

2023 - 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 AP08

Oferecimento DAC Quinta-feira das 09 às 12

Oferecimento IA

Disciplina presencial

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

Critério de Avaliação

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

Bibliografia

- ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Abril Cultural, 1973
ARNHEIM, Rudolf. Art and Visual Perception. University of California Press, 2004
AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas: Papyrus, 1993
BARTHES, Roland. A Câmera Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984
BOHM, David. Sobre a Criatividade. São Paulo: UNESP, 2011

- _____. A totalidade e a ordem implicada. São Paulo: Cultrix, 1998
- CARTIER-BRESSON, Henry. O imaginário segundo a natureza. Barcelona, Gustavo Gili, 2012
- 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
- JOLY, Martine. Introdução à análise da Imagem. Lisboa: Edições 70, 2007
- 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
- PEDROSA, Israel. Da cor à cor inexistente. São Paulo, Leo Christiano, 1995
- PLATÃO. A república. São Paulo: Nova Cultural, 1999
- PRIBRAM, Karl. Cerebro y Consciencia. Madrid: Ediciones Díaz dos Santos, 1995
- SOUGEZ, Marie-Loup. História da Fotografia. Lisboa, Dinalivro, 2001
- SOULAGES, François. Estética d Fotografia: Perda e permanência. São Paulo, SENAC, 2010
- 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
- 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 imagens pictóricas, fotografia, cinema e vídeo.
Apresentação dos seminários finais

Observação