
Nome da disciplina: ECLOSÃO DO FENÔMENO ARTÍSTICO

Código da disciplina: EGA 00074

Título do curso: ---

Nome do Professor: Dr. Luiz Guilherme Vergara

Semestre: 01-2011

Horário: Terças-feiras, das 14 às 17 horas

Local: IACS 2 (Pós do IACS) – rua Tiradentes 148 – Ingá

Ementa do Curso: Relações entre sublimação, histeria e lógica. O significante na eclosão do fenômeno artístico. Arte, Sociedade e Simbolismo. Impossibilidade da psicanálise da Arte. A arte como fonte do saber psicanalítico.

Conteúdo do Curso:

A genealogia da dimensão fenomênica da arte será explorada como ponto de partida para uma abordagem sobre as relações psíquicas, estéticas e simbólicas entre arte – subjetividade – sociedade a partir do Romantismo do século XVIII até o mundo contemporâneo.

Esta genealogia da arte como fenômeno será desenvolvida a partir de múltiplas perspectivas considerando o estudo da emergência e potência da experiência estética como eclosão (moderna) e implosão (pós-moderna) da razão europeia, identificando em diferentes épocas a convergência entre poética (inauguração de meios de expressão), consciência e linguagem da arte.

Parte I: Introdução aos princípios fenomenológicos – momento zero da experiência e criação artística enquanto fenômeno híbrido – da origem da linguagem à metafísica; arte – expressão do Belo sagrado / Belo Profano e do Sublime.

Parte II: Dilemas da modernidade nos debates estéticos: o fenômeno artístico no século XVIII-XIX; crises e mudanças da condição humana: melancolia e entusiasmo, decadência e idealismo – embates entre utopias - Neoclássico, Realismo e Romantismo – fugas e engajamentos entre arte e sociedade.

Parte III: a virada fenomenológica e hermenêutica da ciência e da experiência artística e aquisição de linguagem multisensorial no século XX

Poéticas do Infinito 1: Física e Metafísica do espaço-tempo na experiência artística da primeira metade do século XX. Linguagem e Consciência: razão, projeto e espiritualidade: genealogia construtiva do fenômeno artístico

---

Poéticas do Infinito 2: Outros dilemas da modernidade – rachaduras e transbordamentos do consciente e inconsciente; mal estar da criação e criadores do imaginário humano – crianças, poetas/artistas e alienados, visões e subversões da realidade. Relações entre psicanálise e arte – inconsciente e consciência. Existencialismo e as Raízes das estéticas existenciais.

Parte IV: Tópicos e paradoxos contemporâneos – polifonias e microgeografias da esperança

Completando este programa serão discutidas as leituras sobre o fenômeno artístico no mundo contemporâneo – geografia e histórias das utopias modernas e pós-moderna: territórios de processos – microgeografias da esperança. O conceito de unidade tripartida será explorado através do enfoque na Arte como território de éticas e saberes transdisciplinares – consciência, subjetividade e sociedade.

Parte I

Genealogia da experiência e criação artística enquanto fenômeno híbrido – da metafísica, do sagrado, do Belo e do Sublime

1. Abordagens sobre a arte como fenômeno – arte como experiência. Retorno à Poética – poiesis. Aristóteles
  - Arte como ponto de convergência e transcendência entre ciência, filosofia e as experiências religiosas pelo fenômeno artístico: entre sagrado, metafísica e poiesis / Símbolo, Festa / Ritual, e Jogo. Gadamer, Hans-Georg. A atualidade do Belo. A arte como jogo símbolo e festa. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro Ltda, 1977. Translated from: Die Aktualität des Schönen: Kunst als Spiel. Copyright: 1977 Philipp Reclam jun, Stuttgart-Gemany.
2. A crise da razão européia, na inauguração da modernidade. Debate entre A Nova Ciência de Giambattista Vicco e Descartes.
3. O Nascimento da Razão Pura: Kant – Crítica do Juízo: faculdades cognitivas – conhecimento, prazer e dor, desejo; Análise do Belo; Analítica do Sublime. Schiller e a Educação Estética arte para além dos limites da razão – os poetas e artistas Românticos.

Programa:

Parte II

Dilemas da modernidade: fenômeno artístico no século XIX e as crises e mudanças da condição humana: Melancolia - Entusiasmo; Decadência e Idealismo – embates entre Neoclássico, Realismo e Romantismo. Fugas e engajamentos entre artistas e sociedade.

1. Movimentos e Poéticas: Realismo-Impressionismo e Pós-impressionismo - Simbolismo: de Courbet, Daumier, Turner, Gaspar Friedrich, aos movimentos franceses'
  2. Nascimento da experiência estética a partir de Nietzsche;
  3. Psicologia e Arte: Freud, Bakhtin e Vygotsky
-

Parte III

Poéticas do Infinito no Século XX: Eclosões do Fenômeno Artístico e a arqueologia da criação da consciência artística/poéticas existencialistas. Entrelaçamentos entre Existência, Consciência e Arte – aquisição de linguagem: Bérqson e a inauguração da percepção do tempo/espaço presente. Releituras de Paul Cézanne ao Cubismo; Dada e Surrealismo; Dilemas entre arte e vida: transfiguração do olhar comum; escolas do pensamento artístico moderno – Bauhaus, Ulm; concretos e neoconcretos;

Passagens poiéticas e autpoiéticas da arte moderna para a cultura contemporânea

- Estéticas Existencialistas – novas confluências entre arte, vida e ação ambiental: instalações, performances e processos; criação coletiva e coletivos;
  - Retorno – a cultura material e cotidiano;
1. Pragmatismo e Fenomenologia – John Dewey, Heidegger e Merleau-Ponty
  2. O Fenômeno artístico e sua reprodutibilidade mecânica: Walter Benjamin;
  3. Recepção e Participação: Umberto Eco; Foucault;
  4. Peter Bürger: Vanguarda e Engajamento: Problemas da Autonomia da Arte numa Sociedade Burguesa;

Parte IV

Conclusões e seminário final: Tópicos e paradoxos contemporâneos – microgeografias da esperança.

Completando este programa serão discutidas as leituras sobre o fenômeno artístico no mundo contemporâneo – geografia de ações e histórias das utopias modernas e pós-moderna: territórios de processos – microgeografias da esperança. Uma abordagem crítica sobre as relações fragmentadas entre arte-instituições / geografias de ações – sociedade, será desenvolvido através do enfoque sistêmico sob o nome de unidade tripartida. Estudos críticos da arte como território de processos éticos e inauguração de saberes trans e indisciplinares - consciência, subjetividade e sociedade.

Deleuze e Guattari, Alan Badiou e Jacques Rancière: Paradigmas ético-estéticos emergentes

Nicolas Bourriaud. Estética Relacional.

Grant Kester e Clarice Bishop: Estética Dialogal e a Virada Social;

Vera ZOLBER. Para uma Sociologia das Artes. São Paulo: Editora SENAC, 2006.

Fred EVANS. The Multivoiced Body. Society and Communication in the Age of Diversity. New York: Columbia University Press, 2009.

ARGAN, Giulio Carlo: Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

**Bibliografia
recomendada:**

ARGAN, Giulio Carlo: Clássico e Anti-Clássico.

- ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Ars Poética Editora Ltda., 1993
- ARISTOTLE. On the Soul, Parva Naturalia, On Breath. London, Harvard University

-
- Press, 1995. Translation by W.S. Hett.
- ARISTOTLE. *Metaphysics*. Book I-IX. Massachusetts: Harvard University Press, 1996. Translation. Hugh Tredennick.
  - ARISTOTLE. *Selections*. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company. Inc, 1995.
  - BACHELARD, Gaston. *The Poetics of Space*. Boston: Beacon Press, 1969.
  - BADIOU, Alain. *Infinite Thought*. London: Continuum, 2003.
  - BADIOU, Alain. *Para uma Nova Teoria do Sujeito*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
  - BACHELARD, Gaston e Bérgrson. *Os Pensadores*. São Paulo: Abril Cultural, 1974.
  - BERGER, John. *Ways of Seeing*. London: Penguin Books. 1972.
  - BERGSON, Henri. *A Evolução Criadora*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
  - BERGSON, Henri. *Duração e Simultaneidade*. São Paulo: Martins Fontes, 2006
  - BOURRIAUD, Nicolas. *Relational Aesthetics*. Les Presses du reel, 2002.
  - BHABHA, Hommi. *Local da Cultura*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.
  - BISHOP, Claire. *Participation*. Massachusetts: MIT Press, 2006.
  - BLOCH, Ernst. *The Principle of Hope*. Volume One. Massachusetts: The MIT Press, 1996.
  - BLOCH, Ernst. *The Principle of Hope*. Volume Two. Massachusetts: The MIT Press, 1995.
  - BLOCH, Ernst. *The Principle of Hope*. Massachusetts: The MIT Press, 1995.
  - BLOCH, Ernst. *The Utopian Function of Art and Literature*. Selected Essays. Massachusetts: The MIT Press, 1996.
  - BRENSON, Michael. *Acts of Engagement*. Writings on Art, Criticism and Institutions, 2003-2002. London: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004.
  - BRETT, Guy. *Brasil Experimental*. Arte/Vida: Proposições e paradoxos. Organized: Katia Maciel. Rio de Janeiro: ContraCapa, 2005.
  - BRITO, Ronaldo. *Neoconcretismos - Vértice e Ruptura*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1985.
  - BÜRGER, Peter. *Theory of the Avant-Garde*. Minnesota: The University of Minnesota Press, 2004.
  - CAMPOS, Haroldo de. *A arte no Horizonte do Provável*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977.
  - CANCLINI Néstor Garcia. *A socialização da arte*. Teoria e prática na América Latina. São Paulo: Editora Cutrix, 1980.
  - CERTEAU, Michel de. *The Practice of Everyday Life*. Los Angeles: University of Califórnia Press, 1997.
  - DUNCAN, Carol. *Civilizing Rituals*. Inside public art museums. London: Routledge, 1996.
  - DANTO, Arthur. *The Transfiguration of the Commonplace*. Harvard Cambridge, Massachusetts: University Press. 1981
  - DANTO, Arthur. *Art after the End of Art*. New York: Columbia University Press,

---

1995.

- DASTUR, Françoise. Merleau-Ponty and Thinking from Within. In: Burke, Patrick and Der Veken, Jan Van. Merleau-Ponty in Contemporary Perspective. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1993.
- DELEUZE, Gilles. Empirismo e Subjetividade. São Paulo, Editora 34 Ltda, 2004.
- DELEUZE, Gilles and Guattari, Félix. A thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
- DELEUZE, Gilles. A Dobra e O Barroco. São Paulo: Papyrus Editora, 2000.
- DEWEY, John. Tendo uma Experiência. Pensadores.
- DEWEY, John. Art as an Experience. New York: Perigee Book, 1980
- DUFRENNE, Mikel. The Phenomenology of Aesthetic Experience. Illinois: Northwestern University Press, 1989.
- ECO, Umberto. Obra Aberta. São Paulo, Ed. Perspectiva, 2001.
- EVANS, Fred. The Multivoiced Body. Society and Communication in the Age of Diversity. New York: Columbia University Press, 2009.
- FINEBERG, Jonathan. Art Since 1940. Strategies of Being. New York: Harry Adams Inc., 1995.
- FOSTER, Hall. Postmodern Culture. UK: Pluto Press, 1985.
- FOSTER, Hall. The Return of the Real. Massachusetts: The MIT Press, 1996.
- FREIRE, Paulo. Ação Cultural para a Liberdade. Editora Paz e Terra. 8th edition. Rio de Janeiro, 1982.
- FREIRE, Paulo. Cultural Action for Freedom and Conscientization: From the Politics of Education Chapters 6 & 7 English translation: Donaldo Macedo.
- GABLIK Suzi. Conversations before the end of time. Thames and Hudson. New York. 1995
- KESTER, Grant. Conversation Pieces: Community + Communication in Modern Art. Los Angeles: University of California Press, 2004.
- FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. São Paulo, Martins Fontes, 1999.
- GABLIK, Suzy. Progress in Art. New York: Rizzoli International Publications, 1979
- GADAMER, Hans-Georg. The Relevance of the Beautiful and Other Essays. USA: Cambridge University Press, 1993
- GADAMER, Hans-Georg. Truth and Method. New York: The Continuum Publishing Company, 1994.
- GADAMER, Hans-Georg. A atualidade do Belo. A arte como jogo símbolo e festa. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro Ltda, 1977. Translated from: Die Aktualität des Schönen: Kunst als Spiel. Copyright: 1977 Philipp Reclam jun, Stuttgart-Gemany.
- GUATTARI, Félix. Caosmose. Um Novo Paradigma Estético. São Paulo, Editora 34, 2000.
- GUATTARI, Félix e DELEUZE, Gilles. Mil Platôs. Vol.3. São Paulo, Editora 34, 2004.
- GUATTARI, Félix e DELEUZE, Gilles. Mil Platôs. Vol.4. São Paulo, Editora 34, 2002.
- HENDERSON, Linda . The Fourth Dimension and non – Euclidean Geometry in

---

Modern Art (Vol II). Princeton University Press. Nex Jersey, 1983

- HEIDEGGER, Martin. A origem da arte. Lisboa: Edições 70 Biblioteca de Filosofia Contemporânea, 1977.
- HUSSERL, Edmund. Os Pensadores. Investigações Lógicas. (Elementos de uma elucidação Fenomenológica do Conhecimento). São Paulo, Nova Cultural, 1996.
- KANT, Emmanuel. Critica do Juízo. Pensadores
- KANT, Emmanuel. Critica da Faculdade do Juízo. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitária, 2008.
- KANT, Emmanuel. The Critique of Judgement. In.: Ross, Stephen David. Art and Its Significance. State University of New York Press: Nova Iorque, 1994.
- KAPROW, Allan. The Blurring of Art and Life. Edited by Jeff Kelley. University of California Press. Berkeley and Los Angeles. 1993
- HUSSERL. Investigações Lógicas. Elementos de uma Elucidação Fenomenológica do Conhecimento. In. : Os Pensadores. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996.
- LEVIN, David Michael. Sites of Vision. The Discursive Construction of Sight in the History of Philosophy. England: The MIT Press, 1997.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da Percepção. Translation Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Edited by Martins Fontes. 1996
- MERLEAU-PONTY, Maurice. A Natureza. São Paulo, Martins Fontes, 2000.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. A Fenomenologia da Percepção. São Paulo, Martins Fontes, 1996.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. O Visível e o Invisível. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1992.
- MIRZOEFF, Nicholas. An Introduction to Visual Culture. Routledge London and New York, 2003.
- MIRZOEFF, Nicholas. The Visual Culture Reader. Routledge London and New York, 2004.
- NIETZSCHE, Friedrich. O Nascimento da Tragédia ou Helenismo e Pessimismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- OTICICA, Hélio. Aspira ao Grande Labirinto. Rio de Janeiro: Rocco, 1986
- RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível. Estética e política. São Paulo: Editora 34, 2009.
- RINDER, Lawrence. Search Light. Consciousness at the Millennium. California: Thames & Hudson, 1999.
- ROSS, Stephen David. Art and its Significance. An Anthology of Aesthetic Theory. EUA: State University of New York Press, 1994.
- SENNETT, Richard. The Conscience of the Eye. The Design and Social Life of the Cities. W.W. Norton & Company, New York 1992
- VICCO, Giambattista. The First New Science. UK / EUA: Cambridge University Press, 2002.
- ZOLBER, Vera. Para uma Sociologia das Artes. São Paulo: Editora SENAC, 2006.