

Disciplina:

HH705 A – Tópicos Especiais em História V - Arte e História - Reflexões sobre os Usos da Imagem

Informações gerais sobre o formato da disciplina:

(Por favor, responda de forma a permitir à/ao estudante uma visão realista do formato e das exigências da sua disciplina, neste contexto excepcional de atividades on-line. Atente-se às recomendações previstas nas questões preliminares acima)

- **A disciplina prevê atividades síncronas (com docente e estudantes online ao mesmo tempo)?**
Sim (X) Não ()

Se sim, responda:

- **Qual plataforma será usada?:** Google Meet
- **Quantas dias por semana?:** 01 dia
- **Quantas horas por dia?:** 02 horas (14h às 16h)
- **Qual o formato (expositivo, seminário, etc.):** Aulas expositivas.
- **As atividades serão gravadas e disponibilizadas para os/as alunos/as acompanharem de forma assíncrona? Se não, como prevê disponibilizar o conteúdo às/aos alunos/as que não puderem participar das atividades síncronas?** Todo o material de aula (inclusive a bibliografia do curso) será disponibilizado por Google Drive.
- **Que tipo de material será utilizado na disciplina. Ex. Documentos de texto (livros, artigos), imagens, vídeos, podcasts, etc.?** Serão utilizados textos, fontes primárias, imagens, filmes e apresentações de Power Point.
- **Como será o formato de avaliação da disciplina? Descreva explicitando ao menos as seguintes questões: 1) serão atividades síncronas ou assíncronas; 2) Serão atividades individuais ou em grupo; 3) Qual o formato da avaliação.**

A disciplina solicitará a realização de uma resenha crítica abordando o tema de uma das aulas lecionadas. A entrega poderá ser realizada em dois momentos, dependendo do tema escolhido: após as sete primeiras aulas, caso o tema pertença àquele bloco; ou ao fim do curso, caso o tema pertença ao segundo bloco de aulas.

Descreva outras informações que entender relevantes sobre o curso:

- Os textos complementares não terão a leitura exigida, servindo apenas como aprofundamento dos temas abordados.

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:

Esta disciplina tem como objetivo estimular a reflexão acerca das diversas leituras, utilizações e manipulações possíveis ao trabalhar com a imagem em suas múltiplas dimensões, seja na perspectiva da produção artística, cultural, estética ou mesmopolítica. Com este objetivo, a disciplina abordará conceitualizações centrais – como a questão da autoria e autenticidade, a imagem na representação da alteridade, além do uso político e propagandístico da imagem. A disciplina também mobilizará o debate acerca de questões técnicas, como o advento da fotografia no séc. XIX, a formação de acervos fotográficos e suas implicações, além da emergência da linguagem cinematográfica. Por fim, abordagens teóricas fundamentais, como a perspectiva dos estudos iconográficos-iconológicos, a atuação da *connoisseurship* e a concepção de um nascente paradigma indiciário, nortearão os processos de construção e operar com a imagem. Objetiva-se, assim, permitir aos alunos uma capacidade de intuição complexa e multifacetada ao lidar com a imagem, compreendendo-a não como elemento imóvel e passivo, mas como forma ativa de produzir agenciamentos e narratividades.

Bloco 1**Aula 1:** Pensar a Imagem – História, Fontes e seus Usos

Introdução ao curso; apresentação do programa; formas de avaliação.

Texto:

BURKE, Peter. Introdução - O Testemunho das Imagens. In: BURKE, Peter. **Testemunha ocular: história e imagem**. Bauru: EDUSC, 2004.

Aula 2: Historiografia da arte e suas metodologias – Introdução à teoria e ao estudo das artes.

Reflexões sobre a função da história da arte: crítica e teorias metodológicas. O que é o objeto artístico?

Texto:

ARGAN, Giulio Carlo. Preâmbulo ao estudo da História da Arte. In: ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio. **Guia de História da Arte**. Lisboa: Editora Estampa, 1994.

Aula 3: Autenticidade e Autoria

Texto:

PANOFSKY, Erwin. Renascimento – Auto- definição ou Auto- decepção? In: PANOFSKY, Erwin. **Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental**. Lisboa: Editorial Presença, 1981.

Texto Complementar:

BURCKHARDT, Jacob. **A Cultura do Renascimento na Itália** - Um Ensaio. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1991.

ZERI, Federico. **Renaissance et Pseudo Renaissance**. Paris: Rivages, 1985.

Aula 4: Arte como forma de compreensão do mundo. Estudo sobre a arte e a história no período medieval.

Texto:

HUIZINGA, Johan. A Arte na vida. In: HUIZINGA, Johan. **O outono da Idade Média**. São Paulo: Cosac & Naify, 2010.

HUIZINGA, Johan. A sensação de beleza. In: HUIZINGA, Johan. **O outono da Idade Média**. São Paulo: Cosac & Naify, 2010.

Aula 5: Paradigma Indiciário

Texto:

GINZBURG, Carlo. Sinais: Raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, Carlo. **Mitos, emblemas, sinais:** morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, pp. 143-179.

Texto Complementar:

GINZBURG, Carlo. **Refléxions sur une Hypothèse vingt-cinq ans Après**, 2007. Disponível em: <<https://books.openedition.org/septentrion/65380>>. Acesso em: 17 abr. 2021. [tradução própria para o português será fornecida]

Aula 6: A imagem, a obra e o discurso. A historiografia da arte e os usos da imagem.

ARGAN, Giulio Carlo. Prefácio. In: ARGAN, Giulio Carlo. **Imagem e persuasão**. São Paulo: Companhia das letras, 2004.

ARGAN, Giulio Carlo. O valor crítico da “Gravura de Tradução”. In: ARGAN, Giulio Carlo. **Imagem e persuasão**. São Paulo: Companhia das letras, 2004.

ARGAN, Giulio Carlo. A “retórica” e a arte barroca. In: ARGAN, Giulio Carlo. **Imagem e persuasão**. São Paulo: Companhia das letras, 2004.

Aula 7: A Análise Formalista

Texto:

WÖLFFLIN, Heinrich. O Linear e o Pictórico. In: WÖLFFLIN, Heinrich. **Conceitos Fundamentais da História da Arte - O Problema da Evolução dos Estilos na Arte mais Recente**. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, pp. 25-72.

Texto Complementar:

WÖLFFLIN, Heinrich. How One Should Photograph Sculpture. **Art History**. Vol. 36, nº. 1, pp. 52-71, february, 2013.

Aula 8: Iconografia e Iconologia

Texto:

PANOFSKY, Erwin. Iconografia e Iconologia: Uma Introdução ao estudo da arte da Renascença. In: PANOFSKY, Erwin. **Significado nas Artes Visuais**. 3 ed., São Paulo: Perspectiva, 1986.

Textos Complementares:

VENTRELLA, Francesco. Under the Hat of the Art Historian: Panofsky, Berenson, Warburg. **Art History**, 34, 2, April 2011, pp. 310-331.

SAMAIN, Etienne. As ‘Mnemosyne(s)’ de Aby Warburg - Entre Antropologia, Imagens e Arte. **Revista Poiésis**, n. 17, pp. 29-51, jul. 2011.

Entrega da resenha crítica: os alunos que escolherem temas referentes ao Bloco 1 deverão entregar a tarefa nesta aula.

Bloco 2

Aula 9: Historiadores e *Connoisseurs*

Texto:

DAMASIO, Kevin Luís. **Sob o olhar da esfinge** - Federico Zeri, *connoisseurship* e fotografias. Dissertação mestrado. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. SP:Campinas, 2021, pp. 32-47.

Textos Complementares:

BERENSON, Bernard. Rudiments of Connoisseurship. In. BERENSON, Bernard. **The Study and Criticism of Italian Art**. London: G. Bell & Sons, 1914.

CARRIER, David. **In Praise of Connoisseurship**. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 61, n. 2, 2003.

FREITAG, Wolfgang Mannheim. Early Uses of Photography in the History of Art, **Art Journal**, vol. 39, n. 2, pp. 117-123, 1979.

Aula 10: A Questão do Falso

Textos Complementares:

JONI, Icilio Federico. **Le Memorie di un Pittore di Quadri Antichi**. Firenze: Sancasciano Val di Pesa, 1933.

ZERI, Federico. **Cos'è un falso**. Longanesi: Milano, 2011.

Aula 11: O discurso e a percepção da obra de arte. Reflexões sobre a ilusão, imaginação e formas de recepção da obra de arte ao longo da história.

GOMBRICH, E.H. A participação do observador. In: GOMBRICH, E.H. **Arte e Ilusão**. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

Aula 12: O Surgimento da Fotografia no séc. XIX

Texto:

KOSSOY, Boris. **Fotografia & História**. 4 ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2012, pp. 25-54.

Texto Complementar:

BOURDIEU, Pierre; BOURDIEU, Marie-Claire. O Camponês e a Fotografia. **Revista de Sociologia Política**, Curitiba, 26, pp. 31-39, jun., 2006.

Aula 13: Acervos Fotográficos e Agenciamentos

Texto:

FARGE, Arlette. Os Gestos da Coleta. In: FARGE, Arlette. **O sabor do arquivo**. São Paulo: Edusp, 2009.

Texto Complementar:

PINSKY, Carla B, LUCA, Tania Regina de. **O historiador e suas fontes**. São Paulo: Contexto, 2013.

COSTANZA, Caraffa. Florence Declaration: Recommendations for the Preservation of Analogue

Photo Archives, **The Kunsthistorisches Institut in Florenz** – Max-Planck-Institut. Disponível em: <<http://www.khi.fi.it/en/photothek/florencedeclaration/index.html>>. Acesso em: 17 abr. 2021.

Entrega da resenha crítica: os alunos que escolherem temas referentes ao Bloco 2 deverão entregar a tarefa nesta aula.

Bibliografia:

- ARGAN, Giulio Carlo. A “retórica” e a arte barroca. In. ARGAN, Giulio Carlo. **Imagem e persuasão**. São Paulo: Companhia das letras, 2004.
- ARGAN, Giulio Carlo. O valor crítico da “Gravura de Tradução”. In. ARGAN, Giulio Carlo. **Imagem e persuasão**. São Paulo: Companhia das letras, 2004.
- ARGAN, Giulio Carlo. Preâmbulo ao estudo da História da Arte. In. ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio. **Guia de História da Arte**. Lisboa: Editora Estampa, 1994.
- ARGAN, Giulio Carlo. Prefácio. In. ARGAN, Giulio Carlo. **Imagem e persuasão**. São Paulo: Companhia das letras, 2004.
- BERENSON, Bernard. Rudiments of Connoisseurship. In. BERENSON, Bernard. **The Study and Criticism of Italian Art**. London: G. Bell & Sons, 1914.
- BOURDIEU, Pierre; BOURDIEU, Marie-Claire. O Camponês e a Fotografia. **Revista de Sociologia Política**, Curitiba, 26, pp. 31-39, jun., 2006.
- BURCKHARDT, Jacob. **A Cultura do Renascimento na Itália** - Um Ensaio. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1991. BURKE, Peter. Introdução - O Testemunho das Imagens. In: BURKE, Peter. **Testemunha ocular: história e imagem**. Bauru: EDUSC, 2004.
- CARRIER, David. In **Praise of Connoisseurship**. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 61, n. 2, 2003.
- COSTANZA, Caraffa. Florence Declaration: Recommendations for the Preservation of Analogue Photo Archives, **The Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut**. Disponível em: <<http://www.khi.fi.it/en/photothek/florencedeclaration/index.html>>. Acesso em: 17 abr. 2021.
- DAMASIO, Kevin Luís. **Sob o olhar da esfinge** - Federico Zeri, *connoisseurship* e fotografias. Dissertação mestrado. Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. SP: Campinas, 2021.
- FARGE, Arlette. Os Gestos da Coleta. In: FARGE, Arlette. **O sabor do arquivo**. São Paulo: Edusp, 2009.
- FREITAG, Wolfgang Mannheim. Early Uses of Photography in the History of Art, **Art Journal**, vol. 39, n. 2, pp. 117-123, 1979.
- GINZBURG, Carlo. Sinais: Raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, Carlo. **Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história**. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, pp. 143-179.
- GINZBURG, Carlo. **Refléxions sur une Hypothèse vingt-cinq ans Après**, 2007. Disponível em: <<https://books.openedition.org/septentrion/65380>>. Acesso em: 17 abr. 2021. [tradução própria para o português será fornecida].
- GOMBRICH, E. H. A participação do observador. In. GOMBRICH, E. H. **Arte e Ilusão**. São Paulo: Martins Fontes, 1986.
- HUIZINGA, Johan. A Arte na vida. In: HUIZINGA, Johan. **O outono da Idade Média**. São Paulo: Cosac & Naify, 2010.
- HUIZINGA, Johan. A sensação de beleza. In: HUIZINGA, Johan. **O outono da Idade Média**. São Paulo: Cosac & Naify, 2010.
- KOSSOY, Boris. **Fotografia & História**. 4 ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2012, pp. 25-54.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS

2º período letivo de 2021

PANOFSKY, Erwin. Iconografia e Iconologia: Uma Introdução ao estudo da arte da Renascença. In: PANOFSKY, Erwin. **Significado nas Artes Visuais**. 3 ed., São Paulo: Perspectiva, 1986.

PANOFSKY, Erwin. **Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental**. Lisboa: Editorial Presença, 1981.

PINSKY, Carla B, LUCA, Tania Regina de. **O historiador e suas fontes**. São Paulo: Contexto, 2013.

SAMAIN, Etienne. As 'Mnemosyne(s)' de AbyWarburg - Entre Antropologia, Imagens e Arte. **Revista Poiésis**, n. 17, pp. 29-51, jul. 2011.

SONTAG, Susan. Fascinante fascismo. In.SONTAG, Susan. **Sob o signo de saturno**. Porto Alegre, LP&M, 1986.

VENTRELLA, Francesco. Under the Hat of the Art Historian: Panofsky, Berenson, Warburg. **Art History**, vol. 34, n. 2, April 2011, pp. 310-331.

ZERI, Federico. **Renaissance et Pseudo Renaissance**. Paris: Rivages, 1985.

Observações:

Dúvidas e agendamentos pelo e-mail: kevin.damsio@gmail.com (Kevin L. Damásio – PED B)
marinajberriel@gmail.com (Marina Berriel – PED C)