

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos Pós-Graduados em
Tecnologias da Inteligência e Design Digital - TIDD

Disciplina: **P03809 - Teorias Avançadas do Design Tecnológico e Ambientes Inteligentes (TADTAI - TIDD 5233)**

Módulo: 2

Área de Concentração: Processos Cognitivos e Ambientes Digitais

Linha de Pesquisa: Design Digital e Inteligência Coletiva

Professor: Dr. Hermes Renato Hildebrand (cód. 7305-9)

Semestre: 1º semestre de 2013

Horário: 4ª feira, das 19h00 às 22h00

Créditos: 3

Carga Horária: 255 horas

Nível: Mestrado/Doutorado

Tipo: eletiva

1. Descrição e ementa da disciplina:

A disciplina tem como objetivo proporcionar discussões teóricas sobre estéticas tecnológicas contemporâneas com base nos temas da mobilidade, imersão, interatividade, tecnologias nas redes, narrativas transmidiáticas, territórios, localização, ciência e arte. Pretendemos discutir como as tecnologias móveis e os ambientes imersivos digitais podem ser usados na definição de padrões estéticos na contemporaneidade e como se dá o processo de criação com as tecnologias digitais. Os alunos deverão assumir uma postura interdisciplinar para a área, focando os principais desafios na concepção, desenvolvimento e implantação de experiências cognitivas e artísticas.

Os principais objetivos do curso são:

- estudar os aspectos inovadores na criação artística usando as tecnologias digitais e os dispositivos móveis;
- estudar os princípios, os problemas de pesquisa e aplicações das tecnologias digitais e dos dispositivos móveis nas artes;
- adquirir experiência para entender as necessidades dos usuários e poder ajudá-los a desenvolver competências para que possam acompanhar a rápida evolução das tecnologias, ferramentas e técnicas na área.

Nesse contexto, estão previstas atividades e relatos reflexivos sobre a própria cognição, usando dispositivos digitais e móveis ou sobre experiência com instalações artísticas que usam estes dispositivos, e, também a realização de seminários com base nas reflexões artísticas e estéticas

Será proposta uma atividade educacional que usa dispositivos móveis ou uma instalação artística que usa dispositivos móveis ou tecnologia emergentes.

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Programa de Estudos Pós-Graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Digital - TIDD

2. Detalhamento da ementa da disciplina em unidades de conteúdo:

Aula 01:

Apresentação da disciplina envolvendo seu conteúdo, metodologia e sistema de avaliação. Discussões baseadas em possibilidades de geração de bens culturais transpassados por tecnologias.

Aula 02 e 03:

O conceito de estética tecnológica e suas relações com a arte contemporânea. A Estética do Belo e do Sublime no Tecnológico.

Aula 04:

Metodologia semiótica de análise dos casos.

Aula 05:

O conceito de mídias emergentes e a visão da arte como sistema.

Aulas 06 e 07:

A percepção e a fruição nas obras com estéticas tecnológicas.

Aulas 08:

As mudanças no conceito de arte e autoria. Interconexão de transmutação de papéis nos processos de produção de obras com aportes tecnológicos de diversas naturezas e funções (design, arquitetura, arte, música e poesia).

Aulas 08 e 09:

Design, Arte e Mídia: tênues limites nas categorias das obras que envolvem a criação estética.

Aula 10:

Instrumentação para o estudo de caso. Discussão em grupos. Levantamento de casos para estudo. Proposição feita pelos alunos. Distribuição de trabalho para os estudos de caso em equipe e individuais (trabalho final)

Aula 11:

Primeiro caso abordado – seminário em equipe: a instalação interativa.

Aula 12:

Segundo caso abordado – seminário em equipe: o corpo como suporte artístico.

Aula 13:

Terceiro caso abordado – seminário em equipe: espaços nômades/mídias móveis.

Aula 14:

Quarto caso abordado – seminário em equipe: arquitetura líquida (transarquitetura).

Aula 15:

Quinto caso abordado – seminário em equipe: intersecções design, arte, ciência e tecnologia.

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos Pós-Graduados em
Tecnologias da Inteligência e Design Digital - TIDD

PUC-SP

Aula 16:

Ponderações sobre os seminários e discussão aglutinadora dos casos abordados.

Aula 17:

Palestra de encerramento e recebimento dos trabalhos finais (estudos de casos individuais).

3. Bibliografia

3.1. Básica

- BACHELARD, G (2000). *A poética do espaço*. São Paulo: Martins Fontes.
- BOURRIAUD, Nicolas (1998). *Relational Aesthetics*. Paris: Les presse du réel.
- DAVIS, Douglas (1973). *Art and the future. A history - prophecy of collaboration between Science, Technology and Art*. New York: Praeger Publishers.
- GALLOWAY, A. (2006). *Gaming: Essays on Algorithmic Culture (Electronic Mediations)*. Minneapolis: Univ. of Minnesota Press.
- HILDEBRAND, H. R. (2010). *Das Geometrias aos Sistemas como Obra de Arte*. Artech 2010 - Proceedings of the 5th Internacional Conference on Digital Arts, Portugal. Disponível em: <http://www.artech-international.com/artech2010/index.php>. Acesso em: 18/05/2010.
- HILDEBRAND, H. R. ; CANDELLO, H. C. S. P. *Metodologia Semiótica para Análise de Revistas Digitais On-line*. Actas de Diseño, v. Ano 3, p. 66-71, 2008.
- JONES, C. A. (2006). *Sensorium: Embodied Experience, Technology, and Contemporary Art*. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
- LEÃO, L. (2002). *O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias*. São Paulo: Ed. SENAC.
- MACHADO, Arlindo (2001). *O quarto Iconoclasmo e outros ensaios hereges*. São Paulo: Rios.
- MANOVICH, Lev. *The Language of New Media*. Cambridge. MIT Press, 2001.
- PLAZA, Julio & TAVARES, Monica (1998). *Processos criativos com meios eletrônicos: poéticas digitais*. São Paulo: Editora Hucitec.

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Programa de Estudos Pós-Graduados em
Tecnologias da Inteligência e Design Digital - TIDD

PUC-SP

POPPER, Frank (1983). *Art of the electronic age*. New York: Harry N. Abrams, Inc., Publishers.

SANTAELLA, L. (2008). *Linguagens Líquidas na Era da Mobilidade*. São Paulo: Paulus.

SANTAELLA, Lucia. *Estética de Platão a Peirce*. São Paulo: Experimento, 1994.

WILSON, S. (2002). *Information Arts: Intersections of Art, Science and Technology*. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

3.2. Adicional

ASCOTT, R. (2000). *A arquitetura da cibercepção*. In: Leão, L. (org.) *InterLab: labirintos do pensamento contemporâneo*. São Paulo: Editora Iluminuras - FAPESP.

BEIGUELMAN, G. (2003). *O Livro depois do Livro*. São Paulo: Peirópolis.

DELANDA, M. (2001). *Open-Source: A Movement in Search of a Philosophy* (presented at the Institute for Advanced Study). Princeton, New Jersey. Disponível em: <http://www.cddc.vt.edu/host/delanda/pages/opensource.htm>. Acesso em: 12/02/2009.

DELEUZE, G. (2001). *Conversações*. São Paulo: Editora 34.

DURAND, G. (1989). *As estruturas antropológicas do imaginário*. Lisboa: Presença.

GUATTARI, F. (1992). *Caosmose: um novo paradigma estético*. São Paulo: Editora 34.

HILDEBRAND, H. R.; ZAMPRONHA, E. S.; FOGLIANO, F.; SOGABE, M..T. LEOTE, R. S. Atrator Poético: Interface entre Arte, Ciência e Tecnologia. *Revista VIS (UnB)*, Brasília, v. Ano 4, n. Ano 4, p. 95-106, 2005.

HILDEBRAND, H. R. Uma Arte de Raciocinar. In: *Revista Libero*. São Paulo: FACASPER, v. Vol. 5, n. No. 9-10, p. 40-55, 2002.

HOLMES, B. (2007). *Network Maps, Energy Diagrams*. Disponível em: <http://brianholmes.wordpress.com/2007/04/27/network-maps-energy-diagrams> Acesso em: 28/02/2008.

LEÃO, L. (2001). *A estética do labirinto*. São Paulo: Anhembi-Morumbi.

PACKER, R. (2005). *O que é multimídia, de uma vez por todas*. In: Lucia Leão (ed.), *O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias*, São Paulo: Editora SENAC.

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos Pós-Graduados em
Tecnologias da Inteligência e Design Digital - TIDD

- MANOVICH, L. (2005). *Novas mídias como tecnologia e idéia: dez definições*. In: Lucia Leão (org.). *O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias*. São Paulo: Editora SENAC.
- RANCIÈRE, J. (2006). *A partilha do sensível: Estética e política*. São Paulo: Editora 34.

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos Pós-Graduados em
Tecnologias da Inteligência e Design Digital - TIDD

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

STILES, K. e P. Selz, (org.) (1996). *Theories and documents of contemporary art: a sourcebook of artists' writings*. Berkeley: University of California Press.

4. Avaliação

A avaliação será processual e envolverá:

- postura nas aulas;
- realização de leituras;
- realização de exercícios;
- análises e discussões;
- seminário de pesquisa;
- monografia