

Curso de Especialização em Teoria da Arte e Curadoria na UFABC

A UFABC já possui 4 cursos de especialização, que exigem 360 horas de formação e monografia.

<http://proec.ufabc.edu.br/cursos/cursos-de-especializacao>

Propomos a criação de um curso em Teoria da Arte e Curadoria com carga horária de 364 horas de aulas presenciais. Além de cumprirem os créditos de horas-aula, os alunos deverão desenvolver uma monografia que inclui um projeto completo de curadoria de exposição (teoria, texto curatorial, seleção de obras, desenho do espaço, programa educativo, ações inclusivas).

A proposta de um curso sobre Teoria da Arte e Curadoria responde a uma demanda que ainda não é atendida na UFABC pelos cursos regulares, e inicia os esforços da universidade para a implantação de uma graduação em arte no futuro. Os egressos do BCH possuem a formação necessária, senão ideal, para matricularem-se neste curso de especialização que é voltado a alunos que já possuem um diploma universitário.

O processo de seleção será baseado em currículo, histórico escolar da graduação ou pós-graduação e carta de intenções. Propomos iniciar a primeira turma com 20 alunos.

O grande diferencial do curso aqui proposto é o equilíbrio entre disciplinas de História da Arte, Filosofia e Práticas Curatoriais. Assim, para além do estudo dos objetos artísticos e das formas de exposição, o aluno terá contato profundo com questões teóricas da Estética e da Teoria da Arte e com aspectos sociológicos da prática curatorial.

Com isso, o curso prepara curadores prontos para atuarem em museus de arte, galerias comerciais, centros culturais e espaços alternativos de produção de pensamento sobre arte e exposições, respeitando a diversidade de públicos e as questões sociais mais candentes na contemporaneidade, atuando com a propriedade de quem conhece a história da arte e a reflexão filosófica sobre arte.

O curso será ministrado no período vespertino, duas vezes por semana, com 4 horas de aula por dia. A duração do curso é de 6 quadrimestres de 12 semanas cada um (dois anos). Este tempo inclui um prazo para o desenvolvimento de uma monografia e realização de bancas de avaliação das monografias.

Dimensionamos que precisaremos de 7 docentes para cobrir as áreas de História da Arte, Teoria da Arte, Arte e Gênero, Museologia, Arte em Espaços Públicos e Novas Mídias. Contamos atualmente com 4 docentes da UFABC envolvidos no projeto (Paula Braga, Silvia Passarelli, Aléxia Bretas e Lucio Bittencourt). Porém, a UFABC possui poucos docentes na área de história da arte e museologia.

Assim, solicitamos a contratação de dois **professores visitantes** que possam atuar nas áreas em que temos menos recursos especializados:

- a) História e teoria da arte moderna e contemporânea, com experiência em estudos curatoriais
- b) Museologia

Estes professores visitantes estarão alocados na Pró-reitoria de Extensão e Cultura durante os 2 anos de vigência do contrato e assumirão uma parcela relevante do programa do curso de especialização, além de poderem ser requisitados para oferecer disciplinas obrigatórias do BCH, disciplinas de opção limitada relacionadas à arte e cursos de extensão. Ambos os visitantes deverão colaborar com a ProeC na organização de mostras culturais e organização do acervo de objetos de arte e memória da UFABC.

As duas vagas para professores visitantes já foram reservadas pela reitoria para este projeto conforme CI no 051/2018/REIT de 16/03/2018.

Planejamos também receber um **docente convidado**, de outra instituição, que ministrará duas disciplinas para as quais não temos um especialista: História do Audiovisual e Teoria dos Novos Meios.

Com este corpo docente, podemos ministrar o curso presencialmente e filmando as aulas, para futuramente, se for desejável, transformá-lo em um curso à distância acessível a alunos de todo o Brasil.

Abaixo detalhamos a carga didática de cada docente, em horas e não em créditos, lembrando que uma disciplina de 4 créditos tem 48 horas de aulas e que a carga total média de um docente do CCNH é de cerca de 120 horas em sala de aula ao longo de 5 quadrimestres (6 créditos por quadrimestre). A distribuição detalhada está na matriz curricular (que já traz a atribuição docente) e poderá ser alterada à medida em que outros docentes da UFABC juntem-se ao projeto, seja ministrando aulas seja orientando monografias de alunos.

Corpo Docente e Carga Didática em sala de aula ao longo de 5 quadrimestres

Profa. Aléxia Bretas - CCNH - 70 horas

Prof. Lucio Bittencourt - CECS - 28 horas

Profa. Paula Braga - CCNH - 70 horas

Profa. Silvia Passarelli - CECS - 12 horas

Prof. Visitante 1 - PROEC - 80 horas

Prof. Visitante 2 - PROEC - 64 horas

Prof. Convidado - 40 horas

1. Disciplinas da História da Arte - 96 horas (Q1 e Q2)

- Introdução à História da Arte Ocidental (20 horas) - Profa. Paula Braga (UFABC)
- História do Audiovisual (20 horas) - **Prof. Convidado** (Audiovisual e Novas mídias)
- História da Arte Moderna (20 horas) - Profa. Paula Braga (UFABC) e **Prof. Visitante 1** (história e teoria

da arte moderna e contemporânea com ênfase em curadoria)

- História das Exposições de Arte (16 horas) - **Prof. Visitante 2** (história e teoria da arte moderna e contemporânea com ênfase em curadoria)
- História da Arte Contemporânea (20 horas) - **Prof. Visitante 1** (história e teoria da arte moderna e contemporânea com ênfase em curadoria)

2. Disciplinas da Teoria da Arte e Estética - 160 horas (Q2 e Q3)

- Teoria das Vanguardas Artísticas (20 horas) - Profa. Aléxia (UFABC)
- Estética (20 horas) - Profa. Paula Braga (UFABC)
- Questões Contemporâneas da Estética (20 horas) - Profas. Aléxia Bretas e Paula Braga (UFABC)
- Teorias da Arte Contemporânea (20 horas) - **Prof. Visitante 1** (história e teoria da arte moderna e contemporânea com ênfase em curadoria)
- Teorias dos Novos Meios (20 horas) - **Prof. Convidado** (Audiovisual e novas mídias)
- Arte, Gênero, Raça e Etnicidade (20 horas) - Profa. Aléxia Bretas (UFABC)
- Filosofia da Arte (20 horas) - Profa. Aléxia Bretas (UFABC)
- A Crítica de Arte (20 horas) - **Prof. Visitante 1** e Paula Braga (UFABC)

3. Disciplinas da Prática Curatorial - 108 horas (Q4)

- Políticas Culturais (16 horas) - Prof. Lucio Bittencourt (UFABC)
- Cultura e Espaço Público (12 horas) - Prof. Lucio Bittencourt (UFABC)
- Ações inclusivas em exposições de arte (12 horas) - **Prof. Visitante 2** (Museologia)
- Os Públicos da Arte (12 horas) - **Prof. Visitante 2** (Museologia)
- Concepção de Espaços de Exposições (12 horas) - Profa Silvia Passarelli (UFABC) e **Prof. Visitante 2** (Museologia).
- Introdução à Museologia (12 horas) - **Prof. Visitante 2** (Museologia)
- Estudos em Curadoria (20 horas presenciais) - **Prof. Visitante 1** (Estudos Curatoriais)
- Estudos de Espaços Museais (12 horas presenciais) - **Prof. Visitante 2** (Museologia) e Profa. Silvia Passarelli (UFABC)

4. Monografia com Projeto de Exposição (Q5 e Q6)

Total: 364 horas + monografia

Ementas

Introdução à História da Arte Ocidental (20 horas)

Estudo da relação entre arte e história, abordando: a noção de uma história da arte; pré-história; arte greco-romana; a ordem figurativa medieval; a perspectiva linear na Renascença; o maneirismo; Barroco e Anti-clássico; Neoclássico e Romantismo; Impressionismo e pós-impressionismo.

Bibliografia Básica:

ARGAN, G. C. **História da Arte como História da Cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

_____. **História da Arte Italiana**. S. Paulo: Cosac Naify, 2003.

GOMBRICH, E. H. **A história da arte**. Rio de Janeiro: LTC, 2008.

Bibliografia Complementar:

ARGAN, G. C. **Clássico Anticlássico: O Renascimento de Brunelleschi a Bruegel**. São Paulo: Cia. das Letras, 1999.

BELL, J. **Uma Nova História da Arte**. S. Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.

JANSON, H. W. **História Geral da Arte**. S. Paulo: Martins Fontes, 2001.

SOKUROV, Alexander. **Francofonia**. 2015. Cor. 88min.

História do Audiovisual (20 horas)

Estudo dos principais marcos do desenvolvimento da fotografia e do cinema, abordando tópicos tanto históricos quanto filosóficos, como: o advento da fotografia; questões da imagem reproduzível na fotografia e no cinema; a fotografia como índice; imagem, ética e política; marcos da história do cinema e da fotografia.

Bibliografia Básica:

BENJAMIN, W. **A Obra de Arte na época de sua reprodutibilidade técnica**. Porto Alegre: Zouk, 2012.

BAZIN, A. **O que é o cinema?** São Paulo: Cosac Naify, 2015.

DUBOIS, P. **O ato fotográfico**. Campinas: Papyrus, 2012.

Bibliografia Complementar:

BAPTISTA, M.; MASCARELLO, F. (orgs.). **Cinema mundial contemporâneo**. Curitiba: Papyrus, 2008.

FLUSSER, W. **A Filosofia da Caixa-preta**. São Paulo: Hucitec, 1985.

GODARD, J-L. **Introdução a uma Verdadeira História do Cinema**. São Paulo: Martins Fontes. 1989.

AUMONT, J. **A Imagem**. Campinas: Papyrus, 2002

EISENSTEIN, S. **A forma do filme**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002

FERRO, Marc. **Cinema e História**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.

KRAKAUER, S. **De Caligari a Hitler: uma história psicológica do cinema alemão**. Rio de Janeiro: Jorge

Zahar, 1988.

RANCIÈRE, J. **A Partilha do Sensível: estética e política**. São Paulo : Ed. 34: EXO experimental org., 2005.

SADOUL, G. **História do Cinema Mundial**. São Paulo: Martins, 1963.

XAVIER, I. (Org.). **O Cinema no Século**. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

TARKOVSKI, A. **Esculpir o tempo**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

História da Arte Moderna (20 horas)

A disciplina aborda os principais movimentos artísticos do século XX nas artes visuais, desde o Expressionismo até as manifestações artísticas imediatamente posteriores à Segunda Guerra na Europa, América do Norte e América Latina, mencionando os principais artistas, obras e textos críticos de cada período.

Bibliografia Básica:

ADES, D. **Arte na América Latina**. S. Paulo: Cosac Naify, 1997.

ARGAN, G. **Arte Moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos**. S. Paulo: Cia. das Letras, 1992.

CHIPP, H. (org.) **Theories of Modern Art: a source book for artists and critics**. University of California Press, 1984.

Bibliografia Complementar:

ARNASON, H.H. **History of Modern Art**. New Jersey: Prentice Hall, 1986.

CLARK, T.J. **A Pintura da Vida Moderna: Paris na arte de Manet e de seus seguidores**. S. Paulo: Cia das Letras, 2004.

FER, B. et alli. **Realismo, Racionalismo, Surrealismo: a arte no entre guerras**. S. Paulo: Cosac Naify, 1998.

HARRISON, C. et alli. **Primitivismo, Cubismo, Abstração: começo do século XX**. S. Paulo: Cosac Naify, 1999.

História da Arte Contemporânea (20 horas)

A disciplina aborda a mudança do centro das artes da Europa para os Estados Unidos na década de 1940 e percorre as obras dos artistas mais inovadores do pós segunda guerra mundial, discutindo a arte feita na Europa, América do Norte e do Sul e Japão. Aborda a história do expressionismo abstrato, do Pop, do conceitualismo, do minimalismo e também das produções que não se enquadram em “ismos” e que são fundamentais para a compreensão da arte contemporânea, como a Body Art, Earth Art e a Arte Cinética.

Bibliografia Básica:

ADES, D. **Arte na América Latina**. S. Paulo: Cosac Naify, 1997.

FINEBERG, J. **Art since 1940: strategies of being**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

Bibliografia Complementar:

STEINBERG, L. **Outros Critérios: confrontos com a arte do século XX**. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

ROSENBERG, H. **Objeto Ansioso**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

WOOD P. et alli. **Modernismo em Disputa: a arte desde os anos 1940**. S. Paulo: Cosac Naify, 1998.

História das Exposições de Arte (20 horas)

A disciplina aborda a história das instituições de arte e das exposições que marcaram a arte feita nos séculos XX e XXI na Europa, Estados Unidos e América Latina, examinando temas, escolhas curatoriais e polêmicas relacionadas às mostras.

Bibliografia Básica:

ALMEIDA, P. M. **De Anita ao Museu**. São Paulo: Perspectiva, 1976.

ALTSHULER, B. **The Avant-garde in exhibition: new art in the 20th century**. Berkeley e Los Angeles: University of California Press, 1994.

ALTSHULER, B. (2013). **Biennials and Beyond – Exhibitions That Made Art History 1962-2002**. London: Phaidon.

REIS, Paulo. **Arte de Vanguarda no Brasil**. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

Bibliografia Complementar:

CAVALCANTI, A. et alli (orgs.). **Histórias da Arte em Exposições: modos de ver e exhibir no Brasil**, Rio de Janeiro: RioBooks; FAPESP, 2016.

COPELAND, M. and LOVAY, B.(orgs.) **The Anti-Museum: an anthology**. Londres: Koenig Books, 2017

GLICENSTEIN, J. **L'Art: Une Histoire d'Expositions**. Paris: Presses Universitaires de France, 2012.

Exhibition Histories. Londres: Afterall Books, 2010.

Estética (20 horas)

Estudo das principais concepções do belo na história da filosofia. A Ideia em Platão. A crítica da pintura e da poesia na *República* de Platão. O conceito de mimesis. A poética de Aristóteles. Idealismo e Naturalismo no Renascimento. O gênio romântico. Apolo e Dionísio segundo Nietzsche. A noção de fim da arte. A obra de arte na época da reprodutibilidade técnica.

Bibliografia Básica:

DUARTE, R. (org.) **O Belo autônomo: textos clássicos de estética**. Belo Horizonte: Autêntica; Crisálida, 2012.

NIETZSCHE, F. **O nascimento da tragédia**. São Paulo: Cia. das Letras, 1999.

PANOFSKY, E. **Idea: A evolução do conceito de Belo**, São Paulo, Martins Fontes, 1994.

Bibliografia Complementar:

ARISTÓTELES. **Poética**. São Paulo: Abril cultural, 1979 (Coleção “Os pensadores”).

AUERBACH. E. **Mimesis. A representação da realidade na literatura ocidental**. São Paulo: Perspectiva, 2004.

BENJAMIN, W. **A Obra de Arte na época de sua reprodutibilidade técnica**. Porto Alegre: Zouk, 2012.

CAUQUELIN, A. **Teorias da Arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

COURTINE, J. F. **A tragédia e o tempo da história**. São Paulo: Editora 34, 2006.

GOETHE, J. W. **Escritos sobre Arte**. São Paulo: Humanitas-Imprensa Oficial, 2005.

LEBRUN, Gerard. **A Mutação da Obra de Arte em Emmanuel Carneiro Leão et al. Arte e Filosofia** Rio de Janeiro: FUNARTE/INAP, 1983.

LICHENSTEIN, J. (org.) **A Pintura, vol 4: o belo**. S. Paulo: Ed 34, 2004.

PLATÃO. **A República**. São Paulo: Martins Editora, 2006.

RIBON, M. **A arte e a Natureza**. Campinas: Papirus, 1991.

WERLE, M. A. **A questão do fim da Arte em Hegel**, S. Paulo: Hedra, 2011.

Questões Contemporâneas da Estética (20 horas)

A disciplina pretende discutir questões que envolvem a concepção, a produção e a partilha das experiências artísticas nas sociedades contemporâneas diante do fim das chamadas estéticas normativas. Para isso, busca-se considerar o papel das novas mediações que emergem à luz da irreduzível singularidade das obras específicas tensionadas pelas relações sociais e seus respectivos contextos culturais e históricos.

Bibliografia Básica:

DIDI-HUBERMAN, G. **O que vemos, o que nos olha**. São Paulo: Ed. 34, 1998.

LIPOVETSKY, G. **A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista**. Tradução Eduardo Brandão. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

RANCIÈRE, J. **A partilha do sensível**. São Paulo: Ed. 34, 2000.

Bibliografia Complementar:

ADORNO, T. **Teoria estética**. Lisboa: Edições 70, 2008.

ARANTES, O. B. F.; ARANTES, P. E. **Um ponto cego no projeto moderno de Jürgen Habermas: arquitetura e dimensão estética depois das vanguardas**. São Paulo, Brasiliense, 1992.

BAUDELAIRE, C. **O pintor da vida moderna**. Trad.: Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

BOURRIAUD, N. **Estética relacional**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

BENJAMIN, W. *et alii*. **Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

DEBORD, G. **A sociedade do espetáculo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.

DIDI-HUBERMAN, G. **Diante da imagem**. São Paulo: Ed. 34, 2013.

MARCUSE, H. **A dimensão estética**. Lisboa: Ed. 70, 2007.

SELIGMANN-SILVA, M. **O local da diferença: ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução**. São Paulo: Ed. 34, 2005.

WARBURG, A. **Histórias de fantasma para gente grande: escritos, esboços e conferências**. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

Teorias das Vanguardas (20 horas)

Trata-se de apresentar, discutir e situar as múltiplas experiências artísticas engendradas pela modernidade, à luz da emergência das vanguardas históricas e de seu impacto sobre a cultura, a sociedade e o pensamento filosófico, especialmente durante a primeira metade do século XX. Alguns dos temas a serem discutidos são: o fim das estéticas normativas e a heterogeneidade das obras singulares; a dissolução da arte na vida; a figura do artista e o papel social da arte; a crise da representação; o impacto dos novos meios; a montagem como método; Dadá e linguagem; Expressionismo e fascismo; a Arte Degenerada; a Nova Objetividade; Surrealismo e os limiares da razão; o significado político dos manifestos; estetização da política *versus* politização da arte; arte como modo de vida; a autonomia da forma artística; as vanguardas brasileiras; arte, cultura e transformação social.

Bibliografia Básica:

ADORNO, T. W. **Teoria Estética**. Trad.: Artur Morão. Lisboa: Ed. 70, 2012.

BRETON, A. **Manifestos do surrealismo**. Trad.: Sérgio Pachá. Rio de Janeiro: Nau, 2001.

BÜRGER, P. **Teoria da vanguarda**. Trad.: José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

Bibliografia Complementar:

GREENBERG, C. **Arte e cultura: ensaios críticos**. Trad.: Otacílio Nunes. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

KANDINSKY, W. **Do espiritual na arte**. São Paulo: Martins Fontes, 2015.

MACHADO, C. J. (org). **Debates sobre o expressionismo**. São Paulo: Ed. UNESP, 2016.

MARCUSE, H. **A dimensão estética**. Lisboa: Ed. 70, 2007.

PAZ, O. **Marcel Duchamp ou o castelo da pureza**. Trad.: Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Perspectiva, 2014.

Teorias da Arte Contemporânea (20 horas)

O curso parte das diferenças de compreensão da palavra "arte" a partir de 1960 em relação à arte compreendida segundo teorias do modernismo. Examina textos de teóricos que discutem a arte contemporânea a partir das modificações na subjetividade e das dinâmicas de exercício de poder econômico e político.

Bibliografia Básica:

CAUQUELIN, A. **Arte Contemporânea: uma introdução**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

FERREIRA, G e COTRIM, C. (orgs.) **Escritos de Artistas: anos 60/70**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ED., 2006.

GROYS, B. **Art Power**. Cambridge: MIT Press, 2008.

Bibliografia Complementar:

BOURRIAUD, N. **Estética Relacional**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

_____. **Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

FOSTER, H. **O Retorno do Real: a vanguarda no final do século XX**. São Paulo: Cosac&Naify, 2014.

GROYS, B. **In the Flow**. Brooklyn, N.Y.: Verso, 2016.

HUCHET, S. **Fragmentos de uma Teoria da Arte**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2012.

Teorias dos Novos Meios (20 horas)

Estudo da relação entre imagem e tecnologia a partir do século XX. A obra de arte reproduzível. A história da fotografia. A história da vídeo arte. Potencial político da imagem em rede. Produções artísticas em rede e suas implicações filosóficas. Utopias e distopias da arte feita em rede.

Bibliografia básica:

BENJAMIN, Walter. **A Obra de Arte na época de sua reprodutibilidade técnica**. Porto Alegre: Zouk, 2012.

MANOVICH, Lev. **The Language of New Media**. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

GROYS, Boris. "Art on the Internet" in _____. **In the Flow**, 171-188. London: Verso, 2016.

Bibliografia complementar:

ALLOWAY, Lawrence. "Network: The Art World Described as a System." **Artforum** 11, no. 1 (September 1972): 28-33.

ANTIN, David. "Video: The Distinctive Features of the Medium" (1976). In **Video Culture: A Critical Investigation**, edited by John Hanhardt. Rochester: Visual Studies Workshop Press, 1986.

BARTHES, Roland. **A Câmara Clara**. Lisboa: Edições 70, 2015.

CAUQUELIN, Anne. **Arte contemporânea: uma introdução**. São Paulo: Martins Fontes, 2005

DUBOIS, Phillippe. **O ato fotográfico**. Campinas: Papirus, 2012.

FLUSSER, Willem. **A Filosofia da Caixa-preta**. São Paulo: Hucitec, 1985.

FOUCAULT, Michel. "O Panopticismo" in _____. **Vigiar e Punir**. Petropolis, RJ: Vozes, 1977.

GALLOWAY, Alexander. "Internet Art" In **Protocol: How Control Exists after Decentralization**. Cambridge, MA: MIT Press, 2004.

GREENE, Rachel. "Web Work: A History of Internet Art." **Artforum** 38, no. 9 (2000): 162-167.

HARAWAY, Donna. "A Cyborg Manifesto: Science, Technology and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century." In **Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature**. New York: Routledge, 1991.

HEIDEGGER, Martin. "The Question Concerning Technology." In **The Question Concerning Technology and Other Essays**, translated by William Lovitt. New York: Harper & Row, 1977.
2003.

STALLABRASS, Julian. "The Aesthetics of Net.Art." **Qui Parle** 14, no. 1 (Fall/Winter 2003): 49-72.

Arte, gênero, raça e etnicidade (20 horas)

Esta disciplina pretende apresentar e discutir questões relativas à visibilidade e à expressão cultural de coletividades e grupos não-hegemônicos, colocando em pauta a forma e os enquadramentos que tais subjetividades usualmente são inscritas no imaginário político e na vida social. Com isso, busca-se criar condições para uma crítica contundente aos dispositivos institucionais de ocultamento e subalternização, abrindo espaço para outros modos de agência, reconhecimento e representação configurados desde uma perspectiva não-masculinista, antirracista e decolonial.

Bibliografia básica:

BUTLER, J. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

CASTRO, E. V. **A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia**. São Paulo: Cosac Naify, 2002.

MBEMBE, A. **Crítica da razão negra**. Trad.: Marta Lança. Lisboa: Antígona, 2014.

Bibliografia complementar:

BARROS, R. **Elogio ao toque ou como falar de arte feminista à brasileira**. São Paulo: Martins Fontes, 2016.

CÉSAIRE, A. **Discurso sobre o colonialismo**. Lisboa: Sá da Costa, 1978.

DAVIS, A. **Mulheres, raça e classe**. São Paulo: Boitempo, 2016.

FANON, F. **Os condenados da terra**. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1979.

GUERRILLA GIRLS: **Gráfica 1985-2017**. Curadoria: Adriano Pedrosa e Camila Bechelany. São Paulo: MASP, 2017.

KILOMBA, G. **Plantation Memories: Episodes of Everyday Racism**. Berlim: Unrast Verlag, 2008.

KOPENAWA, D. **A queda do céu: palavras de um xamã yanomami**. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

MACEDO, A. G.; RAYNER, F. **Gênero, cultura visual e performance: antologia crítica**. Braga: Edições Húmus, 2011.

PEDROSA, A; MESQUITA, A. (org). **Histórias da sexualidade: antologia**. São Paulo: MASP, 2017.

PRECIADO, B. **Manifesto contrassexual**. São Paulo: N-1, 2014.

TVARDOVSKAS, L. S. **Dramatização dos corpos: arte contemporânea e crítica feminista no Brasil e na Argentina**. São Paulo: Intermeios, 2015.

Filosofia da Arte (20 horas)

A disciplina discute as relações entre filosofia e arte, à luz de suas afinidades e dissonâncias internas, situando as práticas artísticas em relação às questões históricas, filosóficas e sociais de seu tempo. Analisa

a questão do "fim da arte", bem como o papel da arte e do artista depois das vanguardas, buscando aproximações produtivas entre a filosofia e a experiência da curadoria.

Bibliografia Básica:

DANTO, A. **A transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte**. Tradução de Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

LACOSTE, J. **A Filosofia da Arte**. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.

NUNES, B. **O dorso do tigre**. São Paulo: Editora 34, 2009.

Bibliografia Complementar:

ADORNO, T. **Experiência e criação artística**. Lisboa: Edições 70, 2003.

_____. **Notas de literatura I**. São Paulo: Editora 34, 2003.

_____. **Filosofia da nova música**. Tradução de Magda França. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1989.

AGAMBEN, G. **O homem sem conteúdo**. Tradução de Cláudio Oliveira. São Paulo: Ed. Autêntica, 2012.

BENJAMIN, W. **Obras Escolhidas vol. I: Magia e técnica, arte e política**. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994.

_____. **Obras Escolhidas: vol. II: Rua de Mão Única**. Tradução de Rubens Rodrigues Torres Filho e J. C. Martins Barbosa. São Paulo: Brasiliense, 2010.

_____. **Obras Escolhidas vol. III: Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo**. Tradução de José Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 1989.

A Crítica de Arte (20 horas)

A disciplina provê um espaço para o desenvolvimento da prática da escrita sobre exposições de arte, tendo em vista a função do texto crítico, os veículos de divulgação, a escrita da crítica de arte como gênero literário, a relação do crítico com a obra de arte e com o artista, e a importância do texto crítico como documento histórico.

Bibliografia básica

BERGER, J. **Bolsões de Resistência**. São Paulo: GG Brasil, 2004.

DANTO, A. **O descredenciamento filosófico da arte**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014.

OSORIO, L.C. **Razões da Crítica**. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

Bibliografia complementar

BARNET, S. **A short guide to writing about art**. New York: Addison-Wesley Educational Publishers, 10th ed, 2011.

SALKELD, R. **Como ler uma fotografia**. São Paulo: GG Brasil, 2014.

Políticas Culturais (16 horas)

Definições de políticas culturais; construções de conceitos de cultura e de política e os debates sobre a centralidade da noção de cultura, das políticas culturais, das indústrias culturais e dos produtos culturais no pensamento ocidental moderno/pós-moderno e na sociedade capitalista contemporânea; críticas às separações entre culturas eruditas, das elites, de massas, populares; sujeitos e grupos das políticas culturais na contemporaneidade; leis de incentivo à cultura e críticas ao financiamento das políticas culturais no contexto contemporâneo; órgãos governamentais de proteção ao patrimônio artístico (IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional); Estrutura do IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) e do ICOM - International Council of Museums.

Bibliografia básica:

ANDRADE, A. *et alii*. **Patrimônio: atualizando o Debate**. São Paulo: 9a SR/ IPHAN, 2006.

CALABRE, L. **Políticas culturais : pesquisa e formação**. São Paulo : Itaú Cultural ; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 2012.

RUBIM, A. A. (org.). **Políticas Culturais no Brasil**. Salvador: EDUFBA, 2007.

Bibliografia complementar:

BOLÁN, Eduardo Nivón. **La política cultural: Temas, problemas y oportunidades**. Cidade do México: Conaculta, 2006.

DURAND, José C. **Política cultural e economia da cultura**. Cotia, SP: Ateliê Editorial (2013).

WU, Chin-tao. **Privatização da cultura: a intervenção corporativa nas artes desde os anos 80**. Boitempo, 2006

Cultura e Espaço Público (12 horas)

Esta disciplina procura discutir como as diferentes noções associadas à ideia de público – esfera pública, espaço público, administração pública e políticas públicas – podem estar presentes em diferentes ações, projetos e políticas culturais. Com isso, discute a relação entre equipamentos e práticas culturais com seus públicos e a possibilidade de construção de processos mais dialogados e/ou coletivos com o lugar em que atuam – e, nesse sentido, mais públicos.

Bibliografia Básica

FREDERICKSON, H. George. **The spirit of public administration**. San Francisco: Jossey-Bass, 1997.

McGUIGAN, Jim. **Culture and the public sphere**. London, New York: Routledge, 1996.

WILLIAMS, Raymond. **Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade**. São Paulo: Boitempo, 2007.

VAZ-PINHEIRO, Gabriela (org). Curadoria do Local: Algumas Abordagens da Prática e da Crítica | Curating the Local, Some Approaches to Practice and Critique. Torres Vedras: Transforma ac, 2007.

Bibliografia Complementar

CHAUÍ, M. **Cultura política e política cultural**. Estudos Avançados, vol.9, n.23: 71-84, 1995.

DUBOIS, Vincent. **La Politique culturelle: Genèse d'une catégorie d'intervention publique**. Paris: Belin, 1999.

HABERMAS, Jurgen. **Mudança estrutural da Esfera Pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa**. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.

MORAES, Dênis de (org.). **Por uma outra comunicação: mídia, mundialização cultural e poder**. Rio de Janeiro: Record, 2003.

Estudos em Curadoria (20 horas)

A disciplina busca oferecer subsídios para uma compreensão ampliada dos estudos curatoriais, à luz dos contextos institucionais, espaciais, discursivos e culturais nos quais suas práticas se materializam. Nesse processo, busca-se criar condições para o estabelecimento de interfaces sinérgicas entre a experiência de curadoria e os mais diversos agentes atuantes no mundo das artes: artistas, críticos, teóricos, historiadores, colecionadores, galeristas, pesquisadores, editores, mediadores, arte-educadores etc. Além disso, pretende-se discutir alguns projetos curatoriais já realizados com base em estudos de caso e exemplos particulares.

Bibliografia básica

RAMOS, A. (org.) **Sobre o ofício do curador**. Porto Alegre, RS: Zouk, 2010.

OBRIST, H-U. **Uma breve história da curadoria**. São Paulo: Bei Comunicação, 2010.

OBRIST, H-U. **Caminhos da curadoria**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2014.

Bibliografia complementar

ARANTES, P; CARAMELLA, E; RÉGIS, S. **Arte: história, crítica, curadoria**. São Paulo: EDUC, 2014.

CHIU, M. **Making a Museum in the 21st Century**. New York: Asia Society, 2015.

GREENBERG, R. et alli (orgs.). **Thinking about Exhibitions**. Londres e Nova York: Routledge, 1996.

HOFFMANN, J. **(Curadoria) de A a Z**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2014.

MARICOLA, P. (ed.) **What Makes A Great Exhibition?**. London: Reaktion Books, 2006.

MARTINON, J. P. *et al.* (2013). **The Curatorial: A Philosophy of Curating**. Londres: Bloomsbury, 2013.

O'NEILL, P. **Curating Subjects**. London: Open; Amsterdam: De Appel, 2011.

PRECIADO, P. B. **El museo apagado: pornografía, arquitetura, neoliberalismo y museos**. Buenos Aires: MALBA, 2017.

RAMOS, Alexandre (Org). **Sobre o ofício do curador**. Porto Alegre: Zouk, 2010.

SOKUROV, Alexander. **Francofonia**. 2015. Cor. 88 min.

THEA, C. **On Curating: Interviews with Ten International Curators**. New York: DAP, 2009.

Os Públicos da Arte (12 horas)

A disciplina analisa a responsabilidade social do museu como veículo educativo e formador do imaginário

coletivo. Analisa a tênue fronteira entre educação e lazer que o museu delinea, bem como a relação entre arte e erudição.

Bibliografia básica

BOURDIEU, Pierre; DARBEL, Alain.. **O Amor pela Arte: os Museus de Arte na Europa e Seu Público.**

São Paulo: Edusp/Zouk, 2003

BOURDIEU, Pierre. **A distinção: crítica social do julgamento.** São Paulo: EDUSP, 2007.

CANCLINI, Néstor. **Consumidores e cidadãos.** Rio de Janeiro: UFRJ, 2006.

Bibliografia complementar

ARCHIBALD, Robert R. **A place to remember : Using history to build community.** Walnut Creek, CA : AltaMira Press, 1999.

BOURDIEU, Pierre. O Poder simbólico. Rio de Janeiro/Lisboa: Bertrand Brasil/Difel, 1989.

COCHRAN HIRZY, Ellen (ed.). **Excelencia e igualdad: la educación y la dimensión pública de los museos** / Translated by Raul Ferrera-Balanquet and Jorge Campos. – Washington, D.C. : American Association of Museums, 2000.

HEIN, George E. **"The role of museums in society: Education and social action"**, in *Curator*, San Francisco, CA, California Academy of Sciences, vol. 48, n° 4, Oct. 2005, p. 357-363.

HAFNER, Diane ; RIGSBY, Bruce & ALLEN, Lindy. **"Museums and memory as agents of social change"**, in *The International Journal of the Humanities*, Champaign, IL, Common Ground, vol. 5, n° 6, p. 87- 94.

NOGUEIRA, Claudio Marques Martins. **Entre o subjetivismo e o objetivismo: Considerações sobre o conceito de habitus em Pierre Bourdieu.** Teoria e Sociedade, Belo Horizonte, n.10, jul/dez., p. 144- 169, 2002.

Ações inclusivas em exposições de arte (12 horas)

Estuda exposições inclusivas e suas metodologias de acessibilidade para públicos especiais, públicos de variados níveis sócio-culturais, incluindo estrangeiros e minorias.

Bibliografia básica

SARRAF, V. P.; BRUNO, Cristina ; COHEN, Regina . **Acessibilidade em Espaços Culturais: mediação e comunicação sensorial.** 1. ed. São Paulo: EDUC - Editora da PUC, 2015.

SANDELL, Richard. **Museums, prejudice and the reframing of difference.** Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge, 2007.

SARRAF, V. P. e BRUNO, M.C.O. **Cultural Heritage, Participation and Access.** In: Museum International. No. 257 – 260. ICOM and Blackwell Publishing Ltda, 2015.

Bibliografia complementar

Elaine C. Machado. (Org.). **Além do que se vê: Um museu para a cidade?** Museu Nacional de Imigração e Colonização. 1ªed.Curitiba: Lisegriff Gráfica e Editora, 2013, v. 1, p. 73-99.

AMERICAN ASSOCIATION OF MUSEUMS. – **Everyone's welcome : Universal access in museums.**

1996. - Video, 24 minutos.

CHALMERS, F. Graeme. **Celebrating pluralism : Art, education, and cultural diversity.** Los Angeles, CA : The Getty Education Institute for the Arts, 1996.

COFFEE, Kevin. "**Cultural inclusion, exclusion and formative roles of museums**", in *Museum Management and Curatorship*, vol. 23, n° 3, Sept. 2008, p. 261-279.

SARRAF, V. P.. **A Inclusão do Deficiente Visual nos Museus.** Musas (IPHAN), Rio de Janeiro, v. 2, n.2, p. 81-86, 2006.

Introdução à Museologia (12 horas)

A disciplina analisa a museologia como campo propiciador de novos conhecimentos sobre história e sociedade e também como ciência da preservação do patrimônio cultural tangível e intangível. Descreve os tipos de museus, suas missões e formas de organização.

Bibliografia Básica

DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François. **Conceitos-chave de Museologia.** Tradução: Bruno Brulon Soares, Marília Xavier Cury. ICOM: São Paulo, 2013.

MALRAUX, André. **O Museu Imaginário.** Edições 70: Lisboa, 2017.

POULOT, Dominique. **Museu e Museologia.** Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

Bibliografia Complementar

ALTSHULER, Bruce. **Collecting the new: museums and contemporary art.** Princeton, NJ : Princeton University Press, 2005. 195 p.

ARAÚJO, Marcelo Mattos e BRUNO, Maria Cristina Oliveira (orgs). **A Memória do Pensamento Museológico Contemporâneo.** Comitê Brasileiro do ICOM. 1995

BITTENCOURT, José Neves. **Gabinetes de Curiosidades e Museus: sobre tradição e rompimento.** Rio de Janeiro: MHN, Anais do Museu Histórico Nacional, Vol 28, 1996.

BRUNO, Maria Cristina (Org.). **O Icom-Brasil e o pensamento Museológico brasileiro: documentos selecionados** (Volumes 1 e 2). São Paulo: Pinacoteca, Governo do Estado São Paulo, 2010.

CHAGAS, Mario. **A imaginação museal. Museu, memória e poder em Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro.** Rio de Janeiro: MinC/IBRAM, 2009 (Coleção Museu memória e cidadania).

FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves; VIDAL, Diana Gonçalves. **Museus, dos Gabinetes de Curiosidades à Museologia Moderna.** Belo Horizonte: Argumentum; Brasília: CNPq, 2005.

MORAES, Nilson. **Museu, poder e políticas culturais no Brasil.** Musas – Revista Brasileira de Museus e Museologia, Brasília, n. 5, 2011.

SÁ, Ivan Coelho. **As matrizes francesas e origens comuns no Brasil dos cursos de formação em arquivologia, biblioteconomia e museologia.** Revista Acervo. Rio de Janeiro, v. 26, n 2, p. 31-58, jul-dez 2013.

SUANO, Marlene. **O que é Museu.** São Paulo: Brasiliense, 1986.

RAMOS, Alexandre (Org). **Sobre o ofício do curador**. Porto Alegre: Zouk, 2010.

Estudos de Espaços Museais (12 horas presenciais)

Estuda algumas soluções propostas por curadores e projetistas de espaços para exposições de arte, tais como exposições em grandes pavilhões, em museus contemporâneos, exposições realizadas ao ar livre ou que incluam trajetos, sinalização e expografias alternativas. Além da leitura de textos teóricos, a disciplina pode propor visitas a exposições.

Bibliografia básica

Concreto e Cristal: o acervo do MASP nos cavaletes de Lina Bo Bardi. PEDROSA, Adriano (org.). São Paulo: MASP/Cobogó, 2015

O'DOHERTY, Brian. **No interior do cubo branco: a ideologia do Espaço da Arte**. São Paulo, Martins Fontes, 2002.

OLIVEIRA, Emerson D.;COUTO, Maria de Fátima Morethy. **Instituições da Arte**. Porto Alegre: Zouk, 2012.

Bibliografia complementar

AZZI, Chrstine Ferreira. **Vitrines e coleções: quando a moda encontra o museu**. Rio de Janeiro: Memória Visual, 2010.

DELOCHE, Bernard. **El museo virtual**. Gijón : Ediciones Trea, 2003.

HOPTMAN, Glen H. **"The Virtual museum and related epistemological concerns"**. In : Sociomedia : Multimedia, hypermedia and the social construction of knowledge / ed. by Edward Barrett, Cambridge, Mass. : MIT Press, 1992.

LEON, Aurora. **El museo: Teoria, praxis e utopia**. Madrid: Ediciones Cátedra, 1995.

MONTANER, Josep Maria. **Museos para el nuevo siglo**. Barcelona, Gustavo Gili, 1995.

VARINE, Hugues de. **As raízes do futuro: o patrimônio a serviço do desenvolvimento local**. Porto Alegre: Medianiz, 2012.

ZEIN, Ruth Verde. **"Museus em Sete Versões"**. in Revista Projeto n.144. São Paulo.

_____. **"Duas décadas de arquitetura de museus"**. in Revista Projeto n.144. São Paulo.

Concepção de Espaços de Exposições (12 horas)

A disciplina é uma aplicação prática das leituras e discussões feitas em "Estudos de Espaços Museais. O aluno desenvolverá sob orientação do docente um projeto de espaço expositivo genérico, que possa receber vários tipos de exposição, projetando mobiliário, divisórias, painéis, recursos audiovisuais e outros elementos que propiciem um espaço inclusivo, funcional e propício para a fruição de arte.

Bibliografia básica

não há.

Bibliografia complementar

não há.