

Disciplina: Devires feministas da estética: as disputas pelo sensível

Doutorado em Ciências Sociais e Programa (IFCH) de Pós-graduação em
Multimeios (IA)

Professora: Karla Bessa (Pagu/Unicamp)

ementa: A partir da pergunta: como a arte transforma nosso ser/estar no mundo? o curso pretende colocar em diálogo os conceitos-chave dos estudos da imagem e do audiovisual e as epistemologias feministas contemporâneas, com a dupla finalidade de, em primeiro lugar, historicizar conceitos e abordagens e, em segundo, situar o que encontra-se em disputa no atual cenário transnacional, tanto na crítica, quanto nas produções artísticas que desafiam/desafiam o *establishment* da arte e fazem contrapontos subversivos e/ou revolucionários. O propósito é de entender a constituição de um campo de estudos, “estudos feministas da arte e do filme”, seus limites e alcances. Realizara tal incursão reflexiva a partir de uma perspectiva que confronta teorias e historiografias do cinema e da arte e dos modos de ler e interpretar e questionar a arte e o audiovisual para além da relação entre forma/conteúdo e dos binarismos típicos dos paradigmas analíticos eurocentricos.

Conteúdo Programático:

- 1) epistemologias e políticas da diferença (século XX)
- 2) Metodologias da Cultura Visual e Audiovisual
- 3) Epistemologias feministas em disputa: feminismos liberais (mov. metoo); feminismo negro anticolonial, feminismos queer, transfeminismos, ecofeminismos, feminismos radicais (manifestos do século XXI)
- 4) A crítica fílmica e a crítica feminista: fluxos e refluxos
- 5) Ilusões do realismo
- 6) Os limites da Interpretação
- 7) Os limites da representação

Metodologia

As aulas consistem em debates e seminários envolvendo leituras críticas de textos, fotografias e filmes. As leituras serão realizadas considerando a diversidade geopolítica de autores/as e diretores/as e a diversidade e dissidência dos(as) autores/as e filmes. Será privilegiada a produção fílmica e teórica realizada na América Latina ou por autorias que se dediquem a pensar a América Latina.

Critérios de Avaliação

- 1) Presença e participação nos debates;
- 2) Elaboração de um ensaio final (texto escrito entre 08 e 15 páginas)

O conteúdo e bibliografia detalhada serão entregues no primeiro dia de aula

Bibliografia:

- Adams, Rachel and David Savran, eds, *The Masculinity Studies Reader* (Blackwell, 2002).
- Berger, J. Ways of seeing. (London: Penguin, 1972)
- Connell, R. W., *Gender* (Polity, 2009).
- Corber, Robert J. and Stephen Valocchi, eds, *Queer Studies: An Interdisciplinary Reader* (Blackwell, 2003).
- Lancaster, Roger, and Micaela di Leonardo, eds, *The Gender/Sexuality Reader: Culture, History, Political Economy* (Routledge, 1997).
- Stryker, Susan and Stephen Whittle, *The Transgender Studies Reader* (Routledge, 2006).
- White, Patricia. Women's Cinema, World Cinema. Projecting Contemporary Feminisms.
- GALT, R. & SCHONVER K. Os Mundos do Cinema *Queer*: da estética ao ativismo. *ArtCultura*, 2015- v. 17, n. 30, p. 97-107, jan-jun. 2015
- BESSA, Karla Adriana Martins. “Como cheguei a ser o que sou”? Uma estética da torção em filmes das décadas de 60 e 70. *Rev. Est. Fem.*, Florianópolis , v. 25, n. 1, p. 291-313, Apr. 2017
- GERACE, Rodrigo. Cinema Explícito. Representações Cinematográficas do Sexo. São Paulo. SESC, 2015.
- SOBRINHO, G. Questões de Gêneros: vídeos, documentários e mulheres no Brasil. In: Alfredo Suppia (org). *Gêneros cinematográficos e audiovisuais: perspectivas contemporâneas*. Bragança Paulista: Margem da Palavra, 2016. p. 87-108
- SHOHAT, Ella & STAM, Robert. *Crítica da imagem eurocêntrica-multiculturalismo e representação*. São Paulo: Cosac Naify, 2006
- SONTAG, Susan. *Contra a Interpretação e outros Ensaios*. Porto Alegre: L & PM, 1989.
- MORA, Sergio de la. *Cinemachismo. Masculinities and Sexuality in Mexican Film*. University of Texas Press. 2006.
- Roger Benjamin, “Colonial Panoramania,” *Orientalist Aesthetics: Art, Colonialism, and French North Africa* (Berkeley: University of California, 2003): 105–127
- Oliver Sacks, “The Mind’s Eye: What the Blind See”. *New Yorker*.
- TOMPKINS, Cynthia. *Experimental Latin American Cinema. History and Aesthetics*. The University of Texas Press. Austin. 2013
- Weedon, Chris. *Feminism, Theory, and politics of difference*. London: Blackwell, 1999.

- Bordo, Susan. *Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body*. University of California Press, 2004. ISBN: 978052024054. [Preview with [Google Books](#)]
- Karlyn, Katherine Rowe. *Unruly Girls, Unrepentant Mothers: Redefining Feminism on Screen*. University of Texas Press, 2011. ISBN: 9780292737549. [Preview with [Google Books](#)]
- Thornham, Sue, ed. *Feminist Film Theory: A Reader*. NYU Press, 1999. ISBN: 9780814782446.