

Curso de Pós-Graduação (*lato sensu*)

Módulo: Estudos Inter e Transdisciplinares entre Arte e Estados de Consciência

Prof. Dr. José Eliézer Mikosz

Objetivos:

1. Familiarizar os estudantes com os termos e ideias relativos aos estados de consciência e a produção artística;
2. Apresentar aspectos conceituais sobre arte e consciência;
3. Apresentar um histórico do desenvolvimento das representações visuais desde a arte rupestre aos dias atuais, buscando os momentos em que a arte se ocupou em trazer experiências interiores em suas representações;
4. Estimular a experiência leve de estados não ordinários de consciência e de visualização como processo inicial de criação artística na poética do estudante;
5. Apresentação dos estudantes do resultado de suas propostas criativas.

Justificativa:

Cada vez mais a necessidade de gerar conhecimento, seja nas ciências exatas, biológicas, humanas ou nas artes, se enriquece quando o objeto de estudo pode ser observado e analisado por vários ângulos diferentes, inter e transdisciplinares, capazes de renovar a abordagem e abrir-se mais aos fenômenos tais como eles ocorrem no mundo. Sem essa metodologia, os nichos poderiam estancar, convencidos de sua pertinência delimitante e com pouca possibilidade de reflexões maduras e inovadoras.

Estudos sobre estados de consciência e produção artística contemporânea e “atemporal”, tem aparecido como um fenômeno que preocupa não apenas artistas e suas poéticas, mas o ser humano como um todo social, cultural e biológico e suas características intrínsecas que o levam a produzir arte.

Encontros
1. Segunda – O que é?
Instrução inicial para o módulo: Aplicação dos estudos entre arte e estados de consciência nos projetos artísticos pessoais, como introduzir o conceito?
Interdisciplinar – Transdisciplinar.
Aspectos anomalísticos e biológicos dos ENOC (a ciência das crenças e sua expressão): O Iceberg da Consciência – O Universo em camadas – Neuroestética dos fenômenos entópticos: as constantes visuais e suas representações – Zona Arquetípica – As origens do envolvimento com a espiritualidade.

A formação de mitos e a força da cultura: o visionário como uma reengenharia da consciência e formação do mundo. A Inquisição.

Busca de estímulos e as técnicas de modificação de consciência. Visão Cega: driblar o racional para outro tipo de consciência entrar na percepção.

2. Terça - História I - O Nascimento das Imagens

Filme da BBC: O dia em que as imagens nasceram.
(outras possibilidades em filmes a escolher um: Shipibo Journey – Jan Kounen, Entheogeny, DMT Molecule).

O visual atemporal, do Rupestre à contemporaneidade: homem das cavernas, New Grange, Egito, as Américas do Norte e do Sul.

3. Quarta - História II - Recortes dentro da História da Arte Tradicional

Preconceitos relacionados ao tema: a arte e sua libertação do religioso, a arte pela arte. De Freud (psicanálise) a Jung (psicologia analítica) a Ken Wilber (psicologia transcendental).

Aspectos históricos – oriente/ocidente, movimentos artísticos afins (Simbolismo e Salão Rosacruz e os modernos como Roy Ascott).

4. Quinta - História III - Contracultura os anos 1960.

Os anos 1960 e a influência da contra cultura na arte hipermoderna. Movimento Beatnik, Allen Ginsberg, William Burroughs.

Psicodelismo: Timothy Leary, Stanislav Grof, Terence Makeena, Ken Kesey, Tom Wolfe. Robert Crumb.

Contemporâneos: *Are You Experienced?* Yaei Kusama, Tadashi Murakami.

A cultura visionária: Cinema, pintura/escultura, encontros como Burning Man, Freedom Festival, Mischtechnik, Academia de Viena, galerias, panorama no Brasil. Ciência: Breaking Convention, MAPS, Wasiwaska, NEIP, Harvard, MIT, etc.

5. Sexta - Vendo o invisível (modo básico)

Exercício de visualização: estereogramas em fotos e pinturas, SIRDs, Duchamp e os rotoreliefs. Prática de consciência corporal para visualização e sonhos lúcidos, Laurence Caruana e o conceito “entrando através das imagens”.

6. Sábado (Comentários geral das experiências, dos projetos, etc.)

Resultado do exercício: “Aplicação dos estudos entre arte e estados de consciência nos projetos artísticos pessoais, como introduzir o conceito?”

REFERÊNCIAS

- ADES, Dawn. **O Dada e o Surrealismo**. Barcelona: Editorial labor do Brasil S.A., 1974.
- ALEXANDRIAN, Sarane. **O Surrealismo**. Cacém: Editorial Verbo, 1973.
- ARNHEIM, Rudolf. **Arte & percepção visual: uma psicologia da visão criadora**. São Paulo: EDUSP, 1980.
- BIEDERMANN, Hans. **Encyclopédie des symboles**. Paris: Le Livre de Poche, 1996.
- BLAVATSKY, Helena Petrovna. **Isis unveiled: A master-key to the mysteries of ancient and modern science and theology**. Versão eletrônica (ISBN 1-55700-135-9). Disponível em: <<http://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu-hp.htm>>. Acesso: 28 out. 2008.
- BOAS, Franz. **Primitive art**. New York: Dover Publications, 1955. *apud* DOCZI, György. **O Poder dos Limites. Harmonias e Proporções na Natureza, Arte e Arquitetura**. São Paulo: Mercury, 1990.
- BRESSLOFF, Paul C.; COWAN, Jack D.; GOLUBITSKY, Martin; THOMAS, Peter J.; WIENER, Matthew C. **Geometric visual hallucinations: Euclidean symmetry and the functional architecture of striate cortex**. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. Pages 299-330, Volume 356, Number 1407/March 29, 2001. DOI 10.1098/rstb.2000.0769. London: The Royal Society, 2001.
- BRUCE-MITFORD, Miranda. **O livro ilustrado dos símbolos: O universo das imagens simbólicas que representam as idéias e os fenômenos da realidade**. São Paulo: PubliFolha, 2001.
- BUCKE, Richard Maurice. **Consciência Cósmica**. Curitiba: AMORC, 1996.
- CALABRESE, Omar. **A linguagem da arte**. Coleção Dimensões. Lisboa: Editorial Presença, 1986.
- CAMPBELL, Joseph. **O poder do Mito**. São Paulo: Palas Athena, 1991.
- _____. **The hero of a thousand faces**. Princeton: Princeton University, 2004.
- CAPRA, Fritjof. **A teia da vida**. São Paulo: Cultrix, 1999.
- CARUANA, Lawrence. **First draft of a manifesto of visionary art**. Paris: Recluse Pub, 2001.
- CASSIRER, Ernst. **Language and myth**. New York: Dover Publications, Inc., 1953.
- CASTAÑEDA, Carlos. **Viagem a Ixtlan**. Rio de Janeiro: Record, 1972.
- CAZENAVE, Michel. **Encyclopédie des symboles**. Paris: LGF Livre de Poche, 1999.

- CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. **Dicionário de símbolos: Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números.** Rio de Janeiro: José Olympio, 1999.
- CIRLOT, Juan-Eduardo. **Dicionário de símbolos.** São Paulo: Moraes, 1984.
- CLARK, Robert Thomas Rundle. **Myth and symbol is Ancient Egypt.** London: Thames and Hudson, 1959.
- COTTEREL, Arthur. **Atlas do extraordinário: Mitos e Lendas- v. I e II.** Madrid: Ediciones Del Prado, 1996.
- DAMON, S. Foster. **A Blake dictionary: The ideas and symbols of William Blake.** London: University Press of New England, 1988.
- DEMPSEY, Amy. **Styles, Schools & Movements.** New York, Thames & Hudson, 2002.
- DOCZI, György. **O Poder dos limites. Harmonias e proporções na natureza, arte e arquitetura.** São Paulo: Mercuryo, 1990.
- ELIADE, Mircea. **O xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase.** São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- FURST, Peter. **Alucinogénios e cultura.** Póvoa de Varzim: Ulisseia Ltda., 1976.
- GEBHART-SAYER, Angelika. **Die spitze des bewusstseins: Untersuchungen zu weltbild und kunst der Shipibo-Conibo.** Hohenschäftlarn: Klaus Renner Verlag, 1987.
- GEERTZ, Clifford. **A interpretação das culturas.** Rio de Janeiro: LTC, 1989.
- GIBSON, Michael. **Symbolism.** London: Taschen, 1995.
- GOODMAN, Nelson, "**When is art?**" **The arts and cognition.** Eds. David Perkins and Barbara Leondar. Baltimore: Johns Hopkins UP, p. 11-19. 1977.
- GOMBRICH, E. H. **A história da arte.** Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1981.
- GREENWOOD, Susan. **The nature of magic: An anthropology of consciousness.** Oxford: Berg, 2005.
- GROB, Charles S. **A psicologia da ayahuasca.** In: METZNER, Ralph. **Ayahuasca:alucinógenos, consciência e o espírito da natureza.** Rio de Janeiro: Gryphus, 2002.
- GROF, Stanislav. **La mente holotrópica.** Barcelona: Editorial Kairós, 1999.
- HANCOCK, Graham. **Supernatural: Meetings with the ancient teachers of mankind.** New York: Disinformation Company Ltd, 2007.
- HANCOCK, Graham; BAUVAL, Robert. **The message of the sphinx: A quest for the hidden legacy of mankind.** New York: Three Rivers New York, 1996.
- HARNER, Michael. **Hallucinogens and shamanism.** New York: Oxford University, 1973.
- _____. **The way of the shaman: A Guide to power and healing.** New York: Bantam Books, 1982.

HARTT, C. F. **Inscrições em rochedos do Brasil**. Recife: Inst. Archeol. Hist. n.47, p. 301-310. 1895.

HAUSER, Arnold. **Maneirismo: A crise da renascença e o surgimento da arte moderna**. São Paulo: Perspectiva, 1993.

HOCKE, Gustav René. **Maneirismo: O mundo como labirinto**. São Paulo: Perspectiva, 2005.

HOROWITZ, M. J. **Hallucinations: an information processing approach**. In: SIEGEL, R. K.; WEST, L. J. (Eds) **Hallucinations: Behaviour, experience & theory**, p. 153-95. New York: Wiley, 1975. *apud* LEWIS-WILLIAMS, David. **The mind in the cave: consciousness and the origins of art**. New York: Thames & Hudson, 2004.

HULTKRANTZ, Åke. **Ecological and phenomenological aspects of shamanism**. In: Louise Bäckman; Åke Hultkrantz *Studies in Lapp Shamanism*. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1978.

HUXLEY, Aldous. **As portas da percepção – céu e inferno**. São Paulo: Globo S.A., 2004.

IZRE'EL, Shlomo. **Adapa and the south wind: Language has the power of life and death**. Winona Lake: Eisenbrauns, 2001.

JAMES, William. **The varieties of religious experience**. New York: Megalodon Entertainment LLC., 2008.

JANSON, H. W. **História da arte**. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1977.

JUNG, Carl Gustav. **AION: Estudos sobre o simbolismo do si-mesmo**. Obras Completas v. IX/2. Petrópolis: Vozes, 1988.

_____. **Os arquétipos e o inconsciente coletivo**. Obras completas v. IX/1. Petrópolis: Vozes, 2007.

_____. **Psicologia e alquimia**. Obras completas v. XII. Petrópolis: Vozes, 1991.

KLÜVER, Heinrich. **Mescal and mechanisms of hallucination**. Chicago: University of Chicago, 1966.

LANGDON, Esther Jean Matteson. **A cultura Siona e a experiência alucinógena**. In: VIDAL, Lux (org.). **Grafismo indígena: Estudos de antropologia estética**. São Paulo: Edusp, 2007.

LANGDON, Esther Jean Matteson; BAER, Gerhard. **Portals of power: Shamanism in South America**. Albuquerque: University of New Mexico, 1992.

LEWIN, Louis. **Phantastica: A classical survey on the use and abuse of mind-altering plants**. Vermont: Park Street, 1998.

LEWIS-WILLIAMS, David. **The mind in the cave: Consciousness and the origins of art**. New York: Thames & Hudson, 2004.

LEWIS-WILLIAMS, David; PEARCE, David. **Inside The neolithic mind: Consciousness, cosmos and the realm of the gods**. New York: Thames & Hudson, 2005.

LIVIO, Mario. **Razão Áurea: A história de Fi, um número Surpreendente**. Rio de Janeiro: Record, 2006.

LUNA, Luis Eduardo. **The concept of plants as teachers among four mestizo shamans of Iquitos, Northeastern Perú**. 1983. Disponível em:

<<http://www.biopark.org/peru/luna-dissertation.html>>. Acesso: 10 jan. 2007.

_____. **Vegetalismo: Chamanismo entre los ribereños de la Amazonia Peruana**. (Tese de Doutorado). Stockholm Studies in Comparative Religion. 1996. (cópia do autor).

_____. **Narrativas da alteridade: A ayahuasca e o motivo de transformação em animal**. In: LABATE, Beatriz Caiuby; GOULART, Sandra Lucia (Orgs.). **O uso ritual das plantas de poder**. São Paulo: Mercado de Letras, 2005.

LUNA, Luis Eduardo; AMARINGO, Pablo. **Ayahuasca visions: The religious Iconography of a Peruvian Shaman**. Berkeley:North Atlantic Books, 1999.

LURKER, Manfred. **The gods and symbols of Ancient Egypt**. London: Thames & Hudson, 2002.

LUZ, Pedro. **O uso ameríndio do caapi**. In: LABATE, Beatriz Caiuby; ARAÚJO, Wladimir Sena. **O uso ritual da ayahuasca**. São Paulo: Mercado de Letras, 2004.

MACKINTOSH, Alastair. **O Simbolismo e o Art Nouveau**. Barcelona: Editorial Labor do Brasil, S.A., 1974.

MARSHALL, Dorothy N. **Carved stone balls**. In: Scotland: Proceedings of the Society, 108, p. 40-72. *Antiq.* 1976/77.

METZNER, Ralph. **Ayahuasca: Alucinógenos, consciência e o espírito da natureza**. Rio de Janeiro: Gryphus, 2002.

MULLER, Werner. **Les religions dès indiens d'Amérique du Nord**. In: **Les religions amérindiennes**. Paris, 1962. *apud* CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. **Dicionário de símbolos: Mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1999.

NARANJO, Claudio. **The healing journey: New approaches to consciousness**. New York: Pantheon, 1973.

NARBY, Jeremy. **Cosmic serpent - DNA - and the origins of knowledge**. New York: Penguin Putnam Inc., 1998.

OTT, Jonathan. **Pharmacotheon: Entheogenic drugs, their plant sources and history**. Kennewick: Natural Products Co., 1993.

OVERY, Paul. **Vorticismo**. In: STANGOS, Nikos. (Org.). **Conceitos da arte moderna**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

PEREIRA, Edithe. **Arte rupestre na Amazônia - Pará**. São Paulo: UNESP, 2003.

PICKOVER, Clifford A. **A passion for mathematics: Numbers, puzzles, madness, religion, and the quest for reality**. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

PINKER, Steve. **Tábula rasa: A negação contemporânea da natureza humana**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

PURCE, Jill. **The mystic spiral: Journey of the Soul**. London: Thames & Hudson, 2003.

DE QUINCEY, Thomas. **Confessions of an english opium eater**. London: Penguin Classics, 2003.

READ, Herbert. **História da pintura moderna**. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1980.

REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo. **Desana: Simbolismo de los indios Tukano del Vaupés**. Bogota: Universidad de los Andes – Departamento de Antropologia, 1968.

_____. **O contexto cultural de um alucinógeno aborígine: Banisteriopsis caapi**. In: **Os alucinógenos e o mundo simbólico**. COELHO, Vera Penteadó (org.). São Paulo: EDU/EDUSP, 1976, p. 59-104. 1976.

_____. **Brain and mind in Desana shamanism**. Los Angeles: Journal of Latin American Lore, 5(1): p. 73-113. 1981. *apud* NARBY, Jeremy. **Cosmic serpent – DNA – and the origins of knowledge**. New York: Penguin Putnam Inc., 1998.

ROBINSON, John. **From the beginning onwards: The autobiography of John Robinson – V. 3**. 2007. Disponível em:

<http://www.bradshawfoundation.com/jr/pdf_vol3/1169-1188%20Celts.pdf>. Acesso: 23 mar. 2008.

SACKS, Oliver. **Enxaqueca**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

SANIGA, M. **Unveiling the nature of time: altered states of consciousness and pencil-generated space-times**. International Journal of Transdisciplinary Studies, V. 2(2), p. 8-17. 1998. Disponível em:

<<http://www.ta3.sk/~msaniga/pub/ftp/unveil.pdf>>. Acesso: 08 nov. 2008.

SCHULTES, Richard Evans; HOFMANN, Albert. **Plantas de los dioses. Orígenes del uso de los alucinógenos**. D.F. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.

SCHURIAN, Walter. **Arte Fantástica**. Köln: Taschen, 2005.

SHANON, Benny. **The antipodes of the mind: charting the phenomenology of the ayahuasca experience**. Oxford: Oxford University, 2002.

SHARF, Aaron. **Suprematismo**. In: STANGOS, Nikos (Org.). **Conceitos da arte moderna**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2006.

SIEGEL, R. K. **Hallucinations**. Scientific American 237, p. 132-40. 1977.

SMITH, Roberta. **Arte conceitual**. In: STANGOS, Nikos (Org.). **Conceitos da arte moderna**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2006.

STRASSMAN, Rick. **DMT: The spirit molecule**. Vermont: Park Street, 2001.

TART, Charles T. **States of consciousness and state-specific sciences**. Science 176: p. 1203-1210. 1972.

_____. **Altered states of consciousness**. Journal of Consciousness Studies-Online. 1999. Disponível em:

<http://www.paradigm-sys.com/ctt_articles2.cfm?id=22>. Acesso: 28 jan.2009.

TEIXEIRA, João de Fernandes. **Mentes e máquinas: Uma introdução à ciência cognitiva**. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

VELLARD, J. **Pétroglyphes de la región de l'Araguaya**. J. Soc. Am., v.23, n.50, p. 139-49. 1931.

VIDAL, Lux (org.). **Grafismo indígena: Estudos de antropologia estética**. São Paulo: Edusp, 2007.

WARD, Geoff. **Spirals: The pattern of existence**. Long Barn: Green Magic, 2006.

WEIL, Andrew T. **The natural mind**. Boston: Houghton Mifflin, 1972.

WEIL, Pierre. **A consciência cósmica: Introdução a psicologia transpessoal**. Petrópolis: Vozes, 1976.

WEISS, Gerald. **The cosmology of the Campa indians of Eastern Peru**. Ann Arbor: University Microfilms. 1969. *apud* NARBY, Jeremy. **Cosmic serpent – DNA – and the origins of knowledge**. New York: Penguin Putnam Inc., 1998.

WILKINSON, Richard H. **The complete gods and goddesses of Ancient Egypt**. London: Thames & Hudson, 2005.

WINKELMAN, Michael. **Psychointegrator plants: Their role in a human culture, consciousness and health**. In: WINKELMAN, M.; ANDRITZKY, W. (orgs.). *Yearbook of Cross-Cultural Medicine and Psychotherapy*. Berlim: VWB, Verlag fur Wissenschaft und Bildung, 1996.

_____. **Shamanism as Neurotheology and Evolutionary Psychology IN American Behavioral Scientist**, Vol. 45 No. 12, August 2002 1873-1885. Disponível em <<http://www.public.asu.edu/~atmxw/absneuro.pdf>>, acessado em 10 de Outubro de 2012.

WOLFE, Tom. **O teste do ácido do refresco elétrico**. Rio de Janeiro: Rocco, 1993.