

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
CENTRO DE LETRAS E ARTES
PPGAC - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS
Mestrado e Doutorado

Professor: **LAURA ERBER**

Linha de Pesquisa: **HISTORIOGRAFIA DO TEATRO E DAS ARTES - HTA**

Curso:

Horário: **6ª, de 10hs às 13hs / sala 503**

Período: **2017.1**

A IMAGEM REVIRADA: perspectivas teórico-críticas sobre a visualidade

A imagem hoje está no centro de uma disputa que implica tanto a compreensão das estratégias de poder, quanto a produção de saberes e discursos capazes de articular a complexidade e ambivalência da visualidade. Entre os extremos da iconofilia e da iconoclastia, da sideração e da suspeita, uma série de crenças e heranças culturais moldam e determinam nossa relação com a imagem e o modo de pensá-las. Este curso apresentará a perspectiva de diferentes teóricos e pesquisadores que vêm enfrentando o desafio de verbalizar a experiência visual no exame dos dispositivos do olhar e da visão. A imagem será tomada como lugar ambíguo e volátil em que se dá a negociação entre visível e invisível; como fenômeno liminar de aparição que desestabiliza o binômio ausência-presença e portanto gerador de inquietude e equivocidade. Trataremos tanto de seus paradoxos constitutivos como da dimensão contemporânea de “arma cultural”. Ao longo do curso serão utilizados exemplos de fenômenos artísticos e visuais ancorados na religião e nas cosmovisões, por meio dos quais pode-se observar a construção cultural do olhar. Analisaremos os usos e sentidos sombra e do grid na pintura, a ideia de fantasma associada ao cinema, a noção religiosa de alma e os relatos da aparição do Ressuscitado, conhecidos como cristofanias.

BIBLIOGRAFIA INICIAL

ALLOA, E. (org.) *Pensar a imagem*. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

ARFUCH, L. “Ver el mundo con otros ojos: poderes y paradojas de la imagen en la sociedade global”. Em: *Visualidades sin fin*, Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009.

ARASSE, D. “Vemos cada vez menos”. Em: *Histórias de Pinturas*. Lisboa: KKYM, 2016.

BAL, M. *Reading Rembrandt: Beyond the Word-Image Opposition*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006.

GRÜNEWALD, L. “A imagem contra a pura representação: corpos, almas e cosmopolítica na Amazônia”. Em: *Revista Espaço Ameríndio*, Porto Alegre, v. 5, n. 3, p. 161-179, jul./dez. 2011.

AUMONT, J. *L’Image*. Paris: Ferdinand Nathan, 1990.

BELTING H. *A verdadeira imagem. Entre a fé e a suspeita das imagens: cenários históricos*. Porto: Dafne Editora, 2011.

BERGER, J. *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.

_____. *Bolsões de Resistência*. Barcelona: Gustavo Gili, 2004.

BREDEKAMP, H. *Teoria do acto icônico*. Lisboa: KKYM, 2015.

CAPELOA, G. *Literacia Visual – Estudos sobre a inquietude das imagens*. Lisboa: Edições 70, 2011.

CRIMP, D. “Estudos culturais, cultura visual”. *REVISTA USP*, São Paulo, n. 40, pp. 78-85, dez/fev 1998-99.

DEBRAY, R. *Vida e morte da imagem*. Petrópolis: Vozes, 1994.

DERRIDA, J. *Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível* (1979-2004). Florianópolis: editora EFSC, 2012.

FOSTER, H. (ed.) *Vision and Visuality*. Seattle: Bay Press, 1988.

FREEDBERG, D. *The Power of Images*. Chicago: Chicago University Press, 1989.

GUASH, A. M. *Los estudios visuales, un estado de la cuestión*. Madrid: Estudios Visuales #1, nov 2003.

GOMBRICH, E. H. *Os usos das imagens*. Porto Alegre: Bookman, 2012.

HUBERMAN, G. D. "A imagem como rasgadura e a morte do deus encarnado". Em: *Diante da Imagem*. São Paulo: Editora 34, 2013.

KRAUSS, R. "Quando falham as palavras". Em: *O Fotográfico*. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.

_____. "Grids". *October*, Vol 9, verão de 1979.

KRAUSS, R.; FOSTER, H. *Visual Culture Questionnaire*. Nova York: Revista *October*, outono de 1996.

LATOURET, B. "O que é iconoclash? Ou, há um mundo além das guerras de imagem?" *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 14, n. 29, jan/jun 2008.

LEIBNIZ, G. "As imagens são ideias confusas". Em: *Novos ensaios sobre o entendimento humano*. Lisboa: Colibri, 1993.

LELOUP, J. Y. *O ícone, uma escola do olhar*. São Paulo: Editora Unesp, 2006.

MAINVILLE, O. *As cristofanias do Novo Testamento*. Rio de Janeiro: Loyola, 2012.

MARIN, L. "Poder, Representación, Imagen". Em: *Prismas Revista de historia intelectual*, n. 13, 2009.

MITCHELL, W. J. T. *Que quiéren realmente las imágenes?* Madrid: Akal, 2009.

MONDZAIN, M. J. *Homo spectator*. Lisboa: Orfeu Negro, 2015.

_____. *Imagem, ícone, economia: as fontes bizantinas do imaginário contemporâneo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

_____. *A imagem pode matar?* Lisboa: Vega, 2009.

_____. *Sideração*. Rio de Janeiro/Copenhague: Zazie Edições, 2016.

POLLOCK, G. "The Image in Psychoanalysis and the Archaeological Metaphor". Em: *Psychoanalysis and the Image: Transdisciplinary Perspectives*. Wiley-Blackwell, 2006.

QUIGNARD, P. *Sur l'image qui manque à nos jours*. Paris: Arléa, 2014.

SILVERMAN, K. *The Threshold of the Visible World*. Nova York / Londres: Routledge, 1996.

TAUSSIG, M. "What Do Drawings