

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Disciplina: ARTE E TÉCNICA: TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ARTE E NOS ESPAÇOS EXPOSITIVOS DO SÉCULO XXI

Professor: Dr. David Ruiz Torres

Código: PPGA-201

Carga horária: 60 h/ a

Créditos: 4

Período: 2017/2

Ementa

O uso das tecnologias digitais no campo da arte e da mediação cultural representa, atualmente, uma linguagem inovadora no processo criativo do artista assim como uma útil ferramenta para o conhecimento e valorização do objeto artístico-cultural. Isto, levou ao desenvolvimento de novas experiências artísticas que tem o âmbito digital como principal meio de expressão. De outra parte, nos espaços expositivos surgem grandes projetos vinculados às artes, cujo objetivo fundamental consiste em melhorar as possibilidades e difusão da obra de arte. Neste contexto, as tecnologias digitais, juntamente com a rápida implantação de dispositivos multimídia na nossa sociedade, tem levado a uma nova prática com a arte e a cultura.

Objetivo:

Compreender os conceitos básicos da sociedade digital no âmbito artístico e cultural. Conhecer o desenvolvimento das tecnologias digitais relacionadas com o processo criativo das artes do século XXI. Encontro com as experiências de mediação das novas tecnologias nos espaços expositivos e culturais contemporâneos.

Conteúdos programáticos

1. AS COORDENADAS DO MEIO DIGITAL: ciberespaço e cibercultura
2. DAS VANGUARDAS ARTÍSTICAS À ARTE DIGITAL: conceitos e fundamentos de uma nova prática artística
3. A ARTE DIGITAL: aproximação ao contexto e definição atual
4. PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES DA CIBERARTE: arte computacional e arte telemática
5. ARTE NA REDE: arte web e arte pós-internet

6. VIRTUALIDADE NO ÂMBITO ARTÍSTICO: realidade virtual, realidades misturadas, realidade aumentada e vídeo-mapping.
7. AS ARTES DO CORPO CIBORG: novos horizontes no pensamento estético
8. A PRESENÇA DO PATRIMÔNIO CULTURAL NA INTERNET: tecnologias da informação e da comunicação (internet, redes sociais, novos meios digitais...)
9. MEDIAÇÕES DIGITAIS NO ÂMBITO ARTÍSTICO E CULTURAL: novas ferramentas tecnológicas

Metodologia

Sessões teóricas com explicação do conteúdo da programação da agenda com o acompanhamento de diversos materiais de ensino. Sessões práticas para complementar e ampliar as sessões teóricas. Serão usados materiais de apoio necessários (audiovisuais, computadores, documentários, ...) para incentivar o debate e a reflexão crítica.

Atividades autônomas em relação ao estudo e trabalho individual do aluno (leitura de textos especializados, procura em arquivos digitais audiovisuais e bases de dados bibliográficas e hemerográficas...).

Recursos

Material didático como livros, capítulos e textos indicados. Imagens e textos na Internet. Recursos materiais e virtuais diversos disponíveis.

Avaliação

A avaliação será contínua e diversificada por vários métodos e instrumentos de ponderação como trabalhos, seminários, participação ativa na aula, e outros testes ou atividades que garantam uma avaliação objetiva da aprendizagem e rendimento.

Bibliografia

ARANTES, Priscila. **@rte e mídia: perspectiva da estética digital**. São Paulo, SP: Ed. SENAC São Paulo, 2005.

BARBOSA, Ana Mae. Dilemas da Arte/Educação como mediação cultural em namoro com as tecnologias contemporâneas. In:_____ (Org.) **Arte/Educação contemporânea: consonâncias internacionais**. São Paulo: Cortez, 2005. p. 98 - 112.

DOMINGUES, Diana (Org.). **A Arte no Século XXI: a humanização das tecnologias**. São Paulo: UNESP, 2003.

DOMINGUES, Diana (Org.). **Arte e vida no século XXI: tecnologia, ciência e criatividade**. São Paulo: Ed. Unesp, 2003.

GASPARETTO, Débora Aita. **O 'curto-circuito' da arte digital no Brasil**. Santa Maria, RS: Ed. do Autor, 2014.

LEÃO, Lucia (Org.). **O Chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias**. São Paulo, SP: Ed. SENAC São Paulo, 2005.

LEMOS, André. Arte eletrônica e cibercultura. **Revista Famecos**, 2008, vol. 4, nº 6, p. 21-31.

LÉVY, Pierre. **Cibercultura**. São Paulo: Loyola, 1999.

MAGALHÃES, Ana Gonçalves; BEIGUELMAN, Giselle. **Futuros Possíveis: arte, museus e arquivos digitais**. Editora Peirópolis LTDA, 2014.

PESSOA, Fernando (Org.). **Seminários Internacionais Museu Vale**. Cyber arte cultura: a trama das redes. Rio de Janeiro: Suzy, 2013.

PLAZA, Julio. Arte e interatividade: autor-obra-recepção. **ARS (São Paulo)**, 2003, vol. 1, nº 2, p. 09-29.

SANTAELLA, Lucia. **Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura**. São Paulo: Paulus, 2003.