

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA

DISCIPLINA: PGL 510131 **Poesia e Vanguarda**

Professor responsável: Maria Lucia de Barros Camargo

Período: 2014 / 2.

Horário: terças-feiras, das 14:30 às 17:30hs.

OBJETIVO: Revisitar as relações entre a poesia e vanguarda na poesia brasileira do século XX, enfocando, especialmente, os anos 50 e 60. Procuraremos não apenas discutir a emergência e o esgotamento da poesia concreta em seu contexto cultural e histórico e analisar seus principais conceitos e princípios – a “Teoria da poesia concreta” – mas também rever o que ficou à margem ou à sombra desta produção. Tal incursão no passado recente tem por alvo, como diz Hal Foster, “a *atualidade*: o que produz o presente como diferente, e como o presente, por sua vez, enfoca o passado”.

Leituras básicas (para todo o curso):

CAMPOS, Augusto de; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, Haroldo de. *Teoria da Poesia Concreta*. 2ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1975.

AGUILAR, Gonzalo. *Poesia concreta brasileira. As vanguardas na encruzilhada modernista*. São Paulo: Edusp, 2005.

Outras leituras serão indicadas ao longo do semestre.

PLANO DE ENSINO E CRONOGRAMA

1. 19/8 – Introdução: apresentação do programa e do plano de trabalho.

Modernidade, modernismo e vanguarda – os usos da terminologia na historiografia da literatura brasileira e questões conceituais implicadas. (Leitura prévia: “As aporias da vanguarda”, de Enzensberger; ver moodle da disciplina).

2. 26/8 – Vanguardas e neo-vanguardas em questão: Peter Bürguer e Hal Foster

Leitura prévia: Peter Bürguer (*Teoria da Vanguarda*) e Hal Foster (*O retorno do real*, especialmente a introdução e os capítulos 1 e 7) – ver bibliografia.

3. 2/9 – Vanguardas e neo-vanguardas em questão: ainda Peter Bürguer e Hal Foster .

4. 9/9 – O modernismo brasileiro, ou as “vanguardas históricas” brasileiras, em suas revistas e manifestos – *Klaxon, Estética, A revista, Verde, Revista de Antropofagia, Festa* (versões digitais disponíveis on-line nas páginas da Biblioteca Nacional e da Brasileira-USP; algumas edições fac-similares impressas disponíveis para consulta no acervo do NELIC).

5. 16/9 – O “fim” do modernismo, a “geração de 45” e o Clube de Poesia.

Leitura prévia: Mário de Andrade (A” poesia em 1930”; “A elegia de abril”; “O movimento modernista”, in *Aspectos da literatura brasileira*); João Cabral de Melo Neto (“Poesia e composição”, “A geração de 45 e Esboço de Panorama”, in *Obra completa*).

- 6. 23/9** – Sob o signo da Bienal, *Noigandres*: de novo, a vanguarda em/de São Paulo. Análise, em contraste, dos primeiros números das revistas *Noigandres* e *Revista Brasileira de Poesia*. O legível e o visível.
- 7. 30/9** – “50 anos em 5”: os manifestos e a “teoria da poesia concreta” no contexto desenvolvimentista. O nacional-desenvolvimentismo e a “poesia de exportação”: nacionalismo e internacionalização.
- 8. 07/10** – Em nome da contemporaneidade: a retórica do elogio ao “novo” e do ataque ao “velho”.
- 9. 14/10** – A tradição válida e a história sincrônica; crítica e tradução. As revisões da história literária.
- 10. 21/10** – A poesia concreta e o jornal: *Suplemento Literário de O Estado de S.Paulo*, *Suplemento Dominical do Jornal do Brasil*, *Correio Paulistano*. Polêmicas e cisões.
- 11. 28/10** – Entrando nos anos Anos 60: O Congresso de Assis e o “salto participante”. Os novos e os novíssimos.
- 12. 04/11** – De *Invenção* ao tropicalismo – Neo-concretismo, praxis, processo, tendência, arte pop: desdobramentos.
- 13. 11/11** – Anos 60, ainda: o que nos dizem algumas revistas literárias - *Invenção*, *Praxis x Cavalo Azul*, *Tendência*, *Diálogo*, *Barroco* e outras.
- 14. 18/11** – O “fim” da poesia concreta ou a última vanguarda: ressonâncias.
- 15. 25/11** – Balanço final: sobrevivências.

BIBLIOGRAFIA

- ADORNO, T.W. *Teoria estética*. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, São Paulo: Martins Fontes, 1982.
- AGUILAR, Gonzalo. *Poesia concreta brasileira*. As vanguardas na encruzilhada modernista. São Paulo: Edusp, 2005.
- AHMAD, Aijaz. *Linhagens do presente*. Trad. Sandra Guardini Vasconcelos. São Paulo: Boitempo editorial, 2002.
- ANDRADE, Mário de. *Aspectos da literatura brasileira*. São Paulo: Martins, 1974.
- ANTELO, Raul. *Maria com Marcel: Duchamp nos Trópicos*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
- ÁVILA, H.M. Vanguardas e revolução: a poesia concreta. *Semina: Ciências Sociais*, Londrina, v. 13, n.3, p. 139-147, set. 1992.
- BARBOSA, Maria Aparecida; MARSAL, Meritxell Hernando; PETERLE, Patrícia (org.) *Literatura de vanguarda e política – o século revisitado*. Niterói: Comunità, 2012.
- BELLUZO, Ana Maria de Moraes (org.) *Modernidade: vanguardas artísticas na América Latina*. São Paulo: Memorial/UNESP, 1990.
- BENJAMIN, Walter. *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. 2ª ed. Trad. Sérgio Paulo Rouanet. [Obras escolhidas, v. 1]. São Paulo: Brasiliense, 1994.
- BORNHEIM, Gerd A. O conceito de tradição. In: *Cultura brasileira: tradição/contradição*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar / Funarte, 1987.
- BUCK-MORSS, Susan. *A Dialética do olhar*. Walter Benjamin e o Projeto das Passagens. Trad. Ana Luiza Andrade. Chapecó/Belo Horizonte: Grifos/UFMG, 2002.

- BÜRQUER, Peter. Teoria da vanguarda. Trad. José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
- CAMPOS, Augusto de; PIGNATARI, Décio; CAMPOS, Haroldo de. *Teoria da Poesia Concreta*. 2ª ed. São Paulo: Duas Cidades, 1975.
- CAMPOS, Haroldo. Galáxias. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2004.
- _____. *Crisantempo*: no espaço curvo nasce um. São Paulo: Perspectiva, 1998. [Coleção Signos, vol.24].
- _____. *O arco-íris branco: ensaios de literatura e cultura*. Rio de Janeiro: Imago, 1997.
- _____. *Metalinguagem e outras metas*. Ensaio de teoria e crítica literária. São Paulo: Perspectiva, 1992.
- _____. *A educação dos cinco sentidos*. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- _____. *Signantia quase coelum*. Signância quase céu. São Paulo: Perspectiva, 1979.
- _____. *A operação do texto*. São Paulo: Perspectiva, 1976.
- _____. *Xadrez de estrelas*. Percurso textual: 1949-1974. São Paulo: Perspectiva, 1976.
- _____. *A arte no horizonte do provável*. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1975.
- CAMPOS, Augusto. *Não poemas*. São Paulo: Perspectiva, 2003. [Coleção Signos]
- _____. *Despoesia*. São Paulo: Perspectiva, 1994. [Coleção Signos]
- _____. *À margem da margem*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- _____. *Poesia*. 1949-1979. São Paulo: Duas Cidades, 1979.
- _____. *Poesia, antipoesia, antropofagia*. São Paulo: Cortez&Moraes, 1978.
- COMPAGNON, Antoine. *Os cinco paradoxos da modernidade*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.
- _____. *Os antimodernos. De Joseph de Maistre a Roland Barthes*. Trad. Laura Taddei Brandini. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.
- DERRIDA, J. *Pensar em não ver – escritos sobre as artes do visível*. Org. Ginette Michaud, Joana Masó, Javier Bassas. Trad. Marcelo Jacques de Moraes. Florianópolis: Editora UFSC, 2010.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.
- _____. *La ressemblance par contact: archéologie, anacronisme et modernité de l’empreinte*. Paris: Minit, 2008.
- _____. *O que vemos, o que nos olha*. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1998.
- EINSTEIN, Carl. *El arte como revuelta*. Escritos sobre las vanguardias (1912-1933). Trad. María Dolores Ábalos e Carmen Alcalde Aramburu. Valencia: Lampreave y Millán, 2008.
- EZENSBERGER, Hans Magnus. *Com raiva e paciência: ensaios sobre literatura, política e colonialismo*. Trad. Lya Luft. Rio de Janeiro: Paz e Terra/Instituto Goethe, 1985. [Col. Biblioteca alemã, v.8].
- FABRIS, Annateresa. *O futurismo paulista: hipóteses para o estudo da chegada da vanguarda ao Brasil*. São Paulo: Perspectiva/Edusp, 1994. [Série Estudos, vol. 138].
- FOSTER, Hal. *O retorno do real*. Trad. Célia Euvaldo. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
- _____. *Diseño y delito (y otras diatribas)*. Trad. Alfredo Brotons Muñoz. Madrid, Akal, 2004.
- _____. *Belleza compulsiva*. Trad. Tamara Stuby. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2008.
- GOMES, Angela de Castro. *Essa gente do Rio...* Modernismo e nacionalismo. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999.
- GREENBERG, Clement. *Estética doméstica*. Observações sobre a arte e o gosto. Trad. André Carone. São Paulo: Cosac Naify, 2002.
- GULLAR, Ferreira. *Vanguarda e subdesenvolvimento*. Ensaio sobre arte. 3ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984.
- JACKSON, David. *A vanguarda literária no Brasil*. Bibliografia e antologia crítica. Frankfurt AM Main: Vervuert; Madrid: Iberoamericana, 1998.
- _____; VOS, Eric; DRUCKER, Johanna (org.) *Experimental-Visual-Concrete: avant-garde poetry since the 1960s*. Amsterdam/Atlanta: Rodopi, 1996.
- JAMESON, Fredric. *Modernidade singular*. Ensaio sobre a ontologia do presente. Trad. Roberto Franco Valente. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
- KANDINSKY, Wassily. *Do Espiritual na Arte*. Tradução Álvaro Cabral e Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- MELO NETO, João Cabral de. *Obra completa* : volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
- MENDONÇA, Antonio Sergio Lima; SÁ, Álvaro. *Poesia de vanguarda no Brasil*. Rio de Janeiro: Edições Antares, 1983.
- MENEZES, Philadelpho. *Poética e visualidade: uma trajetória da poesia brasileira contemporânea*. Campinas: Editora da UNICAMP, 1991.
- MOTTA, Leda Tenório da. (org.) *Céu acima*. São Paulo: Perspectiva/Fapesp, 2005. [Coleção Signos, vol. 45].

- PERLOFF, Marjorie. O momento futurista: avant-garde, avant-guerre, e a linguagem da ruptura. Trad. Sebastião Uchôa Leite. São Paulo: Edusp, 1993. [Coleção Texto&Arte, vol.4].
- _____. É preciso ir além do concretismo. *Folha de São Paulo*, São Paulo, 9 de agosto de 1993. Ilustrada, p.4.
- _____. *Radical Artifice: writing poetry in the age of media*. Chicago/London: The University of Chicago Press, 1991.
- PIGNATARI, Décio. *Poesia pois é poesia*. São Paulo: Duas Cidades, 1977.
- _____. *Semiótica e literatura*. São Paulo: Perspectiva, 1974.
- _____. A situação atual da poesia no Brasil. In: Segundo Congresso Brasileiro de Crítica e História Literária, 1961, Assis. *Anais*. Assis: Faculdade de Filosofia e Letras de Assis, 1963. p.371-480. *Revista Tempo brasileiro*. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, n.26-27, jan-mar, 1971.
- SANTIAGO, Silviano. *O cosmopolitismo do pobre*. Belo Horizonte: UFMG, 2004.
- _____. *Nas malhas da letra*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- SCHWARTZ, Jorge. *Vanguardas Latino-Americanas Polêmicas, Manifestos e Textos Críticos*. EDUSP/Illuminuras/FARESP, 1995.
- SCHWARZ, Roberto. *Fervor das Vanguardas*. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.
- SEVCENKO, Nicolau. *Orfeu extático na metrópole*. São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- SIMON, Iumna. Esteticismo e participação. As vanguardas poéticas no contexto brasileiro (1954-1969). *Novos estudos CEBRAP*, n.26, p.120-140, março de 1990.
- SLOTERDIJK, Peter. *O desprezo das massas: ensaio sobre lutas culturais na sociedade moderna*. Trad. Claudia Cavalcanti. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.
- SOUZA, Eneida Maria de. *Crítica cult*. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
- SÜSSEKIND, Flora; GUIMARÃES, Júlio Castañon (org.) *Sobre Augusto de Campos*. Rio de Janeiro: 7Letras/Fundação Casa de Rui Barbosa, 2004.