

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE ARTES VISUAIS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTE E CULTURA VISUAL – MESTRADO E DOUTORADO

PLANO DE ENSINO

ANO: 2014.2

DISCIPLINA:

"Tópicos Especiais em Arte e visualidades: Imagem, corpo e paisagem"

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Samuel José Gilbert de Jesus

Número de Créditos: 04
Aulas Teóricas : 60 horas

Carga Horária: 60 horas /aula
Aulas Práticas :

EMENTA

Estudo das relações entre as representações do corpo e da paisagem com a imagem e o ensaio enquanto gênero artístico a partir da década de 1950. Abordagem visual e teórica, baseada em corpus fotográfico, cinematográfico e sonoro. Estudo comparativo de obras com apoio de textos críticos e literários fontes. Análise aprofundada dos processos criativos, em relação a poética e as diversas práticas artísticas contemporâneas.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

A disciplina "Tópicos Especiais em Arte e visualidades: Imagem, corpo e paisagem" tem por objetivo maior discutir a questão da representação do corpo e da paisagem em relação aos campos da cultura da imagem, das práticas artísticas, em torno da questão dominante do ensaio. Nesse âmbito, trata-se de analisar e reavaliar uma base iconográfica constituída de obras referentes na História da arte e da Estéticas , à luz das obras, comentários e outros textos críticos que ajudarão a entender melhor a importância das figuras do corpo e da paisagem, em suas interpretações contemporâneas. Em consequência, essa discussão nos levará a comentar essas interpretações enquanto sistemas de composição que consolidaram, desde da metade do século XIX, uma iconografia na qual as representações do corpo e/ ou da paisagem acabam por ser definidas enquanto práticas criativas ensaísticas autônomas. Isso, em relação á fotografia e ás novas mídias em seus valores autorais, assim como o papel do artista a respeito da obra e do seu público. Obras estas, a partir das quais elaborou-se progressivamente o próprio regime discursivo que questionou e enriqueceu, ao longo desse período, de modo denso e contraditório, princípios teóricos e plásticos os mais fundamentais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I: Corpo, fotografia e modernidade

- 1.1 As origens do corpo fotográfico. Fisiognomia e fisionotração,
- 1.2 O corpo como instrumento de medida científica.
- 1.3 Passagens: leitura fotográfica do mundo na virada dos séculos. Os arquivos do planeta
- 1.4 A leitura taxonômica do corpo no início do século XX.

Módulo II: Corpo e paisagem

- 2.1. Abordagens e experiências das vanguardas: corpo, arquitetura, política
- 2.2. Reavaliação e experimentação da linguagem fotográfica
- 2.3. A fotografia como meio de expressão autônomo
- 2.4. O corpo e a cidade: fotografia, paisagem, ensaio

Módulo III: Cinema, fotografia, soundscape: a reinvenção da paisagem

- 3.1. Cruzamentos entre práticas ensaísticas na fotografia e no cinema. O diário filmado.
- 3.2. A Paisagem enquanto espaço de socialização: um novo tópico fotográfico contemporâneo?
- 3.3. Paisagem, corpo, cidade e a questão do não lugar.
- 3.4. A paisagem como receptáculo sonoro do mundo

Módulo IV: Corpo, paisagem e pós-modernidade

- 4.1. O corpo contestatório
- 4.2. Paisagens de memória: a fotografia enquanto monumento
- 4.3. Duplo jogo: passagens entre pintura e fotografia e vice versa
- 4.4. O corpo como suporte de experimentação.

MÓDULO V : ANÁLISE E COMENTÁRIOS DAS PESQUISAS E DOS PORTFOLIOS REALIZADOS

PROGRAMA:

AGOSTO

INTRODUÇÃO

Módulo I: Corpo. Fotografia. Modernidade

AULA 1: As origens do corpo fotográfico.

Bibliografia obrigatória:

DIDI-HUBERMAN, G. "O interminável limiar do olhar". In *O que vemos, o que nos olha*. São Paulo: Ed. 34, 2010, p.231

LISSOVSKI, M. "Invisibilidade e originalidade da fotografia moderna". In *A máquina de esperar. Origem e estética da fotografia moderna*. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008.

SONTAG, S. "O mundo – imagem". In *A fotografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 147

AULA 2: O corpo como instrumento de medida científica: Bertillon / Boulogne/ Charcot

Bibliografia obrigatória:

CARTWRIGHT, L. "Experiments and destruction: Cinematic Inscriptions of physiologie". In *Screening the body. Tracing medicine's visual culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995, p. 17

CROSS, S. "Visualising Madness: Mental Distress and Public Representations". In: *Mediating Madness: Mental Distress and Cultural Representation*. London: Palgrave Macmillan, 2010, p.129

SETEMBRO

AULA 3: Passagens: leitura fotográfica do mundo na virada dos séculos XIX-XX.

Bibliografia obrigatória:

BENJAMIN, W. "A obra de arte na era de sua reprodutividade técnica". In *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1994, vol. 1.

BENJAMIN, W. " Pequena história da fotografia". In *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1994, vol. 1.

AULA 4: Leitura taxonômica do indivíduo e do meio ambiente no início do século XX.

Bibliografia obrigatória:

LUGON, O. "Le regard rétrospectif". In: *Le style documentaire: D'August Sander à Walker Evans (1920- 1945)*. Paris: Macula, 2001, p. 243

DUBOIS, P. "A arte é (tornou-se) fotográfica?". In: *O Ato fotográfico*. Campinas: Papyrus, 2013, p. 251

Módulo II: Corpo e paisagem

AULA 5: Abordagens e experiências das vanguardas: corpo, arquitetura, política

Bibliografia obrigatória:

ALBERA, F. "Eisenstein constructivista". In: *Eisenstein e o constructivismo russo*. São Paulo: Cosacnaify, 2011, p. 231

CRARY, J. "A visão que se desprende: Manet e o observador atento no fim do século XIX". In: Charney, L; SCHWARTZ, V,R. [orgs] *O cinema e a invenção da vida moderna*. São Paulo: Cosacnaify, 2013, p.67

Atividade: **Seminário 1**

AULA 6: Reavaliação e experimentação da linguagem fotográfica

Bibliografia obrigatória:

ROUILLE, A, "Crise da fotografia documento." In *A fotografia: entre documento e arte contemporânea*. São Paulo: SENAC, 2009, p.135

SOULAGES, F. *Estética da fotografia. Perda e permanência*. São Paulo: SENAC, 2010

Atividade: **Seminário 2**

OUTUBRO

Módulo III: Cinema, fotografia, soundscape: a reinvenção da paisagem

AULA 7: A fotografia como meio de expressão autônomo

Bibliografia obrigatória:

ROUILLE, A. "A arte fotografia". In: *A fotografia: entre documento e arte contemporânea*. São Paulo: Editora Senac, 2009, p. 333

BAZIN, A. "Ontologia da imagem fotográfica". In: *O que é o cinema?*. São Paulo: Cosacnaify, 2014, p.27

Atividade: **Seminário 3**

AULA 8: O corpo e a cidade: fotografia, paisagem, ensaio

Bibliografia obrigatória:

CAUQUELIN, A. "A prosa da paisagem" in *A invenção da paisagem*. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 153

- BOURRIAUD, Nicolas.
- "Precariedade estética e formas errantes". In: *Radicante*. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 79
 - "Formas – trajeto". In: *Radicante*. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 107

Atividade: **Seminário 4**

AULA 9: Cruzamentos entre práticas ensaísticas na fotografia e no cinema. O diário filmado.

Bibliografia obrigatória:

BELLOUR, R. "O espectador pensativo" . In: *Entre-imagens*. Campinas: Papyrus, 1997, p.84

NAZARIO, L. "David Perlov: Estrangeiro em todo lugar". In: *O cinema errante*. São Paulo: Perspectiva, 2013, p. 41

Atividade: **Seminário 5**

AULA 10: A Paisagem enquanto espaço de socialização: um novo tópico fotográfico contemporâneo?

Bibliografia obrigatória:

SANTOS, M. "O tempo (Os eventos) e o espaço". In: *A natureza do espaço*. São Paulo : HUCITEC, 1999, p. 93

VIRILIO, P. "A cidade superexposta". In: *O espaço crítico*. São Paulo: Editora 34, 1993, p. 7

Atividade: **Seminário 6**

NOVEMBRO

Módulo IV: Corpo, paisagem e pós-modernidade

AULA11 Paisagem, corpo, cidade e a questão do não lugar.

Bibliografia obrigatória:

CASEY, E.

- "Public Memory in the Making: Ethics and Place in the Wake of 9/11." In: *Architecture, Ethics, and the Personhood of Place*. Ed. Gregory Caicco. University of New England Press, 2007. http://www.stonybrook.edu/commcms/philosophy/people/faculty_pages/docs/Casey_Public_Memory_in_the_Making.pdf
- "Mapping the Earth in Works of Art." In: *Rethinking Nature: Essays in Environmental Philosophy*. Eds. Bruce V. Foltz and Robert Frodeman. Indianapolis: Indiana University Press, 2004. http://www.stonybrook.edu/commcms/philosophy/people/faculty_pages/docs/Casey_Mapping_Earth.pdf

AULA 12: A paisagem como receptáculo sonoro do mundo

Bibliografia obrigatória:

KAHN, D, *Noise, Water, Meat. A history of Voice, Sound, and Aurality in the Arts*. Cambridge: The MIT Press Lt 2001

MENEZES, J.E de O ; Cardoso, M. *Comunicação e cultura do ourvir*. São Paulo : Editora Plêiade, 2012.

MURAY SCHAEFER, R, "Em direção ao projeto acústico". In: *The soundscape : Our Sonic Environnement ar the Tuning of the World*. Rochester, Vermont: Destiny Books, 1994, pp. 297 - 359

Atividade: **Seminário 7**

AULA 13: Paisagens de memória: a fotografia enquanto monumento

Bibliografia obrigatória:

DUBOIS, P. "Um 'efeito cinema' na arte contemporânea". In DA COSTA, L.C. [org.] *Dispositivos de registro na arte contemporânea*. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2009, p. 179

FERVENZA H. "Registros sobre deslocamentos nos registros da arte." In: DA COSTA, L.C. [org.] *Dispositivos de registro na arte contemporânea*. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2009, p. 43

STILES, Kr; SELZ, P. *Theories and documents of Contemporary Art: a sourcebook of artist's writings*. Los Angeles: University of California Press, 1996.

TAYLOR, D. "Perdidos no campo da visão: testemunhando o 11 de setembro." In: *O arquivo e o repertório. Performance e memória cultural nas Américas*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013, p. 329

Atividade: **Seminário 8**

DEZEMBRO

AULA 14: : Duplo jogo entre pintura e fotografia e vice versa

Bibliografia obrigatória:

LANGER, S. K., *Sentimento e forma*. São Paulo: Perspectiva, 2009

WALL, J. *Essais et entretiens*. Paris: Éditions Beaux-Arts de Paris, 2013.

AULA 15: O corpo como suporte de experimentação

Bibliografia obrigatória:

CARLSON, M. *Performance. Uma introdução crítica*. Belo Horizonte: UFMG Editora, 2010.

GOLDBERG, R. *A arte da performance: do futurismo ao presente*. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

Modulo V: Análise e comentários das pesquisas e portfólios realizados

14h00 – 14h20: SEMINÁRIO
14h20 – 14h40: SEMINÁRIO
14h40 – 15h00: SEMINÁRIO
15h00 – 10h10: INTERVALO
15h10 – 15h30: SEMINÁRIO
15h30 – 15h50: SEMINÁRIO
15h50 – 16h10: SEMINÁRIO
16h10 – 16h50: DEBATE

METODOLOGIA DE ENSINO

(Informação resumida de como será desenvolvido o programa, com especificação dos recursos didáticos a serem empregados em aula)

Aulas expositivas, seminários temáticos, redação de ensaios, resenhas críticas, leituras de textos e comentário de portfólio.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(Descrição sobre os instrumentos de avaliação que serão utilizados, com os critérios para obtenção do resultado final)

A avaliação será elaborada de forma seguinte:

1. Participação, frequência e envolvimento com as atividades de pesquisa: **10 pontos**.
2. Seminário com produção escrita **20 pontos (em grupo ou individual)**
3. Produção de um portfólio sob forma de ensaio a ser comentado ou redação de um ensaio [temática livre em relação com um dos pontos abordados em uma das aulas. **30 pontos (individual)**. Cada trabalho deverá respeitar as normas de publicação de artigo em vigor (A4, espaço 1.5, fonte Times New Roman, corpo tamanho 12). 5 páginas (alunos de mestrado) e 10 páginas (alunos de doutorado). **Nenhum trabalhos entregue após o prazo será aceito.**

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALBERA, F. *Eisenstein e o construtivismo russo*. São Paulo: Cosacnaify, 2011
AUMONT, J. *A imagem* [9ª Ed.]. Campinas: Papyrus, 2004
BANES, S. *Greenwich village 1963 : Avant-garde performance and the effervescent body*. Durham [NC] : Duke University Press, 1993.
BAZIN, A. *O que é o cinema?* São Paulo: Cosacnaify, 2014. BRASSAÏ. *Proust e a fotografia*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005
BELLOUR, R. *Entre-imagens*. Campinas: Papyrus, 1997
BENJAMIN, W. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1994, vol. 1.
BERENSON, B. *Estética e História*. São Paulo: Perspectiva, 2010.
BURDEN, C. *A twenty year survey*. New York: Newport Harbor Art Museum, 1988.
CARLSON, M. *Performance. Uma introdução crítica*. Belo Horizonte : UFMG Editora, 2010.
CARTWRIGHT, L. *Screening the body. Tracing medicine's visual culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995
CASEY, E. S. *Representing Place, Landscape Paintings and Maps*. Mineapolis: The University of Minesota Press, 2002
CAUQUELIN, A. *A invenção da paisagem*. São Paulo: Martins Fontes, 2007
CLARK, T.J. *A pintura da vida moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004
CLARK, T.J. *Modernismos: ensaios sobre política, história e teoria da arte*. Sônia Salzstein org.. São Paulo: Cosacnaify, 2007.
CRARY, J. *Suspensões da percepção. Atenção, espectáculo e cultura moderna*. São Paulo: Cosacnaify, 2013
CROSS, S. *Mediating Madness: Mental Distress and Cultural Representation*. London: Palgrave Macmillan, 2010.
DA COSTA, L.C. *Dispositivos de registro na arte contemporânea*. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2009.
DELEUZE, G. *Marcel Proust e os signos*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
DIDI-HUBERMAN, G. *Diante da imagem*. São Paulo: Ed. 34, 1998.

DUBOIS, P. *O Ato fotográfico*. Campinas: Papyrus, 1998.

FOUCAULT, M. *Arte, Epistemologia, Filosofia e História da Medicina*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011.

FRAMPTON, H. *On the Camera Arts and Consecutive Matters*. Cambridge: Writing Art series, The Mit Press, 2009

HEIDEGGER, M. *Ser e Tempo*. Fausto Castilho [trad.], Col Heideggeriana I. Unicamp Campinas : Editora Unicamp/ Editora Vozes, 2012

GOLDBERG, R. L. *A arte da performance: do futurismo ao presente*. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

JACOBS, J. *Morte e vida de grandes cidades*. São Paulo: Martins Fontes, 2011

KAHN, D. *A history of Voice, Sound, and Aurality in the Arts*. Cambridge: The MIT Press 2001

LANGER, S. K., *Feeling and form*. New York: Charles Scribner, 1953

LICHT, A. *Sound Art. Beyond Music. Between Categories*. New York: Rizzoli, 2010

LISSOVSKI, M. *A máquina de esperar. Origem e estética da fotografia moderna*. Rio de Janeiro: Mauad X, 2008.

LUGON, O. *Le style documentaire: D'August Sander à Walker Evans (1920- 1945)*. Paris: Macula, 2001.

LUMLEY, J. *Entering the Frame: Cinema and History in the Films of Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi*. New-York: Peter Lang Publishing, 2011.

MENEZES, J.E de O ; Cardoso, M. *Comunicação e cultura do ourvir*. São Paulo : Editora Plêiade, 2012.

MURAY SCHAEFER, R. *The soundscape : Our Sonic Environnement and the Tuning of the World*. Rochester, Vermont: Destiny Books, 1994

NAGIB, L. *A utopia no cinema brasileiro*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

NAZARIO, L. *O cinema errante*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

PARENTE, A. *Narrativa e modernidade. Os cinemas não-narrativo do pós-guerra*. Campinas: Papyrus, 2000.

POIVERT, M. *La photographie contemporaine*. Paris: Flammarion, 2002.

RAMOS, N. *Ensaio Geral*. São Paulo: Editora Globo, 2007

ROUILLÉ, A. *A fotografia: entre documento e arte contemporânea*. São Paulo: Editora Senac, 2009

SAMAIN, E. *O fotográfico*. São Paulo, Brasília: Hucitec/CNPq, 1998

SANTOS, M. *A natureza do espaço*. São Paulo : HUCITEC, 1999.

SCHIMMEL, P. *Out of actions: between performance and the object - 1949-1979*. Los Angeles/London: MoCA/Thames and Hudson, 1998.

SEKULA, A. *Écrits sur la photographie*. Paris: Éditions des Beaux-Arts, 2013.

SONTAG, S. *A fotografia*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

SONTAG, S. *Sob o signo de Saturno*. São Paulo: L&PM, 1986.

SOULAGES, F. *Estética da fotografia*. São Paulo: SENAC, 2010

STILES, K; SELZ, P. *Theories and documents of Contemporary Art: a sourcebook of artist's writings*. Los Angeles: University of California Press, 1996.

TAYLOR, D. *O arquivo e o repertório*. Performance e memória cultural nas Américas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013

VIRILIO, P. *O espaço crítico*. São Paulo: Editora 34, 1993

WALL, J. *Essais et entretiens*. Paris: Éditions Beaux-Arts de Paris, 2013.