

LITA CABELLUT

O FAZER POÉTICA & EXPERIÊNCIA DA ARTE

O FAZER
POÉTICA & EXPERIÊNCIA
DA ARTE

PROGRAMA

EMENTA

Orientação de processos criativos em qualquer área artística, o curso aborda uma nova concepção da sensorialidade pautada em filósofos da área dos Estudos da Visualidade e da fenomenologia, bem como pensadores da enteogenia, como Paul Stametz, Terence Mckenna e Michael Pollan.

OBJETIVOS

Abordando novos pressupostos da sensorialidade, nosso intuito é possibilitar um domínio maior do processo poético por parte dos integrantes – sejam das artes visuais, design, cinema, música, literatura, fotografia, dramaturgia, roteiro, etc. Além disso, oferece acompanhamento e interlocução crítica da produção, como análise de portfólio.

METODOLOGIA

CURSO ONLINE. Conteúdos expositivos ao vivo com uso extensivo de material multimídia; debates; avaliação da produção autoral.

CRONOGRAMA

30 de NOV + 01 de DEZ
SÁBADO + DOMINGO | 15H ÀS 20H
(intervalo 15 min)

02 encontros | 5 horas cada
CARGA HORÁRIA | **10h**

PLANO DE AULAS

Encontro 1

SÁBADO 30 DE NOVEMBRO (15h às 20h)

A sensorialidade

Atualizações no campo da sensorialidade: os 8 sentidos do corpo. Como funciona a percepção e sua relação com os afetos. A estética como relação dos sentidos com o mundo. O sensível e a 'verdade' corpórea.

REFERÊNCIAS

PALLASMAA, J. *As mãos inteligentes*, Porto Alegre, Bookman, 2013.

PALLASMAA, J. *A imagem corporificada*, Porto Alegre, Bookman, 2013.

PALLASMAA, J. *Os olhos da pele*, Porto Alegre, Bookman, 2011.

ARTIGOS & MULTIMÍDIA

[#LAB 01: O tempo das imagens](#)

[#LAB 02: A experiência das imagens](#)

[#LAB 03: O sentido das imagens/as imagens do sentido](#)

PODCAST DESVER:

[Processos Poéticos: questões, inquietações e dúvidas do percurso artístico](#)

[Processos Poéticos: como? onde? por que?](#)

[Processos Poéticos: O que fazer e não fazer para fazer arte](#)

Poética e experiência

A experiência como motor da poética. Funções desiderativas X identidade. A singularidade. O 'sujeito suposto saber' e a experiência. A criação (poiesis) na arte. Questionando o protagonismo do olhar. A problematização dos sentidos como emergência de uma nova relação do artista com o mundo e as mudanças perceptivas.

REFERÊNCIAS

[BECCARI, M. *Antirrealismo: uma breve história das aparências*. Curitiba: Kindle Direct Publishing, 2019](#)

[VALÉRY, P. *Lições de poética*, São Paulo: Âyiné, 2020.](#)

[VALÉRY, P. *Degas Dança Desenho*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.](#)

VÍDEOS

[Ciclo Mutações: "O sensual e o sensível" - Eugênio Bucci](#)

[Vídeos da ENCHROMA](#)

[Cogumelos mágicos; o que são?](#)

[Fungos fantásticos](#)

BIBLIOGRAFIA*

- ALLOA, E. (org). *Pensar a Imagem*. Editora Autêntica, Belo Horizonte, 2015.
- AUERBACH, E. *Mimesis*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1976.
- [ARISTIDES, J. *Classical Drawing Atelier*. NY, Watson Guptill, 2006.](#)
- [AZOULAY, A. *The civil contract of Photography*. Zone Books, New York, 2008.](#)
- [BACHELARD, G. *A Poética do Espaço*. In: *Os Pensadores XXXVIII*. SP: Abril, 1974.](#)
- [BARGUE, C.; GÉRÔME, J-L. *Drawing Course*. Paris, ACR Ed. 2003.](#)
- BARTHES, R. *O óbvio e o obtuso*. Lisboa, Editions du Seuil, 70, 1982.
- BARRETO, G; OLIVEIRA, M. *A Arte Secreta de Michelangelo*. São Paulo, ARX, 2004.
- BATAILLE, G. *A literatura e o mal*. Porto Alegre, L&PM, 1989.
- _____. *O Erotismo*. Belo Horizonte, Ed. Autêntica, 2021.
- BECCARI, M. *Sobre-posições*. Curitiba, Telaranha, 2022.
- BECCARI, M. *Articulações Simbólicas*. Teresópolis, 2AB Editora, 2016.
- BENJAMIN, W. *Magia e técnica. Arte e política*. São Paulo: Brasiliense, 1986.
- CANCLINI, N. G. *A Socialização da Arte*. SP, Cultrix, 1984.
- CLARK, K. *O Nu na Arte*, Lisboa, Ulisseia, 1961.
- CRARY, J. *Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
- DAMÁSIO, A. *O erro de Descartes*. São Paulo, Companhia das Letras, 2021.
- DALI, S. Andre Parinaud (org). *As confissões inconfessáveis de Salvador Dali*. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976.
- DOLINER, R. & BLECH, B. *Os Segredos da Capela Sistina*. RJ: Casa das Letras, 2009.
- DUNKER, C. & RODRIGUES, L. *Cinema e Psicanálise* (vol. 2). São Paulo: nVersos, 2015.
- _____. *Lacan e a democracia*. São Paulo, Boitempo, 2022.
- [EDWARDS, B. *Desenhando com o lado direito do cérebro*. RJ, Tecnoprint, 1984.](#)
- FOSTER, H. *O Retorno do Real*, São Paulo, Cosac Naify, 2014.
- [FOUCAULT, M. *As palavras e as coisas*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.](#)
- FERRO, S. *O Canteiro e o Desenho*. São Paulo: Projeto Ed. Associados, 1982.
- FREUD, S. *Obras incompletas de Sigmund Freud: Arte, Literatura os artistas*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
- GAYFORD, Martin. *Michelangelo: uma vida épica*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
- [GOSWAMI, A. *Universo autoconsciente*. Rio de Janeiro, Ed. Rosa dos Tempos, 1993.](#)
- GOMBRICH, E. H. *Arte e ilusão*. São Paulo, Martins Fontes, 1986.
- GULLAR, F. *Argumentação Contra a Morte da Arte*. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
- HARAWAY, H. *Manifesto ciborgue*, Ponta Grossa, Monstro dos Mares (ed. pirata)
- HAUSER, A. *História Social da Literatura e da Arte*. São Paulo, Martins Fontes, 1994.
- [HALE, R. *Drawing Lessons from the Great Masters*. New York, Guptil Publications, 1989.](#)
- [HILLMAN, J. *Uma investigação sobre a imagem*. Petrópolis: Vozes. 2019](#)

HOCKNEY, D. *Secret Knowledge: rediscovering the lost techniques of the Old Masters*, Singapore, Viking Studio Penguin Putnam, 2001

HUIZINGA, J. *O Outono da Idade Média*. São Paulo, Companhia das Letras, 2021.

HUXLEY, A. *As portas da percepção*. São Paulo, Biblioteca Azul, 2012.

[JUNG, C. G. *O Homem e seus Símbolos*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.](#)

KLEIN, N. *Sem Logo*. RJ: Editora Record, 2002.

KRAUSS, R. & LOPES, M. *O Sujeito e a visualidade: parábolas do olhar contemporâneo*. In: *Visualidades*, Goiânia, v. 8 p. 251-267, jul-dez, 2010.

LACAN, J. *Seminário 11*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1996.

LENT, R. *Neurociência da mente e do comportamento*. RJ, Guanabara Koogan, 2008.

LIPOVETSKY, G; SERROY, J. *A Estetização do Mundo*. SP: Companhia das Letras, 2013.

[LYOTARD, J-F. *A Condição pós-moderna*, Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.](#)

LONGHI, R. *Breve mas Verdídica História da Pintura Italiana*. São Paulo: Cosac Naify, 2005. MANGUEL, A. *Lendo Imagens*. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.

[KANDINSKY, W. *Ponto, Linha, Plano*, Lisboa, Ed 70, 1970](#)

[OSTROWER, F. *Universos da Arte*. Campinas, Ed UNICAMP, 2004](#)

[PANOFSKI, E. *Perspectiva como forma simbólica*, Edições 70, Lisboa, 1993.](#)

MERLEAU-PONTY, M. *Conversas*, São Paulo, Martins Fontes, 2004.

MEYER, R. *Manual do Artista: técnicas e materiais*, São Paulo, Martins Fontes, 2006.

OSTROWER, F. *Acasos e criação artística*. São Paulo: Editora Campus, 1995.

PALLASMAA, J. *As mãos inteligentes*, Porto Alegre, Bookman, 2013.

PALLASMAA, J. *A imagem corporificada*, Porto Alegre, Bookman, 2013.

PALLASMAA, J. *Os olhos da pele*, Porto Alegre, Bookman, 2011.

[PEDROSA, I. *Da Cor à Cor Inexistente*. Rio de Janeiro, Léo Christiano Editorial, 1995.](#)

_____. *O Universo da Cor*. Rio de Janeiro, SENAC, 2006.

PEVSNER, N. *Academias de Arte: passado e presente*. SP: Companhia das Letras, 2005.

PANOFSKI, E. *Perspectiva como forma simbólica*, Edições 70, Lisboa, 1993.

RIVERA, T. *Arte e psicanálise*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2002.

RICOEUR, P. *Percurso do reconhecimento*. São Paulo, Ed. Loyola, 2004

SICARD, M. *A fábrica do olhar*, Lisboa, Editions Odile Jacob 70, 1992.

SAFATLE, V. *Introdução a Jacques Lacan*. Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2018.

SAMAIN, E. (Org) *Como pensam as imagens?*, Campinas, UNICAMP, 2018.

SANT'ANNA, A. R. *Desconstruir Duchamp*. SP: Vieira & Lent, 2003.

_____. *O Enigma vazio: impasses da arte e da crítica*. São Paulo: Rocco, 2008.

[SAUNDERS, F.S. *A CIA na Guerra Fria da cultura*. Record, 2008.](#)

TEDESCO, C. *Artemisia Gentileschi*. São Leopoldo, Oikos, 2020.

TIBURI, M; CHUÍ, F. *Diálogo | Desenho*, Ed. Senac, São Paulo, 2010.

_____. *Olho de vidro*, São Paulo, Record, 2011.

TIMM, R. *Crítica da razão idolátrica*. Porto Alegre, ZOUK, 2020.

TRIGO, L. *A Grande Feira*. São Paulo: Civilização Brasileira, 2009.

VALÉRY, P. *Lições de poética*, São Paulo: Âyiné, 2020.

[VALÉRY, P. *Degas Dança Desenho*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.](#)

WÖLFFLIN, H. *Conceitos Fundamentais da História da Arte*. SP. Martins Fontes, 2019.

WALKER, P. R. *A Disputa que mudou a Renascença*. Rio de Janeiro: Record, 2005.

[WOLFE, T. *A Palavra pintada*. Porto Alegre: L&P, 1987](#)

YACUBIAN, E. T. *A doença e a arte de Van Gogh*, São Paulo, Casa Leitura Médica, 2008.

[ŽIŽEK, S. *Como ler Lacan*. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.](#)