

Comissão de Pós-graduação Relatório de disciplina

2025 - 2ºSem - Pós-graduação

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

Subtítulo: Criatividade e Métodos: Teorias dos Processos de Criação em Artes Visuais e Tecnologias Emergentes

Subtítulo

Criatividade e Métodos: Teorias dos Processos de Criação em Artes Visuais e Tecnologias Emergentes Sala Departamento de Multimeios (Prédio Midialogia) - Sala MM031 Oferecimento DAC Segunda-feira das 09 às 12

Oferecimento IA

EMENTA: O objetivo é a pesquisa de caráter analítico-crítico, reflexivo-teórico e criativo-experimental, integrando várias linguagens expressivas em arte em interação multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. A construção e a montagem das obras incluem desde procedimentos tradicionais das artes visuais até as formas híbridas.

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

Hermes Renato Hildebrand

Critério de Avaliação

A avaliação será realizada a partir de seminários, produções artísticas dos alunos e reflexão sobre produções através de uma monografia.

Bibliografia

- 01. LAURENTIZ, Paulo. A holarquia do pensamento artístico. São Paulo: Editora da Unicamp, 1991.
- 02. MELLO, Christine (Org). Extremidades: experimentos críticos redes audiovisuais, cinema, performance, arte moderna. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2017.
- 03. SANTAELLA, Lúcia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2014.04. MELLO, Christine (org.). Extremidades: experimentos críticos redes audiovisuais. São Paulo: Estação das letras e cores, 2017.
- 05. SANTOS, Laymert Garcia. Politizar as novas tecnologias: o impacto sócio-técnico da informação digital e genética. São Paulo: Editora 34, 2003.
- 06. LEÃO, Lúcia (org.). O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias. São Paulo: Editora SENAC, 2005.
- 07. SALLES, Cecília de Almeida. Gesto Inacabado: Processo de Criação Artística. São Paulo:Editora AnnaBlumen, 1998.
- 08. SANTAELLA, Lúcia e ARANTES, Priscila. Estéticas tecnológicas: novos modos de sentir. São Paulo: EDUC, 2008.

Conteúdo

- Aula 01: Conteúdo Programático e Introdução Porque as Arte e a Mídias Convergem
- Aula 02: Processos de Criação e a Semiótica
- Aula 03: Sistema como obra de arte
- Aula 04: Paradigma das redes e as artes
- Aula 05: O Gesto Inacabado, Cecília Salles
- Aula 06: Redes de Criação, Cecília Salles
- Aula 07: Laboratório Processos Criativos sobre o Livro "Um retrato de Giacometti" de James Lord
- Aula 08: Método Cartográfico
- Aula 09: Individuação e os Modos de Existência dos Objetos Técnicos
- Aula 10: Laboratório Processos Criativos dos Alunos
- Aula 11: Laboratório Processos Criativos dos Alunos
- Aula 12: Objeto Conectado Interfaces Tangíveis e IAs
- Aula 13: Virtualização da Bio Diversidade
- Aula 14: Objetos Conectados Interfaces Tangíveis e as IAs
- Aula 15: Orientação do Texto Final
- Aula16: Entrega Texto Final

Metodologia

O curso será desenvolvido a partir de reflexões teóricas baseadas na metodologia semiótica e em análises das produções artísticas de vários artistas e nas produções dos alunos que serão realizadas durante as aulas. Nas abordagens teóricas e práticas serão discutidos pontos como:

- 1. A relevância dos estudos sobre processos de produção/criação para o campo da comunicação e das artes;
- 2. As implicações das discussões das linguagens artísticas e mediáticas sob o ponto de vista de seus processos de produção como complexas redes de conexões em permanente mobilidade: abordagem relevante para certas questões contemporâneas, que envolvem a conceituação de autoria e a relação entre obra e processo;
- 3. As conexões de natureza geral e prática que articulam os processos comunicativos e que, por sua vez, propiciam a verificação das especificidades dos modos como esses nexos se atualizam nas manifestações artísticas e nas diferentes mídias;
- 4. Os insights, os procedimentos e as reflexões diante do ato produtivo/criativo fundamentado numa abordagem semiótica que possibilite observar este processo como uma rede sistêmica, inacabada e dinâmica de relações.

Observação

Avaliação processual:

- -Seminário de Apresentação Trabalho em Grupo 10 pontos.
- ·Trabalho Coletivo 10 pontos.
- ·Entrega Texto Individual.