

HS 958 F - Tópicos Avançados em Estudos de Gênero II:

Curso: produção cultural, cidade e gênero.

Primeiro semestre de 2009

Horário: quintas-feiras, 9:30.

Profa: Heloisa Pontes

Centrado na apreensão das conexões empíricas e das inter-relações analíticas entre produção cultural, cidade e gênero, o curso visa um tríplice objetivo: mapear alguns dos modelos teóricos utilizados na análise e interpretação desses fenômenos; discutir uma bibliografia específica sobre cidade, linguagem artística e experiência social; delinear algumas das contribuições teóricas e metodológicas da antropologia, da história social e da sociologia da cultura no âmbito das relações de gênero. Empenhado em mostrar a relevância das análises interdisciplinares na análise da produção cultural, das manifestações artísticas (pintura, literatura, teatro, arquitetura) e de seus produtores, o curso será ministrado em conjunto pela professoras Heloisa Pontes e Silvana Rubino. Dividido em três unidades, “Modelos teóricos de análise da produção cultural”, “Cidade, linguagem e experiência social”, “Gênero, produção artística e parcerias de trabalho”, o curso será desenvolvido por meio de aulas expositivas e seminários. A bibliografia específica para cada aula e o cronograma detalhado serão apresentados no primeiro dia de aula.

Bibliografia geral (a ser trabalhada da seguinte forma: expandida, ampliada e obrigatória).

ALPERS, Svetlana. *A arte de descrever: a arte holandesa no século XVII*, São Paulo, Edusp, 1999 (Introdução, capítulos 2 e 3”).

AUERBACH, Erich. “La cour et la ville” In: *Ensaio de literatura ocidental*, São Paulo, Duas Cidades, Editora 34, 2007, pp.211-278.

AUERBACH, Erich. “O santarrão”. In: *Mimesis. A representação da realidade na literatura ocidental*, São Paulo, Perspectiva, 1976, pp.321-352.

ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. *Metrópole e cultura: São Paulo meio de século*, Bauru, Edusc, 2001.

BAXANDALL, Michael, *O olhar renascente. Pintura e experiência social na Itália da Renascença*, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.

BAXANDALLI, Michael. *Padrões de intenção: a explicação histórica dos quadros*, São Paulo, Companhia das Letras, 2006.

- BECKER, Howard. *Art worlds*, Berkeley, University of California Press, 1990.
- BENDER, Thomas. *Intellect and public life: essays on the social history of academic intellectuals in the United States*, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993.
- BOURDIEU, Pierre e DELSAULT, Yvette. “Le couturier et sa griffe: contribution à une théorie de la magie”, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, n.1, 1975, pp7-36, 1975.
- BOURDIEU, Pierre. *A dominação masculina*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
- BOURDIEU, Pierre. *As regras da arte, gênese e estrutura do campo literário*, São Paulo, Companhia. das Letras, 1996.
- BRAUDEL, Fernand. *O modelo italiano*, São Paulo, Companhia das Letras, 2007.
- BUTLER, Judith. “Fundamentos contingentes: o feminismo e a questão do pós-modernismo”. *Cadernos Pagu*, n.11, 1998.
- CANDIDO, Antonio. “A literatura e a vida social”. In: *Literatura e sociedade*, 9a ed., Rio de Janeiro, Ouro sobre Azul, 2006, pp.27-49.
- CARVALHO, Maria Alice. “A produção de uma cidade: o Rio de Janeiro por seus autores” In: *Quatro vezes cidade*. Rio de Janeiro, 7 Letras, 1994.
- CARVALHO, Vânia Carneiro. *Gênero e artefato. O sistema doméstico na perspectiva da cultura material*, São Paulo, Edusp, 2008 (Introdução e “Ações centrípetas e centrífugas: individualidades sexuadas”).
- CHADWICK, Whitney e COURTIVRON, Isabelle (orgs.), *Significant others: creativity & intimate partnership*, New York, Thames and Hudson, 1993 (edição brasileira: *Amor & arte. Duplas amorosas e criatividade artística*, Rio de Janeiro, Zahar, 1995).
- CHARLE, Christophe. “L’attraction théâtrale des capitales au XIXe siècle: problèmes de comparaison”. In: Charle, Christophe (org.), *Capitales européennes et rayonnement culturel*, Paris, Editions Rue D’Ulm, 2004, pp.151-167.
- CLARK, T. J. *The painting of modern life - Paris in the art of Manet and his follower*, Princeton University Press, 1984. (edição brasileira: *A pintura da vida moderna: Paris na arte de Manet e de seus seguidores*, São Paulo, Companhia das Letras, 2004).
- CORRÊA, Mariza. “A natureza imaginária do gênero na história da antropologia”, *Cadernos Pagu*, n.5, 1995.
- CORRÊA, Mariza. *Antropólogas e Antropologia*, Belo Horizonte, Ed. da UFMG, 2003.
- DE LAURETIS, Teresa. *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*. Bloomington: Indiana University Press, 1987.
- ELEUTÉRIO, Maria de Lourdes. *Vidas de romance*. Rio de Janeiro, Toopbooks, 2005.

- ELIAS, Nobert. *Mozart, a sociologia de um gênio*, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1994.
- FACINA, Adriana. *Santos e canalhas: uma análise antropológica da obra de Nelson Rodrigues*, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2004.
- GARB, Tamar.. “Gênero e Representação”. *Modernidade e modernismo. A pintura francesa no século XIX*. São Paulo: Cosac & Naif, 1998.
- GEERTZ, Clifford. "Art as a cultural system". In: *Local Knowledge*, New York, Basic Books, 1983 (edição brasileira: *O Saber Local: novos ensaios em antropologia interpretativa*. Petrópolis, Vozes, 1998).
- GELL, A. “The problem defined: the need for anthropology of art”. In: *Art and Agency* Oxford, Claredon Press, 1998.
- GINZBURG, Carlo. "De A. Warburg a E.H. Gombrich: notas sobre um problema de método" In: *Mitos, emblemas, sinais. Morfologia e história*, São Paulo, Companhia . das Letras, 1989.
- GINZBURG, Carlo. “Além do exotismo: Picasso e Warburg”. In: *Relações de força. História, retórica, prova*, São Paulo, Companhia das Letras, 2002, pp.118-136.
- GINZBURG, Carlo. 2001. "Representação: a palavra, a idéia, a coisa". In: *Olhos de Madeira: Novas Reflexões sobre a Distância*, São Paulo, Companhia das Letras, 2001, pp. 85-103.
- GOLDSTEIN, Ilana. “Reflexões sobre a arte ‘primitiva’: o caso do Musée Branly”. In: *Horizontes Antropológicos*, ano 14, n. 29, janeiro/junho de 2008 (número organizado por Caleb Alves e Leila Amaral, dedicado à Antropologia e Arte).
- GOMBRICH, Ernst H. "Meditações sobre um cavalinho de pau o as raízes da forma artística". In: *Meditações sobre um cavalinho de pau*, São Paulo. Edusp, 1999, pp. 1-11.
- GOMBRICH, Ernst H. "A psicologia e o enigma do estilo". In: *Arte e Ilusão: um estudo da psicologia da representação pictórica*. São Paulo: Martins Fontes, 1986, pp.3-24.
- GOODY, Jack. “Théâtre, rites et représentations de l’autre”, in : *La peur des représentations. L’ambivalence à l’égard des images, du theater, de la fiction, des reliques et de la sexualité*, Paris, La Découverte, 2006. (edição em ingles: *Representations and contradictions: ambivalence towards images, theatre, fiction, relics and sexuality*, London, Blackwell, 1997.
- GORELIK, Adrián. “A produção da cidade latino-americana”, *Tempo Social* 17 (1), São Paulo, Revista de Sociologia da USP, 2005.
- GORELIK, Adrián. “O moderno em debate: cidade, modernidade, modernização” In: Wander Miranda (org.). *Narrativas da modernidade*, Belo Horizonte, Autêntica, 1999.
- GORELIK, Adrián. “Una metrópolis en la pampa”. In: *La grilla y el parque. Espacio público y cultura urbana en Buenos Aires*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmas, 1998, pp.13-48.
- HASKELL, Francis. “Os mecanismos do mecenato no século XVII”. In: *Mecenas e pintores. Arte e sociedade na Itália barroca*, São Paulo, Edusp, 1997, pp.17-41.

INGOLD, T. "Aesthetics is a cross-cultural category", *Key Debates in Anthropology*, London/ New York, Routledge, 1996.

LAQUEUR, Thomas. *Making sex: body and gender from the Greeks to Freud*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1992.

MARTIN-FUGIER, Anne. *Comédienne: de Mlle Mars à Sarah Bernhardt*, Paris, Seuil, 2001.

MELLO E SOUZA, Gilda. *O espírito das roupas: a moda no século dezenove*, São Paulo, Companhia das Letras, 1987.

MICELI, Sergio, *Imagens negociadas: retratos da elite brasileira, 1920-40*, São Paulo, Companhia das Letras, 1996.

MICELI, Sergio. "Por uma história social da arte". In. CLARK, T. J., *A pintura da vida moderna. Paris na arte de Manet e de seus seguidores*, São Paulo, Companhia das Letras, 2004, pp.9-18.

PEIXOTO, F.A. "As cidades nas narrativas sobre o Brasil" In: Heitor Frugoli, Luciana Andrade e Fernanda Peixoto. (orgs.). *As cidades e seus agentes: práticas e representações*. São Paulo/ Belo Horizonte, Edusp/ PUC Minas, 2006.

PONTES, Heloisa "Inventando nomes, ganhado fama: as atrizes do teatro brasileiro, 1940-68", *Etnográfica*, Lisboa, vol.12, n.1, maio de 2008, pp.173-194.

PONTES, Heloisa *Intérpretes da metrópole. História social e relações de gênero no teatro e no campo intelectual, 1940-68*. Tese de livre-docência, Unicamp, 2008.

PONTES, Heloisa. "Círculos de intelectuais e experiência social", *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, vol.12, n. 34, junho de 1997, pp.57-69.

PONTES, Heloisa. "A burla do gênero: Cacilda Becker, a Mary Stuart de Pirassununga", *Tempo Social*, vol.16, n.1, 2004, pp.231-262.

RUBINO, Silvana. *As Fachadas da História: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-196*. Dissertação de mestrado em antropologia, Unicamp, 1991.

RUBINO, Silvana. "Entre o CIAM e o SPHAN: diálogos entre Lúcio Costa e Gilberto Freyre": In: Ethel Kominsky, Claude Lépine; Fernanda Peixoto (orgs.). *Gilberto Freyre em quatro tempos*, Bauru, Edusc/Ed.da Unesp, 2003, pp.267-285.

RUBINO, Silvana. *Rotas da modernidade: trajetória, campo e história na atuação de Lina Bo Bardi, 1947-1968*. Tese de doutorado, Unicamp, 2002.

SAINT MARTIN, Monique de. "Femmes Écrivains' et le Champ Littéraire", in *Actes de la Recherche en Sciences Sociale*,. Paris, 1990, n.83.

SARLO, Beatriz. "Buenos Aires, cidade moderna", in *Paisagens imaginárias*, São Paulo, Edusp, 1997, pp.199-217.

SARLO, Beatriz. “La belleza”. In: *La pasión e y la excepción*, Buenos Aires, Siglo 21 Editores Argentina, 2003. (Livro disponível em português: *A paixão e a exceção*, Companhia das Letras e Ed. da Ufmg, 2005).

SARLO, Beatriz. *Una modernidad periférica: Buenos Aires 1920 y 1930*. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1988.

SCHORSKE, Carl. “Grace and the word: Austria’s two cultures and their modern fate”, in: *Thinking with history: explorations in the passage to modernism*”, Princeton University Press, 1998.

SCHORSKE, Carl. *Viena fin-de-siècle. Política e cultura*, São Paulo, Companhia das Letras, 1993.

SHORSKE, CARL. “A idéia de cidade no pensamento europeu” In: *Pensando com a história*, São Paulo, Companhia das Letras, 2000.

SIMIONI, Ana Paula Cavalcanti. “Entre convenções e discretas ousadias: Georgina de Albuquerque e a afirmação de uma pintura histórica feminina no Brasil”. In: *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, São Paulo, n. 50, 2002.

SIMIONI, Ana Paula. *Profissão artista: pintoras e escultoras brasileiras entre 1884 e 1922*, tese de doutorado em sociologia defendida na Usp, 2004.

WILLIAMS, Raymond. “The Bloomsbury fraction”, in: *Problems in materialism and culture*, London, Verso Editions, 1982, pp.148-169.

WILLIAMS, Raymond. *O campo e a cidade na história e na literatura*. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.