

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Escola de Belas Artes
PPGAV - Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
Disciplina: EBA-A 40 Documentos de percurso: Registros e reflexões em processos criativos
Horário: Quintas, 17 h/21h Sala 15
Professora: Dra. Maria Virginia Gordilho Martins (VigaGordilho)
71 8133 - 5221 - vigagordilhofba@gmail.com

CRONOGRAMA de ATIVIDADES:

2014.01

Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o que não é palavra. Quando essa não-palavra – a entrelinha – morde a isca, alguma coisa se inscreveu. Uma vez que se pescou a entrelinha, poder-se-ia com alívio jogar a palavra fora. Mas aí cessa a analogia: a não-palavra, ao morder a isca, incorporou-a. O que salva então é escrever distraidamente.

CLARICE LISPECTOR

FUNDAMENTAÇÃO

Para articular a construção de um pensamento visual o artista - pesquisador precisa operar no campo do conceitual e do sensível, precisa caminhar paralelamente, e, em sintonia entre prática e teoria, entre razão e sonho, entrecruzando a MATÉRIA, a MEMÓRIA e o CONCEITO em um constante vaivém reflexivo.

Considerando-se que a arte insere-se a meio caminho entre o conhecimento científico e o pensamento mítico ou mágico, no acompanhamento dos diferentes modos de desenvolvimento do processo artístico, é importante observar cruzamentos de matrizes, que poderiam ser definidas como formas de armazenamento de dados, assim, é imprescindível dialogar, examinar, criticar, avaliar a obra em andamento.

Durante o processo artístico, questões significativas devem ser tomadas em foco: Como pensar a obra como pesquisa dentro dos critérios acadêmicos? Para onde olha nosso trabalho? O que ele olha? Como olhar para o assunto que temos a desenvolver? De onde olhá-lo? Como escolher as nossas referências?

Para respondermos estas possíveis questões, tomaremos nesta disciplina algumas referências preliminares como o livro "O meio como ponto zero" onde uma das autoras, a artista, Profª Drª Elida Tessler (Pesquisadora do Rio Grande do Sul) faz lembrar a importância da boa articulação entre o projeto de pesquisa e a sua realização, unindo produção e reflexão. No mesmo livro, a artista Profª Drª Sandra Rey (Pesquisadora do Rio Grande do Sul) atenta para o fato de que para a pesquisa muito mais que saber respostas é colocar questões.

Acredito assim, como falei no início desta fundamentação, que o poder gerativo destas possíveis respostas poderá estar exatamente nas operações de combinação e entrecruzamento entre MATÉRIA, MEMÓRIA e CONCEITO. As matrizes se cruzando geram interações e propiciam as escolhas dos procedimentos metodológicos no processo da Pesquisa em Arte.

É significativo salientar ainda que as combinações dessas matrizes não estão limitadas a um determinado processo artístico. A natureza dos dados das matrizes é que oferecem possibilidade de falarmos em singularidades processuais, que, seguramente alimentam o foco para o objeto para a pesquisa em arte.

A pesquisadora paulista Cecília Salles, autora de vários livros sobre Processos Criativos, chama de "redes", as relações que contribuem para o desenvolvimento do pensamento visual no possível encontro de "nexos".

Por outro lado, a autora situa a dúvida como geradora de possibilidades de respostas e, em muitos casos, a pergunta desestabiliza campos e gera possíveis deslocamentos. Dúvidas, erros e acidentes de toda espécie provocam, portanto, uma espécie de pausa no fluxo da continuidade, um olhar retroativo e avaliações, que geram também uma rede de possibilidades de critérios e conseqüentes seleções.

"É no enfrentamento do erro que, a presença dos signos é mais drasticamente sentida. O conhecimento de nossa subjetividade se dá ao nos confrontarmos com nossa ignorância e nossos erros. Há uma sequência de esforços na qual os agentes percebem que cometeram erros e são forçados a entender que queriam dizer algo diferente do que disseram." (SALLES, p.133)

Sobre estes pensamentos iniciais, propõe-se para este curso a construção de um pensamento visual reflexivo, objetivando a criação de um **livro de artista caminhante** a ser gerado a partir de experimentos práticos, leitura de livros (escolhidos individualmente pelos discentes), textos, poemas, da apreciação de filmes e de espaços expositivos, da discussão em grupo, de documentos de percurso (caderno de anotações, diários, cadernetas, blocos, folhas ou similares), e da análise do próprio percurso criativo individual.

EMENTA

Tendo como objeto de estudo os registros e reflexões de Documentos de Percursos Artísticos, propõe-se, através de experimentos em caderno de anotações, diários, cadernetas, blocos, folhas ou similares, uma abordagem sobre a gênese do processo criativo, buscando-se articulações interdisciplinares na estruturado do pensamento visual e aproximações com os projetos individuais de pesquisa, em uma abordagem prático-teórica.

METODOLOGIA

- Aulas expositivas com leitura de textos e imagens
- Levantamento bibliográfico
- Matriz do **livro de artista caminhante** com leitura dos capítulos compartilhada
- Trabalho em Dupla
- Pesquisa de campo
- Documentação fotográfica
- Trabalho de atelier para registro de documentos de percursos e experimentos
- Atividades extraclases

CONTEÚDOS/CRONOGRAMA

ABRIL

3 sala 15

- Conhecimento da turma;
- Síntese do Projeto de Pesquisa individual, tendo em foco o contexto do território do pesquisador: uma frase (cinco palavras-chave);
- Apresentação do CRONOGRAMA de Atividades
- Leitura das RESENHAS - Foco: "**Walt nos Bastidores de Mary Poppins** (*Saving Mr. Banks*, 2013)
- . Apreciação da expo de Marcos Zacariades: Debate

10 sala 15

Experimento I: "A poética da palavra"

- Escolha de uma palavra significativa relacionada com o objeto de pesquisa;
- Entrelaçamento da palavra com a imagem
- Troca e apresentação (em dupla) dos experimentos e dos registros realizados no Diário de passagem para a criação da obra, com possíveis aproximações, revelando o caminho (DIAGRAMA) traçado para a construção do pensamento visual.
- Escrever uma reflexão crítica sobre o experimento realizado (**Encaminhamento até dia 14/4**)

Leitura e discussão do texto:

LIVRO DE ARTISTA: UMA POÉTICA DE EXPRESSÕES PLURAIS

- Antonio Carlos de Almeida Portela

24 sala15

Experimento II: "A escrita do território" (Mapa corográfico)

Corografia (do grego χῶρος khōros; "lugar" + γράφειν graphein, "descrever", "descrição de um país", pelo latim chorographia);

- O objeto de pesquisa tendo em foco o contexto do território do pesquisador e seus deslocamentos;
  - Pesquisar a obra "Atlas", de Gerhard Richter
  - Documentos de percurso: tramas do pensamento: interações cognitivas através da escrita do território.

- **MATÉRIA- MEMÓRIA e CONCEITO** – tríade da pesquisa em arte?
    - Possíveis entrecruzamentos em processos criativos
    - Leitura individual de textos selecionados da Manuscrita – Revista de crítica genética;
    - Referências contextualizadas com as imagens apresentadas;
- VISITAR O CIRCUITO DAS ARTES: Escolher uma obra que se aproxime da pesquisa individual e escrever uma resenha (Encaminhar até 5/5;**

- **MAIO**

8 sala Auditório PPGAV

- **RAIZ e ANTENA** em tempos de 'globalização '
  - Em discussão: projetos de arte em territórios distintos
  - Apresentação/ síntese dos textos individuais;
  - Apreciação do filme “O carteiro e o poeta” - 1994 (Itália) Il Postino: 6 de junho .
  - Escrita de uma Resenha acadêmica sobre o filme apontado, tendo em foco o processo criativo do carteiro em diálogo com o poeta, identificando etapas no percurso criativo e estabelecendo analogias e/ou antagonismos com o próprio processo de pesquisa (Atividade em dupla) **(Encaminhar até 12/5;**

15, 22 e 29 Sala 15 e auditório do PPGAV

- Processo de construção do **livro de artista caminhante**: primeiros estudos
- “Redes de Criação” Cecília Salles
- Aspectos cognitivos da rede construtora das obras de arte
- Expansões associativas - anotações – ampliação das idéias
- Matrizes geradoras: embriões ampliados:

JUNHO

5,12 sala 15 (Copa:16 a 7 de julho)

- Um devir – um vir a ser – um signo em potência

Experimentações perceptivas impulsionadoras por leituras de textos selecionados;

- Dúvidas geradoras
Erros e acasos construtores

JULHO

10, 17, 24

Outros **Experimentos poéticos** tendo o **livro de artista caminhante** como foco;

- ✓ Ações relacionadas com o tema/conteúdo propostos a cada poética individual: Entrelaçamento entre matéria (geografia), memória (rememoração) e conceito (reflexão);
  - Gravar, desenhar, pintar, modelar, costurar, rasgar, queimar, bordar, deformar, ferir, transformar, colar, fotografar, transferir, enterrar, acondicionar, mergulhar, voar, desconstruir, ambientar, interferir, instalar, plantar, filmar, arranhar...
- ✓ Registros significativos do processo no DIÁRIO DE PERCURSO, pontuando a inter-relação entre material/suporte e conceito;
- ✓ Estruturar em diagrama a forma do pensamento visual durante o processo artístico;
- ✓ Seleção de artistas que dialoguem com os objetos individuais de estudo;
- ✓ Projeto de um coletivo na Galeria de Iगतu

PROCESSO de AVALIAÇÃO : 31 de julho

Continuo e inerente à participação e desempenho individual de cada discente.

- ✓ Fluência nas discussões com questionamentos e apresentação de hipóteses;
- ✓ Sistematização das idéias e propostas de ações metodológicas;
- ✓ Interatividade nos processos criativos;
- ✓ Conceituação teórica e reflexiva;

✓ Trocas de informações, sugestões de leituras e críticas construtivas;

✓ Poesia, ética e estética.

* Serão atribuídas duas notas no final do Seminário

1. Presença, participação e discussão em grupo nas atividades prático-teóricas propostas.

2. Livro de artista caminhante: Documentos de percurso: Estudos prático-teóricos realizados.

REFERÊNCIAS INICIAIS

BENJAMIN, Walter. *Passagens*. São Paulo, Imprensa Oficial, 2009.

BERGSON, Henri. *Matéria e Memória*. 2a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

CALVINO, Ítalo. *Seis propostas para o próximo milênio*. Trad. Ivo Barroso. São Paulo: Companhia da Letras, 1999.

CIRILLO, José (org.). *Arqueologia da criação estudos sobre o processo criativo*. Belo Horizonte: Editora C/arte, 2009.

DIDI-HUBERMAN. *O que vemos, o que nos olha*. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1998.

GORDILHO, Viga. *CANTOS CONTOS CONTAS: Uma trama às águas como lugar de passagem*. Bahia: P55, 2004.

LISPECTOR, CLARICE. *ÁGUA VIVA. RIO DE JANEIRO: FRANCISCO ALVES, 1900*.

OITICICA, Hélio. *Aspiro ao grande labirinto*. São Paulo: Rocco, 1976.

OSTROWER, Fayga. *A sensibilidade do intelecto*. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

PROUST, Marcel. *O tempo redescoberto*. São Paulo: Globo. 2001.

PROUST, Marcel. *No caminho de Swann*. Trad. Mario Quintana. São Paulo: Globo. 1998.

PAZ, Octavio. *Marcel Duchamp ou o castelo da pureza*. São Paulo: Perspectiva, 1997.

PEIRCE, Charles Sanders. *Semiótica*. Tradução José Teixeira Coelho Neto. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2005.

RILKE, Poemas e Cartas a um Jovem Poeta (p. 7 - 12 e 83 - 145);

SALLES, Cecília de Almeida. *Redes de Criação-Construção da obra de arte*. São Paulo: Horizonte, 2006.

-----, *Gesto Inacabado.: processo de criação artística*.2,ed. São Paulo. Annablume. 2000.

-----, *Arquivos de criação: arte e curadoria*. São Paulo: Editora Horizonte. 2010.

SANTAELLA, Lucia. *O que é semiótica*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1983.

-----, *Linguagens líquidas na era da mobilidade*. São Paulo: Paulus, 2007.

SANTOS, Milton. *técnica espaço tempo: Globalização e meio Técnico científico Informal*. São Paulo: Hucitec, 1997.

TESSLER, Elida e BRITES, Blanca. Organizadoras. *O meio como ponto Zero*. Porto Alegre, Editora da Universidade, 2002.

Outras sugestões de consulta:

Manuscrita, revista de crítica genética (APML), ANAIS da ANPAP, dissertações do PPGAV.

http://www.canalcontemporaneo.art.br/portfolio_geral

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm

www.rosanaricalde.com

www.sacatar.org

www.anpap.org.br

<http://perfilliterario.wordpress.com/2009/07/14/cecilia-almeida-salles-o-processo-da-criacao/>

<http://jornadascabanyalarchivovivo.wordpress.com/derivas-virtuales-en-el-cabanyal/>

<http://www.cabanyalarchivovivo.es/index.html>

<http://www.espai214.org/>

<http://espai214.org/emiliomartinez/>

Obs. Durante o curso serão apresentados outros títulos inerentes ao objeto de pesquisa de cada discente.

E-mails da turma:

tonicoportela@hotmail.com

nakanome_85@hotmail.com

joaovellho@gmail.com

artezmario@hotmail.com

larissabmelo@yahoo.com.br

liegegalvao10@hotmail.com

marciacsbarros@gmail.com

marcillene.ladeira@gmail.com

michellemattiuZZi@gmail.com

takeo_on@hotmail.com

valeriananci@ig.com.br

vladso@hotmail.com

livialessa@gmail.com
Luciana.ceart@gmail.com
annapaulasilva.86@gmail.com