

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Disciplina: Tópicos Especiais em Sociologia I: “Sociologia da Arte e da Cultura”

Prof. Responsável: Dmitri Cerboncini Fernandes

Créditos-Aula: 4

Carga Horária Total: 60 h

Tipo: Semestral

Período: 2.º Semestre de 2016

Horário das Aulas: quintas-feiras, das 14h00min às 18h00min.

1 – EMENTA

Apresentar a especificidade da reflexão sociológica quando confrontada com o domínio da arte e da cultura; fornecer um panorama geral das contribuições teóricas e epistemológicas que já se tornaram clássicas no âmbito da sociologia da arte e da cultura; possibilitar a compreensão dos conceitos basilares que sustentam as teorias sociológicas voltadas à arte e à cultura.

2 – CONTEÚDO

a) História Social, Estética Sociológica ou Sociologia da Arte?

b) Lukács e a estética marxista

c) Benjamin, a arte e a modernidade

d) Adorno e o eclipse da arte na era da indústria cultural

e) Bourdieu e o devassamento sociológico da arte

f) Elias e a abordagem sócio-psicanalítica da arte

3 – MÉTODOS UTILIZADOS

a) Aulas expositivas

b) Leituras dirigidas

c) Análise de materiais artísticos

4 – PROCESSO DE AVALIAÇÃO

Trabalho final, seminários e participação em aula.

5 – BIBLIOGRAFIA BÁSICA DO CURSO

- ADORNO, Theodor W. & HORKHEIMER, Max. “A indústria cultural: o esclarecimento como mistificação das massas”, IN: *Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1985, pp. 113-156.
- ADORNO, Theodor W. “A indústria cultural”, IN: Cohn, Gabriel (org.), *Theodor W. Adorno - Sociologia*, Coleção Grandes Cientistas Sociais, São Paulo, Editora Ática, 1984, pp. 92-99.
- ADORNO, Theodor W. “Caracterização de Walter Benjamin” IN: *Prismas: crítica cultural e sociedade*. São Paulo, Editora Ática, 2001, pp. 223-237.
- ADORNO, Theodor W. “Televisão, consciência e indústria cultural”, IN: COHN, Gabriel (org.), *Comunicação e indústria cultural: leituras de análise dos meios de comunicação na sociedade contemporânea e das manifestações da opinião pública, propaganda e “cultura de massa” nessa sociedade*. São Paulo, Companhia Editora Nacional e Editora da Universidade de São Paulo, 1971, pp. 346-354.
- BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução”, IN: *Benjamin, Horkheimer, Adorno, Habermas: Os Pensadores – Vida e Obra*. São Paulo, Editora Abril Cultural, 1980, pp. 3-28.
- BOURDIEU, Pierre & HAACKE, Hans. *Livre troca: diálogos entre ciência e arte*. Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 1995.
- BOURDIEU, Pierre. “Fundamentos de uma ciência das obras” IN: *As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário*. São Paulo, Companhia das Letras, 1996, pp. 203-318.
- BOURDIEU, Pierre. “Por uma ciência das obras”, IN: *Razões Práticas: sobre a teoria da ação*. Campinas, Editora Papirus, 5.ª edição, 2004, pp. 53-73.
- BOURDIEU, Pierre. *A economia das trocas simbólicas*. São Paulo, Editora Perspectiva, 2009, 6.ª edição, pp. 27-98; 99-182; 269-294.

- BOURDIEU, Pierre. *A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens simbólicos*. São Paulo, Zouk, 2004, pp. 19-98.
- BOURDIEU, Pierre. *O amor pela arte*. São Paulo, Editora Zouk e EDUSP, 2003.
- BOURDIEU, Pierre. *Un arte medio: ensayo sobre los usos sociales de la fotografía*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2003, pp. 37-50.
- CASTELNUOVO, Enrico. *Retrato e Sociedade na Arte Italiana: Ensaios de história social da arte*. São Paulo, Companhia das Letras, 2006, pp. 125-222.
- CHARTIER, Roger. “O mundo econômico ao contrário”, IN: ENCREVÉ, Pierre & LAGRAVE, Rose Marie (org.): *Trabalhar com Bourdieu*. Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 2005, pp. 253-260.
- COHN, Gabriel. “Adorno e a teoria crítica da sociedade”, IN: Cohn, Gabriel (org.), *Theodor W. Adorno - Sociologia*, Coleção Grandes Cientistas Sociais, São Paulo, Editora Ática, 1984, pp. 7-30.
- DUARTE, Rodrigo. *Teoria Crítica da Indústria Cultural*. Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2003.
- ELIAS, Norbert. *Escritos e ensaios I: Estado, processo, opinião pública*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2006, pp. 21-34.
- ELIAS, Norbert. *A sociedade dos indivíduos*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1994, pp. 11-60.
- ELIAS, Norbert. *Mozart: a sociologia de um gênio*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1995.
- ELIAS, Norbert. *Norbert Elias por ele mesmo*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 2001.
- FREDERICO, Celso. *Lukács: um clássico do século XX*. São Paulo, Moderna, 1997.
- FURIÓ, Vicenç. “Objetivos, límites y problemas de la sociología del arte”, IN: *Sociología del Arte*, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000, pp. 19-34.
- GUTIERREZ, Alicia B. “A modo de introducción. Los conceptos centrales en la sociología de la cultura de Pierre Bourdieu”, IN: BOURDIEU, Pierre: *El sentido social del gusto: Elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2010, pp. 9-18.
- HEINICH, Nathalie. *La sociologie de l'art*. Paris, La Découverte, 2004.
- HENRY, Charles. “Elementos para uma teoria da individualização. Quando o criado Mozart se achava um livre artista”, IN: GARRIGOU, Alain & LACROIX, Bernard (org.): *Norbert Elias e a história*. São Paulo, Editora Perspectiva, 2001, pp. 145-162.
- JURT, Joseph. « L'apport de la théorie du champ aux études littéraires », IN: PINTO, Louis, SAPIRO, Gisèle, CHAMPAGNE, Patrick (org.): *Pierre Bourdieu, sociologue*. Paris, Fayard, 2004, pp. 255-278.
- KOHTE, Flávio. *Benjamin e Adorno: confrontos*. São Paulo, Editora Ática, 1978.
- KONDER, Leandro. *Walter Benjamin: o marxismo da melancolia*. Rio de Janeiro, Editora Record, 1999.
- LUKÁCS, György. “Introdução aos escritos estéticos de Marx e Engels”, IN: *Arte e Sociedade: escritos estéticos (1932-1967)*. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2.^a Edição, pp. 87-119.
- MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. “A história dos homens”, IN: FERNANDES Florestan (org.), *Marx, Engels – História*, Coleção Grandes Cientistas Sociais, São Paulo, Editora Ática, 1989, pp. 182-214.
- MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. *Cultura, Arte e Literatura: textos escolhidos*. São Paulo, Editora Expressão Popular, 2010.

- MICELI, Sergio. “Norbert Elias e a questão da determinação”, IN: NEIBURG, Federico *et alli* (org.): *Dossiê Norbert Elias*. São Paulo, EDUSP, 2001, pp. 113-128.
- MICELI, Sergio. « Effet de réel et réalité de l’illusion. Le Flaubert de Bourdieu », IN: PINTO, Louis, SAPIRO, Gisèle, CHAMPAGNE, Patrick (org.) : *Pierre Bourdieu, sociologue*. Paris, Fayard, 2004, pp. 279-288.
- PALHARES, Taísa Helena Pascale. *Aura: a crise da arte em Walter Benjamin*. São Paulo, Editora Barracuda, 2006.
- PINTO, Louis. “A teoria dos campos”, IN: *Pierre Bourdieu e a teoria do mundo social*. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2000, pp. 65-90.
- PONTES, Heloísa. “Elias, renovador da ciência social”, IN: NEIBURG, Federico *et alli* (org.): *Dossiê Norbert Elias*. São Paulo, EDUSP, 2001, pp. 17-36.
- SAPIRO, Gisèle. “Autonomia estética, autonomização literária”, IN: ENCREVÉ, Pierre & LAGRAVE, Rose Marie (org.): *Trabalhar com Bourdieu*. Rio de Janeiro, Editora Bertrand Brasil, 2005, pp. 293-300.