

Perspectivas da Investigação e(m) Artes: Articulações

Colégio dos Leões - 13 Dezembro 2013

“Rotas Pan-Sistémicas de Construção Integral de Conhecimento: Da Literatura Comparada à Criatividade Integral”¹

Paula Soares

Departamento de Artes Visuais e Design, Universidade de Évora

Palavras-chave:

Pensamento Sistémico – Multidimensões – Teoria Integral – Criatividade Integral

“Integral theory is an all-inclusive framework that draws on the key insights of the world’s greatest knowledge traditions. The awareness gained from drawing on all truths and perspectives allows the Integral thinker to bring new depth, clarity and compassion to every level of human endeavor — from unlocking individual potential to finding new approaches to global-scale problems.”

<http://www.integralinstitute.org/>

Preâmbulo... Da Miopia do Todo ao Destilar de Essências...

O olhar microscópico abundantemente exercitado ao longo do século 20 afastou-nos de um Paradigma Integral de Conhecimento.

A Humanidade no Ocidente, esqueceu-se da Integração do Todo agindo, predominantemente, no Plano do Pormenor...

O Indivíduo do Século 20 desenvolveu-se isolado e unilateralmente, especializando-se, por vezes excessivamente, numa só área – ignorando, não valorizando as remanescentes. Escolheu actuar num micronível distanciando-se das áreas que escolheu não olhar microscopicamente...

Criaram-se, conseqüentemente, estruturas que valorizam unicamente a Especialização menosprezando a sua inserção num contexto mais alargado...

Os sintomas de saturação deste padrão ‘miopia do todo’ podem ser observados em várias áreas do conhecimento em que surgem necessidades de fusão entre disciplinas para ampliação do conhecimento através da transformação das ‘tradicionais barreiras de investigação entre áreas’ em ‘corredores transdisciplinares’ de inter-acção de Conhecimento.

Por conseguinte, o conhecimento integral terá, preferencialmente, que se mover tanto do pormenor para a essência, da análise para a síntese, como do estudo

---

¹ A par com as descobertas de novos conteúdos e de novas metodologias, surge também a necessidade de promover modos mais abrangentes de divulgação de conhecimento, assim sendo este ‘artigo’ construir-se-á como um híbrido literário entre a ‘tradicional escrita académica’ e um modo mais humano de partilhar conhecimento que pretende ser útil a um variedade mais ampla de leitores. Uma escrita de teor ‘integral’ que une em si, o subjectivo, o objectivo, o inter-subjectivo bem como o inter-objectivo, Múltiplas Dimensões, Múltiplas Perspectivas...

Perspectivas da Investigação e(m) Artes: Articulações

Colégio dos Leões - 13 Dezembro 2013

exclusivo de áreas específicas para o estudo transversal entre áreas... rumo à Transdisciplinaridade...

Neste contexto surgiu, por exemplo, na área da Literatura a disciplina de Literatura Comparada nas últimas décadas do Século 20.

Uma abertura que permitiu novos enlances entre múltiplas poéticas, estilos, épocas e áreas. A Literatura Comparada veio romper os espartilhos das Literaturas até então aprisionadas a domínios linguísticos e temporais.

Ora, para acompanhar uma Evolução Integral da Humanidade será necessário estabelecer 'permutas transdisciplinares' que permitam a criação de Novas Áreas do Saber adequadas aos Níveis de Conhecimento e aos Contextos Planetários do Século 21...

Rotas Pan-Sistémicas² de Construção Integral de Conhecimento

Tendo por base os pressupostos da Teoria Integral - AQAL de Ken Wilber, actualmente em franca expansão no âmbito das Vanguardas de Exploração de Novos Conteúdos e Novas Metodologias de Construção de Conhecimento no Planeta, pretende-se aqui apresentar Rotas Pan-Sistémicas de Construção Integral de Conhecimento, da Literatura Comparada à Criatividade Integral, como Percurso Transdisciplinar de Articulação entre Áreas de Conhecimento, como Percurso Académico no Século 21.

Estas Rotas Pan-Sistémicas de Construção de Conhecimento percorrem uma viagem às áreas de Investigação que a Literatura Comparada abrange já desde os finais dos anos 80 do Século 20 (p.ex. Literatura e Cinema; Literatura e Pintura; Literatura e Música, etc.) como exemplo de uma das áreas de Investigação pioneiras e de maior amplitude transdisciplinar que emergiu nas Universidades em Portugal no final do Século 20.

A Introdução à Teoria Integral & Prática de Ken Wilber, permite actualmente uma abertura a uma vasta Panóplia de áreas de Investigação e de 'articulação' Pan-Sistémicas que constituem bases para Novos Paradigmas do Século 21. Surgem pois Novos territórios de conhecimento que se articulam permitindo desbravar horizontes até então vedados em 'Caixinhas de Especialização'...

É neste contexto que, a par com Novas áreas de Estudo, também surge a Criatividade Integral como Modelo Pan-Sistémico que integra perspectivas evolucionárias (Evolução da Consciência da Humanidade) e suas relações, e expressões profundas com as Expressões Criativas do Ser Humano.

A Criatividade Integral tal como a Literatura Comparada permitem uma vasta abertura a Novas Áreas de Investigação Articuladas que vêm trazer estímulos Pan-Sistémicos que as Academias do Século 21 necessitam para se manterem actualizadas e vivas em tempos de grandes transformações de valores e de mudanças planetárias que requerem grandes transformações em todas as áreas do Conhecimento...

---

² Entende-se por 'Rotas Pan-Sistémicas', os múltiplos percursos que podem ser experimentados no âmbito da navegação através de Sistemas de Conhecimento de modo vivencial.

Perspectivas da Investigação e(m) Artes: Articulações

Colégio dos Leões - 13 Dezembro 2013

Fraternidade dos Saberes...

Voltando as nossas atenções ao domínio das Artes e Humanidades e, nomeadamente, ao domínio das Literaturas nos anos 90 do Século 20, verificou-se no âmbito dos Estudos Clássicos Tradicionais uma crise de paradigmas, as velhas literaturas compactadas por países de origem e por períodos históricos pareciam ter esgotado as possíveis temáticas de investigação. Assistimos à mudança das Literaturas alemãs, inglesas, francesas, etc. para o domínio das Literaturas Comparadas. A Fraternidade dos Saberes parece ter começado a operar nesta área. A Literatura Comparada veio abrir portas para novas áreas de investigação que ampliam as possibilidades e os discursos entre épocas, entre nacionalidades, entre artes, entre saberes, como por exemplo, Literatura e Cinema, Literatura e Pintura, Literatura e Música.

As filologias que em tempos se reduziam a filologia clássica, germânica e românica evoluíram nos anos setenta e oitenta do século 20 para o domínio das Línguas e Literaturas Clássicas e Modernas que permitiam uma mais ampla panóplia de conjuntos linguísticos e literários a estudar.

Num novo impulso que foi surgindo, em Portugal, a partir dos anos noventa do século 20, começaram a surgir os primeiros Mestrados e Estudos Pós-Graduados no âmbito da Literatura Comparada. O surgimento desta nova área de investigação criou uma grande 'vaga de interesse' e, rapidamente, se verificou que os estudiosos das tradicionais áreas definidas por línguas e épocas começaram a direccionar a sua atenção e o seu interesse para o domínio dos Estudos Comparados... Uma verdadeira revolução no âmbito da ampliação das áreas de Investigação a partir das Literaturas.

Esse fenómeno que, no âmbito do estudo das Humanidades ou 'Letras', permitiu iniciar um rompimento de barreiras que isolavam os investigadores de literaturas de línguas diferentes, veio criar um novo espaço de investigação que permite integrar esforços de investigação anteriormente não passíveis de serem unidos. Assim, um investigador que se interesse pelo estudo da (auto)biografia, por exemplo, pode recorrer a uma equipa de investigação que reúna trabalhos nesse domínio a um nível translinguístico, transtemporal e transdisciplinar. O leque dos possíveis resultados a obter, pode, desse modo, alargar-se substancialmente. Mas o que nos parece mais importante ao observarmos este fenómeno, é o facto de os 'casulos' em que cada

Perspectivas da Investigação e(m) Artes: Articulações

Colégio dos Leões - 13 Dezembro 2013

Literatura se encontrava passarem a ser permeáveis com o surgimento desta Fraternidade dos Saberes.

Na sequência do surgimento dos Estudos Comparados, está também o crescente interesse pela Transdisciplinaridade. Este fenómeno permite um alargamento, ainda mais amplo, das áreas de Investigação do Futuro. Isto porque, seguindo a via do rompimento de barreiras entre os domínios do saber, permite ligar áreas que, até então, trabalhavam de modo introvertido lado a lado.

Da Literatura Comparada à Criatividade Integral

Foi então possível abrir Rotas Pan-Sistémicas da Literatura Comparada à Criatividade Integral a partir das Pesquisas para a realização de uma Tese de Doutoramento pioneira em Literatura Comparada que articulou, Literatura e Cinema, Criatividade e Auto-conhecimento e o realizador Wim Wenders em 2004 na Universidade de Évora.

A temática de ligação entre áreas centrou-se, neste contexto, na integração dos Estudos da Consciência (*Consciousness Studies*), enquanto área transdisciplinar para o Estudo da Expressão da Criatividade Humana. E no vasto horizonte de áreas de estudo que alberga os Estudos da Consciência, cruzámo-nos com os livros do filósofo americano Ken Wilber, o ‘Einstein da Consciência’. A partir daí, o caminho rumo à Criatividade Integral foi quase que um Percurso Natural a desbravar...

Ken Wilber apresenta-nos o modelo AQAL – *all quadrants all levels*, introduzindo com isso, pela primeira vez na História da Humanidade, uma meta-teoria que tudo inclui, todos os sistemas de Conhecimento do Oriente e do Ocidente, estruturada a partir de diferentes quadrantes, níveis, estados, linhas e ondas de Desenvolvimento da Consciência a partir de uma Perspectiva Evolucionária que articula o interior e exterior, o individual e o colectivo.

A Criatividade Integral pressupõe abordagens simultâneas do foro do auto-conhecimento, do conhecimento das relações com os outros, bem como abordagens sistémicas multi-dimensionais. Articula-se com Expressões de Arte Visionária no Século 21.

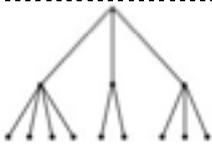
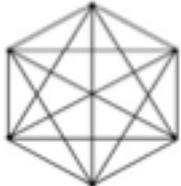
Perspectivas da Investigação e(m) Artes: Articulações

Colégio dos Leões - 13 Dezembro 2013

Rotas Pan-Sistémicas de Construção Integral de Conhecimento
Exemplo de Aplicação de Multi-Perspectivas - Os Quadrantes (AQAL)

Quadro-Síntese de Evolução da Construção de Conhecimento Século 20 – Século 21

Século 20	Século 21
Linear	Dinâmica da Espiral
Especialização	Integral / Multi-Perspectivas
Afunilamento de Áreas de Estudo	Transdisciplinaridade
Referentes Teóricos do “Pós-Modernismo” (p.ex. Heidegger, Derrida, Foucault, Baudrillard, Adorno, “Escola de Frankfurt”...)	Referentes Teóricos das 1as Décadas do Século 21 (p.ex. António Damásio, Ken Wilber, Howard Gardner, Amit Goswami, Bruce Lipton, Ervin Lazlo “Clube de Budapeste” – “Paradigm Shift”...)
Hierarquia	Holarquia
	

Perspectivas da Investigação e(m) Artes: Articulações

Colégio dos Leões - 13 Dezembro 2013

Cenários Possíveis para a Expansão das Áreas de Estudo na Escola de Artes na Via da Transdisciplinaridade

Introdução de Unidades Curriculares Transdisciplinares a todos os alunos da Escola de Artes, que fomentem o Desenvolvimento da Expressão Criativa e suas Relações com os Níveis de Consciência (p.ex. *Laboratórios de Criatividade Integral*)

Abertura de Novas Áreas de Estudo Transdisciplinares que fomentem a Articulação de Estudos Aplicados entre Áreas e Departamentos (p.ex. *Design Cultural, Artes & Ciências, Artes e Comunidade, Biomimética...*)

Introdução de Formação por Módulos que incentive a Construção de Conhecimento Transdisciplinar, Sistémico e Integral

Ampliação Geral da Oferta de Unidades Curriculares Optativas Transdisciplinares que fomentem a Construção Individual de Currículos através da acumulação de ECTS...

Em continua actualização...

Bibliografia & Referências Virtuais

APLC - Associação Portuguesa de Literatura Comparada

<http://aplc.org.pt/>

Combs, Allan *Art and the Evolution of Consciousness*, *Eros & Kosmos Online Magazine*

<http://eroskosmos.org/english/art-and-evolution-of-consciousness/>

Esbjörn-Hargens, Sean *An Overview of Integral Theory – An All-Inclusive Framework for the 21st Century*,

http://integraleurope.org/wp-content/uploads/2013/05/IT_3-2-2009.pdf

Gardner, Howard (2006), *Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice*.

Integral Institute

<http://www.integralinstitute.org/>

Soares, Paula (2007), “Criatividade e Consciência para o Século 21: Uma Poética da Alma” <http://hdl.handle.net/10174/1330>

Soares, Paula GUNI – Global University Network for Innovation - Knowledge Community

http://www.guninetwork.org/portal_memberdata/psoares

Perspectivas da Investigação e(m) Artes: Articulações

Colégio dos Leões - 13 Dezembro 2013

Soares, Paula Investigações Científicas sobre Cinema

<http://www.investigacoescinema.ubi.pt/investigacao/22.html>

Soares, Paula (2013), *Matines Cinéfilas. Projecto Piloto de Cinema e Multiculturalidade no Alentejo. Diário de Bordo*. CIEP – Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora. Edições Pedagogo.

Soares, Paula, (2003), *Teoria da Integração. Uma Poética da Alma. Criatividade e Auto-conhecimento: Para uma Biografia Fílmica de Wim Wenders*, Dissertação de Doutoramento em Literatura Comparada apresentada à Universidade de Évora, Edição policopiada.

Soares, Paula (2014), *Visions of Integral Creativity as Paradigm Shift for 21st Century Academia*, IEC Integral European Conference, Budapeste.

<http://www.integraleuropeanconference.com/content-program/conference-program/1-academic/soares-integral-creativity/>

Spiral Dynamics – Stages of Social Development

http://www.spiraldynamics.net/DrDonBeck/essays/stages_of_social_development.htm

Wilber, Ken Books

<http://www.kenwilber.com/professional/books/index.html>

Wilber, Ken (1999), “In the Eye of the Artist” ” in *The Collected Works of Ken Wilber*, vol. 4, Boston and London: Shambhala, pp. 371-381.

Wilber, Ken (2005), *Uma Teoria de Tudo*.

Williams, Rick / Newton, Julianne (2007), *Visual Communication: Integrating Media, Art and Science*.