Psicologia Ambiental e Inteligência Artificial): articulações transdisciplinares;
- Neurociências Cognitivo-Comportamental / Homeostase Biológica, Sociocultural e Eossistêmica / Estados do Corpo / Mapas Cerebrais;
- Emoções, Sentimentos e Afetos;
- Memória, Self e Consciência Autobiográfica;
- Biointerfaces inteligentes;
- Ciências Cognitivas e do Comportamento aplicadas aos campos da Arte e do Design;
- Ciências Cognitivas e do Comportamento aplicadas aos campos da Arquitetura, Urbanismo e Design;
- Ambiências Homeodinâmicas;
- Orientações para o desenvolvimento de artigo científico;

- Seminários.

Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas, com emprego de recursos audiovisuais;
- Dinâmicas criativo-projetuais;
- Desenvolvimento e apresentação de seminários;
- Estruturação e elaboração de artigo científico.

Observação