

COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO

EBAA39

NOME

ESTUDOS APROFUNDADOS DA PERFORMANCE

CARGA HORÁRIA				MÓDULO			SEMESTRE VIGENTE
T	P	E	TOTAL	T	P	E	
			68				2021.1

EMENTA

Estudos teóricos/práticos da performance art e suas possíveis interações/desdobramentos com/em outras linguagens multimídias, fotografia, vídeo e instalação e tele presença.

Investigar diferentes linguagens visuais a partir da concepção teórica interdisciplinar, que possam contribuir a estimular criativamente e a ter uma visão holística que permita conectar o indivíduo com distintas áreas de conhecimento, tendo a liberdade de poder se expressar com diferentes materiais e técnicas que possam definir a performance através de um processo criativo.

OBJETIVOS

- Pensar a arte de ação, escultura de comportamento e performance como modos potencializadores dos processos de criação em work in progress
- Discutir Corpo, tempo e movimento e suas subjetividades poéticas possíveis para a pesquisa artística
- Desenvolver processos de criação para a construção de uma obra artística – performance e/ou vídeoperformance e/ou fotoperformance.
- Transmitir à sociedade/estudante a importância da congregação dos saberes (holismo);
- Estabelecer colaborações/interações/integrações entre conhecimentos científicos e os cultores/agentes populares, ou seja transferir os saberes ancestrais dos agentes/animadores populares em contextos científicos/educativos.
- Ampliar a olhada dos estudantes para uma maior compreensão das culturas e de tal forma expandir a sua criatividade para o desenvolvimento da produção/investigação artística através de um processo criativo original.
- Criar/observar/traduzir uma performance através de um profundo conhecimento introspectivo e extrospectivo do corpo, contemplando a possibilidade de usar vários meios expressivos (canto, dança, música e artes plásticas, entre outros).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- O que é e o que não é *performance art*? o que faz? E, sua importância nos estudos da arte contemporânea; o sensível e o inteligível na arte;
- teoria, conceitos e elementos da performance a partir do pensamento contemporâneo nas artes;
- escultura de comportamento – performance – arte de ação;
- O performer e a sua imagem – fotoperformance / videoperformance / teleperformance;
- Estudos do corpo, ação e comportamento (a partir dos estudos de Paul Valéry);
- A pedagogia da performance e possibilidades educativas;
- A partir das propostas de duas disciplinas no plano de trabalho do Prof. Alessandro Malpasso: 1) Laboratório de Performances e 2) Inovações Tecnológicas e Metodologias de Processos Criativos, também se incorporarão conteúdos das matérias supracitadas.
- Estudo da performance através de uma visão holística (de um tudo) e criativa, permitindo a incorporação de diferentes áreas do conhecimento;
- Metodologia dos processos criativos (sugestões dos docentes e intervenções/contribuições dos estudantes);
- Performance entendida como ação/ações desenvolvida/as pelos humanos representando uma memória/um registro cultural histórico, estético e ancestral.

ABORDAGEM

- Levantar questões sobre a performance e as demais linguagens artísticas a partir das nossas próprias referências mentais, sociais e vivenciais; cruzar caminhos que venham potencializar os processos de criação artística, discussão de conceitos, teorias da performance e construção de conhecimento, diante das diversas formas de concepções e percepções do mundo interior e exterior e dos diversos modos de expressão artística de se confrontarem e de se integrarem.
- Enfatizar a criatividade gestual do corpo e a originalidade relacionada com a procedência de diferentes conhecimentos holísticos. Ou seja, estudar vários componentes de uma cultura como se fizeram parte de um “todo”. Então eles precisam de uma interconexão e funcionalidade que depende desses elementos que pertencem ao mesmo “corpo”. Por este motivo, existe uma interação e integração e interconexão entre os integrantes que estão incorporados nas culturas. A partir dessas vivências/conexões culturais que incluem experiências sensoriais podem-se construir um processo criativo que implica o desenvolvimento de um método.

PROCEDIMENTOS

- Aulas expositivas on-line, discussões e análise de textos, vivência e experiência, seminários com temas relacionados ao trabalho artístico e bibliografia de interesse. Palestras com pesquisadores e cultores/agentes populares convidados.
- Laboratórios criativos de performance de forma individual em motivo do isolamento social, orientação p construção de trabalho artístico em video performance, foto performance e tele performance individual e coletiva em modo de tele presença.
- Grupos de trabalho vinculados com o processo criativo dando ênfases ao componente prático, tendo como objetivo desenvolver uma performance a partir da seguinte questão: Como traduzir uma manifestação cultural através da performance?
- Intervenções, participações e colaborações dos pós-graduandos dentro e fora das aulas, ou seja também no desenvolvimento das atividades vinculadas com os eventos científicos, como, também durante as visitas interactivas nas comunidades culturais tradicionais.
- Elaborar processos criativos através de mapas mentais, desenhos cognitivos, imagens e respetivas produções artísticas-científicas, fazendo parte do corpus das dissertações (mestrado) ou das teses (doutorado).

AVALIAÇÃO

- Frequência, participação, nível de discussão, apresentação de seminário, trabalhos individuais artísticos e científicos.

BIBLIOGRAFIA

- ALLEN, Myron S. *Creatividad Morfológica: El Milagro del Poder Mental Oculto*. Ciudad de México: Hermanos Herrerros, Sucesores, S.A., 1963.
- BIRIBA, Ricardo, SOULAGES François (org). *O SENSÍVEL CONTEMPORÂNEO (ORG.)*. Salvador. EDUFBA 2009
- BIRIBA, Ricardo Barreto. *CORPOS NEGROS EM TESE: PERFORMANCE E INSURGÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS..* In: *Arte e Transmediações - Anais do 3º Congresso Intersaberes em Arte, Museus e Inclusão; III Encontro Regional da ANPAP Nordeste e 8º Bienal Internacional de Arte Postal*. Anais...João Pessoa(PB) 2020, 2020. Disponível em: <<https://www.event3.com.br/anais/3ciamiufpb2020/262163-CORPOS-NEGROS-EM-TESE--PERFORMANCE-E-INSURGÊNCIAS-CONTEMPORÂNEAS>>. Acesso em: 29/12/2020 11:56
- BERNÁRDEZ, Carmen. *Joseph Beuys : Nerea*. Madrid 1998.
- BOHM, David. *Sobre la creatividad*. Barcelona: Editorial Kairos, 2002. CAUQUELIN, Anne. *Arte Contemporânea: uma introdução*. São Paulo : Martins, 2005
- CALSON, Marvin. *Performance uma Introdução Crítica*, Belo Horizonte : Ed. UFMG, 2009
- CHION, Eliane. *Filmer la Mer: une expérience du quatrième corps selon Valéry*. In: *Corps et Arts. Séminaire interdits de Paris 2007 - 2008 P 65-72*
- COHEN, Renato. *Work in progress na cena contemporânea*. Perspectiva São Paulo DARWIN, Charles. *The origin of species*. New York: D. Appleton and Company, 1861.
- DAWKINS, Richard. *El gen egoísta: Las bases biológicas de nuestra conducta*. Barcelona: Salvat Editores, 1993.
- DEBORD, Guy. *La Sociedad del Espectáculo* : Ed. Pré-textos. Valencia 2003
- DELPEUX, Sophie. *Le Corps-Caméra: le performer et son image*. Paris : L'écriture Photographique. 2010
- FERNANDES, Ciane. *Dança Cristal: da arte do movimento à abordagem somático-performativa*. Salvador: Eufba, 2018.
- FISCHER-LICHTE, Erika. *Performance e Cultura Performativa: o teatro como modelo cultural*. In *Revista de comunicação e linguagens*. MONTEIRO, Paulo Felipe (org). Lisboa: ed. Cosmos, 1998 (p...)
- FLUSSER, Vilém. *Hacia una filosofía de la fotografía*. México: Trillas, 1990.
- GARDNER, Howard. *Arte, Mente y Cerebro: Una Aproximación Cognitiva a la Creatividad*. Barcelona: Paidós, 2005. GARDNER, Howard. *Educación Artística y Desarrollo Humano*. Barcelona: Paidós, 1994.
- GARDNER, Howard. *Estructuras de la Mente: La teoría de las Inteligencias Múltiples*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2001.
- GARDNER, Howard. *Mentes Creativas: Una Anatomía de la Creatividad*. Barcelona: Paidós, 1995. GOLDBERG, Roselee. *Performance Art*. Trad. Hugo Mariani. Barcelona : ed. Destino, 1996.
- MALPASSO, Alessandro. *El trance en el xirê: expresividades del cuerpo mediante un proceso creativo*. Tese doutoral em co-tutela acadêmica. Universidade Federal da Bahia (UFBA et al.), Salvador, Brasil; Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Valencia, Espanha, 2017.
- MALPASSO, Alessandro; HANAQUE CAMPOS, Maria de Fátima; GALEFFI, Dante Augusto. *¿El Ser Humano Incorporado en el Universo o el Universo Incorporado en el Ser Humano?* In: *Natureza da Criatividade 2: Cartografias do Processos Criativos | Volume 2* (pp. 89-116). Salvador: Quarteto, 2019.
- MALPASSO, Alessandro; GALEFFI, Dante Augusto. *Xirê: Um Olhar Estético*. In: *Transciclopédia em Difusão do Conhecimento* (pp. 837-857). Salvador: Quarteto, 2020.
- MARTEL, Richard. *Art de Action 1958-1998. Toos 1 e 2*. IVAM - Institut d'Art Modern Valencia Catalogo do Encontro Internacional. 2004. Editado em Quebec en 2001
- MATURANA, H.; VARELA, F. *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Buenos Aires: Lumen, 2003.
- QU'EST-CE QUE LA SCULPTURE AUJOURD'HUI, sous la direction de Caroline Cros. Beaux Arts Éditions Paris, Beaux Arts Éditions, 2008.
- LEMOINE, Stéphanie et Ouardi, Samira. *Artivisme: art, action politique et résistance culturelle*. Paris : Ed. Alternatives, 2010 MELIN, Regina. *Performance nas Artes Visuais*. – Rio de Janeiro : Jorge Zahar Ed., 2008
- MIRYAM BAT-YOSEF: *PEINTURES, OBJETS, PERFORMANCES*. Sous la direction de Fabrice Pascaud Paris : Somogy Édition D'Art, 2005.
- Pedagogía de La Performance: Programa de Cursos e Talleres*. TORRENS, Valentín (organización), Huesca ES : ed. Valentín Torrens, 2007
- Performance e Antropologia de Richard Schechner*. LIGÉRO, Zeca (organização). Rio de Janeiro : Ed. Mauad X, 2012. SCHECHNER, Richard. *Performance Studies: An Introduction*. New York & London: Routledge, 2013.
- SCHECHNER, Richard. *Performance Theory*. New York & London: Routledge, 2005.
- SMUTS, Jan Christian. *Holism and Evolution*. London: Macmillan and Co., Limited, 1927.
- WARR, Tracey (conçu); JONES, Amélia (essai). *Le Corps de l'Artiste*. Paris : Ed. Phaidon (reimpression), 2011
- GLUYAS FITCH, Rosa Isela; PARGA, Rodrigo Esparza; ROMERO SÁNCHEZ, María del Carmen; RUBIO BARRIOS, Julio Ernesto. *Modelo de Educación Holística: Una Propuesta para la Formación del ser Humano*. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"* Volumen 15 Número 3, Año 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i3.20654>
- HURTADO de BARRERA, Jaqueline. *Metodología de la Investigación Holística*. Caracas: Fundación Sypal, 2000.
-