

DISCIPLINA OPTATIVA: HISTÓRIA SOCIAL DA ARTE

1º. SEMESTRE 2012 – NOTURNO

PROFA. DRA. MARIA HELENA ROLIM CAPELATO

EMENTA E OBJETIVOS: O curso tem como objetivo refletir sobre as múltiplas relações entre História e Arte tendo como recorte a História da América Latina nos séculos XX e XXI.

Serão abordadas as seguintes questões:

- arte e construção de imaginários sociais
- arte e política (arte engajada, de protesto, de resistência, de propaganda)
- vanguardas artísticas

Serão privilegiadas as discussões sobre:

- história e literatura
- história e cinema
- história e artes plásticas
- história e música

UNIDADES DO PROGRAMA:

I – História e literatura: Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões:

- aspectos do diálogo entre esses dois campos discursivos
- relação entre história, política e literatura: a posição de literatos frente às questões políticas dos anos 1960, com ênfase na discussão sobre o “boom literário” latino-americano em decorrência da Revolução Cubana
- a nova literatura latino-americana: conjuntura histórica, temas abordados e recurso a novas formas de linguagem

II – História e cinema. Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões:

- propostas metodológicas para o uso do cinema como fonte histórica

- *Nuevo Cine Latinoamericano* dos anos 1960-70

- cinema latino-americano da atualidade (nova filmografia argentina e mexicana; filmes peruanos e colombianos que se impuseram no mercado internacional)

III – História e artes plásticas. Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões:

- artes visuais (pintura, fotografia, etc.) como fonte e objeto da história

- história, pintura e construção de imaginários sociais (identidades, mitos e símbolos)

- conjuntura histórica e arte contemporânea na América Latina

- as Bienais do Mercosul

IV – História e arte de propaganda. Nesta unidade serão apresentadas as seguintes discussões:

- uso de cartazes como propaganda política

- documentários propagandísticos

- mensagens políticas através de anúncios publicitários

V – História e música. Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões:

- história e música popular

- “Nueva canción latino-americana” e projeto de unidade da América Latina

- músicas censuradas e músicas promovidas pelas ditaduras militares

METODOLOGIA DE TRABALHO

a) apresentação da conjuntura histórica que permitirá a discussão dos temas, objetos e fontes referidos no programa

b) apresentação dos objetos/fontes (literatura, cinema, artes plásticas ou música) que serão analisados em conjunto. As obras de referência indicadas no programa servirão de apoio para as discussões, portanto, deverão ser lidos antes de cada aula

c) exposição de questões e discussão sobre procedimentos metodológicos relacionados à interdisciplinaridade exigida para o trabalho com fontes e objetos relacionados à produção artística

d) discussão com especialistas em diferentes formas de produção artística convidados a participar de uma das aulas de cada unidade do curso:

- literato ou estudioso de literatura
- cineasta ou estudioso do cinema
- artista plástico ou estudioso das artes plásticas
- músicos ou estudioso da música

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Prova escrita com 3 questões relacionadas aos temas abordados durante o semestre

OU

Entrega de trabalho individual sobre um tema relacionado aos assuntos que foram abordados no curso. O trabalho deve conter entre 3 (no mínimo) e 5 (no máximo) laudas

A frequência às aulas e a participação nas discussões da 2ª parte serão levadas em conta na avaliação.

CRITÉRIOS DE RECUPERAÇÃO:

Prova escrita. Serão formuladas 3 questões referentes aos temas abordados ao longo do curso.

BIBLIOGRAFIA GERAL

Ades, Dawn. **Arte na América Latina**. São Paulo: Cosac & Naify, 1997.

Sandoval, Adriana. **Los dictadores y la dictadura en la novela hispanoamericana (1852-1978)**, Mexico, UNAM, 1989.

Barbosa, Carlos Alberto Sampaio. *História, historiadores e imagem: algumas notas introdutórias*. In. Sebrian, Rafael N.N. e outros (orgs.). **Leituras do Passado**. Campinas: Pontes, 2009.

Barbosa, Carlos Alberto Sampaio. *Disputa por uma cultura revolucionária*. In. **Revista Pós-História**, n. 12, Unesp, 2004.

Bosi, Alfredo. **Literatura e Resistência**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

- Capelato, Maria Helena Rolim. *Modernismo latino-americano e construção de identidades através da pintura*. In: **Revista de História**, no. 153, 2º. Semestre 2005.
- Clark, Toby. **Arte y propaganda en el siglo XX**. Madrid: Ediciones AKAI, 2000.
- Carrasco, E. **La nueva canción latinoamericana**. Santiago: CENECA, 1982.
- Castañeras Gonzales, Manuel Antonio. **Introducción al método iconográfico**. Barcelona: Ariel Histórico, 1998.
- Costa, Adriana Vidal. **Intelectuais, política e literatura na América Latina: o debate sobre revolução e socialismo em Cortazar, Garcia Márquez e Vargas Llosa (1958-2005)**. Tese de Doutorado. Belo Horizonte: Depto. de História, UFMG, 2009.
- Franco, Jean. **La cultura moderna en América Latina**. Buenos Aires: Grijalbo, 1985.
- Garcia, Tânia da Costa. *Entre a tradição e o engajamento. Atahualpa yuanqui e a canção folclórica nos tempos de Perón*. In: **Projeto História**, junho, no. 36, São Paulo, 2008.
- Garcia, Tânia da Costa. **Nova canção: Manifesto e manifestações latino-americanas no cenário mundial dos anos 60**. (texto online)
- Gilman, Claudia. **Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.
- Moretin, Eduardo. *O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro*. Moretin, Eduardo e outros. **História e cinema**. São Paulo: Alameda, 2008.
- Napolitano, Marcos. **História e Música. História cultural da música popular**. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2005.
- Napolitano, Marcos. *A relação entre arte e política: uma introdução teórico-metodológica*. **Revista Temáticas**, 37/38, Unicamp.
- Piglia, Ricardo. *Enquete a la literatura contemporânea*. In: Sarlo, Beatriz e Altamirano, Carlos. **La historia de la literatura argentina**. Buenos Aires: Centro Editor, 1982.
- Pinsky, Carla B. e de Luca, Tânia (orgs.). **O historiador e suas fontes**. São Paulo: Contexto, 2009.
- Pinto, Julio Pimentel. **A leitura e seus lugares**, São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

Pizarro, Ana (org.). **América Latina. Palavra, literatura e cultura.** Vol 3. *Vanguarda e modernidade.* São Paulo/Campinas: Memorial/Editora da Unicamp, 1995.

Rama, Angel. **Los dictadores latinoamericanos.** México, 1976.

Rosenstone, Robert. **El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra Idea de la história.** Barcelona: Ariel História, 1997.

Sánchez-Biosca, Vicente. **Cine y vanguardias artísticas: conflictos, encuentros, fronteiras.** Barcelona: Paidós, 2004.

Schwartz, Jorge. **Vanguardas latino americanas. Polêmicas, manifestos e textos críticos.** São Paulo: USP/Iluminuras, 1995.

Sevcenko, Nicolau. **A literatura como missão.** São Paulo: Brasiliense, 1983.

Sosnowski, Saoul et alli. **Cultura, autoritarismo y redemocratización en Chile.** Santiago: Fondo de Cultura Económica, 1993.

Vasconcellos, Camilo de Mello. **Imagens da Revolução Mexicana. O Museu Nacional de História do México. 1940-1982.** São Paulo: Alameda, 2007.

Villaça, Mariana Martins. **Cinema cubano: revolução e política cultural.** São Paulo: Alameda, 2010.

Villaça, Mariana Martins. **Polifonia Tropical. Experimentalismo e engajamento na música popular (Brasil e Cuba, 1967-1972).** São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004.