

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

CENTRO DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

FIL 1815 – 18ª e
18B

Estética

Período: 2023.2

Carga Horária Total: 60 horas

Créditos:

Horário:

Prof. Rafael Zacca

OBJETIVOS	a. Realizar uma introdução à história e aos principais conceitos da Estética e da Filosofia da Arte; b. Investigar a transformação do estatuto da arte na modernidade e na contemporaneidade.
EMENTA	Teoria da arte; a problemática que envolve a produção da obra de arte; natureza da criatividade; conceitos característicos das diferentes concepções da obra e arte. Relação entre arte e sociedade. O conceito de arte.
PROGRAMA	Estética e arte contemporânea O curso pretende apresentar o debate filosófico acerca da arte contemporânea a partir dos diagnósticos da modificação de seu estatuto na modernidade. Partiremos, para isso, do tema hegeliano do “fim da arte” (tal como aparece na introdução aos seus <i>Cursos de estética</i>) para investigar a sua relação com a transformação da sensibilidade em nosso tempo, passando pelos conceitos de modernidade, vanguarda e contemporaneidade. Por que a poesia lírica não se dirige mais aos temas da tradição nem se configura mais da mesma forma? O cinema e a fotografia transformaram a pintura? O romance é uma epopeia burguesa? De que maneira uma compreensão do modo como vivemos nos ajuda a recolocar essas perguntas? Privilegiaremos, portanto, a discussão de textos que abarcam as duas dimensões da disciplina da Estética, tanto como ciência da percepção quanto como filosofia da arte.
AVALIAÇÃO	Duas avaliações, G1 e G2, a combinar com a turma.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL	BENJAMIN, W. Obras escolhidas Vol. I. Trad. Sergio Paulo Rouanet. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1994. _____. Obras escolhidas Vol III. Charles Baudelaire, um. Lírico no Auge do Capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1989. BUARQUE, L. “É possível falar de uma estética platônica?”. <i>Viso: Cadernos de estética aplicada</i>, v. 1, nº 1 (jan-abr/2007), p. 15-33. BUCK-MORSS, S. “Estética e anestésica: o ‘ensaio sobre a obra de arte’ de Walter Benjamin reconsiderado.” In: BENJAMIN, Walter et al. Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção. Trad. Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012, p. 155-204. BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Trad. José Pedro Antunes. São Paulo: Ubu, 2017. CHKLOVSKI, V. “A Arte como Procedimento.” Trad. Ana Maria Ribeiro et al. In. Teoria da Literatura, Formalistas Russos. Porto Alegre: Editora Globo, 1971. FOSTER, Hal. O retorno do real. Trad. Célia Euvaldo. São Paulo: Ubu, 2017. HEGEL, G. W. F. Cursos de Estética. Vol. 1. Trad. Marco Aurélio Werle. São Paulo: EdUSP, 2001. LARISON, Mariana. “Merleau-Ponty: filosofia y pintura”. <i>Viso: Cadernos de estética aplicada</i>, v. 4, nº 8 (jan-jun/2010), p. 98-109. MERLEAU-PONTY, Maurice. “A dúvida de Cézanne” In: Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1975. O’DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco. A ideologia no espaço da arte. Trad. Thomas McEvelley. São Paulo: Martins Fontes, 2002. RANCIÈRE, J. “Paradoxos da arte política”. IN: O espectador emancipado. São Paulo: Martins Fontes, 2012. SANTORO, F. “Sobre a estética de Aristóteles”. <i>Viso: Cadernos de estética aplicada</i>, v. 1, nº 2 (mai-ago/2007), p. 1-13. SÜSSEKIND, P. Teoria do fim da arte. Rio de Janeiro: 7letras, 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR	<i>A ser disponibilizada ao longo do curso.</i>

CRONOGRAMA

Aula 1 – Apresentação da ementa, do professor e da turma

Texto base: ementa do curso

Aula 2 – O surgimento da Estética e seus destinos

Texto complementar: “Introdução” à “A ideologia da estética” de Terry Eagleton

Aula 3 – Arte moderna, origens e conceito I: mimesis e crise da mimesis

Texto complementar: “É possível falar em uma estética platônica?” de Luisa Buarque de Hollanda

Aula 4 – Arte moderna, origens e conceito I: mimesis e crise da mimesis

Texto complementar: “Sobre a estética de Aristóteles” de Fernando Santoro

Aula 5 – Arte moderna, origens e conceito II: Autorreflexividade e fim da arte

Texto base: “Introdução” e “Capítulo 1” de “Teorias do fim da arte” de Pedro Sussekind

Aula 6 – Arte moderna, origens e conceito II: Autorreflexividade e fim da arte

Texto complementar: “Introdução” dos Cursos de estética de Hegel

Aula 7 – O nascimento da crítica: neoclassicismo, *Sturm und Drang* e romantismo

Texto base: “O nascimento da crítica” em “Estio do tempo” de Pedro Duarte

Texto complementar: “O dialeto dos fragmentos” de Friedrich Schlegel

Aula 8 – O nascimento da crítica: neoclassicismo, *Sturm und Drang* e romantismo

Texto base: “O nascimento da crítica” em “Estio do tempo” de Pedro Duarte

Texto complementar: “O dialeto dos fragmentos” de Friedrich Schlegel

Aula 9 – Transformações da arte I: a arte de contar histórias

Texto base: “O narrador” de Walter Benjamin

Texto complementar: “Teoria do romance” de Georg Lukács

Aula 10 – Transformações da arte I: a arte de contar histórias

Texto base: “O narrador” de Walter Benjamin

Texto complementar: “Teoria do romance” de Georg Lukács

Aula 11 – Transformações da arte II: lírica e modernidade

Texto base: “Sobre alguns temas em Baudelaire” de Walter Benjamin

Texto complementar: “Estrutura da lírica moderna” de Hugo Friedrich

Aula 12 – Transformações da arte II: lírica e modernidade

Texto base: “Sobre alguns temas em Baudelaire” de Walter Benjamin

Texto complementar: “Estrutura da lírica moderna” de Hugo Friedrich

Aula 13 – Transformações da arte III: o pintor depois da pintura

Texto base: “A dúvida de Cezanne” de Merleau-Ponty

Texto complementar: “Merleau-Ponty: filosofia y pintura” de Mariana Larison

Aula 14 – Transformações da arte III: o pintor depois da pintura

Texto base: “A dúvida de Cezanne” de Merleau-Ponty

Texto complementar: “Merleau-Ponty: filosofia y pintura” de Mariana Larison

Aulas 15 e 16 – G1

Aula 17 – Modernidade e anestesia

Texto base: “Estética e anestésica” de Susan Buck-Morss

Aula 18 – Modernidade e anestesia

Texto base: “Estética e anestésica” de Susan Buck-Morss

Aula 19 – Transformações da arte IV: reprodutibilidade técnica, imagem e cinema

Texto base: “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” de Walter Benjamin

Aula 20 – Transformações da arte IV: reprodutibilidade técnica, imagem e cinema

Texto base: “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica” de Walter Benjamin

Aula 21 – Tendências formalistas e tendências sociológicas da crítica

Texto base: “Crítica e sociologia” de Antonio Cândido

Aula 22 – Tendências formalistas e tendências sociológicas da crítica

Texto base: “Crítica e sociologia” de Antonio Cândido

Aula 23 – Apresentação grupo 1: impressionismo e pós-impressionismo

Aula 24 – Apresentação grupo 2: futurismo italiano e futurismo russo

Aula 25 – Apresentação grupo 3: dadaísmo e surrealismo

Aula 26 – Apresentação grupo 4: modernismo brasileiro

Aula 27 – O moderno, o estranho, o contemporâneo

Textos complementares: “Arte como procedimento” de Viktor Chklovsky e “O que é o contemporâneo” de Giorgio Agamben

Aula 28 – O moderno, o estranho, o contemporâneo

Textos complementares: “Arte como procedimento” de Viktor Chklovsky e “O que é o contemporâneo” de Giorgio Agamben

Aula 29 – G2

Aula 30 – G2