

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE ARTES VISUAIS

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL – MESTRADO/DOCTORADO

PLANO DE ENSINO

ANO: 2012

DISCIPLINA:
Disciplina: ARTE E TECNOLOGIA
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Edgar Silveira Franco

Número de Créditos: 04	Carga Horária: 60 horas /aula
Aulas Teóricas : 40 horas/aula	Aulas Práticas : 20 horas/aula

EMENTA
Estudo dos processos e procedimentos criativos envolvidos na geração de poéticas contemporâneas de base tecnológica. Ênfase em artistas e obras emblemáticas da arte e da tecnologia em suas múltiplas tendências como: arte computacional, arte telemática, bioarte, gamearte, nanoarte, entre outras. Desenvolvimento prático de uma proposta artística tecnológica.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA
- Apresentar um panorama da produção poética contemporânea em arte e tecnologia. - Analisar os processos criativos envolvidos na produção de trabalhos artísticos de arte tecnológica. - Debater e refletir criticamente a respeito da arte tecnológica e suas vertentes recentes. - Promover um exercício de criação envolvendo os novos meios visando fomentar a produção e reflexão sobre as poéticas de base tecnológica.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Tópico I 1. Panorama da arte tecnológica: 1.1. Cibernética e primórdios da arte computacional. 1.2. As singularidades da “imagem de síntese”. 1.3. A “imagem interativa”. 1.4. Multimídia e hipermídia 1.5. Redes telemáticas e suas implicações artísticas. Tópico II 2. Ciberarte e processos criativos: 2.1. Web arte e processos criativos: as poéticas da programação e as poéticas da navegação. 2.2. HQtrônicas: processos criativos intermídia.

- 2.3. Criações artísticas em realidade virtual, telepresença & ambientes interativos multiusuário.
- 2.4. Bioarte e arte da vida artificial.
- 2.5. Arte transgênica & robótica.
- 2.6. Arte transumana & pós-humana

Tópico III

- 3. Criando uma poética artística tecnológica.
- 3.1. Objetivos poéticos.
- 3.2. Opções estéticas e suas possibilidades tecnológicas.
- 3.3. Reflexões críticas sobre o processo de criação.

Cronograma de Trabalho:

Aula 1 – 07/03/2012

Apresentação do programa, cronograma e bibliografia.

Genes, memes e temas.

Proposição de texto para leitura:

MACHADO, Arlindo. *Arte e Mídia*, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.

Aula 2 – 14/03/2012

Debate sobre o texto lido.

Divisão dos grupos para seminário temático sobre Arte e Tecnologia – Tema geral do seminário: “Panorama da arte tecnológica brasileira – artistas e tendências”.

Proposição de bibliografias específicas para cada seminário.

Proposição de textos para leitura e debate:

MCLUHAN, Marshall. “A Arte como Sobrevivência na Era Eletrônica” in McLuhan por McLuhan – Entrevistas e conferências inéditas do profeta da globalização, Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. pp.243-264.

SANTAELLA, Lucia. “A semiose da arte das mídias, ciência e tecnologia”, in *Arte, Ciência e Tecnologia – Passado, Presente e Desafios*, Diana Domingues (Org.), São Paulo: Editora Unesp, 2009, pp.499-511.

Aula 3 – 21/03/2012

Aula expositiva:

Cibernética e primórdios da arte computacional.

As singularidades da “imagem de síntese”.

A “imagem interativa”.

Multimídia e hipermídia

Filme: eXistenZ (Canadá,1999), de David Cronenberg.

Aula 4 – 28/03/2012

Debate sobre textos lidos.

Aula expositiva:

Redes telemáticas e suas implicações artísticas. Ciberespaço, FC e ciberpunk.

Filme: *Tetsuo – The Iron Man*

Proposição de texto para leitura e debate:

DI FELICE, Massimo. “Estéticas pós-humanistas e formas atópicas do habitar”, in *Pós-humanismo – as relações entre o humano e a técnica na época das redes*, Massimo Di Felici e Mario Pireddu (Orgs.), São Paulo: Difusão Editora, 2010, pp.61-97

Aula 5 – 04/04/2012

Debate sobre texto e filme.

Aula expositiva:

Arte, tecnologia e processos criativos: as poéticas da programação e as poéticas da navegação.

Proposição de entrevistas para leitura, resenha e debate (**Resenha 1**):

FRANCO, Edgar. “Entrevista: Diana Domingues”, in *Desenredos: Poéticas Visuais e Processos de Criação*, Edgar Franco (Org.), Goiânia: UFG/FAV FUNAPE, 2010, pp.121-157.

ROCHA, Cleomar. “Entrevista: Eduardo Kac”, in *Desenredos: Poéticas Visuais e Processos de Criação*, Edgar Franco (Org.), Goiânia: UFG/FAV FUNAPE, 2010, pp.85-96.

Aula 6 – 11/04/2012

Debate sobre textos lidos.

Aula expositiva:

Criações artísticas em realidade virtual, telepresença & ambientes interativos multiusuário.

Bioarte e arte da vida artificial.

Proposição do exercício prático:

Criando uma poética artística tecnológica.

Aula 7 – 18/04/2012

Seminários temáticos dos alunos.

Aula 8 – 25/04/2012

Seminários temáticos dos alunos.

Aula 9 – 02/05/2012

Aula expositiva:

Arte transgênica & robótica.

Arte transumana & pós-humana.

Proposta de textos para leitura e debate:

KURZWEIL, Ray. “Ser Humano Versão 2.0”, in *Caderno Mais! Folha de São Paulo*, São Paulo, 23 de março de 2003.

BAUDRILLARD, Jean. “Clone Story”, in *Simulacros e Simulação*, Lisboa: Relógio D’água, 1991, pp. 123-132.

Textos complementares sugeridos para leitura:

GROF, Stanislav. “Rupturas em direção a novas dimensões da consciência”, in *A Mente*

Holotrópica: Novos conhecimentos sobre psicologia e pesquisa da consciência, Rio de Janeiro: Rocco, 1994, pp.15-48.

SHELDRAKE, Rupert. "A Natureza da Vida", in *O Renascimento da Natureza*, São Paulo: Cultrix, 1991, pp.103-126.

Aula 10 – 09/05/2012

Debates dos textos indicados na aula 9.

Filme: *Tetsuo – The Iron Man* (Japão, 1988), de Shynua Tsukamoto.

Orientações ao trabalho prático.

Aula 11 – 16/05/2012

HQtrônicas: processos criativos intermídia.

Transmídia e Arte: os processos criativos de um universo ficcional transmidiático: "A Aurora Pós-humana".

Proposição de textos para leitura, resenha e debate **(Resenha 2)**:

ASCOTT, Roy. "Quando a Onça se Deita com a Ovelha: a Arte com Mídias Úmidas e a Cultura Pós-biológica", in: *Arte e Vida no Século XXI – Tecnologia, Ciência e Criatividade* (Diana Domingues org.), São Paulo: Editora Unesp, 2003, pp.273-284.

SANTOS, Laymert Garcia dos Santos. "Sobre o Futuro do Humano", in *Nada*, nº. 11, Maio de 2008, Lisboa: Direção Geral do Livro e das Bibliotecas do Ministério da Cultura, 2008, pp.134

De 1 a 3 de junho – Seminário de Cultura Visual

Aula 12 – 23/05/2012

Debate dos textos lidos.

Proposição de texto para leitura:

ASCOTT, Roy. "A arte do espírito" in *Enciclopédia Itaú cultural arte e tecnologia*, 2007 - URL: http://www.cibercultura.org.br/tikiwiki/tiki-read_article.php?articleId=20

Aula 13 – 30/05/2012

Orientações ao trabalho prático.

06 de junho – Seminário de Arte e Cultura Visual da FAV/UFG

Aula 14 – 13/06/2012

Orientações ao trabalho prático.

Aula 15 – 20/06/2011:

Apresentação dos trabalhos práticos e entrega do memorial do processo criativo.

Avaliação da disciplina.

METODOLOGIA DE ENSINO
(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos recursos didáticos a serem empregados em aula)
Aulas expositivas utilizando datashow e dvd. Leitura, análise e debate de textos, obras e filmes selecionados. Seminários temáticos. Proposta de criação de uma poética em arte tecnologia.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para obtenção do resultado final)
Mestrandos: Participação e envolvimento nos debates (desenvolvimento processual): 20% Seminário temático e monografia: 30% Resenhas críticas: 20% Trabalho prático e memorial do processo criativo: 30% Doutorandos: Participação e envolvimento nos debates (desenvolvimento processual): 20% Seminário temático e monografia: 30% Resenhas críticas: 10% Trabalho prático e memorial do processo criativo: 20% Artigo científico relacionando o conteúdo da disciplina à sua pesquisa: 20%

BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ASCOTT, Roy. "A arte do espírito" in <i>Enciclopédia Itaú cultural arte e tecnologia</i>, 2007 - URL: http://www.cibercultura.org.br/tikiwiki/tiki-read_article.php?articleId=20 _____. "Quando a Onça se Deita com a Ovelha: a Arte com Mídias Úmidas e a Cultura Pós-biológica", in: <i>Arte e Vida no Século XXI – Tecnologia, Ciência e Criatividade</i> (Diana Domingues org.), São Paulo: Editora Unesp, 2003, pp.273-284. BAUDRILLARD, Jean. "Clone Story", in <i>Simulacros e Simulação</i>, Lisboa: Relógio D'água, 1991, pp. 123-132. DI FELICE, Massimo. "Estéticas pós-humanistas e formas atópicas do habitar", in <i>Pós-humanismo – as relações entre o humano e a técnica na época das redes</i>, Massimo Di Felici e Mario Pireddu (Orgs.), São Paulo: Difusão Editora, 2010, pp.61-97 FRANCO, Edgar. "Entrevista: Diana Domingues", in <i>Desenredos: Poéticas Visuais e Processos de Criação</i>, Edgar Franco (Org.), Goiânia: UFG/FAV FUNEPE, 2010, pp.121-157. GROF, Stanislav. "Rupturas em direção a novas dimensões da consciência", in <i>A Mente Holotrópica: Novos conhecimentos sobre psicologia e pesquisa da consciência</i>, Rio de Janeiro: Rocco, 1994, pp.15-48. KURZWEIL, Ray. "Ser Humano Versão 2.0", in <i>Caderno Mais!</i>, Folha de São Paulo, São Paulo, domingo, 23 de março de 2003. MACHADO, Arlindo. <i>Arte e Mídia</i>, Rio de Janeiro: Jorge zahar, 2007. MCLUHAN, Marshall. "A Arte como Sobrevivência na Era Eletrônica" in <i>McLuhan por McLuhan – Entrevistas e conferências inéditas do profeta da globalização</i>, Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. pp.243-264. ROCHA, Cleomar. "Entrevista: Eduardo Kac", in <i>Desenredos: Poéticas Visuais e Processos de Criação</i>,

Edgar Franco (Org.), Goiânia: UFG/FAV FUNAPE, 2010, pp.85-96.

SANTAELLA, Lucia. "A semiose da arte das mídias, ciência e tecnologia", in *Arte, Ciência e Tecnologia – Passado, Presente e Desafios*, Diana Domingues (Org.), São Paulo: Editora Unesp, 2009, pp.499-511.

SANTOS, Laymert Garcia dos Santos. "Sobre o Futuro do Humano", in *Nada*, nº. 11, Maio de 2008, Lisboa: Direção Geral do Livro e das Bibliotecas do Ministério da Cultura, 2008, pp.134 -149.

Bibliografia Complementar:

ASCOTT, Roy. *Telematic Embrace – Visionary theories of art, technology, and consciousness*, Los Angeles: University of California Press, 2007.

BARROS, Ana & SANTAELLA, Lucia (Orgs.). *Mídias e Artes – Os desafios da Arte no Início do Século XXI*, São Paulo: Unimarco Editora, 2002.

BENTLEY, Peter J. *Biologia Digital: Como a Natureza está transformando a Tecnologia e Nossas Vidas*, São Paulo: Berkeley, 2002.

COUCHOT, Edmond. *A Tecnologia na Arte: da Fotografia à Realidade Virtual*, Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

DAVIS, Erik. *Techgnosis - Myth, Magic and Mysticism in the Age of Information*. New York: Harmony Books, 1998.

DERY, Mark. *Velocidad de Escape – La Cibercultura En El Final Del Siglo*, Madrid: Ediciones Siruela S.A., 1998.

DOMINGUES, Diana (Org.). *Arte, Ciencia & Tecnología – passado, presente e desafios*, São Paulo: Editora UNESP, 2009.

DOMINGUES, Diana. *Criação e Interatividade na Ciberarte*, São Paulo: Experimento, 2002.

DONATI, Luisa Angélica Paraguai. *O Computador Como Veste-Interface: (Re)configurando os Espaços de Atuação*, Tese de Doutorado em Multimeios, Campinas: Unicamp, 2005.

FLUSSER, Vilém. *Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia*, São Paulo: Hucitec, 1985.

FRANCO, Edgar Silveira. *HQtrônicas: Do Suporte Papel à Rede Internet*, São Paulo: Annablume/Fapesp, 2008 (2ª Edição).

GRAU, Oliver. *Arte Virtual – da ilusão à imersão*, São Paulo: Editora Unesp: Editora Senac São Paulo, 2007.

KURZWEIL, Ray. *A Era das Máquinas Espirituais*, São Paulo: Aleph, 2007.

LEÃO, Lucia (org.). *O Chip e o Caleidoscópio: Reflexões Sobre As Novas Mídias*, São Paulo: Editora Senac SP, 2005.

LOVELOCK, James. *A Vingança de Gaia*, Rio de Janeiro: Intrínseca, 2006.

MACHADO, Arlindo. *El Paisaje Mediático – Sobre El desafio de Las Poéticas Tecnológicas*, Buenos Aires: Livros del Rojas – Universidad Buenos Aires, 2000.

MORAVEC, Hans P. *Robot: Mere Machine to Transcendent Mind*, Oxford: Oxford University Press, 1999.

MURRAY, Janet H. *Hamlet no Holodeck – O Futuro da Narrativa no Ciberespaço*, São Paulo: Itaú Cultural/Unesp, 2003.

NUNES, Fábio Oliveira. "Três Categorias da Web Arte", in *Web Arte No Brasil*, site: http://www.fabiofon.com/webartenobrasil/texto_3categorias.html , texto datado do ano 2000, arquivo capturado em 20/03/2005.

PLAZA, Julio. "Arte e Interatividade: Autor-Obra-Recepção", in *Cadernos da Pós-Graduação*, Instituto de

Artes, Unicamp, Campinas (Vol. 4, nº 1), 2000, pp. 23-39.

PLAZA, Julio & TAVARES, Mônica. *Processos Criativos com os Meios Eletrônicos: Poéticas Digitais*, São Paulo: Hucitec, 1998.

PRADO, Gilberto. *Arte Telemática – dos intercâmbios pontuais aos ambientes virtuais multiusuário*, São Paulo: Itaú Cultural, 2003.

SANTAELLA, Lucia. *Culturas e Artes do Pós-Humano: Da Cultura das Mídias à Cibercultura*, São Paulo: Paulus, 2003a.

SANTOS, Laymert Garcia dos. *Politizar as Novas Tecnologias: O Impacto Sócio Técnico da Informação Digital e Genética*, São Paulo: Editora 34, 2003.

SHELDRAKE, Rupert. “A Natureza da Vida”, in *O Renascimento da Natureza*, São Paulo: Cultrix, 1991, pp.103-126.

SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). *Antropologia do Ciborgue –as vertigens do pós-humano*, Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

VENTURELLI, Suzete. *Arte: espaço_tempo_imagem*, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004.

VENTURELLI, Suzete & MACIEL, Mario Luiz Belcino. *Imagem Interativa*, Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008.

WIENER, Norbert. *Cibernética e Sociedade*, São Paulo: Cultrix, 1979.