

Instituto de Artes
1. COLEGIADO DO CURSO DE ARTES VISUAIS

PLANO DE ENSINO PRELIMINAR (Provisório)
2022/1

1. IDENTIFICAÇÃO

COMPONENTE CURRICULAR: Ateliê de Experimentação do Corpo				
UNIDADE OFERTANTE: Instituto de Artes				
CÓDIGO: IARTE39111B		PERÍODO/SÉRIE: 4		TURMA: noturno
CARGA HORÁRIA			NATUREZA	
TEÓRICA: 15 h	PRÁTICA: 45h	TOTAL: 60h	OBRIGATÓRIA: ()	OPTATIVA: (X)
PROFESSOR(A): Patricia Osses				ANO/SEMESTRE: 2022/1
OBSERVAÇÕES: 18 vagas no Laboratório de Corpo e Instalação, respeitando as diretrizes do plano de biosegurança.				

2. EMENTA

Estudo prático/teórico onde o corpo é abordado e trabalhado como algo vivo, pulsante e intensivo, estabelecendo um campo de relações não apenas estéticas no seu sentido plástico, mas também cultural, social e político. Relações que podem acontecer no encontro entre: corpo e sociedade, corpo e arquitetura, corpo e mídia, corpo e espaço, corpo e gênero, corpo e cidade, corpo e raça ou outras relações que venham a ser necessárias em função da abordagem de cada professor. Elaboração, realização e, quando necessário, documentação de projetos visando a construção de um trabalho singular, individual e/ou coletivo.

3. JUSTIFICATIVA

O Ateliê busca exercitar uma compreensão das possibilidades do corpo, da subjetividade e da expressividade do aluno no seu entendimento como produtor de experiências.

O domínio e o exercício de práticas corporais proporciona o desenvolvimento de conceitos essenciais no curso de artes visuais e no entendimento da contemporaneidade.

4. OBJETIVO

Objetivo Geral:

Proporcionar os meios práticos/teóricos para se elaborar, desenvolver e realizar trabalhos tendo o corpo como base e motor da produção em arte. Orientar na elaboração de trabalhos prático-teóricos em qualquer meio artístico onde um corpo vivo possa ser utilizado, levando-se em consideração o caráter transdisciplinar das práticas estéticas contemporâneas, o repertório singular de cada estudante e suas necessidades criativas.

Objetivos Específicos:

Trabalhar diferentes possibilidades da presença do corpo físico e intensivo do artista, do observador/participante ou de ambos, possibilitando o desenvolvimento e criação de práticas estéticas que respondam às necessidades criativas de cada um. Orientar na produção reflexiva e escrita, quando necessário, como embasamento para elaboração de projetos de pesquisa em arte.

5. PROGRAMA

O corpo como matéria para produção na arte contemporânea - séculos XX e XXI- da representação à experiência. Apresentação e discussão de diferentes processos de criação relacionados à presença do corpo nas práticas estéticas contemporâneas.

Orientação de referenciais para investigações em performance arte. Conversas em grupo sobre a singularidade dos processos de criação de cada estudante. Elaboração e apresentação de trabalhos práticos no decorrer e no final da disciplina, individual e/ou coletivos.

Entre os tópicos abordados nas práticas propostas, devem estar:

1. Corpos ao redor.

- o objeto: o corpo inanimado. Coisas. A prótese: objeto corporal. O corpo-máquina. (Yoko Ono, Translúcida Bruta, Fluxus)
- o objeto que dialoga com o corpo por dentro: interiores (Ligia Clark, Tunga, Artur Barrio)
- objetos vestíveis/ o corpo ritual. Ampliar o sentido do que cobre o corpo (Beuys, Bispo do Rosário, Marina Abramovic). O corpo e a cor (Helio Oiticica, Yves Klein): Parangolés.
- objetos comestíveis. O que vai se tornar corpo? um estranho banquete coletivo.

2. Foto e vídeo-performance: precisamos falar de registro.

O corpo que fica: registro e permanência em foto-performance (Manoel Vason, Francesca Woodman, Cindy Sherman) e vídeo-performance (Nan June Paik, Bill Viola).

3. A partir do corpo.

- o corpo e a gravidade. O corpo que se move. O corpo imerso no ar. (Bas Jan Ader, Gilles Dorflès e o vazio, Tsai-min-Lian).
- o corpo sonoro (Barbatuques, John Cage, Candida Hoffer). A voz do corpo (Bartolome Ferrando, Lilian de Lima, Phil Minton). a escuta. A feral Choir - Phil Minton.

4. Corpo-lugar

- o corpo-lugar, o corpo que habita. (Francesca Woodman, Bruce Nauman, Matta-Clark). - o corpo cotidiano (Sophie Calle, Empreza, Fluxus, Georges Perec)
- o corpo e a cidade - o corpo que ocupa e se desocupa (Careri, Guy Debord, Francis Allys). Práticas no espaço público da cidade.
- o corpo político e o corpo coletivo (Beuys, Ligia Pape, Fluxus, Nuno Ramos, Desvio Coletivo, Ana Mendieta, Tania Bruguera, Flavio de Carvalho).

6. METODOLOGIA

- São 16 aulas teórico-práticas presenciais, com a presença máxima de 15 alunos, com todos portando obrigatoriamente material de proteção individual.
- Haverão atividades específicas em aulas ao ar livre e em locais diversos ao laboratório e ao campus Santa Mônica (combinados previamente) para execução de práticas e exercícios, de acordo com a temática abordada.
- Alguns conteúdos e atividades teórico-práticas - como filmes e leituras - serão propostas de modo assíncrono, correspondendo a duas aulas, de modo a complementar a carga horária total de 18 aulas.
- álcool gel e mascaras descartáveis estarão disponíveis para uso de alunos e professora.
- a bibliografia principal estará disponível a partir de arquivos pdf disponibilizados pela professora e em livros acessíveis na biblioteca.

- Horário das atividades **SÍNCRONAS PRESENCIAIS**:

16 aulas às **quartas-feiras pela manhã (8:00)** no Laboratório de Corpo e Instalação ou aula de campo (previamente acordada pelos alunos e professora).

Recursos didáticos: slides em powerpoint, filmes, textos, compartilhamento de processos. Convidado pontual relacionado à uma das temáticas abordadas. Aulas expositivas e aulas práticas com atividades de campo relacionadas aos conteúdos específicos (previamente acordadas pelos alunos e professora).

Dinâmicas de grupo: realização de exercícios práticos a partir dos conteúdos discutidos, discussão e apresentação semanal compartilhada dos trabalhos realizados durante o semestre, publicação virtual coletiva com os trabalhos finais resultantes. Mostra coletiva em local a ser decidido pelo grupo a partir das explorações urbanas.

- Horário das atividades **ASSÍNCRONAS**:

equivalente a duas aulas em termos de carga horária, a partir de materiais discutidos em aula e disponibilizados pela professora, em horário que melhor convier ao aluno.

7. AVALIAÇÃO

- **ATIVIDADES:** Para cada tópico temático, exposto a partir de leituras, filmes, estudos dirigidos e material expositivo, é proposta uma atividade prática.
- **TRABALHO FINAL:** O trabalho final consiste no aprofundamento ou execução de uma das atividades propostas durante o curso, a ser realizado após a conclusão dos exercícios do semestre, ou em prática realizada a partir de projeto de pesquisa do aluno. Para a execução do trabalho final a professora oferecerá atendimento individual ou de grupo em horários extra-classe, a combinar, e um tempo maior de execução (em torno de um mês).

Tanto as atividades como o trabalho final podem ser realizados individualmente ou em grupo, de acordo com a interação e afinidade entre os estudantes que assim o decidirem.

AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO PRÁTICO e TEÓRICO:

- atividades práticas valendo total de **60 pontos** (exercícios entregues em formato específico para cada atividade) no fim de cada item dos 8 módulos principais.
- Apresentação de trabalho final: **30 pontos** (prática a partir das atividades realizadas durante a disciplina/trabalho relacionado às práticas do aluno)
- Participação nas aulas **10 pontos** (presença e participação nas aulas)

DATAS DAS AVALIAÇÕES DO CONTEÚDO PRÁTICO e TEÓRICO: Apresentação expositiva do trabalho final, na última semana de aula: 17 de agosto de 2022.

As avaliações serão individuais, abordando o conteúdo programático apresentado e discutido em sala de aula.

NOTA FINAL DA DISCIPLINA = 40 pontos (8 atividades práticas) + 50 pontos (trabalho final) + 10 pontos (presença e participação).

8. BIBLIOGRAFIA

Básica

- GREINER, Christine. *O corpo: pistas para estudos indisciplinados*. 2. ed. São Paulo: Annablume, 2005.
- ARCHER, Michael. *Arte contemporânea: uma história concisa*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- BOURRIAU, Nicolas. *Estética relacional*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- GOLDBERG, RoseLee. *A arte da performance*. São Paulo: Perspectiva, 2006.
- MELIN, Regina. *Performance nas artes visuais*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. Martins, 2012.

Complementar

- FERRANDO, Bartolomé. *Performancelogía - todo sobre arte de performance y performancistas*. Blog disponível em <http://performancelogia.blogspot.com/2008/10/bartolom-ferrando-la-enseanza-de-la.html> acessado em 14 de abril de 2022.
- JEUDY, Henri Pierre. *O corpo como objeto de arte*. Tradução de Tereza Lourenço. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.
- MATESCO, Viviane. *Corpo, imagem e representação*. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2009.
- MEDEIROS, Maria Beatriz de. *Corpos Informáticos: arte, corpo, tecnologia*. Brasília: Editora da UnB, 2006.
- ONO, Yoko. *O livro de instruções e desenhos de Yoko Ono*. N. Y., Simon & Schuster, 2000.
- PIRES, Beatriz Ferreira. *O corpo como suporte da arte: piercing, implante, escarificações, tatuagem*. São Paulo: SENAC, 2005.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAROLÍNDIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAROLÍNDIA

SERRES, Michel. *Os cinco sentidos*. Tradução de Eloá Jacobina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.