

Unidade curricular (UC): LITERATURA, ARTES E REPRESENTAÇÃO	
Professor responsável: LEILA DE AGUIAR COSTA	Contato: leila.aguiar@unifesp.br
Ano letivo: 2015	Semestre: 2º.
Departamento: Curso de Pós Graduação em Letras	
Disciplina Obrigatória ( ) Eletiva (X) em Estudos Linguísticos ( ) em Estudos Literários (X) Carga horária total: 90 horas	
<u>OBJETIVOS</u> Geral: De natureza interdisciplinar, é objetivo da disciplina investigar os modos pelos quais as artes literárias — nos seus mais diversos gêneros — e as artes visuais — sobretudo a pintura — entretêm um profícuo diálogo com fins de produção de sentidos. Será caso, pois, de examinar movimentos de assimilações, de empréstimos, de transposições, de transformações efetuados entre os dois registros semiológicos. Interessará, sobretudo, por um lado verificar como a literatura se apropria das linguagens visuais e, por outro, relevar como as textualidades se fazem visíveis e, por isso mesmo, propõem visualidades. Específicos: Graças à leitura de um <i>corpus</i> diversificado de autores, a disciplina proporrá cenas literárias diversas que, do século XVIII ao século XXI, pensam as artes visuais e delas se apropriam para dar a ver, no registro mesmo do escrever e do ler, imagens em suas mais variadas manifestações. Nesse sentido, da relação inextricável entre as linguagens poética e pictórica em Diderot, da reflexão literária sobre o desejo frustrado do pintar em Balzac, das escavações poéticas baudelairianas sobre a imagem, da indizibilidade da imagem em Wilde, da descrição tornada quadro em Proust, até às experimentações picturais da poesia francesa, brasileira e portuguesa no século XX e XXI e às metamorfoses da imagem visual na poesia de Jorge de Sena, passando pela defecção do descritivo em Breton e pelo colorido da prosa poética de Yves Bonnefoy, é todo um universo sobre a representação do indizível ou de invisível e seus limites, na literatura e nas artes, que se tratará de compreender.	
<u>EMENTA</u> O objetivo da disciplina é refletir sobre o diálogo que a literatura entretém com as artes, em suas múltiplas e heteróclitas manifestações, tomando como baliza a noção multissecular de representação. Nesse sentido, será caso de se interrogar como o literário e o artístico refletem-se mutuamente, abrindo seus discursos para além de suas fronteiras, para pensar suas manifestações em tensão um com o outro. Para tanto, serão percorridos temas e questões como <i>ut pictura poesis</i> , efrase, quadro literário, descrição, picturalidade, bem como as discussões modernas e contemporâneas sobre os limites da represen-	

tação na literatura e nas artes.

PROGRAMA

I. REFLEXÕES DE ORDEM GERAL

1. Por uma arqueologia dos termos *mimesis*, *imago*, *figura*, *forma*, *species*
2. O *ut pictura poesis* : nos primórdios da reflexão estética e poética
3. Pluma ou pincel: emulações, equivalências, deslocamentos, transferências, substituições
4. *Ekphrasis* ou quando a pluma substitui o pincel e o buril
5. *Descriptio* ou quando a página branca é a tela branca
6. O poético, o narrativo e o pictural, ou a confusão das linguagens

II. ESCREVER A IMAGEM, PODERES DA IMAGEM

1. Denis Diderot e a expressão poética da pintura
2. Balzac e os limites e desvarios da pintura
3. Charles Baudelaire e a arqueologia da imagem
4. Oscar Wilde ou quando a imagem se torna indizível
5. Marcel Proust e a janela-quadro
6. André Breton ou quando a fotografia substitui a descrição
7. Yves Bonnefoy e a poesia feita cor
8. Poesia-pintura: Guillaume Apollinaire, Francis Ponge, Paulo Leminski, Ana Hatherly, Carlito Azevedo
9. Jorge de Sena e a(s) metamorfose(s) da imagem visual

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas

Debates em sala de aula em torno de textos selecionados – fontes primárias e fontes secundárias – e temas decorrentes.

RECURSOS INSTRUCIONAIS

Computador, projetor multimídia.

AVALIAÇÃO

Participação em sala de aula;
Debates em torno de textos/temas;
Seminários (eventualmente);
Trabalho final.

BIBLIOGRAFIA

I. Básica:

Fontes secundárias

- * AURAIJ-Jonchière, Pascale (org.). **Écrire la peinture entre XVIIIe et XIXe siècles**. Clermont-Ferrand : Presses de l'Université Blaise Pascal, 2003
- AVELAR, Mário. **Ekphrasis. O poeta no atelier do artista**. Chamusca: Cosmos, 2006.
- AUERBACH, Erich. **Figura**. São Paulo: Ática, 1997
- BARTHES, Roland. **A câmara clara**. Tradução de Julio Castañon. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.
- _____. **S/Z**. Lisboa: Edições 70, 1999
- _____. **O óbvio e o obtuso**. Lisboa: Edições 70, 2009
- BERGEZ, Daniel. **Peindre, écrire: le dialogue des arts**. Paris : Editions de La Martinière, 2008.
- _____. **Littérature et peinture**. Paris: Armand Collin, 2008
- CALVINO, Italo. **Seis propostas para o milênio**. São Paulo: Cia das Letras, 1990
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **Pintura encarnada**. Tradução de Leila Aguiar Costa e Osvaldo Fontes Filho. São Paulo: Fap-Unifesp, 2012.
- DETHURENS, Pascal. **Écrire la peinture: de Diderot à Quignard**. Paris : Citadelles et Mazenod, 2015
- DOBRAŃSKY, Enid Abreu. **No tear de Palas: Imaginação e gênio no século XVIII – Uma introdução**. Campinas: Editora da Unicamp/Papirus, 1992
- GONÇALVES, Aguinaldo José. **Laokoon revisitado**. São Paulo: Edusp, 1994.
- LAFORGUE, Pierre. **L'ut pictura poesis : Baudelaire, la peinture et le romantisme**. Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2000
- LICHTENSTEIN, Jacqueline. **La couleur éloquente**. Paris : Flammarion, 1999
- LIMA, Luiz Costa. **Vida e mimesis**. São Paulo: Editora 34, 1995
- MARIN, Louis. **Des pouvoirs de l'image**. Paris : Seuil, 1993
- MOUREY, Jean-Pierre. **Philosophies et pratiques du détail**. Seyssel : Champ Vallon, 1996
- Maurisson, Charlotte (org.). **Écrire sur la peinture**. Paris : Folioplus Classiques, 2006
- OLIVEIRA, Solange Ribeiro de. **Literatura e Artes Plásticas**. Ouro Preto: UFOP, 1993.
- PRAZ, Mário. **Literatura e Artes Visuais**. São Paulo: Cultrix/Edusp, 1982.
- RANCIÈRE, Jacques. **O destino das imagens**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012
- RUSSO, Adelaïde. Le peintre comme modèle: du surréalisme à l'extrême contemporain**. Septen-

trion,

2007

VALAZZA, Nicolas. **Crise de plume et souveraineté du pinceau : écrire la peinture de Diderot à Proust**. Paris : Garnier, 2013

VOUILLLOUX, Bernard. **La peinture dans le texte. XVIIIe-XIXe siècles**. Paris : CNRS Editions, 1995

Fontes primárias

APOLLINAIRE, Guillaume. **Alcoois**. São Paulo: Hedra, 2013

_____. **Caligramas**. Madrid: Catedra: 1997

AZEVEDO, Carlito. **As banhistas**. Rio de Janeiro : Imago, 1993

BALZAC, Honoré de. Obra-prima desconhecida. In: DIDI-HUBERMAN, G. **Pintura encarnada**. Tradução de Osvaldo Fontes Filho e Leila de Aguiar Costa. São Paulo: Fap/Escuta, 2014

BAUDELAIRE, Charles. **Pequenos poemas em prosa**. São Paulo: Editora Hedra, 2009

_____. **Escritos sobre arte**. São Paulo: Hedra, 2007

_____. **Sobre a modernidade: o pintor da vida moderna**. São Paulo: Paz e Terra, 2007

BRETON, André. **Nadja**. São Paulo: Cosac & Naif, 2007

BONNEFOY, Yves. Notas sobre a cor. Tradução de Leila de Aguiar Costa. **Lettres Françaises**, no.15(1), 2014

DIDEROT, Denis. **Ensaio sobre a pintura**. Campinas: Papyrus, 1993

HATHERLY, Ana. **A reinvenção da leitura**. Lisboa: Futura, 1975

_____. Visualidade do texto. Uma tendência universalista da poesia portuguesa. **Colóquio Letras**, no.35, 1977, p.5-17

_____. **A idade da escrita e outros poemas**. São Paulo: Escrituras Editora, 2005

LEMINSKI, Paulo. **Toda Poesia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2013

PONGE, Francis. **Métodos**. Tradução de Leda Tenório da Mota. Rio de Janeiro : Imago, 1997

PONGE, Francis. **Pièces**. Paris: Gallimard, 1962.

PONGE, Francis. **La Rage de l'expression**. Paris: Gallimard, 1976

PROUST, Marcel. Tempo reencontrado. **Em busca do tempo perdido**. São Paulo: Globo, 2009

WILDE, Oscar. **Retrato de Dorian Gray**. São Paulo: Landmark, 2012/ São Paulo: Hedra, 2006

- Outras fontes primárias poderão vir se acrescentar a este *corpus*

Suplementar

CASSIN, Barbara. **O efeito sofisticado**. São Paulo: Editora 34, 2005

CATHARINA, Pedro Paulo G.F. **Quadros literários fin-de-siècle: um estudo de Às avessas de Joris-**

Karl Huysmans. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2005

COSTA, Leila de Aguiar. **Antigos e Modernos. A cena literária na França do século XVII.** São Paulo: Edusp/Nankin Editorial, 2009

LABARTHE-POSTEL, Judith. **Littérature et peinture dans le roman moderne. Une rhétorique de la vision.** Paris : L'Harmattan, 2002

LIMA, Luís Filipe Silvério. **O império dos sonhos. Narrativas proféticas, sebastianismo & messianismo brigantino.** São Paulo: Alameda Editorial, 2010

MELLO, Celina Maria Moreira. **A literatura francesa e a pintura. Ensaio crítico.** Rio de Janeiro: 7 Letras, 2004

MENDES, Nancy Maria. **Uma galeria de pintores holandeses no romance proustiano.** São Paulo: Annablume, 2002

VOUILLOUX, Bernard. **Un art de la figure: Francis Ponge dans l'atelier du peintre.** Presses Universitaires du Septentrion, 1998

DOCENTE PARTICIPANTE

Nome	Origem (Curso)	Titulação	Regime de Trabalho	Carga horária
Leila de Aguiar Costa	Curso de Letras	Pós-doutorado	RDIDP	