

Plano de ensino da disciplina UNIVERSOS DA ARTE 1 (ART 5113) – 2021/1

(De junho a setembro de 2021, conforme o calendário suplementar da 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)

Pré-requisito: não há.

HORÁRIOS

Aulas: **quintas-feiras, das 9h30 às 12h** (cronograma abaixo)

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

Aulas e atendimentos no Discord, a partir do convite a ser gerado na primeira aula e distribuído pelo Moodle.

EMENTA

Ontologia da arte. Leitura crítica de elementos do cânone das artes visuais. Regimes artísticos. Declínio da arte.

OBJETIVOS

- (Re)aproximar as/os alunas/os de universos de produção artística.
- Afastar radicalmente a solenização e o autoritarismo que normalmente cercam o assunto.
- Desenvolver conceitos necessários à fluência da atividade crítica e da atividade criativa.
- Qualificar o exercício da crítica e estimular radicalmente a prática artística.
- Experimentar.
- Desenvolver a sensibilidade.

MÉTODO

As aulas serão dadas por videoconferência, 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. 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. Essas atividades incluirão (pelo menos):

- experimentações com materiais diversos,
- leitura,
- apreciação de trabalhos específicos,
- escrita,
- gravação de falas ou vídeos.

Com isso, a disciplina será estruturada em unidades de duas aulas. Em cada unidade, na primeira aula haverá apresentação de trabalhos artísticos, contextos, discursos críticos etc; na segunda haverá a apresentação dessas atividades de alunas/os, que serão chamadas, no geral, de *estudos*.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Veremos alguns fundamentos de teorias da arte (da imagem, de modo geral), começando com o principal: a **crítica ao primado da representação**. Precisamos deixar claro o quanto é importante nos libertarmos da imposição da representação na imagem, podendo vê-la dos mais diferentes modos, para além e para aquém daquilo que ela supostamente representa. Esse fundamento vai nos fazer examinar outros, a partir do debate sobre os trabalhos artísticos que apreciaremos, conforme o cronograma abaixo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 17 de junho** Apresentação da disciplina
- 24 de junho** “Isto não é um cachimbo” (contra o primado da representação)
- 1 de julho** “As mãos negativas”
- 8 de julho** Estudos e debate sobre “As mãos negativas”
- 15 de julho** Ícones (Andrei Rublëv)
- 22 de julho** Estudos e debate sobre Ícones (Andrei Rublëv)
- 29 de julho** Artemisia Gentileschi

5 de agostoEstudos e

debate sobre Artemisia Gentileschi

12 de agosto El Greco

19 de agosto Estudos e debate sobre El Greco

26 de agosto Gustave Courbet

2 de setembro Estudos e debate sobre Estudos e debate sobre Gustave Courbet

9 de setembro Camille Claudel

16 de setembro Estudos e debate sobre Camille Claudel

23 de setembro Tarsila do Amaral

30 de setembro Estudos e debate sobre Tarsila do Amaral. Encerramento.

AVALIAÇÃO

O instrumento de avaliação será um estudo artístico, em qualquer formato ou suporte, sem extensão ou duração definida, a ser gravado pela/o aluna/o, que enviará ao professor um link para acesso, **até o dia 27 de setembro**, pelo email luizfelipegsoares@gmail.com. O trabalho tem que ter relação direta com algo que terá sido estudado na disciplina. O principal critério de avaliação é a **abertura para a experimentação**.

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/0B4YOF0kIw-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.
- BUTLER, Cornelia, and SCHWARZ, Alexandra. *Modern women: women artists at the Museum of Modern Art*. New York: The Museum of Modern Art, 2001.
- BUTLER, Judith. *Gender trouble: feminism and the subversion of identity*. London:

Routledge, 2006.

- 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 Atllone 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.

FLORIÊNSKI, 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.

HARRIS, Ann Sutherland, and Nochlin, Linda. *Women artists 1550-1950* (exhibition catalogue). Los Angeles/New York: LA Museum of Art/ Alfred Knopf, 1976.

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.

KIRSCHKE, Amy Helene. *Women artists of the Harlme Renaissance*. Jackson: The University Press of Mississippi, 2014.

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 y 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 Agustín 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.