

Universidade de Brasília (UnB)
Instituto de Ciências Humanas
Departamento de Filosofia
Disciplina Estética e filosofia da Arte
Código 207616
Curso A imagem e outros dispositivos
Uma proposta para pensar conjuntamente estética,
história da arte e tradição
Turma A
Horário terças, quintas e sextas das 14h às 15h50
Atendimento 6^a. das 14h às 16h (agendamento prévio)
Docente Raquel Imanishi Rodrigues
Semestre Letivo 1°. / 2017

Dalí, 1946 (B), Philippe Halsman
58,5 x 50,0 cm, Halsman Archive

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DO PERCURSO PROPOSTO

Única disciplina do currículo dedicada a uma área chave da reflexão filosófica, que precede sua institucionalização disciplinar no século 19, o curso tem como desafio ser tanto uma introdução à estética, quanto uma exposição acerca da centralidade das questões por ela tratadas para o debate contemporâneo. Em função disso, ele parte do presente e toma como problema o termo mesmo que denomina essa disciplina: estética.

De origem grega (*aisthēsis*), mas empregado na obra inaugural de Baumgarten (1750) em sua forma latina (*aesthetica*), o termo designa não apenas uma área ou disciplina filosófica específica, mas toda uma tradição. E é por ela que ele costuma ser associado não apenas à tradução de seu significado no grego arcaico: faculdade de perceber pelos sentidos, sensação; órgão dos sentidos ou um dos cinco sentidos (BAILLY, 1950), mas também à discussão da beleza e do belo, ou ainda, do conjunto de princípios relacionados a sua efetivação por meio da arte: regra, razão, proporção, simetria, harmonia, etc – algo que também explica a evocação frequente (e desde sempre problemática) de uma “tradição” ou “herança clássica”.

Partindo das variadas “suspensões” em que é mantida a percepção e a sensibilidade contemporânea (CRARY, 2013), e de um diagnóstico do presente, no qual as imagens têm não apenas lugar de destaque, mas função política, o curso retomará momentos específicos da conceituação filosófica das imagens e da história da arte, tendo em vista a reconstrução crítica (e problematizadora) de sua historicidade.

Combinando exposição, análise e discussão coletiva, e estruturado a partir da discussão de um conjunto de textos e de obras, o curso pretende ser tanto um exercício de leitura textual e imagética, quanto um convite à reflexão.

METODOLOGIA

O curso se organiza em torno de uma proposta de discussão a ser apresentada nas primeiras aulas e pensada a partir da noção de “dispositivo” (AGAMBEN, 2005), tendo como eixo três questões centrais: (1) a complexidade das noções de percepção e sensibilidade e seu vínculo, a partir do século XVIII, com as noções de experiência e reflexão, (2) a relação entre arte, reflexão estética e história, (3) a experiência contemporânea.

ATIVIDADES DISCENTES E CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Leitura e fichamento dos textos propostos, participação nas aulas e discussões coletivas e redação de uma avaliação e de um trabalho final. As menções serão definidas de acordo com o sistema e a nomenclatura padrão da Universidade de Brasília, a partir da soma dos fichamentos e análises entregues e das avaliações individuais, e levando em conta a assiduidade e a participação discente.

OBSERVAÇÃO

É imprescindível o comparecimento do aluno na primeira semana de aula.

BIBLIOGRAFIA GERAL

- ALOA, Emmanuel (org.). *Pensar a imagem*. Trad. Carla Rodrigues et al., 1ª. reimpressão. Belo Horizonte: Autêntica.
- ANDREW, Dudley. *As principais teorias do cinema – uma introdução*. Cap. 6. Trad. Teresa Ottoni. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
- _____. “The ontology of a fetish”. *Film Quarterly*, Vol.61, No. 4 (Summer 2008), pp. 62-66.
- Dudley ANDREW,; Hervé JOUBERT-LAURENCIN. *Opening Bazin: postwar film theory and its afterlife*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- ARGAN, Giulio Carlo. *História da arte italiana: Da Antiguidade a Duccio*. Vols 1-3. Trad. Wilma De Katinszky. São Paulo: Cosac Naify, 2003.
- _____. *Arte Moderna*. Trad. Denise Bottmann e Federico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- _____. *A arte moderna na Europa*. Tradução, notas e postácio Lorenzo Mammì. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- AUERBACH, Erich. *Ensaio de literatura ocidental*. Trad. Samuel Titan Jr. e José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Duas Cidades; Ed. 34, 2007.
- _____. *Mímesis – a representação da realidade na literatura ocidental*. 2ª. edição. São Paulo: Perspectiva, 1976.
- Bíblia de Jerusalém*. Nova edição, revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2010.
- AGAMBEN, Giorgio. *El gusto*. Tradução Rodrigo Molina-Zavallá. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 2016.
- _____. “O que é o contemporâneo?”. In: *O que é o contemporâneo? e outros ensaios*. Trad. Vinicius Nicastro Honesko. Chapeco, SC: Argos, 2009, pp. 55-73 [Cf. tb “O que é o contemporâneo?”. In: *Nudez*. Trad. Davi Pessoa Carneiro. Belo Horizonte : Autêntica, 2015, pp. 19-33]
- _____. “O que é um dispositivo?”. Trad. Nilcéia Valdati. In: *Revista outra travessia*, n. 5, Ilha de Santa Catarina, SC, 20. Sem. 2005, 9-16. [Cf. versão revista dessa conferência in “O que é um dispositivo?”. In: *O que é o contemporâneo? e outros ensaios*. Trad. Vinicius Nicastro Honesko. Chapeco, SC: Argos, 2009, pp. 25-51]
- _____. “Infância e história”. In: *Infância e história – Destrução da experiência e origem da história*. Trad. Henrique Burigo. Nova edição aumentada, 3ª. reimpressão. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014, pp. 107-126.
- _____. “O autor como gesto” e “Elogio da profanação”. In: *Profanações*. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2007.
- _____. “Aby Warburg e a ciência sem nome” e “Tradição do imemorable”. In: *A potência do pensamento – ensaios e conferências*. Trad. Antônio Guerreiro. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.
- ASSANGE, Julian [et al.], *Cypherpunks: liberdade e o futuro da internet*. Trad. Cristina Yamagami. São Paulo: Boitempo Editorial, 2013.
- BAZIN, André. *O que é o cinema?* Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Cosac Naify, 2014, pp. 27-34.
- BARBARAS, Renaud. “O invisível da visão” in *Muito além do espetáculo*. Editora do Senac: São Paulo, 2005.
- BARTHES, Roland. *A câmara clara*. Trad. Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1984.
- BAXANDALL, Michael. *Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros*. Tradução Vera Maria Pereira. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. (coleção História Social da Arte).
- BELLOUR, Raymond. “Pensar, contar: o cinema de Gilles Deleuze” in RAMOS, Fernão Pessoa (org.). *Teoria contemporânea do cinema – Pós-estruturalismo e filosofia analítica*. São Paulo: Editora SENAC, 2004, pp. 233-252.
- BERGSON, Henri. *Matéria e memória – Ensaio sobre a relação do corpo com o espírito*. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- BELTING, Hans. *Semelhança e presença: a história da imagem antes da era da arte*. Caps. 1 e 3. Trad. Maria Beatriz de Mello e Souza. Rio de Janeiro: [s.n.], 2010, pp. 1-18, 35-58.
- _____. *La vraie image – croire aux images?* Trad. Jean Torrent. Paris: Gallimard, 2007 (Les Temps des images)
- _____. *Bild- Antropologie – Entwürfe für eine Bildwissenschaft*. München: Fink, 2001 [Cf. *Antropología de la imagen*. Trad. Gonzalo María Vélez Espinosa. Buenos Aires/Madrid: Katz Editores, 2007]
- BENJAMIN, Walter. “Curriculum vitae, Dr. Walter Benjamin”. In: *Origem do drama trágico alemão*. Edição e trad. João Barrento. 2ª. edição. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. (FILÔ/Benjamin)
- _____. *A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica* (última versão). In: Walter BENJAMIN [et al.]. *Benjamin e a obra de arte – técnica, imagem, percepção*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, pp. 9-40
- _____. “Pequena história da fotografia” in *Obras Escolhidas*. Vol. 1, São Paulo: Brasiliense, 1993, 6ª. edição.
- _____. “Experiência e pobreza”. In: *Obras escolhidas*, Vol.1, trad. Sérgio Paulo Rouanet. 6ª. Edição. São Paulo. Brasiliense, 1993, pp. 114-119. [Cf. tb. “Experiência e pobreza”. In: BENJAMIN, W. *O anjo da história*. Organização e tradução João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, pp. 83-90]
- _____. *Passagens*. Belo Horizonte: Editora UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009.
- BESANÇON, Alain. “A arte e o Cristianismo” in Annateresa FABRIS, Maria Lúcia Bastos KERN (orgs.). *Imagem e conhecimento*. São Paulo: Edusp, 2006.
- BOIS, Yves-Alain. *A pintura como modelo*. Trad. Fernando Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- BOLZ, Norbert, FONTAINE, Michael de la. “Onde encontrar a diferença entre uma obra de arte e uma mercadoria?” in “Dossiê Walter Benjamin”, *Revista USP*, set-nov 92, n. 15.
- BUCHLOH, Benjamin. “Residual Resemblance: Tree notes on the ends of portraiture”. In: *Formalism and Historicity*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press/October, 2015, pp.471-508.

CHAUI, Marilena. *Experiência do pensamento – Ensaios sobre a obra de Merleau-Ponty*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

CHIPP, H. B. *Teorias da arte moderna*. Trad. Waltensir Dutra et al. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

CLARK, T.J. “O Estado do espetáculo”. In: *Modernismos*. Trad. Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2007, pp. 307-330.

CRARY, Jonathan. *24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono*. Caps. 1 e 2. Trad. Joaquim Toledo Jr. São Paulo: Cosac Naify, 2014, pp. 11-69.

_____. *Suspensões da percepção – Atenção, espetáculo e cultura moderna*. Cap. I. Trad. Tina Montenegro. São Paulo: Cosac Naify, 2013, pp. 33-105.

_____. *Técnicas do observador – Visão e modernidade no século XIX*. Trad. Verrah Chamma. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

DESCARTES, René. “Meditação segunda” in *Discurso do método; Meditações; Objeções e respostas; As paixões da alma; Cartas*. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. . São Paulo: Editora Abril, 1983, 3ª. edição.

DELEUZE, Gilles. *Conversações*, parte III. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Editora 34, 2013 (3ª. reimpressão), pp. 109-151.

_____. *Kant y el tiempo*. Trad. Equipe Editorial Cactus. Buenos Aires: Cactus, 2008. (Classes; 5)

_____. *Imagem-Movimento – Cinema 1*. Trad. Sousa Dias. Lisboa: Assírio & Alvim, 2009.

_____. *Imagem-Tempo – Cinema 2*. Trad. Eloisa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 2007.

_____. *Bergsonismo*. Trad. Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Ed. 34, 1999. pp. 125-139.

_____. “O que é o ato de criação” trad. Pedro Maciel Guimarães in STRAUB-HUILLET; GOUGAIN, Ernesto (orgs.). *Straub-Huillet*. São Paulo: CCBB, 2012, pp. 181-192.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *O que vemos, o que nos olha*. cap. 2. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1998. (Coleção TRANS), pp. 37-48.

_____. *Diante da imagem – questão colocada aos fins de uma história da arte*. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2013.

FONSECA, Márcio Alves da. “A Tese complementar na trajetória de Foucault. Parte II – O que o homem pode e deve fazer de si mesmo”. In: MUCHAIL, Salma Tannus et ali (org.) . *O mesmo e o outro: 50 anos de História da Loucura*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, pp. 147-156.

FOUCAULT, Michel. *A ordem do discurso*. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 2008.

_____. *O belo perigo – Conversa com Claude Bonnefoy*. Trad. Fernando Scheibe. Belo Horizonte: Autêntica, 2016.

_____. *As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas*. Trad. António Ramos Rosa. Lisboa: Edições 70, 2014.

GAGNEBIN, Jeanne-Marie. *História e narração em Walter Benjamin*. 2ª. edição. São Paulo: Perspectiva, 2004.

_____. *Lembrar, escrever, esquecer*. São Paulo: Editora 34, 2006, pp. 29-38.

_____. “Baudelaire, Benjamin e o Moderno” in *Sete aulas sobre linguagem, memória e história*. Rio de Janeiro: Imago, 1997, pp. 81-106.

_____. “Atenção e dispersão: elementos para uma discussão sobre arte contemporânea entre Benjamin e Adorno” in Rodrigo DUARTE ; Virgínia Figueiredo [et. Al] (orgs.). *Theoria aesthetica: Em comemoração do centenário de Theodor Adorno*. Porto Alegre: Escritos, 2005.

_____. “Walter Benjamin: estética e experiência histórica” in Jorge de ALMEIDA; Wolfgang BADER (orgs.) *Pensamento alemão no século XX*. Vol 1. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

KAHNWEILER, Daniel-Henry. *Mes galeries et mes peintres - Entretiens avec Francis Crémieux*. Paris: Gallimard, 1961.

KANT, Immanuel. *Crítica da razão Pura*. Introdução, B1-B2; Estética transcendental #1. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª. edição, 1989, pp. 36-37, 61-63.

_____. *Crítica da Faculdade de Juízo*. Trad. Valério Rohden e António Marques, 3ª. edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.

LONGHI, Roberto. *Breve mas verídica história da pintura italiana*. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

_____. *Caravaggio*. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Cosac Naify, 2012.

MAMMI, Lorenzo. *O que resta – arte e crítica de arte*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

_____. “As imagens de Passaic”. In: *Lugar Nenhum*. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2013.

MOUTINHO, Luiz Damon Santos. *Razão e experiência – Ensaio sobre Merleau-Ponty*. Rio de Janeiro: Editora UNESP, 2006. (coleção Biblioteca de Filosofia, 5).

MUCHAIL, Salma Tannus. “A Tese complementar na trajetória de Foucault. Parte I – Uma “imagem concreta do homem”. In: MUCHAIL, Salma Tannus et ali (org.) . *O mesmo e o outro: 50 anos de História da Loucura*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013, pp. 139-146.

PALHARES, Taisa Helena. *Aura – a crise da arte em Walter Benjamin*. São Paulo: Barracuda, 2006.

POITRAS, Laura. *Astro noise: a survival guide for living under total surveillance*. New York: Whitney Museum/Londres: Yale University Press, 2016.

MERLEAU-PONTY, Maurice. “O cinema e a nova psicologia”. Trad. José Lino Grünwald in J. L. GRÜNNEWALD. (org.). *A ideia do cinema*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969, pp. 15-32. [Cf. *Le cinema et la nouvelle psychologie*. Paris: Gallimard, 2009. (Folioplus philosophie)].

_____. “A dúvida de Cézanne”. Trad. Paulo Neves in *O olho e o espírito*. Trad. Paulo Neves e Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

_____. *Conversas - 1948*. Trad. Fábio e Eva Landa. São Paulo: Martins Fontes, 2004. (Coleção Tópicos).

- _____. *A prosa do mundo*. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Cosac Naify, 2002.
- SARTRE, Jean-Paul. *A Imaginação*. Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes in SARTRE, HEIDEGGER. *Textos escolhidos*. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
- _____. *O Imaginário – Psicologia fenomenológica da imaginação*. Edição revista por Arlette Elkaïm-Sartre. Trad. Duda Machado. São Paulo: Editora Ática, 1996.
- _____. “Uma ideia fundamental da fenomenologia de Husserl: a intencionalidade” in SARTRE, J. P. *Situações I – Críticas literárias*. Trad. Cristina Prado. São Paulo: Cosac Naify, 2005, pp. 55-57..
- SCHAPIRO, Meyer. *A unidade da arte de Picasso*. São Paulo: Cosac Naify, 2002.
- STUBBLEBINE, James (org.). *Giotto: The Arena Chapel Frescoes*. NY, London: W.W. Norton & Company (Norton Critical Studies in Art History).
- TROTTEIN, Serge. *L'esthétique naît-elle au XVIIIe siècle?* Paris: PUF, 2000, pp. 1-9. (Débats Philosophiques).
- TURAZZI, Maria Inez. *Poses e trejeitos na era do espetáculo: a fotografia e as exposições universais no século XIX, 1839-1899*. Rio de Janeiro: Rocco e Fundação Nacional de Arte, 1995.
- VASARI, Giorgio. *Vidas dos artistas*. Trad. Ivone Castilho Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- VERNANT, Jean-Pierre. “Da presentificação do invisível à imitação da aparência” in *Entre mito e política*. Trad. Cristina Murachco. 2^a. edição. São Paulo: Edusp, 2002, pp. 295-307.
- _____. “O nascimento das imagens”, trad. José Otávio Guimarães, cópia cedida pelo tradutor. [“Naissance d’image” in *Religions, histoires, raisons*. Paris: Maspero, 1979, pp. 105-137].
- Jean-Pierre VERNANT. “Naissance d’image” in *Religions, histoires, raisons*. Paris: Maspero, 1979, pp. 105-137 [“O nascimento das imagens”, trad. José Otávio Guimarães, cópia cedida pelo tradutor.].
- _____. “Do duplo à imagem” (“Figuração do invisível e categoria psicológica do ‘duplo’: o kolossós” e “Da presentificação do invisível à imitação da aparência”) in *Mito e pensamento entre os gregos: estudos de psicologia histórica*, trad. Haiganuch Sarian. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, 2^a. Edição, 1^a. Reimpressão, pp. 381-415.
- VENTURI, Lionello. *Cómo se mira un cuadro – de Giotto a Chagall*. Cap. 1. Trad. Attilio Dabini. Buenos Aires: Losada, 1960.
- WARBURG, Aby. *A renovação da Antiguidade pagã – Contribuições científico-culturais para a história do Renascimento europeu*. Trad. Markus Hediger. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013, pp. 121-168.
- WOLFF, Francis. “Por trás do espetáculo: o poder das imagens” in *Muito além do espetáculo*. Editora do Senac: São Paulo, 2005, pp. 16-45.
- WORMS, Frédéric. *Bergson ou os dois sentidos da vida*. “Introdução” e Cap. 2. Trad. Aristóteles Angheben Predebon. São Paulo: Editora Unifesp, 2010, pp. 11-33, 123-181. Trad. Cláudia Berliner. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2003.
- _____. *Introduction à Matière et Mémoire de Bergson*. Paris: PUF, 1997. (Les grands livres de la philosophie).
- XAVIER, Ismail. *O olhar e a cena – Melodrama, Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
- _____. *A experiência do cinema - antologia*. Rio de Janeiro: Graal, 1983.