

Disciplina: Linguagens da arte: entre literalidade e abstração

Professor: Dr. Ricardo Maurício Gonzaga

Código: ppga

Carga horária: 60 h/ a

Créditos: 4

PROGRAMA DA DISCIPLINA

Ementa: A disciplina analisa de modo não linear os processos de formação do sentido em arte em suas diversas possibilidades históricas, com ênfase nos períodos moderno e contemporâneo. Concentra-se nas características específicas do campo da arte para evidenciar suas delimitações a cada momento e investigar os nexos formativos genéticos dos trabalhos com tais limites assim como com as respectivas mentalidades vigentes em cada período.

Conteúdo Programático

O curso abordará as transformações ocorridas na lógica envolvida nos processos de criação em arte com ênfase no período definido pela ruptura moderna até a contemporaneidade, priorizando os aspectos relativos aos vetores opostos de literalização e abstração em suas dinâmicas e razões específicas. Definida esta perspectiva, serão analisados em diversos contextos os nexos formativos entre os diversos fatores envolvidos nas complexas redes que propiciam a concepção e a realização do trabalho de arte a cada momento. Deste modo, da intencionalidade inicial à recepção pública, em seus desdobramentos e envolvimento com contextos de naturezas diversas, tais como o institucional, o de valoração social e mercadológica ou os vinculados ao campo da investigação cognitiva, a dinâmica de atração aos pólos de literalização e abstração de cada opção será destrinchada em suas especificidades próprias. Ainda de acordo com esta diretriz perspectiva, o curso abordará os fatores da mútua influência entre os aspectos imagéticos e verbais da obra de arte, de modo a surpreendê-los em suas diversas manifestações, desde a fala e a escrita do próprio artista até a teoria, a crítica e a palavra do historiador, visando sempre à aproximação ao entendimento das influências paradigmáticas determinantes a cada momento histórico.

Metodologia

O curso se estruturará com base em três eixos conceituais que definirão perspectivas de abordagem dos processos de literalização e abstração poéticos da arte moderna e contemporânea:

- Paradigmas da formação do sentido na arte
- Literalização e abstração: entre o concreto e o abstrato
- Ampliações de campo: limites e especificidades

Assim, ao longo dos três primeiros meses, o curso estimulará o aluno a investigar e debater as relações específicas dos fatores envolvidos em processos centrados em cada um destes eixos, bem como as decorrentes de possíveis cruzamentos entre eles. Na perspectiva de reflexões teóricas proporcionadas pela leitura e debate de textos de teoria, história e crítica da arte, assim como de depoimentos de artistas sobre o próprio trabalho, escolhidos por se apresentar como referenciais para as situações paradigmáticas de processos centrados nos referidos eixos, serão realizadas análises de produções específicas características de cada situação. Ao final, no quarto mês, o aluno apresentará em seminário um estudo de caso de modo a evidenciar os nexos contextuais do processo específico e de seus desdobramentos. O objeto deste seminário deve ser desenvolvido e aprofundado numa monografia final.

Critérios de Avaliação.

A avaliação será realizada em dois níveis: o primeiro nível expressará a qualidade da participação do aluno nos debates em sala de aula, como reflexo da leitura dos textos indicados; o segundo nível será configurado a partir dos seminários e da monografia apresentada ao final do curso.

Bibliografia

BATTCKOCK, Gregory. *A nova arte*. São Paulo: Perspectiva, 1975.

BAUDRILLARD, Jean. *Tela total*. Porto Alegre, Sulina, 2002.

BOIS, Yves-Alain. *A pintura como modelo*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

BOURIAUD, Nicolas. *Estética relacional*. São Paulo: Martins, 2009.

BOURIAUD, Nicolas. *Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. São Paulo: Martins, 2009.

BUCHLOCH, Benjamin, *Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na arte contemporânea*, in *Arte & Ensaios*, ano VII, nº 7, 2000.

CALABRESE, Omar. *A linguagem da arte*. Rio de Janeiro: Globo, 1987.

CHIPP, H. B. *Teorias da Arte Moderna*, São Paulo, Martins Fontes, 1996.

COUCHOT, Edmond. *Da representação à simulação: evolução das técnicas e das artes da figuração*. In: PARENTE, André. (Org.). *Imagem -Máquina: A era das tecnologias do virtual*. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993.

DE DUVE, Thierry. *Quando a forma se transformou em atitude - e além*. In *Arte e Ensaios*, FERREIRA, Glória; VENÂNCIO FILHO, Paulo. (Orgs.). Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA – UFRJ, ano X, nº 10, 2003.

DOMINGUES, Diana. (Org.), *A arte no século XXI: a humanização das tecnologias*. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997.

FERREIRA, G.; COTRIM, C. *Escritos de Artistas – anos 60/70*. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

FLUSSER, Vilém. *Filosofia da Caixa Preta*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.

FLUSSER, Vilém. *Texto/Imagem enquanto Dinâmica do Ocidente*. In: *Caderno RioArte*, ano II, nº 5, 1996.

FOUCAULT, Michel. *Isto não é um cachimbo*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

FRIED, Michael. *Arte e Objetividade*. In *Arte & Ensaios*, nº 9, 2002.

GABO, Naum. *Escultura: A Talha e a Construção no Espaço*, in Chipp, H. B., *Teorias da Arte Moderna*, São Paulo, Martins Fontes, 1996.

GONZAGA, R. M.. *O Pêndulo do Sentido: Distâncias Indiciais e Oscilações Alegóricas*. *Arte & Ensaios*, Rio de Janeiro, RJ, n.8, p. 38-49, 2001.

GONZAGA, R. M.. *Da superfície profunda à cadeia fantasmática de imagens*. In: 19º Encontro Nacional da ANPAP, 2010, Cachoeira, BA. Anais do Encontro Nacional da ANPAP (Cd-Rom). Salvador, BA: EDUFBA, 2010. v. 1. p. 860-875.

GONZAGA, R. M.. *Do significado à significância: o trajeto da arte do espaço semântico ao pragmático*. In: Anais do III Congresso Internacional de Semiótica, 2007, Vitória. III Congresso Internacional de Semiótica, 2007. Vitória: PPGE/ABES, 2007.

GONZAGA, R. M.. *Entre vidraça e paisagem: o lugar da arte e do mundo depois da fotografia*. In: Colóquio de arte e pesquisa do PPGA-UFES: modos de fazer/modos de exhibir, 2013, Vitória, ES. Revista do Colóquio de arte e pesquisa do PPGA-UFES modos de fazer/modos de exhibir. Vitória: PROEX-UFES, 2013. v. 3. p. 13-31.

GONZAGA, R. M.. *Eu, robô? O trânsito do ser humano ao pós-humano em Stelarc*. *Poiesis* (Niterói), v. 20, p. 119-136, 2014.

- KAPROW, Alan. *O legado de Jackson Pollock* in FERREIRA, G.; COTRIM, C. *Escritos de Artistas – anos 60/70*. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
- KLEE, Paul. *Sobre a arte moderna e outros ensaios*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
- KOSUTH, Josep. *Arte depois da filosofia*. In *Malasartes* nº 1, (publ. pela primeira vez em *Studio International*, outubro de 1969).
- KRAUSS, Rosalind. *A escultura no campo ampliado*. Rio de Janeiro: Revista *Gávea*, nº 1, 1984.
- KWON, Miwon. *One place after another: site-specific art and locational identity*. Cambridge; Londres: MIT PRESS, 2004.
- LE BRETON, David. *Adeus ao corpo: antropologia e sociedade*. Campinas: Papyrus, 2003.
- LESSING, G.E.. *Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia*. São Paulo: Iluminuras, 1998.
- MACIEL, Kátia; PARENTE, André (org.). *Redes Sensoriais: arte, ciência tecnologia*. Rio de Janeiro: Contracapa, 2003.
- MITCHELL, W.J.T. *Ut pictura theoria: la peinture abstraite et la répression du langage*. In *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne*, nº 33, outono 1990.
- MORRIS, Robert, *Notes on Sculpture*, (1968) in Battcock, Gregory, *Minimal Art, a Critical Anthology*, New York, Dutton, 1968.
- MORRIS, Robert, *The Present Tense of Space*, in *Art in America* – jan/feb, 1978.
- PARENTE, André. (org.) *Tramas da rede*. Porto Alegre: Sulina, 2004.