

2025 - 2ºSem - Pós-graduação

AV004 - Teorias da Arte - Turma A

Subtítulo: Apresentação do panorama das Teorias da Arte por abordagem sistêmica multidisciplinar - psicologia analítica, física, neurologia e filosofia.

Subtítulo

Apresentação do panorama das Teorias da Arte por abordagem sistêmica multidisciplinar - psicologia analítica, física, neurologia e filosofia.

Sala Departamento de Artes
Plásticas - AP08

Oferecimento DAC Quinta-feira das 14 às 17

Oferecimento IA

Apresentação do panorama das Teorias da Arte e análise filosófica da arte e estética por abordagem sistêmica multidisciplinar - psicologia analítica, física, neurologia e filosofia. Uma perspectiva não-européia da razão da arte e do sentimento estético.

Ementa Estudo crítico das diferentes abordagens teóricas e metodológicas no campo da história da arte e da estética buscando aprofundar as questões conceituais envolvidas na pesquisa em artes. Reflexão sobre o fazer artístico, problematizando-se sua inscrição na contemporaneidade. A arte como fenômeno social: cultura e produção de sentido. A materialidade do discurso artístico.

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

Presença e Realização de Trabalho final (monografia ou produção poética)

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

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

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

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

Introdução ao panorama das teorias estéticas modernas e sua problemática

- Referências básicas do fenômeno da consciência e sua correlação evidente com o fenômeno estético
- Teoria dos modelos referenciais e dos sistemas: a incompletude de Gödel aplicada à consciência
- Introdução à psicologia analítica de C.G.Jung: a teoria dos Arquétipos e Inconsciente Coletivo
- O modelo holográfico de K.Pribram e D.Bohm
- Arte segundo o modelo arquetípico-holográfico
- Processos criativos e desenvolvimento histórico da arte segundo este modelo referencial
- Análise das manifestações estéticas e artísticas com base neste modelo. Propostas para uma fenomenologia da arte.

Metodologia

Aulas teóricas expositivas com base na lógica da filosofia das ciências e em suas decorrências. O corpus metodológico não se baseia em suposições pré-estabelecidas, oriundas de formulações poéticas e subjetivas, mas sim na observação empírica dos fenômenos estéticos e a tentativa de formular um modelo sistemático amplo e abrangente que permita o entendimento do fenômeno estético em sua plenitude.

Observação