

DISCIPLINA OPTATIVA

HISTÓRIA SOCIAL DA ARTE

1º. SEMESTRE 2010

VESPERTINO

PROFA.DRA. MARIA HELENA ROLIM CAPELATO

CODIGO:

PROGRAMA: HISTÓRIA SOCIAL DA ARTE: AMÉRICA LATINA SÉCULO XX

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 século XX. Do ponto de vista analítico, serão abordadas as seguintes questões: arte e construção de identidades, arte e política, arte engajada, arte de propaganda, arte de protesto. E do ponto de vista metodológico, serão privilegiadas as discussões sobre: história e literatura/ história e cinema/ história e artes plásticas/ história e música

PROGRAMA

O programa está dividido em 4 unidades:

I - História e literatura

Nesta unidade serão privilegiados as seguintes discussões:

. relação entre história e literatura: serão analisadas as diferenças e proximidades entre esses dois campos discursivos e em que medida as representações literárias contribuem para o conhecimento histórico

Obra de referência: Nicolau Sevcenko *Literatura como missão*

. relação entre história, política e literatura ficcional: será discutida a possibilidade de utilização da literatura ficcional como arma política e os limites do utilização da literatura de cunho social ou político como fonte histórica

Obra de referência: entrevista realizada com o escritor argentino Ricardo Piglia em “Laboratorio del escritor y política en la literatura”

. história, literatura e revolução: serão analisados os romances sobre a revolução mexicana e a relação entre o “boom literário” latino-americano dos anos 1960 com a revolução cubana

Obra de referência: Claudia Gilman. *Entre La pluma y el fusil*

. história, literatura, ditadura e exílio: análise de obras literárias relacionadas às ditaduras latino-americanas do século XX (exemplos: *Outono do Patriarca* de Gabriel Garcia Marques, *O Senhor Presidente* de Miguel Angel Asturias, *O recurso do método* de Alejo Carpentier, *Casa de Campo* de José Donoso, *Festa do Bode* de Mario Vargas Lhosa) e obras literárias produzidas no exílio (análise da trajetória do escritor chileno Roberto Bolaño)

Obras de referência: Adriana Sandoval. *Los dictadores y la dictadura en la novela hispanoamericana (1851-1978)*; Angel Rama. *Los dictadores latinoamericanos*

II - História e cinema

Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões:

. O passado visto através de imagens e o cinema como fonte histórica: análise de um filme tomado como objeto e também como fonte

Obras de referência: Eduardo Moretin. “O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro” e Robert Rosenstone. *El pasado en imagenes. El desafio del cine a nuestra idea de la historia*

. História da revolução cubana através do cinema: apresentação e discussão de obras produzidas pelo ICAIC (Instituto Cultural de Artes e Cinema Cubano)

Obra de referência: Mariana Martins Villaça. *O Instituto de Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC) e a política cultural de Cuba (1959-1991)*

. História e documentário/ História e filme ficcional: análise de um documentário e de um filme (*Batalla de Chile* de Patricio Guzman e *Espiral* de Fernando Birra) referentes ao golpe militar do Chile (1973), procurando estabelecer diferenças entre essas duas fontes históricas

Obra de referência: Eder Sader. “Chile: vida, paixão e morte da democracia”

. História e cinema de denúncia: análise da trajetória do cineasta argentino Fernando Solanas (ex. de filmes: *La hora de los hornos*, *Sur*, *Tango*. *Exilio de Gardel*)

Obra de referência: *Solanas por Solanas. Um cineasta na América Latina* (entrevista)

. “El nuevo cine latinoamericano” e a releitura da história: análise de filmes argentinos e mexicanos que colocam para o espectador novas questões relacionadas com o “tempo presente” (ex. de filmes argentinos: *Pantano de Lucrecia* e *Cenizas del Paraiso* de Marcelo Piñeyro, e ex. de filmes mexicanos: *Amores Perros* de Alejandro Gonzalez Iñárritu, *Bajo California* de Carlos Bolado, *El castillo de la pureza* de Arturo Ripstein)

III - História e imagens pictóricas

Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões

. A pintura como fonte e objeto da história. A discussão será feita em torno da possibilidade de leitura da história a partir da pintura e da possibilidade da pintura representar um determinado contexto histórico.

Obra de referência: Manuel Antonio Castiñeras Gonzalez. *Introducción al método iconografico*

. Arte de protesto, arte de propaganda e realismo socialista: serão analisadas pinturas de protesto do equatoriano Oswald Guayasami, do boliviano Fernando Botero e pinturas relacionadas à propaganda política do argentino Daniel Santoro; e serão analisadas também as polêmicas ocorridas em torno do conceito de realismo socialista aplicado às artes que foi cunhado pelos comunistas no período stalinista e defendido por comunistas latino-americanos

Obras de referência: Alberto Manguel. “La imagen como violência” e Toby Clark. *Arte y propaganda en el siglo XX*

. Murais, história nacional e luta política: serão analisadas pinturas murais realizadas pelos muralistas mexicanos, pelas brigadas muralistas chilenas durante o governo de Allende e pinturas murais realizadas pelos revolucionários sandinistas

Obra de referência: Toby Clark. *Arte y propaganda en el siglo XX*

IV. História e música

Neste item serão privilegiadas as seguintes discussões:

. Música, nação e identidades: serão analisadas as relações entre ritmos e canções populares com diferentes nacionalidades ou grupos sociais que se identificam a partir deles

Obra de referência. Marcos Napolitano. “História e música. História cultural da música popular”

. Música engajada e música de mercado: serão discutidos os conceitos de arte engajada e arte de massa a partir de movimentos como “Nova canção chilena”, “Novo cancionero argentino” e “Nova trova cubana”, procurando estabelecer relações entre esses dois planos musicais

Obra de referência: E. Carrasco. *La nueva canción en América Latina*

METODOLOGIA DE TRABALHO

A primeira parte da aula será dedicada à:

- a) apresentação dos elementos históricos que permitirão a discussão dos temas, objetos, fontes referidos no programa, que estão relacionados a diferentes formas de cultura
- b) apresentação de procedimentos metodológicos que devem ser levados em conta quando se elege, para análise histórica, um tema que estabelece relação entre história e literatura, história e cinema, história e artes plásticas, história e música

A segunda parte da aula será dedicada à

- a) apresentação dos objetos (literatura, cinema, artes plásticas ou música) que serão analisados em conjunto. As obras de referência e os demais textos indicados no início do curso servirão de apoio para as discussões. Eles deverão ser lidos antes de cada aula.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Prova escrita com 3 questões relacionadas aos temas abordados durante o semestre. O(a) aluno(a) poderá escolher 2 das 3 questões propostas.

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. Possibilidade de escolha de 2 questões para resposta

BIBLIOGRAFIA GERAL

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

Adriana Sandoval. **Los dictadores y la dictadura en la novela hispanoamericana (1851-1978)**, México, UNAM, 1989.

Barbosa, Carlos Alberto Sampaio. **A fotografia a serviço de Clio. Uma interpretação da história visual da Revolução Mexicana, 1900-1940**. São Paulo: Ed. UNESP, 2006.

Clark, Toby. **Arte y propaganda en el siglo XX**. Madrid: Ediciones AKAL, 2000.

Carrasco, E. **La nueva canción latinoamericana**. Santiago: CENECA, 1982

Castiñeras Gonzalez, 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. **Música popular e identidade nacional: um estudo comparativo entre Chile e Brasil no Pós Segunda Guerra Mundial (1946-1968)**. Pós-Doutorado em História Social, São Paulo: USP, 2008, mimeo.

Gilman, Claudia. **Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionário 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. Autentica, 2005.

Paz, Octavio. "Pintura Mural". In **México en la obra de Octávio Paz. Vol.III,** México, Fondo de Cultura Econômica, 1987.

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 imagenes. El desafio del cine a nuestra idea de la história,** Barcelona: Ariel História, 1997.

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

Sefchovich, Sara. **México: país de ideas, país de novelas. Una sociologia de la literatura mexicana,** México, Enlace-Grujalbo, 1987.

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. **O Instituto del Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC) e a política cultural de Cuba (1959-1991).** São Paulo: Alameda (no prelo).

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

