

2022 - 2ºSem - Pós-graduação

AC401 - Tópicos Especiais em Arte e Contexto - Turma A

Subtítulo: Artes performativas, saberes tradicionais, práticas meditativas

Subtítulo

Artes performativas, saberes
tradicionais, práticas meditativas

Sala AC03**Oferecimento DAC** Sexta-
feira das 14 às 17

Ementa Disciplina que abrange programas específicos que comportem prática e reflexão sobre vertentes do campo das artes da cena dentro da linha de pesquisa Arte e Contexto. Visando um aprofundamento verticalizado da abordagem de temas, estrutura-se a partir dos projetos de pesquisa dos docentes, visando à articulação de assuntos oferecidos em outras disciplinas e a complementação de abordagens essenciais a áreas do conhecimento não contempladas pelas mesmas, a partir da singularidade da abordagem de cada projeto.

Créditos 3**Hora Teórica 30****Hora Prática 0****Hora Laboratório 0****Hora Estudo 0****Hora Seminário 15**

Docentes

Cassiano Sydow Quilici

Critério de Avaliação

-Presença

-participação nas aulas e exercícios

- trabalho escrito final

Bibliografia

ANALAYO – Satipathāna: the direct path of realization –Cambridge, Windhorse publication, 2003.

BAAS, Jacquelynn; JACOB, Mary Jane (org) – Buddha Mind in Contemporary Art – Berkley/Los Angeles/London, University of California Press, 2004

BOURRIAUD, Nicolas – Formas de Vida: a arte moderna e a invenção de si – São Paulo, Martins Fontes, 2011.

- BASHÔ, Matsuo – Sendas de Oku – São Paulo, Roswitha Kempf editores, 1983.
- CLASTRES, Pierre – A Fala Sagrada: Mitos e Cantos Sagrados Guarani – São Paulo, Campinas, 1990.
- COX, Rupert A. – The Zen Arts: an anthropological study of the culture of aesthetic form in Japan – New York, RoutledgeCurzon, 2003.
- FOUCAULT, Michel – Hermenêutica do Sujeito – São Paulo, Martins Fontes, 2006.
- GOLDBERG, Natalie – Writting Down the Bones , Colorado, Shambal, 2016
- GUATTARI, Félix – As 3 Ecologias – Campinas, Papirus, 1980.
- HADOT, Pierre – Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga – São Paulo, É Realizações, 2014.
- KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce – A Queda do Céu: palavras de um xamã yanomami – São Paulo, Companhia das Letras, 2015.
- QUILICI, Cassiano Sydow – O ator-performer e as poéticas de transformação de si – São Paulo, ed. Annablume, 2015.
- SLOTERDIJK, Peter – Has que Cambiar tu Vida – Valencia, Pre-textos, 2013
- TURNER, Victor – Do Ritual ao Teatro: a seriedade humana do brincar – Rio de Janeiro , UFRJ, 2015.
- YUASA, Yasuo – The Body: Toward an Eastern Body-Mind Theory –N.York, State University of N.York Press, 1988.
- VARELA, Francisco J. ; THOMPSON, Evan; ROSCH, Eleanor – De Cuerpo Presente: las ciencias cognitivas y la experiencia humana – Barcelona, Gedisa, 2011.
- WILLIAN, J. Mark G.; KABAT-ZINN, Jon – Mindfulness: diverses perspectives on its meaning, origins and applications – London/N.York, Routledge, 2013.
- ZIZEK, Slavoj – Acontecimento: uma viagem filosófica através de um conceito – Rio de Janeiro, Zahar, 2017.

Conteúdo

O curso pretende abordar relações possíveis entre artes performativas e saberes tradicionais, enfatizando especialmente práticas meditativas de origem budista, em processos de criação e formação continuada do/a artista. A hipótese de trabalho consiste na convicção de que tais encontros podem produzir importantes questionamentos sobre o lugar e a função das artes performativas no mundo contemporâneo, além de dispositivos práticos de treinamento. Formação e atuação em campo expandido.

A abordagem será teórico-prática, abordando-se inicialmente questões e conceitos gerais, como as relações entre arte e espiritualidade em contextos tradicionais e contemporâneos, e noções como “cuidado”, “cultivo”, “caminho”, “exercício”. Interessa-nos problematizar criticamente a assimilação de procedimentos tradicionais em contextos atuais, a partir da discussão do colonialismo.

Paralelamente, serão desenvolvidas propostas de práticas artísticas e reflexões, a partir do estudo de fontes tradicionais do budismo do sul (Theravada) e de seu diálogo com referências culturais brasileiras, inclusive indígenas e africanas, tendo em vista a necessária transformação das formas de vida em função das graves crises que vivemos.

Tópicos

- Artes performativas e a crise das formas de vida
- Processos de criação e construção de conhecimento: encontros com saberes tradicionais.
- Artes e espiritualidades (religiosas e filosóficas) em contextos tradicionais
- Exercício e ascese. Conceitos de cuidado e cultivo.
- Artes performativas e a questão dos rituais.
- Arte moderna/contemporânea e diálogos com o budismo.
- Referências tradicionais budistas: a questão do sofrimento e sua superação.
- O campo da prática: ética, meditação e discernimento.
- Qualidades de atenção e a noção de sati.
- Absorções, diluições e incorporações na sociedade contemporânea. Questões políticas
- Avaliação das propostas práticas

Metodologia

- Aulas expositivas
- Discussões
- Práticas e exercícios
- Compartilhamentos criativos

Observação