

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES – MESTRADO/DOCTORADO

PLANO DE ENSINO – 2019

DISCIPLINA: UMA POÉTICA DA PÓS-MODERNIDADE: A CITAÇÃO, A REFERÊNCIA E A AUTOCITAÇÃO PARÓDICA NO DISCURSO INTERARTÍSTICO ATUAL.

PROFESSOR RESPONSÁVEL: João Eduardo Hidalgo

NÚMERO DE CRÉDITOS: 04

NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS: 25

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 horas/aula

Aulas teóricas: 30

Aulas práticas: 10

Seminários: 08

Atividades programadas: 12

EMENTA

A paródia é, no mundo contemporâneo, um dos artifícios dominantes na construção poética e formal das obras artísticas, evidenciando uma das características fundamentais do discurso contemporâneo, a auto reflexividade que ontologicamente cria uma codificação interartística. Os autores modernos mostram que a mudança e a renovação dependem, muitas vezes, da continuidade, transferência e reorganização de manifestações de uma consciência artística histórica e social já existente. Obras fundamentais da cultura são objeto de apropriações, pois fazem parte de um repertório coletivo da chamada sociedade de massas.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Identificar características do discurso artístico contemporâneo, no caso da chamada pós-modernidade, a paródia, a citação são estratégias recorrentes e fundamentais para alguns autores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução: uma teoria da paródia. A paródia não é um simples espelho do real, do análogo da verdade é um instrumento de destruição da simples imitação na arte e de redescoberta da representação, - livre de seus cânones clássicos.

1. Paródia, citação e referência, seus usos e possibilidade de interpretação. Pedro Almodóvar e Louise Bourgeois em *La piel que habito* (2012).
2. Umberto Eco e a 'transcontextualização' de Jorge Luis Borges, Pieter Breughel, Luis Buñuel e Aristóteles, no seu romance, *O nome da Rosa* (1980).
3. Pablo Picasso e Diego Velázquez ou desconstruindo *Las meninas*, passeio virtual pelo Museu Picasso de Barcelona. Discussão do episódio cinco, da primeira temporada de *El ministério del tempo* (Netflix, 2015), *Cualquier tiempo pasado*, encontro de Velázquez e Picasso.
4. Referências temáticas Édouard Manet e Francisco de Goya. E na Espanha:-Antonio Saura ou *Quiero ser el perro de Goya*.
5. Andy Warhol e Jasper Johns, a sociedade de consumo autocidada.
6. Original e Cópia certificada o caso da nova *Gioconda* do Museo del Prado de Madri, Espanha.
7. Obra de arte e seus espelismos: o Davi, de Michelangelo, continua olhando para o Arno em Florença? Originalidade e jogos de aparência no audiovisual, revendo o filme *Cópia Fiel* (2010) de Abbas Kiarostami.
8. Literatura: Jorge Luis Borges e Miguel de Cervantes Pierre Menard autor del *Quijote*.
9. O *Quixote* no cinema: 35 adaptações conhecidas até agora do primeiro romance moderno. Estudo de *Don Kikhote* (1957) de Gregory Kozintserv (considerada a mais fiel e diretamente ligada ao teatro russo) e a adaptação do Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela para *El Quijote* de Miguel de Cervantes (1991) direção de Manuel Gutiérrez Aragón.
10. Antoni Gaudí e o Modernisme Catalão referência para o surrealismo e brutalismo de Antoni Tàpies e o grupo *Dau al set*, a segunda vanguarda da Catalunya.

Seminários e ampliações.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas dialogadas. Leitura e discussão de textos. Trabalhos práticos de análise e seminários.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Exercícios de análise das obras, individual e/ou em grupo – total de 3,0 pontos.

Seminário sobre um dos filmes ou artistas tratados no curso – 2,0 pontos

Trabalho Final: Monografia sobre o tema – 5,0 pontos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ALMODÓVAR, Pedro. Volver. (Guión). Madrid: El Deseo/Ocho y Medio, 2006.

_____ Patty Diphusa y otros textos. Barcelona: Anagrama, 1998.

_____ Fuego en las entrañas. Madrid: El Víbora (Colección Onliyu), 1981.

ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo: Companhia das Letras: 2004.

ARISTÓTELES. Poética. Lisboa: Guimarães Editores, 1964.

AUERBACH, Erich. Mimesis. São Paulo: Perspectiva, 1987.

BELL, Julian. Uma nova história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

BORDWELL, David. Figuras traçadas na luz. A encenação no cinema. Campinas: Papirus, 2008.

BORGES, Jorge Luis. Ficciones. Buenos Aires: La Nación, 2005.

CERVANTES, Miguel de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Valencia: Editorial Alfredo Ortells, 2004.

CIRLOT, Juan Eduardo. Del expresionismo a la abstracción. Barcelona: Seix Barral, 1955.

_____. La pintura catalana contemporánea. Barcelona: Omega, 1961.

_____. El informalismo. Barcelona Seix Barral, 1963.

ENSUAJENES PUYOL, Sol (Org.) Dau al set. La segona avantguarda catalana. Barcelona: Fundació Lluís Carulla, 2011.

_____. Joan Ponç: aproximació crítica al seu imaginari pictòric. Barcelona: Universidad Autònoma de Barcelona, 2015. (Tesi Doctoral)

GABLER, Neal. Vida, o filme. Como o entretenimento conquistou a realidade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

GARCÍA-ALIX, Alberto. De donde no se vuelve. Madrid: La Fabrica, 2010.

GIMÉNEZ, Carmen. Picasso black and white. New York: Guggenheim, 2013.

GOMPERTZ, Will. Isso é arte? 150 anos de arte moderna, do impressionismo até hoje. Rio de Janeiro:

Zahar, 2013.

HALL, Stuart. A identidade cultural da pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2006.

HEARTNEY, Eleanor. Pós-modernismo. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

HIDALGO, João Eduardo. Pedro Almodóvar e Madrid: A metrópole do desejo. In Metáforas Urbanas. São Paulo: MAC/USP, 2003, p.123-126.

_____. O cinema de Pedro Almodóvar: hedonismo e paródia. São Paulo: ECA/USP, 2007 (Tese de doutorado).

_____. Docudramas de La Movida madrilená: "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del Montón" e "Laberinto de pasiones", do cineasta espanhol Pedro Almodóvar. Revista Conexão, UCS, N. 15, 2009, pp. 165-184.

_____. A autocitação paródica em Almodóvar: uma poética da pós-modernidade. Revista Poéticas Visuais, UNESP, N. 1, 2010, pp. 81-95.

_____. Instruções para encontrar o sendero na floresta Crônicas e ensaios. São Paulo: Editora Desconcertos, 2018.

HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo. Rio de Janeiro: Imago, 1991.

_____. Uma teoria da paródia. Lisboa: Edições 70, 1989.

QUINTANA, Ángel. Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Barcelona: Acantilado, 2003.

LARRATT-SMITH, Philip. Andy Warhol, Mr. America. São Paulo: Pinacoteca do Estado, 2010.

NATIONAL GALLERIES OF SCOTLAND. Louise Bourgeois, a woman without secrets. Edinburgh: The Easton Foundation, 2014.

ROSENBERG, Harold. Objeto ansioso. São Paulo: Cosac & Naif, 2004.T

SONTAG, Susan. Contra a interpretação. Porto Alegre: L & PM, 1987.

_____. Questão de ênfase. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

TÀPIES, Antoni. El arte contra la estética. Barcelona: Ariel, 1978.

_____. Memoria personal. Barcelona: Seix Barral, 1983.

_____. Valor del arte. Madrid: Ave del Paraíso, 2001.

VIEIRA, Maria Augusta da Costa. O dito pelo não-dito: paradoxos de Dom Quixote. São Paulo: Edusp, 1998.

WOOD, Paul et al. Modernismo em disputa. A arte desde os anos quarenta. São Paulo: Cosac & Naif, 1998.

SAURA, Antonio. El perro de Goya. Sevilla: Gobierno de Aragón, 1992.

STORR, Robert; HERKENHOFF, Paulo; SCHWARTZMAN, Allan. Louise Bourgeois. New York: Phaidon, 2010.

WEBER-CAFLISH, Olivier. Antonio Saura por sí mismo. Ginebra: Archives Antonio Saura, 2009.