

MAK0142 - LABORATÓRIO DE ARTE MODERNA NO ACERVO DO MAC

Docente Responsável: Profa. Dra. Ana Gonçalves Magalhães (MAC USP)

Ementa: Abordagem de questões seminais relativas à arte moderna e à noção de modernismo a partir da análise de obras modernistas escolhidas do acervo do MAC.

Programa: Tendo como ponto de partida obras modernistas escolhidas do acervo do MAC, abordaremos os seguintes aspectos e conceitos:

- Modernismo e Arte Moderna
- Vanguardas históricas: Expressionismo, Cubismo, Futurismo, Construtivismo
- o ambiente do chamado “Retorno à Ordem”
- Abstracionismo e Figurativismo
- Arte Concreta
- institucionalização da arte moderna
- Arte e Política
- Noções de centro e periferia e avaliação crítica do conceito de influência artística

Além disso, discutiremos:

- crítica de arte moderna
- teorias de análise formal da obra de arte
- curadoria de acervos

Objetivos: A disciplina pretende ser um exercício de leitura e análise de obras modernistas do acervo do MAC, em que estas servirão de ponto de partida para a discussão mais ampla sobre o modernismo.

Metodologia: A disciplina será ministrada a partir do contato direto com as obras, isto é, a primeira parte da aula sempre será no espaço expositivo do museu. As obras selecionadas estarão preferencialmente em exposição e a primeira parte da aula se dará na análise da obra, seu contexto de produção, circulação e recepção. Só então é que, na segunda parte da aula, desenvolveremos as questões que norteiam a noção de modernismo, que emergirem a partir da análise das obras.

Avaliação:

1 prova semestral

PROGRAMA DE AULAS:

AULA I 05/08 – Apresentação do programa de curso e introdução geral à história da arte moderna

AULA II 12/08 – Arte Moderna no Brasil

AULA III 19/08 – A institucionalização da Arte Moderna

AULA IV 26/08 – Modernismo e Arte Moderna: “Autorretrato” de Amedeo Modigliani e “A negra” de Tarsila do Amaral (7o. andar)

AULA V 02/09 – Vanguardas históricas: “Formas únicas e continuidade no espaço” de Umberto Boccioni e “Estrada de ferro central do Brasil” de Tarsila do Amaral (3o. Andar)

9/09 – SEMANA DA PÁTRIA – NÃO HAVERÁ AULAS

AULA VI 16/09 – O ambiente do chamado “Retorno à Ordem”: “Autorretrato” de Alberto da Veiga Guignard e visita à exposição “Classicismo, realismo, vanguarda: pintura italiana do entreguerras” (5o. andar)

AULA VII 23/09 – Abstracionismo e Figurativismo: “Composição” de Fernand Léger e “Árvores à beira-d'água” de Jean Bazaine (6o. andar)

AULA VIII 30/09 – Expressionismos: “A boba” de Anita Malfatti e “Autorretrato” de Marc Chagall (7o. andar)

AULA IX 07/10 – Primitivismos; visita à exposição “José Antônio da Silva em dois tempos”

AULA X 14/10 – Surrealismo, pintura metafísica e suas apropriações: “Enigma de um dia” de Giorgio de Chirico, “Germinação” de André Masson e “Figura” de Ismael Nery” (7o. Andar)

AULA XI 21/10 – Colagem e assemblage: “Duke Size” de Kurt Schwitters e “Ídolo hermafrodita” de Edoardo Paolozzi (6o. andar)

AULA XII 04/11 – Arte Concreta: “Unidade tripartida” de Max Bill (térreo) e “Figuras sobre uma estrutura” de Joaquín Torres García (7o. andar)

AULA XIII 11/11 – Informalismos: “Cabeça trágica” de Karel Appel e “Composição” de Pierre Soulages

AULA XIV 18/11 – Revisão para a prova

AULA XV 25/11 – PROVA SEMESTRAL

Bibliografia:

- AMARAL, Aracy. *Artes Plásticas na Semana de 22*. São Paulo: Perspectiva, 1970.
- _____. Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. São Paulo: Ex Libris, 1988.
- _____. "Do MAM ao MAC: a história de uma coleção" IN: Textos do Trópico de Capricórnio: Artigos e ensaios (1980-2005), vol. 2: Circuitos de arte na América Latina e no Brasil. São Paulo: Editora 34, 2006.
- ANTLIFF, Mark. "Fascism, Modernism and Modernity", *The Art Bulletin*, vol. 84, no. 1 (Março 2002), pp.148-169.
- ALTSCHULER, Bruce. *Salon to Biennial: Exhibitions That Made History. Volume I: 1863-1959*. Londres/Nova York: Phaidon Press, 2008.
- ARGAN, Giulio Carlo. *Arte e Crítica de Arte*. Lisboa: Editorial Estampa, 1988.
- _____. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
- _____. *A arte moderna na Europa. De Hogarth a Picasso*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- BARBOSA, Ana Mae (org.). MAC: Catálogo Geral das Obras, 1963-1991. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1992.
- BARR, Alfred. *Que é a Pintura Moderna?*. Nova York: The Museum of Moderna Art, 1953 (em colaboração com o MAMSP e o MAMRJ).
- BAUDELAIRE, Charles. "O pintor da vida moderna" [I e IV] In: Lichtenstein, Jacqueline. *A pintura: Textos essenciais. Vol. 4: O belo*. São Paulo: Editora 34, 2004, pp. 121-129.
- BÜRGER, Peter. *Teoria da vanguarda*. São Paulo: CosacNaify, 2008.
- CHIARELLI, Tadeu. *Um modernismo que veio depois. Arte no Brasil - primeira metade do século XX*. São Paulo: Alameda, 2012.
- CHIPP, Herschel Browning. *Teorias da Arte Moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
- CLARK, T. J. *A pintura da vida moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
- COWLING, Elizabeth & MUNDY, Jennifer. cat. exp. *On Classic Ground: Picasso, Léger, De Chirico and the New Classicism, 1910-1930*. Londres: Tate Gallery, 1990.
- FABRIS, Annateresa & OSÓRIO, Luis Camillo. cat. exp. *MAM 60*. São Paulo: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2008, pp. 14-89.

_____. (org.). *Modernidade e Modernismo no Brasil*. Porto Alegre: Zouk Editora, 2010 (2a. edição), pp. 9-24.

FOSTER, Hal et alli. *Art since 1900*. Londres: Thames & Hudson, 2004.

GAY, Peter. *Modernismo, o fascínio da heresia. De Baudelaire a Beckett e mais um pouco*. São Paulo: Companhia das letras, 2009.

GIBSON, Anne. "Avant-Garde" In: Nelson, Robert S. & Shiff, Richard (orgs.). *Critical Terms for Art History*. Chicago: Chicago University Press, 1996, pp. 156-169.

GREENBERG, Clement. *Art and Culture: Critical Essays*. Boston: Beacon Press, 1961.

HARRISON, Charles et alli. *Arte Moderna: Práticas e Debates* (vols. 2, 3 e 4). São Paulo: CosacNaify, 1998.

HARRISON, Charles. "Modernism" In: Nelson, Robert S. & Shiff, Richard (orgs.). *Critical Terms for Art History*. Chicago: Chicago University Press, 1996, pp. 142-155.

HOBSBAWM, Eric. *A era dos extremos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

KRAUSS, Rosalind. *Caminhos da Escultura Moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

LOURENÇO, Maria Cecília França. *Museus acolhem o Moderno*. São Paulo: Edusp, 1999.

PEDROSA, Mário. *Modernidade Cá e Lá* [Otília Arantes, org.] vol. IV. São Paulo: Edusp, 2000.

READ, Herbert. *Escultura Moderna: Uma História Concisa*. São Paulo: Martins Fontes.

_____. *Uma História da Pintura Moderna*. São Paulo: Martins Fontes.

MAGALHÃES, Ana Gonçalves. *Classicismo, realismo, vanguarda: pintura italiana no entreguerras*. São Paulo: MAC USP/PRCEU, 2013.

SCHWARZ, Jorge. cat. exp. *Da Antropofagia a Brasília*. São Paulo: Cosac Naify, 2002.

SILVER, Kenneth et alli. cat. exp. *Chaos and Classicism: Art in France, Italy and Germany, 1918-1936*. New York: Guggenheim Museum Publications, 2010.

ZANINI, Walter (org.). *História Geral da Arte no Brasil*. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 1983.

