

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Programa de TIDD

Disciplina: 2852 A - Conceitos e Práticas no Design e Estéticas Tecnológicas (CPDE)

Módulo: 1

Área de Concentração: Processos Cognitivos e Ambientes Digitais

Linha de Pesquisa: Design Digital e Redes

Professor: Dra. Rosangella Leote (cód. 6826-8)

Semestre: 1º semestre de 2008

Horário: 4ª feira, das 14h00 às 17h00

Créditos: 3

Carga Horária: 255 horas

1. Descrição e ementa da disciplina:

Mapeamento do contexto histórico e das várias teorias e práticas ligadas ao campo do design e da arte, explorando, sobretudo, seus aspectos perceptivos e estéticos, com ênfase nas últimas cinco décadas, e nas tecnologias emergentes. Observação crítica e contextualizada da ação dos artistas, cientistas e tecnólogos, na busca do desenvolvimento de trabalhos interativos, incluindo ambientes virtuais. Localização de trabalhos de referência que possam permitir criações de projetos numa classe. Os fundamentos conceituais que podem permitir o embasamento de realizações desta natureza.

A fundamentação é dada a partir de leituras e discussão em classe. Exemplos são trazidos e compartilhados para a avaliação dos casos utilizando-se aparatos tecnológicos segundo a especificidade do tema da aula. O principal fundamento de análise é a semiótica peirceana. Os alunos são convidados a participar com discussão conceitual, realização de exercícios, pesquisa e estudo de casos dirigidos. Contatos entre os alunos e professora são feitos através de e-mail (vdleote@terra.com.br) e grupo de discussão (Rosangella_Leote_Disciplinas@yahoogroups.com).

2. Detalhamento da ementa da disciplina em unidades de conteúdo para 17 semanas de aula

Aula 01:

Apresentação da disciplina envolvendo seu conteúdo, metodologia e sistema de avaliação.

Contextualização da ação dos artistas, cientistas e tecnólogos, na busca do desenvolvimento de trabalhos interativos na contemporaneidade.

Aula 02:

Processo criativo e metodologia de realização da obra de criação.

Aula 03:

A miscigenação Arte e Design.

Início das atividades de integração para as atividades práticas da disciplina – primeiro tratamento (definição de caminhos das produções).

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo **Programa de TIDD**

A atividades práticas da disciplina – segundo tratamento (a partir dos caminhos definidos na aula anterior).

Aula 04:

Aspectos históricos concomitantes sobre a arte e o design.

A atividades práticas da disciplina – terceiro tratamento – acompanhamento e orientação caso a caso.

Aulas 05:

Aspectos históricos e conceituais específicos sobre o design.

A atividades práticas da disciplina – acompanhamento e orientação caso a caso.

Aulas 06:

Aspectos históricos e conceituais específicos sobre a arte.

A atividades práticas da disciplina – acompanhamento e orientação caso a caso.

Aulas 07, 08 e 09:

As mudanças nos aspectos perceptivos e estéticos envolvendo autor/obra/recepção nas várias áreas de produção cultural - design, arquitetura, arte, música e poesia.

Aula 10:

Instrumentalização para a apresentação dos trabalhos realizados (envolvendo parte escrita e produção).

Definição da agenda de apresentação dos trabalhos.

Definição sobre a dinâmica de análise que cada participante fará do trabalho de um dos seus colegas.

Aula 11:

Primeiro trabalho à ser apresentado e primeira análise do trabalho sob a abordagem do colega.

Aula 12:

Segundo trabalho à ser apresentado e segunda análise do trabalho sob a abordagem do colega.

Aula 13:

Terceiro trabalho à ser apresentado e terceira análise do trabalho sob a abordagem do colega.

Aula 14:

Quarto trabalho à ser apresentado e quarta análise do trabalho sob a abordagem do colega.

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Programa de TIDD

Aula 15:

Quinto trabalho à ser apresentado e quinta análise do trabalho sob a abordagem do colega.

Aula 16:

Ponderações sobre os trabalhos apresentados e discussão aglutinadora dos casos abordados.

Aula 17:

Palestra de encerramento e recebimento da parte monográfico sobre os trabalhos finais.

3. Bibliografia

3.1 Básica

BAKER, Robin. *Designing the future – The computer transformation of reality*. Thames & Hudson: london, 1993.

DAMÁSIO, António. *Em Busca de Espinosa: prazer e dor na ciência dos sentimentos*. São Paulo: Companhia da Letras, 2004.

DAVIS, Douglas. *ART AND THE FUTURE. Collaboration between Science, Technology and Art*. Praeger Publishers, New York ,1973.

DENIS, Rafael Cardoso (2000). *Uma introdução à história do design*. São Paulo: Edgard Blücher.

KRANZ, Stewart. *Science & Technology in the Arts*. VNR, New York, 1974.

LEOTE, Rosangella. “Arte e mídias emergentes: modos de fruição”. In ROCHA, Cleomar (org.). *Arte: limites e contaminações*. Salvador: ANPAP, 2007.

LEOTE, Rosangella. “Fronteiras da percepção nas estéticas tecnológicas”. In VENTURELLI, Suzete (org). #6.*ART - Arte e Tecnologia: interseccções entre arte e pesquisas tecno-científicas*. Brasília: UNB, 2007.

LEOTE, Rosangella. “Arte e mídias emergentes:modos de fruição”. In: Rocha, Cleomar, *Arte Limites e contaminações*. Anais da ANPAP. Salvador:ANPAP. 2007. Vol II pp 184-192.

MEDEIROS, Maria Beatriz de (org.). *Arte e tecnologia na cultura contemporânea*. Brasília: UNB, 2002 .

MORSE, Margaret. *Virtualities - Television, media art and cyberculture*. Indiana: Indiana Univ. Press, 1998.

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo **Programa de TIDD**

MOSER, Mary Anne e MACLEOD, Douglas. (eds.). *Immersed in technology – Art and virtual environments*. Massachusetts: The MIT Press, 1996.

Munari, Bruno. *Design e comunicação visual*. São Paulo: Martins Fontes, 1977.

MUNGI, A et al. *Arte y pensamientos en la era tecnológica*. País Vasco: Universidad del País Vasco, 2003.

POPPER, Frank. *Art of the electronic age*. New York: Thames and Hudson, 1993.

SCHNEIDER, Ira and KOROT, Beryl. *Comp. Video Art - An Anthology*. New York, Harcourt Brace Jovanovich, 1980.

SCIARTS, Equipe Interdisciplinar (Fogliano, Hildebrand, Leote, Sogabe). *O Sistema como Obra de Arte*. Porto Alegre (no prelo).

TRIBE, Mark e JANA, Reena. *Arte y nuevas tecnologías*. Barcelona: Taschen, 2006.

VENTURELLI, Suzete. *Arte – Espaço – Tempo – Imagem*. Brasília: UNB, 2004.

VILLAS-BOAS, André (1999). *O que é e o que nunca foi design gráfico - the dub remix*. Rio de Janeiro : 2AB.

WILSON, Stephen. *Information Arts: Intersections of Art, Science, and Technology*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002.

3.2. Adicional

BAER, Lorenzo. *Produção gráfica*. SENAC: São Paulo, 1995.

BASBAUM, Sérgio Roelaw. *Sinestesia, arte e tecnologia: fundamentos da cromossônia*. São Paulo: Annablume, 2002.

BORGES, André et al. *Impressão Digital – A tecnologia a serviço da comunicação*. Abigraf: São Paulo, S/D.

GIANETTI, Cláudia. *Estética Digital – Sintopia da arte, a ciência e a tecnologia*. Belo Horizonte: C/Arte, 2006.

GUATTARI, Felix. *Caosmose: um novo paradigma estético*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992.

JACQUES, João Pedro. *Tipografia pós-moderna*. Rio de Janeiro: 2AB, 1998.

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo **Programa de TIDD**

PUC-SP

Leite, João de Souza (ed.) *ABC da ADG: glossário de termos e verbetes utilizados em design gráfico*. São Paulo: Associação dos Designers Gráficos, 2000.

LAURENTIZ, Silvia Regina Ferreira de. *Imagens animadas – Estruturas dinâmicas analisadas a partir de princípios semióticos*. Tese de Doutorado. São Paulo: PUCSP, 1999.

LEÃO, Lucia (org.). *O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias*. São Paulo: Editora SENAC, 2005.

LEÃO, Lucia. *A estética do labirinto*. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2002.

LEVY, Pierre (1993). *As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática*. São Paulo: Editora 34.

LUMINAR.(catálogo da exposição) Luminar.FAAP/MAAB:2004, São Paulo.

LUNENFELD, Peter e Brenda Laurel. *Design Research: Methods and Perspectives*. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.

MAEDA, John. *Design by Numbers*. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.

MANNONI, Laurent. *A grande arte da luz e da sombra: arqueologia do cinema*. São Paulo: SENAC/UNESP, 2003.

MANOVICH, Lev. *Info Aesthetic: information and form*. Book in progress. <http://www.manovich.net> 2007.

MANOVICH, Lev. *The Language of New Media*. MIT Press, Cambridge, 2001.
NÖTH, Winfried & Santaella, Lucia. *Imagem: cognição, semiótica, mídia*. São Paulo : Iluminuras, 1997.

Sampson, Geoffrey. *Sistemas de escrita: tipologia, história e psicologia*. São Paulo: Ática, 1996.

NOVAK, Marcos. "Liquid Architectures in cyberspace". in BENEDIKT, M. *Cyberspace: first steps*. Massachusetts: MIT Press, 1992.

OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. *Francis Bacon e a fundamentação da ciência como tecnologia*. Belo Horizonte: UFMG, 2002.

PAVIS, Patrice. *A Análise dos Espetáculos*. São Paulo: Perspectiva, 2003.

RIVLIN, Robert. *The algorithmic image - Graphic visions of the computer age*.

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Programa de TIDD

Washington: Microsoft Press, 1986.

SANTAELLA, Lucia. *Matrizes da linguagem e do pensamento*. São Paulo: Iluminuras, 2001.

SANTAELLA, Lucia. *Semiótica aplicada*. São Paulo: Thompson, 2004.
TISSELI, Eugenio. *Nuevos médios e interactividad*. Madrid: MECAD.
www.mecad.es Acesso julho 2004.

4. Avaliação

Serão avaliados todos os trabalhos executados em classe além da participação em discussões, leituras, exercícios, frequência e pontualidade. As notas atribuídas serão de caráter individual.

Embora a avaliação leve em conta o processo, o peso maior será dado ao trabalho final, que comporta a realização de uma obra, acompanhada de monografia, à ser definida segundo escolha do aluno, durante as dinâmicas de criação da disciplina.