

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS

2º período letivo de 2013

DISCIPLINA	NOME
HZ155B	Tópicos Especiais em Sociologia XI

Horas Semanais						
Teóricas	Práticas	Laboratório	Orientação	Distância	Estudo em Casa	Sala de Aula
04	00	00	00	00	00	04
Nº semanas	Carga horária total		Créditos	Exame	Frequência	Aprovação
15	60		04	S	75%	N

Docente:
Mariana Miggiolaro Chaguri

Ementa:
Esta disciplina terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão sendo realizadas no departamento de Sociologia.

Programa:
<p>O curso está estruturado em quatro unidades que pretendem apresentar um panorama dos estudos sociológicos sobre a arte, notadamente da literatura, do teatro e das artes plásticas. Explorando as mediações entre autor, obra e público, o curso propõe como questão geral o estudo dos alcances e limites do diálogo entre sociologia e arte, com vistas a compreender e explorar o modo como diferentes processos sociais são formalizados artisticamente. Para tanto, o programa desenvolvido concentra-se no século XX, discutindo impasses e tensões que, derivadas da modernidade e de diferentes processos de modernização, encontram soluções textuais, cênicas ou artísticas que permitem o alargamento da compreensão da dinâmica da sociedade e, especialmente, dos processos de mudança social.</p> <p>Menos centrada num balanço metodológico sobre esta área de estudo e pesquisa, o curso busca apresentar e explorar as possibilidades da construção da obra de arte como objeto sociológico, ampliando o repertório de temas e questões colocadas ao longo da formação do cientista social.</p> <p>Cada uma das unidades contempla autores e temas estrangeiros e nacionais, de modo a explorar um movimento mais amplo de produção e circulação das ideias que visa apontar, ainda que preliminarmente, o potencial heurístico de formulações teóricas que procuram dar conta da experiência social da periferia.</p> <p>Versão preliminar do programa. A versão definitiva será entregue no primeiro dia de aula.</p> <p>Unidade 1 – Temas e problemas do estudo sociológico da arte</p> <p>Becker, Howard. <i>Falando da sociedade</i>: ensaios sobre as diferentes maneiras de representar o social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. Cap.1- “Falando da sociedade”, p.15-26. Cap.2- “Representações da sociedade como produtos organizacionais”, p.27-39.</p> <p>CLARK, T. J; SALZSTEIN, Sônia. <i>Modernismos</i>: ensaios sobre política, história e teoria da arte. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2007. “As condições da criação artística”, p.331-339.</p> <p>Heinich, Nathalie. <i>A sociologia da arte</i>. Bauru – SP: Edusc, 2001.</p>

“Introdução”, p.03-09.

Cap. VIII – “A questão das obras”, p.87-99.

“Conclusão: um desafio à sociologia”, p.100-109.

Bastide, Roger. “Por uma sociologia da arte”. *Tempo social*, São Paulo, v. 18, n. 2, 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702006000200016&lng=en&nrm=iso>.

Bourdieu, Pierre. *As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário*. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

“Questão de método”, p.203-237.

“A gênese histórica da estética pura”, p.319-347.

Candido, Antonio. *Literatura e sociedade*. Estudos de teoria e história literária. 8. ed. São Paulo: T.A. Queiroz Editor, 2000.

Cap.I - “Crítica e sociologia”, p.3-16.

Cap.II – “A literatura e a vida social”, p.17-40.

Bibliografia complementar

Becker, Howard. “Mundos de arte y actividad colectiva”. In: *Los mundos del arte: sociologia del trabajo artístico*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2008.

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.

Unidade 2- Processo social e forma literária: estudos sobre literatura

Auerbach, Erich. *Mimesis*. A representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1994.

“A meia marrom”, p.471-498.

Lukács, György. *Ensaio sobre literatura*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.

“Narrar ou descrever”, p.57-99.

[Texto republicado em Lukács, György. *Marxismo e teoria da literatura*. São Paulo: Expressão Popular, 2010].

Lukács, György. *Sociologia de la literatura*. Barcelona: Ediciones Península, 1986.

“Balzac: los campesinos”, p.45-72.

Lukács, György. *A teoria do romance*. Um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2003.

Cap.1 – “As formas da grande épica em sua relação com o caráter fechado ou problemático da cultura como um todo”, itens 3 (“A epopeia do romance”, p.55-68), 4 (“A forma interna do romance”, p.69-84) e 5 (condicionamentos e significado histórico-filosófico do romance”, p.85-96).

Moretti, Franco (org.). *O romance, 1: a cultura do romance*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

Parte 4 – Narrar a modernidade: Moretti, Franco. “O século sério”, p.823-864.

Candido, Antonio. *Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 1750 – 1880*. 10. ed. revista. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006.

“Introdução”, p.25-42.

Candido, Antonio. *O discurso e a cidade*. 4. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2010.

“Dialética da malandragem”, p.31-54.

Schwarz, Roberto. *Que horas são?*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

“Pressupostos, salvo engano, de dialética da malandragem”, p.137-152.

Schwarz, Roberto. *Ao vencedor e as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro*. 5. ed. São Paulo: Duas Cidades: Editora 34, 2000.

“A importação do romance e seus contradições em Alencar”, p.33-79.

Sugestão de leitura:

Almeida, Manuel Antônio de. *Memórias de um sargento de milícias*. São Paulo, SP: Martins, 1947.

Balzac, Honoré de. *Ilusões perdidas*. Penguin Companhia, 2011.

Tolstói, Liev. *Anna Kariênina*. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

Zola, Emile. *Nana*. São Paulo, SP: Hemus, 1982.

Unidade 3 - O drama e o ato: a sociologia e os estudos sobre teatro

Auerbach, Erich. *Ensaio de literatura ocidental*. Filologia e crítica. São Paulo: Duas Cidades; Ed.34, 2007.

“La cour et la ville”, p.211-278.

Williams, Raymond. *Drama em cena*. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

“Peças em transição”, p.123-151.

“A gaivota, de Tchekhov”, p.153-175.

“Drama experimental moderno, p.177-200.

Williams, Raymond. *Políticas do modernismo: contra os novos conformistas*. São Paulo: Editora da Unesp, 2011.

“O teatro como fórum político”, p.73-92.

Souza, Gilda de Mello e. *Exercícios de leitura*. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades: Ed. 34, 2009.

“Teatro ao sul”, p.131-140.

Guinsburg, J.; Patriota, Rosângela. *Teatro brasileiro: ideias de uma história*. São Paulo: Perspectiva, 2012.

Cap.4- “Nacionalismo crítico – liberdade- identidade nacional”, p.135-174.

Prado, Decio de Almeida. “Teatro: 1930 – 1980”. In: Fausto, Boris. *História geral da civilização brasileira*, tomo III, vol.4. São Paulo: Difel, 1984.

Prado, Decio de Almeida. *O drama romântico brasileiro*. São Paulo: Perspectiva, 1996.

Cap.5- “O drama histórico nacional: Agrário de Menezes, José de Alencar, Paulo Giró, Castro Alves”, p.143-186.

Cap.6 – “Síntese: o drama romântico brasileiro”, p.187-198.

Sugestão de leitura

Beckett, Samuel. *Esperando Godot*. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

Brecht, Bertolt. *A vida de Galileu*. São Paulo: Abril, 1977.

Tchekhov, Anton P. *A gaivota*: comédia em quatro atos. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

Bibliografia complementar

Doria, Gustavo. *Moderno teatro brasileiro*: crônica de suas raízes. Rio de Janeiro: Serviço Nacional do Teatro, 1975.

Malgadi, Sábato. *Panorama do teatro brasileiro*. 5. ed. São Paulo: Global, 2001.

_____. *Moderna dramaturgia brasileira*. São Paulo: Perspectiva, 2005.

Prado, Decio de Almeida. *Teatro de Anchieta a Alencar*. São Paulo: Perspectiva, 1993.

Unidade 4- A cor e as ideias: arte e artistas como objeto da sociologia

Clark, T.J. *A pintura da vida moderna*. Paris na arte de Manet e de seus seguidores. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

“A escolha de Olympia”, p.129-209.

“Os arredores de Paris”, p. 210 – 277.

“Um bar no Folies-Bergère”, p.278 – 343.

Argan, Giulio Carlo. *A arte moderna na Europa*: de Hogarth a Picasso. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

“As fontes da arte moderna”, p.426-437.

“A arte do século XX”, p.438 – 494.

Perl, Jed. *New art city*. Nova York, capital da arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

“O pintor e a cidade”, p.11-44.

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

“Introdução: linguagem e explicação”, p.31-44.

Cap.1 – “O objeto histórico”, p.45-79.

Cap.3- “Os quadros e as ideias: *uma dama tomando chá*, de Chardin”, p.120-156.

Gay, Peter. *Modernismo*. O fascínio da heresia, de Baudelaire a Beckett e mais um pouco. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

“Marginais por profissão”, p.49 – 84.

“Irreconciliáveis e empresários”, p.85-110.

Elias, Norbert. *Mozart*, sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995.

“Músicos burgueses na sociedade de corte”, p.15-31.

“Arte de artesão e arte de artista”, p.45-52.

Bourdieu, Pierre. *O amor pela arte*: os museus de arte na Europa e seus públicos. São Paulo: Edusp; Zouk, 2003.

Parte 1 - “Condições sociais da prática cultural”, p.37-68.

Bourdieu, Pierre. *A distinção*. Crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2007.

Cap. 5- “O senso de distinção”, p.241-297.

Bibliografia complementar

Simioni, Ana Paula Cavalcanti. *Profissão artista*: pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras. São Paulo, SP: EDUSP, 2008.

Coli, Jorge. "Manet: o enigma do olhar". In: Novaes, Adauto (org.). *O olhar*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

_____. *O corpo da liberdade: reflexões sobre a pintura do século XIX*. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

Pinheiro Filho, Fernando Antonio. *Lasar Segall: arte em sociedade*. São Paulo: Cosac Naify e Museu Lasar Segall, 2008.

Miceli, Sérgio. *Nacional estrangeiro*. História social e cultural do modernismo artístico em São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

Bibliografia:

Almeida, Manuel Antônio de. *Memórias de um sargento de milícias*. São Paulo, SP: Martins, 1947.

Argan, Giulio Carlo. *A arte moderna na Europa: de Hogarth a Picasso*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

Auerbach, Erich. *Ensaio de literatura ocidental*. Filologia e crítica. São Paulo: Duas Cidades; Ed.34, 2007.

_____. *Mimesis*. A representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1994.

Balzac, Honoré de. *Ilusões perdidas*. Penguin Companhia, 2011.

Bastide, Roger. "Por uma sociologia da arte". *Tempo social*, São Paulo, v. 18, n. 2, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702006000200016&lng=en&nrm=iso.

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

Becker, Howard. *Falando da sociedade: ensaios sobre as diferentes maneiras de representar o social*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009.

_____. *Los mundos del arte: sociologia del trabajo artístico*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2008.

Bourdieu, Pierre. *A distinção*. Crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: Zouk, 2007.

_____. *As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário*. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

_____. *O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seus públicos*. São Paulo: Edusp; Zouk, 2003.

Bosi, Alfredo. *Historia concisa da literatura brasileira*. 43. ed. São Paulo: Cultrix, 2006.

Beckett, Samuel. *Esperando Godot*. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

Brecht, Bertolt. *A vida de Galileu*. São Paulo: Abril, 1977.

Candido, Antonio. *Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 1750 – 1880*. 10. ed. revista. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006.

_____. *Literatura e sociedade*. Estudos de teoria e história literária. 8. ed. São Paulo: T.A. Queiroz Editor, 2000.

_____. *O discurso e a cidade*. 4. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2010.

Clark, T. J.; Salzstein, Sônia. *Modernismos: ensaios sobre política, história e teoria da arte*. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2007.

Clark, T.J. *A pintura da vida moderna*. Paris na arte de Manet e de seus seguidores. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

Coli, Jorge. "Manet: o enigma do olhar". In: Novaes, Adauto (org.). *O olhar*. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

_____. *O corpo da liberdade: reflexões sobre a pintura do século XIX*. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

COLI, Jorge; MOREIRA, Moacyr (org.). *Ponto de fuga*. São Paulo: Perspectiva, 2004.

- Doria, Gustavo. *Moderno teatro brasileiro: crônica de suas raízes*. Rio de Janeiro: Serviço Nacional do Teatro, 1975.
- Elias, Norbert. *Mozart, sociologia de um gênio*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995.
- Gay, Peter. *Modernismo. O fascínio da heresia, de Baudelaire a Beckett e mais um pouco*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- Ginzburg, Carlo. *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- Guinsburg, J.; Patriota, Rosângela. *Teatro brasileiro: ideias de uma história*. São Paulo: Perspectiva, 2012.
- Heinich, Nathalie. *A sociologia da arte*. Bauru – SP: Edusc, 2001.
- Lukács, György. *A teoria do romance. Um ensaio histórico-filosófico sobre as formas da grande épica*. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2003.
- _____. *Ensaio sobre literatura*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.
- _____. *Marxismo e teoria da literatura*. São Paulo: Expressão Popular, 2010.]
- _____. *Sociologia de la literatura*. Barcelona: Ediciones Península, 1986.
- Malgadi, Sábado. *Panorama do teatro brasileiro*. 5. ed. São Paulo: Global, 2001.
- _____. *Moderna dramaturgia brasileira*. São Paulo: Perspectiva, 2005.
- Martins, Wilson. *A ideia modernista*. Rio de Janeiro: Topbooks, 2002.
- Miceli, Sérgio. *Nacional estrangeiro. História social e cultural do modernismo artístico em São Paulo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
- Moretti, Franco (org.). *O romance, 1: a cultura do romance*. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
- Perl, Jed. *New art city. Nova York, capital da arte moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
- Pinheiro Filho, Fernando Antonio. *Lasar Segall: arte em sociedade*. São Paulo: Cosac Naify e Museu Lasar Segall, 2008.
- Pontes, Heloisa. *Intérpretes da metrópole: história social e relações de gênero no teatro e no campo intelectual, 1940-1968*. São Paulo: Edusp; Fapesp, 2011.
- Prado, Decio de Almeida. "Teatro: 1930 – 1980". In: Fausto, Boris. *História geral da civilização brasileira*, tomo III, vol.4. São Paulo: Difel, 1984.
- _____. *O drama romântico brasileiro*. São Paulo: Perspectiva, 1996.
- _____. *Teatro de Anchieta a Alencar*. São Paulo: Perspectiva, 1993.
- Schwarz, Roberto. *Ao vencedor e as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro*. 5. ed. São Paulo: Duas Cidades: Editora 34, 2000.
- _____. *Que horas são?.* São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- Simioni, Ana Paula Cavalcanti. *Profissão artista: pintoras e escultoras acadêmicas brasileiras*. São Paulo, SP: EDUSP, 2008.
- Souza, Gilda de Mello e. *Exercícios de leitura*. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades: Ed. 34, 2009.
- Tchekhov, Anton P. *A gaivota: comédia em quatro atos*. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
- Tolstói, Liev. *Anna Kariênina*. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2009.
- Williams, Raymond. *Drama em cena*. São Paulo: Cosac Naify, 2010.
- _____. *O campo e a cidade: na história e na literatura*. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 1989.

_____. *Políticas do modernismo: contra os novos conformistas*. São Paulo: Editora da Unesp, 2011.

Watt, Ian. *A ascensão do romance*. Defoe, Richardson e Fielding. São Paulo: Cia. de bolso, 2010.

Woolf, Virginia. *Passeio ao farol*. Rio de Janeiro, RJ: Nova Fronteira, 1982.

Zola, Emile. *Nana*. São Paulo, SP: Hemus, 1982.

Observações:

A nota final será composta do seguinte modo:

Ao final de cada unidade será proposto um exercício de escrita destinado ao desenvolvimento de textos curtos que articulem a bibliografia e os temas tratados em cada unidade, o conjunto destes exercícios valerá 4,0 pontos. O restante da nota será complementada pela entrega de trabalho final no qual se espera o diálogo com as questões que foram debatidas ao longo do curso.

Datas e horários de atendimento serão fixados posteriormente.