Comissão de Pós-graduação
Relatório de disciplina

2025 - 1ºSem - Pós-graduação

AV002 - Estudos Visuais - Teorias da Imagem - Turma A

Subtítulo

Sala Departamento de Multimeios - Sala MM03

Oferecimento DAC Quinta-feira das 09 às 12

Ementa Estudos da imagem como campo de pesquisa transdisciplinar, na qual se abordam o pensamento e a experiência poética, a questão da representação e da materialização de sentidos. Análise das teorias da imagem em suas relações estéticas, críticas, historiográficas e semióticas, problematizando suas relações no campo das artes visuais, incluindo-se aqui as mais diversas modalidades de expressão.

Créditos 3 **Hora Teórica** 45 **Hora Prática** 0 **Hora Laboratório** 0

Hora Estudo 0 **Hora Seminário** 0

Docentes

Mauricius Martins Farina

Marta Luiza Strambi

Critério de Avaliação

A avaliação se realizará através de uma monografia e/ou artigo ao final da disciplina.

Bibliografia

BREA, José Luis. El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas em la era del captalismo cultural. Murcia: Cendeac, 2000.

----------. (org.) Estudios visuales [n.1]. Murcia: Cendeac, 2003

----------. Las tres era de la imagen. Madrid: Akal, 2010.

BURKE, Peter. A Escola dos Annales: a Revolução Francesa da historiografia. São Paulo: UNESP, 1997.

CALABRESE, Omar. A idade neobarroca. Lisboa: Ed. 70, 1988.

----------. A linguagem da Arte. Rio de Janeiro: Globo, 1987.

CAMPBELL, Joseph. Mito e transformação. São Paulo: Ágora, 2008

CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea. São Paulo: Martins, 2005.

----------. Frequentar os incorporais. Contribuição a uma teoria da arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

----------. No ângulo dos mundos possíveis. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

----------. Teorias da Arte. São Paulo: Martins, 2005.

DEBRAY, Régis. Vida y muerte de la imagen. Barcelona: Paidós, 2000.

DIDI-HUBERMAN, G. Ante la imagen. Murcia: Cendeac, 2010.

----------. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008.

----------. Atlas. Cómo llevar el mundo a cuestas? Madrid: Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2010.

----------. La imagen superviente. Historia del arte y tempo de los fantasmas según Aby Warburg. Madrid: Abada, 2009.

----------. O que vemos e o que nos olha. São Paulo: Ed.34, 1998.

DOMÈNECH, J. M. Català. A forma do real. Introdução aos estudos visuais. São Paulo: Summus, 2011.

ECO, Umberto. História da beleza. São Paulo: Record, 2004.

----------. História da feiura. São Paulo: Record, 2007.

----------. Os limites da interpretação. São Paulo: Perspectiva, 2000. FOSTER,

Hal. Recodificação. Arte, espetáculo e política cultural. São Paulo: Casa Ed. Paulista, 1996.

----------. The return of the real. Cambrige: Mit Press, 1996.

----------. Belleza compulsiva. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2008.

FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos. [Obras completas: v.5]. Rio de Janeiro: Imago, 2006.

----------. Totem e tabu, contribuição à história do movimento psicanalíticos e outros textos (1912-1914). São Paulo: Cia. Das Letras, 2012.

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e indícios. Morfologia e historia. Barcelona: Edisa, 2008.

GOMBRICH, Ernest H. Arte e ilusão. Um estudo da psicologia da representação pictórica. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GROUPEμ. Tratado del signo visual. Para una retórica de la imagem. Madrid: Cátedra, 2010.

JOLY, Martine. A imagem e os signos. Lisboa: Ed. 70, 2005.

JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. Petrópolis: Vozes, 2000.

KRAUSS, R. El inconsciente óptico. Madrid: Tecnos, 1997.

----------. O fotográfico. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.

LICHTENSTEIN, Jacqueline. A pintura: textos essenciais (volumes 1 a 10). São Paulo: Ed. 34, 2008.

MAALOUF, Amin. El desajuste del mundo, Cuando nuestras civilizaciones se agotan. Madrid: Alianza, 2010.

MALRAUX, André. O museu imaginário. Lisboa: Ed. 70, 2000.

MITCHELL, W. J. T. Teoría de la imagen. Madrid: Akal, 2009

PANOFSKY, Erwin. Estudos de iconologia. Temas humanísticos na arte do Renascimento. Lisboa: Estampa, 1982.

RUSH, M. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

SONTAG, Susan. A vontade radical. São Paulo: Cia. das Letras, 1987.

----------. Sobre a fotografia. São Paulo: Cia. Das Letras, 2004.

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Ed. 34, 2005.

SANTIAGO, Silviano (Org.) Glossário de Derrida, 1976.

Conteúdo

1. Os Estudos Visuais como campo transdisciplinar.

2. O pensamento e a experiência na imagem.

3. Entre atos: imaginação e representação.

4. A construção de sentido: algumas teorias da imagem.

5. O desvio como método.

6. A materialidade da arte:deslocamentos e circularidade.

7. Realismo e distopia, o tempo como construto.

8. O inconsciente óptico e o simulacro.

9. Hibridismo e hiper-modernidade: a multiplicidade gerativa.

10. Pontos de histerése.

Metodologia

Aulas expositivas com visionamento de imagens, desenvolvimento de ensaios relacionados aos conteúdos da disciplina, experiências em laboratório de criação. O recorte metodológico intenta relacionar o debate sobre o estatuto das relações materiais e das fabricações de sentido, no campo das artes visuais, a partir das teorias da arte, da história, da fenomenologia, da semiótica, privilegiando a reflexão crítica do aluno e sua aplicação específica, para uma análise das representações visuais como um topos de conhecimento transdiciplinar.

Observação