

**PROGRAMA DE DISCIPLINA
DOUTORADO**

LINHA DE PESQUISA 3 : Literatura, intermedialidade e tradução

DISCIPLINA: Literatura e Outras Artes

CURSO: VANGUARDAS PAULISTAS: CRIAÇÃO E CRÍTICA, TEXTO E CANÇÃO

PROFESSORA: Cláudia Neiva de Matos

DIA/HORÁRIO: 3ª FEIRA, DAS 9H ÀS 13H

EMENTA

Em diversas ocasiões ao longo do século XX, a cultura letrada e musical paulistana desenvolveu e difundiu propostas estéticas de caráter inovador e vanguardista, tais como o primeiro Modernismo, o Concretismo, a chamada Vanguarda Paulista e certas correntes do rock e do rap. Entre os autores e obras desses momentos inovadores operam-se conexões e interações, as quais, mesmo se não tomam a forma coesa e explícita de um “movimento”, são relevantes para caracterizar tanto a história conjunta quanto as obras particulares da literatura, da canção e do pensamento crítico. O curso pretende abordar quatro autores de diferentes gerações, distintos nos seus modos e âmbitos de atuação cultural, mas apresentando vários pontos de confluência ou cruzamento em suas trajetórias: Augusto de Campos, José Miguel Wisnik, Luiz Tatit e Arnaldo Antunes. Em suas obras, a poesia e a literatura convivem e interagem com a música, a vocalidade, a performance e a reflexão crítica e histórica. Aliam-se invenção artística e pensamento crítico, transgredindo cânones ou dialogando renovadamente com a tradição, iluminando novos caminhos estéticos e teóricos, promovendo e explorando a articulação entre diversas formas de expressão, aproximando cultura de elite e mídias de massa. Vamos examinar a contribuição desses autores à elaboração criativa e crítica da literatura e da canção contemporâneas, destacando as articulações entre suas propostas e percursos, e também sua participação na assimilação e desdobramento de movimentos para além da cena cultural paulistana, como a bossa-nova e o tropicalismo. A maior parte da bibliografia (bem como a discografia) consiste numa seleção de obras críticas, poéticas e cancionais dos autores indicados. Contaremos também com uma pequena bibliografia crítico-teórica de outros autores, material videográfico e conteúdos disponíveis na Internet.

PROGRAMA

1. Vanguardas e Vanguarda Paulista
2. Augusto de Campos
3. Arnaldo Antunes
4. Luiz Tatit
5. José Miguel Wisnik

BIBLIOGRAFIA E DISCOGRAFIA MÍNIMAS

- ANTUNES, Arnaldo. *Iê Iê Iê*. CD. Rosa Celeste, 2009.
- _____. *O Silêncio*. CD. BMG, 1996.
- _____. *Saiba*. CD. Rosa Celeste/BMG, 2004.
- _____. *Nome*. Projeto composto de vídeo, livro e CD. Rio de Janeiro: BMG, 1993.
- _____. *Tudos*. São Paulo: Iluminuras, 1991.
- CAMPOS, Augusto de. *Balanço da bossa e outras bossas* (com Brasil Rocha Brito, Julio Medaglia e Gilberto Mendes), São Paulo, Perspectiva, 1974.
- _____. *Despoesia* (1979-1993). São Paulo: Perspectiva, 1994.
- _____. Entrevista (por Cláudia N. Matos). In *Sobre poesia* - Revista *Gragoatá* n.12. Niterói: Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal Fluminense/Eduff, 2002.
- _____. *Não poemas*. São Paulo: Perspectiva, 2003.
- _____. *Poesia é risco*. CD (em colaboração com Cid Campos). Rio de Janeiro: Polygram, 1995.
- _____. *Viva Vaia* (Poesia 194979). São Paulo: Duas Cidades, 1979.
- _____; CAMPOS, Haroldo de e PIGNATARI, Décio. *Teoria da poesia concreta: textos críticos e manifestos 1950-1960*. São Paulo: Duas Cidades, 1975.
- MATOS, Cláudia N. *O Balanço da bossa e outras coisas nossas: uma releitura*. In Naves, Santuza C. e Duarte, Paulo S. (orgs.). *Do samba-canção à Tropicália*. Rio de Janeiro: Relume Dumará: FAPERJ, 2003 (p. 80-91).
- _____. Todos entoam: o cancionista e seus parceiros. *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros* nº 61, maio/agosto de 2015. USP. São Paulo (p. 223-229) .
- _____. Vanguardas poéticas e tecnologias sonoras da voz: Poesia é risco. *Matraga* nº 27 Estudos Linguísticos e literários. Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ v. 17. Rio de Janeiro: jul./dez/ 2010 (p. 94-113).
- SUSSEKIND, Flora. *Poesia e media*. In _____. *Papéis colados* RJ: Editora UFRJ, 1993 (p.227-235).
- _____; GUIMARÃES, Júlio Castañon (org.) *Sobre Augusto de Campos*. Rio de Janeiro: 7Letras / Fundação Casa de Rui Barbosa, 2004.
- TATIT, Luiz. *Felicidade*. CD. Dabliú Produções Artísticas e Culturais Ltda., 1997.
- _____. *O cancionista: composição de canções no Brasil*. São Paulo: Edusp, 1996.
- _____. *O Meio*. CD. Dabliú Produções Artísticas e Culturais Ltda., 2000.
- _____. *O século da canção*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.
- _____. *Todos entoam – ensaios, conversas e lembranças*, 2ª ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2014.
- WISNIK, José Miguel. *José Miguel Wisnik*. CD. Camerati, 1992.
- _____. *São Paulo Rio*. CD. Independente, 2000.
- _____. *Sem Receita - Ensaios e Canções*. São Paulo: Publifolha, 2004.