

Programa da disciplina Teoria e Metodologia em História da Arte (EHA 5734)

Professora responsável: Ana Magalhães

OBJETIVOS:

A disciplina tem por objetivo tratar das principais teorias de história da arte e metodologias de abordagem do fenômeno artístico, partindo da tradição do Renascimento até a colocação da disciplina em xeque através da chamada “Virada Pictórica” da década de 1990 e a abertura do campo científico para o que hoje chamados de “Estudos Visuais”. Os autores e leituras escolhidos procurarão articular o modo como a disciplina se consolidou no ambiente internacional, e como foi desenvolvida no Brasil. Assim sendo, o enfoque dos seminários e das discussões será em torno de autores relevantes para a conformação da disciplina no Brasil.

JUSTIFICATIVA:

A disciplina justifica-se no Programa Interunidades em Estética e História da Arte, em primeiro lugar, para dar aos alunos a possibilidade de adquirir uma base sobre as principais teorias de História da Arte e seus autores de referência. Além disso, sendo o discurso História da Arte enquanto disciplina acadêmica recente no contexto brasileiro, é importante permitir aos alunos conhecerem-no, justamente no momento em que internacionalmente tal discurso está sendo reformulado.

CONTEÚDO (EMENTA):

As vidas de artistas como modelo para a História da Arte; a tradição clássica da arte como fundamento das teorias de História da Arte; *Connoisseurship* e História da Arte; História Cultural x História da Arte; Iconologia e História da Arte; História Social da Arte; o fim da História da Arte; Teorias de gênero e História da Arte; Estudos visuais x História da Arte; História da Arte no Brasil.

AVALIAÇÃO:

- 1 seminário em grupo sobre um dos textos escolhidos para leitura
- prova final dissertativa

TEXTOS SEMINÁRIOS:

13 ao todo – que TODOS DEVEM LER (INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO EM SEMINÁRIO):

1. Heinrich Wölfflin. Introdução In: *Conceitos fundamentais de história da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
2. Ernst Gombrich. Introdução In: *Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
3. Erwin Panofsky. Introdução e capítulo 1 In: *Significado nas Artes Visuais*. São Paulo: Perspectiva, 1976.
4. Georges Didi-Huberman. Capítulo 1 In: *Devant l'Image: Questions posées aux d'une Histoire de l'Art*. Paris: Minuit, 1990.
5. Hans Belting. Capítulos 8, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 In: *Art History after Modernism*. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
6. Arthur Danto. Capítulos 1,2 e 4 In: *Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história*. São Paulo: Edusp, 2006.
7. T.J. CLARK, “The Painting of Modern Life” In: FRASCINA, Francis & HARRIS, Jonathan (orgs.). *Art in modern culture*. London: Phaidon, 1995, pp.40-50.
8. Clement Greenberg. “Avant-Garde and Kitsch” In: *Art and Culture: Critical Essays*. Boston: Beacon Press, 1989.
9. J.W. Mitchell. Capítulos 2,15 e 16 In: *What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. Chicago: University of Chicago Press, 2005.
10. Roberto Longhi, *Breve mas verídica história da pintura italiana*. São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 7-26.
11. Roberto Longhi. *Piero della Francesca*. São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 21-98.
12. Lionello Venturi. *História da crítica de arte*. Lisboa: Edições 70, 2007 (1a. edição em italiano, 1936).

13. Giulio Carlo Argan. *Arte e crítica de arte*. Lisboa: Editorial Estampa, 1995 (2a. Edição; 1a. Edição em italiano, 1984), p. 127-163.

PROGRAMA DE AULAS:

AULA I (07/03) Apresentação do programa de curso: História da arte hoje (leitura Hal Foster, “The Archive without Museums”)

AULA II (14/03) Introdução à Disciplina de História da Arte: historiografia clássica, objetos de estudo, metodologias (Vasari, Winckelmann, século XIX)

AULA III (21/03) Historiografia europeia consolidada: Berenson (idem, connoisseurship), Escola de Viena (Texto Christopher Wood), Wölfflin (Texto Martin Warnke e Evonne Levy), Warburg (Texto Ginzburg), Panofsky (Texto the Books that shaped art history), Gombrich

AULA IV (28/03) A crise da disciplina: Danto, Belting, Didi-Huberman, Mitchell

AULA V (04/04) Historiografia da arte no Brasil – a questão da história da arte moderna (TJ Clark, Greenberg, Argan, Venturi, Longhi)

AULA VI (11/04) Seminários: Heinrich Wölfflin e Ernst Gombrich

AULA VII (18/04) Seminários: Erwin Panofsky e Georges Didi-Huberman

25/04 – NÃO HAVERÁ AULA

AULA VIII (02/05) Seminários: Hans Belting e Arthur Danto

AULA IX (09/05) Seminários: T.J. Clark e Clement Greenberg (Avant-Garde and Kitsch)

AULA X (16/05) Seminários: J.W. Mitchell

AULA XI (23/05) Seminários: Roberto Longhi (2 textos)

AULA XII (30/05) Lionello Venturi – apresentação Marina Barzon Silva e seminário texto “História da crítica de arte”

AULA XIII (06/06) Seminários: Argan (texto Arte e crítica de arte)

AULA XIV (13/06) Historiografia da arte moderna: Argan e Greenberg no início dos anos 1960

AULA XV (20/06) PROVA FINAL

Bibliografia:

ANTAL, Frederick. "Remarks on the Methods of Art History, part I", *The Burlington Magazine*, vol. 91, no. 551 (February, 1949), pp. 49-52.

_____. "Remarks on the Methods of Art History, part II", *The Burlington Magazine*, vol. 91, no. 552 (March, 1949), pp. 73-75.

ARGAN, Giulio Carlo. *Arte e crítica de arte*. Lisboa: Editorial Estampa, 1995 (2a. Edição; 1a. Edição em italiano, 1984).

_____. *Salvación y caída del arte moderno*. Buenos Aires: Editora Nueva Visión, 1966 (1a. edição 1964).

BARCINSKI, Fabiana Werneck (org.). *Sobre a arte brasileira. Da pré-história aos anos 1960*. São Paulo: Edições SESC/Martins Fontes, 2015.

BAZIN, Germain. *História da História da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1989 [1a. edição inglesa, 1986].

BELTING, Hans. *Art History after Modernism*. Chicago: University of Chicago Press, 2003 [1a. edição alemã, 1995].

BERENSON, Bernard. *Estética e história*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972 (1a. Edição, 1948).

_____. *Italian Painters of the Renaissance*. Londres: Phaidon, 1967.

BREDEKAMP, Horst. « A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft », *Critical Inquiry*, Vol. 29, No. 3 (Spring 2003), pp. 418-428.

CLARK, T. J. "The Painting of Modern Life" In: FRASCINA, Francis & HARRIS, Jonathan (orgs.). *Art in modern culture*. London: Phaidon, 1995, pp.40-50.

_____. *Modernismos. Ensaios sobre política, história e teoria da arte* [Sônia Salzstein, org.]. São Paulo : Cosac Naify, 2007.

- DANTO, Arthur C. *Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história*. São Paulo: Edusp, 2006.
- DENIS, Rafael Cardoso. *A arte brasileira em 25 quadros (1790-1930)*. Rio de Janeiro: Editora Record, 2008.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. *Devant l'Image: Questions posées aux d'une Histoire de l'Art*. Paris: Minuit, 1990.
- FERNIE, Eric (org.). *Art History and Its Methods: A Critical Anthology*. Londres: Phaidon Press, 1995.
- FRASCINA, Francis & HARRIS, Jonathan (orgs.). *Art in Modern Culture: An Anthology of Critical Texts*. Londres: Phaidon Press, 1995.
- FOSTER, Hal, "The Archive Without Museums", *October*, vol. 77 (Summer, 1996), p. 97-119. (disponível em: <http://www.jstor.org/stable/778962>)
- GINZBURG, Carlo. "Mitos, Emblemas, Sinais: Morfologia e História". São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
- GOMBRICH, Ernst Hans. *Aby Warburg: an intellectual biography*. Oxford: Phaidon, 1986.
- _____. *Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. Princeton: Princeton University Press, 2000 (1a. Edição, 1969).
- GREENBERG, Clement. *Art and Culture: Critical Essays*. Boston: Beacon Press, 1989.
- LEVY, Evonne. "The political project of Wölfflin's early formalism", *October*, Winter 2012, no. 139, pp. 39-58.
- LEVY, Evonne & WEDDIGEN, Tristan (orgs.). *Heinrich Wölfflin, Principles of Art History* [Trad. Jonathan Blower]. Los Angeles: Getty Institute Publications, 2015.
- LONGHI, Roberto. *Breve mas verídica história da pintura italiana*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- _____. *Piero della Francesca*. São Paulo: Cosac Naify, 2007 (1a. Edição, 1927).

MITCHELL, W.T. *What do Pictures Want? The Lives and Loves of Images*. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

NELSON, Robert S. & SHIFF, Richard. *Critical Terms for Art History*. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

PANOFSKY, Erwin. *Significado nas Artes Visuais*. São Paulo: Perspectiva, 1976 (1a. edição 1955).

_____. *Estudos de iconologia: temas humanísticos na arte do renascimento*. Lisboa: Editorial Estampa, 1986 (1a. edição 1939)

PREZIOSI, Donald. *The Art of Art History, A Critical Anthology*. Oxford: Oxford University Press, 1998.

Revista *Perspective* do Institut National d'Histoire de l'Art (INHA). Dossiê especial sobre a História da Arte no Brasil. (Disponível em: <http://perspective.revues.org/3859>).

SHONE, Richard & STONARD, John-Paul. *The Books that shaped Art History*. Londres: Thames & Hudson, 2013.

VENTURI, Lionello. *História da crítica de arte*. Lisboa: Edições 70, 2007 (1a. edição em italiano, 1936).

WAIZBORT, Leopoldo (org.). *Histórias de fantasma para gente grande – Aby Warburg. Escritos, esboços e conferências*. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

WARNKE, Martin. « On Heinrich Wölfflin », *Representations*, no. 27 (Summer 1989), pp. 172-187.

WÖLFFLIN, Heinrich. *Conceitos Fundamentais da História da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1989 (1ª edição *Kunstgeschichtliche Grundbegriffe*. Alemanha, 1915).

WOOD, Christopher. *The Vienna School Reader*. Nova York: Zone Books, 2000.

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

_____. “Considerações preliminares sobre a história da arte no Brasil” In: FREIRE, Cristina (org.). *Walter Zanini. Escrituras críticas*. São Paulo: Annablume, 2013, pp. 306-311 (1a. Publicação em alemão, 1994).