	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA **SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA** **SECRETARIA GERAL DOS CURSOS**	**PROGRAMA DE COMPONENTES CURRICULARES**

COMPONENTE CURRICULAR PPGAV EBA UFBA

CÓDIGO	NOME
	T.E. LABORATÓRIO TRANSDISCIPLINAR DE PROCESSOS CRIATIVOS

Professores: Ricardo Biriba e Alessandro Malpasso

CARGA HORÁRIA				MÓDULO			SEMESTRE VIGENTE
T	P	E	TOTAL	T	P	E	
68			68	30%	70%		2022.2

EMENTA

Laboratório Transdisciplinar de Processos Criativos une áreas de conhecimentos e saberes numa perspectiva motivadora para pensar e produzir arte que contemplem a interseccionalidade como abordagem metodológica e suas diversas variantes.

Os sujeitos que integram os recursos humanos que movimentam essa disciplina são compostos de estudantes, docentes, artistas, cultores/agentes/líderes de comunidades tradicionais. Paralelamente, o discente será convidado a investigar diferentes linguagens visuais, a partir de uma das três linhas de pesquisa: 1. arte e design; 2. processos artísticos; 3. história e teoria da arte com intenções de construir caminhos dialógicos transdisciplinares, entre as áreas científica, cultural e social.

Os procedimentos metodológicos partem dos "estudos do corpo", "memória" e "ancestralidade" para desenvolvimento de processos criativos - poéticos/estéticos/teoréticos - propostos nas particularidades das dissertações e teses desenvolvidas pelo corpo discente.

Adota como base teórica estruturante, pensamentos decoloniais de forma mais expandida e suas possíveis relações com o corpus teórico trazido pelos discentes.

As aulas, são organizadas em formato de laboratórios criativos e experiências sensórias que nos proporcionem um equilíbrio psicofísico, discussões e reflexões teóricas, elaboradas a partir dos objetos de pesquisa dos estudantes; palestras com cultores/agentes populares, pesquisadores, artistas e griôs que possam contribuir e estimular a criatividade. e colaborar com epistemologias de vários pensadores.

OBJETIVOS

- Desconstruir os paradigmas de desagregação das áreas do conhecimento, transmitindo à sociedade a importância do estudo e da inclusão de diferentes saberes, motivando a uma congregação multicultural e transdisciplinar;
- Desenvolver estudos teóricos e práticos a partir de processos criativos voltados para uma dimensão da escrita poética, performativa a partir do corpo;
- Estabelecer colaborações/interações/inclusões/encontros entre conhecimentos e saberes, ciência e arte, cultura popular e erudita, mediante vivências em lugares/ambientes externos à universidade (espaços científicos/educativos) e com a participação/intervenção dos agentes/cultores populares/produtores culturais nas salas de aula;
- Pensar sobre a transdisciplinaridade artística e teórica, buscando diálogos entre ciência, arte e outros campos;
- Ampliar o olhar dos estudantes mediante um processo de interação que possibilite uma compreensão mais expandida das culturas, estimulando a produção/investigação artística através de processos criativos;
- Pensar sobre escultura de ideias e escultura de comportamento, sua mutabilidade e implicações sociais, políticas, ancestrais, culturais, éticas e estéticas.

- Pensar estratégias artísticas e arte educativas através de ações em comunidades.

METODOLOGIA e PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- A metodologia aplicada tem como base a pedagogia sensível: baseada em sensações, sentimentos e experiências, que exige sensibilidade por parte dos mediadores, estudantes e professores, na condução de conhecimentos e saberes vivenciados a partir de laboratórios de performance.
- Laboratórios de processos criativos corporais (performance) e fotografia, com respetivas orientações em base aos projetos/trabalhos propostos;
- Elaborações de processos criativos através de mapas mentais, desenhos cognitivos, imagens e respectivas produções artísticos-científicas, contemplando a *Metodologia Transdisciplinar de Nicolescu* e a *Complexidade de Edgar Morin*;
- Intervenções, participações e colaborações dos pós-graduandos dentro e fora das aulas; desenvolvimento das atividades vinculadas aos eventos científicos; visitas interativas em comunidades tradicionais (pesquisa de campo);
- Discussões teóricas que incluam temas diversos, tais como: memória, ancestralidades, oralidades, saberes coletivos, decolonialidade, interseccionalidade, educação, processos artísticos, arte de ação, performances e outras subjetividades, abordados nas palestras dos pesquisadores e cultores convidados.
- Procedimentos;
- Visitas a comunidades tradicionais;
- Laboratórios para desenvolvimento de processos de criação artística;
- Uso da fotografia e ou vídeo como ferramenta de registro e/ou de produção artística. Atividades práticas voltadas à criação de imagens com foco no estudo do corpo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- O programa da disciplina é dividido em 04 fases: 1. Processo criativo individual e coletivo (elaboração dos trabalhos artísticos); 2. Mostra de performance, fotoperformance e videoperformance (exposição dos trabalhos artísticos dos alunos na XII Mostra de Performance: Imagem e Interseccionalidade da Escola de Belas Artes); 3. Programa de intervenções arte educativas em comunidades (dirigida a alunos de educação básica); 4) estudos teóricos: corpo, interseccionalidade, decolonialidade, memória e ancestralidade.
- Estudo do corpo através de uma visão transdisciplinar/holística (de um todo) incluindo os elementos da natureza (água, fogo, terra e ar) e culturas entendidas como filosofias de vida e suas contribuições/intervenções/orientações de agentes, atores, líderes e especialistas não académicos;
- Processos criativos como metodologia de uma dinâmica educativa interativa através da ação corporal, refletindo sobre como corpo pode ser ferramenta importante para construção de sentidos, narrativas e mapas mentais, organização e métodos criativos e pesquisa de campo;
- Performance entendida como corpo, ação e comportamento, incluindo sessões de meditação (mantras, danças, capoeira e cantigas procedentes de culturas africanas e indígenas) que se desenvolverão durante as aulas e que poderão ser acompanhadas com um registro fotográfico.

BIBLIOGRAFIA

AKOTIRENE, Carla. O que é Interseccionalidade. Letramento; 1ª edição 2018

BIRIBA, Ricardo Barreto. Corpos negros em tese: performance e insurgências contemporâneas. In: **Arte e Transmidiações -** Anais do 3º Congresso Intersaberes em Arte, Museus e Inclusão; III Encontro Regional da ANPAP Nordeste e 8ª Bienal Internacional de Arte Postal. Anais...João Pessoa (PB) 2020. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/3ciamiufpb2020/262163-corpos-negros-em-tese--performance-e-insurgencias-contemporaneas/>. Acesso em: 16/05/2022 14:24

FERNANDES, Ciane. Dança Cristal: da arte do movimento à abordagem somático-performativa. Salvador: Edufba, 2018.

FERREIRA, Ayrson Heráclito Novato. Performance-art e cultural performance: dialogia entre um processo de criação contemporâneo e matricialidades do Recôncavo da Bahia. 19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas "Entre Territórios" – 20 a 25/09/2010 – Cachoeira – Bahia – Brasil.

FLUSSER, Vilém. Hacía una filosofía de la fotografía. México: Trillas, 1990.

HISTÓRIAS AFRO-ATLÂNTICAS - ANTOLOGIA. (me parece que falta algo)

JOAZE Bernardino-Costa, Nelson Maldonado-Torres, Ramón Grosfoguel. Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico.

JUNG, Carl Gustav. **Os arquétipos e o inconsciente coletivo.** Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. **A queda do céu. Palavras de um xamã Yanomami.** Tradução de Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, 729 p.

MAGALHÃES, Diana Alves Souza de. Texto encarnado: a escrita a partir do corpo. **Revista NUPEART** • VOLUME 17 • 2017.

MALPASSO, Alessandro; GALEFFI, Dante Augusto. Xirê: Um Olhar Estético. In: **Transciclopédia em Diffusão do Conhecimento** (pp. 837-857). Salvador: Quarteto, 2020.

NICOLESCU, Basarab. **La transdisciplinariedad: Manifiesto.** Ciudad de México: Edición 7 Saberes, 1996.

RIBEIRO, Ronilda Iyakemi. **Alma africana no Brasil: Os Iorubás.** São Paulo: Oduduwa, 1996.

SANTOS, Inaicyra Falcão dos. Dança e pluralidade cultural: corpo e ancestralidade. **Revista Múltiplas Leituras, v.2, n. 1, p. 31-38, jan. / jun. 2009.**

SANTOS, Lau. Èmí, Ofò, Asé: a Elinga e a dança das Mulheres do Àse. **Rev. Bras. Estud. Presença, Porto Alegre, v. 10, n. 3, e92149, 2020.** Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/2237-266092149

SANTOS, Maria Stella de Azevedo. **Òşósi: O Caçador de Alegrias.** Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2011.

SÍKÍRÙ, Sàlámì (King); RIBEIRO, Ronilda Iyakemi. **Exu e a Ordem do Universo.** São Paulo: Editora Oduduwa, 2011.

SOARES, Cecilia Conceição Moreira. **Encontros, desencontros e (re) encontros da identidade religiosa de matriz africana: a história de Cecilia do Bonocô Onã Sabagi.** Recife: UFPE (Tese Doutoral), 2009.

SCHECHNER, Richard. **Performance Studies: An Introduction.** New York & London: Routledge, 2013.

TAVARES, Julio. **Dança de Guerra: arquivo e arma (elementos para uma teoria da capoeiragem e da comunicação corporal afro-brasileira).** Belo Horizonte: Nandyala, 2012.

THOMPSON DREWAL, Margaret. Ritual Performance in Africa Today. **TDR (1988-)** Vol. 32, No. 2 (Summer, 1988), pp. 25-30 (6 pages). Published by: Cambridge University Press.

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo.** São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

DIOP, Babacar Mbaye. Critique de la notion d'art africain. (incompleta)

MORIN, Edgar. Sete Saberes necessário para educação do Futuro (incompleta)

TORRENS, Valentin. Pedagogia de la performance (incompleta)

Cronograma de aulas

(sujeito a mudanças)

LABORATÓRIO TRANSDISCIPLINAR DE PROCESSOS CRIATIVOS

AULA E DATA	CONTEÚDO	AÇÃO
1 - 16.08.2022	Laboratório de apresentação a partir do corpo.	Processo de estímulos dos sentidos (experiências sensoriais) – Anotações das percepções das gestualidades do corpo de cada discente. Pedir aos estudantes: trazer materiais/objetos/instrumentos físicos ou simbólicos relacionados ao objeto de pesquisa para a segunda aula.
2 - 23.08.2022	Laboratórios criativos a partir do corpo: a tese como extensão de si mesmo	Desenvolvimento de laboratórios / vivências orientadas a partir do corpo como obejeto de tese e do objeto de tese como extensão do corpo do discente. Solicitar materiais naturais relacionados com o objeto de pesquisa de cada aluno para serem trabalhados na aula seguinte.
3 - 30.08.2022	Conceitos de transdisciplinaridade. arte e performance como cruzamentos entre áreas de conhecimento, considerando a ancestralidade e o pensamento sankofa: retornar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro.	Laboratórios criativos a partir do corpo - Aula com ações que incluam expressividades plásticas, visuais, sonoras e corporais (a partir das pesquisas e ações dos estudantes) - elementos da natureza (água, fogo, terra e ar) para o desenvolvimento do processo criativo do aluno. (ex: água, folhas, barro, legumes, frutas, flores, sementes, ervas sagradas, alfazema, azeite de dendê -feito com pilão durante o laboratório-, água de cheiro, essências, incensos, etc…) agendar visita de campo ao mercado de São Joaquim - Manhã)
4 - 06.09.2022 **(Dia e hora a combinar)** **07.09.2022** **Festa de Caboclo no Ilé Axé Jitolu - Rua do**	Visita no mercado São Joaquim - Salvador - Pensar num horário fora das aulas- Experiência/pesquisa de campo.	Pesquisa de materiais para desenvolvimento de processos criativos - entrevistas, captura de imagens, foto e vídeo observação, interação, etc. Preparação do cronograma das ações a serem desenvolvidas na Chapada Diamantina destinadas aos alunos de ensino básico. A partir do corpo individual dos estudantes do PPGAV

Curuzu - Bairro Liberdade	Planejamento das ações performático-pedagógicas na Chapada Diamantina-Bahia	que sucessivamente se transforma em um corpo a interagir no coletivo. Depois, essas ações seriam traduzidas para os estudantes do ensino básico.
5 - 13.09.2022	Desenvolvimento de processos artísticos transdisciplinares a partir da pesquisa de campo no mercado de são Joaquim	Aula teórico / prática, discussões e experimentos sensoriais a partir da experiência de campo. Orientação e agendamento para visita ao Terreiro Ilé Axé Ijino Ilú Orossí – Salvador – Bairro Cidade Nova.
6 - 20.09.2022	Visita no terreiro Ilé Axé Ijino Ilú Orossí – Toluayê - Salvador – Bairro Cidade Nova (a confirmar o dia e temática a abordar)	Pesquisa de campo voltada a contribuição do processo artístico, com observação participante. Experiência na roça para conhecer alguns elementos da natureza: plantas, ervas, folhas, grãos, etc. e depois desenvolver um trabalho artístico, que inclua experiências sensoriais. Pedir aos alunos trazer ervas, folhas…
7 - 27.09.2022	Estudos do pensamento afro diaspórico e suas dimensões estéticas e performativas	Aplicação em laboratório sobre a visita no Terreiro de Toluaye. Gestualidade, rítmica, história, memória, ancestralidade, interação. Ressignificação através do corpo, folhas e ervas, etc. Solicitar aos alunos trazer para aula materiais representativos da Água, Terra, Fogo e Ar.
8 - 04.10.2022	Palestra da Prof.a Dra. Ronilda Iyakemi Ribeiro (USP-UNIP) (a confirmar o dia)	Título da Palestra de Iyakemi: Natureza, corpo e ancestralidade nas religiões afro-brasileiras. Discussão sobre os elementos da natureza: Água, Terra, Fogo e Ar. Com base nesse discurso, os estudantes serão trabalhados laboratórios criativos a partir de corpos coletivos formados pelos estudantes.
9 - 11.10.2022	Transdisciplinaridade, corpo e ancestralidade nas religiões afro-brasileiras -Intervenção arte educativa Viagem na Chapada Diamantina-Bahia*	Apresentação pelo corpo docente e discente do planejamento para as intervenções arte educativa na Chapada Diamantina _ Vila de Igatu. Preparativos para apresentação artística. Redimensionamento dos trabalhos dos estudantes, para o processo pedagógico voltados para a educação básica

10 - 18.10.2022	Avaliação das intervenções arte educativa na Chapada Diamantina	Re-vivências através das imagens, das experiências na Chapada Diamantina. Reflexões, discussões e contribuições para as teses/dissertações em desenvolvimento.
11 - 25.10.2022	Laboratórios criativos a partir de referências do corpo afro diaspórico (intervenção do Prof. Lau Santos) (a confirmar). Despedida do Prof. Alessandro. Avaliação parcial da disciplina	Aula com ações que incluam expressividades sonoras e corporais (a partir das pesquisas e ações dos estudantes)
12 - 01.11.2022	Aula assíncrona	Pesquisa livre sobre processos criativos: técnicas, materiais, linguagens.
13 - 08.11.2022	preparativos para a XII Mostra de performance	reconhecimento do espaço da galeria, organização das performances foto e vídeo que serão apresentados na Mostra
14 - 15.11.2022	XII Mostra de Performance (abertura em 14/11 as 18 h) segunda-feira	Apresentação dos trabalhos finais na XII Mostra de Performance

68 horas em total - Semestre 2022.2

Terça-feira no horário de 18:30 a 21:15.

DATAS IMPORTANTES

***12 a 16 Outubro de 2022 (a confirmar):** Programa arte educativa em comunidades – Chapada Diamantina-Bahia. Pedagogia artística dirigida ao ensino básico.

14 a 18 de novembro 2022: XII Mostra de Performance: Negrindios, Imagem e Intersecionalidade" – Galeria Canizares – UFBA. Exposição dos trabalhos elaborados pelos estudantes da disciplina.

Entrega dos ensaios (de acordo com o calendário da UFBA a ser divulgado).

Assinatura e Carimbo do Chefe do Departamento
Programa aprovado em reunião plenária do dia
____/____/____

Assinatura e Carimbo do Coordenador do Curso
Programa aprovado em reunião plenária do dia
____/____/____