

FFLCH Programa de Pós-Graduação – Área de Filosofia

Programa de Pós-Graduação

FLF5174 – Estética (Pós-modernidade: a crítica da cultura moderna)

Prof. Dr. Ricardo Nascimento Fabbrini

Duração: 12 semanas

Nº de créditos: 08

PROGRAMA

Estética - Pós-modernidade: a crítica da cultura moderna

OBJETIVOS:

O objetivo do curso é examinar em que medida o fim das vanguardas artísticas não significou a morte da arte e sequer o fim da própria arte moderna, uma vez que essa está presente, enquanto signo (ou linguagem artística) na arte contemporânea; mas esse declínio assinalou o fim de um dado imaginário: a crença nas ideias de revolução, de progresso, e de Utopia. Evitando a decretação da morte da arte, verificaremos neste curso em que medida as obras pós-vanguardistas revelam um potencial crítico e de oposição; pois da falência das vanguardas como projeto de emancipação não resultou a neutralização dos poderes de negação da arte, mas a necessidade de pensá-los em nova chave. Sendo assim, mostraremos que é na arte como efetuações singulares que visam à simbolização do presente, e não como programa ou ideário, que vários artistas buscam caminhos para a arte atual. O objetivo do curso é, em outros termos, estabelecer a relação entre o imaginário da modernidade artística (do fim do século XIX aos anos 1970) caracterizado pela crença que os artistas de vanguarda depositaram nos poderes transformadores da arte – no sentido da estetização da vida - e o imaginário contemporâneo ou pós-vanguardista (dos anos 1980 aos anos 2000). Examinaremos, portanto, a relação entre o projeto moderno de estetização da vida, do início do século XX, e a generalização do estético na “sociedade do espetáculo”, do presente. Por fim, examinaremos a relação entre a estetização da memória e a administração da cultura nas sociedades pós-industriais.

JUSTIFICATIVA:

O curso examinará algumas matrizes da crítica da cultura moderna como o dito estruturalismo e pós-estruturalismo francês, de Roland Barthes, Jean-François Lyotard, e Jean Baudrillard; a crítica da arquitetura moderna de extração frankfurtiana de Jürgen Habermas (e sua relação com Theodor Adorno e Herbert Marcuse); a crítica marxista da cultura do norte-americano Fredric Jameson à “lógica cultural do capitalismo tardio”; e por fim a crítica de Nicolas Bourriaud e Jacques Rancière à relação entre arte e política, nos anos 1990 e 2000. O curso também examinará, na tentativa de relacionar essas matrizes, a polêmica nos anos 1980 entre Jean-François Lyotard e Jürgen Habermas. A

FFLCH Programa de Pós-Graduação – Área de Filosofia

análise dessas questões tem por objetivo situar o aluno no debate estético contemporâneo, a partir do contato com diferentes modalidades de discurso (“Filosofia da arte”; “Teoria estética”; “História da arte”; e “Crítica de arte”) e com as diferentes modalidades assumidas pelas linguagens artísticas nos anos 1970 aos anos 2000.

CONTEÚDO:

I - O Fim das vanguardas e o debate sobre a pós-modernidade: 1980 -1990.

1. A "condição pós-moderna" e a crise das meta-narrativas nas sociedades contemporâneas, em Jean-François Lyotard;
2. A "cultura do simulacro", a “dissuasão do sentido e a “hiperrealidade”, segundo Jean Baudrillard
3. A crítica da cultura na época do capitalismo tardio de Fredric Jameson;
4. As novas tecnologias e as diferentes concepções de virtual em Paul Virilio e Pierre Lévy;
4. A polêmica entre Jürgen Habermas e Jean-François Lyotard: a relação entre escritura e filosofia.
5. A sociedade do espetáculo e a “distração esclarecida”: a disseminação do “cultural”.
6. A arte depois das vanguardas: presença de signos da tradição moderna na arte.
7. A “virada cultural”: os novos museus e a centralidade da arquitetura no debate estético.
7. A noção “romântica” e “vanguardista” de “obra de arte total” e a questão da “instalação”.

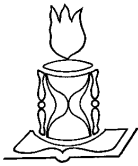
II - Estética e política nos anos 2000.

1. A “estética relacional”, a “arte da pós-produção”, e a “arte radicante”, em Nicolas Bourriaud.
2. Política e estética, em Jacques Rancière;
3. O “belo exagerado”, em Jean Galard; a estetização da memória e a administração da cultura nas sociedades pós-industriais.

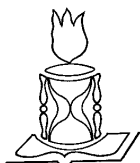
BIBLIOGRAFIA

- ADORNO, Theodor W. *Prismas: crítica cultural e sociedade*, São Paulo, Ática, 1998.
- _____, *Teoria Estética*. Lisboa, Martins Fontes, 1970.
- _____, & HORKHEIMER, M. *Indústria Cultural*. In: *Dialética do Esclarecimento*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1985.
- ARANTES, Otília Beatriz Fiori, *O Lugar da Arquitetura depois dos Modernos*, São Paulo, Nobel/ Edusp, 1993.
- _____, & Paulo Eduardo Arantes, *Um Ponto Cego no Projeto Moderno de Jürgen Habermas: Arquitetura e Dimensão Estética depois das vanguardas*, São Paulo, Brasiliense, 1992.
- _____, *Urbanismo em fim de linha*. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1998.
- ARGAN, G. *Arte Moderna*. São Paulo, Companhia das Letras, 1992.
- BARTHES, Roland, *O Prazer do Texto*. São Paulo, Perspectiva, 1977.
- _____, Esta coisa antiga, a arte..In *O óbvio e o obtuso*. São Paulo, Nova Fronteira, 1990.
- BAUDRILLARD, Jean, *Simulacros e Simulação*, Lisboa, Relógio d'Água, 1991.
- _____, *A arte da desapareição*. In: MACIEL, K.(org.): Rio de Janeiro: Editora da UFRJ/N-Imagem, 1997.
- BENJAMIN, Walter, *Magia e Técnica, Arte e Política (obras escolhidas V.II)*. São Paulo, Brasiliense, 2ª ed., 1986.
- BOURRIAUD, Nicolas, *Estética relacional*, São Paulo, Martins Fontes, 2009.
- _____, „Estética relacional, a política das relações”. In: LAGNADO, L. (org.): *27ª Bienal de São Paulo: seminários*: Rio de Janeiro, Cobogó, 2008.
- _____, *Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. São Paulo: Martins, 2009.
- _____, *Radicante: por uma estética da globalização*. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- _____, *Formas de vida: a arte moderna e a invenção de si*. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- BÜRGER, Peter. *Teoria da Vanguarda*, São Paulo, 2008.
- CLAIR, Jean, *Malaise dans les musées*. Paris, Flammarion, 2007.
- DANTO, Arthur, *Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história*, São Paulo: Edusp/Odysseus, 2006.
- FABBRINI, *A arte depois das vanguardas*. São Paulo, Unicamp, 2002.
- FASCINA, F. (org). *Modernidade e Modernismo*. São Paulo, Cosac & Naify, 1998.
- FINEBERG, Jonathan, *Art since 1940: strategies of being*, New York, Laurence King, 1995.
- FOSTER, Hal, *Recodificação: Arte, Espetáculo, Política Cultural*, São Paulo, Casa Editorial Paulista, 1996.
- _____, *El Retorno de lo Real: la vanguardia a finales de siglo*. Madrid, Akal, 2001.
- _____, *Diseño y delito: y otras diatribas*. Madrid: Ediciones Akal, 2004.
- GALARD, Jean, *Beleza exorbitante*. São Paulo: Editora Fap—Unifesp, 2012..

FFLCH Programa de Pós-Graduação – Área de Filosofia

- GENETTE, Gérard, *L'Oeuvre de l'art: Immanence e Transcendence*, São Paulo, S Seuil, 1994.
- HABERMAS, Jürgen, "Modernidade – um projeto inacabado" & "Arquitetura Moderna Pós-Moderna". In ARANTES, Otilia Beatriz Fiori & Paulo Eduardo, *Um Ponto Cego no Projeto Estético de Jürgen Habermas: Arquitetura e Dimensão Estética depois das vanguardas*, São Paulo, Brasiliense, 1992.
- HEARTNEY, Eleanor, *Pós-Modernismo* (série Movimentos da arte moderna: Tate Gallery Publishing), São Paulo, Cosac & Naify, 2002.
- HONNEF, Klaus, *Arte Contemporânea*, Colônia, Benedikt Taschen, 1992.
- HUYSSSEN, Andreas, *Memórias do Modernismo*, Rio de Janeiro, UFRJ, 1997.
- JAMESON, Fredric., *Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio*, São Paulo, Ática, 1996.
- _____, *A cultura do dinheiro: ensaio sobre a globalização*, Petrópolis, Vozes, 2001.
- _____, "Pós-Modernidade e Sociedade de Consumo". In São Paulo, "Novos Estudos CEBRAP" no. 12, junho de 1985.
- LÉVY, Pierre, *O que é o Virtual?*, São Paulo, editora 34, 1998.
- LIPOVETSKY, Gilles, *A Era do Vazio: ensaios sobre o individualismo contemporâneo*. Lisboa, Relógio d'Água, s/d.
- _____, *Os tempos hiper-modernos*, São Paulo, Barcarolla, 2004.
- LYOTARD, Jean-François Lyotard, *A condição pós-moderna*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1986.
- _____, *O Pós-Moderno explicado às crianças*, Lisboa, Dom Quixote, 2ª edição, 1993.
- _____, *L'Inhumain*, Paris, Galilée, 1988.
- MARCUSE, H. *A Dimensão Estética*. São Paulo, Martins Fontes, 1981.
- OLIVA, Achille Bonito, *La Trans-vanguardia*, Buenos Aires, Rosemberg-Rita editores, 1982.
- _____, Achille Bonito Oliva, *The International Trans-avantgarde*, Milano, 1982.
- PAZ, Octavio. *A outra voz*. São Paulo: Siciliano, 1993.
- RANCIÈRE, Jacques, *A partilha do sensível: estética e política*. São Paulo: Editora 34, 2005.
- _____, *Malaise dans l'esthétique*. Paris, Galilée, 2004.
- _____, *Sobre políticas estéticas*, Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona, 2005.
- _____, *O destino das imagens*. Lisboa: Orfeu Negro, 2012.
- _____, *O espectador emancipado*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- VIRILIO, Paul., *A Máquina da Visão*, Rio de Janeiro, José Olympio, 1994.
- _____, *O Espaço Crítico*, São Paulo, editora 34, 1993.

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

FFLCH Programa de Pós-Graduação – Área de Filosofia

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

Trabalho de fim de curso: dissertação.

OBSERVAÇÕES:

(*) Esta bibliografia é apenas exemplificativa. No decorrer do curso serão feitas outras indicações pormenorizadas sobre o tema.