

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO *STRICTO SENSU* EM ARTES

ESTRUTURA CURRICULAR

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS	Linha	CR
METODOLOGIA DA PESQUISA	1,2	2
ARTE E CULTURA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO: SUBSÍDIOS TEÓRICOS	1,2	4
SEMINÁRIO DE PESQUISA: DIMENSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA	1	2
SEMINÁRIO DE PESQUISA: PROCESSOS DE FORMAÇÃO, MEDIAÇÃO E RECEPÇÃO	2	2

DISCIPLINAS OPTATIVAS	CR
COLETA, ANÁLISE E REGISTRO MULTIMÍDIA	4
FUNDAMENTOS DAS ARTES DIGITAIS	4
FUNDAMENTOS DO ENSINO E APRENDIZAGEM EM ARTES VISUAIS	4
FUNDAMENTOS DO ENSINO E APRENDIZAGEM EM MÚSICA	4
FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS E MÚSICA	4
MEDIAÇÃO EM ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO	4
CIÊNCIAS COGNITIVAS E ARTES	4
TEORIAS DA PRODUÇÃO E RECEPÇÃO	4
CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ARTES: COMPARAÇÕES E REFLEXÕES ESTÉTICAS	4
CRIAÇÃO E PERFORMANCE: INTERAÇÃO SOM, PALAVRA E IMAGEM	4
CURADORIA E ARTE CONTEMPORÂNEA	4
TEORIAS CRÍTICAS DAS ARTES	4
FUNDAMENTOS DE ANÁLISE MUSICAL	4
PALAVRAS E ESCRITOS DE ARTISTA	4
HISTÓRIA DA MÚSICA ATRAVÉS DA PERFORMANCE	4
TÓPICOS ESPECIAIS 1	1
TÓPICOS ESPECIAIS 2	2
TÓPICOS ESPECIAIS 3	3

Sumário

[METODOLOGIA DA PESQUISA EM ARTES](#)
[ARTE E CULTURA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO: SUBSÍDIOS TEÓRICOS](#)
[SEMINÁRIO DE PESQUISA: DIMENSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DA PRODUÇÃO
ARTÍSTICA.](#)
[SEMINÁRIO DE PESQUISA: PROCESSOS DE FORMAÇÃO, MEDIAÇÃO E RECEPÇÃO.
COLETA, ANÁLISE E REGISTRO MULTIMÍDIA](#)
[FUNDAMENTOS DAS ARTES DIGITAIS](#)
[FUNDAMENTOS DO ENSINO E APRENDIZAGEM EM ARTES VISUAIS](#)
[FUNDAMENTOS DO ENSINO E APRENDIZAGEM EM MÚSICA](#)
[FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS E MÚSICA](#)
[MEDIAÇÃO EM ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO](#)
[CIÊNCIAS COGNITIVAS E ARTES](#)
[TEORIAS DA PRODUÇÃO E RECEPÇÃO](#)
[CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ARTES: COMPARAÇÕES E REFLEXÕES ESTÉTICAS](#)
[CRIAÇÃO E PERFORMANCE: INTERAÇÃO SOM, PALAVRA E IMAGEM](#)
[CURADORIA E ARTE CONTEMPORÂNEA](#)
[TEORIAS CRÍTICAS DAS ARTES](#)
[FUNDAMENTOS DE ANÁLISE MUSICAL](#)
[PALAVRAS E ESCRITOS DE ARTISTA](#)
[HISTÓRIA DA MÚSICA ATRAVÉS DA PERFORMANCE](#)
[TÓPICOS ESPECIAIS 1](#)
[TÓPICOS ESPECIAIS 2](#)
[TÓPICOS ESPECIAIS 3](#)

METODOLOGIA DA PESQUISA EM ARTES

CATEGORIA: Obrigatória

CRÉDITOS: 2

CARGA HORÁRIA: 30 horas

EMENTA: Aborda o campo artístico enquanto campo específico de conhecimento e visa ao debate reflexivo sobre os diferentes métodos nas pesquisas em artes e sobre artes. Tem como objetivo fundamentar e instrumentalizar a elaboração dos projetos de pesquisa.

BIBLIOGRAFIA

- ADAMS, Laurie Schneider. *The methodologies of art: an introduction*. Boulder [USA]: Westview Press, 1996.
- BAUER, Martin W.; GASKELL, George. *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático*. 7.ed. Petrópolis: Vozes, 2008.
- BRITES, Blanca; TESSLER, Elida (org.) *O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas*. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2002.
- COLWELL, Richard; WEBSTER, Peter. *MENC Handbook of Research on Music Learning: Volume 1: Strategies*. New York: Oxford University Press, 2011.
- COLWELL, Richard; WEBSTER, Peter. *MENC Handbook of Research on Music Learning: Volume 2: Applications*. New York: Oxford University Press, 2011.
- CRESWELL, John W. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
- DEMO, Pedro. *Metodologia científica em ciências sociais*. 3.ed. São Paulo: Atlas, 1995.
- ECO, Umberto. *Como se faz uma tese*. 22.ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.
- FERREIRA, Glória. *Escritos de artista – anos 60 - 70*. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
- HATT, Michael; KLONK, Charlotte. *Art history: a critical introduction to its methods*. Manchester: Manchester University Press, 2006.
- MERRIAM, Sharan. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco: John Wiley & Sons Inc., 2009.
- PILLAR, Analice Dutra; et al. *Pesquisa em artes plásticas*. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS; Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), 1993.
- POMBO, Olga; DI MARCO, Silvia (org.). *As imagens com que a ciência se faz*. Lisboa: Fim de Século, 2010.

ARTE E CULTURA NO CONTEXTO CONTEMPORÂNEO: SUBSÍDIOS TEÓRICOS

CATEGORIA: Obrigatória

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: A disciplina trabalha bases teóricas para abordar os diversos temas concernentes a arte e a cultura, promovendo um debate interdisciplinar sobre os circuitos de produção, difusão e recepção na atualidade.

BIBLIOGRAFIA

- BELTING, Hans. *O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: Uma introdução*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- CRIMP, Douglas. *Sobre as ruínas do museu*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- DA MATTA, Roberto. Você tem cultura? In: _____. *Explorações, ensaios de sociologia Interpretativa*. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
- DANTO, Arthur. *A transfiguração do lugar-comum*. São Paulo: Cosac&Naify, 2005.
- _____. *Após o fim da arte. A arte contemporânea e os limites da história*. São Paulo: Edusp, 2006.
- DENORA, Tia. *Music in everyday life*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- HALL, Stuart. *A Identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A, 1997.
- HERZ, R. (Org.) *Theories of contemporary*. New Jersey: Prentice-Hall, 1985.
- HUYSEN, Andreas. *After the great divide: Modernism, mass culture, postmodernism*. Bloomington: Indiana University Press, 1986.
- LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo: Editora 34 Ltda, 1999.
- TURINO, Thomas. *Music as social life: The politics of participation*. Chicago: The University of Chicago Press, 2008.
- SELZ, Peter Howard; STILES, Kristine (Ed). *Theories and documents of contemporary art: A sourcebook of Artist's writings*. Berkeley: University of California Press, 1996.
- SMALL, Christopher. *Musicking: The meanings of performing and listening*. Middleton: Wesleyan University Press, 1998.
- WEINTRAUB, Linda, DANTO, Arthur et al (Ed.) *Art on the edge and over: Searching for art's meaning in contemporary society 1970s-199s*. s/local: Art Insights, 1997.

SEMINÁRIO DE PESQUISA: DIMENSÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA.

CATEGORIA: Obrigatória para estudantes da Linha 1

CRÉDITOS: 2

CARGA HORÁRIA: 30 horas

Ementa: Apresentação e discussão dos projetos em andamento, leitura e debates de textos específicos.

BIBLIOGRAFIA

BARBROOK, Richard. *Futuros imaginários*. São Paulo: Peirópolis, 2009.

CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: uma introdução*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

DOMINGUES, Diana. *Arte e vida no século XXI: tecnologia, ciência e criatividade*. São Paulo: Unesp, 2003.

FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília. *Escritos de artistas*, Rio de Janeiro, Ed. Zahar, 2006.

FLUSSER, Vilém. *O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação*. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

JENKINS, Henry. *Cultura da convergência*. São Paulo: Aleph, 2008.

REY, Sandra. *Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. O meio como ponto zero. Metodologia da pesquisa em artes plásticas*. Porto Alegre: Ed. Universidade / UFRGS, 2002 (Coleção Visualidade).

RUSCH, Michael. *Novas Mídias na Arte Contemporânea*. São Paulo, Martins Fontes, 2006.

SANTAELLA, Lucia; ARANTES, Priscila (Orgs.) *Estéticas tecnológicas: novos modos de sentir*. São Paulo: Educ, 2008.

VENTURELLI, Suzete. *Arte. Espaço-tempo-imagem*. Brasília, UNB, 2004.

SEMINÁRIO DE PESQUISA: PROCESSOS DE FORMAÇÃO, MEDIAÇÃO E RECEPÇÃO.

CATEGORIA: Obrigatória para estudantes da Linha 2

CRÉDITOS: 2

CARGA HORÁRIA: 30 horas

EMENTA: Apresentação e discussão dos projetos em andamento, leitura e debates de textos específicos.

BIBLIOGRAFIA:

DEWEY, John. *A arte como experiência*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

GREEN, Lucy. *Music on the deaf ears: Musical Meaning, ideology and education*. Manchester University Press, 2008.

GREENBERG, Reesa; FERGUSON, Bruce; NAIRNE, Sandy (Orgs.). *Thinking about Exhibitions*. London and New York: Routledge, 1996.

HENNION, Antoine. *La Pasion Musical*. Espanha: Paidós, 2002.

HOOPER-GREENHILL, Eilean. *Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance*. London: Routledge, 2007.

HOFFMAN, Donald. *Visual intelligence: How we create what we see*. W.W. Norton, 2000.

MATTELART, Armand. *Diversidade Cultural e Mundialização*. São Paulo: Parábola, 2005.

MENDONÇA, Maria Luisa Martins de. *Mídia e Diversidade Cultural: Experiências e Reflexões*. São Paulo: Casa das Musas, 2010.

SOLSO, Robert. *Cognition and the visual arts*. M.I.T. Press, 1994.

TEMPERLEY, D. *The cognition of basic musical structures*. The MIT Press, 2004.

WEINTRAUB, Linda, DANTO, Arthur et al (Ed.) *Art on the edge and over: Searching for art's meaning in contemporary society 1970s-1990s*. s/local: Art Insights, 1997.

COLETA, ANÁLISE E REGISTRO MULTIMÍDIA

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Introdução ao registro de mídia digital: áudio, vídeo, imagem. Manipulação, catalogação, proteção, e disseminação de informação. Extração de informação de registros digitais. Anotação automática e semi-automática. Planejamento e projetos envolvendo mídia digital.

BIBLIOGRAFIA:

LÉVY, P. tecnologias da inteligência, As. Editora 34, 1993.

WANDERLEY, M. M. Instrumentos Musicais Digitais-Gestos, Sensores e Interfaces. Em Busca da
Mente Musical. Curitiba: Editora da Universidade Federal do Paraná.<
http://idmil.org/_media/wiki/instrumentos_digitais_final.pdf, 2006.

FARNELL, Andy. **Designing sound**. [s.l.]: MIT Press Cambridge, 2010.

ALTEN, Stanley R. **Audio in media**. [s.l.]: Cengage Learning, 1990.

EARGLE, John. **The microphone handbook**. [s.l.]: Elar Publishing, 1981.

PAULETTO, S.; HUNT, A. A toolkit for interactive sonification. **Proceeding of The 2004
International Conference on Auditory Display**, 2004.

NOBLE, Joshua. **Programming interactivity**. [s.l.]: O'Reilly Media, Inc., 2009.

CANAZZA, S.; ORCALLI, A. Preserving Musical Cultural Heritage at MIRAGE. **Journal of New
Music Research**, v. 30, p. 365-374, 2001.

BANZI, Massimo. **Getting Started with arduino**. [s.l.]: O'Reilly Media, Inc., 2009.

FUNDAMENTOS DAS ARTES DIGITAIS

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Estudo dos conceitos, ferramentas e transformações dos meios digitais no contexto artístico e cultural. Hibridismos, correntes estéticas, questões sociais, técnicas e epistemológicas das sociedades baseadas em informação.

BIBLIOGRAFIA

- ASCOTT, R. Telematic embrace: Visionary theories of art, technology, and consciousness. Univ of California Press, 2003.
- BENJAMIN, W. A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Obras escolhidas I: magia e técnica, arte e política, p. 165-196, 1985.
- DOMINGUES, D. A arte no século XXI: a humanização das tecnologias. Unesp, 1997.
- DOMINGUES, D. Arte, ciência e tecnologia: passado, presente e desafios. Editora Unesp, 2009.
- LEVY, P. Cibercultura. Editora 34, 2010.
- LÉVY, P. tecnologias da inteligência, As. Editora 34, 1993.
- SANTAELLA, L.; ARANTES, P.; DE CARLI, A. M. S. Estéticas Tecnológicas: novos modos de sentir. EDUC, 2008.
- WANDERLEY, M. M. Instrumentos Musicais Digitais-Gestos, Sensores e Interfaces. Em Busca da Mente Musical. Curitiba: Editora da Universidade Federal do Paraná.< http://idmil.org/_media/wiki/instrumentos_digitais_final.pdf, 2006.

FUNDAMENTOS DO ENSINO E APRENDIZAGEM EM ARTES VISUAIS

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Fundamentos epistemológicos do ensino das artes visuais, compreendendo as diferentes perspectivas que têm caracterizado o pensamento e a prática pedagógica e científica da área na contemporaneidade.

BIBLIOGRAFIA

- BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos; AMARAL, Lilian. (Orgs.). *Interritorialidade: Mídias, contextos e educação*. São Paulo: SENAC/Edições SESCSP, 2008.
- BARBOSA, Ana Mae. (Org.) *Inquietações e mudanças no ensino da arte*. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2007.
- _____. (Org.). *Arte/Educação Contemporânea: Consonâncias Internacionais*. São Paulo: Cortez, 2006.
- _____. (Org.). *Arte-Educação: Leitura no subsolo*. São Paulo: Cortez, 1999.
- DERDYK, Edith. *Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil*. Rio de Janeiro-RJ: Scipione, 1989.
- DORN, Charles. *Thinking in art: A philosophical approach to art education*. Reston, VA: National Art Education Association, 1994.
- EFLAND, Arthur D. *Art and cognition: Integrating the visual arts in the curriculum*. New York/London: Teachers College Press, 2002.
- FRANZ, Teresinha Sueli. *Educação para uma compreensão crítica da arte*. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2003.
- HERNANDEZ, Fernando. *Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho*. Porto Alegre: Artmed, 2000.
- KINDLER, Anna M. (Ed.). *Child development in art*. Reston, Virginia: The National Art Education Association, 1997.
- MASON, Rachel. *Por uma arte-educação multicultural*. Campinas (SP): Mercado de Letras, 2001.
- PILLAR, Analice Dutra. (Org.). *A educação do olhar no ensino das artes*. Porto Alegre: Mediação, 2001.
- _____. *Desenho e escrita como sistemas de representação*. 2ª ed. revisada e ampliada. Porto Alegre: Editora Penso, 2012.
- MARTINS, Mirian Celeste; PICOSQUE, Gisela; GUERRA, Mirian. T. T. *Didática do ensino de arte: a língua do mundo, poetizar, fruir e conhecer arte*. São Paulo: FTD, 1998.
- ROSSI, Maria Helena Wagner. *Imagens que falam: Leitura da arte na escola*. 3ª ed. Porto Alegre: Mediação, 2006.
- SALLES, Cecilia Almeida. *Gesto inacabado: Processos de criação artística*. São Paulo: FAPESP/Annablume, 1998.

FUNDAMENTOS DO ENSINO E APRENDIZAGEM EM MÚSICA

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Fundamentos epistemológicos da educação musical, compreendendo as diferentes perspectivas que têm caracterizado o pensamento e a prática pedagógica e científica da área na contemporaneidade.

BIBLIOGRAFIA

BOWMAN, W. D. *Philosophical perspectives on music*. New York/Oxford: Oxford University Press, 1998.

BRESLER, Liora; STAKE, Robert. Qualitative research methodology in music education. In: COLWELL, Richard. (Ed.). *Handbook of research on music teaching and learning*. New York: Schirmer Books, 1992.

ELLIOT, D. J. *Music matters: a new philosophy of music education*. New York/Oxford: Oxford University Press, 1995.

JORGENSEN, Estelle R. *Transforming music education*. Indiana: Indiana University Press, 2003.

MCCARTHY, C.; HUDAK, G.; MIKLAUCI, C; SAUKKO, P. (Eds.): *Sound identities: popular music and the cultural politics of education*. New York: Peter Lang, 1999.

SMALL, C. *Musicking: the meanings of performing and listening*. Hannover/London: University Press of New England, 1998.

SWANWICK, Keith. *Musical knowledge: intuition, analysis and music education*. London: Routledge, 1994.

FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES VISUAIS E MÚSICA

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: O estudo das tendências e inovações no campo da formação docente em artes visuais e música, contemplando diferentes espaços e demandas profissionais na atualidade.

BIBLIOGRAFIA

- ALMEIDA, Célia Maria de Castro. *Ser artista, ser professor: Razões e paixões do ofício*. São Paulo: Editora Unesp, 2009.
- ATLET, Margerite; PAQUAY, Leopold; PERRENOUD, Philippe. *A profissionalização dos formadores de professores*. Porto Alegre: Artmed, 2003.
- BARBOSA, Ana Mae. Parâmetros curriculares em geral e para as artes plásticas em particular. In: *Art & Educação em Revista*. Porto Alegre: Rede Arte na escola/Polo UFRGS, 1995. V1, n.1, p. 7-16.
- BIASOLI, Carmem Lúcia A. *A Formação do Professor de Arte: do ensaio... à encenação*. Campinas: Papirus. 1999.
- IABELBERG, Rosa. *Para gostar de aprender arte: Sala de aula e formação de professores*. Porto Alegre: Artmed, 2003.
- PEREIRA, J. *Formação de professores: pesquisas, representações e poder*. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.
- PHILPOTT, Chris; PLUMMERIDGE, Charles. (Eds.). *Issues in music teaching*. London: Routledge; Falmer, 2001.
- ROSA, Maria Cristina. *Formação de professores de Artes: Diversidade e complexidade pedagógica*. Florianópolis, Insular, 2005.
- SCHÖN, Donald. *La formación de profesionales reflexivos*. Barcelona: Paidós, 1992.
- DISSERTAÇÕES DE MESTRADO E TESES DE DOUTORADO nas áreas de Artes e Música produzidas nos últimos três anos.

MEDIAÇÃO EM ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Estudo teórico e empírico de processos de mediação em arte e cultura, contemplando diferentes contextos sociais e institucionais. Discute questões marcantes do contexto contemporâneo, como experiência estética, diversidade cultural, circuitos de produção, interação e produção de sentidos.

BIBLIOGRAFIA

- AGAMBEN, Giorgio. *O Que é o Contemporâneo?* e Outros Ensaio. Belo Horizonte: Ed Humanidades, 2008.
- BARBOSA, Ana Mae. & COUTINHO, Rejane (orgs.). *Arte/educação como mediação cultural e social*. São Paulo: UNESP, 2009.
- BERGER, P. T., LUCKMANN, T. *A construção social da realidade*. 12 ed. Petrópolis : Vozes, 1995
- DAYRELL, Juarez. *A escola como espaço sócio-cultural*. Disponível em: <http://ensinosociologia.pimentalab.net/files/2010/09/Dayrell-1996-Escola-espa%C3%A7o-socio-cultural.pdf> Acesso: 14/abril/2013.
- FRANZ, Teresinha Sueli. *Educação para uma compreensão crítica da arte*. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2003.
- HENNION, Antoine. *La Pasion Musical*. Editorial Paidós Iberica: Argentina, 2007.
- HOOPER-GREENHILL, Eilean. *Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance*. London:Routledge, 2007.
- GREEN, Lucy. *Music on Deaf Ears: Musical Meaning, Ideology, Education*. Manchester University Press, 1990.
- LAHIRE, Bernard. *A cultura dos indivíduos*. (La culture des individus: dissonances culturelles et distinction de soi. Editions La Découverte, Paris, 2004). Porto Alegre: Artmed, 2006.
- SMALL, Christopher. *Musicking: The Meanings of Performing and Listening*. Wesleyan University Press. Middletown, 1998.
- UNESCO. *Informe Mundial sobre a cultura 2000: diversidade cultural, conflito e pluralismo*. São Paulo: Moderna, 2004.
- _____. *Convenção para a Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais*. Adotada pela Conferência Geral da UNESCO em sua 33ª sessão, 2005.
- WOLFF, Theodore; GEAHIGAN, George. *Art Criticism and Education*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1997.

CIÊNCIAS COGNITIVAS E ARTES

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Estudos sobre percepção e cognição relacionados ao campo da arte e seu ensino partindo da perspectiva das ciências cognitivas. Propõe uma reflexão sobre as relações entre linguagem visual, musical e verbal.

BIBLIOGRAFIA

ARNHEIM, Rudolf. *Arte e percepção visual*. São Paulo: EDUSP, 1980.

CATANIA, A. C. *Aprendizagem: comportamento, linguagem e cognição*. Porto Alegre: Artmed, 2006.

COOK, P. R. *Music, cognition, and computerized sound: An introduction to psychoacoustics*. MIT press, 2001..

GARDNER, Howard. *Estruturas da mente: A Teoria das inteligências múltiplas*. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1994.

HOFFMAN, Donald. *Visual intelligence: How we create what we see*. W.W. Norton, 2000.

KOSSLYN, Stephen. *Image and brain: The resolution of the imagery debate*. 2nd Cambridge (MA); London: The MIT Press, 1996.

MARINA, José Antonio. *Teoria da Inteligência Criadora*. Lisboa: Editorial Caminho, 1995, pp. 29-63.

MITHEN, Steven. *A pré-história da mente: Uma busca das origens da arte, da religião e da ciência*. São Paulo: Editora UNESP, 2002.

PINKER, Steven. *Como a mente funciona*. 2a Ed. São Paulo: Cia das Letras, 1998.

SOLSO, Robert. *Cognition and the visual arts*. M.I.T. Press, 1994.

VYGOTSKY, L. S. *Estudos sobre a história do comportamento: Símios, homem primitivo e criança*. (1ª ed. 1993, *Studies on the history of behavior: ape, primitive, and child*, Lawrence Erlbaum Associates). Porto Alegre: Artes Médicas, 1996

ZEKI, Semir. *Inner Vision: An exploration of art and the brain*. Oxford University Press, 1999.

TEORIAS DA PRODUÇÃO E RECEPÇÃO

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Fundamentação teórica envolvendo questões da estética, análises críticas, noção de autoria e poéticas contemporâneas. Tem como objetivo aprofundar estudos sobre as obras de arte dentro do seu contexto de produção e de recepção e pensar as propostas artísticas através dos conceitos abordados.

BIBLIOGRAFIA

- BARTHES, Roland. A Morte do Autor. In: *O Rumor da Língua*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: _____. *Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política*. 1ª ed., 10ª. reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 1996.
- DUCHAMP, Marcel. O ato criador [1961]. In: BATTCKOCK, Gregory. *A nova arte*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1986, pp. 71-74.
- ECO, Umberto. *Interpretação e Superinterpretação*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- _____. *A Obra Aberta*. Perspectiva: São Paulo, 1991.
- ELIOT, T.S. A tradição e o talento individual. In: *Ensaio de doutrina crítica*. Lisboa: Guimarães, 1962.
- FOUCAULT, M. O que é um autor?. In: _____. *Ditos & Escritos III*. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009. p. 264-298.
- LÉVY, Pierre. *Cibercultura*. São Paulo, Editora 34, 1999.
- JAUSS, Hans Robert. *A história da literatura como provocação à teoria literária*. Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo: Ática, 1994.
- PLAZA, Julio. Arte e interatividade: autor-obra-recepção. *ARS* (São Paulo) vol.1 nº.2 São Paulo, Dec. 2003.
- SONTAG, Susan. *Contra a interpretação*. Porto Alegre: L&PM, 1987.

CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS ARTES: COMPARAÇÕES E REFLEXÕES ESTÉTICAS

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: A disciplina aborda a tradição das relações entre os fazeres artísticos, identificando afinidades, semelhanças e diferenças entre as artes. São abordadas as correspondências intersensoriais, a tradução intersemiótica, bem como o esvanecimento das fronteiras entre as categorias das artes.

BIBLIOGRAFIA

- A poética clássica: Aristóteles, Horácio, Longino.* Tradução de Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 1997.
- ADORNO, Theodor W. *Teoria Estética.* Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1993
- BARTHES, Roland. *O óbvio e o obtuso: ensaios críticos III.* Tradução de Léa Novaes. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 1990.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *O que vemos, o que nos olha.* Tradução de Paulo Neves. Prefácio de Stéphane Huchet. São Paulo: Editora 34, 1998.
- DÜCHTING, Hajo. *Paul Klee: painting and music.* New York: Prestel, 1997.
- GENETTE, Gérard. *A obra de arte I: imanência e transcendência.* Tradução de Valter Leilis Siqueira. São Paulo: Littera Mundi, 2001.
- GOODMAN, Nelson. *Linguagens da arte: uma abordagem a uma teoria dos símbolos.* Tradução de Vítor Moura. Lisboa: Gradiva, 2006.
- KANDINSKY, Wassily. *Do espiritual na arte e na arte em particular.* Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- LESSING, G. E. *Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia.* Introdução, tradução e notas de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Iluminuras, 1998.
- SOURIAU, Étienne. *A correspondência das artes: elementos de estética comparada.* Tradução de Maria Cecília Queiroz de Moraes Pinto e Maria Ribeiro da Cunha. São Paulo: Cultrix, Edusp, 1983.

CRIAÇÃO E PERFORMANCE: INTERAÇÃO SOM, PALAVRA E IMAGEM

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Criar e executar obras que tenham como premissa a interação entre dimensões do som, palavra ou imagem, através da pesquisa e elaboração de materiais expressivos capazes de promover estes diálogos. A disciplina tem como objetivo propor conceitos passíveis de funcionar como controladores do fazer artístico, através de um processo de análise reversa.

BIBLIOGRAFIA

ALTMAN, Rick (ed.). *Sound theory, sound practice*. Londres: Routledge, 1992.

DÜCHTING, Hajo. *Paul Klee: painting music*. Munique: Prestel, 2004

CHATMAN, Seymour. *Story and discourse: narrative structure in fiction and film*. Ithaca: Cornell University Press, 1980

CHION, Michel. *Audio-vision*. Trad. Claudia Gorbman. New York: Columbia University Press, 1994.

CHION, Michel. *Film, a sound art*. Trad. Claudia Gorbman. New York: Columbia University Press, 2009.

COMBARIEU, Jules. *Les rapports de la musique et de la poésie*. Paris: Vrin, 1994.

COOK, Nicholas. *Analysing Musical Multimedia*. Oxford, Oxford University Press, 1998.

GIBSON, James J. A theory of pictorial perception. *Audio-visual Communication Review*. V. 2, p. 3-23, 1979.

MARTINEZ, J. L. Música e Intersemiose. *Galáxia*, São Paulo, V. 8, p. 161-189, 2004.

NATTIEZ, Jean-Jacques. *Musical and Discourse - Toward a Semiology of Music*. Princeton, Pinceton, 1990.

SANTAELLA, Lúcia. *Matrizes da Linguagem e do Pensamento: sonora visual verbal*. São Paulo, Iluminuras, 2005.

CURADORIA E ARTE CONTEMPORÂNEA

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Aborda as questões curatoriais tanto do ponto de vista autoral, quanto do ponto de vista dos processos de legitimação da arte. O objetivo é discutir e provocar reflexões sobre questões tais como o atual sistema das artes, o colecionismo, a criação de acervos, a criação de museus reais e ficcionais, a crítica, o artista curador.

BIBLIOGRAFIA

- ADORNO, Theodor W. "Museu Valéry Proust" [1953]. In: __. *Prismas*. São Paulo: Ática, 1998, pp. 173-185.
- BRUNO, Maria Cristina Oliveira; ARAÚJO, Marcelo Mattos. Exposição Museológica: uma Linguagem para o Futuro. *Cadernos Museológicos*, nº 1-2, IBPC / Minc, 1989.
- BAUDRILLARD, Collecting Cultures. In: John Elsner and Roger Cardinal [orgs.] *The Cultures of Collecting*. London: Reaktion, 1994.
- GREENBERG, Reesa; FERGUSON, Bruce; NAIRNE, Sandy (Orgs.). *Thinking about Exhibitions*. London and New York: Routledge, 1996.
- HUYSSSEN, Andreas. "Escapando da Amnésia – o museu como cultura de massa". In: __. *Memórias do Modernismo*. Rio de Janeiro: editora UFRJ, 1996, pp. 222-255.
- MALRAUX, André. *O museu imaginário: as vozes do silêncio*. Lisboa: Edições Livros do Brasil, s. d.
- MARTINEZ, Elisa de Souza. Textos efêmeros, leituras duradouras: a História da Arte como um projeto curatorial. In: *Anais do XXVI Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte*. Belo Horizonte: C/Arte, 2007.
- MARTINEZ, Elisa de Souza. Um percurso de pesquisa em curadoria: anotações para uma abordagem metodológica. In: *Anais do 15º Encontro Nacional da ANPAP*. Salvador, 2007.
- OBRIST, Hans Ulrich. *Uma breve história da curadoria*. São Paulo: BEI Comunicação, 2010.
- O'DOHERTY, Brian. *No interior do cubo branco. A ideologia do Espaço da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- SCHAER, Roland. *L'invention des musées*. Paris: Découvertes Gallimard, Réunion des Musées Nationaux, 1993.
- SCHWARCZ, L. K. M. O nascimento dos museus brasileiros 1870-1910. In: *História das Ciências Sociais no Brasil*. São Paulo: IDESP/ Vértice/ FINEP, 1989. p.20-71.

TEORIAS CRÍTICAS DAS ARTES

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Estudo de correntes críticas das artes a partir de teorias e análise de conceitos contemporâneos avaliando a importância de tais noções para a concepção e o exercício da teoria, e de análises e crítica de arte.

BIBLIOGRAFIA

- AGAMBEN, Giorgio. *O que é o contemporâneo?* e outros ensaios. Trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó - SC: Argos, 2009.
- AGAMBEN, Giorgio. *Profanações*. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2007.
- BARTHES, Roland. *O rumor da língua*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- BENJAMIN, Walter. *Obras escolhidas*. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996.
- BENJAMIN, Walter. *A modernidade*. Trad. João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim, 2006.
- CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: uma introdução*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- DANTO, Arthur. *Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história*. São Paulo: EdUSP, 2006.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Sobrevivência dos vaga-lumes*. Belo Horizonte, ED. UFMG, 2011.
- FOUCAULT, Michel. *Ditos & escritos III*. Trad. Inês Autran Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2009.
- PERNIOLA, Mario. *Desgostos: novas tendências estéticas*. Florianópolis: EdUFSC, 2010.
- VIRNO, Paolo. *Gramática da multidão: para uma análise das formas de vida contemporâneas*. São Paulo: Annablume, 2013.

FUNDAMENTOS DE ANÁLISE MUSICAL

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Estudo de ferramentas analíticas para interpretação de obras musicais do passado e contemporâneas. Investigação dos elementos constitutivos das obras e da função que exercem na estrutura musical.

BIBLIOGRAFIA:

BENT, Ian D. POPLER, Anthony. "Analysis". *New Grove dictionary of music and musicians*. London: Macmillan, 2001. v.1.

BERRY, Wallace. *Structural functions in music*. New Jersey: Prentice-Hall, 1976.

CAGE, John – *Silence*. Middletown, Wesleyan University Press, 1961

COOK, Nicholas (1992). *A Guide to Musical Analysis*. Bristol: Oxford University Press, 1994.

COTT, Jonathan. *Conversations avec Stockhausen*. Paris, J.C. Lattès, 1979

DALMONTE, Rossana - *Entretiens avec Luciano Berio* - Paris, J.C.Lattes, 1983

FORTE, Allen. *The structure of atonal music*. New Haven, Yale University Press, 1973.

MESSIAEN, Olivier. *Technique de mon Language Musical*. Paris, Leduc, 1955.

PERSICHETTI, Vincent. *Twentieth-Century Harmony*. W.W.Norton & Company Inc., New York, 1961

SCHOENBERG, Arnold. *Fundamentos da composição musical*. São Paulo, Usp, 1991.

PALAVRAS E ESCRITOS DE ARTISTA

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Discussão de processos de trabalho de determinados artistas, com intuito de salientar como cada pesquisador responde ao desafio de equacionar a singularidade de seu fazer artístico com o pertencimento deste fazer a um território de problemas e discussões compartilhados por uma comunidade interpretativa.

BIBLIOGRAFIA:

BASBAUM, Ricardo Roclaw. Você gostaria de participar de uma experiência artística? (+ NBP). 2008. Tese (Doutorado em Artes) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo.

BASBAUM, Ricardo. Manual do artista-etc. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2013.

CAGE, John – *Silence*. Middletown, Wesleyan University Press, 1961.

CALVINO, Ítalo. Palomar. Tradução de Ivo Barroso. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

COTT, Jonathan. *Conversations avec Stockhausen*. Paris, J.C. Lattès, 1979

DALMONTE, Rossana - *Entretiens avec Luciano Berio* - Paris, J.C.Lattes, 1983

DUCHAMP, Marcel. O ato criador. In: BATTCKOCK, Gregory. *A Nova Arte*. São Paulo: Perspectiva, 2002. p. 71-74.

ENO, Brian. Curas Milagrosas e a Canonização de Basquiat. Tradução de Antonio Marcos Pereira. *Lindonéia*, Belo Horizonte, n. 2, 2013. Disponível em: <http://www.estrategiasarte.net.br>>. Acesso em: 10 fev 2014.

FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (Org.). *Escritos de artistas: anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

SCHOENBERG, Arnold. *Fundamentos da composição musical*. São Paulo, Usp, 1991.

HISTÓRIA DA MÚSICA ATRAVÉS DA PERFORMANCE

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 4

CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA: Estudo da Performance Musical como fonte de conhecimento histórico. Análise dos diferentes significados atribuídos a determinados parâmetros de performance e sua relação com o desenvolvimento de tecnologias em diferentes períodos históricos.

TÓPICOS ESPECIAIS 1

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 1

CARGA HORÁRIA: 15 horas

Ementa: A disciplina acolhe propostas ligadas aos projetos de pesquisa do corpo permanente e colaborador e de professores convidados.

TÓPICOS ESPECIAIS 2

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 2

CARGA HORÁRIA: 30 horas

Ementa: A disciplina acolhe propostas ligadas aos projetos de pesquisa do corpo permanente e colaborador e de professores convidados.

TÓPICOS ESPECIAIS 3

CATEGORIA: Optativa

CRÉDITOS: 3

CARGA HORÁRIA: 45 horas

Ementa: A disciplina acolhe propostas ligadas aos projetos de pesquisa do corpo permanente e colaborador e de professores convidados.