

EIXOS DAS DISCIPLINAS

I - EIXO DOS FUNDAMENTOS DE ARTETERAPIA

Histórico da Arteterapia. Fundamentos, pressupostos e abordagens clássicas. Do processo criativo ao material simbólico. Aproximações e afastamentos entre Arteterapia, Arte Educação e Terapias Artísticas. Aspectos filosóficos e psicológicos que sustentam o curso. Produção artística: o objeto enquanto material simbólico. O papel do arteterapeuta e a relação terapeuta/cliente

Leitura Sugerida:

ALESSANDRINI, Christina Dias (org) - Tramas criadoras na construção do 'ser si mesmo'- São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999. 171 p.

BROWN, Daniel. Fundamentos em Arteterapia, Ed. Vitória Régia.

CARVALHO, Maria Margarida (org). A Arte Cura?.Editorial Psy II, 1995

CIORNAI, Selma (org.). Percursos em Arteterapia (3 Volumes), São Paulo, Summus, 2004.

JUNG, C.G. Memórias, Sonhos, Reflexões, Rio de Janeiro, Ed. Nova Fronteira, 1993.

_____ A prática da psicoterapia. Rio de Janeiro, ed. Vozes, 1985.

2007.PAÏN, Sara, JARREAU, Gladys. Teoria e técnica da arte-terapia – a compreensão do sujeito, Porto Alegre, Artes Médicas, 1996.

QUINTO DE ANDRADE, Liomar. Terapias Expressivas: uma pesquisa de referenciais teórico-práticos - Tese de Doutorado em Psicologia Clínica, São Paulo, Universidade de São Paulo, 1993.

SILVEIRA, Nise da. Jung, vida e obra. São Paulo: Paz e Terra, 1994.

SILVEIRA, Nise da (1981). Imagens do Inconsciente, Brasília, Alhambra, 1981.

URRUTIGARAY, Maria Cristina. Arteterapia – A transformação pessoal pelas imagens. Rio de Janeiro, Wak Editora, 2003.

DUCHASTEL, Alexandra. O Caminho do Imaginário: o processo de arte-terapia: São Paulo. Polus, 2010.

WINNICOTT, D.W. O Brincar e a Realidade (O Espaço Potencial).

II - EIXO INTERDISCIPLINARIDADE

Noções básicas de desenvolvimento biopsicomotor (ontogênese, filogênese, reflexos e padrões neurológicos básicos). Compreensão das implicações neurobiológicas para o comportamento

EIXOS DAS DISCIPLINAS

emocional humano. Emoções, corpo e expressão criativa. Constituição histórica do sujeito psicológico e procesos de subjetivação na contemporaneidade.

Bibliografia Sugerida:

DARWIN, C. A Expressão das Emoções no Homem e nos Animais, SP, Companhia das Letras, 2000

HILLMAN, J. O mito da análise, RJ, Paz e Terra, 1984

NEUMANN, Erich. História da Origem da Consciência, SP, Cultrix, 1990

RAMOS, D.G. A Psique do Corpo, SP, Summus, 1994

SONTAG, Susan. A Doença como Metáfora, SP, Graal, 1984

STANLEY, K. Anatomia emocional. SP, Summus.

III - EIXO DOS FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS E PSICOSSOCIAIS

Breve biografia de Jung, incluindo a visão de homem, mundo, arte e Deus. Conceito de consciente, inconsciente, símbolo e imagem. Fundamentos de Psicologia Analítica: arquétipos, persona, sombra, anima e animus. Noção dos tipos e as funções psicológicas, a função transcendente, a energia psíquica. Conhecer o trabalho com sonhos a técnica de imaginação ativa. Processo de individuação abrangendo as relações do ego com o inconsciente, o Self e o aspecto psicóide dos arquétipos. Aspectos psicológicos ao longo do ciclo vital e aplicação de propostas em arteterapia. Trabalho de Nise da Silveira e o Museu de Arte do Inconsciente.

Bibliografia Sugerida:

CAMPBELL, Joseph - As máscaras de Deus: mitologia primitiva - São Paulo: Palas Athena, 2005. 418 p. il.

Neste volume de uma série de quatro, o autor aborda a mitologia dos povos primitivos sob uma perspectiva antropológica, histórica e psicológica.

_____ - As máscaras de Deus: mitologia oriental - Trad. Carmen Fischer. São Paulo: Palas Athena, 1994. 447p. il

_____ - O poder do mito - São Paulo: Palas Athena, 1990. 250 p. il. col.
Uma animada conversa entre o jornalista norte-americano Bill Moyers e seu entrevistado, o professor Joseph Campbell, uma das maiores autoridades mundiais em mitologia. Uma discussão sobre os mitos antigos e modernos que estão na base psíquica de todo ser humano.

_____ - A imagem mítica - Trad. Maria Kenney; Gilbert E. Adams. Campinas: Papirus, 1994. 506p. il.

EIXOS DAS DISCIPLINAS

_____ - E por falar em mitos: conversas com Joseph Campbell. [entrevistado por Fraser Boa] - Trad. Marcos Maluezzi leal. Campinas: Versus, 2004. 101p

_____ - O herói de mil faces - Trad. Adail Ubirajara Sobral. São Paulo: Cultrix / Pensamento, 2002. 414p.

JUNG, Carl Gustav. Obras Completas, Petrópolis, Vozes

JUNG, Carl Gustav. O Homem e Seus Símbolos, RJ, Nova Fronteira, 1964

JUNG, Carl Gustav. Memórias Sonhos e Reflexões, RJ, Nova Fronteira, 1961

SILVEIRA, Nise. Imagens do Inconsciente, RJ, Alambra, 1981

WHITMONT, Edward C. A Busca do Símbolo, SP, Cultrix, 1994

EDINGER, Edward F - Anatomia da psique: o simbolismo alquímico na psicoterapia - São Paulo: Cultrix, 1995. 245 p. il.

ESTES, Clarissa Pinkola - Mulheres que correm com os lobos - Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 628 p.

ZWEIG, Connie, e ABRAMS, Jeremiah.(organizadores). Ao Encontro da Sombra, SP, Cultrix, 1994

HILLMAN, James. O Código do Ser, RJ, Objetiva, 1997

OAKLANDER, Violet. Descobrimos crianças. São Paulo: Summus, 1980

COUTINHO, Vanessa. Arteterapia com idosos. Rio de Janeiro, WAK, 2008.

CHIVEN, Allan B. - ...E foram felizes para sempre: contos de fadas para adultos- São Paulo: Cultrix, [s.d.].

FABIETTI, Deolinda M. C. F. Arteterapia e envelhecimento. Belo Horizonte: Casa do Psicólogo, 2004.

PIORSKI, Gandhi. Brinquedos do Chão, A Natureza, o Imaginário e o Brincar. Ed. Peirópolis, 2016.

IV - FUNDAMENTOS DE ARTES

Arte: o que é? Qual sua função? Criação: o potencial terapêutico do ato criativo. Arte enquanto produção material imagético e imaginal. História da arte e as políticas das sensibilidades. A educação estética: estado de atelier como prática de liberdade. Percepção e elementos visuais,

EIXOS DAS DISCIPLINAS

desenho de observação, teoria das cores. Elementos da música: ritmo, melodia e harmonia.

Bibliografia Sugerida:

- CARVALHO, Maria Margarida (org). A Arte Cura?.Editorial Psy II, 1995
- NACHMANOVITCH, S. (1990). Ser Criativo. São Paulo, Summus, 3ed, 1993.
- OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 2007.
- OSTROWER, Fayga - Acasos e criação artística - Rio de Janeiro: Campus, 1995. 312 p. il. col.
- JUNG, Carl Gustav. O Espírito na Arte e na Ciência. Petrópolis: Vozes, 1991.
- KANDINSKY, Vassily. Do Espiritual na Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- Sara, JARREAU, Gladys. Teoria e técnica da arte-terapia – a compreensão do sujeito, Porto Alegre, Artes Médicas, 1996.
- RUUD, Even. Caminhos da musicoterapia. São Paulo: Summus, 1990.
- SCHAFER, R.M. O ouvinte pensante. São Paulo. Ed. Unespe, 1991.
- VICTORIO, Marcia. Impressões Sonoras - Música em Arteterapia. Rio de Janeiro: WAK, 2008.
- WISNIK, J.M. O som e o sentido. São Paulo. Cia. Das letras, 1989.
- QUEIROZ, Gregório J. Pereira. O Equilíbrio do Temperamento Através da Música: uma nova maneira de ouvir música: Fogo, Terra, Ar e Água. São Paulo: Editora Cultrix, 1997.
- ARCURI, Irene (org). Arteterapia de Corpo e Alma. São Paulo. Casa do Psicólogo Livraria e Editora Ltda, 2004.
- BAPTISTA, Ana Luisa. A EXPRESSÃO CORPORAL NA PRÁTICA DA ARTETERAPIA. Revista Imagens da Transformação, vol. 10, RJ: Pomar Ed., 2003

V - LINGUAGENS E PRÁTICAS EM ARTETERAPIA

Investigação do potencial terapêutico das materialidades plásticas (lápis, tintas, massas, etc.). Alquimia e os quatro elementos como norteadores de propostas em arteterapia. As manifestações artísticas e sua linguagem subjetiva: desenho, pintura, colagem, escultura, teatro, etc. Leitura de imagens e amplificação simbólica em Arteterapia. Imaginação Ativa, mitos, contos, SoulCollage®, caixa de areia. Trabalho com grupos e seus dinamismos. Pensando e

EIXOS DAS DISCIPLINAS

organizando propostas arteterapêuticas: oficinas e atelier arteterapêutico

Bibliografia Sugerida:

CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Allan. Dicionário de Símbolos, editora José Olympio;

CIORNAI, Selma (org.). Percursos em Arteterapia (3 Volumes), São Paulo, Summus, 2004.

LOPES, Cristina Pinto. Práticas Criativas de Arteterapia como intervenção na depressão-memórias da pele. Ed. Vozes, 2014.

LUSEBRINK, V.B & Kagin, S.L. ETC – The Expressive Therapies Continuum (O Continuum das Terapias Expressivas). In: The Arts in Psychotherapy. Vol 5, 171-180. Pergamon Press, 1978. USA. (Tradução de Selma Ciornai).

CORUMBA, Rosa e RAMALHO, Cybele. Descobrimos Enigmas de Heróis e Contos de Fadas: entre a Psicologia Analítica e o Psicodrama. Aracajú: Profint, 2008.

FURTH, Gregg M. O Mundo Secreto dos Desenhos – uma abordagem junguiana da cura pela arte. São Paulo: Paulus, 2004.

AMMANN, Ruth - A terapia do jogo de areia: imagens que curam a alma e desenvolvem a personalidade - Trad. Marion Serpa. São Paulo: Paulus, 2002.

GOUVÊA, Álvaro de Pinheiro. Sol da terra. São Paulo: Summus, 1989

MILANI, Julia. A fotografia como instrumento arte terapêutico. Disponível em: <http://www.alquimiyart.com.br/monografias/2/2010_MILANI_julia_de_montalembert_kater_milani.pdf> Acesso em: 7 de jul. de 2014.

MACHADO, Marina. O brinquedo-sucata e criança. São Paulo: edições Loyola, 1994.

OLIVIER, Lou. Psicopedagogia e a arte terapia. Rio de Janeiro: Wak editora, 2011.

OLIVEIRA, Ricardo. Recorte e colagem como técnica expressiva das artes plásticas na educação e na arteterapia. Disponível em: <http://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/C207002.pdf> Acesso em: 03 de jul.de 2014.

PHILIPPINI, Angela. Para entender Arte Terapia - Cartografias da Coragem. Rio de Janeiro: Wak, 2004.

----- (org.). Arte Terapia - Métodos, Projetos e Processos. Rio de Janeiro: Wak, 2007.

----- . Imagens da Transformação. Rio de Janeiro: Pomar, 1998.

EIXOS DAS DISCIPLINAS

SILVA, Luciana Pellegrini Baptista (org.). Bruxas e Fadas, Sapos e Príncipes – Os contos de fadas em experiências arteterapêuticas. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2006.

SILVEIRA, Nise da (1981). Imagens do Inconsciente, Brasília, Alhambra, 1981.

URRUTIGARAY, Maria Cristina. Arteterapia – A transformação pessoal pelas imagens. Rio de Janeiro, Wak Editora, 2003.

VALADARES, Ana Cláudia A.(org.). Arteterapia: um novo paradigma de atenção em saúde mental. Vetor Editora Psicopedagógica Ltda

VON FRANZ, ML. A Interpretação dos Contos de Fada. São Paulo: Paulus, 1990.

ZALUAR, A. O Poder Mágico do Barro. In: Imagens da Transformação. Clínica Pomar. Rio de Janeiro, RJ, Vol 4, 1997.

OLIVEIRA, S. M. O Homem e o Barro. In: Imagens da Transformação. Clínica Pomar. Rio de Janeiro, RJ, Vol 9, 2000.

SANTA CATARINA, Maidá. Mandala; o uso na arteterapia. Rio de Janeiro, WAK, 2009.

VON FRANZ, M. L. & HILLMAN, J. A tipologia de Jung, SP, Cultrix, 1990.

BELLO, Susan - Pintando sua alma - Rio de Janeiro: Wak, 2003.

BULFINCH, Thomas - O livro de ouro da mitologia: histórias de deuses e heróis - Rio de Janeiro: Ediouro, 2001.

HILLMAN, James - Cidade e alma - São Paulo: Studio Nobel, 1993.

HILLMAN, James; VENTURA, Michael - Cem anos de terapia e o mundo está cada vez pior- São Paulo: Summus, 1995.

PHILIPPINI, Angela. Grupos em Arteterapia: redes criativas para colorir vidas. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2011.

GRAUPEN, A; LOPES, C. P. & LOPES, E. F. (orgs.) Corpoético – Arteterapia e criatividade na experiência cotidiana. Recife : Libertas Editora, 2011