

COMPONENTE CURRICULAR PPGAV EBA UFBA

CÓDIGO

NOME

LABORATÓRIO TRANSDISCIPLINAR E 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/teóricos - 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 sensoriais 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 grãos 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 respectivas orientações em base aos projetos/trabalhos propostos;
 - Elaboraões 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 acadêmicos;
 - 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 Transmídiações** - 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/3ciamiuufpb2020/262163-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. *Hacia 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 Difusão do Conhecimento** (pp. 837-857). Salvador: Quarteto, 2020.

NICOLESCU, Basarab. **La transdisciplinarietà: Manifesto**. Ciudad de México: Edición 7 Saberes, 1996.

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

SANTOS, Inaicyr 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. **Òṣòṣi: O Caçador de Alegrias**. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2011.

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

SOARES, Cecília Conceição Moreira. **Encontros, desencontros e (re) encontros da identidade religiosa de matriz africana: a história de Cecília 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.

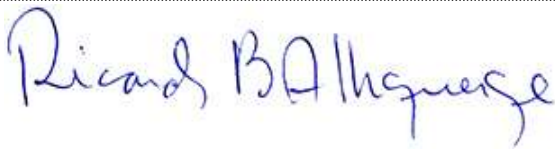
THOMPSON DREWAL, Margaret. Ritual Performance in Africa Today. **TDR (1988-)** Vol. 32, No. 2 (Summer, 1988), pp. 25-30 (6 pages). Published by: Cambridge University Press.

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

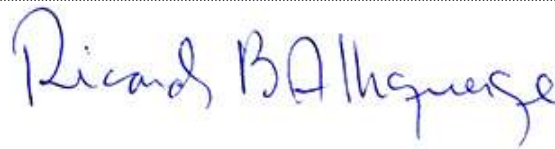
DIOP, Babacar Mbaye. Critique de la notion d'art africain. (incompleta)

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

TORRENS, Valentin. Pedagogia de la performance (incompleta)

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
/ /

Emitido em 29/06/2022

FORMULARIO Nº 3614/2022 - PPGAV (12.01.24.10)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 29/06/2022 11:25)

LEANDRO GIROUX GOMES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

EBA (12.01.24)

Matrícula: 3109571

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufba.br/public/documentos/> informando seu número: **3614**, ano: **2022**, tipo: **FORMULARIO**, data de emissão: **29/06/2022** e o código de verificação: **91662aab76**