

Universidade Federal da Bahia

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas

Disciplina: FCHD PPGCS0047 – Arte, cultura e sociedade

Prof. Antônio da Silva Câmara

Ementa da disciplina Sociologia da Arte

Esta disciplina tem por objeto a análise da arte sob o prisma sociológico, enfocando: os fundamentos filosóficos e epistemológicos que se encontram na origem do estudo da arte; as principais abordagens teóricas sobre a compreensão da arte e da estética no pensamento sociológico; a crise do conceito de arte no mundo contemporâneo e os questionamentos postos pelo desenvolvimento tecnológico; as formas de expressão artística e as relações sociais por elas engendradas na sociedade contemporânea.

Introdução – Arte, sociedade, crítica de arte. Textos indicados para discussão: Argan – Arte e crítica de arte. Adorno, T. W. Estética p. 339-350.

Unidade I – Fundamentos estéticos da arte. A abordagem filosófica clássica. Kant e Hegel. A relação arte/natureza. O conceito de belo. Subjetividade/objetividade na arte. A obra de arte e o sujeito criador.

Unidade II – Fundamentos para uma sociologia da arte e a sua relação com outras formas de apreensão do fenômeno artístico. Abordagens de Adorno, T. W; Lukács, G.; Francastel; Roger Bastide; Bourdieu, Pierre; Heinich, Nathalie.

Unidade 4. Modernidade e Pós-modernidade na arte. Arte erudita/arte popular. Arte, ideologia e consumo na sociedade capitalista avançada. (Discussão de modernidade e pós-modernidade na arte; abordagens de Kracauer, Harvey).

Unidade 4 – O estudo específico das diversas artes: teatro, literatura, música, artes plásticas, dança e cinema.

BIBLIOGRAFIA

Introdução

ARGAN, Giulio. Arte e Crítica de Arte. Imprensa Universitária. Editorial Estampa. 1988. Lisboa.

ADORNO, T. W. Teoria Estética. Edições 70. 2008. Pags. 339-349.

Unidade I

HEGEL, G.W. Estética. Vol 1. Guimarães Editora. Lisboa.

HEGEL, G.W. Curso de Estética. O Belo e a arte. P. 1-71; 119-158; 316-337.

KANT, I. Crítica do Juízo. In Os Pensadores. Editora Abril. Rio de Janeiro.

KANT, Immanuel. Analítica do Belo e da Arte do e do Génio. In Kant. Os Pensadores. Vol III Pp 207-240.

CÂMARA, Antônio da Silva; Neto, Bruno de Andrade Sampaio; Lessa, Rodrigo Oliveira. Da estética à sociologia da arte. In Cinema documentário brasileiro em perspectiva. EDUFBA. 2013. P. 15-42

CÂMARA, Antônio da Silva; Silva, Bruno Evangelista da. A subjetividade\objetividade na arte. In Cinema documentário brasileiro em perspectiva. EDUFBA. 2013. P. 15-42

Unidade II

ADORNO, T.W. Teoria Estética. Edições 70. Lisboa. 2008. Cap. I. Arte, Sociedade, Estética.

BASTIDE, Roger. Arte e Sociedade. Companhia Editora nacional. 1979.

BASTIDE, Roger. Problemas da Sociologia da arte. Scielo <http://www.scielo.br/pdf/ts/v18n2/a16v18n2>.

LUKÁCS, G. Estética I –Introdução A Estética marxista. O particular como categoria da estética. P. 159-180. BASTIDE, Roger. Arte e Sociedade. Companhia Editora Nacional. SP. 1979.

BOURDIEU, Pierre. As Regras da Arte. Companhia das Letras. São Paulo. Primeira parte. Pp. 63-192.

FRANCASTEL, P. Problemas da Sociologia da Arte. In Sociologia da Arte. Org. Por Gilberto Velho; Vol II. PP 54-71.

HEINICH, Nathalie. A Sociologia da Arte. EDUSC. 2004.

Unidade III

BENJAMIN, Walter - A Obra de Arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In Obras Escolhidas. Ed. Brasiliense. 1985. Pp. 165-197. (ou em Sociologia de Arte vol. IV).

ADORNO/HORKHEIMER. A Indústria Cultural: o Esclarecimento como Mistificação de Massas. In Dialética do Esclarecimento. Jorge Zahar Editor.

HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. Edições Loyola. 1992.

KRACUAER, S. O ornamento da massa. In O Ornamento da massa. Cosacnaif. 2009. p.91-105.

JAMESON, Friedrich – A Lógica cultural do capitalismo tardio. Atica. 1996.

Unidade IV

A partir daqui a bibliografia é indicativa para a discussão teórica de cada arte em particular, mas deveremos posteriormente escolher um leque de possibilidades de seminários com temas específicos dentro de cada arte. Os seminários constarão de uma introdução teórica e uma parte específica (que pode ser inclusive prática) sobre cada expressão artística.

Sociologia do cinema

BENJAMIN, W. A Obra de arte na era da reprodutibilidade. In BENJAMIN, W. Obras Escolhidas, Vol I. Ed Brasiliense.

CHARNEY, Leo, SCHAWRTZ, Vanessa – O Cinema e a Invenção da Vida moderna. Cosacnaif. São Paulo. 2007.

CHARNEY, Leo. Num instante: o cinema e a filosofia da modernidade. In CHARNEY, Leo, SCHAWRTZ, Vanessa. O Cinema e a Invenção da Vida moderna. Pp. 317-336.

GARDIES, René. Compreender O CINEMA e as IMAGENS. Textos Grafia. 2007.

JAMESON, Fredric. Marcas do visível. Graal. Rio de Janeiro. 1995.

JAMESON, Fredric. Espaço e Imagem. Teoria do Pós-moderno e outros ensaios. UFRJ. Rio. 1994.

KRACAUER, S. O Ornamento das massas. Cosacnaif. 2009.

LUKÁCS. O Filme. In Estética. Livro I. Vol IV. Pp.173-206. Grijalbo. Barcelona, 1968.

NICHOLS, Bill Introdução ao cinema documentário. Papirus. Campinas. 2005.

NICHOLS, Bill. La representación de la realidad. Paidós. Barcelona. México. Buenos. Aires. 1997.

XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico. Paz e Terra. Rio. 2008.

SORLIN, PIERRE – Sociologia del cine.

SADOUL, George. História do cinema mundial.

CASSETI, Francesco. Teorias del cine.

Stam, Robertt. Introdução à teoria do cinema.

Sociologia da Fotografia

BARTHES, Roland. A câmera clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. in: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012.

_____. Pequena história da fotografia. in: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012.

FABRIS, Annateresa. Fotografia: usos e funções no século XIX. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008.

FRISON, Michel. Nouvelle Histoire de la Photographie. Org. Bordas. Paris. 1994.

ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Editora Senac, 2009.

Sociologia da Literatura

ADORNO, Theodor. **Posição do Narrador no Romance Contemporâneo**. In.: _____. **Notas de Literatura I**. São Paulo: Duas Cidades; São Paulo: Ed. 34, 2003.

BENJAMIN, W. **Magia e Técnica, Arte e Política**: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras Escolhidas, v. 1).

CANDIDO, Antônio. Literatura e Sociedade. Ouro sobre Azul. SP. 2010.

HAUSER, Arnold. **Historia social de la literatura y el arte**. Madrid: Guadamarra; Barcelona: P. Omega, 1978.

HEGEL, G. W. Estética. Poesia. Guimarães & C. Editores. Lisboa. 1980.

LUKÁCS, Georg. Narrar ou descrever? In.: COUTINHO, Carlos Nelson (Org.). **Marxismo e Teoria da Literatura**. São Paulo: Expressão Popular, 2010.

LUKÁCS, Georg. **Teoria do Romance**. São Paulo: Duas cidades; São Paulo: Editora 34, 2009.

Sociologia da Música

ADORNO, Theodor W. O Fetichismo na Música e a Regressão da Audição. In: **Adorno. Coleção os Pensadores**. São Paulo: Nova Cultura, 1996.

ADORNO, Theodor W. **Teoria Estética**. Lisboa: Edições 70, 2008.

Adorno, T. W. Disonancias. Introducción a la Sociología de la Música. Akal. Madrid. 2009. Parte 1. pp. 15-51 (Sobre el carácter fetichista de la música e la regresión de la escucha).

HEGEL, Georg W. F. **Estética**: pintura e música. Lisboa: Guimarães Editores. 1962.

LUKACS, Georg. La música. In. _____. **Estética 1**: Cuestiones liminares de lo estético. Barcelona: Grijalbo, 1982. v. 4, cap. 14 p. 7-32.

Lyotard, Musique et pós-Modernité. Surfaces vol VO, 203. Disponível em <<http://www.pum.umontreal.ca/revues/surfaces/vol6/lyotard.html>>.

- Complementar:

NEDER, Álvaro. O Estudo cultural da música popular brasileira: dois problemas, uma contribuição. Per Musi. Belo Horizonte. N22, 2010p. 181-195. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S1517-75992010000200015&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>.

Sociologia das Artes Plásticas

- Hegel, W. F. La Pintura ya La Música. Siglo Veinte. Buenos Aires. 1985. Cap. I.
- BENJAMIN, W. Obras Escolhidas I. O Surrealismo último instantâneo da inteligência européia. Pp 21-36.
- ARGAN, GIULIO. A Arte Moderna. Companhia das Letras. São Paulo. 1995. Companhia da Letras. São Paulo. 1995.
- FRANCASTEL, Pierre. A Realidade Figurativa, Perspectiva. 1993.
- FRANCASTEL, Pierre. Arte e Técnica nos séculos XIX e XX. Livros do Brasil. Portugal. 1983.
- STANGOS, Nicos. Conceito da Arte Moderna. Zahar. 1988.(Vários artigos).
- JAMESON, Fredric - Espaço e Imagem. Teorias do Pós-Moderno e outros escritos. Ed. UFRJ Rio. 1995.

Sociologia do Cinema

- BENJAMIN, Walter - A Obra de Arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In Obras Escolhidas. Ed. Brasiliense. 1985. Pp. 165-197. (ou em Sociologia de Arte vol. IV).
- HAUSER, Arnold. História Social da Arte e da Literatura. Martins Fontes. São Paulo. 1998. Capítulo VIII. A era do Cinema.
- LUKACS, G. Estética vol .
- LEBEL, Jean Patrick – Cinema e Ideologia. Edições Mandacaru. São Paulo. 1989. Primeira parte cap 1 e 2. Segunda parte Cap. 1.
- XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico. A Opacidade e a Transparência. Paz e Terra.2008.
- RAMOS, Fernão Pessoa . Mas Afinal O que é mesmo cinema documentário. SENAC. 2008.
- NICHOLLS, Bill. La representacion de La relaidad. Cuestiones e conceptos sobre el documental. Paidós. Barcelona. 1991.
- CHARNEY, SCHATZ (ORG). O cinema e a invenção da vida moderna. Cosac Naif. São Paulo. 2004.

Sociologia da Dança

- BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. In.: _____. **Obras escolhidas**. São Paulo: Brasiliense, 1987. vol. 1.
- BISSE, Jacqueline de Meira. **A dança na modernidade**. 2008. 90 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2008. Orientador: Profa. Eliana Ayoub.
- BOURCIER, Paul. História da dança no Ocidente. Martins Fontes, 1987.
- DUNCAN, Isadora. **La bailarina de futuro, un texto de Isadora Duncan**. Romênia: ContactForm, [S.I.]. Disponível em <<http://www.danzarevista.com.mx/2014/05/la-bailarina-de-futuro-un-texto-de.html>>. Acesso em 15 de julho de 2016.
- GARAUDY, Roger. **Dançar a vida**. Rio de Janeiro: Fronteira, 1980.

LOUPPE, Laurence. **Poética da dança contemporânea**. Porto: Orfeu Negro, 2012.
PIDOUX, Jean-Ives. **Danse, un art du xxè siècle**. Lausanne: Payot, 1990.
SILVA, Elina Rodrigues. **Dança e pós-modernidade**. Salvador: EDUFBA, 2005.
VALÉRY, Paul. **Philosophie de la danse**. Paris. 1936. (Coleção Les Classiques des Siences Sociales).

Sociologia do Teatro

BENJAMIN, Walter. **Que é teatro épico?:** estudo sobre Brecht. In:Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1987, p.78-90.
BENJAMIN, W. Ensaio sobre Brecht.
DUVIGNAUD, Jean. Sociologie du Théâtre. Quadrige. PUF. Paris. 1999.
Berthold, Margot. História Mundial do Teatro. São Paulo. Perspectiva. 2005.
Duvignaud, Jean. Sociologia do Comediante. Zahar. RJ. 1972.

Sugestão.

Câmara, Antônio, Lessa, Rodrigo; Evangelista, Bruno. Org. Ensaio de Sociologia da Arte. Livro no prelo. Poderemos utilizar alguns dos ensaios do livro.