

Disciplina: Linguagens e processos em arte e cultura

Professor: Ricardo Maurício Gonzaga

Código: PPGA-20.02

Carga horária: 60 h

Créditos: 4

PROGRAMA DA DISCIPLINA

Ementa: Linguagens e processos em arte e cultura; discursos e narrativas estéticas na contemporaneidade; formas de textualidade visual e audiovisual; as especificidades e mediações dos produtos artísticos e culturais; proposição de formas de articulação entre fenômeno, fruição e experiência na cultura das imagens e da sonoridade.

Conteúdo Programático

O curso abordará as diferenças ontológicas entre arte e cultura, e suas dinâmicas de superposições, inserções e interações. Investigará a partir de suas gêneses as noções de arte e cultura e a dinâmica de suas transformações históricas e distinções sociais e geográficas. Deter-se-á também nas distinções estéticas, sociais e políticas dos campos afins e examinará o possível caráter universal e as erupções específicas destas noções e seus conceitos particulares, a partir da perspectiva de suas dinâmicas históricas formativas.

Definida esta perspectiva, serão analisadas as transformações ocorridas na lógica envolvida nos processos de criação em arte e suas linguagens, com ênfase no período definido pela ruptura moderna até a contemporaneidade, abordando-se nos diversos contextos culturais os nexos formativos entre os fatores envolvidos nas complexas redes que propiciam a concepção e a realização do trabalho de arte a cada momento, em cada lugar e por cada grupo social e seus processos de recepção e absorção – ou recusa - pelas culturas. Neste sentido, procurar-se-á a aproximação com a possibilidade de ocorrência de paradigmas definidos, de várias naturezas, técnica, política, social, estética, ou até mesmo de sua ausência ou indefinição.

Metodologia

O curso se estruturará com base em três eixos conceituais que definirão perspectivas de abordagem dos processos e linguagens específicos da arte e da cultura:

- Arte e cultura: conceituação e distinções históricas e ontológicas;

- Linguagens e processos da cultura: tradição, pragmatismo, hibridizações;
- Linguagens e processos da arte

Este terceiro eixo se subdividirá em três subeixos:

- Invenção e tradição; produção, recepção e juízo de valor;
- Paradigmas históricos, geográficos e sociais;
- Ampliações de campo: limites e especificidades; analogias, contaminações e interdisciplinaridades.

Assim, ao longo de quatro 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 intercâmbios entre eles. Na perspectiva de reflexões teóricas proporcionadas pela leitura e debate de textos de teoria, história e crítica da arte da cultura, 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 e situações, serão realizadas também análises de produções específicas características de cada situação.

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 basear-se-á na qualidade da monografia apresentada ao final do curso e sua relação com as questões e discussões elaboradas em seu percurso.

Bibliografia definida pelo programa:

BASBAUM, Ricardo (org.). Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções estratégicas. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001.

BISHOP, Claire. "Antagonismo e estética relacional". In: Revista Tatuí. Nº 12, outubro de 2011. Disponível em <http://revistatatui.com/secao/revista/tatui-12/>(link is external). Arquivo consultado em 27 de maio de 2016.

BOURRIAUD, Nicolas. Pós-Produção. Como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

BRITO, Ronaldo. O moderno e o contemporâneo (O Novo e o outro novo). In: Ricardo Basbaum

(org.). Arte Contemporânea Brasileira: Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001.

BUCHLOH, Benjamin. Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na arte contemporânea. Revista Arte & Ensaios, nº 7, novembro 2000.

Cardoso, Lucia de F. P. Cultura visual e a educação através da imagem. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CAC. Design e Ergonomia Recife: O Autor, 2010.

CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. São Paulo: Martins, 2005.

DE DUVE, Thierry, Kant after Duchamp. Cambridge/Londres: MIT Press/October Book, 1998.

DUCHAMP, Marcel. O ato criador. In: BATTCKOCK, Gregory (org.). A nova arte. São Paulo: Ed. Perspectiva, col. Debates, 1975.

FERREIRA, Glória (org.). Crítica de Arte no Brasil: temáticas contemporâneas. Rio de Janeiro: Funarte, 2006.

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Org.). Escritos de Artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

FOSTER, Hal. Recodificação - arte, espetáculo, política cultural. São Paulo: Casa Editorial Paulista, 1996.

FRIED, Michael. Arte e objetividade. In: Arte & Ensaios nº 9. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais/Escola de Belas Artes, UFRJ, 2002, pp. 130-147.

KWON, Mion. One place after another: site-specific art and locational identity. Cambridge/London: MIT Press, 2004.

MIRANDA, Luciana Lobo. A Cultura da Imagem e uma Nova Produção subjetiva. Revista Psicologia Clínica. v.19, no. 1, 2007, pp. 25-39

Moraes, Ana Luiza Coiro & Coelho, Cláudio Novaes Pinto (Organizadores.). Cultura da imagem e sociedade do espetáculo – 1.ed. – São Paulo: UNI, 2016.

O'DOHERTY, Brian. No Interior do Cubo Branco. A ideologia do Espaço da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

OITICICA, Hélio. "Posição e programa; Programa ambiental; Posição ética". In: Luciano Figueiredo, Lygia Pape, Waly Salomão (org.) Aspiro ao Grande Labirinto/ Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.

PEDROSA, Mário. Arte ambiental, Arte Pós-Moderna, Hélio Oiticica. In: Luciano Figueiredo, Lygia Pape, Waly Salomão (org.) Aspiro ao Grande Labirinto/ Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.

POPPER, Frank. Art, Action et Participation. Paris: Éditions Klincksieck. 1985.

RANCIÈRE, Jacques. O Espectador emancipado. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2012.

Bibliografia adicional:

- BATTCKOCK, Gregory. *A nova arte*. São Paulo: Perspectiva, 1975.
- BARTHES, Roland. *O terceiro sentido*. In *O óbvio e o obtuso*; ensaios críticos III. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
- 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.
- BUCHLOCH, Benjamin *Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na arte contemporânea*, in *Arte & Ensaios*, ano VII, nº 7, 2000.
- BÜRGER, Peter. *Teoria da vanguarda*. São Paulo: Cosac & Naify, 2008.
- 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. (Org.). 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.
- 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.
- GELL, Alfred. *A rede de Vogel: armadilhas como obras de arte e obras de arte como armadilhas*. In *Arte e Ensaios*. Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA – UFRJ, ano VIII, nº 8, 2001.
- 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 exibir, 2013, Vitória, ES. Revista do Colóquio de arte e pesquisa do PPGA-UFES modos de fazer/modos de exibir. 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, Mion. *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.
- RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível: estética e política*. São Paulo: EXO; Editora 34, 2009.
- REINALDIM, Ivair. *Produção cultural indígena e história da arte no Brasil: exposições e seus enunciados*. MODOS: Revista de História da Arte: v. 1, nº 1, 2017.

CRONOGRAMA:

AULA	DATA	ATIVIDADES PRESENCIAIS	MATERIAL / PARA CASA
------	------	------------------------	----------------------

01	23/3	Apresentação da disciplina	
02	30/3	Colartes	
03	13/4	Arte e história	Leitura de “Quando a forma se transformou em atitude e além”, de Thierry de Duve) e “Texto/imagem enquanto dinâmica do Ocidente”, de Vilém Flusser
04	20/4	Autonomia da arte	Leitura do capítulo “Sobre o problema da autonomia da arte na sociedade burguesa”, de Peter Bürger, em “Teoria da vanguarda”
05	27/4	Especificidades de campo: arte e cultura	Leitura de “A rede de Vogel: armadilhas como obras de arte e obras de arte como armadilhas”, de Alfred Gell
06	4/5	Paradigmas da arte	Leitura de “Arte sem paradigma”, de Arthur C. Danto
07	11/5	Paradigmas da arte	Leitura de “Significâncias indiciais alegóricas”, de R.M. Gonzaga
08	18/5	Arte, originalidade, tradição e contextos culturais	Leitura de “Sobre a originalidade e a cultura japonesa”, de Machiko Kusahara
09	25/5	Arte moderna e arte contemporânea	Leitura de “O moderno e o contemporâneo”, de Ronaldo Brito
10	1º/6	Arte moderna e seus paradigmas	Leitura de textos Greenberg em “Estética doméstica” Leitura de “Reinventando a modernidade”, entrevista com Thierry de Duve
11	15/6	Do plano ao espaço: escultura e além	Leitura de “Escultura: a talha e a construção no espaço”, de Naum Gabo, “Escultura no campo ampliado” de Rosalind Krauss e “O legado de Pollock” de Alan Kaprow
12	22/6	Realidade e presentidade: aquis e agoras	Leitura de “Arte e

			objetidade”, de Michael Fried e “The present tense of space”, de Robert Morris
13	29/6	Sentidos da arte: o óbvio e o obtuso	Leitura de “O terceiro sentido”, de Roland Barthes
14	6/7	Hibridismo cultural e culturas híbridas	Leitura de capítulos de “Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade”, de Nestor Garcia Canclini; de “Arte e arte africana”, de Everlyn Nicodemus e de “Produção cultural indígena e história da arte no Brasil: exposições e seus enunciados”, de Ivair Reinaldim,.
15	13/7	Arte, política e arte política	Leitura de “As duas faces da moeda: arte e política no regime estético da contemporaneidade”, de R.M. Gonzaga”