



8º Congresso de extensão universitária da UNESP

"Diálogos da Extensão:
do saber acadêmico à prática social"



Zonas de Compensação

Dra. Rosangella da Silva Leote (autora), Miguel Alonso Araujo Carvalho (apresentador) Campus São Paulo, Instituto de Artes, Bacharelado e Licenciatura em Artes Visuais.

Eixo 1 e Eixo 2: "Direitos, Responsabilidades e Expressões para o Exercício da Cidadania" e "Novas Tecnologias: Perspectivas e Desafios"

Resumo

O projeto de Extensão "Zonas de Compensação" no seu quarto ano de desenvolvimento, visa projetar e realizar uma exposição artística baseada em experimentos e aplicação de conceitos teóricos fornecidos em *workshops* no decorrer do ano de 2015. O processo possibilita aos participantes, das oficinas de criação, à realização de obras em colaboração, que serão expostas em abril, no ano de 2016.

Este projeto tem uma longa trajetória, iniciado em 2001, mas implementado em 2012, tendo sido contemplado com o apoio da PROEX, incluindo bolsas de monitoria e verba. Nesse trabalho são abordadas questões estéticas e processos de criação tendo como mote o planejamento da montagem de uma exposição artística que utiliza tecnologias interativas em sua concepção.

Seu formato busca relacionar conceitos sobre arte, mas também propõe uma perspectiva interdisciplinar. Para tal objetivo, pretende-se contextualizar os processos artísticos relacionando-os ao conceito de "estéticas tecnológicas".

Na exposição citada, as obras têm aspectos formais onde se pretende fazer manifestar os ecos da base conceitual das pesquisas desenvolvidas no contexto da convergência entre Arte, Ciência e Tecnologia.

Em suma, esta proposta se dedica a desenvolver e aplicar métodos de criação além de abordar outros conceitos envolvidos, ou surgidos, no desenvolvimento de uma exposição chamada "Zonas de compensação".

Palavras Chave: *Arte tecnologia, Percepção, Processo criativo.*

Abstract

The Extension project "Com-compensation zones" is in its fourth year of development and aims to design and conduct an art exhibit, based on experiments and application of theoretical concepts provided in workshops during the year 2015.

This process enables workshop participants to create the execution of works in collaboration, these works will be exhibited in April, in the year 2016.

This project has a long history, which began in 2001 but implemented in 2012, having been awarded with the support of PROEX, including monitoring of grants and funding.

In this work are addressed aesthetic issues and creating processes with the objective of the assembly planning an art exhibit that uses interactive technologies in its design.

The operating methodology seeks to relate concepts about art, in addition to proposing an interdisciplinary perspective. For this goal, we intend to contextualize the artistic processes relating them to the concept of "technological aesthetic."

In the mentioned exhibition, the works have formal aspects which aims to make manifest effects of the conceptual basis of development research addressing the convergence between Art, Science and Technology.

In short, this proposal is dedicated to developing and applying methods of creation, in addition to addressing other concepts involved, or arising in the development of an exhibition called "compensation zones".

Keywords: art technology, Perception, Creative process.



8º Congresso de extensão universitária da UNESP

"Diálogos da Extensão:
do saber acadêmico à prática social"



Introdução

Este é um projeto que apresenta parte dos resultados de processos de pesquisa, no GIIP (Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Convergências entre Arte, Ciência e Tecnologia), e em sua história pregressa.

Nesse contexto, são entendidos como vários os modelos pelos quais uma pesquisa afeta seu entorno. Um dos resultados foi a decisão de realizar uma exposição artística baseada em experimentos e aplicação de conceitos que foram antes trabalhados no grupo. Entende-se o momento da Exten

são como aquele em que o pesquisador tem a oportunidade de levar para fora dos muros da Universidade os resultados do conhecimento adquirido na sua prática diária, seja didática, seja de pesquisa, o que, em arte, envolve a produção artística.

Assim, o projeto associa resultados de pesquisa com ações didáticas extensivas na natureza de cursos (*workshops*) além de ter caráter de exibição aberta ao público em geral. As atividades são todas gratuitas, sem exigência de formação especializada, nem vínculos com a UNESP. Tem caráter internacional, pois aproveita as parcerias do GIIP para a aplicação dos *workshops*.

A implementação deste projeto iniciou-se em 2012, com apoio econômico parcial da PROEX, incluindo Bolsas de Extensão (BAAE I e II) e com avaliação de mérito. Este projeto está ligado, também, ao grupo de ações que tem lugar dentro do primeiro triênio de atividades desta pesquisadora junto à instituição.

No momento em que se escreve este projeto, cuja natureza é de continuidade, o trabalho de implementação se realiza com rigor e valor, estando em seu segundo semestre e ocorrendo conforme o cronograma previsto.

Embora dito no projeto original que a composição da exposição se daria a partir do desenvolvimento e modificação de obras da proponente, observou-se nos processos de criação, até o momento desenvolvidos, que não há necessidade de se pré-definir quais serão as obras. Isto porque o público que atende ao projeto é composto de artistas experientes e outros mais jovens, além de interessados menos ligados à realização das artes, os quais são completamente aptos a desenvolver, desde a origem, os processos que poderão resultar em obras a serem mostradas na exposição. Esse processo é todo conduzido para trabalhos em co-autoria.

O tema da exposição é também seu título e conceito. "Zonas de Compensação" se refere a uma oportunidade de localizar com o processo criativo, bem como com o compartilhamento dos resultados deste, um lugar de abrigo, de conforto, de alento às adversidades. Estas adversidades tomam caráter diferenciado de acordo com os envolvidos no processo, sendo esta a fissura que permite a variedade dos resultados. A unidade é dada pela busca por resultados que definam-se relacionados às tecnologias, com o parêntesis de que tecnologias de qualquer época são bem vindas para o convívio e a fricção.



8º Congresso de extensão universitária da UNESP

"Diálogos da Extensão:
do saber acadêmico à prática social"

Realização:

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JULIO DE MESQUITA FILHO"

PROEX
PROFESSORIA DE EXTENSÃO CURRICULAR

Objetivos

Construir uma exposição artística baseada em experimentos e aplicação de conceitos teóricos intitulada "Zonas de Compensação".

Nesta exposição pretende-se oferecer áreas fruitivas de imersão e ludicidade. São instalações (multimídia, sonoras, visuais), objetos, esculturas, vídeos, performances e outros resultados artísticos onde se intenciona fazer criar relacionamentos de natureza calma para o interator. Cada obra constante na exposição deve abordar ao menos um aspecto específico, tanto conceitual quanto tecnológico, do âmbito das estéticas tecnológicas, configurando ao final uma exposição multimidiática. Entretanto não é necessário que todas as modalidades listadas se façam presentes.

Nesta exposição busca-se seguir na contramão das exposições de arte interativa onde o excesso, de sons e eventos, é a tônica. Em busca disso, espaços distanciados e com sonoridade controlada serão procurados.

Material e Métodos

Mensalmente os participantes se encontram com novos ministrantes de oficinas para novas criações e aprendizado tecnológico (*workshops*), seguidos de três encontros para desenvolver as obras. A metodologia também compreende a investigação bibliográfica, realização de palestras, e encontros sobre a temática das estéticas tecnológicas e outras que permeiem a discussão no processo criativo. Os temas sofrem alteração durante o período de desenvolvimento do projeto, pois se adéqua ao perfil dos interessados. Isso faz com que os convidados para ministério de *workshop* possam ser indicados pelos próprios participantes, visando preenchimento de conteúdos que sintam-se relevantes para a equipe em questão. Considera-se o participante como

membro de equipe, responsável pela produção e custeio das obras das quais participa como desenvolvedor.

Oficinas de criação (WORKSHOPS):

As oficinas se destinam a criar, recriar e executar as obras para a exposição e têm a duração de três horas, abertas a todos os participantes selecionados, em número mínimo de 20 e máximo de 60, conforme a natureza do conteúdo e demanda de equipamentos ou espaços.

As vagas são estabelecidas e divulgadas para cada *workshop*, as intenções de participação são enviadas para o e-mail do projeto (zonasdecompensacao@gmail.com), a seleção só é feita caso o número de interessados ultrapasse o número de vagas. O critério é a relação observada entre repertório do interessado e o conteúdo de cada *workshop*.



Figura 1. folder do último workshop.

Obras a serem realizadas

Considerando as experiências passadas do projeto, a previsão da composição mínima de obras da exposição é de número compatível com o espaço da Galeria do Instituto de Artes. Entretanto os



8º Congresso de extensão universitária da UNESP

"Diálogos da Extensão:
do saber acadêmico à prática social"

Realização:

unesp

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
"JULIO DE MESQUITA FILHO"

PROEX
PROGrama de Extensão Universitária

participantes farão processos de criação que poderão resultar em obras a serem mostradas em outros locais, ou que demandem mais espaços. A tarefa de alocação destes novos espaços será da equipe envolvida na execução da proposta.

Nem todas as obras realizadas são expostas, pois há uma seleção composta de juri eleito entre os ministrantes e a proponente, com o convite de dois membros de fora do projeto.

Autoria das obras:



Figura 2. Participantes das oficinas de abril de 2015

As obras a serem expostas devem ter obrigatoriamente natureza co-criativa e terem sido desenvolvidas durante, ou a partir dos *workshops*. O custeio das mesmas é de responsabilidade dos participantes, salvo o projeto encontre patrocinador.

A autoria é nomeada pelos que desenvolvem as obras, não cabendo imposição de direito autoral sobre o objeto seja pela proponente, seja pelos ministrantes das oficinas. Estes, todavia, podem e são estimulados, a participar como co-autores e co-realizadores das obras.

A autoria do projeto "Zonas de Compensação" e assinatura da curadoria da exposição é da proponente. As demais demandas técnicas se apresentam e se modificam conforme a natureza da equipe que atende ao projeto.

O Grupo de pesquisa GIIP é co-realizador do projeto, sendo seus membros convidados à colaboração, na medida de seu interesse ou necessidade, em função de objetivos específicos de suas pesquisas.

Palestras Paralelas

O artista proponente efetua a palestra inaugural e final, abertas ao público em geral, no início e no fim de cada ano, sendo considerado o final como a abertura da exposição.

Conforme a demanda, ou a oportunidade, convidados são trazidos para compartilhar suas ideias a fim de fornecer diferentes recortes teóricos sobre os temas que se relacionam ao projeto.

Todas as palestras são transmitidas ao vivo via internet, na conta do grupo de pesquisa (www.livestream.com/giip) e ali ficam disponíveis para acesso posterior de qualquer interessados. Os resumos em vídeos curtos são publicados no canal do grupo de pesquisa no Youtube (<http://www.youtube.com/channel/UCkyaiUNEA3yrHwv7Txf1H2g>).

Resultados e Conclusões

O principal resultado do projeto "Zonas de Compensação" está no desenvolvimento final da exposição, com a soma de todas as obras elaboradas durante o ano. Contudo o caráter de cada Workshop gera uma gama distinta de produtos artísticos e de conhecimento, e desta forma, seus resultados devem ser avaliados considerando processos em andamento concomitantes ao próprio projeto.

A criação de novas perspectivas, teóricas e práticas, surgem das oficinas e de sua relação com o grupo de pesquisa, GIIP. "Zonas de Compensação", conforme dito anteriormente, é um campo de



8º Congresso de extensão universitária da UNESP

"Diálogos da Extensão:
do saber acadêmico à prática social"

Realização:



estudos, para a análise prática das relações transdisciplinares e de processos de criação.

Dentre todas as ações, em 2015, fica em destaque o Workshop que ocorrerá no segundo semestre, sobre Tecnologias e Interfaces Assistivas. Tal oficina se relaciona com a pesquisa de Pós-doutoramento de Ana Amália Tavares Bastos Barbosa e com a linha de pesquisa: "Interfaces físicas e digitais passa as artes: da difusão à inclusão" do grupo de pesquisa. O Destaque deve-se pela possibilidade de criação de novas interfaces que permitam outras maneiras para a criação artística, com um baixo custo e mais acessíveis.

Agradecimentos

À Pró-reitoria de Extensão da UNESP (PROEX); à Direção, Vice-direção e Assessoras do Instituto de Artes (IA/UNESP); ao Programa de Pós Graduação em Artes (PPGA) e toda a sua equipe; aos membros do GIIP, ao Coordenador dos espaços expostivos, Prof. José Spaniol; ao Diretor de Serviços e Atividades Auxiliares, Ricardo Grigoli; a todo o pessoal do SAEPE, Manutenção, Segurança, Motoristas e Limpeza.

Site: www.giip.ia.unesp.br

Blog: zonasdecompensacao.wordpress.com

Facebook:
www.facebook.com/ZonasDeCompensacao?ref=hl

E-mail: zonasdecompensacao@gmail.com

Skype: [giip.unesp](https://www.livestream.com/giip) Transmissão online:
www.livestream.com/giip