



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES

Escola de Belas Artes
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
HISTÓRIA E CRÍTICA DA ARTE

Ementa de Curso/Linha: HCA	Período: 2021.1
Disciplina: História e Teoria das Artes Visuais II	Código: BAC803
Nome do Curso: Genealogias do arquivo e da memória na arte	
Professor(a): Fernanda Albertoni	
<p>EMENTA: A disciplina pretende abordar conceitos do arquivo e da memória que partem de discussões do presente que são relevantes para o campo da arte, bem como mudanças paradigmáticas desses conceitos tais quais criticamente refletidas e deslocadas em práticas do campo. Através da análise de textos e de referências a práticas de arte, examinaremos mutações, pontos de conexão e fricção entre o campo da arte, a “febre do arquivo”, a virada memorialista e mais recentes aberturas, subjetivações e pluralizações do arquivo e memórias em práticas da arte contemporânea. O objetivo do curso é formar um quadro referencial e repertório de ferramentas críticas ligadas a conceitos e práticas do arquivo e da memória na arte, com ênfase na contemporânea, compreendendo suas conexões com o processo de reflexão, formação, deslocamentos, fixação e apagamentos de arsenais culturais e memorialísticos de uma sociedade.</p>	
<p>PROGRAMA DO CURSO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Arte, arquivo e memória: pré-histórias na arte moderna e pontos de referência nas ciências humanas2. A febre de arquivo a partir dos anos 90.3. A virada memorialista na virada de século.4. Os limites do arquivo como modelo para memória.5. Possíveis aberturas da relação entre arquivos, memórias e arte: pós-colonialismo, decolonização, localismo, gênero, subjetividades e ativismo.	
<p>Aula 1: Introdução ao curso e a conceitos do arquivo e memória em relação à arte(05/05)</p> <ul style="list-style-type: none">- Apresentações.- Introdução ao curso e levantamento de questões centrais sobre a relação do arquivo com práticas artísticas e construções da história e inscrições de memórias.- Organização das apresentações (que farão parte do processo de avaliação): cada participante deverá escolher um texto das leituras sugeridas para cada aula e apresentar na respectiva data (ou sugerir outro texto, desde que afim com o tema da aula). Além de uma sumarização das principais ideias do texto escolhido, relacionar algum aspecto/conceito do texto apresentado com suas próprias pesquisas, práticas ou com alguma outra prática artística relevante para o tema discutido.	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES

Escola de Belas Artes
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
HISTÓRIA E CRÍTICA DA ARTE

Aula 2: Arquivo, arte e modernidade: história, memória e tradição/ documento, conhecimento e poder (12/05)

Leitura para aula:

SCHWARTZ, Joan; COOK, Terry. Arquivo, Documentos e Poder: A construção da memória moderna. In: *Registro - Revista do Arquivo Público Municipal de Indaiatuba*. São Paulo: Fundação Pró-Memória de Indaiatuba, 2004, pp. 15-30.

Leituras complementares:

Van ALPHEN, Ernst. Emergence. In: *Staging the Archive: Art and Photography in the Age of New Media*. London: Reaktion Books, 2014, pp. 21-52.

FOSTER, Hal. Arquivos da arte moderna. In: *Arte e ensaios n22*, 2012, pp. 182-193.

FOUCAULT, Michel. O a priori histórico e o arquivo. In: *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012, p. 154-159.

GUASCH, Anna Maria. Introducción; 1. La génesis del paradigma del archivo; 2. El protoarchivo en las prácticas literárias, historiográficas y artísticas: 1920-1939. In: *Arte y Archivo, 1920-2010: Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Akal, 2004, pp. 9-43.

MIGNOLO, Walter. Colonialidade: O lado mais escuro da modernidade. In: *Revista Brasileira de Ciências Sociais* Vol. 32 n° 94 junho/2017, pp. 1-18.

SPIEKER, Sven. Introduction. In: *The Big Archive: art from bureaucracy*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 1-15.

Aula 3: Arquivo como metáfora da memória – arte como arquivo da memória ou o documento em contraposição ao monumento (19/05)

Leitura para aula:

FREUD, Sigmund. Nota sobre o bloco mágico (1925). In: *Obras completas volume 16*. São Paulo: Cia das Letras, 2011, pp. 241-246.

Leituras complementares:

DERRIDA, Jacques. Exergo. In: *Mal de Arquivo: uma impressão freudiana*. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001, pp. 17-38.

FOUCAULT, Michel. *A Arqueologia do Saber*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008.

LE GOFF, Jacques. “Monumento/documento” In: *História e Memória*. Campinas: Unicamp, 1996, p. 535-553.

MELENDI, Maria Angélica. Introdução. In: *Estratégias da arte em uma era de catástrofes*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2017, pp. 15-21.

Aula 4: Matrizes conceituais do arquivo em práticas artísticas – acumulações/informação/anomia (26/05)

Leitura para aula:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES
Escola de Belas Artes
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
HISTÓRIA E CRÍTICA DA ARTE

BUCHLOH, Benjamin H.D. Atlas de Gerhard Richter: o arquivo anônimo. In: *Arte & Ensaios o 19*, PPGAV-EBA/UFRJ, 2009, pp. 194-209.

Leituras complementares:

Van ALPHEN, Ernst. Storage; Classification. In: *Staging the Archive: Art and Photography in the Age of New Media*. London: Reaktion Books, 2014, pp. 53-89; 137-186.

FREIRE, Cristina. Artistas/curadores/arquivistas: políticas de arquivo e a construção das memórias da arte contemporânea. In: FREIRE, Cristina; LONGONI, Ana Orgs. *Conceitualismos do Sul / Sur*. São Paulo: Annalume; USP-MAC; AECID, 2009, pp. 13-23.

GUASCH, Anna Maria. El archivo, la memoria y lo conceptual: 1960-1989. In: *Arte y Archivo, 1920-2010: Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Akal, 2004, pp. 45-64; 97-107.

Aula 5: A virada do arquivo nos anos 1990 e 2000 (02/06)

Leitura para aula:

FOSTER, Hal. An Archival Impulse, in: *October no.110*, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, fall, 2004.

Leituras complementares:

Van ALPHEN, Ernst. Introduction. In: *Staging the Archive: Art and Photography in the Age of New Media*. London: Reaktion Books, 2014, pp. 7-20.

BOURRIAUD, Nicolas. *Pós-produção como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

ENWEZOR, Okwui. *Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art*. NY: ICP/Steidl, 2008.

Aula 6: A crise e o boom da memória e o seu confronto com a metáfora do arquivo (09/06)

Leitura para aula:

HUYSEN, Andreas. Passados presentes: mídia, política, amnésia. In: *Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, pp. 9-40.

Leituras complementares:

ASSMAN, Aleida. Introdução. In: *Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural*. Campinas: Editora Unicamp, 2011, pp. 15-27.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Estética e política, memória e esquecimento: novos desafios na era do mal de Arquivo. In: *Remate de Males*. Campinas: Unicamp, 29/2, jul./dez. 2009, pp. 271-281.

BROCKMEIER, Jens. After the Archive: Remapping Memory. In: *Culture & Psychology*, Vol.16. London: SAGE Publications, 2010.

HUYSEN, Andreas. Introdução. In: *Memórias do Modernismo*. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997, pp. 7-21.

. Apresentação. In: *Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais*,



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES
Escola de Belas Artes
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
HISTÓRIA E CRÍTICA DA ARTE

políticas da memória. Rio de Janeiro: Contraponto, Museu de Arte do Rio, 2014, pp. 11-17.

YOUNG, James E. The Counter-Monument: Memory against Itself in Germany Today. In: *Critical Inquiry*, Vol. 18, No. 2. (Winter, 1992), pp. 267-296.

Aula 7: Arquivo, memória e trauma (16/06)

Leitura para aula:

HUYSEN, Andreas. Usos tradicionais do discurso sobre o Holocausto e o colonialismo. In: *Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória*. Rio de Janeiro: Contraponto, Museu de Arte do Rio, 2014, pp. 177-194.

Leituras complementares:

AGAMBEN, Giorgio. O arquivo e o testemunho. In: *O que resta de Auschwitz: o arquivo e a testemunha (Homo Sacer III)*. São Paulo: Boitempo, 2008, pp. 139-169.

BEST, Susan. Introduction. *Reparative Aesthetics: Witnessing in contemporary art photography*. London, New York: Bloomsbury Academic, 2016, pp. 1-15.

HOOKS, bell. *Olhares negros: raça e representação*. São Paulo: Elefante, 2019.

MELENDI, Maria Angélica. Corpos ausentes, corpos espetaculares: anotações e esboços sobre arte, corpo e memória. In: *Estratégias da arte em uma era de catástrofes*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2017, pp. 105-119.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. A história como trauma. In: NETROVSKI, Arthur; SELIGMANN-SILVA, Márcio (orgs.) *Catástrofe e representação: ensaios*. São Paulo, Escuta, 2000, pp. 73-98.

KILOMBA, Grada. A máscara: colonialismo, memória, trauma e descolonização. In: *Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano*. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019, pp. 33-46.

Aula 8: O arquivo e a imagem: cultura visual, estoques imagéticos e contingências da imagem fotográfica (23/06)

Leitura para aula:

ENWEZOR, Okwui. Archive Fever: Photography Between History and the Monument. In: *Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art*. New York and Göttingen: ICP and Steidl Publishers, 2008, pp. 11-51.

Leituras complementares:

Van ALPHEN, Ernst. Visual Archives as Preposterous History. In: *Art History Association of Art Historians* Vol 30 No 3 June 2007. Oxford: Blackwell Publishing, 2007, pp. 364-382.

Van ALPHEN, Ernst. *Staging the Archive: Art and Photography in the Age of New Media*. London: Peaktion Books, 2014.

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica In: *Obras escolhidas I: Magia e técnica, arte e política*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987, pp. 165-196.

BEST, Susan. Witnessing Fever. *Reparative Aesthetics: Witnessing in contemporary art photography*. London, New York: Bloomsbury Academic, 2016, pp. 35-51



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES
Escola de Belas Artes
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
HISTÓRIA E CRÍTICA DA ARTE

DIDI-HUBERMAN, Georges. As formas sobreviventes: a história se abre. In: *A imagem sobrevivente: História da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby Warburg*. Rio de Janeiro: MAR, Contraponto, 2013, pp. 31-41.

FLUSSER, Vilém. *Pós-História: vinte instantâneos e um modo de usar*. São Paulo: Annalume, [1983] 2015.

MALRAUX, André. *O museu imaginário*. Lisboa: Edições 70, 2000.

RANCIÈRE, Jacques. *O destino das imagens*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Fotografia como arte do trauma e imagem-ação: jogo de espectros na fotografia de desaparecidos das ditaduras na América Latina. In: *Resgate: Revista interdisciplinária de cultura* v. 18 n. 1, 2010, pp. 46-66.

Aula 9: Corpo, arquivo e biopoder (30/06)

Leitura para aula:

MBEMBE, Achille. Necropolítica. In: *Arte e ensaios n. 32*, 2016, pp. 122-151.

Leituras complementares:

FOUCAULT, Michel. Direito de morte e poder sobre a vida. In: *História da Sexualidade v. 1: a vontade de saber*. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999, pp. 124- 149.

SEKULA, Allan. The Body and the Archive. In: *October* Vo. 39, Winter 1986, pp. 3-64.

PRECIADO, Paul B. Aprendendo do vírus (publicado pela n-1 edições no fim de março de 2020). In: n-1 edições < <https://n-1edicoes.org/007>>

Aula 10: Memória, arquivo, nação e identidade (07/07)

Leitura para aula:

HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: da SILVA, Tomaz Tadeu (org.). *Identidade e diferença*. Petrópolis: Vozes, 2014, pp.103-133.

Leituras complementares:

ANDERSON, Benedict. Introdução e Raízes culturais. In: *Comunidades imaginadas*. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, pp. 26-70.

CANAU, Joël. Esgotamento e colapso das grandes memórias organizadoras. In: *Memória e identidade*. São Paulo: Contexto, 2019. pp. 181-195.

HALL, Stuart. A identidade em questão. In: *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 1992, pp. 7-22.

SCHWARCZ, Lilia. Introdução: História não é bula de remédio. In: *Sobre o autoritarismo brasileiro*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019, pp. 11-26.

Aula 11: Arquivo, memória, esquecimento e apagamento nos contextos latino-americano e brasileiro (14/07)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES
Escola de Belas Artes
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
HISTÓRIA E CRÍTICA DA ARTE

Leitura para aula:

MELENDI, Maria Angélica. Una pátria obscura: o que resta da anistia. In: *Revista Lindoneia* #4 - setembro de 2017, pp. 130-138.

Leituras complementares:

BEIGUELMAN, Giselle. *Memória da amnésia: Políticas do esquecimento*. São Paulo: Edições SESC, 2019.

COSTA, Luiz C. “Arte, arquivo e história”. In: *A gravidade da imagem: arte e memória na contemporaneidade*. Rio de Janeiro: Faperj, Quartet, 2014, pp. 23- 74.

GIUNTA, Andrea. *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Fundación arteBA, 2014.

PAPILLON, Beatrice. *O museu da destruição nacional (Carta ao IPHAN)*. Ilha de Santa Catarina: par(ent)esis, 2018.

ROLNIK, Suely. “Furor de Arquivo”. In: *Arte & Ensaios no 19*, PPGAV-EBA/UFRJ, 2009, pp. 96-105.

Aula 12: Arquivo, memória, pós-colonialismo e globalização (21/07)

Leitura para aula:

dos ANJOS, Moacir. Introdução; O local e o global redefinidos. In: *Local/global: arte em trânsito*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005, pp. 7-29.

Leituras complementares:

ENWEZOR, Okwui. The Postcolonial Constellation: Contemporary Art in a State of Permanent Transition. In: SMITH, Terry (et al.). *Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity*. Durham: Duke Press, 2008, pp. 207-234.

HUYSEN, Andreas. Geografias do modernismo em um mundo globalizante. In: *Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória*. Rio de Janeiro: Contraponto, Museu de Arte do Rio, 2014, pp. 19-38.

MERCER, Kobena. Introduction. In: *Exiles, diasporas and strangers*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2008, pp. 6-27.

Aula 13: O giro decolonial, o arquivo e a memória (04/08)

Leitura para aula:

MBEMBE, Achille. O pequeno segredo. In: *Crítica da razão negra*. Lisboa: Antígona, 2014, pp. 179-221.

Leituras complementares:

CASTRO, Eduardo Viveiros. “Uma notável reviravolta”. In: *Metafísicas canibais: Elementos para uma antropologia pós-estrutural*. São Paulo: Cosac Naify, 2015, pp. 19-32.

GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. In: *Tempo Brasileiro*. Rio de Janeiro, No. 92/93 (jan./jun.). 1988b, p. 69-82.

KILOMBA, Grada. “Introdução”. In: *Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano*. Rio de Janeiro, Cobogó, 2019, pp. 27-31.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE LETRAS E ARTES

Escola de Belas Artes
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais
HISTÓRIA E CRÍTICA DA ARTE

MTL Collective. “From institutional Critique to institutional Liberation? A Decolonial Perspective on the Crises of Contemporary Art” In: *OCTOBER 165, Summer 2018, pp. 192–227.*

QUINTERO, Pablo; FIGUEIRA, Patricia; ELIZALDE, Paz Concha. “Uma breve história dos estudos de-coloniais”. In: *Arte e descolonização #3. MASP e Afterall, 2019.*

Aula 14: Outros arquivos, memórias e subjetividades: desidentificar, desarquivar e pluralizar as memórias (28/07)

Leitura para aula:

MARTINS, Leda. “Performances da oralitura: corpo, lugar da memória”. In: *Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras n. 26*, Universidade Federal de Santa Maria, 2001.

Leituras complementares:

HARTMAN, Saidiya. “Vênus em dois atos”. In: *Revista Eco-Pós - Dossiê Crise, Feminismo e Comunicação v. 23, n. 3, 2020.*

SELIGMANN-SILVA, Márcio. Sobre o anarquivamento – um encadeamento a partir de Walter Benjamin. In: *Revista Poiésis n.15 vol. 24, 2014, pp. 35-58.*

Aula 15: Considerações finais e fechamento (11/08)