

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES – CAR
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES – PPGA

PROGRAMA DE DISCIPLINA

CAMPUS: GOIABEIRAS /UFES					
CURSO: MESTRADO EM ARTES					
Área de Concentração: Arte e Cultura					
Linhas de Pesquisa: Teorias e Processos Artístico-Culturais; Interartes e Novas Mídias.					
CÓDIGO	DISCIPLINA OU ESTÁGIO			PERIODIZAÇÃO IDEAL	
PPGA0221	Tópicos Especiais II: História da Arte e Mulheres artistas: práticas, contextos, teorias e debates			(x) 1º sem. () 2ºsem.	
OBRIG./OPT.	PRÉ/CO/REQUISITOS			ANUAL/SEM.	
OPTATIVA	NÃO POSSUI			SEM.	
CRÉDITO	CARGA HORÁRIA TOTAL	DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA			
		TEÓRICA	EXERCÍCIO	LABORATÓRIO	OUTRA
04	60		-	-	-
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA					
AULAS TEÓRICAS	AULAS DE EXERCÍCIO	AULAS DE LABORATÓRIO		OUTRA	
30	-	-		-	

EMENTA

A disciplina propõe uma abordagem sobre a gênese e o desdobramento de questões teórico-conceituais que enfocaram, de fins do século XX à atualidade, o processo de circulação e recepção da produção e trajetória artística de mulheres nos sistemas das artes, em diferentes contextos.

OBJETIVOS GERAIS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:)

A disciplina tem como objetivo oferecer base teórico-metodológica para desenvolvimento de projetos de pesquisa em andamento que tenham como enfoque o estudo de trajetórias artísticas de mulheres e sua inserção e/ou reconhecimento em sistemas, no âmbito do campo teórico que analisa circulação, recepção e narrativas da história.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Ao término da disciplina o aluno deverá ser capaz de:)

1. Compreender e discutir a gênese e desdobramento das questões de gênero como campo teórico na história e na história da arte;
2. Ampliar o referencial teórico para o desenvolvimento de projetos de pesquisa com enfoque em mulheres, arte e história da arte;
3. Oferecer e desenvolver ferramentas teóricas para análise e revisão crítica sobre estruturação de sistemas e as narrativas que enfocam circulação e recepção no processo de reconhecimento e/ou consagração de artistas em contextos artísticos específicos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Título e discriminação das Unidades)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gênero como categoria histórica; 2. Gênero e história da arte: Autoras, textos e debates feministas em fins do século XX; 3. Estrutura, características dos sistemas das artes e constituição da história da arte para o debate sobre circulação de mulheres; 4. Exposições individuais e coletivas de mulheres na crítica ao sistema; 5. Feminismos, interseccionalidade e perspectivas de debate na atualidade; 6. Trajetórias de mulheres em contextos artísticos específicos, do passado à atualidade: estudos de casos; 7. Cultura e mulheres: outros campos e perspectivas teóricas; 9. Cultura e mulheres: Brasil, América Latina, África, Oceania e demais regiões;
METODOLOGIA
<ul style="list-style-type: none"> • Atividade assíncrona: Leitura e preparo de textos com comentários; observação de filmes, documentários e/ou entrevistas com artistas, de acordo com bibliografia e sugestão em sala; Leitura e comentário de textos, para debate em aulas presenciais; • Atividade síncrona e presencial: debate sobre os textos lidos e preparados, de acordo com o conteúdo programático e as pesquisas em andamento; observação de obras, artistas e exposições em aula para aprofundamento do debate.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminário: leitura e debate crítico de textos e/ou de trajetórias, obras e exposições; 70% da nota, em média com o item 2. 2. Trabalho final: Artigo sobre questão teórica/texto ou trajetória artística ou exposição; 70% da nota em média com item 1; 3. Participação nos debates das aulas; 30% da nota em média com item 4; 4. Relatório de visita (presencial ou virtual) a uma exposição, projeto cultural ou evento com enfoque em mulheres, das áreas de artes/ interartes e novas mídias; 30% da nota em média com o item 3.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
<p>CHADWICH, Whitney. <i>Women, Art and Society</i>. London: Thames and Hudson, 1996. [e traduções].</p> <p>COLLINS, Patricia H. 2019. <i>Intersectionality as critical social theory</i>. Durham: Duke University Press, 2019. [E traduções].</p> <p>GARB, Tamar. "Gênero e Representação". <i>Modernidade e Modernismo. A Pintura Francesa no Século XIX</i>. SP: Cosac & Naif, 1998.</p> <p>GONZALES, Lelia. <i>Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios intervenções e diálogos</i>. [Org. Flávia Rios e Márcia Lima]. São Paulo: Zahar, 2020.</p> <p>GIUNTA, Andrea. <i>Feminismo y arte latinoamericano: histórias de artistas que emanciparam el cuerpo</i>. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2018.</p> <p>HOLANDA, Heloisa Buarque de (org.). <i>Pensamento Feminista: conceitos fundamentais</i>. São Paulo: Bazar do Tempo, 2019.</p> <p>HOLANDA, Heloisa Buarque de (org.). <i>Interseccionalidades: pioneiras no feminismo brasileiro</i>. São Paulo: Bazar do Tempo, 2019.</p> <p>HOLANDA, Heloisa Buarque de (org.). <i>Pensamento Feminista hoje: perspectivas decoloniais</i>. São Paulo: Bazar do Tempo, 2020.</p> <p>NOCHLIN, Linda. "Why have there been no great women artists?". <i>Art and Sexual Politics</i>. New York: Macmillan Publishing Co., 1973, 2ª ed. (1971, 1ª ed.). [E traduções]</p> <p>NOCHLIN, Linda. <i>Women, Art, and Power and Other Essays</i>. Routledge, 2018 [1ed. 1988]. [E traduções].</p> <p>PEDROSA, A; CARNEIRO, A; MESQUITA, A. (orgs.). <i>História das Mulheres, histórias feministas</i>. Vol 1. Catálogo e Vol 2. Antologia. São Paulo: MASP, 2019.</p> <p>POLLOCK, Griselda. <i>Vision & Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art</i>. Londres: Routledge, 1994. [E traduções].</p> <p>SCOTT, Joan. "Gender: a usefull category of historical analysis". <i>The American Historical Review</i> , Dec., 1986, Vol. 91, No. 5 (Dec., 1986), pp. 1053- 1075.</p> <p>SCOTT, Joan. <i>Gender and the politics of history</i>. Columbia University Press, 2018.</p> <p>SIMIONI, Ana Paula C. <i>Profissão artista: pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras</i>. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2008.</p>
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BECKER, Howard. *Art Worlds*. Univ. California Press, 2008.

BESSE, Susan. *Modernizando a desigualdade. Reestruturação da ideologia de gênero no Brasil, 1914-1940*. São Paulo: EDUSP, 1999.

BORZELLO, Frances. *A World of Our Own. Women as Artists*. London: Thames and Hudson, 2000.

BOURDIEU, Pierre. *As Regras da Arte. Gênese e criação do campo literário*. São Paulo: Cia das Letras, 1999.

BROUDE, Norma & GARLAND, Judith. *Feminism and Art History: Questioning the Litany*. New York: Harper & Row Publishers, 1982.

BUTLER, Judith. *Problemas de Gênero – Feminismo e subversão da identidade*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2003.

CARDOSO, Rafael. (2015). "The Problem of Race in Brazilian Painting, c. 1850–1920". *Art History*, 38: 488–511. doi: 10.1111/1467-8365.12134.

CERCHIARO, Marina Mazze. *Escultoras e Bienais: a construção do reconhecimento artístico no pós-guerra*. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte. São Paulo: USP, 2020.

COLLINS, Patricia Hill. *Pensamento feminista negro*. Boitempo: 2019.

DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. Trad. de Heci Regina Candiani. São Paulo: Boitempo, 2016

DE LAURETIS, Teresa. *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*. Bloomington: Indiana University Press, 1987.

FOUCAULT, Michel. *Microfísica do Poder*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014 [e edições].

FOUCAULT, Michel. *A arqueologia do saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

HALL, Stuart. *Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003.

HEINICH, Natalie. *La sociologie de l'art*. Paris: Ed. La Découverte, 2001.

KILOMBA, Grada. *Memórias da plantação: Episódios de Racismo Cotidiano*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

LANDES, Joan. *Women and the Public Sphere in the Age of French Revolution*. Ithaca: Cornell University Press, 1988.

PEIST, Nuria. *El exito em arte moderno: trayectorias artisticas e procesos de reconocimiento*. Madrid: Abada Editores, 2012.

SHERIFF, Mary. *The Exceptional Woman. Elisabeth Vigée-Lebrun and the Cultural Politics of Art*. Chicago/Londres: University of Chicago Press, 1996.

PAULINO, Rosana. *Imagens de sombras*. Tese (Doutorado em Artes) São Paulo: Universidade de São Paulo, 2011.

RAVEN, Arlene; LANGER, Cassandra L.; FRUEH, Joanna. *Feminist Art Criticism: an anthology*. NY, London: Routledge, 2018.

RIBEIRO, Djamila. *Quem tem medo do feminismo negro?*. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

SANTOS, Renata Aparecida Felinto dos. *A construção da identidade afrodescendente por meio das artes visuais contemporâneas: estudos de produções e poéticas*. Tese (Doutorado em Artes). São Paulo: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" Instituto de Artes, 2016.

SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. *Mulheres modernistas: Estratégias de consagração na arte brasileira*. São Paulo: Edusp, 2022.

VIANA, Janaina Barros Silva. *A invisível luz que projeta a sombra do agora: gênero, artefato e epistemologias na arte contemporânea brasileira de autoria negra*. Tese (Doutorado) São Paulo: Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, 2018.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Prof(a). Dr(a). Renata Gomes Cardoso