

Plano de ensino da disciplina
UNIVERSOS DA ARTE 1 (ART 5113)

(Calendário suplementar excepcional de 2020, devido à pandemia)

Disciplina **obrigatória** ofertada principalmente para a **1ª fase** do curso de Cinema

Professor: Luiz Felipe G. Soares

Contato: luizfelipegsoares@gmail.com

Carga horária total: 72hr/aula 36 de aulas (coletivas), 36 de atividades (individuais)

HORÁRIOS

Aulas: **quintas-feiras, das 16h20 às 18h** (cronograma abaixo)

Atendimento (online): segunda-feira, às 9h, quinta-feira, às 15h (favor agendar pelo email luizfelipegsoares@gmail.com).

Endereço da “sala” para aulas e atendimentos:

<https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/universosdaarte1/invite>

EMENTA

Revisão crítica da historiografia tradicional da Arte. Vanguardas: principais movimentos artísticos dos séculos XX e XXI. Estética e filosofia. Estética e teorias críticas. Arte e tecnologias. Arte moderna e contemporânea no Brasil.

OBJETIVOS

- Aproximar as/os alunas/os de universos de produção artística.
- Afastar a solenização e o autoritarismo que normalmente cercam o assunto.
- Reforçar a fundamentação necessária à atividade crítica e à atividade criativa.
- Qualificar o exercício da crítica.
- Experimentar.
- Desenvolver a sensibilidade.

MÉTODO

As aulas serão dadas por videoconferência, através da rede nacional de pesquisa (Rnp), com a participação simultânea de professores e alunas/os. Nelas, haverá momentos expositivos e momentos de conversa, sempre com a possibilidade de compartilhamento de textos, sons e imagens. As aulas não poderão ser gravadas sem a autorização, por escrito, de todos os participantes.

Nas aulas, ainda, a partir da apreciação de trabalhos artísticos, serão indicadas atividades a serem desenvolvidas pelas/os alunas/os em outros horários, sem

simultaneidade. As indicações de atividades permanecerão acessíveis nos tópicos do espaço do Moodle relativo à disciplina. Essas atividades incluirão (pelo menos):

- leitura,
- apreciação de trabalhos específicos,
- escrita,
- gravação de falas ou vídeos.

Nesta disciplina inicial (Universos da Arte 1), os trabalhos a serem trazidos para apreciação e discussão corresponderão a referências mais centrais ao cânone da história da arte ocidental, alternando-se referências de séculos anteriores com aquelas do século 20. Do mesmo modo, serão trabalhados, tão insistentemente quanto necessário, pressupostos e fundamentos que estabeleçam condições iniciais da atividade crítica e de uma prática artística desenvolvida. Entre esses pressupostos básicos estarão, por exemplo, a necessária falta de definição de arte e a recusa a qualquer arbitrariedade que venha a intimidar a fluência do discurso a ser produzido pelas/os alunas/os – não importando a qual suposta autoridade ela seja atribuída. Espera-se com isso poder, na disciplina seguinte (Universos da Arte 2), desenvolver conceitos que de fato estimulem a qualificação do discurso crítico e a liberdade da prática criativa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Os seguintes assuntos serão os principais a serem tratados nas aulas, conforme o cronograma abaixo, mas não os únicos: outros virão de acordo com as necessidades apontadas nas conversas.

Iconóstase ortodoxa, Bruegel, Bosch, Da Vinci, Tintoretto, El Greco, Caravaggio, Zurbarán, Rubens, Delacroix, Turner, Manet, Artemisia, Van Gogh, Duchamp, Miró, Breton, Tarsila, Portinari, Nietzsche, Nancy, Didi-Huberman, Deleuze, Agamben, Benjamin, Bataille, Eisenstein, Coccia, Warburg, Rancière.

CRONOGRAMA

(16 semanas: de 31/08 a 19/12)

3 de setembro	Apresentação da disciplina, acertos, combinações.
10 de setembro	Apreciação de um trabalho artístico (a ser definido até uma aula antes), discussão, indicação de atividades relativas a ele.
17 de setembro	Discussão sobre o trabalho apresentado na aula anterior, a partir das atividades realizadas.
24 de setembro	Apreciação de um trabalho artístico (a ser definido até uma aula antes), discussão, indicação de atividades relativas a ele.
1º de outubro	Discussão sobre o trabalho apresentado na aula anterior, a partir das atividades realizadas.
8 de outubro	Apreciação de um trabalho artístico (a ser definido até uma aula antes), discussão, indicação de atividades relativas a ele.
15 de outubro	Discussão sobre o trabalho apresentado na aula anterior, a partir das atividades realizadas.

22 de outubro	Apreciação de um trabalho artístico (a ser definido até uma aula antes), discussão, indicação de atividades relativas a ele.
29 de outubro	Discussão sobre o trabalho apresentado na aula anterior, a partir das atividades realizadas.
5 de novembro	Apreciação de um trabalho artístico (a ser definido até uma aula antes), discussão, indicação de atividades relativas a ele.
12 de novembro	Discussão sobre o trabalho apresentado na aula anterior, a partir das atividades realizadas.
19 de novembro	Apreciação de um trabalho artístico (a ser definido até uma aula antes), discussão, indicação de atividades relativas a ele.
26 de novembro	Discussão sobre o trabalho apresentado na aula anterior, a partir das atividades realizadas.
3 de dezembro	Apreciação de um trabalho artístico (a ser definido até uma aula antes), discussão, indicação de atividades relativas a ele.
10 de dezembro	Conversa sobre o trabalho final.
17 de dezembro	Conversa para recapitulação e avaliação geral da disciplina.

AVALIAÇÃO

O instrumento de avaliação será um texto, uma gravação de som, OU uma gravação de vídeo que tenha sido clara e diretamente motivado/a por um ou mais assunto/s tratado/s na disciplina. O trabalho tem que ser enviado ao email luizfelipegoares@gmail.com, diretamente como anexo, OU através de um link para um drive, até o dia 10 de dezembro (inclusive).

BIBLIOGRAFIA

Todos os textos abaixo estão disponibilizados num *drive* do professor, em uma pasta intitulada “Universos da Arte”, acessível pelo link

https://drive.google.com/drive/folders/0B4YOF0klw-_pSHJLSEdnVzEyMVk?usp=sharing

AGAMBEN, Giorgio. “Aby Warburg and the nameless science”. In: _____. *Potentialities*. Stanford: Stanford University Press, 1999, p. 89-103.

AGAMBEN, Giorgio. *Ninfas*. Tradução de Renato Ambrosio. São Paulo: Hedra, 2012.

AGAMBEN, Giorgio. “Notas sobre o gesto”. Tradução de Vinicius de Castro Honesko. *Artefilosofia*, n. 4 (janeiro de 2008). Ouro Preto, 2008, p. 9-14.

AGAMBEN, Giorgio. *O que é o contemporâneo e outros ensaios*. Tradução de Vinicius de Castro Honesko. Chapecó: Argos, 2009.

AGAMBEN, Giorgio. “O rosto”. Tradução de Murilo Corrêa (fotocopiada), a partir de _____. *Mezzi senza fine: note sulla politica*. Bollati Boringhieri: Torino, 1996, p. 74-80.

ANTELO, Raúl. “As imagens como força”. *Crítica Cultural*, v. 3, n. 2 (julho-dezembro de 2008). Florianópolis: Unisul, 2008.

- ANTELO, Raúl. "Rua México". In: Célia Pedrosa, Flora Sússekind e Tânia Dias (orgs). *Crítica e valor: seminário em homenagem a Silvano Santiago*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2014, p. 563-594.
- ARGAN, Giulio Carlo. "A história da arte". In: _____. *História da arte como história da cidade*. Tradução de Pier Luigi Cabra. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 13-72.
- BARTHES, Roland. "A morte do autor". In: _____. *O rumor da língua*. Tradução de Mario Laranjeira. São Paulo, Brasiliense, 1988.
- BATAILLE, Georges. *A experiência interior*. Tradução de Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.
- BATAILLE, Georges. "Hegel, a morte e o sacrifício". Tradução e apresentação de João Camilo Pena. *Alea*, v. 15, n.2, p. 389-413.
- BATAILLE, Georges. "A noção de despesa". Tradução de Júlio Castagnon Guimarães. Rio de Janeiro: Imago, 1967, p. 18-33.
- BAUMGARTEN, Alexander von. *Estética: a lógica da arte e do poema*. Tradução de Miriam Sutter Medeiros. Petrópolis: Vozes, 1993.
- BENJAMIN, Walter. *O conceito de crítica de arte no romantismo alemão*. Tradução de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Iluminuras, 1993.
- BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura (Obras escolhidas, v. 1)*. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- BERGSON, Henri. *Matéria e memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito*. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- BRETON, André. "Manifeste du surréalisme". In: _____. *Manifestes du Surréalisme*. Paris: Gallimard, 1966, p. 11-64.
- BRETON, André. *Manifesto do Surrealismo*. Tradução de Alexandre Linares (fotocopiado).
- BRETON, André. "Second manifeste du surréalisme". *La révolution surréaliste*, n. 12. Paris, 15 décembre 1929, p. 1-17.
- BUCK-MORSS, Susan. "Estética e anestésica: o 'ensaio sobre a obra de arte' de Walter Benjamin reconsiderado". Tradução de Rafael Lopes Azize. *Travessia: revista de literatura*, n. 33. Florianópolis: UFSC, ago-dez, 1996, p. 11-41.
- BURUCÚA, José Emilio. *História, arte, cultura: de Aby Warburg a Carlo Ginzburg*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- COCCIA, Emanuele. *A vida sensível*. Tradução de Diego Cervelin. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2010.
- The Council of Trent The Twenty-Fifth Session. In: *The canons and decrees of the sacred and oecumenical Council of Trent*. Edited and translated by J. Waterworth. London: Dolman, 1848, 232-89. Hanover Historical Texts Project. Scanned by Hanover College students in 1995.
- DELEUZE, Gilles. "O ato de criação" [conferência de 1987]. Tradução de José Marcos Macedo. *Mais! Folha de São Paulo*, 27 de junho de 1999.
- DELEUZE, Gilles. *Cinema 1: Imagem-movimento*. Tradução de Stela Senra. São Paulo: Brasiliense, 1985.

- DELEUZE, Gilles. *Cinema 2: Imagem-tempo*. Tradução de Eloísa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 1990.
- DELEUZE, Gilles. *Diferença e repetição*. Tradução de Luís Orlandi e Roberto Machado. Lisboa: Relógio d'água, 2000.
- DELEUZE, Gilles. *Francis Bacon: a lógica da sensação* [introdução]. Tradução de Roberto Machado et alli. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
- DELEUZE, Gilles. *Francis Bacon: a lógica da sensação*. Tradução de Sílvio Ferraz e Anitta Costa Malufe (fotocopiada).
- DELEUZE, Gilles. *The logic of sense*. Translated by Mark Lester. London: The Atlone Press, 1990.
- DELEUZE, Gilles. *A lógica do sentido*. Tradução de Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo: Perspectiva, 1994.
- DELEUZE, Gilles, e GUATTARI, Felix. *Kafka: por uma literatura menor*. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Imago, 1977.
- DERRIDA, Jacques. "Che cos'è la poesia". Tradução (a partir da versão de *Points de Suspension*. Paris: Galilée, 1992, pp. 303-308) de Tatiana Rios e Marcos Siscar (fotocopiado).
- DIDI-HUBERMAN, Georges. "Diante do tempo" (introdução). Tradução de Alberto Pucheu. *Polichinelo*, 21 de março de 2011. Acessível em <https://revistapolichinelo.blogspot.com/2011/03/georges-didi-huberman.html>.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *O que vemos, o que nos olha*. Tradução de Paulo Neves. São Paulo: 34, 1998.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *A semelhança informe*. Tradução de Fernando Scheibe. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015.
- EISENSTEIN, S. *Dessins secrets*. (org. Jean-Claude Marcadé et Galia Ackerman). Paris: Seuil, 1999.
- EISENSTEIN, S. "[El Greco]". In: _____. *The non-indifferent nature*. Translated by Herbert Marshall. Cambridge: Cambridge University Press, 1987, p. 112-123.
- EISENSTEIN, S. "Laocoön". In: _____. *Towards a theory of montage (Sergei Eisenstein Selected Works, volume II)*. Translated by Michael Glenny. Edited by Michael Glenny and Richard Taylor. Londo/New York: I. B. Tauris, 2010, p. 109-202.
- EISENSTEIN, Sergei. *Рисунки/Dessins/Drawings*. Moscou: искусство, 1961.
- FLORIËNSKI, Pavel. *A perspectiva inversa*. Tradução de Neide Jallageas e Anastassia Bytsenko. São Paulo: 34, 2012.
- FOUCAULT, Michel. *Ditos e escritos III: Estética: Literatura e pintura, música e cinema*. Tradução de Inês Autran Dourado Barbosa. São Paulo: Forense, 2009.
- FOUCAULT, Michel. *As palavras e as coisas*. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- FREUD, Sigmund. "Além do princípio do prazer". In: _____. *Obras completas, v. 14 [1917-1920]*., Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p. 121-179.

- FREUD, Sigmund. "O mal estar na civilização". In: _____. Obras completas, v. 18 [1930-1936]. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Cia das Letras, 2010, p. 13-122.
- GODARD, Jean-Luc. *Historia(s) del cine*. Traducción de Tola Pizarro y Adrián Cangi. Buenos Aires: Caja Negra, 2007.
- GOMBRICH, Ernst. "Aby Warburg: his aims and his methods". *Journal of the Warburg and Courtauld Institutes*, v. 62. London, 1999, p. 268-282.
- GOMBRICH, Ernst. "The Warburg Institute: a personal memory". *The Art Newspaper*. London, November 2, 1990, p. 9ss.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Cursos de Estética*, v. 1 (2ª ed). Tradução de Marco Aurélio Werle. São Paulo: Edusp, 2001.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Cursos de Estética*, v. 2. Tradução de Marco Aurélio Werle e Oliver Tolle. São Paulo: Edusp, 2000.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Fenomenologia do espírito*, parte 1. Tradução de Paulo Menezes. Petrópolis: Vozes, 1992.
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Fenomenologia do espírito*, parte 2. Tradução de Paulo Menezes. Petrópolis: Vozes, 1992.
- HEIDEGGER, Martin. *A origem da obra de arte*. Tradução de Maria da Conceição Costa. Lisboa: 70, 2000.
- LESSING, Gotthold Ephraim. *Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia*. Tradução de Marcio Seligmann-Silva. São Paulo: Iluminuras, 1998.
- LUDMER, Josefina. "Literaturas pós-autônomas". Tradução de Flávia Cera. *Sopro*, n. 20. Florianópolis: Cultura e Barbárie, Janeiro 2010. (Publicado originalmente em *Ciberletras: revista de crítica literária e de cultura*, n. 17, julho de 2007.)
- NANCY, Jean-Luc. *58 indícios sobre el corpo*. Traducción de Daniel Alvaro. Buenos Aires: La Cebra, 2007.
- NANCY, Jean-Luc. "A imagem, o distinto". *Outra travessia*, n. 22. Florianópolis: Ufsc, 2º semestre de 2016, p. 97-109.
- NANCY, Jean-Luc. "La imagen, mimesis & méthexis". *Escritura e imagen*, v. 2 (2006), p. 7-22.
- NANCY, Jean-Luc. *La mirada del retrato*. Traducción de Irene Agoff. Buenos Aires: Amorrortu, 2006.
- NANCY, Jean-Luc. *Las musas*. Traducción de Horacio Pons. Buenos Aires: Amorrortu, 2008.
- NANCY, Jean-Luc. *Les muses*. Paris: Galilée, 2001.
- NANCY, Jean-Luc. *Noli me tangere*. Traducción de María Tabuyo y Augustín López. Madrid: Trotta, 2006.
- NIETZSCHE, Friedrich. *A gaia ciência*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
- NIETZSCHE, Friedrich. *Assim falou Zaratustra*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Cia das Letras, 2018.

- NIETZSCHE, Friedrich. *Genealogia da moral: uma polêmica*. Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Cia das Letras, 2003.
- NIETZSCHE, Friedrich. *O nascimento da tragédia*. Tradução de Jacó Guinsburg. São Paulo: Cia das Letras, 2007.
- PANOFSKY, Erwin. *Significado nas artes visuais*. Tradução de Maria Clara F. Kneese e J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1991.
- PLATÃO. *A república*. Tradução de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001.
- RANCIÈRE, Jacques. “De uma imagem à outra”. Tradução de Luiz Felipe Soares. *Intermédias*, n. 8 (2012).
- RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível: estética e política*. Tradução de Mônica Costa Netto. São Paulo: Exo/34, 2005.
- SCHILLER, Friedrich. *A educação estética do homem*. Tradução de Roberto Schwarcz e Márcio Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 2002.
- SOARES, Luiz Felipe. Ecos e espadas: Eisenstein leitor de renascimentos. Conferência apresentada dia 24 de outubro de 2015 no Seminário Eisenstein #2, na Fundação Casa de Rui Barbosa, de 23 a 25 de outubro de 2015 (http://www.casaruibarbosa.gov.br/interna.php?ID_S=9&ID_M=3310).
- SOARES, Luiz Felipe. “Godard: o cinema é nós mesmo(s)”. *Ciclos*, v. 2, n. 4. Florianópolis: Udesc, fevereiro de 2015 (em <http://www.revistas.udesc.br/index.php/ciclos/article/viewFile/5860/4099>).
- VASARI, Giorgio. *The lives of the artists*. Translated by Julia Conaway Bondanella and Peter Bondanella. Oxford: Oxford University Press, 1998.
- WARBURG, Aby. *Atlas Mnemosyne*. Traducción de Joaquín Chamorro Mielke. Madrid: Akal, 2010.
- WARBURG, Aby. “Imagens da região dos índios Pueblo da América do Norte”. *Concinitas*, ano 6, v. 1, n. 8 (julho de 2005), p. 9-29.
- WINCKELMANN, J. J. *Reflections on painting and sculptures of the Greeks*. Translated by Henry Fusseli. London: Millar, 1765.
- WÖLFFLIN, Heinrich. *Principles of Art History*. Translated by M. D. Hottinger. New York: Dover, 1929.