

**TEORIA LITERÁRIA E CRÍTICA DA CULTURA
PROMEL**

Turno: Vespertino

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Unidade curricular		Departamento
A poética do vestígio na fotografia contemporânea		DELAC
Carga Horária: 30 horas/aula	Ano/Semestre	
Quartas – 14-17h	2018/2º	

EMENTA

Dimensão icônica-indicial das imagens fotográficas. Imagem, fotografia e vestígio. Imagem, experiência histórica e memória. Poética do vestígio. Narrativas visuais. Fotografia contemporânea e suas reverberações políticas, sociais e históricas. A influência da fotografia em textos literários.

OBJETIVOS

Geral:

- Estudar as potencialidades e os efeitos da fotografia e suas interseções com os conceitos de vestígio, experiência história e memória.

Específicos:

- Oferecer noções gerais da linguagem fotográfica.
- Identificar e analisar de que maneira revelam-se as singularidades de fotografias produzidas no âmbito literário, artístico, midiático ou documental.
- Conceituar o vestígio como matéria-prima para a reconstrução histórica e preservação da memória.
- Pensar a imagem como “operador temporal de sobrevivências”, ou seja, como instrumento de rememoração e de resgate de episódios passados.
- Estabelecer relações entre a fotografia e textos literários.
- Oferecer elementos para evidenciar experiências que a fotografia pode oferecer ao espectador.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

A. Filosofia da imagem técnica.

- B. Fotografia: entre o documento e a expressão.
- C. Epistemologia da fotografia: ícone indicial ou índice icônico.
- D. Imagem, vestígio e experiência histórica.
- E. Fotografia e vestígio.
- F. Imagens sobreviventes.
- G. A Vestígios, narrativas de detetives e narrativas visuais.
- H. Fotografia contemporânea e suas reverberações políticas, sociais e históricas.
- I. A influência da fotografia na literatura.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Trabalho individual escrito.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGAMBEN, Giorgio. **Profanações**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007.

BARTHES, Roland. *A Câmara Clara*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1983.

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 10ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 1996a. p. 165-196 (Obras escolhidas, v. 1).

BENJAMIN, Walter. I [O intérieur. O rastro]. In: BOLLE, Willi (Org.). **Passagens**. Walter Benjamin. Tradução Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora da UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007a. p. 247-262.

BENJAMIN, Walter. N [Teoria do conhecimento, teoria do progresso]. In: BOLLE, Willi (Org.). **Passagens**. Walter Benjamin. Tradução Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora da UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007b. p. 499-530.

BENJAMIN, Walter. Pequena História da Fotografia. In: BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 10ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 1996b. p. 91-107 (Obras escolhidas, v. 1).

BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito da História. In: BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 10ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 1996c. p. 222-232

(Obras escolhidas, v. 1).

BRASSAÏ. **Proust e a fotografia**. Tradução André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2005.

CALVINO, Ítalo. A aventura de um fotógrafo. In: **Amores difíceis**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

CASARES, Adolfo Bioy. **La aventura de un fotógrafo en La Plata**. Buenos Aires: Booket, 2013.

CASARES, Adolfo Bioy. - **La invención de Morel**. Buenos Aires: Booket, 2009.

CORTÁZAR, Julio. Las babas del diablo. In: **Las armas secretas**. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1959. Disponível em: <http://poars1982.wordpress.com/2008/02/19/julio-cortazar-las-babas-del-diablo/>
Acesso em: 13 dez. 2017.

COTTON, Charlotte. **A fotografia como arte contemporânea**. Tradução Maria Silvia Mourão Netto. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Imagens apesar de tudo**. Tradução Vanessa Brito e João Pedro Cachopo. Lisboa: KKYM, 2012a.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Tradução Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. **Pós: Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes da Escola de Belas Artes**. Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 206-219, nov. 2012b.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Sobrevivência dos vaga-lumes**. Tradução Vera Casa Nova e Márcia Arbex. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2011.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Imagens-ocasiões**. Tradução Guilherme Ivo. São Paulo: Fotô Editorial, 2018.

DUBOIS, Philippe. **O acto fotográfico**. Tradução Edmundo Cordeiro. Lisboa: Vega, 1992.

FLUSSER, Vilém. **Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia**. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002.

FREUD, Sigmund. Delírios e sonhos na *Gradiva* de Jensen. In: FREUD, Sigmund. **Gradiva de Jensen e outros trabalhos**. Tradução Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 17-98. (Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, v. IX (1906-1908).

GINZBURG, Carlo. Sinais. Raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, Carlo. **Mitos, emblemas, sinais: Morfologia e história**. Tradução Federico Carotti. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 143-275.

GINZBURG, Jamie. A interpretação do rastro em Walter Benjamin. In: SEDLMAYER, Sabrina; GINZBURG, Jamie (Org.). **Walter Benjamin: rastro, aura e história**. Belo

Horizonte: Editora UFMG, 2012. p. 107-132.

LISSOVSKY, Mauricio. Sob o signo do “clic”: fotografia e história em Walter Benjamin. In: FELDMAN-BIANCO, Bela; LEITE, Míriam L. Moreira (Org.). **Desafios da imagem: fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais**. 5.ed. Campinas: Papirus, 2006. p. 21-36.

LÖWY, Michael. **Walter Benjamin: aviso de incêndio**. Uma leitura das teses “Sobre o conceito de história”. Tradução Wanda Nogueira Caldeira Brant. São Paulo: Boitempo, 2005.

PEIRCE, Charles Sanders. **Semiótica**. Tradução José Teixeira Coelho Neto. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2008.

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

SCHAEFFER, Jean-Marie. **A imagem precária**. Tradução Eleonora Bottmann. Campinas: Papirus, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AGAMBEN, Giorgio. **A comunidade que vem**. Lisboa: Editorial Presença, 1993.

AGAMBEN, Giorgio. **Infância e história**. Destruição da experiência e origem da história. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2005a.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Resíduo. In: ANDRADE, Carlos Drummond de. **A rosa do povo**. 21.ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 92-95.

ANTELO, Raul. Limiares do singular-plural. In: OTTE, Georg; SEDLMAYER, Sabrina; CORNELSEN, Elcio (Org.). **Limiares e passagens em Walter Benjamin**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 128-158.

ANTICH, Xavier. Farmacos icônicos. Memoria y retórica en la fotografía de la guerra civil española. In: CORNELSEN, Elcio Loureiro; VIEIRA, Elisa Maria Amorim; SELIGMANN-SILVA, Marcio (Org.). **Imagem e memória**. Belo Horizonte: Rona Editora/FALE/UFMG, 2012. p. 191-227.

ASSMANN, Aleida. **Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural**. Tradução Paulo Soethe. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.

BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura**. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 10ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 1996. (Obras escolhidas, v. 1).

BENJAMIN, Walter. H [O colecionador]. In: BOLLE, Willi (Org.). **Passagens**. Walter Benjamin. Tradução Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora da UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007a. p. 237-245.

BENJAMIN, Walter. **Rua de mão única**. Tradução Rubens Rodrigues Torres Filho / José Carlos Martins Barbosa. 6ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2011. v. 2. (Obras escolhidas II).

BENJAMIN, Walter. M [O flâneur]. In: BOLLE, Willi (Org.). **Passagens**. Walter Benjamin. Tradução Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora da UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007c. p. 461-498.

BENJAMIN, Walter. **Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo**. Tradução José Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. 3.ed. 2ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 2000. (Obras escolhidas, v. III).

BENJAMIN, Walter. Paris, a capital do século XIX. Exposé de 1935. In: BOLLE, Willi (Org.). **Passagens**. Walter Benjamin. Tradução Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora da UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007e. p. 39-51.

BENJAMIN, Walter. Paris, Capital do Século XIX. Exposé de 1939. In: BOLLE, Willi (Org.). **Passagens**. Walter Benjamin. Tradução Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora da UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007f. p. 53-67.

BENJAMIN, Walter. Y [A fotografia]. In: BOLLE, Willi (Org.). **Passagens**. Walter Benjamin. Tradução Irene Aron e Cleonice Paes Barreto Mourão. Belo Horizonte: Editora da UFMG; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007g. p. 713-731.

BERGER, John. *Sobre o olhar*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SA. 2003.

BRECHT, Bertolt. **Kriegsfibel**. BRECHT-SCHALL, Barbara (Org.). Berlim: Eulenspiegel Verlag Berlin, 2008.

BRECHT, Bertolt. **Poemas 1913-1956**. Seleção e tradução Paulo César de Souza. 7.ed. São Paulo: Editora 34, 2012.

BRETAS, Aléxia. Imagens do pensamento em Walter Benjamin. **Artefilosofia**. Ouro Preto, n. 6, p. 63-73, abr. 2009.

BUCK-MORSS, Susan. Estética e anestética: uma reconsideração de *A obra de arte* de Walter Benjamin. In: CAPISTRANO, Tadeu (Org.). **Benjamin e a obra de arte: técnica, imagem, percepção**. Tradução Marijane Lisboa e Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. p. 155-204.

CALLE, Sophie. **Prenez soin de vous**. Paris: Actes Sud, 2007.

DERRIDA, Jacques. **Mal de arquivo**: uma impressão freudiana. Tradução Cláudia de Moraes Rego. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **A imagem sobrevivente**: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg. Tradução Vera Ribeiro. Rio de Janeiro:

Contraponto, 2013a.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Ante el tiempo**. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Tradução Oscar Antonio Oviedo Funes. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008a.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Cascas. Tradução André Telles. **Serrote**. São Paulo, n. 13, p. 99-133, mar. 2013b.

DIDI-HUBERMAN, Georges. La emoción no dice “yo”. Diez fragmentos sobre la libertad estética. In: JAAR, Alfredo. **La política de las imágenes**. Santiago de Chile: Editorial Metales Pesados, 2008b. p. 39-67.

FATORELLI, Antonio. **Fotografia e viagem**: entre a natureza e o artifício. Rio de Janeiro: Relume Dumará: Faperj, 2003.

FONTCUBERTA, Joan. **O beijo de Judas**. Fotografia e verdade. Tradução Maria Alzira Brum Lemos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL, 2010.

FREUND, Gisèle. **Fotografia e sociedade**. Tradução Pedro Miguel Frade. Lisboa: Vega, 1995.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Apagar os rastros, recolher os restos. In: SEDLMAYER, Sabrina; GINZBURG, Jamie (Org.). **Walter Benjamin: rastro, aura e história**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. p. 27-38.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin ou a história aberta. In: BENJAMIN, Walter. **Magia e técnica, arte e política**: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet. 10ª reimpressão. São Paulo: Brasiliense, 1996. v. 1, p. 7-19 (Obras escolhidas I).

GINZBURG, Carlo. Sinais. Raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, Carlo. **Mitos, emblemas, sinais**: Morfologia e história. Tradução Federico Carotti. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 143-275.

GUIMARÃES, César. A vocação icônica da memória. In: GUIMARÃES, César. **Imagens da memória**: entre o legível e o visível. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1997. p. 30-59.

GUIMARÃES, César. E a redenção? Notas em torno da imagem, do limiar e do real. In: OTTE, Georg, SEDLMAYER, Sabrina; CORNELSEN, Elcio (Org.). **Limiares e passagens em Walter Benjamin**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. p. 194-204.

GUIMARÃES, César. **Apresentação** proferida no Grupo de Pesquisa Poéticas da Experiência do PPGCOM. UFMG, Belo Horizonte, 12 set. 2014.

JANZ, Rolf-Peter. Ausente e presente. Sobre o paradoxo da aura e do vestígio. In: SEDLMAYER, Sabrina; GINZBURG, Jamie (Org.). **Walter Benjamin: rastro, aura e história**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. p. 13-26.

KOSSOY, Boris. **Dicionário histórico-fotográfico brasileiro**: fotógrafos e ofício da

fotografia no Brasil (1833-1910). São Paulo: Instituto Moreira Salles, 2002.

KOSSOY, Boris. **Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo**. Cotia: Ateliê Editorial, 2007.

LEDO, Margarita. **Documentalismo fotográfico**. Êxodos e identidade. Madrid: Ediciones Cátedra S.A., 1998.

LISSOVSKY, Mauricio. **Pausas do destino: teoria, arte e história da fotografia**. Rio de Janeiro: Mauad, 2014.

LISSOVSKY, Mauricio. Rastros na paisagem. A fotografia e a proveniência dos lugares. In: SEDLMAYER, Sabrina; GINZBURG, Jamie (Org.). **Walter Benjamin: rastro, aura e história**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. p. 229-258.

LOMBARDI, Kátia Hallak. *Documentário Imaginário: novas potencialidades na fotografia documental contemporânea*. Dissertação. 2007. Disponível em <http://www.bocc.ufp.pt/> e/ou em <http://www.fafich.ufmg.br/gris/biblioteca/teses>

MAGNUMPHOTOS. *Agência de fotografia*. Disponível em <http://www.magnumphotos.com/>. Acesso em: 20 abr. 2017.

MAH, Sergio. Projetar o passado. Reviver o presente. **Revista de Fotografia ZUM**. São Paulo, n. 3, p. 141-143, out. 2012.

MARQUES, Ana Martins. **Paisagem como figuras: fotografia na literatura contemporânea** (W. G. Sebald, Bernardo Carvalho, Alan Pauls, Orhan Pamuk). 2013. 356f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Programa de Pós-Graduação em Letras, Belo Horizonte. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/ECAP-97ZLNU/tese_paisagem_com_figuras_ana_martins_marques.pdf?sequence=1
Acesso em: 13 dez. 2017.

MOLDER, Maria Filomena. Aura e vestígio. In: MOLDER, Maria Filomena. **Semear na neve** – Estudos sobre Walter Benjamin. Lisboa: Relógios D' Água Editores, 1999a. p. 55-59.

MOLDER, Maria Filomena. O rastro escondido. In: MOLDER, Maria Filomena. **Semear na neve** – Estudos sobre Walter Benjamin. Lisboa: Relógios D' Água Editores, 1999b. p. 109-118.

MORRIS, Errol; WESCHLER, Lawrence. Crer para ver. **Revista de Fotografia ZUM**, São Paulo, n. 2, p. 122-135, abr. 2012.

OTTE, Georg. Vestígios da experiência e índices da modernidade. Traços de uma distinção oculta em Walter Benjamin. In: SEDLMAYER, Sabrina; GINZBURG, Jamie (Org.). **Walter Benjamin: rastro, aura e história**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. p. 61-86.

PEIXOTO, Nelson Brissac. **Paisagens urbanas**. São Paulo: Editora Senac São Paulo; Editora Marca D'Água, 1996.

Pérez-Reverte, Arturo. **El pintor de batallas**. Barcelona: Alfaguara, 2006.

PICADO, Benjamin. **Sentido visual e vetores de imersão**. Três regimes plásticos da implicação do espectador nas formas visuais do fotojornalismo. In: XX Compós: Porto Alegre, 2011. Disponível em: <<http://www.compos.org.br/biblioteca.php>>. Acesso em: 27 out. 2013.

PIRES, Francisco Quinteiro. Fotojornalismo em crise? **Revista de Fotografia ZUM**, São Paulo, n. 6, p. 138-151, abr. 2014.

PROUST, Marcel. **O tempo recuperado**. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995.

POLLAK, Michael. **Memória e Identidade Social**. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro. vol. 5, n. 10, p. 200-212, 1992.

RANCIÈRE, Jacques. El teatro de imágenes. In: JAAR, Alfredo. **La política de las imágenes**. Santiago: Editorial Metales Pesados, 2008. p. 69-89.

RANCIÈRE, Jacques. **O espectador emancipado**. Tradução José Miranda Justo. Lisboa: Orfeu Negro, 2010.

RITCHIN, Fred. **After photography**. Nova Iorque: WW. Norton & Company, 2009.

ROBERTS, Hilary. Uma batalha de imagens. Fato e ficção na Primeira Guerra Mundial. **Revista de Fotografia ZUM**, São Paulo, n. 7, p. 152-171, out. 2014.

SCHAMA, Simon. **Paisagem e memória**. Tradução Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

SCHWARCZ, Lilia Moritz; NOGUEIRA, Thyago (Orgs). **Por trás daquela foto**: contos e ensaios a partir de imagens. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

SONTAG, Susan. A critic at large. Looking at war. Photography's view of devastation and death. **The New Yorker**, Nova Iorque, p. 82-99, 9 dec. 2002.

SONTAG, Susan. **Diante da dor dos outros**. Tradução Rubens Figueiredo. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2003.

SONTAG, Susan. **Sobre fotografia**. Tradução Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

SOUSA, Jorge Pedro. **Uma história crítica do fotojornalismo ocidental**. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2004.

SZARKOWSKI, John. **Modos de olhar**. 100 fotografias do acervo do Museum of Modern Art, New York. Tradução: Clifford E. Landers e Victoria Murat. Nova Iorque: The Museum of Modern Art, 1999.

SZYMBORSKA, Wisława. **Poemas**. Tradução: Regina Przybycien. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

TEZZA, Cristovão. **O fotógrafo**. Rio de Janeiro: Rocco, 2004.

VECCHI, Roberto; RIBEIRO, Margarida Calafate. A memória poética da guerra colonial de Portugal na África. Os vestígios como material de uma construção possível. In: SEDLMAYER, Sabrina; GINZBURG, Jamie (Org.). **Walter Benjamin: rastro, aura e história**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. p. 87-105.

Aprovado pelo Colegiado em ____ / ____ / ____

Kátia Hallak Lombardi
professora

Coordenador(a)
(Carimbo)