

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES - CAR
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES – PPGA

PROGRAMA DE DISCIPLINA

CAMPUS: GOIABEIRAS/UFES					
CURSO: Mestrado em Arte					
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ARTE E CULTURA					
DISCIPLINA		PPGA0021 - Tópicos Especiais em Criatividade e Inovação			
OBRIG/OPTAT		Optativa			
LINHA(S) DE PESQUISA		Interartes e Novas Mídias			
SEMESTRE/DIA/HORA		2023/2 / Segunda-feira / 14h-16h			
DOCENTE(S)		Prof. ^a Stela Maris Sanmartin - stelasanmartin@yahoo.com.br			
CRÉDITOS	CARGA HORÁRIA TOTAL	DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA			
		TEÓRICA	EXERCÍCIO	LABORATÓRIO	OUTRA
02	30			-	-
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA					

EMENTA

Criatividade e suas quatro dimensões: pessoa, processos, produtos e ambiente. Processos criativos: teoria e práticas.

OBJETIVOS

1. Conhecer as teorias fundamentais para o estudo da criatividade e inovação;
2. Estudar e compreender a dinâmica do processo criativo;
3. Instrumentalizar artistas e professores por meio das técnicas e procedimentos criativos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Título e discriminação das Unidades)

Unidade 1 – Criatividade

- 1.1 Importância, conceito, terminologias
- 1.2 Visão histórica sobre os estudos da criatividade
- 1.3 Dimensões da Criatividade

Unidade 2 – Pessoa Criativa

- 2.1 O conhecimento e imaginação no processo criativo.
- 2.2 Estilos de Pensamento - divergente e convergente (Guilford) e características do comportamento criativo - fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração.
- 2.3 Mente e Cérebro - biologia, funcionamento, a teoria da dualidade cerebral.
- 2.4 A estrutura da psique - a consciência (pensamento, sentimento, intuição e sensação) e o inconsciente no processo criativo.
- 2.5 Bloqueios e barreiras à criatividade: origens e tipos

Unidade 3 – Processo Criativo

3.1 Etapas do Processo Criativo, classificação de Wallas (1926).
 3.2 Métodos e Técnicas Criativas: Brainstorming, Analogia Inusual, Relaxamento, Solução Criativa de Problemas, Mind Map e Ativadores Criativos.

METODOLOGIA

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

N1 = 5 mapas mentais elaborados a partir de cada leitura Total 10 pontos

N2 = Projeto Utópico para solução criativa de um problema

TRABALHO ESCRITO (5pontos) + APRESENTAÇÃO (5 pontos) = Total 10 pontos

MÉDIA = $\frac{N1 + N2}{2} = 7.0$

2

CRONOGRAMA AULA A AULA

Aula	Data	Conteúdo	Atividades propostas
01	21/08/23	Apresentação do professor, alunos e Programa da disciplina.	
02	28/08/23	Apresentação do Plano de Ensino e orientação sobre as atividades avaliativas. Unidade 1 Definição do conceito Identificar a necessidade da criatividade no mundo contemporâneo, contexto para o ambiente criativo.	Mind Map (Tony Buzan) Elaborar um mapa a partir de cada leitura realizada (2 pontos) Para a próxima aula: 1ª leitura: Capítulo 1. Sentidos. (Kneller, 1999, p. 13 -30) Elaborar um mapa mental para entregar na próxima aula.
03	04/09/23	Um pouco de história sobre os estudos da criatividade	Para a próxima aula: 2ª leitura: Capítulo dois: Teorias (Kneller, 1999, p. 31-61) Elaborar um mapa mental para entregar na próxima aula.
04	11/09/23	A fórmula de Noller Dimensões da Criatividade: Pessoa, Processo, Produto e Ambiente Visualização: para diferenciar informação de conhecimento e definir imaginação mnemônica, criadora e fantasia.	3ª leitura: As quatro dimensões da criatividade. (Academia Pearson, 2011, p. 3-35) Elaborar um mapa mental para entregar na próxima aula.

05	18/09/23	<p>Unidade 2 Características da Pessoa Criativa</p> <p>Habilidades do Pensamento Criador: fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração</p> <p>Pensamento Divergente e Convergente Imaginação e Fantasia</p> <p>Braisntorming (Alex Osborn)</p>	<p>Para a próxima aula:</p> <p>4ª leitura: 4. Pessoa criadora e criativa. (Torre, 2005, p. 93-108)</p> <p>Elaborar um mapa mental para entregar na próxima aula.</p>
06	25/09/23	<p>Princípios de funcionamento do cérebro e a teoria da dualidade cerebral</p> <p>Estrutura da Psique (Jung): A consciência e suas funções: pensamento, sentimento, intuição e sensação. O inconsciente pessoal e coletivo O papel da consciência e do inconsciente no processo criativo.</p>	<p>Para a próxima aula:</p> <p>5ª leitura: Bloqueios e ativadores (Academia Pearson, 2011, p. 38-64)</p> <p>Elaborar um mapa mental para entregar na próxima aula.</p>
07	02/10/23	Barreiras e Bloqueios à Criatividade	
08	09/10/23	Não haverá aula	<p>Para a próxima aula:</p> <p>9ª leitura: Capítulo Três. O Ato. (Kneller, 1999, p.62-77)</p>
09	16/10/23	<p>Unidade 3</p> <p>O Processo Criativo e suas etapas: preparação, incubação, insight e verificação (Wallas) Ativadores e métodos criativos: conceituação sobre os processos de ideação. (David de Prado)</p>	
10	30/10/23	Método SCP (Osborn)	Apresentação da proposta para o trabalho final: Projetos Utópicos
11	06/11/23	Relaxamento: técnica concentração mental autógena (Schultz)	<p>Relaxamento: técnica visualização criativa</p> <p>Definição do problema</p>
12	13/11/23	Jogos Criativos de Palavras: Escrita Automática, Jogo	Relaxamento: técnica visualização criativa

		Linguístico e Jogo dos Provérbios	Definição do foco sobre o problema
13	20/11/23	Pensamento Lateral (De Bono)	Relaxamento: técnica visualização criativa Geração de ideias de solução
14	27/11/23	Metáforas e Analogias Analogia Inusual (David de Prado)	Planejamento da execução
15	04/11/23	Avaliação final	Entrega do trabalho escrito e apresentação para compartilhamento com a turma

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GIGLIO, Zula Garcia et al. **Da criatividade à Inovação**. Campinas: Papyrus, 2009.

KNELLER, George Frederick. **A arte e a ciência da criatividade**. -. 8. ed. -. São Paulo: IBRASA, 1985.

NEVES-PEREIRA, M. S.; FLEITH, D. S. **Teorias da Criatividade**. Campinas SP: Alínea, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

PRADO, David. **Manual de activación creativa**. Santiago de Compostela, Centro de Estudios Creativos – Lubrican, 1987.

PEARSON EDUCATION DO BRASIL. **Criatividade e inovação**. São Paulo: *Pearson* Prentice Hall, 2011.

TORRE, Saturnino de La. **Dialogando com a criatividade: da identificação à criatividade paradoxal**. Tradução de Cristina Mendes Rodrigues. São Paulo: Madras, 2005.

WALLAS, G. **The art of thought**. Tunbridge: Solis Press, 2014. ISBN-10: 1910146056

WECHSLER, Solange Múglia; NAKANO, Tatiana de Cássia; ZAVARIZE, Sergio Fernando. **Criatividade: implicações, aplicações e impacto social**. Belo Horizonte: Artesã, 2022.

OUTRAS PUBLICAÇÕES

ABRANTES, Ana; SANMARTIN, Stela Maris. **Intuição e criatividade na tomada de decisão**. São Paulo: Trevisan, 2017.

ALENCAR, Eunice Soriano. **Criatividade Múltiplas Perspectivas**. Brasília: UnB, 2003.

CONDE, Graciela Aldana. **La travesía creativa: asumiendo las riendas del cambio**. Bogotá: Creatividad e Innovación Ediciones, 1996.

DE BONO, E. **Criatividade Levada a sério: como gerar ideias produtivas através do pensamento lateral**. São Paulo: Pioneira, 1994.

DIEZ, David de Prado. **El torbellino de ideias: hacia una enseñanza más participativa**. Bogotá: Cincel Kapelusz, 1982.

DIEZ, David de Prado. **Relajación Creativa**. Santiago de Compostela: Universidade de Compostela, 1995.

DIEZ, David de Prado. **La Imaginación Creadora**. Santiago de Compostela: Velograf, s/a.

GRINBERG, Luiz Paulo. **Jung: o homem criativo**. São Paulo: FTD, 1997.

HERMANN E BOVO, Walter e Viviane. **Mapas Mentais - enriquecendo inteligências**. Campinas: Os autores, 2005.

KINGDON;MURRIN E RUDKIN, Matt; Kris e Daz. **E se você começasse a agir?** São Paulo: Best Seller, 2003.

MIRSHAWKA JUNIOR E MIRSHAWKA, Victor e Victor. **Qualidade da Criatividade**. São Paulo: DVS, 2003.

MOREIRA, Maria Elisa. **Era uma vez dentro de nós**. São Paulo: Paulinas, 2016. (Coleção Psicologia Aplicada)

NACHMANOVITCH, Stephen. **Ser Criativo**. São Paulo: Summus, 1993.

OSBORN, Alex F. **O poder criador da mente**. São Paulo: Ibrasa, 1972.

PREDEBON, José. **Criatividade: abrindo o lado inovador da mente**. São Paulo: Atlas, 2003.

ROMO, Manuela. **Psicología de La Creatividad**. Barcelona: Paidós, 1997.

SALLES, Cecília. **Redes da Criação. Construção da obra de arte**. 2ª. São Paulo: Editora Horizonte, 2006.

SANMARTIN, Stela Maris. dissertação **Criatividade e a Criação em Arte**. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1999.

SANMARTIN, Stela Maris. (dissertação) **Arqueologia da Criação Artística. Vestígios de uma gênese: o processo artístico em seu movimento**. Campinas: UNICAMP, 2004.

SANMARTIN, Stela Maris. **Criatividade e inovação: do potencial à ação criadora**. São Paulo: Trevisan Editora, 2012.

SUBIRANA, Miriam. **Criatividade para reinventar sua vida**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

TORRE, Saturnino de la. **Criatividade aplicada: recursos para uma formação criativa: mudança, intuição e alquimia espiritual**. São Paulo: Madras, 2008.

TORRE, Saturnino de la. **Dialogando com a criatividade: da identificação à criatividade paradoxal**. São Paulo: Madras, 2005.

WECHSLER, Solange Múglia. **Criatividade: descobrindo e encorajando**. Campinas, Psy, 1993.

VON OECH, Roger. **Um chute na rotina: os quatro papéis essenciais do processo criativo**. 8. ed. São Paulo: Cultura, 2006.

VON OECH, Roger. **Um "Toc" na Cuca - técnicas para quem quer ter mais criatividade na vida**. São Paulo: Cultura, 1993.