

MAK0142 - LABORATÓRIO DE ARTE MODERNA NO ACERVO DO MAC

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

Professora convidada: Patrícia Freitas (Pós-Doutoranda PGEHA – 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. A seleção das obras, bem como a discussão em torno da arte moderna, deverá focar as especificidades da história da arte moderna que pode ser narrada a partir do acervo do MAC. Assim sendo, buscaremos sempre questionar a ideia de uma única possibilidade de leitura e interpretação da história da arte moderna.

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 – 1/08: Apresentação do programa de curso e introdução geral à história da arte moderna

AULA II – 08/08: Arte Moderna no Brasil

AULA III – 15/08: A institucionalização da Arte Moderna

AULA IV – 22/08: Modernismo e Arte Moderna: “Autorretrato” de Amedeo Modigliani e “A boba” de Anita Malfatti

AULA V – 29/08: Vanguardas históricas: “Formas únicas de continuidade no espaço” de Umberto Boccioni e “A negra” de Tarsila do Amaral

5/09 – SEMANA DA PÁTRIA (NÃO HAVERÁ AULA)

AULA VI – 12/09: Expressionismos e arte degenerada: “As mães” de Käthe Kollwitz e “A santa da luz interior” de Paul Klee

AULA VII – 19/09: Primitivismos: aquarelas de Vicente do Rego Monteiro e “Autorretrato” de Schmidt-Rottluff

AULA VIII – 26/09 – Profa. Patrícia Freitas: Realismos: “O Brasileiro” de Ernesto de Fiori e “Mogi das Cruzes” de Alfredo Volpi

AULA IX – 3/10 – Surrealismo, pintura metafísica e suas apropriações: “Enigma de um dia” de Giorgio de Chirico e “Figura” de Ismael Nery”

AULA X – 10/10 – Profa. Patrícia Freitas: Modernismo no pós-guerra: “Figura” de Picasso e álbum São Paulo antiga de Vittorio Gobbis

AULA XI – 17/10 – A circulação da arte moderna: “A dança do capital com a morte” de Emiliano di Cavalcanti e “A bestialidade avança” de George Grosz

AULA XII – 24/10 – Abstração geométrica nos anos 1950: “Unidade tripartida” de Max Bill e “Plano em superfícies moduladas n. 2” de Lygia Clark

24/10 – Visita à mostra "Di Cavalcanti: Papel em Destaque" na Galeria da Reitoria

07/11 – Visita à mostra "No subúrbio da modernidade – Di Cavalcanti 120 anos" na Pinacoteca do Estado de SP

AULA XIII – 14/11 – Informalismos: “Cabeça trágica” de Karel Appel e “Composição” de Pierre Soulages

AULA XIV – 21/11 – REVISÃO

AULA XV – 28/11 – PROVA FINAL

Bibliografia geral:

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.

HOBBSAWM, 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.

Bibliografia específica sobre as obras a serem estudadas:

Aula IV

Amedeo Modigliani “Autorretrato”

Salzstein, Sonia. “Autorretrato”. In: AMARAL, Aracy. *Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo*. São Paulo: Ex Libris, 1988, p. 58.

Anita Malfatti “A boba”

Fabris, Annateresa. “A boba”. In: Amaral, Aracy. *Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo*. São Paulo: Ex Libris, 1988, p. 219.

Batista, Marta Rossetti. *Anita Malfatti no tempo e no espaço*. São Paulo: Editora 34/Edusp, 2006.

_____. “Anita Malfatti : um retrato expressionista”. In: *Catálogo de Exposição. Projeto Obra em Destaque*. Curitiba: Museu Municipal de Arte, 1992.

Aula V

Umberto Boccioni “Formas únicas de continuidade no espaço”

Magalhães, Ana Gonçalves; Zuffo, Marcelo Knörich. “Aquisição e avaliação 3D da escultura Formas Únicas da Continuidade no Espaço, de Umberto Boccioni”. *Revista USP*, n. 110, p. 86-103, 2016.

Fabris, Annateresa. “Formas únicas de Continuidade no Espaço”. In: Amaral, Aracy. *Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo*. São Paulo: Ex Libris, 1988, p. 56.

Freitas, Iole de. “Umberto Boccioni”. In: Chiarelli, Tadeu (org.). *Acervo: outras abordagens*, vol. 4. São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2015. Disponível em:

<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/series/macessencial>

Tarsila do Amaral “A Negra”

Peccinini de Alvarado, Daisy. “Tarsila do Amaral: a Negra”. In: *22 e a idéia do moderno*. São Paulo: MAC-USP, 2002.

Amaral, Aracy. “A negra”. In: *Tarsila: 50 anos de pintura*. São Paulo: MAC, 1969, p. 16.

Dantas, Vinícius. “Que negra é esta?”. In: Salzstein, Sonia (org.). *Tarsila anos 20*. São Paulo: Galeria de Arte do Sesi, 1997, pp. 43-50.

Herkenhoff, Paulo. “A descoberta do Brasil e as solenidades da origem”. In: Rodrigues, Maria Clara (org.). *Tarsila do Amaral: Peintre brésilienne à Paris 1923-1929*. Rio de Janeiro: Imago Escritório de Arte, 2005.

_____. “A negra em branco”. In: Rodrigues, Maria Clara (org.). *Tarsila do Amaral: Peintre brésilienne à Paris 1923-1929*. Rio de Janeiro: Imago Escritório de Arte, 2005.

Duarte, Paulo Sérgio. “Tarsila do Amaral”. In: Chiarelli, Tadeu (org.). *Acervo: outras*

abordagens, vol. 2. São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2015. Disponível em:

<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/series/macessencial>

Aula VI

Käthe Kollwitz “As mães”

Pedrosa, Mario. “As tendências sociais da arte e Käthe Kollwitz”. Conferência pronunciada em 16 de junho de 1933, texto publicado no jornal *O Homem Livre*. In: ARANTES, Otilia (org.). *Política das Artes / Mario Pedrosa*. São Paulo: EDUSP, 1995.

Paul Klee “A santa da luz interior”

Costa, Helouise. “A arte degenerada de Paul Klee”. In: *O Brasil no século da arte: a coleção MAC-USP*. São Paulo: MAC, 1999. Disponível em:

<http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/50486>

Espada, Heloisa. “Paul Klee”. In: Chiarelli, Tadeu (org.). *Acervo: outras abordagens*, vol. 1. São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2015. Disponível em:

<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/series/macessencial>

Aula VII

Vicente do Rego Monteiro, aquarelas

Mattar, Denise. *Vicente do Rego Monteiro. Nem tabu nem totem*. São Paulo: Almeida e Dale, 2017.

Zanini, Walter. *Vicente do Rego Monteiro: artista e poeta*. São Paulo: Empresa das Artes/Marigo Editora, 1997.

Schmidt-Rottluff “Autorretrato”

Aula VIII

Ernesto de Fiori “O brasileiro”

Laudanna, Mayra. “Recepção da obra de Ernesto de Fiori no Brasil”. In: *Ernesto de Fiori*. São Paulo: EDUSP/Imprensa Oficial do Estado, 2003.

Alfredo Volpi

Salzstein, Sônia. *Volpi*. Rio de Janeiro: Campos Gerais Edição e Comunicação Visual, 2000.

Aula IX

Picasso “Figuras”

Amaral, Aracy. “Figuras”. In: *Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo*. São Paulo: Ex Libris, 1988, p. 76.

Aula X

De Chirico “O Enigma de um Dia”

Ribeiro, Mariana Karina. *A viagem do argonauta. As poéticas de Giorgio de Chirico no acervo do MAC USP*. Dissertação de mestrado, IFCH – UNICAMP, 2009. Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/279112>

Ismael Nery “Figura”

Amaral, Aracy. “Figura”. In: *Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da*

Universidade de São Paulo. São Paulo: Ex Libris, 1988, p. 222.

Cardoso, Rafael. “Ismael Nery”. In: Chiarelli, Tadeu (org.). *Acervo: outras abordagens*, vol. 2. São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2015. Disponível em:

<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/series/maccessencial>

Mattar, Denise (org.). *Ismael Nery*. Rio de Janeiro, Curatorial Denise Mattar, 2004.

Aula XI

Emiliano Di Cavalcanti “Dança do capital com a morte”

Rosa, Pollyana. “Emiliano Di Cavalcanti”. In: Chiarelli, Tadeu (org.). *Acervo: outras abordagens*, vol. 1. São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2015. Disponível em:

<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/series/maccessencial>

Costa, Helouise. “Di Cavalcanti: uma trajetória”. In: *Di Cavalcanti*, Catálogo de exposição. São Paulo: MAC-USP, 1998.

Grinberg, Piedade Epstein. *Di Cavalcanti: um mestre além do cavalete*. São Paulo: Metalivros, 2005.

George Grosz “A bestialidade avança”

Amaral, Aracy. “A bestialidade avança”. In: *Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo*. São Paulo: Ex Libris, 1988, p. 73.

Aula XII

Max Bill “Unidade tripartida”

Paiva, Rodrigo Otávio da Silva. “Escultura: Unidade Tripartida”. In: *Max Bill no Brasil*. Berlim: Verlag 13. März, 2011.

Amaral, Aracy. “Unidade tripartida”. In: *Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo*. São Paulo: Ex Libris, 1988, p. 156.

Leme, Shirley Paes. “Max Bill”. In: Chiarelli, Tadeu (org.). *Acervo: outras abordagens*, vol. 4. São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2015. Disponível em:

<http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/series/maccessencial>

Lygia Clark “Plano em superfícies moduladas n. 2”

Fabris, Annateresa. “Plano em superfícies moduladas n. 2”. In: Amaral, Aracy. *Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo*. São Paulo: Ex Libris, 1988, p. 290.

Sarmento, Edelweiss. “Lygia Clark e o espaço concreto expressional” (entrevista), *Jornal do Brasil*, 2 de julho de 1959. In: Plasência, Clara [et. al.] (org.). *Lygia Clark*. Barcelona: Fundació Antoni Tàpies, 1998.

Aula XIII

Karel Appel “Cabeça trágica”

Amaral, Aracy. “Cabeça trágica”. In: *Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo*. São Paulo: Ex Libris, 1988, p. 99.

Pierre Soulages “Composição”

Aguilar, Nelson Alfredo. “Composição”. In: Amaral, Aracy. *Perfil de um acervo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo*. São Paulo: Ex Libris, 1988, p. 76.

Aranha, Carmen Sylvia Guimarães. “Soulages, Hartung, Mortier”. In: *O Brasil no século da arte: a coleção MAC-USP*, São Paulo: MAC-USP, 1999. Disponível em: <http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/50664>