

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA

PLANO DE ENSINO

Disciplina: Tópicos Especiais em Estética e Filosofia da Arte

Código da disciplina: FIL410061

Semestre 2024.2 / Início em 05/09

Dia e horário: quintas-feiras de 8:30h às 12:00h

Carga horária total: 60 horas (4 créditos)

Local: curso híbrido, presencial no PPGFIL-UFSC (Sala Selvino Assmann) para alunos/as UFSC e online para externos

Professor Paolo Colosso (paolo.colosso@ufsc.br)

*Estudantes externos ao PPGFIL-UFSC poderão cursar a disciplina mediante matrícula em “disciplina isolada” em <https://ppgfil.posgrad.ufsc.br/>

Tema: Estética e política: das vanguardas ao agora

Objetivo

O curso visa construir mediações entre estética e política a partir de reflexões situadas em experimentações artístico-culturais dos anos 1920 às primeiras décadas do século XXI. Trata-se de reconstituir uma história para o tempo-de-agora no intuito de visualizar potenciais transformadores das práticas que incluem imaginação, invenção e projeto. De modo sumário, os marcos fundamentais são os seguintes. De Walter Benjamin extraímos procedimentos metodológicos para uma estética materialista e, ainda, compreendemos as apostas enunciadas pelas vanguardas nos anos 1920. Michael Löwy fornece por sua vez a leitura de Benjamin com a qual seguimos o esforço de construir um pensamento crítico situado nas periferias da modernização capitalista. Estas são as condições para visualizarmos especificidades e experimentações estético-políticas dos trópicos e suas afinidades críticas com circuitos do sul global. Forma-se deste modo um campo no qual investigamos arquiteturas populares e práticas contemporâneas, com ênfase em artes urbanas, em coletivos indígenas e frentes afro-brasileiras. Não menos importante é salientar, de nossa abordagem, duas premissas que perpassam o curso: i) uma transformação social radical exige a abertura de novos espaços; ii) a cabeça pensa onde os pés pisam e as mãos tocam.

Conteúdo programático

- Com Benjamin: esclarecimentos metodológicos e definições iniciais de uma estética materialista, historicamente situada;
- Vanguardas e a refuncionalização das artes;
- Metrópole: expressão da cultura e lugar de conflitos;
- Michael Löwy leitor de Benjamin: a história a contrapelo desde a América Latina;
- Brasil, Semana de 22: pesquisa estética e antropofagia (ontem e hoje);
- Teoria Crítica e o pensar brasileiro: afinidades e fricções;
- Mito da democracia racial, metrópole periférica e o lugar fora das ideias;
- Metrópoles delirantes, arte e arquitetura dentro do nevoeiro;
- Entre o local e o global: os outros 99% e a beleza nas ruas;
- Crítica, imaginação e projeto: poéticas pré-figurativas e horizontes transformadores;
- Poéticas dissensuais e abertura de outros espaços: ocupações, residências, quilombos, instalações e projeções;
- Saberes, fazeres e comunitarismos: coletivos afro-brasileiros, coletivos indígenas e novas solidariedades.

Procedimentos e critérios de avaliação

A avaliação da disciplina consistirá em: 1) participação em seminários e discussão dos textos em aula(4,0); 2) produção de artigo dissertativo-argumentativo (6,0). O artigo deve contar com objetivo, referencial teórico e percurso de análise bem definidos. O texto deve estar padronizado conforme normas ABNT (fonte times new roman, tamanho 12pt, espaçamento 1,5, texto justificado), as referências deverão ser elaboradas no padrão (AUTOR, DATA). O trabalho poderá ser realizado individualmente, em dupla ou em até três pessoas.

Bibliografia

ALMEIDA, Sílvio. *Racismo estrutural*. São Paulo: ed Jandaíra, 2019

AMARAL, Aracy. *Artes plásticas na semana de 22*. São Paulo: ed 34, 2008

_____.(org) *O projeto construtivo brasileiro na arte (1950-1962)*. Rio de Janeiro/São Paulo: Secretaria da Cultura do RJ/ Pinacoteca do Estado-SP, 1977

ANDRADE, Mário de. “O movimento modernista”. In: *Aspectos da literatura brasileira*. São Paulo: ed. Martins, 1978.

ANDRADE, Oswald de. *Manifesto antropófago e outros textos*. São Paulo: ed. Penguin e Cia das Letras, 2017.

BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas I*. Trad. de Sérgio Paulo Rouanet; prefácio de Jeanne Marie Gagnebin. 3a edição. São Paulo: Brasiliense, 1987.

_____. *Rua de mão única. Obras escolhidas II*. Trad de Rubens Rodrigues Torres Filho e José Carlos Martins Barbosa. São Paulo: ed Brasiliense, 1987

_____. *Passagens*. Organização da ed. bras.: Willi Bolle; colaboração na organização de Olgária C. F. Matos; tradução do alemão Irene Aron; tradução do francês Cleonice Paes Barreto Mourão; revisão técnica: Patrícia de Freitas Camargo; posfácios: Willi Bolle e Olgária C. F. Matos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018.

BRETTON, André. *Manifestos do surrealismo*. Rio de Janeiro: Nau, 2001.

BURGER , Peter. *Teoria da Vanguarda*. São Paulo: ed Cosac Naify, 2018

CALHEIROS, Alex et al. *OCA- Residência Artística Internacional*. Brasília: ed Unb, 2017.

CARNEIRO, Sueli. *Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não-ser como fundamento do ser*.

CYMBALISTA, Renato et al. *Guia dos lugares difíceis de São Paulo*. São Paulo: ed Annablume, 2019

COLOSSO, Paolo. *Rem Koolhaas nas metrópoles delirantes: entre a Bigness e o big business*. São Paulo: ed. Annablume, 2017

_____. *Disputas pelo direito à cidade: outros personagens em cena*. São Paulo, 2019. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo.

COMUNS URBANOS. “Semana de Arte Moderna de 1922: atualidade e latências”. Comuns Urbanos, 7 de fevereiro de 2022. Disponível em: <https://youtu.be/d3gr3yi6ZIE?si=Rb8oxHhqNneRVrOH> . Acesso em 05 de julho de 2024.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *Quando as imagens tomam posição*. Belo Horizonte: Humanitas/ ed UFMG, 2017

_____. *Soulèvements*. Paris: Gallimard, 2016.

- _____. *Que emoção! Que emoção?* São Paulo: ed.34, 2019
- DAVIS, Angela. *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: ed Boitempo, 2018.
- FAVARETTO, Celso. *A invenção de Hélio Oiticica*. São Paulo: EDUSP, 2005
- _____. “Hélio Oiticica: a invenção como instauração”. *Revista Limiar*. Vol. 5 n.10, p.128-138.
- _____. *Tropicália: alegoria alegria*. São Paulo: EDUSP, 1997
- FERRAZ, Marcelo (org). *Coleção Lina Bo Bardi*. São Paulo: ed. SESC, 2019
- FRASER, Nancy. *O velho está morrendo e o novo não pode nascer*. São Paulo: ed. Autonomia Literária, 2020.
- GAGNEBIN, Jeanne-Marie; GARBER, Klaus. “Por que um mundo todo nos detalhes do cotidiano”. *História e cotidiano*. Dossiê Walter Benjamin. *Revista USP*, 39,1992
- GAGNEBIN, Jeanne-Marie. *Walter Benjamin: os cacos da história*. São Paulo: ed N-1, 2018.
- GONZALEZ, Lélia et al. *Lugar de negro*. São Paulo: ed. Zahar, 2024
- GROPIUS, Walter. *Bauhaus Novarquitetura*. São Paulo: ed. Perspectiva, 2005
- KONDER, Leandro. *Os marxistas e a arte: breve estudo histórico-crítico de algumas tendências da estética marxista*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967
- FOSTER, Hal. *O retorno do real*. São Paulo: ed. UBU, 2019
- HUIZINGA, Johan. *Homo ludens: o jogo como elemento da cultura*. São Paulo: ed. Perspectiva, 2005
- IPHAN. *Saberes, fazeres, gingas e celebrações*. <http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/sfgec.pdf>
- LEFEBVRE, Henri. *La production de l'espace*. Paris: Anthropos, 1974.
- LÖWY, Michael. *Estrela da manhã: surrealismo e marxismo*. São Paulo: ed. Boitempo, 2018.
- _____. “Entrevista a Paolo Colosso”. In: *A revolução é o freio de emergência: ensaios sobre Walter Benjamin*. São Paulo: Ed. Autonomia Literária, 2020.
- _____. “Tempos de barbárie pedem ousadia”. *Revista Jacobin*, São Paulo, dez. 2020.
- MARICATO, Ermínia. *Metrópole na periferia do capitalismo*. São Paulo: Cortez, 1996
- MARICATO; Ermínia; COLOSSO, Paolo. “As cidades são centrais para o bem-estar social: especificidades da produção do espaço urbano no Brasil”. São Paulo: Perseu Abramo, 2020, pp277-300.
- MASP. *A mão do povo brasileiro: 1969/2016*. São Paulo: ed MASP, 2016
- MOMA. *Small Architecture, big change*. New York: ed MOMA, 2013.
- NASCIMENTO, Abdias do. *O Genocídio do Negro Brasileiro*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978
- _____. *O quilombismo*. Petrópolis: Editora Vozes, 1980
- RANCIERE, Jaques. *A partilha do sensível: estética e política*. São Paulo: ed 34, 2019
- SCHWARCZ, L. M. *O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870-1930*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993
- SENNETH, Richard. *O artífice*. São Paulo: ed Record, 2009

SIMMEL, Georg. "Grandes Cidades e a Vida do Espírito". *Mana*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, 2005, pp. 577-91.

SOUZA, Gilda de Mello. "A estética rica e a estética pobre dos professores franceses. *Discurso*, n. 9, 1978, p. 9-30. Disponível em <https://www.revistas.usp.br/discurso/article/view/37845/40572>. Acesso em 20/03/2022

TEATRO DA VERTIGEM. "Bom retiro: 958 metros". São Paulo, 2012. Disponível em: <https://www.teatrodavertigem.com.br/bom-retiro-958-metros> . Acesso em 03 de julho de 2024.

WILLIAMS, Raymond. "Base e superestrutura na teoria marxista da cultura". In: *Cultura e materialismo*. Trad. de André Glaser. São Paulo: Unesp, 2011.

WISNIK, Guilherme. *Dentro do nevoeiro*: São Paulo, ed Ubu, 2019

WISNIK, Guilherme; MARIUTTI, Júlio. *Espaço em obra: cidade, arte, arquitetura*. São Paulo: edições SESC, 2018

WISNIK, José Miguel. Modernismos 1922-2022. In: Gênese Andrade. (Org.). *Modernismos 1922-2022*. 1ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2022, v. , p. 170-195

WITTE, Bernd. *Walter Benjamin: uma biografia*. Belo Horizonte: ed Autêntica, 2017.