

Oi, tudo bem?

Eu sou a Sofia Freire, recifense, cantora, compositora, produtora, pianista e curiosa sobre processos criativos, meus e de outros artistas.

Acredito na criatividade como uma fonte essencial de **vida**, que não se limita aos fazeres artísticos - por isso, vejo os processos criativos como verdadeiros desbravamentos de si e do mundo. Para mim, é mais sobre os **caminhos** do que os produtos. Felizmente, há uma comunidade artística muito aberta com seus processos. Sendo assim, compartilhei no [meu Instagram](#) alguns materiais que conheço e julgo relevantes sobre processos criativos e pedi para que meus seguidores compartilhassem comigo o que sabiam. O resultado foi uma chuva de materiais super legais que abordam os processos em suas diversas esferas artísticas. A efemeridade dos *stories* me pareceu muito insuficiente para tanto, por isso fiz uma curadoria dos conteúdos que trocamos e os reuni neste documento com seus respectivos links para facilitar os direcionamentos.

Para músicos, artistas visuais, atores, designers...Todo mundo!

À medida que for descobrindo mais referências legais, vou atualizando. Fiquem à vontade para me mandar um e-mail em sofiafreire29@gmail.com se quiserem trocar uma ideia, mandar sugestões, mandar um "oi", firmar parcerias etc.

Espero que este documento seja útil!

Com carinho,
Sofia.

Documentários:

I'm Going to Tell You a Secret - Madonna (legendado em português)

Documentário sobre a montagem e execução da Re-Invention World Tour da Madonna, uma das turnês mais rentáveis da artista, de um dos meus álbuns preferidos dela, o American Life, e onde ela também revisita alguns dos seus trabalhos mais antigos. A obstinação e criatividade da Madonna, sua liberdade e assertividade para expressar suas ideias, mas sempre muito junto de seus colaboradores, e sua fome por se reinventar, são admiráveis. Madonna diz que o processo de fazer o show se tornou muito mais intrigante do que o resultado final, e eu não poderia concordar mais. Amo a abertura desse show.

<https://www.youtube.com/watch?v=jpo1q4LXMF0&t=1s>

Inside Bjork - Bjork (legendado em espanhol)

O documentário produzido pela BBC passa pela trajetória da artista desde o seu início até o momento da produção do doc, em 2002. É inspirador perceber a maneira como a Bjork enxerga a música, suas influências (que não são apenas musicais; ela se inspira na

natureza, paisagens, mitologias que a cercam e artes visuais) e como ela caminhou por muitos gêneros diferentes, desde a música clássica ao movimento punk e o jazz, para chegar ao seu próprio som, e como ele influenciou a música pop. Me faz pensar que até Bjork teve um longo caminho até encontrar o que realmente lhe representava.

https://www.youtube.com/watch?v=hptqsYNFPD8&feature=emb_title

Abstract: The Art of Design (Netflix - série documental)

A cada episódio, a série acompanha um artista que divide seus processos em suas áreas de atuação.

A Netflix disponibilizou alguns episódios de graça no YouTube; as temporadas completas da série estão disponíveis no serviço de streaming.

Vou deixar dois dos meus episódios favoritos:

Christoph Niemann - Ilustração

https://www.youtube.com/watch?v=q_k8fVNzbGU&list=PLvahqwMqN4M0GRkZY8WkLZMb6Z-W7qbLA&index=22

Es Devlin - Cenografia

<https://www.youtube.com/watch?v=jo4aAVjuh2o>

The Hip-Hop Evolution (Netflix - série documental)

A série não foca muito nos processos criativos, mas mais na história do Hip-Hop. Vale a pena mesmo assim. Gosto muito do episódio sobre A Tribe Called Quest e como eles começaram a usar samples (e como isso deu em treta depois). Disponível apenas na Netflix.

Trailer:

<https://www.youtube.com/watch?v=Rm3J5640jXo>

Everything's a Remix (legenda em português disponível)

O documentário defende e exemplifica de maneira prática como o conceito de originalidade é mal-entendido, pois toda criação é fruto de uma soma de referências e releituras do que já foi criado no passado: tudo é um remix!

<https://www.youtube.com/watch?v=SAfCvMNgLjg&t=8s>

RIP! A Remix Manifesto! (legenda em português disponível)

RIP!: a Remix Manifesto (RIP!: um Manifesto do Remix) é um documentário dirigido pelo ciberativista Brett Gaylor, e tem como foco principal a discussão acerca dos direitos autorais, propriedade intelectual, compartilhamento de informação e a cultura do remix nos dias de hoje.

<https://www.youtube.com/watch?v=bVubXqIHJP4&t=819s>

10 Years With Hayao Miyazaki (legendado em português)

Bastidores os últimos 10 anos do animador e diretor Hayao Miyazaki ("Meu Amigo Ponyo", "A Viagem de Chihiro", "A Princesa Mononoke") antes de encerrar as atividades do famoso Studio Ghibli.

São 4 episódios no total. Este é o primeiro:

<https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/pt/ondemand/video/3004569/>

Entrenós

Processos artísticos diversos de músicos, dançarinos, grupos de teatro brasileiros. São 6 episódios no total. Não encontrei de graça na internet. Quem assina o Canal Curta talvez consiga ter acesso "on demand". Mas encontrei esse portal que cobra baratinho por episódio, se você estiver disposto:

https://tamandua.tv.br/filme/?name=ze_manuel

Arte na Capa

Episódios curtos e muito legais sobre os processos por trás das capas de discos emblemáticos brasileiros. As temporadas completas estão disponíveis no Canal Brasil.

https://www.youtube.com/watch?v=kQPefaTY-qU&list=PLtIIIMnG3nGx_PYF9Jx9aUhBuR0Z3Bn8uq

Steal Like an Artist - Austin Kleon (legenda em português disponível)

TEDxTalk do escritor Austin Kleon que defende que o processo criativo do artista nada mais é do que um "roubo" de trabalhos de outros artistas. O roubo, aqui, não tem sentido de cópia, mas de somar ideias e materializá-las à sua própria maneira. Assim como os documentários "Everything's a Remix" e "RIP! A Remix Manifesto", ele afirma que nada é original, tudo é um roubo de um roubo de um roubo.

<https://www.youtube.com/watch?v=oww7oB9rjgw>

Vídeos

The GAP - Ira Glass (**sem** legenda em português)

Vídeo muito legal sobre o não-lugar que todos ocuparemos em algum momento das nossas vidas enquanto criadores.

<https://vimeo.com/85040589>

Série "Work In Progress by WeTransfer" (legenda em português disponível)

São 3 episódios: Bjork e Jesse Kanda, 88rising e Lykke Li.

<https://www.youtube.com/watch?v=yhKMZS0L0To&list=PLBbKv2zbbCtu0yrxFH2s0B3kPcHkf7NeU>

Aqui é o momento autopromoção:

Faixa a Faixa Romã - Sofia Freire

Série de vídeos (em andamento) onde esta que vos escreve abre o processo de composição e produção do seu disco Romã (2017).

<https://www.youtube.com/watch?v=c5eO4nWesEw&list=PLA5kbK30NV2mrsrBqQfU77XaHrPmbthms>

Livros

Frantumaglia - Elena Ferrante

Sinopse resumida:

“Cartas, entrevistas e trechos inéditos oferecem visão única de uma das maiores escritoras da atualidade.

Nas trocas de correspondência, nos bilhetes e nas entrevistas, a autora contempla a relação com a psicanálise, as cidades onde morou, a maternidade, o feminismo e a infância, aspectos fundamentais à produção de suas obras.

Frantumaglia é um autorretrato vibrante e íntimo de uma escritora que incorpora a paixão pela literatura. Em páginas reveladoras, traça, de maneira inédita, os vívidos caminhos percorridos por Elena Ferrante na construção de sua força narrativa.”

https://www.estantevirtual.com.br/wtrlivros/ferrante-elena-frantumaglia-2521994875?s_how_suggestion=0

Criatividade e Processos Criativos - Fayga Ostrower

Sinopse:

Com o referencial da arte, mas temática interdisciplinar, a autora encara a criatividade como um potencial próprio de todos os humanos. Nos processos criativos em geral importam: percepção, formas, intuição e imaginação, assim como o crescimento e a maturidade das pessoas. Os pensamentos são ilustrados com obras de arte e análises de seu conteúdo expressivo.

https://www.estantevirtual.com.br/iluminacoes/fayga-ostrower-criatividade-e-processos-de-criacao-2545901148?show_suggestion=0

O Caminho do Artista - Julia Cameron

Sinopse resumida:

O caminho do artista reúne uma série de exercícios, reflexões e ferramentas para ajudar você a despertar sua criatividade, recuperar a autoconfiança e se livrar dos bloqueios criativos.

Organizadas num programa de 12 semanas, essas técnicas vão guiá-lo por uma viagem de autodescoberta, ajudando-o a enfrentar seus medos, crenças e inseguranças – os maiores obstáculos para quem deseja expressar qualquer forma de arte.

https://www.estantevirtual.com.br/seboargos/julia-cameron-o-caminho-do-artista-2550760309?show_suggestion=0

Minha Vida na Arte - Konstantin Stanislavski

Sinopse resumida:

Konstantin Stanislavski é, ao lado de Meyerhold, Piscator e Brecht, uma das mais refulgentes personalidades da história contemporânea do teatro. O grande ator, produtor e diretor russo foi um inovador das artes cênicas em todos os campos: seus livros "técnicos" sobre a representação constituem, hoje, bibliografia básica e indispensável a todos aqueles que desejam iniciar-se na carreira teatral ou, estando nela, aprimorar sua capacidade de comunicação com o público.

<https://www.estantevirtual.com.br/livrariamelokonstantin-s-stanislavski-minha-vida-na-arte-2441085181>

