

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 ARTE					
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ARTE E CULTURA					
DISCIPLINA		PPGA0225 - Tópicos Especiais V: Arte Contemporânea e Fotografia			
OBRIGATÓRIA/OPTATIVA		OPTATIVA			
LINHA(S) DE PESQUISA		Teorias e Processos Artístico-Culturais			
SEMESTRE/DIA/HORA		2023/2 / Segunda-feira / 14h-18h			
DOCENTE(S)		Profs. Almerinda da Silva Lopes e Bruno Saiter Zorzal			
CRÉDITO	CARGA HORÁRIA TOTAL	DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA			
		TEÓRICA	EXERCÍCIO	LABORATÓRIO	OUTRA
04	60	60		-	-
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS POR TURMA					

EMENTA

A proposta da disciplina é refletir sobre as transformações e rupturas da arte contemporânea com as premissas modernistas e as implicações e interfaces da fotografia, no processo de desmaterialização, hibridização, apropriação, criação, multiplicação e saturação de imagens no mundo, dos anos de 1960 à atualidade, numa relação nacional versus internacional.

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

Refletir sobre o processo de desmaterialização da arte, a relação entre arte e política, a questão da apropriação, de artista e de autoria, bem como sobre a recepção, difusão e transformação do sistema artístico e o fotográfico, antes e após o advento das tecnologias digitais e das redes sociais.

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

1. Identificar, compreender e diferenciar as proposições criativas, teorias, premissas e linguagens que pautaram as vanguardas e as chamadas pós-vanguardas.
2. Compreender a amplitude das proposições e ações experimentais e conceitualistas, que contribuíram para a mudança do conceito de arte e de artista, bem como dos suportes, processos, materiais e veiculação do objeto artístico.
3. Compreender teorias, conceitos e proposições da arte e da fotografia contemporânea, a partir da leitura de textos e da análise de imagens e objetos produzidos por artistas e fotógrafos contemporâneos, brasileiros e estrangeiros.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (Título e discriminação das Unidades)

1. O Pós II Guerra e o Novo Contexto de Mundo: a Saída da Crise e as Mudanças Sócio-Político-Econômicas-Culturais. O Fim da Unidade das Belas Artes e a Mudança de Paradigmas.
2. Pop-Art, Nouveau Réalisme e Novas Figurações. Arthur Danto e o fim da Arte.
3. Hélio Oiticica: A Nova objetividade Brasileira e a Tropicália no Rio de Janeiro.
4. Peter Osborne: "Toda a arte após Duchamp é Conceitual". Arte Conceitual e Experimentalismos.

5. Arte Conceitual na Europa e nos Estados Unidos e Conceitualismos na América Latina, segundo Simon Marchán Fiz.
6. As Poéticas Polissêmicas do Corpo: Efemeridade, Exposição e Recepção.
7. A Obra de Arte para Além do Objeto: problemas de representação, de autenticação e de conservação da arte contemporânea.
9. A Fotografia sempre foi artística: a Arte fotográfica e o século XIX.
10. Fotografia, Arquivo e Arte Contemporânea.
11. Apropriação: Fotografia entre Inventário e Invenção.
12. Fotos, um Material Concreto e Sensível para a Arte.
13. Fotografia, Documento e Arte Contemporânea.
14. A fotografia em Tempos de Imagens em Fluxo.
15. Foto, Cine, Vídeo: Imagens em Fricção.
16. Fotografia e Arte Contemporânea: Criando Modos de Criar.

METODOLOGIA

O curso será teórico, com aulas expositivas, de análise do conceito das curadorias mencionadas e sua respectiva proposta, mediante a análise dos textos dos catálogos, textos críticos publicado na mídia, trabalhos acadêmicos e de livros, e apresentação de imagens da montagem e de algumas obras apresentadas nas respectivas mostras.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

As aulas serão presenciais, com abordagem teórica, duração de 4 horas semanais. A avaliação dos alunos constará de:

1. *Seminários* apresentados em duplas, de temas previamente selecionados pelos professores da disciplina e de livre escolha dos alunos, entre os tópicos sugeridos.
Ponderação (3 pontos). – As datas serão definidas em aula com os alunos e os seminários ocorrerão ao longo do curso.
2. *Artigo final* individual, de análise reflexiva, de tema de interesse do aluno, entre os assuntos abordados nas aulas contendo de 10 a 14 laudas, incluindo 4 a 6 imagens (com indicação da respectiva fonte de onde foram capturadas).
Ponderação (6 pontos) – Data da entrega: até 25 de janeiro de 2024.
Observação: O artigo poderá ser de assunto relacionado com o projeto de pesquisa do aluno, desde que tenha relação com algum dos temas abordados na disciplina.
3. **Participação** individual do aluno nas aulas, debates e fóruns de discussão, que contribuam para esclarecer, ampliar e consolidar os conhecimentos da disciplina por meio de troca entre os docentes da disciplina e os colegas da turma. Ponderação (1 ponto)

Média da disciplina: $3+6+1= 10$ pontos. (soma das ponderações acima mencionadas).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AUMONT, Jacques. *A Imagem*. Campinas: Papyrus, 1993.

BRAGA, Paula. *Hélio Oiticica: singularidade, multiplicidade*. 1ª Ed. São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 2013.

DUBOIS, Philippe. *O Ato Fotográfico*. Campinas, Papyrus, 1994.

FREITAS, Arthur. *Arte de Guerrilha*. Vanguarda e Conceitualismo no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2013.

HEINICH, Nathalie. *Le Paradigme de l'Art Contemporain*. Paris: Gallimard, 2022.

_____. *Le Triple Jeu de l'Art Contemporain*. Paris: Les Éditions de Minuit, 1998.

JESUS, Eduardo de (org.). *Walter Zanini: Vanguardas, desmaterialização, tecnologias na arte*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2018.

KRAUSS, Rosalind. *O Fotográfico*. Barcelona: Editorial GG, 2009.

OSBORNE, Peter. *Art Conceptuel*. Paris: Phaidon, 2006.

RESTANY, Pierre. *Os Novos Realistas*. Trad. Mary Amazonas B. Barros. São Paulo: Perspectiva, 1979.

ROUILLÉ, André. *A Fotografia: entre documento e Arte Contemporânea*. São Paulo: Editora Senac, 2009.

SOULAGES, François. *Estética da Fotografia: perda e permanência*. São Paulo: Editora Senac, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BENSOUR, Dominique. *L'Art et son exposition*. Val de Marne: MAC/VAL, 2012.

BERTHT, Dominique. *Les Défis de la Critique d'Art*. Paris: Éditions Kimé, 2006.

BOURDIEU, Pierre e DARBEL, Alain. *O Amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público*. Trad. Guilherme João F. Teixeira. 2ª ed. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouck, 2007.

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

CAMPOMIZZI, Clarissa S. *Do Corpo à Terra: arte e guerrilha em Belo Horizonte em 1970*. Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP. 2017 (Dissertação de Mestrado).

COTTON, Charlotte. *A Fotografia como arte contemporânea*. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

DANTO, Arthur. *A Transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte*. São Paulo: CosacNaify, 2005.

_____. *L'Art Contemporain et la Clôture de L'Histoire*. Paris: Seuil, 2000.

DUARTE, Luísa (org.). *Arte, Censura, Liberdade*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2018

FATORELLI, Antoni (org.). *Fotografia e novas mídias*. Rio de Janeiro: Contracapa, 2008.

FERREIRA, Glória (org.). *Entrefalas*. Porto Alegre: Zouk, 2011

FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília. Trad. Pedro Sussekind. *Escritos de Artistas: anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

FLUSSER, Vilém. *Filosofia da Caixa Preta. Ensaios para uma futura filosofia da fotografia*. São Paulo: Hucitec, 1985.

GULLAR, Ferreira. *Arte Contemporânea Brasileira*. 1ª ed. São Paulo: Lazuli Companhia Editora Nacional, 2012.

JAREMTCHUK, Dária e RUFONONI, Priscila (org.). *Arte e Política*. São Paulo: Alameda, 2010.

JEUDY, Henri-Pierre. *O Corpo como objeto de arte*. Trad. Tereza Lourenço. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.

MILLET, Catherine. *L'Art Contemporain: histoire et géographie*. Paris: Flammarion, 2006.

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