

Dados sobre a Disciplina

TÍTULO: AV013 – TÓPICOS ESPECIAIS: CRIATIVIDADE E MÉTODO

SUB-TÍTULO: TEORIAS DOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO EM ARTES E MÍDIAS

PROFESSOR: Hermes Renato Hildebrand

DIA DE OFERECIMENTO: Quinta feira.

HORÁRIO: Manhã – 09h00 – 12h00

SALA: Sala de Vídeo do Dep. Multimeios, Mídias e Comunicação

Programa da Disciplina

EMENTA:

O objetivo da disciplina é uma reflexão de caráter analítico-crítico, reflexivo-teórico e criativo-experimental, integrando várias linguagens expressivas em arte plásticas com interação multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. A disciplina visa a análise de produções artísticas que incluem os procedimentos tradicionais das artes plásticas até obras que elaboram produções com formas híbridas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

A disciplina deve oferecer reflexões teóricas de base semiótica sobre os processos de criação e produção nas artes e nas mídias, para que esses percursos possam ser compreendidos em sua complexidade e diversidade de manifestações. De modo mais específico, os processos criativos serão discutidos e experienciados através de produções dos alunos e de outro artista escolhido em redes complexas e em permanente construção. Serão desenvolvidos debates sobre a relevância e as implicações de se abordar os diferentes modos de comunicação sob o ponto de vista processual. Também serão elaborados trabalhos práticos visando a discussão e aplicação desta metodologia nos processos criativos das produções dos alunos. Este enfoque vem se mostrando necessário para abordagem de certas questões nas artes e nas mídias contemporâneas, que envolvem as relações entre produto e processos.

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS:

- Capacitar o aluno a reconhecer os vários modelos teóricos relacionados à comunicação, às artes e as mídias e suas linguagens;
- Permitir que o aluno identifique nas produções dos períodos pré-industrial, industrial mecânico e eletro-eletrônico 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;

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 realizadas durante os laboratórios. 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 midiáticas 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 insight, 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.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

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

OBSERVAÇÕES

A disciplina deverá ser realizada com a participação da Profa. Cecília de Almeida Salles (convidada) do Programa de Pós-Graduação de Comunicação e Semiótica da PUCSP. Ela é autora dos livros: *Crítica Genética: uma (nova) introdução*, da Editora Educ e *Gesto Inacabado* da Annablume, publicados respectivamente em 2000 e 2002.

BIBLIOGRAFIA

- BERNARDET, Jean-Claude. "O processo como obra". Mais! Folha de S. Paulo. 13.07.2003.
2. COLAPIETRO, Vincent. *Peirce's approach to the self: a semiotic perspective on human subjectivity*. New York, State University of New York, 1989.
3. COLAPIETRO, V. "The loci of creativity: fissured selves, interwoven practices" . Em *Manuscrita - Revista de crítica genética* 11. São Paulo: Annablume, 2003.
4. FERREIRA, Jerusa P. *Armadilhas da memória*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003
5. FERRER, Daniel. Introduction. Em D'IORIO, P. & FERRER, D. (org.) *Bibliothèques d'écrivains*. Paris: CNRS Editions, 2001.
6. FIGUEIREDO, Luciano (ed.) *Lygia Clark. Hélio Oiticica: Cartas 1964-74*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1996.
7. HILDEBRAND, Hermes Renato. *As Imagens Matemáticas*. São Paulo: Tese de doutoramento apresentada no Programa de Comunicação e Semiótica de PUCSP, 2002.
8. _____. *Uma Arte de Raciocinar*. In: *Libero*. São Paulo: Casper Libero, Ano V, Vol. 5, no. 9-10, p. 40-55, 2002.
9. HILDEBRAND, Hermes Renato; FOGLIANO, Fernando; SOGABE, Milton; LEOTE, Rosângela. "O Sistema como Obra". In: SILVA, Sandra Regina da. (Org.). *O Sistema*

como Obra. Porto Alegre, 2004.

10. HENN, Ronaldo. Pauta e Notícia. Canoas, ULBRA, 1996.

11. LAURENTIZ, Paulo. A holarquia do pensamento artístico. Campinas: Editora da Unicamp, 1991.

12. LORD, James. Um retrato de Giacometti. Trad. de Célia Euvaldo. São Paulo: Iluminuras, 1998.

13. LOTMAN, Iuri. La semiosfera II: semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio. Selección y traducción del ruso por Desiderio Navarro. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998.

14. MORIN, Edgar. O Método 4. As idéias. Porto Alegre: Ed. Sulina, 1998.

15. PARENTE, André. (org.) Tramas da rede. Porto Alegre: Sulina, 2004.

16. PLAZA, Julio & TAVARES, Monica. Processos criativos com os meios eletrônicos: Poéticas digitais. São Paulo: Hucitec, 1998.

17. ROSENTHAL, Mark. Understanding installation art: from Duchamp to Holzer. Nova York: Prestel; 1988.

18. ROSENSTIEHL, Pierre. Lógica-Combinatória: Redes. Em: Enciclopédia Einaudi - Volume 13. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda 1988.

19. SALLES, Cecilia A. Crítica Genética: Uma (nova) introdução. São Paulo: Educ, 2000.

20. _____. Gesto Inacabado. São Paulo: Annablume, 3ª ed. 2002.

21. VIEIRA, Jorge de A. e SANTAELLA, Lúcia. Metaciência como guia da Pesquisa: uma proposta semiótica e sistêmica. São Paulo: Editora Mérito, 2008.

22. DAVIS, Douglas. *Art and the future: a history - prophecy of collaboration between Science, Technology and Art*. New York: Praeger Publishers, 1973.

23. KITTLER, Friedrich. A história dos meios de comunicação. In: Lúcia Leão (org.). *O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias*. São Paulo: Editora SENAC, 2005.

24. ZIELINSKI, Siegfried. A arqueologia da mídia. In: Leão, Lúcia (org.). *O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias*. São Paulo: Ed. SENAC, 2005.

25. ZULAR, Roberto. (org.). Criação em processo - Ensaio de crítica genética. São Paulo: Iluminuras, 2002.

Teorias dos Processos de Criação em Artes e Mídias Detalhamento das Palestras e Atividades de Laboratório

Aula 01 - Introdução e apresentação do conteúdo programático

1. **Objetivo:** Apresentação dos alunos e suas áreas de atuação e apresentação do conteúdo programático e do material a ser utilizado na disciplina.
2. **Atividades:** Produzir uma apresentação e texto sobre o processo criativo e a produção do aluno (passado ou atual) ou escolher de outro artista.

Aula 02 - Relevância dos estudos sobre Processos de Criação/Produção.

1. **Objetivo:** Discutir a relevância dos estudos sobre os processos de produção-criação para o campo da comunicação.

2. **Tema:** Discussão sobre o enfoque do curso: processos de criação/produção.

Aula 03 – Paradigma das Redes – André Parente

1. **Objetivo:** Apresentar e discutir as questões abordadas no artigo André Parente. "Do Centro à Periferia: Do Ponto de Fuga às Conexões das Redes". Explicitar os padrões matemáticos que estruturam as obras produzidas do renascimento aos dias de hoje.

Aula 04 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. **Atividade:** Apresentação dos alunos de Processos Criativos Escolhidos. Apresentação das Produções, Manuscritos e Textos Explicativos.
2. **Trabalhos Apresentados:**
3. **Atividade de Casa:** Ler o Livro "Críticas Genética" e "Gesto Inacabado" da Cecília Salles.

Aula 05 – A Crítica Genética e O Gesto Inacabado

1. **Objetivo:** Apresentar e discutir as questões metodológicas abordadas nos livros "Críticas Genética" e "Gesto Inacabado".
2. **Atividade de Casa:** Preparar os Seminários e Ler o Livro "Redes de Criação" de Cecília Salles para o dia 29/09.

Aula 06 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. **Atividade:** Apresentação dos alunos de Processos Criativos Escolhidos. Apresentação das Produções, Manuscritos e Textos Explicativos.
2. **Trabalhos Apresentados:**

Aula 07 Relevância dos Estudos sobre Processos de Criação/Produção - Livro Redes de Criação.

1. **Objetivo:** Discutir a relevância dos estudos sobre os processos sistêmicos de criação/produção para as artes e as mídias.
2. **Tema:** Discussão sobre os temas importantes a serem destacados pelo curso em relação ao processo de criação/produção em artes e mídias.
3. **Atividade de Casa:** Preparar os Seminários e Ler o Livro "A Holarquia do Pensamento Artístico" de Paulo Laurentiz para o dia 29/09.

Aula 08 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. **Atividade:** Apresentação dos alunos de Processos Criativos Escolhidos. Apresentação das Produções, Manuscritos e Textos Explicativos.
2. **Trabalhos Apresentados:** 1. Afonso Moreli Avancini, 2. Ariana Lorenzino, 3. Caroline Vendite, 4. Débora Cristina de Souza, 5. Denize Quinsler, 6. Fabio E Dias, 7. Flavia Amaral Rezende, 8. Isabella Santana, 9. Jose Eugenio Soares Santiago, 10. Jurema L F Sampaio, 11. Maria Cecília Caxambu, 12. Luciana Cuzziol L Taveiros, 13. Nayara M A Yres de Oliveira, 14. Renata Almeida Fonseca e 15. Tiago P Macambira.

Aula 09 – Discussão do Livro de Paulo de Laurentiz “A Holarquia do Pensamento Artístico”

1. **Objetivo:** Apresentar e discutir as questões metodológicas abordadas no livro “**A Holarquia do Pensamento Artístico**” de Paulo Laurentiz com base semiótica. Principais conceitos de Semiótica.
2. **Tema:** Apresentação dos conceitos semióticos utilizado pelo livro.

Aula 10 – Laboratório – Processos Criativos baseado no Livro “Um retrato de Giacometti” de James Lord, publicado pela Editora Iluminuras, em 1998. Participação de Cecília Salles

1. **Objetivo:** A partir do livro de James Lord que descreve elementos do processo de produção e criação do artista plástico Giacometti iremos aplicar a metodologia semiótica e a Critica Genética desenvolvida na disciplina. O texto de Lord será a base para a realização da atividade laboratorial. Na leitura do texto os alunos deverão destacar os elementos descritos no texto que indiquem o processo produtivo/criativo do artista.
2. **1ª. Atividade:** Na primeira parte da aula a atividade será realizada em grupo e os alunos irão discutir os pontos levantados no livro visando a aplicação da metodologia desenvolvida na disciplina.
3. **2ª. Atividade:** Na segunda parte da aula, realizaremos a primeira discussão e preparação do material que será utilizado nos dois trabalhos finais (2ª. Apresentação e Monografia). Cada aluno deverá começar a organizar o seu material para análise da produção a ser pesquisada (própria produção ou de algum artista). Também iremos definir os dias da segunda apresentação.

Aula 11 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

1. **Atividade: Apresentação dos Trabalhos Finais dos Alunos sobre os Processos Criativos Escolhidos.**

Aula 12 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

- 2. Atividade: Apresentação dos Trabalhos Finais dos Alunos sobre os Processos Criativos Escolhidos.**

Aula 13 – Laboratório – Orientação dos Projetos Finais –

- 1. Atividade: Preparação do trabalho final (apresentação e monografia)**

Aula 14 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

- 2. Atividade: Apresentação dos Trabalhos Finais dos Alunos sobre os Processos Criativos Escolhidos.**

Aula 15 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

- 1. Atividade: Apresentação dos Trabalhos Finais dos Alunos sobre os Processos Criativos Escolhidos.**

Aula 16 – Laboratório – Processos Criativos dos Alunos

- 1. Atividade: Apresentação dos Trabalhos Finais dos Alunos sobre os Processos Criativos Escolhidos.**