

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ARTES
CURSO DE CINEMA

Plano de ensino da disciplina

UNIVERSOS DA ARTE 2 (ART 5413) – 2021/2

(De outubro de 2021 a março de 2022, conforme o calendário suplementar da pandemia)

Disciplina **obrigatória** ofertada principalmente para a **4ª 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 colocado no Moodle na véspera da primeira aula.

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. 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):

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

Esta segunda disciplina (Universos da Arte 2) NÃO terá a primeira (Universos da Arte 1) como pré-requisito. Os fundamentos e os pressupostos básicos que terão destaque em Universos 1 serão referidos, a princípio, mais como condições mesmo de desenvolvimento dos conceitos a serem desdobrados aqui – com destaque para a falta de sustentação própria a qualquer ontologia da arte. Caberá às/aos alunas/os demandar do professor o detalhamento que se fizer necessário quanto a esses pressupostos e fundamentos – cuja solidificação será prioritária em relação aos desdobramentos seguintes.

A partir disso, os trabalhos a serem trazidos para apreciação e discussão aqui corresponderão a referências não tão centrais ao cânone da história da arte ocidental, como terá sido o caso em Universos 1, e haverá maior liberdade de escolhas de diferentes contextos de produção, incluindo os de nossos dias – inclusive com a possibilidade de conversas (à distância) com artistas. Espera-se com isso desenvolvermos conceitos que de fato estimulem a qualificação do discurso crítico e a liberdade da prática criativa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Artistas mulheres serão o foco principal (quase exclusivo) de nosso olhar na disciplina. Os seguintes assuntos serão os principais a serem tratados nas aulas (conforme cronograma ainda a ser definido), mas não os únicos: outros virão de acordo com as necessidades apontadas nas conversas.

Alice Thrumbull Mason, Anna Dorothea Therbusch, Artemisia Gentileschi, Augusta Savage, Berthe Morisot, Eli Heil, Elizabeth Catlett, Flor Garduño, Grete Stern, Lígia Clark, Lina Bo Bardi, Louise Bourgeois, Maria Martins, Marianne North, Marina Abramovic, Maya Deren, Natalia Goncharova, Tomie Ohtake, Tomoko Sawada, Wanghechi Mutu, Turner, Manet, Van Gogh, Duchamp, Klee, Magritte, Klimt, Di Cavalcanti, Oiticica, Flávio de Carvalho, Sokurov, Nietzsche, Nancy, Foucault, Josefina Ludmer, Didi-Huberman, Deleuze, Judith Butler, Agamben, Antelo, Benjamin, Ludmer, Bataille, Eisenstein, Coccia, Warburg.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- 28 de outubro Apresentação da disciplina
5 de novembro Properzia de Rossi
12 de novembro Estudos e debate sobre Properzia de Rossi
19 de novembro Flor Garduño
26 de novembro Estudos e debate sobre Flor Garduño
2 de dezembro..... Natalia Goncharova
9 de dezembro..... Estudos e debate sobre Natalia Goncharova
16 de dezembro..... Maria Martins
3 de fevereiro Estudos e debate sobre Maria Martins
10 de fevereiro Augusta Savage
17 de fevereiro Estudos e debate sobre Augusta Savage
24 de fevereiro Tomie Ohtake
3 de março Estudos e debate sobre Tomie Ohtake
10 de março Peju Alatise
17 de março Estudos e debate sobre Peju Alatise
24 de março Recapitulação, 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 o acesso, até o dia 24 de março, 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 anestética: 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 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.
- 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 originalmene em *Ciberletras: revista de crítica literaria 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.
- <https://medium.com/focus-photography-magazine/throckmorton-fine-art-flor-gardu%C3%B1o-52026b53548a>