Comissão de Pós-graduação
Relatório de disciplina

2020 - 1ºSem - Pós-graduação

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

Subtítulo: investigações sobre processos criativos com base na psicologia analítica e na neurociência.

Subtítulo
investigações sobre processos criativos com base na psicologia analítica e na neurociência.

Sala AP08

Oferecimento DAC Quarta-feira das 09 às 12

Oferecimento IA
Obs.: As aulas desta disciplina terão início no dia 11/03/2020.

Ementa Discussão pautada em pesquisa(s) desenvolvida(s) pelo(s) docente(s) da linha de Poéticas Visuais e Processos de Criação, com recorte tema?tico 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

Filipe Mattos de Salles

Rachel Zuanon Dias

Critério de Avaliação

Entrega de trabalhos escritos ou apresentação de seminários realcionados ao tema

Bibliografia

ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Abril Cultural, 1973

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

BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984

_____. O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1988

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I. A Obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. São Paulo: Brasiliense, 1996

BOHM, David. Sobre a Criatividade. São Paulo: Editora UNESP, 2013

_____. O Pensamento como Sistema. São Paulo: Madras, 2007

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

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

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

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

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

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

_____. Espiritualidade e transcendência. (Seleção e edição de Brigitte Dorst). Petrópolis: Vozes, 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Introdução à psicologia analítica de C.G. Jung: arquétipos e inconsciente coletivo

- As interlocuções entre Jung, K.Pribram, D.Bohm e Platão: psicologia, neurociência, física quântica e filosofia.

- O conceito de criatividade em D.Bohm

- Criatividade aplicada à psique: modos de criação segundo Jung

- Arte e Ciências Cognitivas

- Neuroestética

- Interações entre os processos criativo e cognitivo do cérebro e do pensar e fazer projetual

- Arte-Neurociência: contribuições à empatia

- A necessidade da arte e da criação artística

- A definição da arte segundo Jung e Platão.

- a criatividade artística: o conceito de obra-prima e seus diferentes graus de interpretação. O tabu da inspiração.

- Síntese arte e ciência

Metodologia

Aulas teóricas expositivas, com suporte de imagens e iconografia artística. Método lógico-filosófico para abordagem dos temas.

Observação