

INSTITUTO DE FILOSOFIA & CIÊNCIAS HUMANAS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA

1º Semestre de 2011

DISCIPLINA

CÓDIGO / TURMA

NOME

HH 721 A

Tópicos Especiais em História XXI

“Arte e Feminismos”

PRÉ-REQUISITOS

*HH183/ AA200

CARGA HORÁRIA: (Nº DE HORAS POR SEMANA)

TEORIA: 02	PRÁTICA: 02	LABORATÓRIO: 00	ORIENTAÇÃO: 02	ESTUDO: 00
ATIVIDADE À DISTÂNCIA: 00		HORAS AULA EM SALA: 04		CRÉDITOS: 06

HORÁRIO:

Segunda-feira, das 14h00 às 18h00

PROFESSOR (A) RESPONSÁVEL

CONTATO:

Luana Saturnino Tvardovskas (PED B)

luanasaturnino@hotmail.com

EMENTA

Esta disciplina terá seu programa definido em função das pesquisas que se realizam no Departamento de História e das discussões prévias entre alunos e professores.

PROGRAMA

O curso abordará a produção de mulheres artistas brasileiras e também latino-americanas, analisando suas estratégias e linguagens em conexão com as variadas vertentes dos estudos feministas. Enfocherà as teorias e a história feminista da arte, posto que tais campos teóricos e metodológicos, principalmente a partir da década de 1970, têm reunido novas categorias analíticas que permitem pensar a produção feminina a partir de um lugar localizado, em suas potencialidades políticas, subjetivas e éticas.

Tendo em vista a ampla produção de mulheres nas artes visuais que, muitas vezes de modo crítico e desestabilizador, conjugam imagens referentes ao corpo, à sexualidade e aos tradicionais papéis culturais femininos, como a maternidade e a domesticidade, esse curso busca evidenciar essas obras artísticas como espaços de crítica às construções culturais hegemônicas dos gêneros e dos sexos.

O efeito de apagamento das artistas de diferentes períodos produzido por meio de um discurso histórico oficial, que não contemplava as mulheres como produtoras de sentido, de

arte e de cultura, será um ponto nodal das discussões do curso. A emergência de uma produção contemporânea de mulheres conectada a tais críticas pode ser mais bem compreendida por meio do impacto dos movimentos feministas em diversas esferas da cultura e do social, nos séculos XX e XXI.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO

1. Histórias feministas da arte? Combates aos silenciamentos discursivos e apagamentos da produção artística feminina.
2. Práticas de insubordinação feminina nos espaços canônicos masculinos: pintoras acadêmicas no século XIX e artistas modernas no século XX.
3. Teorias e críticas feministas no campo da arte. O impacto dos estudos feministas para a análise da produção artística.
4. Arte e sensação: constituição das subjetividades, territórios do desejo, construção dos corpos.
5. Mulheres artistas em tempos de ditaduras militares no Brasil e América Latina. Ataques aos autoritarismos e a criação de práticas de liberdade.
6. Conexões imaginárias: mulheres na música, no cinema e na literatura.
7. A produção visual contemporânea no Brasil e América Latina. Marcas diferenciais e perspectivas feministas.
 - a) Subjetividades nômades e fluxos do desejo.
 - b) Repensando a maternidade e a casa.
 - c) Críticas ao colonialismo e racismo
 - d) Transgressões ao imaginário social e às violências simbólicas.

BIBLIOGRAFIA

- ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010.
- BRAIDOTTI, Rosi. Sujetos Nómades. Barcelona: Paidós, 2000.
- _____. Metamorfosis, hacia una teoria materialista del devenir. Madri: Akal, 2005.
- _____. “Diferença, Diversidade e Subjetividade Nômade”. Revista eletrônica Labrys, Estudos Feministas, nº 1-2, Brasília: Montreal: Paris - Julho/Dezembro de 2002. on-line
- BROUDE e GARRARD (org.). The power of feminist art- the american movement of the 1970's, history and impact. New York: Harry N. Abrams, 1996.
- BUTLER, Judith Problemas de Gênero: Feminismo e Subversão de Identidade. São Paulo: Civilização Brasileira, 2003.
- CANTON, Katia. Novíssima arte brasileira, um guia de tendências. São Paulo: Iluminuras, 2001.
- CARNEIRO, Beatriz. Relâmpagos com claror. Lygia Clark e Hélio Oiticica, vida como arte. São Paulo: Imaginário/Fapesp, 2004.
- CHADWICK, Whitney. Mujer, arte y sociedad, Barcelona: Ediciones Destino, 1999.
- CHIARELLI, Domingos Tadeu. Arte Internacional Brasileira. São Paulo: Lemos Editorial, 1999.
- CORDERO e ROMERO. Crítica feminista em La teoría e historia del arte. Universidad Iberoamericana: México, 2007.
- DELEUZE, Gilles. Francis Bacon. Lógica da Sensação. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
- _____. Conversações. São Paulo: Editora 34, 1994.

DUBY, Georges; PERROT, Michelle. História das Mulheres. O Século XX. Lisboa: Edições Afrontamento, 1991.

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999.

_____ A - "A ética do cuidado de si como prática da liberdade". In. Ditos e escritos V – ética, sexualidade e política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, pp. 264-287.

_____ B - "Uma estética da existência". In. Ditos e escritos V – ética, sexualidade e política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, pp. 288-293.

GUATARRI, Félix e ROLNIK, Suely. Cartografia Sentimental – Transformações contemporâneas do desejo. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 1989.

_____ e ROLNIK, Suely. Micropolíticas, cartografias do desejo. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.

HOLLANDA, Heloisa Buarque de. "Uma questão de gosto". Texto para o Catálogo Quase Catálogo 2. Artistas Plásticas no Rio de Janeiro 1975-1985. UFRJ: Rio de Janeiro, 1991.

_____ e Herkenhoff, Paulo. Manobras radicais. São Paulo: Centro Cultural Banco do Brasil, 2006 (Catálogo de Exposição).

HOOKS, B. Intelectuais negras. Revista Estudos Feministas, Rio de Janeiro, IFCS/UFRJE; PPCIS/UERJ, v. 3 n. 2, 1995.

KAPLAN, Janet A. Viajes Inesperados: El arte y la vida de Remedios Varo. México: Ediciones Era, 2007.

MURGEL, A. C. Alice Ruiz, Alzira Espíndola, Tetê Espíndola e Ná Ozzetti: produção musical feminina na Vanguarda Paulista. Dissertação de Mestrado, IFCH – Unicamp, 2005.

NAVARRO-SWAIN, Tânia. "As Teorias da Carne: corpos sexuados, identidades nômades". Revista eletrônica Labrys, Estudos Feministas, Nº 1-2, Brasília: Montreal: Paris - Julho/Dezembro de 2002, on-line.

_____ "Entre a vida e a morte, o sexo". Revista eletrônica Labrys, estudos feministas, Brasília: Junho/Dezembro de 2006, on-line.

NOCHLIN, Linda. "Why Have There Been No Great Women Artists?" In. Women, Art and Power and Other Essays. New York: Westview Press, 1988, pp.147-158.

PLATEAU, Nadine. "A História e a crítica de arte no crivo dos feminismos". Revista eletrônica Labrys, estudos feministas, número 3, janeiro/ julho 2003, on-line.

POLLOCK, Griselda. Vision and difference: feminism, femininity and the histories of art. New York: Routledge, 2003.

RAGO, Margareth. "Os feminismos no Brasil: dos 'anos de chumbo' à era global". In. Revista online Labrys – Estudos feministas, Número 3, janeiro – julho de 2003.

_____ "Dizer sim à existência". In. RAGO e VEIGA-NETO (orgs.) Para uma vida não-fascista. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2009.

_____ "O corpo exótico, espetáculo da diferença". Revista eletrônica Labrys, Estudos Feministas, Janeiro/junho de 2008, on-line.

RAGO, Margareth e TVARDOVSKAS, Luana. "O corpo sensual em Márcia X." In. A construção dos corpos. Cristina Stevens (Org.). Florianópolis: Editora Mulheres, 2008.

_____ "Fernanda Magalhães: arte, corpo e obesidade". Caderno Espaço Feminino, v. 17, n. 01, Jan/Jul. 2007. Universidade Federal de Uberlândia (CDHIS), NEGUEM. Pp. 55-78.

RECKITT, Helena e PHELAN, Peggy. Art and Feminism. Nova Iorque: Phaidon, 2006.

Revista Estudos Feministas – Vol. 3, No 2 (1995) - Dossiê Mulheres Negras.

RICHARD, Nelly. Masculino-feminino. Prácticas de la diferencia y cultura democrática, Santiago de Chile: Francisco Zegers Editor, 1993.

ROLNIK, Suely. “Lygia Clark e o híbrido arte/clínica”, *Percurso - Revista de Psicanálise*, Ano VIII, nº 16: 43-48, 1º semestre de 1996. Departamento de Psicanálise, Instituto Sedes Sapientiae, São Paulo.

SALMERÓN e ZAMORANO, Ana (coords.). *Cartografías del yo: escrituras autobiográficas en la literatura de mujeres en lengua inglesa*. Buenos Aires: Editorial Complutense, 2006.

SANT’ANNA, Denise Bernuzzi. *Corpos de Passagem*. São Paulo: Estação Liberdade, 2001.

SIMIONI, Ana Paula. *Profissão artista: pintoras e escultoras brasileiras entre 1884 e 1922*. Tese de doutorado em Sociologia, FFLCH – USP, 2004.

TELLES, Norma. “Fios comuns”. *Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea*, Questões de Gênero, nº 32: 115-125, Julho-dezembro de 2008, Brasília.

_____. *Belas e Feras*. São Paulo: Nat Editorial, 2007.

_____. “Fragmentos de um mosaico: escritoras brasileiras no século XIX”. *Revista eletrônica Labrys – Estudos Feministas*, agosto-dezembro de 2005, web.

TVARDOVSKAS, Luana. *Figurações Feministas na Arte Contemporânea: Márcia X., Fernanda Magalhães e Rosângela Rennó*. Dissertação de mestrado, Unicamp, Campinas, 2008.

WILLIS, Deborah e Williams, Carla. *The black female body – a photographic history*. Philadelphia: Temple University Press, 2002.

WOOLF, Virgínia. *Um teto todo seu*. São Paulo: Círculo do Livro, s/d.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será feita por meio da participação em sala de aula, além da realização de seminários individuais ou em grupo (apresentação de textos e aprofundamento em alguma das temáticas do curso). Os alunos e alunas deverão produzir também, ao final do semestre, um trabalho final acerca de algum tópico contemplado no curso.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS

Segundas-feiras das 10:00 às 12:00 ou por agendamento por email
luanasaturnino@hotmail.com.