

Plano de estudos de Doutorado

Lenara Verle

Título:

Interação entre artistas em projetos colaborativos de arte e novas tecnologias

Introdução e Justificativa:

Meu interesse pela área de Arte e Interatividade vem desde meus estudos de graduação, em 1994, quando as tecnologias e redes digitais ainda estavam em sua infância. Através da Comunicação cheguei ao este tema de estudo: interação, mais especificamente aquela mediada pelas novas tecnologias de comunicação. Pela área do Design cheguei a meu objeto: os artistas. Isso porque percebi, em minhas investigações sobre o tema, que as experimentações que se situavam na vanguarda, realmente explorando essas tecnologias emergentes ao seu máximo, testando seus limites e possibilitando para mim oportunidades de reflexão e insights sobre seu papel e potencial, eram realizadas não pelos usuários do dia-a-dia dessas tecnologias, o "grupo-alvo" panejado por seus criadores, mas sim por grupos de artistas que se apropriavam delas para suas experimentações.

Para meus estudos de mestrado na PUC-RS, de 1996 a 1999, escolhi dedicar-me a procurar entender como ocorre a interação entre os artistas em processos colaborativos envolvendo novas tecnologias. Na época, escolhi o projeto de um dos grupos pioneiros e mais instigantes nessa área, o Site.org, para servir como meu estudo de caso. Foi um processo valiosíssimo para mim refletir sobre arte interativa em um momento em que o próprio conceito de interatividade em novos meios tecnológicos apenas começava a ser estudado por alguns teóricos e pesquisadores, e as primeiras experiências artísticas apontavam amplos horizontes de possibilidades.

Desde aquela época, o campo da arte e tecnologia expandiu-se a passos largos, com o surgimento de diversos grupos de experimentação ao redor do mundo, além de espaços de legitimação dessa forma de arte em museus, exposições e festivais específicos, onde as áreas de pesquisa englobam campos como *wearable technologies*, *smart mobs*, *geotagging*, robótica, *data mining*, *game art*, *surveillance/privacy*, *tactical media*, telepresença, *artificial life*, *locative media*, *digital graffiti*, *biotechnology*, *open source*, entre muitos outros, em uma verdadeira explosão de aplicações e experimentações.

Hoje em dia, a grande maioria dos grupos ativos encontra-se na Europa (Etoy, JODI, //fur/) assim como os principais festivais (Ars Electronica, Transmediale, onedotzero, DEAF) e centros de pesquisa (ZKM, Planetary Collegium, V2).

Uma das coisas que me ficou clara, desde que comecei a pesquisar o campo da arte e novas mídias, foi a necessidade de ser uma observadora ativa, não apenas analisando de longe, mas participando ativamente e experimentando a " interação" na primeira pessoa. Muitas tecnologias, por serem tão novas e romperem com os pressupostos e paradigmas existentes, só podem ser compreendidas mais aprofundadamente com essa imersão e participação ativa. Essa escolha metodológica rendeu excelentes frutos e permitiu uma reflexão aprofundada que resultou em uma tese de mestrado que recebeu nota máxima e unânime da banca avaliadora.

Para meus estudos de doutorado, pretendo expandir meu objeto de estudo, englobando os principais grupos artísticos ativos com projetos de arte colaborativa em novas tecnologias, com o objetivo de chegar a um panorama mais abrangente das formas de interação utilizadas por eles na cena contemporânea. Ao mesmo tempo em que as tecnologias e seus usos evoluem, também a reflexão sobre elas se torna mais complexa, e hoje há uma bibliografia muito mais rica e aprofundada, versando sobre novos e diversos temas dentro da área de tecnologias interativas.

A idéia, portanto, é continuar complementando minha pesquisa teórica com participação em pequenas "residências" com grupos que trabalham em diferentes áreas de arte e tecnologia. Tive já a oportunidade de conhecer alguns desses grupos durante residências (3 meses em média) com caráter de pesquisa e prática artística. Além de uma residência com o grupo Sito, em 1999, em 2000 participei de uma residência na Caiia-Star (hoje Planetary Collegium) na Inglaterra, financiada pela UNESCO e, em 2005, fui artista residente do ZKM, na Alemanha, graças ao Prêmio de Arte e Novas Mídias da mesma instituição, além de uma semana como artista convidada no Steim, em Amsterdam, no ano de 2006.

Por ser uma área em constante desenvolvimento, e cada vez mais presente nas diversas linhas de pesquisa de Comunicação, são necessários estudos constantes sobre o tema. O panorama em que vivemos, de rápidas mudanças tecnológicas, traz em sua esteira uma mudança de paradigmas e novos conceitos que, à medida que surgem e maturam, são aplicados à nossa maneira de pensar e fazer a cultura contemporânea.

Pretendo continuar utilizando meus conhecimentos e habilidades desenvolvidos com a pesquisa, em minha atividade acadêmica no Brasil. Após a conclusão de meus estudos de mestrado, ingressei como docente na Unisinos, a convite da coordenação da chamada “Nova Graduação” daquela Universidade, uma proposta de criação de cursos sobre temas ainda não contemplados pelos cursos tradicionais e diretamente ligados às novas tecnologias da informação e cultura. Além de participar da elaboração do currículo, ementas, e proposta pedagógica dos novos cursos de Comunicação Digital, Realização Audiovisual e Desenvolvimento de Jogos, também fiquei responsável por ministrar disciplinas como Ficção Interativa (Desenvolvimento de Jogos) e Desenvolvimento de Jogos e Outros Produtos Interativos (Realização Audiovisual). Fiquei muito satisfeita com o fato de minha pesquisa ter frutificado tanto quando do meu retorno para o Brasil, e com certeza o mesmo deve acontecer no meu retorno do doutorado. Com o título de doutora poderei me dedicar ainda mais às atividades de pesquisa e pós-graduação, que são um de meus objetivos profissionais.

Objetivos:

O objetivo deste estudo é identificar as maneiras como os artistas participantes de projetos colaborativos de arte e novas tecnologias interagem durante o processo de criação das obras, através do estudo de projetos considerados representativos na cena contemporânea, utilizando a metodologia da Grounded Theory. Este trabalho pretende expandir a pesquisa realizada em meu mestrado, onde identifiquei e descrevi os níveis de interação no estudo de caso de um dos projetos pioneiros de arte colaborativa na Internet.

Como objetivos específicos, encontram-se:

Coletar informações sobre os projetos de arte e novas tecnologias, descrevendo, sistematizando e analisando os processos de interação observados, através da Grounded Theory.

Refletir sobre o atual momento da arte e novas tecnologias, as características do panorama atual e suas implicações, a partir do estudo dos grupos selecionados.

Contribuir com um referencial prático/teórico para pesquisadores e artistas, para futuros estudos e projetos na área de arte interativa e arte e novas tecnologias.

Metodologia:

Para este estudo pretendo utilizar a Grounded Theory, a mesma metodologia que me foi de grande valia em meus estudos de mestrado, e se aplica particularmente bem a este objeto de estudo, por se tratar de um tema onde estão ocorrendo mudanças constantes e o território de pesquisa ainda não está extensivamente mapeado. Phyllis Noerager Stern menciona em seu texto de 1994 no livro intitulado *Critical Issues in Qualitative Research Methods* que: "the strongest case for the use of grounded theory is in investigations of relatively uncharted water, or to gain a fresh perspective in a familiar situation."

A Grounded Theory surgiu como uma tentativa de diminuir a distância entre teoria e pesquisa empírica nas ciências sociais. Desenvolvida por Glaser e Strauss em 1967, pretendia oferecer uma base empírica para teorias baseadas não em hipóteses mas em dados, sugerindo uma lógica e especificidade para as mesmas e legitimando a pesquisa qualitativa.

A principal característica da Grounded Theory é que o problema emerge dos dados, que são em última instância definidos pelos atores envolvidos nas situações estudadas. Ao contrário dos métodos que preconcebem o mundo, partindo de hipóteses predefinidas, na Grounded Theory a principal preocupação é com os significados, definições e interpretações provenientes do estudo sistemático do objeto investigado. O objetivo é descrever o contexto e prioridades a partir do objeto, sem visões preconcebidas de que o mesmo deve significar, mas partir de interrogações e questionamentos gerais, vinculados às experiências que se deseja explorar.

A Grounded Theory, sugere como métodos de coleta as entrevistas, observações e documentos variados obtidos durante o processo observatório, entre outros. Ela propõe também, como parte do método de análise, a triangulação de dados a partir das fontes distintas. A escolha das três fontes para esta pesquisa foi baseada na experiência bem sucedida de minha pesquisa anterior de mestrado, no caso:

1. informações "oficiais" disponibilizadas pelo grupo para seus públicos
2. depoimentos de participantes ativos do grupo
3. relato de experiência pessoal da autora no papel de participante do grupo

Pesquisa de Campo:

Um dos vértices da triangulação necessária para a análise pela Grounded Theory será representado pela imersão e relato de experiência. Isso se dará no formato de mini-residências,

de uma semana a dois meses, a serem desenvolvidas junto com os grupos de artistas europeus escolhidos para a segunda parte da análise.

Plano de Atividades e Cronograma

O cronograma inicial previsto para este estudo é:

Revisão bibliográfica - 6 meses

Levantamento preliminar de dados - 6 meses

Análise e interpretação dos dados preliminares - 3 meses

Elaboração de plano de trabalho e questionário para etapa dois - 3 meses

Pesquisa de campo - 6 meses

Análise e interpretação dos dados etapa dois - 6 meses

Redação Final e Revisão - 6 meses

Para a etapa da revisão bibliográfica, será feito um levantamento do material disponível na área de estudos, tanto impresso como digital e em outras fontes, e definidos critérios junto com o orientador para a escolha da bibliografia a ser consultada, após o que será realizado o processo de leitura e revisão dessa bibliografia. Seguido a isso, será feito o levantamento e análise preliminar dos dados.

O processo de análise e escolha dos casos para estudo se dará em duas etapas.

Etapa 1:

- Identificar os principais projetos de arte colaborativa em novas tecnologias ativos na atualidade, através da revisão bibliográfica e pesquisa em fontes pertinentes. Criar critérios para inclusão dos grupos no estudo e para a coleta de informações iniciais sobre os grupos escolhidos.
- Coletar informações básicas sobre os grupos identificados, segundo os critérios definidos pela pesquisa.
- Montar um banco de dados com as informações básicas e, a partir delas, definir uma amostra menor de grupos considerados representativos e significativos para serem investigados na segunda etapa da pesquisa, incluindo a pesquisa de campo. Verificar o interesse e disponibilidade do grupo em participar do estudo.

Etapa 2:

- Elaborar, testar e aplicar um questionário nos participantes dos grupos escolhidos para a etapa. Além de representar o ponto de vista dos participantes, este questionário também permitirá a

obtenção de informações mais específicas, tendo como base as informações já acumuladas na etapa 1.

- Planejar as características e duração de residências de imersão para os grupos da etapa 2, baseados nas características específicas dos projetos desenvolvidos e na disponibilidade do grupo e da autora. Elaborar um cronograma de residências e levá-las a cabo.

Após as duas etapas de coleta de dados, será feita então a análise final dos resultados obtidos, seguida da redação e revisão do texto final.

Bibliografia de Referência:

Ascott, : *visionary theories of art, technology, and Roy*. 2003. *Telematic embrace consciousness*. Berkeley: University of California Press.

Axelrod, Robert M. 1997. *The complexity of cooperation : agent-based models of competition and collaboration*. Princeton studies in complexity. Princeton, N.J.: Princeton University Press

Barabási, Albert-László. 2003 *Linked: how everything is connected to everything else and what it means for business, science, and everyday life*. New York: .Plume

Baumgartel, Tilman. 2001. On the History of Artistic Work with Telecommunications Media. In *Net condition : art and global media*, eds. Peter Weibel and Timothy Druckrey. Graz, Austria, Karlsruhe, Germany, Cambridge, Mass.: Steirischer Herbst; ZKM/Center for ART and Media; MIT Press.

Baumgärtel, Tilman. 2001. *Net.art 2.0 : Neue Materialien zur Netzkunst = New materials towards Net art*. Nürnberg: Verlag für Moderne Kunst, Institut für Moderne Kunst Nürnberg.

Bell, David. 2001. *An introduction to cybercultures*. London ; New York, N.Y.: Routledge.

Broeckman, Andreas. 2001. Initial Conditions. In *Net condition : art and global media*, eds. Peter Weibel and Timothy Druckrey. Graz, Austria, Karlsruhe, Germany, Cambridge, Mass.: Steirischer Herbst; ZKM/Center for ART and Media; MIT Press.

Bush, Vannevar. 2002. 'As We May Think', The Atlantic Monthly, 1945. In *Cyber reader: critica / writings for the digital era*, ed. Neil Spiller. London; New York: Phaidon.

Campanella, Thomas J. 1998. Eden by Wire: Webcameras and the Telepresent Landscape. In *Visual culture reader*, ed. Nicholas Mirzoeff:xvi, 530. London ; New York: Routledge.

De Kerckhove, Derrick. 1998. *The Skin of Culture: Investigating the New Electronic*

Reality London: Kogan Page.

Dodge, Martin and Rob Kitchin. 2001. *Mapping cyberspace*. London ; New York: Routledge.

Flusser, Vilém. 2004. *Writings (Electronic Mediations)*, Minnesota, M.A.: University of Minnesota Press.

Fraga, Tania. 2000. Inquiry into Allegorical Knowledge Systems for Telematic Art. In *Art, technology, consciousness: mind@large*, ed. Roy Ascott. Bristol, UK ; Portland, OR Intellect.

Gere, Charlie. 2002. *Digital culture*. London: Reaktion Books.

Giannachi, Gabriella. 2004. *Virtual theatres: an introduction*. New York: Routledge.

Grau, Oliver. 2003. *Virtual art : from illusion to immersion*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Heim, Michael. 1999. The Cyberspace Dialectic. In *The digital dialectic : new essays on new media*, ed. Peter Lunenfeld. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Held, John. 2005. The Mail Art Exhibition: Personal Worlds to Cultural Strategies. In *At a distance : precursors to art and activism on the Internet*, eds. Annmarie Chandler and Norie Neumark. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Huhtamo, Erkki. 1999. From Cybernation to Interaction: A Contribution to an Archaeology of Interactivity. In *The digital dialectic : new essays on new media*, ed. Peter Lunenfeld. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Jacobson, Linda. 1992. *Cyberarts - Exploring Art & Technology*. San Francisco: Miller Freeman Inc.

Johnson, Steven. 2004. *Emergence: the connected lives of ants, brains, cities, and software*. New York: Scribner.

Kac, Ed , *rabbits, and robots*. uardo. 2005. *Telepresence and bio art : networking humans* Studies in literature and science. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Lessig, Lawrence. 2001. *The future of ideas : the fate of the commons in a connected world*. New York: Random House.

Levinson, Paul. 1999. *Digital McLuhan : a guide to the information millennium*. London ; New York: Routledge.

Levy, Pierre. 1997. *Collective intelligence : mankind's emerging world in cyberspace*. Cambridge, Mass.: Perseus Books.

Lovejoy, Margot. 1997. *Postmodern Currents. Art and Artists in the Age of Electronic Media*. Prentice Hall, Upper Saddle River.

Lunenfeld, Peter. 2000. *The Digital Dialectic: New Essays on New Media (Leonardo*

Books). Cambridge, Mass.: MIT Press.

Manovich, Lev. 2002. *The language of new media*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Norman, Donald A. 2002. *The design of everyday things*. New York: Basic Books.

Moser, Mary Anne. 1996. *Immersed in technology: Art and Virtual Environments*. Cambridge, MA: MIT Press..

Popper, Frank. 1996. *Art of the Electronic Age*. New York: Thames and Hudson.

Quinn, Michael J. 2005. *Ethics for the information age*. Boston: Pearson/Addison-Wesley.

Rheingold, Howard. 2002. *Smart mobs : the next social revolution*. Cambridge, MA: Perseus Pub.

Saper, Craig J. 2001. *Networked art*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Shanken, Edward A. 2003. *Telematic embrace : visionary theories of art, technology, and consciousness*, Berkeley: University of California Press

Spiller, Neil. 2002. *Cyber reader: critical writings for the digital era*, London; New York: Phaidon

Turkle, Sherry. 1995. *Life on the screen : identity in the age of the Internet*. New York: Simon & Schuster.