

MÓDULO: 1 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Disciplina: **P03653 - Fundamentos do Design Tecnológico em Ambientes Inteligentes (FDTAI)**

Módulo 1

Área de Concentração: Processos Cognitivos e Ambientes Digitais

Linha de Pesquisa: Design Digital e Inteligência Coletiva

Professor: Dr. Hermes Renato Hildebrand (cód. 7305; responsável) e Marcus Vinicius Fainer Bastos (cód. 7487; colaborador);

Semestre: 2º semestre de 2019

Horário: 3ª feira, das 19h00 às 22h00

Créditos: 3

Carga Horária: 255 horas

1. Descrição e ementa da disciplina

O principal objetivo da disciplina é apresentar as teorias críticas das linguagens técnicas, por meio de um percurso pelos autores mais importantes da área, e tomando obras de arte e tecnologia como material de análise. O campo temático será constituído a partir de um foco nas linguagens audiovisuais, por meio de um quadro teórico que se apoia na chamada arqueologia das mídias. As aulas serão conduzidas em formato expositivo, em duas etapas, que constituem a apresentação de um ou mais autores representativos de um conjunto de questões, seguido de um repertório de artistas cujas obras podem ser interpretadas por meio das premissas apresentadas.

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

Semana 1 - Apresentação do Curso de da Bibliografia

Semana 2 - Benjamin, Kracauer e Bazin: o recorte das imagens técnicas, no viés do artifício e do realismo. A câmera e seus enquadramentos. As obras de Carlos Fadon Vicente, Luc Couchersne e as tensões entre a fotografia ótica e a fotografia digital.

Semana 3 - Ernst e Tinhorão: o restauro do lugar do som na constituição das linguagens técnicas. O rádio e suas difusões. As obras de Brecht e Welles, e os contrapontos entre a cultura de massa e as utopias participativas.

Semana 4 - Sevcenko e Gonzalo Aguilar: as defasagens e deslocamentos do Brasil, diante do cenário de mecanização da cultura. A Poesia Concreta, Abraham Palatinik e Waldemar Cordeiro como utopias de acerto das horas na cultura brasileira.

Semana 5 - Machado e Spielmann: o vídeo como linguagem de transição para a cultura digital. As linhas de força do vídeo no Brasil.

Semana 6 _ Intermídia: palestrante a confirmar fala sobre a obra de Julio Plaza ou Paulo Laurentiz.

Semana 7 - Youngblood e Rebentisch: a espacialização como premissa das linguagens propagadas para contextos específicos. Regina Silveira, Carmela Gross, Ana Maria Tavares e 3NÓS3, e os diálogos da arte contemporânea com lugares e acontecimentos.

Semana 8 - Era uma vez na tela: audiovisual na era da portabilidade. Um panorama crítico da arte em mídias móveis

Semana 9 - Democratização das tecnologias: palestrante a confirmar fala sobre o surgimento de placas abertas e softwares livre, a partir da obra de coletivos como o SciArts e processos em torno do Arduíno e do Processing.

Semana 10 - Sincronias entre acontecimento e narrativa. Ruttman, Kubelka, duVa, Robert Henke e o vetor abstrato do audiovisual, do modernismo à contemporaneidade.

Semana 11 - A virada sônica. Ikoniadou e Kahn, em torno de uma história do som nas artes. Ênfase nas tendências atuais que privilegiam as linguagens aurais, como em obras de Cardliff, Shepard e do coletivo subtle mob.

Semana 12 - Poéticas em Tempo Real: palestrante a confirmar fala sobre o vídeo ao vivo e seus principais artistas

Semana 13 - Seminários

Semana 14 - Seminários

Semana 15 - Seminários

Semana 16 - Seminários

Semana 17 - Entrega dos Artigos e Finalização do Semestre

3. Bibliografia

3.1. Básica

Bambozzi, Lucas; Bastos, Marcus; Minelli, Rodrigo (Ed.). **Mediação, tecnologia, espaço público**: panorama crítico da arte em mídias móveis. São Paulo: Conrad, 2010.

Bastos, Marcus. **Limiars das Redes**: escritos sobre arte e cultura contemporânea. São Paulo: Intermeios, 2014.

Buck-Morss, Susan *et alii*. **Benjamin e A Obra de Arte**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

Kahn, Douglas. **Noise, Water, Meat**. A History of Sound in Arts. Cambridge (MA): MIT Press, 2001.

Stam, Robert. **Introdução às Teorias do Cinema**. Campinas: Papyrus, 2000.

Ernst, Wolfgang. **Chronopoetics**: The Temporal Being and Operativity of Technological Media. London: Rowman & Littlefield, 2016.

Machado, Arlindo. *As linhas de força do vídeo no Brasil*, in: **Made in Brasil**: três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo: Iluminuras, 2007.

Rebentisch, Juliane. **Aesthetics of Installation Art**. Berlin: Sternberg Press, 2012.

Spielmann, Yvonne. **Video**: The Reflexive Medium. Cambridge (MA), MIT Press, 2008.

3.2. Bibliografia adicional

- Dubois, Philippe. **Cinema, Video, Godard**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- Ernst, Wolfgang. **Sonic Time Machines**. Explicit Sound, Sirenic Voices and Implicit Sonicity. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016.
- Gonzalo, Moises Aguilar. **Poesia Concreta Brasileira**. São Paulo: Edusp, 2005
- Ikoniadou, Eleni. **The Rhythmic Event**. Cambridge (MA): MIT Press, 2014.
- Sevcenko, Nicolau. **Orfeu Extático na Metrópole**. São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. *5ª reimpressão*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- Tinhorão, José Ramos. **Música Popular: Do Gramafone ao Rádio e à TV**. São Paulo: Editora 34, 2014.
- Youngblood, Gene. **Expanded Cinema**. New York: P. Dutton & Co., Inc., 1970.
- Machado, Arlindo. **A Televisão Levada a Sério**. São Paulo: Senac, 2000.
- Xavier, Ismail. **A Experiência do Cinema**. São Paulo: Paz e Terra, 2018 [1983].

4. Avaliação

- Participação em Aula
- Apresentação de Seminário
- Entrega de Artigo