Campus: Guarulhos		
Curso: Estética e Filosofia da Arte: ***Pintar o que somos*: Andy Warhol e sua fantástica *Factory* de produção de arte**		
Unidade Curricular (UC): ***Painting what we are*: Andy Warhol and his fantastic art production factory**		
Unidade Curricular (UC): ***Pintar lo que somos*: Andy Warhol y su fantástica fábrica de producción de arte**		
Unidade Curricular (UC): ***Peindre ce que nous sommes*: Andy Warhol et sa fantastique Usine de production artistique**		
Código da UC: 10251		
Docente Responsável/Departamento: Profa. Lilian Santiago		Contato (e-mail) lsantiago@unifesp.br
Docente(s) Colaborador(es)/Departamento(s):		Contato (e-mail) (opcional):
Ano letivo: 2024	Termo: 3 e 7	Turno: vespertino/noturno
Nome do Grupo/Módulo/Eixo da UC (se houver):		Idioma em que a UC será oferecida: (X) Português
UC: (X) Eletiva	Oferecida como: (x) Disciplina	Oferta da UC: (x) Semestral
Ambiente Virtual de Aprendizagem: (X) Não se aplica		
Pré-Requisito (s) - Indicar Código e Nome da UC: N/A		
Carga horária total (em horas): 90		
Carga horária teórica (em horas): 73	Carga horária prática (em horas): 17	Carga horária de extensão (em horas): 0
Se houver atividades de extensão, indicar código e nome do projeto ou programa vinculado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec): N/A		
Ementa: O curso propõe examinar, por um lado, os grandes sistemas da Estética, de outro, permitir a reflexão sobre as produções artística na história da cultura.		
I'll be your mirror Reflect what you are, in case you don't know I'll be the wind, the rain and the sunset The light on your door to show that you're home. *The Velvet Underground (1967)* Objetivos: Partindo da herança artística legada por Marcel Duchamp para a arte da pós-vanguarda, esta unidade disciplinar pretende analisar a indiferença visual e os objetos encontrados como “descobertos” por Duchamp, nas dinâmicas artísticas praticadas por Andy Warhol durante os anos de 50 e de 60. Trata-se de uma reviravolta nas formas de produzir arte, cujas implicações não só lançam uma nova luz sobre a metáfora da criação artística como um elo mais dentro de uma produção em série de uma fábrica, mas também sobre o declínio dos processos criativos entendidos como parte de uma nova organização da criação que tradicionalmente era caraterizada pela transformação do conceito em arte. Assim sendo, caberia nos perguntarmos como a figura de Andy Warhol apropriou-se das descontinuidades da criação artística, conferindo permanência ao projeto artístico de Marcel Duchamp, resolvendo a questão da produção da arte como refundação da repetição em série de imagens do que somos para o artista, isto é, espelhos do consumo. Abordaremos também a profissionalização do artista ora como *bussiness artist*, ora como produtor; tomando em conta os processos de automatização da produção artística desde um espaço que perdeu sua aura do ateliê do artista, ganhando o estatuto de uma *Factory*.		
Conteúdo programático: * **Duchamp e o cansaço da arte: os *objetos encontrados*** * ***I would prefer not to paint*: o artista que copiava** * **A expressão norte-americana: do *serial killer* ao *serial painter*** * **Marylin: Iconoclastia e desejo** * **Oráculo Warhol: 15 minutos de fama ou de infâmia?** * **A *Factory* de Warhol: subsunção real da arte?** * ***“Chega de vida, a vez da morte”*: A morte à Pop** * **O autor como produtor: A *Exploding Splash Inevitable Now***		

Metodologia de ensino:
Avaliação: * Ensaio parcial * Ensaio final
Bibliografia: **BÁSICA:** BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. Trad. Francisco de Ambrosis Pinheiro Machado. Porto Alegre: Editora Zouk, 2012. _____. “O autor como produtor”. Trad. João Barrento. In **A modernidade. Obras escolhidas de Walter Benjamin,** [edição e tradução de João Barrento], Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, pp. 271-293. BAUDRILLARD, Jean. **El complot del arte.** Trad. Irene Agoff. Buenos Aires: Amorrortu, 2006. _____. **La Sociedad del consumo. Sus mitos, sus estructuras**. Trad. Alcira Bixio. Madri: Siglo XX1, 2009. _____. **Miti Fatali: Twin Towers, Beaubourg, Disneyland, America, Andy Warhol, Michael Jackson, Gerra del Golfo, Madonna, Jeans, Grande Fratello**. Milão: FrancoAngeli, 2014. BERARDI, Franco Bifo. **Generación Post-Alfa: patologías e imaginarios en el semiocapitalismo**. Trad. Patricia Amigot; Ezequial gatto; Diego Picotto, Emilio Sadier, Hibai Arbide Aza; Manuela Aguilar e Maria Sirera Conca. Buenos Aires: Tinta Limón, 2007. _____. **The soul at work. From alienation to autonomy**. Trad. Francesca Cadel e Giuseppina Mecchia. Los Angeles: Semiotext(e), 2009. DANTO, Arthur. **Andy Warhol**. Trad. Vera Pereira. São Paulo: Cosac Naify, 2012. **COMPLEMENTAR:** ALBERRO, Alexander. **Conceptual Art and the Politics of Publicity**. Massachusetts: MIT Press, 2004. ASHTON, Dore. **La escuela de Nueva York**. Trad. Marta Sansigre. Madri: Cátedra, 1988. BALLARD, James G. **La exhibición de atrocidades**. Trad. Marcelo Cohen e Francisco Abelenda. Barcelona: Minotauro, 2002. BARTHES, Roland. **Mitologias**. Trad. Rita Buongermino e Pedro de Souza. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. BERGIN, Paul. «Andy Warhol: The Artist as Machine». **Art Journal**, Summer, 1967, Vol. 26, No. 4 (Summer, 1967), pp. 359-363. BERLANT, Laurent. **Cruel optimism**. Durham e Londres: Duke University Press, 2010. BLAKINGER, John R. «Death in America and Life Magazine: Sources for Andy Warhol Disasters Paintings». **Artibus et Historiae** 33 (66), 2012: 269-285. BREA, José Luis. **Estudios visuales: la epistemología de la visualidad en la era de la globalización.** Madri: Akal, 2005. BOCKRIS, Victor. **Warhol: The Biography**. New York: Da Capo Press, 2003. BRATER, Enoch.  «The Empty Can: Samuel Beckett and Andy Warhol»**. Journal of Modern Literature;** Philadelphia, Pa**.** Vol. 3, Ed. 5, (Jul 1, 1974): 1255-1264. BRANDEN, Joseph W. «"My Mind Split Open": Andy Warhol's Exploding Plastic Inevitable». **Grey Room,** Summer, 2002, No. 8 (Summer, 2002), pp. 80-107. CABANNE, Pierre. **Marcel Duchamp: engenheiro do tempo perdido**. Trad. Paulo José Amaral. São Paulo: Perspectiva, 1987. CAMPÓN, Miguel Fernández. «Devenir-idiota: la estética otra en Duchamp, Warhol y otros artistas contemporáneos».   **Anales de Historia del Arte,** supl. Volumen Extraordinario; Madri (2011): 135-150. CASTANEDO ALONSO, Maria; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Domingo. **Muerte, desastre y accidente. Andy Warhol y el final del sueño americano.** Castelló de la Plana, Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions. Recuperado de <https://elibro-net.uprrp.idm.oclc.org/pt/ereader/uprrpearq/206300>, 2021. CINQUE, Toija. «“The Canvas of Flesh”: David Bowie and Andy Warhol in Basquiat». **Cinema Journal**, n. 3, Primavera 2018, pp. 158-66. [CIPNIC, Dennis J. «Andy Warhol: Iconographer». **Sight and Sound,** London Vol. 41, Ed. 3, (Summer 1972): 158.](https://www.proquest.com/pq1academic/docview/1305503582/7FC1660805C948A8PQ/1?accountid=44825&imgSeq=1) [COHEN-SOLAL, Annie.](https://www.proquest.com/pq1academic/docview/1305503582/7FC1660805C948A8PQ/1?accountid=44825&imgSeq=1) **El galerista: Leo Castelli y su círculo**. Trad. María Álvarez Rilla e Pablo Sauras Rodríguez-Ollero. Madri: Turner Noema, 2011. COLACELLO, Bob. **Holly Terror: Andy Warhol Close Up**. Nova Iorque: Harper Collins, 1990. COMERON, Octavi. **Arte y postfordismo: Notas desde la Fábrica Transparente**. Trama: Madri, 2007. COVES, Daniel González. «Imagen-tiempo y cine lento contemporáneo. Proximidad con la tradición de la imagen estática». [**Arte y Políticas de Identidad,** Murci**a** Vol. 27, (Dec 2022): 155-170.](https://www.proquest.com/pq1academic/docview/2762610942/5CD65CEEBC7E4BADPQ/148?accountid=44825) [CROW, Thomas.](https://www.proquest.com/pq1academic/docview/2762610942/5CD65CEEBC7E4BADPQ/148?accountid=44825) **El esplendor de los sesenta**. Trad. Selina Blasco. Madri: Akal, 2001. _____. **El arte moderno en la cultura de lo cotidiano**. Trad. Joaquín Chamorro Mielke. Madri: Akal, 2002. DANTINI, Michele. **Warhol.** Florença/Milão: Giunti Editore, 2016. _____. **Macchina a stella. L’eredità di Duchamp.** Milão: Johan & Levi Editore, 2023. DE DUVE, Thierry; Rosalind Krauss. «Echoes of the Readymade: Critique of Pure Modernism». **October,** Autumn, 1994, Vol. 70, The Duchamp Effect (Autumn, 1994), pp. 60-97. DIEGO, Estrella de. **Tristísimo Warhol: Cadillacs, piscinas y otros síndromes modernos**. Madri: Siruela, 1999. _____. «La invención Warhol como plano secuencia: Autobiografía, retratos, fotomatones y ciertas imágenes fílmicas»**.** [**Archivos de la Filmoteca,** ValenciaEd. 53, (Jun 2006): 38-61, 230.](https://www.proquest.com/pq1academic/docview/387374756/5CD65CEEBC7E4BADPQ/86?accountid=44825) [DYER, Jennifer. «](https://www.proquest.com/pq1academic/docview/387374756/5CD65CEEBC7E4BADPQ/86?accountid=44825)The Metaphysics of the Mundane: Understanding Andy Warhol's Serial Imagery». **Artibus et Historiae**, 2004, Vol. 25, No. 49 (2004), pp. 33-47.FERNÁNDEZ PORTA, Eloy. **Homo sampler. Tiempo y consumo en la era afterpop**. Anagrama: Barcelona, 2008.FOSTER, Hal. **The First Pop Age: Painting and Subjectivity in the Art of Hamilton, Lichtenstein, Warhol, Richter, and Ruscha.** Princeton: Princeton University Press, 2014. _____.**Desenho e crime**. Trad. Alcione Cunha da Silveira e Jaques Fux. Belo Horizonte: UFMG, 2016. **_____. O retorno do real**. Trad. Célia Euvaldo. São Paulo: UBU Editora, 2017. _____. **O que vem depois da farsa?: Arte e crítica em tempos de debacle**. Trad. Célia Euvaldo et al. São Paulo: UBU Editora, 2021. FRANK, Thomas. **The conquest of the cool**. Chicago: University of Chicago Press, 1997. GIBBONS, Joan. **Art and Advertising**. Londres: Palgrave Macmillan, 2005. GRAW, Isabelle. «When Life Goes to Work: Andy Warhol» **October**, Spring 2010, Vol. 132, Andy Warhol (Spring 2010), pp. 99-113. GRAZIOLI, Elio. **Arte e publicitá**. Milão: Mondadori, 2001. _____. **La collezione como forma d’arte**. Milão: Johan & Levi Editore, 2012. HARO, Jaime Sanz. «[Una fiesta contracultural: el espacio doméstico en Andy Warhol y superstudio**» Boletin Academico Coruña** Ed. 9. (2019): 93-107.](https://www.proquest.com/docview/2407571292/D479866AF4E14026PQ/8) [HASKELL, Bernstein E. «](https://www.proquest.com/docview/2407571292/D479866AF4E14026PQ/8)Boredom and the Ready-Made Life». **Social Research**, AUTUMN 1975, Vol. 42, No. 3 (AUTUMN 1975), pp. 512-537.HERNÁNDEZ NAVARRO, Miguel Ángel. **Heterocronías. Tiempo, arte y arqueologías del presente**. CENDEAC: Murcia, 2008. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Domingo. «Memoria y melancolía: Benjamin, de Chirico, Warhol». **Revista de Filosofía** 35 (2), 2000: pp. 7-21. HONNEF, Klaus. **Andy Warhol (19281987): el arte como negocio**. Trad. Carmen Sánchez Rodríguez. Colônia: Taschen, 2006. INDIANA, Gary. **Andy Warhol and the can that sold the world.** Nova Iorque: Basic Books, 2010. JAMES, Carol P.. **Duchamp's Early Readymades: The Erasure of Boundaries between Literature and the Other Arts**. Louisville: University of Louisville, 2015. JONES, Caroline A.. **Machine in the studio: constructing the postwar American artist**. Chicago: University of Chicago Press, 1996. KOCH, Stephen. **Andy Warhol superstar**. Trad. José Oliver. Barcelona: Anagrama, 1976. KOSUTH, Joseph. **Art after philosophy and after: Collected Writings, 1966-1990**. Massachusetts: MIT Press, 1991. LAZZARATO, Maurizio. **Marcel Duchamp e il rifiuto del lavoro**. Milão: Edizione temporale, 2014. **_____. Videophilosophy: The perception on time in Post-fordism**. Trad. Jay Hetrick. Nova Iorque: Columbia Uiversity Press, 2019. LE BRUN-CORDIER, Pascal. «Un cabinet de queeriosités». **Rue Descartes**, Mai 2003, No. 40 (Mai 2003), pp. 36-47. LE BOT, Marc. «Andy Warhol: le dandysme aujourd'hui». **Esprit**, Octobre 1990, No. 165 (10) (Octobre 1990), pp. 5-9. LEE, Patricia. **Sturtevant: Warhol Marylin**. Afterall Books: Londres, 2016. MALANGA, Gerard. **Arquiving Andy Warhol**. Nova Iorque: Creation, 2002. MARTÍN PRADA, Juan. **La apropiación posmoderna: arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad.** Madri: Fundamentos, 2001. _____. **Estéticas de la remezcla y de la recreación histórica, en Prácticas artísticas e internet en la época de las redes sociales**. Madri: AKAL, 2012. MITFORD, Jessica. **Muerte a la americana: el negocio de las pompas fúnebres en Estados Unidos**. Trad. Ana Mata Buil. Barcelona: Global Rhythm, 2008. OVIEDO, José Miguel. «José Emilio Pacheco: La poesía como “Ready-Made”.» **Hispamérica**, Dez., 1976, Año 5, No. 15 (Dez., 1976), pp. 39-55. OYARZÚN, Pablo. **Anestética del Ready-Made**. Santiago, Chile: LOM Ediciones, 2000. PELÉ, Gérard. **«**Ceci n'est pas un atelier**». Ligeia,** Paris[Vol. 37, Ed. 205-208,](https://www.proquest.com/pq1academic/indexingvolumeissuelinkhandler/287079/Ligeia/02023Y07Y01$23Jul-Dec+2023$3b++Vol.+37+$28205-208$29/37/205-208?accountid=44825) (Jul-Dec 2023): 81-89,158. PERAINO, Judith A**. «**Plumbing the Surface of Sound and Vision: David Bowie, Andy Warhol, and the Art of Posing**». Qui Parle**, Durham[,Vol. 21, Ed. 1,](https://www.proquest.com/pq1academic/indexingvolumeissuelinkhandler/2029786/Qui+Parle/02012Y10Y01$23Fall$2fWinter+2012$3b++Vol.+21+$281$29/21/1?accountid=44825) (Fall/Winter 2012): 151-184, 280-281. PERNIOLA, Mario. 2002. **El arte y su sombra**. Trad. Mónica Pool. Madrid: Cátedra. PERRET, Catherine. «Pour un modèle non généalogique de la transmission». **Rue Descartes**, Décembre 2000, No. 30, FILS: L'art et la transmission de la modernité (Décembre 2000), pp. 57-72. REEVE, Charles. «Andy Warhol's deaths and the assembly-line autobiography». **Biography**, Fall 2011, Vol. 34, No. 4 (fall 2011), pp. 657-675. RODENBECK, Judith F. 2006. «Car Crash, 1960». IN, **Trauma and Visuality in Modernity**, Lisa Saltzman; Eric M. Rosenberg (eds.). Hannover/Londres: University Press of New England, 2006. SPERANZA, Graciela. **Cronografías. Arte y ficciones de un tiempo sin tiempo**. Anagrama: Barcelona, 2017. STEYERL, Hito. **Los condenados de la pantalla**. Trad. Marcelo Expósito. Buenos Aires: Caja Negra, 2014. TOMKINS, Calvin. **Off the wall: Robert Rauschenberg and the art world of our time.** Nova Iorque: Penguin Books, 1981. TUCKER, Thomas Deane. **Derridada: Duchamp as Readymade Deconstruction**. Lanham: Lexington Books, 2010. VETESSE, Angela. **Desiderio**. Il Mulino: Bolonha, 2019. VIRNO, Paolo. **Gramática da multidão. Para uma análise das formas de vida contemporânea**. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2000. WACJMAN, Judy. **Esclavos del tiempo. Vidas aceleradas en la era del capitalismo digital**. Trad. Francisco J. Ramos Mena. Paidós: Barcelona, 2017. WADHERA, Priya. **Original copies in Georges Perec and Andy Warhol.** Brill: Leiden e Boston, 2016. WARHOL, Andy. **The Philosophy of Andy Warhol: From A to B and Back Again.** Londres: Penguin Classics, 2007. _____; Pat Hackett. **Popism: The Warhol 60’s**[. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1990.](https://www.proquest.com/pq1academic/docview/1662669709/5CD65CEEBC7E4BADPQ/109?accountid=44825) [WHITING, Cécile. «Andy Warhol, the Public Star and the Private Self». **Oxford Art Journal,** 1987, Vol. 10, No. 2, The 60s (1987), pp. 58-75.](https://www.proquest.com/pq1academic/docview/1662669709/5CD65CEEBC7E4BADPQ/109?accountid=44825)
Cronograma (opcional): Será disponibilizado assim que começar o semestre.