

Relatório de Dados da Disciplina

Sigla: CAP5207 - 3 Tipo: POS

Nome: Modos Contemporâneos de Produção de Imagens Poéticas

Área: Poéticas Visuais (27159)

Datas de aprovação:

CCP: 29/06/2020 CPG: 29/06/2020 CoPGr:

Data de ativação: 29/06/2020 Data de desativação:

Carga horária:

Total: 105 h Teórica: 3 h Prática: 2 h Estudo: 2 h

Créditos: 7 Duração: 15 Semanas

Responsáveis: 2794831 - Branca Coutinho de Oliveira - 29/06/2020 até data atual

Objetivos:

O curso tem como objetivo o estudo, teórico/ prático, dos modos contemporâneos de produção da imagem poética e visa a criação de obras artísticas, a abordagem das metodologias e dos procedimentos específicos envolvidos nas etapas de concepção e realização, como também dos recursos de metalinguagem e sistematização adequados às formas de apresentação e documentação da pesquisa em arte. Com foco numa investigação preconizada pela pesquisa da sensação, voltada à produção concreta de experiências estéticas, pretende-se explorar as potencialidades da imagem, quanto à tradutibilidade e reproduzibilidade, em processos de composição e hibridação semiótica. Entende-se que o projeto de pesquisa em arte define: a problemática do artista; o quadro de referências teóricas, históricas e técnicas; a metodologia e os procedimentos específicos. Como exposição da pesquisa artística desenvolvida propõe-se a elaboração do memorial descritivo da experiência realizada, encerrando: os índices de percursos da criação artística; a reflexão paralela decorrente do arcabouço teórico utilizado; o relato dos procedimentos técnicos; as formas idealizadas de registro e documentação dos experimentos poéticos.

Justificativa:

Cada tecnologia remete a um universo de valor com sua respectiva constelação enunciativa, que se articula com os saberes e os discursos filosóficos e científicos do contexto cultural. A tecnologia de produção e multiplicação de imagens tornou-se um agenciamento amplamente disseminado nas sociedades contemporâneas, atuante na base dos processos de subjetivação e determinante de nossa maneira de sentir, pensar e agir. Relativamente à produção de subjetividade, essa tecnologia articula duas tendências principais: processos de homogeneização (universalizantes) e processos de heterogeneização (singularizantes). Portanto, investigar, no campo das poéticas visuais, o potencial singularizante dos dispositivos tecnológicos de produção e multiplicação de imagens, significa estudar a sua influência no paradigma estético-processual contemporâneo. Trata-se aqui de investir o pensamento numa poética da multiplicidade imanente ao contexto das práticas artísticas contemporâneas e buscar intercessores para a heterogênesse das formas de subjetivação e semiotização. Isso amplia a rede de conexões dialógicas e transdisciplinares para o campo da arte.

Conteúdo:

1. Imagem: noções transversais, flexões e conjugações;
2. O múltiplo e a multiplicidade;
3. Diferença e repetição: singularidade e serialização;
4. Reproduzibilidade e originalidade: original, cópia, simulacro;
5. Processo de individuação;
6. Sintaxe gráfica: o artesanal, o mecânico, digital;
7. Poética da multiplicidade: a tradução, a citação, o comentário; a apropriação, a paródia; colagem, montagem e bricolagem;
8. A poética da multiplicidade em perspectiva;
9. Máquina de Composição.

METODOLOGIA:

O curso se desenvolve por meio de aulas expositivas e seminário. A primeira parte da aula é reservada à apresentação

Relatório de Dados da Disciplina

de referências sobre a noção de imagem em vários campos de expressão do conhecimento - filosofia, antropologia, sociologia, semiologia, semiótica, literatura etc.) e à sua exploração em Poéticas Visuais, mais especificamente no plano da pesquisa em arte. A segunda, é destinada ao seminário em que os participantes expõem sua produção artística, um por vez, como estudos de casos concretos da pesquisa em arte, cuja particularidade poderá determinar o fornecimento de bibliografia complementar: as apresentações são seguidas de debate coletivo como exercício de reflexão a partir das operações poéticas constitutivas de sua prática. Os textos tomados, como parâmetros conceituais, referentes as qualidades de uma poética da multiplicidade, são organizados em estrutura coordenada de temas, cuja sequência de apresentação não obedece uma lógica subordinativa ou hierarquizada de ideias.

Bibliografia:

- AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas: Papirus, 1993.
- BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.
- BELLOUR, Raymond. Entre-imagens. Campinas, SP: Papirus, 1997.
- BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas I. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1989.
- _____. A Tarefa do Tradutor. Tradução coletiva realizada durante Seminário sobre a obra de Benjamin, ministrado por BARCK, Karlheinz. Rio de Janeiro: UFRJ – Instituto de Letras, 1992.
- BERGSON, Henri. Matéria e Memória. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1990.
- BORGES, Jorge Luis. Kafka e seus Precursores. In: Obras Completas (vol. II). Outras Inquisições (1952). São Paulo: Ed Globo, 2000: p. 98.
- CASARES, Adolfo Bioy. A Invenção de Morel. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
- DELEUZE, Gilles. Cinema I: a imagem-movimento. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- _____. Cinema II: a imagem-tempo. São Paulo: Brasiliense, 1990.
- _____. Conversações. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992. pp. 118 – 126. p. 118.
- _____. Espinosa Filosofia Prática. São Paulo: Editora Escuta, 2002.
- _____. Lógica do Sentido. São Paulo: Perspectiva, 1974.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs. (Vol. 1). São Paulo: Editora 34, 1995.
- _____. Mil Platôs. (Vol. 4). São Paulo: Editora 34, 1997.
- _____. O que é a Filosofia? São Paulo: Editora 34, 1992.
- DUBOIS, Philippe. Cinema, Vídeo, Godard. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- _____. O Ato Fotográfico. Campinas, SP: Papirus, 1993.
- ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- _____. Sobre espelhos e outros ensaios. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989.
- FOUCAULT, Michel. De Outros Espaços. Conferência proferida por Michel Foucault no Cercle d'Études Architecturales, em 14 de Março de 1967.
- GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético. São Paulo: Editora 34, 1992.
- _____. A Paixão das Máquinas. In: Revista Cadernos de Subjetividade / NES PUC-SP. O Reencantamento do Concreto. São Paulo: Hucitec, 2003. pp. 40 - 51.
- JAKOBSON, Roman. Linguística E Comunicação. São Paulo: Cultrix, 2007.
- _____. Linguística. Poética. Cinema. São Paulo: Perspectiva, 1970.
- LAGES, Susana Kampff. Walter Benjamin – Tradução e Melancolia. São Paulo: EDUSP, 2002.
- LATOUR, B. Jamais fomos modernos. São Paulo: Editora 34, 1994.
- LAURENTIZ, Paulo. A Holarquia do Pensamento Artístico. São Paulo, Editora da UNICAMP, 1991.
- LÉVY, Pierre. O que é o Virtual? São Paulo: Editora 34, 1996.
- _____. Tecnologias da Inteligência. São Paulo: Editora 34, 1993.
- MACHADO, Arlindo. A Arte do Vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1984.
- _____. Repensando Flusser e as imagens técnicas. In: Real vs. Virtual: Revista de Comunicação e Linguagens, nº 25/26. Lisboa: Edições Cosmos, 1998: p. 31-45.
- _____. Máquina e Imaginário. São Paulo: Edusp, 1993.
- _____. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas: Papirus, 1997.
- ASSIS, Machado de. O Espelho - esboço de uma nova teoria da alma humana. In: Papéis Avulsos. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- PARENTE André (Org.). Imagem-máquina: a era das tecnologias do virtual. São Paulo: Editora 34, 1999.
- _____. O Virtual e o Hipertextual. Rio de Janeiro: Pazulin, 1999.
- PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 1977.
- PERNIOLA, Mario. Do Sentir. Lisboa, Editorial Presença, 1993.
- _____. Pensando o ritual: sexualidade, morte, mundo. São Paulo: Studio Nobel, 2000.
- PLAZA, Júlio. Tradução Intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 1987.
- PLAZA, Júlio; TAVARES, Mônica. Processos Criativos com os Meios Eletrônicos: Poéticas Digitais. São Paulo: Hucitec, 1998.
- POE, Edgar Allan. Poemas e Ensaios. (Trad. Oscar Mendes e Milton Amado). São Paulo: Globo, 1999. 3. ed. revista.
- POPPER, Frank. Art of the Electronic Age. London: Thames & Hudson, 1997. Imago, 1992.
- RANCIÈRE Jacques. A Partilha do sensível - Estética e política. São Paulo: Editora 34, 2009.
- ROSA, Guimarães. O espelho. In: Primeiras histórias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1975; p. 70-78.

Relatório de Dados da Disciplina

SIMONDON, Gilbert. A Gênese do Indivíduo. In: Revista Cadernos de Subjetividade / NES PUC-SP. O Reencantamento do Concreto. São Paulo: Hucitec, 2003. pp. 97 - 117.

STILES, Kristine; SELZ, Peter (Org.). Theories and Documents of Contemporary Art: A sourcebook of Artists Writings. Los Angeles: Univ. of California Press, 1996.

VALÉRY, Paul. Variedades. São Paulo: Iluminuras, 1999.

WALDMAN, Diane. Collage, Assemblage, and the Found Object. New York, Harry N. Abrams, inc. 1992.

SANTAELLA, Lucia; NOTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras, 1997.

Forma de avaliação:

A avaliação do estudante é continuada, baseada na sua participação em aula e apresentação de seminário; com inclusão de trabalho final, composto de exercício po

Tipo de oferecimento da disciplina: Presencial