

Literatura Comparada 2023

Profa. Dra. Betina Bischof

Verso e traço: forma, pensamento e contexto na comparação de quadro e poema

Objetivos:

O curso abordará dois gêneros – a pintura (com maior destaque à Natureza Morta do XVII e do XX) e a poesia (lírica) – buscando compreender quadro e poema a partir de sua iluminação recíproca (com ênfase sobre *forma, contexto e pensamento*).

Justificativa

A comparação de Lírica e pintura (Natureza Morta) busca aclarar o campo que se abre com a sobreposição desses dois gêneros: a voz (lírica) de um eu, no poema, (muitas vezes) recuada em relação à dimensão mais ampla do espaço público e dos acontecimentos; e o lugar íntimo, privado (nos quadros de Natureza Morta - XVII), em que, sem amparo do gesto (as coisas representadas não se destinam ao uso e meramente *existem uma ao lado da outra*), os objetos são dados a ver (*descritos*), no interior da casa burguesa. O curso abordará pintores (de Heem, Kalf, Clara Peeters, Coorte, Beuckelaer, Aertsen, Breughel, Velázquez, Picasso, Braque, Matisse) e poetas (Drummond, Bandeira, William Carlos Williams, Rilke, Brecht, Cecilia Meireles, Elisabeth Bishop) buscando elucidar a relação que se estabelece entre versos e linhas, forma e pensamento crítico, composição e história.

Conteúdo:

- 1 Apresentação do curso
- 2 Poema e pensamento crítico (“no Idea but in things”): “Queda de Ícaro”, de Breugel (séc. XVI) e “Paisagem com queda de Ícaro”, de William Carlos Williams (séc. XX).
- 3 Considerações sobre o exercício comparativo (alcance, limitações, potencialidades).
- 4 A teoria de Lessing (*O Laocoonte*). A separação das artes (com foco sobre ação e descrição)
- 5 Drummond: a importância do objeto (*coisa*) nas poéticas de *A rosa do povo* e *Boitempo*
- 6 Alguns quadros do XVI nos Países Baixos (Beuckelaer e Aertsen). A tensão entre *narrativa* religiosa e a mera apresentação/*descrição* de objetos seculares. Ecos disso em Velázquez
- 7 Clara Peeters
- 8 Manuel Bandeira como “pintor” de Naturezas Mortas.
- 9 A Perspectiva e sua supressão: uma tela do século XVII (Países Baixos) recriada por Matisse.
- 10 Perspectiva (e sua anulação) na pintura moderna e as conseqüências disso, na sintaxe do quadro. Cézanne, Picasso, Braque
- 11 Cubismo e poesia (William Carlos Williams e outros)
- 12 Alguns poemas com *coisas* (Rilke, Claudia Roquette-Pinto, Brecht, Cecilia Meireles, Drummond, Elisabeth Bishop) e alguns quadros. Análise das obras
- 13 Idem
- 14 Idem

15 Poesia e colagem

16 Fechamento do Curso

Conteúdo:

Adorno, Theodor. "Palestra sobre lírica e sociedade". In *Notas de literatura I*. São Paulo: Editora 34. Tradução de Jorge de Almeida

Alpers, Svetlana. *A Arte de Descrever: A Arte Holandesa no Século XVII*, São Paulo: Edusp, 1999.

Argan, Giulio Carlo. "Paul Cézanne" (cap. 2); "Henri Matisse" (cap. 5); "Pablo Picasso", "Georges Braque", "Juan Gris", (cap. 6), in: *Arte moderna*. São Paulo, Companhia das Letras, 2010, Trad. Denise Bottman e Federico Carotti, Prefácio Rodrigo Naves

Arrigucci Jr., Davi. "Ensaio sobre a maçã". Em *Humildade, Paixão e morte*. A poesia de Manuel Bandeira. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

_____. *Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo*. São Paulo, Brasiliense, 2010.

Berardinelli, A. "As Muitas Vozes da Poesia Moderna". In: *Da poesia à prosa*. Tradução de Maurício S. Dias. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

Bryson, Norman. *Looking at the Overlooked*. Four essays on Still Life Painting. London: Reaktion Books, 1990.

Bürger, Peter. *Teoria da Vanguarda*. São Paulo, Cosac Naify, 2008. Trad. José Pedro Antunes.

Candido, Antonio. "Inquietudes na poesia de Drummond". In: *Vários Escritos*. São Paulo: Ed. Duas Cidades, 1977.

Carone, Modesto. *Metáfora e montagem*. (Um estudo sobre a poesia de Georg Trakl). São Paulo: Perspectiva, 1974.

Carvalho, Tania Franco. *Literatura Comparada*. São Paulo: Ática, 2006

Combe, Dominique. A referência desdobrada: O sujeito lírico entre a ficção e a autobiografia. Trad. Iside Mesquita e Vagner Camilo. *Revista USP*, (84), 2010, 113- 128. <https://doi.org/10.11606>.

Coutinho, Eduardo F.; Carvalho, Tania Franco (Org.). *Literatura comparada: textos fundadores*. Rio de Janeiro: Rocco, 1994

Friedrich, Hugo. *Estrutura da lírica moderna*. São Paulo: Duas cidades, 1978.

Gombrich, E. H. "Tradição e expressão na Natureza-morta Ocidental". In: *Meditações sobre um cavalinho de pau*. São Paulo: Edusp, 1999. Trad. Geraldo Gerson de Souza.

Gonçalves, Aguinaldo José. Relações homológicas entre literatura e artes plásticas. *Literatura e Sociedade*, 2(2), 1997, p.56-68. <https://doi.org/10.11606/issn.2237-1184.v0i2p56-68>

Haffernan, James A. W. *Museum of Words*. The Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery. Chicago e Londres, The University of Chicago Press, 1993.

Hamburger, Michael. *A verdade da poesia: Tensões na poesia modernista desde Baudelaire*. São Paulo: Cosac Naify, 2007. Trad. Alípio Correia de Franca Neto

Hegel. "A poesia lírica" in *Cursos de Estética*, vol. IV. Trad. Marco Aurélio Werle e Oliver Tolle. São Paulo: Edusp, 2004.

Hochstrasser, Julie Berger. *Still Life and Trade in the Dutch Golden Age*. New Haven/London: Yale University Press, 2007.

Lessing. *Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia*. (Introdução, tradução e notas de Márcio Seligmann-Silva). São Paulo, Iluminuras, 1998.

Moxey, Keith P. F. *Pieter Aertsen, Joachim Beuckelaer, and the Rise of secular painting in the context of the reformation*. Garland Publishing, New York & London, 1977.

Ortega, Julio. "O bodegón e a mescla: uma sintaxe transatlântica". In *Alea: Estudos Neolatinos*, Volume: 15, Número: 1, Publicado: 2013

<https://www.scielo.br/j/alea/a/P6GyMBH8FyyDSRv68LYYwDw/?format=pdf&lang=pt>

Panofsky, Erwin. *A perspectiva como forma simbólica*. Lisboa, Edições 70, 1993, Trad. Elisabete Nunes.

Shapiro, Meyer. "The apples of Cézanne: an essay on the meaning of Still-Life". Em *Modern art. 19th and 20th centuries. Selected papers*. New York: Braziller, 1982.

Simon, Iumna Maria. "O mundo em chamas e o país inconcluso". *Novos Estudos CEBRAP*. São Paulo, n. 103, p. 169-191, nov. 2015.

Sterling., Charles. *Still Life Painting from Antiquity to the Present Time*, Paris, Editions Pierre Tisné, 1959.

Wisnik, José Miguel. *A maquinação do mundo*. Drummond e a mineração. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.