

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO	Artes
DEPARTAMENTO	Departamento de Multimeios, Mídia e Comunicação
CURSO	Midialogia
NOME DA DISCIPLINA	AP709 - A Arte e Novos Meios
SEMESTRE / ANO	2º. Semestre de 2023
PROFESSOR	Hermes Renato Hildebrand

Ementa

A disciplina propõe apresentar e discutir as linguagens tecnológicas enfocando a criação digital para construção da pesquisa artística: a imagem eletrônica videobjetos, videoinstalações e outros, ambientes interativos e imersivos. Ferramentas de tecnologia e Comunicação.

Objetivos

Objetivos Geral e Específicos:

- Capacitar o aluno a reconhecer os vários modelos teóricos relacionados à comunicação, às artes e suas linguagens;
- Permitir que o aluno identifique nas produções dos períodos pré-industrial, industrial mecânico e eletroeletrônico e digital das linguagens utilizadas. Eles devem reconhecer os elementos tecnológicos que definem as diversas correntes artísticas desde a arte renascentista até os dias de hoje. Capacitar o aluno a identificar e utilizar as suas potencialidades criativas nas novas realidades comunicacionais e estéticas.
- Conhecer os modelos lógicos e de conhecimento das produções humanas relativas as artes e ciências, dando ênfase às produções artísticas e midiáticas contemporâneas;
- Analisar produções artísticas e científicas de períodos históricos recentes que interferem em nossa produção;

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

Conteúdo Programático				
Data / Semana	Conteúdo por Aula	Metodologia ou Estratégias de Ensino (Metodologias Ativas, projetos, sala de aula invertida, trabalhos em grupo, entrevistas, seminários)	Recursos Tecnológicos ou Físicos (Plataforma / Software	Observações e Atividades
31/07/2023 - 1ª	Apresentação do Programa da disciplina, avaliações e expectativas	- Introdução a disciplina; - Apresentação do Texto de Lúcia Santaella "Porque as Artes e as Mídias Convergem?";	Sala de Aula; Apresentação do Texto;	Ler o texto "Porque as Artes e as Mídias Convergem? De Lúcia Santaella
07/08/2023 - 2ª	Processo de Criação e Cognição: Estética, Ética e Lógica	- Processo de Criação e Análise Semiótica; - Obras de Arte e Mídias Contemporâneas.	Sala de Aula; Apresentação do Texto;	Ler o texto "O que é Semiótica?"
14/08/2023 - 3ª	História das Artes, Mídias e Design. Conceito sobre Estética nas Artes e Mídias – Período Pré-Industrial	- Texto de David Hockney - D. Hockney, O Conhecimento Secreto: Redescobrimo as Técnicas Perdidas dos Grandes Mestres. São Paulo: Cosac & Naify, 2001). - Artigo de Sandra Makowiecky - O conhecimento secreto de David Hockney e as múltiplas janelas de tempo nos desenhos de Jandira Lorenz; - https://www.youtube.com/watch?v=7W0AKH7pWZo	Leitura de Texto Discussão em Sala de Aula	- Ler o texto de Walter Benjamin
21/08/2023 - 4ª	História das Artes, Mídias e Design. Conceito sobre Estética nas Artes e Mídias – Período Industrial Mecânico	- Texto de Walter Benjamin - Obra de arte na era da reprodutibilidade técnica; - Apresentação do texto de Benjamin;	Sala de Aula	
28/08/2023 - 5ª	História das Artes, Mídias e Design. Conceito sobre Estética nas Artes e	- Texto de Estética – Arte além da Arte, de Claudia Giannetti - Aula de Apresentação;	Sala de Aula	

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

	Mídias – Período Industrial Eletro-Eletrônico e Digital.			
04/09/2023 - 6ª	Espaços de Representação - Euclidiano, Não-Euclidiano e Topológico. Leitura do Capítulo: "Códigos" e "linhas e Superfícies". Livro: O mundo Codificado de Vilém Flusser.	- Apresentação do texto - Exercício para apresentação para a próxima aula	Sala de Aula	
11/09/2023 - 7ª		Seminários dos Alunos	Leitura de Capítulos do Texto "O mundo codificado" de Vilém Flusser.	
18/09/2023 - 8ª	As imagens Técnicas. Diálogos entre Pintura, Fotografia e Cinema.	Apresentação dos textos do livro. "Conhecimento Secreto de David Hockney"	Leitura do texto sobre o "Conhecimento Secreto de David Hockney". Resenha de Sandra Santos	
25/09/2023 - 9ª	O Cinema Experimental, a Vídeo Arte e Live Cinema.	Leitura do website https://www.eventualidades.net/visualmusic de Marcus Bastos e Pesquisar Produções de Cinema Experimental e Vídeo Arte e Live Cinema.	Atividade para apresentar em aula.	
02/10/2023 - 10ª	Autor e Autoria e Conceitos de Subjetividade e de Rizoma.	Leitura dos Textos "Um autor a esquerda? Copyleft e Autoria na Contemporaneidade" e Sujeito, Subjetividade e Identidade no Ciberespaço. Apresentação do Texto.	Atividade em sala de aula	

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

09/10/2023 - 11ª	Interatividade e Sistema como Obra de Arte.	Apresentação em Sala de Aula e Apresentação dos alunos de projetos de Sistema como Obra de Arte.	Texto do Grupo SCIArts: Equipe Interdisciplinar apresentado no Encontro da ANPAP – Assoc. Nac. dos Pesq. em Artes Plásticas.	
16/10/2023 - 12ª	Politizar as Novas Tecnologias: O impacto sócio-técnico da informação digital e genética.	Apresentação do livro “Politizar as Novas Tecnologias, de Laymert Garcia. SP: Editora 34, 2003.	Visualizar a palestra de Laymert Garcia dos Santos no Simpósio Emoção Art.ficial 6.0.	https://www.youtube.com/watch?v=AORcassBpsl
23/10/2023 - 13ª	Individuação e Do Modo de Existência dos Objetos Técnicos, de Simondon.	Palestra de Andreia Oliveira.	Palestra	
30/10/2023 - 14ª	The onlife Manifesto - Luciano Floridi	Apresentação do Texto de Luciano Floridi	Aula expositiva	
06/11/2023 - 15ª	As Narrativas Exponenciais dos Documentários Interativos e das Produções Audiovisuais com Database.	Palestra de Gustavo de Oliveira.	Leitura do Texto “As Narrativas Exponenciais dos Documentários Interativos e Database StoryTellings” de Gustavo de Oliveira.	
13/11/2023 - 16ª	Trabalho Final	Orientação do Trabalho Coletivo. Produção de um Audiovisual Interativo.	Orientação para execução de HTML	

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

20/11/2023 - 17ª	Trabalho Final	Orientação do Trabalho Coletivo. Produção de um Audiovisual Interativo.	Orientação para execução de HTML	
27/11/2023 - 18ª	Trabalho Final	Orientação do Trabalho Coletivo. Produção de um Audiovisual Interativo.	Orientação para execução de HTML	
Avaliação				
Data da Avaliação	Forma de Avaliação (Oral / Escrita / Seminário / Projeto / Entrega de Relatório / outro (indicar))	Tipo: Individual / Grupo	Pesos	Recurso tecnológico (quando necessário) Plataforma/ Softwares/Aplicativos, etc)
27 de setembro	Seminário de Apresentação	Trabalho em Grupo	10 pontos	Software de Apresentação
18 de outubro	Trabalho Coletivo	Trabalho Coletivo	10 pontos	Software de Apresentação
Entregar 13/12	Trabalho Individual	Texto sobre o projeto de audiovisual	20 pontos	Texto em word
De 29/11 a 13/12.	Trabalho de Produção Audiovisual Interativo usando conceitos da contemporaneidade. O projeto deverá ser publicado na Internet.	Trabalho Coletivo	60 pontos	Audiovisual – Edição de material de vídeo e uso de html.
Bibliografias Básica e Complementar				
Básica: JONES, Caroline (Ed.). (2006) Sensorium – embodied experience, technology and contemporary art. London / Massassuchets, MIT Press LEÃO, Lúcia (2005). O chip e o caleidoscópio - reflexões sobre novas mídias. São Paulo: SENAC,				

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

NOSANGO, Nicola. (2008) A extinção dos tecnossauros: histórias de tecnologias que não emplacaram. Campinas, Ed. Unicamp,
PAUL, Christiane.(2003) Digital art. New York: Times & Hudson.
TÜRKLE, (2010) Christofer. Sociedade excitada. Filosofia da sensação. Campinas, Ed. Unicamp.
SANTAELLA, Lúcia e ARANTES, Priscila. Estéticas tecnológicas: novos modos de sentir. São Paulo: EDUC, 2008.

Complementar:

ARANTES, Priscila; CAMELLA, Elaine; RÉGIS, Sonia (Orgs.) Arte: história, crítica e curadoria. São Paulo: Educ, 2014.
BASTOS, Marcus Vinicius Fainer. Limiares das redes: escritos sobre arte e cultura contemporânea. São Paulo: Intermeios, 2014.
HANSEN, Mark. Bodies in code - interfaces with digital media. New York: Ed. Routledge, 2006.
GARCIA, Laymert. Politizar as Novas Tecnologias: o impacto sócio-técnico da informação digital e genética. São Paulo: Editora 34, 2003.
GIANETTI, Cláudia. Estética Digital. (2006) Belo Horizonte: C/Arte.
GREEN, R. Internet Art. (2005) Londres, Thames & Hudson, GROVE, Robin. et aluii (Eds.) Thinking in four dimensions - creativity and cognition in contemporary dance. Melbourne: Melbourne University Press.
MACHADO, Arlindo. O Quarto Iconoclasmo e outros ensaios hereges. Rio de Janeiro: Contra-Capa: Rios Ambiciosos, 2001.
MELLO, Christine (Org). Extremidades: experimentos críticos – redes audiovisuais, cinema, performance, arte moderna. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2017.
SANTAELLA, Lúcia. (2003) Culturas e artes do pós-humano - da cultura das mídias à cybercultura. São Paulo: Paulus.
_____.SANTAELLA, Lúcia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2014.
_____. (2001) Matrizes da linguagem e pensamento - sonora, visual, verbal. São Paulo: Ed. Iluminuras.
SCHA, Remko. (2001) Readymades, artificial art, new media (Institute of Artificial Art Amsterdam) In: BALKEMA, Annette W. and SLAGER, Henk (eds.). Exploding Aesthetics. L&B Series of Philosophy of Art and Art Theory, Vol. 16. Amsterdam & Atlanta: Rodopi.
WILSON, Stephen. (2002) Information Art: Intersections of art, science and technology. Massachussets: MIT Press.

BIBLIOGRAFIA ELETRÔNICA

<http://www.hrenatoh.net> – Website da Disciplina

<http://on1.zkm.de/zkm/e> acessado em 18/06/2010

<http://www.artzero.net/> acessado em 18/06/2010.

<http://www.desvirtual.com> acessado em 18/06/2010.http

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

<http://netart.incubadora.fapesp.br> acessado em 18/06/2010.<http://rhizome.org> acessado em 18/06/2010.