

PROGRAMA CURSO – MAK132 ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ACERVO DO MAC-USP

Ementa: História da arte moderna e da arte contemporânea a partir do acervo do Museu de Arte Contemporânea. Historiografia da arte moderna e da arte contemporânea e suas acepções. As vertentes modernistas na primeira metade do século XX, com ênfase na produção italiana e na Escola de Paris. Arte conceitual no acervo do MAC.

Objetivo: A partir das principais tendências do acervo do MAC, proporcionar aos alunos a possibilidade de construção de um repertório básico das vertentes modernistas no Brasil e no exterior, bem como das principais correntes da produção contemporânea brasileira e estrangeira. Além disso, discutir as noções de moderno e modernidade, bem como de contemporaneidade e pós-modernidade que se depreende da historiografia sobre a arte do século XX.

Metodologia: A disciplina será ministrada em aulas expositivas, seguidas de projeções para exemplificar o trabalho dos artistas mencionados. Parte fundamental do desenvolvimento deste curso é o contato com o acervo do MAC, através de visitas durante as aulas, para apreciação de conjuntos importantes de obras ali depositados.

Avaliação:
1 prova semestral.

Programa de aulas:

Aula I (04/08) – Apresentação do programa de curso e sistema de avaliação

Aula II (11/08) – Modernidade e Modernismo: acepções da Arte Moderna; sobre o conceito de Vanguarda

Aula III (18/08) – A instituição artística para acervos de arte moderna: o caso do MoMA, em Nova York

Aula IV (25/08) – Instauração do Modernismo no Brasil (Profa. convidada: Renata Cardoso)

Aula V (01/09) – VISITA AO ACERVO DO MAC

08/09 – NÃO HAVERÁ AULA (SEMANA DA PÁTRIA)

Aula VI (15/09) – As duas primeiras décadas do século XX: As chamadas Vanguardas Históricas na Europa

Aula VII (22/09) – Realismos: arte do entreguerras entre Itália, França e Alemanha e suas reverberações no Brasil

Aula VIII (29/09) – Expressionismos (Profa. convidada: Renata Cardoso)

Aula IX (06/10) – Primitivismos: a descoberta da cultura de povos não-ocidentais e de não-artistas

Aula X (13/10) – Arte e política: propaganda X resistências

Aula XI (20/10) – Abstração geométrica X Abstração lírica: a vanguarda nos anos 1950 (Profa. convidada: Heloísa Espada)

Aula XII (27/10) – Entre a figuração e a abstração: o contexto do imediato segundo pós-guerra

Aula XIII (03/11) – Marcel Duchamp como paradigma para a arte contemporânea

Aula XIV (10/11) – Os anos 1960 no mundo da arte

Aula XV (17/11) – Entrega das provas

Bibliografia:

ALTSHULER, Bruce. *Salon to Biennial: Exhibitions That Made History*. Volume I: 1863-1959. Londres/Nova York: Phaidon Press, 2008.

ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

BARR, Alfred. *Que é a Pintura Moderna?*. Nova York: The Museum of Moderna Art, 1953 (em colaboração com o MAMSP e o MAMRJ).

BENJAMIN, Walter. O autor como produtor. In: *Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1994.

BÜRGER, Peter. *Teoria da vanguarda*. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

CHIPP, Herschel Browning. *Teorias da Arte Moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

CLARK, T.J. *A Pintura da Vida Moderna - Paris na arte de Manet e de seus seguidores*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

DUCHAMP, Marcel. O Ato Criador. In: BATTCKOCK, Gregory. *A nova arte*. São Paulo: Perspectiva, 2008. p. 71-74.

DÉGAND, Leon. *Do Figurativismo ao Abstracionismo*. São Paulo: Museu de Arte Moderna, 1949.

DEMPSEY, Amy. *Estilos, Escolas & Movimentos: Guia Enciclopédico da Arte Moderna*. São Paulo: Cosac Naify, 2a. Edição, 2011.

FABRIS, Annateresa (org.). *Modernidade e Modernismo no Brasil*. Porto Alegre: Zouk Editora, 2010 (2a. Edição).

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

FRASCINA, Francis et alli. *Art in Modern Culture: An Anthology of Critical Texts*. Londres: Phaidon Press, 1992.

GOODING, Mel. *Arte abstrata*. São Paulo: Cosac Naify, 2004

GONÇALVES, Lisbeth Rebollo. *Modernidade e modernismo brasileiro*. São Paulo, Governo do Estado de São Paulo. 2012.

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. *Modernismo*. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
código: 709.04 H318m

HARRISON, Charles ... [et al]. *Primitivismo, Cubismo, Abstração. Começo do século XX*. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1998.código: 709.04 H318p

HOBBSAWM, Eric. *Age of Extremes: The Short Twentieth Century*. Londres: Michael Joseph, 1994.

Mark Antliff & Patricia Leighton, "Primitivisme" In: Robert S. Nelson & Richard Schiff (orgs). *Critical Terms for Art History*. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

MAGALHÃES, Ana Gonçalves. *A narrativa de arte moderna no Brasil e as coleções Matarazzo, MAC USP*. Brasília, 2012.

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

MICHELI, Mario de. *As Vanguardas Artísticas*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

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

O'DOHERTY, Brian. *No interior do cubo branco - A ideologia do espaço da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

RANCIÈRE, Jacques. *O espectador emancipado*. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

SCHAPIRO, Meyer. *A Arte moderna: Séculos XIX e XX: Ensaios Escolhidos*. São Paulo: EDUSP, 1996.

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

STANGOS, Nikos (org.). *Conceitos da arte moderna*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991.

SYLVESTER, David. *Sobre arte Moderna*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

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