

FUNDAMENTOS E HISTÓRIA DA ARTE

INFORMAÇÕES GERAIS

APRESENTAÇÃO

O estudo de Fundamentos e História da Arte é essencial para a compreensão ampla e profunda das práticas artísticas e do desenvolvimento cultural da humanidade. Este curso oferece uma base sólida tanto para a análise crítica quanto para a criação artística, permitindo aos alunos desenvolverem uma apreciação sofisticada e informada da arte.

OBJETIVO

Proporcionar aos alunos uma compreensão abrangente e integrada dos elementos e princípios fundamentais da arte, bem como do desenvolvimento histórico e cultural das práticas artísticas, capacitando-os a analisar, interpretar e criar obras de arte com conhecimento crítico e sensibilidade estética.

METODOLOGIA

Concebe o curso FUNDAMENTOS E HISTÓRIA DA ARTE , numa perspectiva de Educação a Distância – EAD, visando contribuir para a qualificação de profissionais de educação que atuam ou pretendem atuar na área.

Código	Disciplina	Carga Horária
5375	Criatividade	60

APRESENTAÇÃO

Fundamentos da criatividade. Aplicação prática da criatividade no processo de design, com ênfase na geração de ideias inovadoras. Expressão criativa na arte, explorando técnicas e materiais artísticos. Inovação arquitetônica, a relação entre criatividade e soluções inovadoras para desafios urbanos e ambientais. Desenvolvimento de projetos criativos e originais em todas as áreas, estimulando a sensibilidade estética, funcionalidade e sustentabilidade.

OBJETIVO GERAL

Este conteúdo visa desenvolver nos alunos a capacidade de pensar de forma criativa e inovadora no contexto do design, arte e arquitetura, estimulando a geração de ideias originais, a aplicação de técnicas e métodos criativos, e o desenvolvimento de projetos que demonstrem sensibilidade estética, funcionalidade, sustentabilidade e diálogo com o público.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Definir os conceitos e entender os fundamentos teóricos da criatividade e sua importância no contexto do design, arte e arquitetura.
- Identificar e analisar os elementos que compõem o processo criativo, como imaginação, originalidade, pensamento divergente e fluidez de ideias.
- Aplicar técnicas de estímulo à criatividade, como brainstorming, mapa mental e pensamento lateral, para gerar ideias inovadoras.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – FUNDAMENTOS DA CRIATIVIDADE

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA CRIATIVIDADE

O PROCESSO CRIATIVO

TÉCNICAS DE ESTÍMULO À CRIATIVIDADE

HABILIDADES DE OBSERVAÇÃO, PERCEPÇÃO E SENSIBILIDADE ESTÉTICA

UNIDADE II – APLICAÇÃO DA CRIATIVIDADE NO DESIGN

CRIATIVIDADE NO DESIGN

MÉTODOS DE PESQUISA E INSPIRAÇÃO PARA A GERAÇÃO DE IDEIAS

FERRAMENTAS DIGITAIS E TECNOLÓGICAS PARA A CRIATIVIDADE

PROJETOS DE DESIGN COM ORIGINALIDADE, FUNCIONALIDADE E ESTÉTICA

UNIDADE III – EXPRESSÃO CRIATIVA

EXPRESSÃO CRIATIVA NA ARTE

TÉCNICAS E MATERIAIS ARTÍSTICOS PARA A EXPRESSÃO CRIATIVA

COMO INTERPRETAR OBRAS DE ARTE

TRABALHOS ARTÍSTICOS QUE EVIDENCIAM ORIGINALIDADE

UNIDADE IV – INOVAÇÃO ARQUITETÔNICA

RELAÇÃO ENTRE CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NA ARQUITETURA

REFERÊNCIAS ARQUITETÔNICAS PARA ESTIMULAR A CRIATIVIDADE

FERRAMENTAS DE REPRESENTAÇÃO ARQUITETÔNICA

PROJETOS ARQUITETÔNICOS CRIATIVOS

REFERÊNCIA BÁSICA

BORTOLOTTI, Karen Fernanda da Silva. **Criatividade**. Recife: Telesapiens, 2023.

BLANCO, Daniela Cunha. **Estética e história da arte**. Recife: Telesapiens, 2022.

CAVALCANTE, Mirella Ramalho.; PEREIRA, Alexsandro de Almeida. **Fundamentos de arquitetura e urbanismo**. Recife: Telesapiens, 2022

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

MATOS, Débora Pinto Pinheiro de. **Design, ergonomia, antropometria e acessibilidade**. Recife: Telesapiens, 2023

VALENZA, Giovanna Mazzarro.; BARBOSA, Thalyta Mabel N. Barbosa. **Introdução à EAD**. Recife: Telesapiens, 2022

PERIÓDICOS

DUARTE, André Luiz. **Human centred design**. Recife: Telesapiens, 2021?

SOUZA, Guilherme Gonçalves de. **Gestão de projetos**. Recife: Telesapiens, 2022?

APRESENTAÇÃO

Fundamentos da estética e história da arte para o ensino-aprendizagem. A contextualização do ensino a partir das definições e conceitos expostos pela estética e história da arte. Perspectivas e tendências que abordam a arte de ensinar. A história da arte direcionada a multidimensionalidade na formação docente. A criatividade somada à experiência no entrelace do ensino-aprendizagem em sala de aula e a interdisciplinaridade como elemento articulador do processo de construção do conhecimento.

OBJETIVO GERAL

Explicar os fundamentos da história da arte.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Interpretar a arte na Pré-História e na Antiguidade.
- Interpretar a arte na Idade Média e na Idade Moderna.
- Interpretar a arte na contemporaneidade.
- Apontar os fundamentos das teorias da arte.
- Definir o nascimento da estética e da autonomia da arte.
- Nomear o belo e o sublime em Kant.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I

FUNDAMENTOS DA HISTÓRIA DA ARTE
ARTE NA PRÉ-HISTÓRIA E NA ANTIGUIDADE
ARTE NA IDADE MÉDIA E NA IDADE MODERNA
ARTE NA CONTEMPORANEIDADE

UNIDADE II

FUNDAMENTOS DA ESTÉTICA
NASCIMENTO DA ESTÉTICA E DA AUTONOMIA DA ARTE
JUÍZO ESTÉTICO EM KANT
ESTÉTICA NA ERA DA INDÚSTRIA CULTURAL

UNIDADE III

ARTE E EDUCAÇÃO NO BRASIL
REFORMA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL
CONCEITO DE ARTE E ESTÉTICA
METODOLOGIA DE HISTÓRIA DA ARTE

UNIDADE IV

ASPECTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS
HISTÓRIA DA ARTE: SABERES E MÉTODO
ARTE RENASCENTISTA
EXPRESSÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS E A HISTÓRIA

REFERÊNCIA BÁSICA

ADORNO, T. W. **Indústria cultural e sociedade**. Trad. Julia Elisabeth Levy. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

ARGAN, G. C. **Guia de história da arte**. 1ª edição. Editorial Estampa. 1994.

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

ARISTÓTELES. **Poética**. São Paulo: Editora Nova Cultural, 2004.

BARBOSA, A. M. **Arte-educação**: conflitos acertos. São Paulo: Max Limonad, 1985.

BARBOSA, A. M. **Inquietações e mudanças no ensino da arte**. São Paulo: Cortez, 2008.

BAUMGARTEN, A. G. **Estética: a lógica da arte e do poema**. Trad. Miriam Sutter Medeiros. Petrópolis: Vozes, 1993.

BAYER, R. **História da estética**. 1ª edição. Editora Estampa. 1979.

Image not found or type unknown

BENJAMIN, W. **A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica**. In: Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção. Trad. Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. Org. Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

BORNGÄSSER, B. **O Barroco**. Königswinter: Konemann, 2004

CAUQUELIN, A. **Teorias da arte**. Trad. Rejane Janowitzer. São Paulo: Martins, 2005.

CRARY, J. **Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX**. Trad. Verrah Chamma. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

DANTO, A. C. **Após o Fim da Arte**. São Paulo: Odisseus/Edusp, 2006.

DEBORD, G. (1967) **A Sociedade do Espetáculo**. Rio de Janeiro, Ed. Contraponto, 1985. ... - Veja mais em <https://gvcult.blogosfera.uol.com.br/2016/09/21/por-que-e-irrelevante-entender-a-arte-do-nosso-tempo-va-as-compras/?cmpid=copiaecola>

DIDI-HUBERMAN, G. **Ante el tiempo**. Historia del arte o anacronismo de las imágenes. Trad.: Oscar Antonio Oviedo Funes. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2006.

DIDI-HUBERMANN, G. **ATLAS ¿Cómo llevar el mundo a cuentas?** Madri: T.F. Editores / Museu Reina Sofía, 2010.

FERRAZ, M. H. C. de T. e FUSARI, M. F. de R. **Metodologia do Ensino de Arte**. São Paulo: Cortez, 1999.

PERIÓDICOS

FERREIRA, S. **Ensino das Artes: Construindo Caminhos**. Campinas, SP: Papirus, 2001.

FREIRE, P. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREITAS, L. C. de. **Ciclos, Seriação e Avaliação**: confronto de lógicas. São Paulo: Moderna, 2003.

GOMBRICH, E.H. **A história da arte**. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

Image not found or type unknown

KANT, I. **Crítica da faculdade do juízo**. Trad. Valério Rohden e António Marques. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.

LUCKESI, C. C. **Avaliação da aprendizagem escolar**. São Paulo: Cortez, 2002. - Avaliação da aprendizagem escolar. 18. ed. – São Paulo: Cortez, 2006.

PANOFSKY, E. **Significado nas Artes Visuais**. Trad. M. C. F. Keese e J. Guinsburg 3ª. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.

PLATÃO. **A república de platão**. Trad. J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2010.

5373	História Do Cinema	60
------	--------------------	----

APRESENTAÇÃO

A disciplina apresenta a história do cinema desde sua origem até as tendências contemporâneas. Os movimentos cinematográficos. A evolução da linguagem e das técnicas cinematográficas. Aborda as características do cinema de Hollywood, do cinema de autor, das obras experimentais e de vanguarda. O cinema contemporâneo e as novas tendências. Os impactos sociais e culturais do cinema na sociedade. As tecnologias digitais e a produção cinematográfica assim como elementos conceituais para a compreensão das principais transformações técnicas, estéticas e sociais que moldaram a sétima arte.

OBJETIVO GERAL

Esta disciplina busca capacitar os alunos a compreenderem as transformações históricas e culturais do cinema, apreciando o papel desta arte na sociedade e seu desenvolvimento técnico e criativo ao longo dos tempos.

OBJETIVO ESPECÍFICO

- Identificar os principais inventores e marcos do pré-cinema.
- Discernir sobre o impacto do cinematógrafo nas formas de entretenimento.
- Compreender as características e dinâmica das primeiras exposições públicas de filmes.
- Relacionar as primeiras técnicas cinematográficas com o contexto histórico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – AS ORIGENS DO CINEMA

FOTOGRAFIA E PRÉ-CINEMA

IMPACTO CINEMATÓGRAFO NO ENTRETENIMENTO

PRIMEIRAS EXIBIÇÕES PÚBLICAS DE FILMES

PRIMEIRAS TÉCNICAS CINEMATOGRAFICAS

UNIDADE II – EVOLUÇÃO DA LINGUAGEM CINEMATOGRAFICA

MONTAGEM E NARRATIVA DO CINEMA

MOVIMENTOS CINEMATOGRAFICOS

DESENVOLVIMENTO TÉCNICO E ESTÉTICO NO CINEMA

LINGUAGEM CINEMATOGRAFICA NA EXPRESSÃO DE IDEIAS E EMOÇÕES

UNIDADE III – CINEMA COMO ARTE E INDÚSTRIA

HOLLYWOOD CLÁSSICA

CINEMA E OS GRANDES AUTORES: CLASSIFICAÇÃO AUTORAL

EXPERIMENTAÇÕES E VANGUARDAS NO CINEMA

IMPACTO SOCIAL E CULTURAL DO CINEMA

UNIDADE IV – CINEMA CONTEMPORÂNEO E NOVAS TENDÊNCIAS

GLOBALIZAÇÃO E DIVERSIDADE NO CINEMA CONTEMPORÂNEO

TECNOLOGIA DIGITAL NA PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA

REFERÊNCIA BÁSICA

MATOS, Débora Pinto Pinheiro de. **Roteiro e direção: mídias digitais**. Recife: Telesapiens, 2023
MACIEL, Dayanna dos Santos Costa. **Marketing e Propaganda digital**. Telesapiens, 2021.?

REFERÊNCIA COMPLEMENTAR

FERREIRA, A. **História do cinema**. Recife: Telesapiens, 2024
CRUZ, E. **Mercado audiovisual**. Recife: Telesapiens, 2024

PERIÓDICOS

SANTOS, Alessandra Vanessa Ferreira dos. **Teorias da comunicação**. Recife: Telesapiens, 2022.

Avaliação será processual, onde o aluno obterá aprovação, através de exercícios propostos e, atividades programadas, para posterior. O aproveitamento das atividades realizadas deverá ser igual ou superior a 6,0 (seis) pontos, ou seja, 60% de aproveitamento.

SUA PROFISSÃO NO MERCADO DE TRABALHO

O curso de Fundamentos e História da Arte é essencial para formar profissionais qualificados e críticos no campo das artes visuais e áreas correlatas. Através do estudo dos elementos fundamentais da arte e de sua evolução histórica, os alunos adquirem habilidades e conhecimentos que são cruciais para diversas carreiras no mundo da arte e da cultura.