

**FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
AUH-117 – ARTE E ARQUITETURA NO BRASIL NOS SÉCULOS XIX E XX**

Grupo de disciplinas : História da Arquitetura.

Professora: Fernanda Fernandes

Estagiário PAE: Renato Furquim Vry

natureza: Optativa

carga horária: 60 horas/aula

créditos: 04

horário: quarta-feira das 08 às 12 horas

pré-requisito: nenhum

vagas: 20

2º. SEMESTRE 2019

EMENTA

A disciplina analisa a produção de arte e arquitetura no Brasil nos séculos XIX e XX observando as intersecções que se estabelecem entre esses dois campos disciplinares. No vasto período proposto, que abarca dois séculos, são selecionados momentos em que o diálogo arte e arquitetura se revela mais intenso com desdobramentos nas duas esferas artísticas. O diálogo entre arte e arquitetura tem sido uma constante em vários momentos históricos e a abordagem conjunta tem se revelado como âmbito de análise consistente. Aqui tomamos a arquitetura como eixo central da análise com foco na situação brasileira e estabelecendo, quando necessário, relações com o campo internacional.

OBJETIVOS

O objetivo da disciplina é dotar o aluno de instrumental crítico de análise sobre a arte e arquitetura, considerando a esfera histórico-cultural em que são produzidas. O intuito é aprofundar o conhecimento deste momento histórico funcionando como desdobramento e complementação dos conhecimentos apreendidos nas disciplinas obrigatórias.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. A Missão Francesa e a criação da Academia Imperial de Belas-Artes.
2. O neocolonial : arquitetura e tradição.
3. Art Nouveau e a artisticidade no cotidiano.
4. Arquitetura moderna no Brasil: tradição e síntese das artes.
5. São Paulo e as tendências construtivas: os Museus e as Bienais.
6. São Paulo nos anos 1950: sociabilidade e espaço público.
7. A arquitetura moderna brasileira: a historiografia e o debate arquitetônico internacional.
8. Brasília e o Congresso Internacional de Críticos de Arte de 1959.
9. A racionalização do processo produtivo: o caso João Filgueiras Lima.
10. Brutalismo: arquitetura e cidade.
11. Arquitetura e cultura popular
12. Outras arquiteturas: regionalismo e lugar.

METODOLOGIA

O curso é realizado através de aulas expositivas nas quais serão apresentados e discutidos os pressupostos teóricos de artistas, arquitetos e críticos de arte brasileiros. Também serão organizados seminários sobre textos relevantes da arte e cultura brasileiras. Os seminários deverão contar com resenhas previamente elaboradas pelos alunos, como subsídio para as discussões em classe.

A disciplina caracteriza-se por uma investigação individual, a ser realizada pelos alunos, relativa a um arquiteto, a uma obra ou conjunto de obras, na qual serão analisadas suas características arquitetônicas e inserção no campo artístico e cultural em que são produzidas além dos procedimentos utilizados na sua concepção. Essa investigação se concluirá com uma monografia baseada em pesquisa bibliográfica.

ATIVIDADES e AVALIAÇÃO

Trabalho de pesquisa: investigação e análise sobre um arquiteto, uma obra, ou conjunto de obras a ser escolhido pelo aluno. Extensão de 7 a 10 páginas, espaçamento 1,5; arial ou times new roman 12; margens 2,5 cm (ou similar). Será dada especial atenção ao levantamento bibliográfico e iconográfico sobre o tema proposto. Entrega do trabalho no dia 14 de novembro, na secretaria do AUH.

Seminários e Resenhas:

O seminário será realizado por um grupo de estudantes. Na data do seminário é obrigatória a entrega de resenha dos textos utilizados no seminário (trabalho individual de cada aluno que participou do seminário)

A avaliação será feita a partir da monografia e dos seminários + resenhas.

CALENDÁRIO DE AULAS

AGOSTO

07 08:00 Apresentação do curso e das atividades do semestre.

10:00 A Missão Francesa e a criação da Academia Imperial de Belas-Artes. Introdução ao Neoclassicismo no Brasil: alcance e significado.

Texto de referência: Joachim Lebreton Sobre o estabelecimento de dupla escola de artes no Rio de Janeiro em 1816. Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional n.14. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 1959, pp. 283-307.

14 08:00 O neocolonial : arquitetura e tradição.

Texto de referencia: Joana Mello. Ricardo Severo: da arqueologia portuguesa à arquitetura brasileira. São Paulo: Anna Blume: Fapesp, 2007;pp.53-75.

10:00 Art Nouveau e a artisticidade no cotidiano.

Textos de referência: Flávio Motta Contribuição ao Estudo do Art-Nouveau no Brasil. São Paulo, s.d.

21 08:00 O modernismo no Brasil

textos de referencia: Mário de Andrade. O Movimento Modernista. In: Aspectos da Literatura Brasileira. São Paulo: Martins/MEC, 1972.

Manifesto Antropófago. *Revista de Antropofagia* (São Paulo), n.1, ano 1, maio de 1928. Klaxon. *Revista Klaxon* (São Paulo), n. 1, Maio, 1922.

28 08:00 Lúcio Costa: arquitetura moderna, tradição e síntese das artes.

10:00 seminário 1 Arquitetura Moderna e síntese das artes.

Lúcio Costa Razões da Nova Arquitetura. In Lúcio Costa Registro de uma vivência. São Paulo, Empresa das Artes, 1995, pp.108-116.

Carlos Eduardo D. Comas Protótipo e Monumento: um ministério, o ministério (1987). In Abílio Guerra (org). Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira, parte1. São Paulo: Romano Guerra, 2010, pp.79-108.

SETEMBRO**04 Recesso Independência**

11 08:00 Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro: Afonso Eduardo Reidy e Carmem Portinho. O MAMRJ

texto de referencia: Ana Luiza Nobre. Carmem Portinho. O Moderno em Construção. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999.

10:00 São Paulo e as tendências construtivas: a experiência do Museu de Arte de São Paulo.

Texto referencia: José Carlos Durand . Arte e Sociedade na São Paulo do IV Centenário. In Arte, privilégio e Distinção. São Paulo, Editora Perspectiva, 1989, pp. 117-14

Entrega do título e resumo do trabalho de pesquisa com indicação de bibliografia preliminar. (em aula)

18 08:00 São Paulo: A Bienal do IV Centenário / O manifesto ruptura e o concretismo

10:00 seminário 2 São Paulo e as tendências construtivas

José Carlos Durand . Arte e Sociedade na São Paulo do IV Centenário. In Arte, privilégio e Distinção. São Paulo, Editora Perspectiva, 1989, pp. 117-14

Maria Arminda do Nascimento Arruda. Tempos, lugares, sociabilidade. In Metrópole e Cultura. São Paulo no meio século XX. Bauru, EDUSC, 2001,pp.51-133

25 08:00 São Paulo: Sociabilidade e espaço público

texto de referencia: Fernanda Fernandes. Arquitetura e sociabilidade na cidade universitária de São Paulo. In Cidades Universitárias: patrimônio urbanístico e arquitetônico da USP. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial, 2005,p.59-69

10:00 Seminário 3: Arquitetura brasileira em debate.

textos de referência: Max Bill O arquiteto, a arquitetura, a sociedade, pp. 158-163; Bruno Zevi A moda lecorbusiana no Brasil, pp.163-166; Ernesto Nathan Rogers Pretextos para uma crítica não formalista, pp.166-169. In Alberto Xavier (org) Depoimento de uma geração. São Paulo, Cosac&Naify 2003.

OUTUBRO**02 não haverá aula SIICUSP.**

09 desenvolvimento do trabalho de pesquisa (não haverá aula)

16 8:00 Brasília e o Congresso Internacional de Críticos de Arte de 1959

10:00 Seminário 4 Brasília e a síntese das artes

textos de referência: Mário Pedrosa A Cidade Nova, Síntese das Artes. In Dos Murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo, Perspectiva, 1981, p.355-363.

Adrián Gorelik Brasília: museu da modernidade. In Alberto Xavier/ Julio Katinsky (orgs) Brasília. Antologia Crítica. São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 411- 419.

23 8:00 A racionalização do processo produtivo: João Filgueiras Lima e Athos Bulcão

Texto de referencia: Ana Luiza Nobre. João Filgueiras Lima: arquitetura no limite. In: Cláudia Estrela Porto (org.). Olhares. Visões sobre a obra de João Filgueiras Lima. Brasília: Editora da UNB, 2010, pp.37-48.

10:00 apresentação de projeto de pesquisa

30 8:00 O Neoconcretismo

texto de referencia: Ronaldo Brito. Neoconcretismo. Vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro.. São Paulo. Cosac Naify, 1999, pp.34-53

10:00 atendimento dos trabalhos de pesquisa

NOVEMBRO

06 08:00 Brutalismo: arquitetura e cidade

seminário 5 A casa e a cidade

J.B.Vilanova Artigas. Arquitetura e construção. In Vilanova Artigas. São Paulo, Instituto Lina Bo e P.M.Bardi/ Fundação Vilanova Artigas, 1997, p.166-67

João Masao Kamita. A casa moderna brasileira. In Elisabetta Andreoli/Adrian Forty (orgs). Arquitetura Moderna Brasileira. Londres: Phaidon Press,2004,p.140-169

13 08:00 Arquitetura e cultura popular: a obra de Lina Bo Bardi

texto de referencia: Juliano Pereira. A ação cultural de Lina Bo Bardi na Bahia e no Nordeste (1958-1964). Uberlândia, EDUFU, 2007.

10:00 atendimento dos trabalhos de pesquisa

20 08:00 A Tropicália

texto de referência: Flora Süssekind. Coro, Contrários, Massa: A experiência tropicalista e o Brasil de fins dos anos 60. In Carlos Basualdo (org) Tropicália. Uma revolução na cultura brasileira (1967-1972). São Paulo: Cosac Naify, 2007, p.31-56.

10:00 Outras arquiteturas: regionalismo e lugar.

texto de referencia: Maria Alice Junqueira Bastos/ Ruth Verde Zein. Brasil: arquiteturas após Brasília. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2010, pp.242-258 (Regionalismo Crítico X modernidade apropriada)

Entrega dos trabalhos de pesquisa até as 16 horas na secretaria do AUH.

27 8:00 Arquitetura paulista contemporânea.

Textos de referência: Ana Vaz Milheiro; Ana Luiza Nobre; Guilherme Wisnik. Coletivo – arquitetura paulista contemporânea. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

10:00 Conclusão do curso. Comentários sobre os trabalhos e avaliação

DEZEMBRO

04 semana TFG

BIBLIOGRAFIA

ALMEIDA, Paulo.M. de De Anita ao Museu, São Paulo, Ed. Perspectiva, 1976.

AMARAL, Aracy. Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira 1930-1970. São Paulo, Ed. Nobel, 1984.

_____. Artes Plásticas na Semana de 22. São Paulo, Perspectiva, 1975.

_____. Projeto Construtivo Brasileiro na Arte.(1950-1962), Rio de Janeiro - São Paulo, MEC-FUNARTE, 1977.

_____. Arte Construtiva no Brasil. Coleção Adolpho Leiner. São Paulo, Companhia Melhoramentos, DBA, 1998.

ANDRADE, Mário. *O Movimento Modernista*. In: Aspectos da Literatura Brasileira. São Paulo, Martins/MEC, 1972.

ANDREOLLI, Elisabetta e FORTY, Adrian. Arquitetura Moderna Brasileira. London, Phaidon, 2004.

ARANTES, Otilia B.F. Mário Pedrosa. Itinerário Crítico. São Paulo, Scritta Editorial, 1991.

- ARANTES, Otília B.F.; ARANTES, Paulo E. Sentido da Formação. Três estudos sobre Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza e Lúcio Costa. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1997.
- ARTIGAS, João B. Vilanova Caminhos da Arquitetura. São Paulo, Fundação Vilanova Artigas/Ed.Pini, 1986.
- ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. Metrópole e Cultura. São Paulo no meio do século XX. Bauru, EDUSC, 2001.
- BASTOS, Maria Alice J. Pós-Brasília. Rumos da Arquitetura Brasileira. São Paulo, Perspectiva/Fapesp, 2003.
- BASTOS, Maria Alice J.; ZEIN, Ruth Verde Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo, Editora Perspectiva, 2010.
- BASUALDO, Carlos Tropicália. Uma revolução na cultura brasileira. São Paulo, Cosac Naify, 2007.
- BELLUZZO, Ana Maria. Waldemar Cordeiro: uma aventura da razão. São Paulo, MAC/USP, 1986.
- BRITO, Mário da Silva. História do Modernismo Brasileiro. Antecedentes da Semana de Arte Moderna. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1964.
- BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro. São Paulo, Cosac Naify, 1999.
- BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo, Projeto, 1981.
- 180 Anos de Escola de Belas Artes. Anais do Seminário EBA 180. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998.
- CAMARGO, Mônica J. Poéticas da razão e construção: conversa de paulista. São Paulo, FAUUSP, 2009. (tese de livre docência)
- COSTA, Lúcio. Registro de uma Vivência. São Paulo, Empresa das Artes, 1995.
- _____. Sobre Arquitetura. Porto Alegre, CEUA, 1962.
- DUARTE, Paulo. Mário de Andrade por Ele Mesmo. São Paulo, Hucitec, 1985.
- DURAND, José C. Arte, Privilégio e Distinção. São Paulo, Perspectiva, 1989.
- FARIAS, Agnaldo (coord.). Bienal 50 anos 1951-2001. São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo, 2001.
- FARIAS, A.; FERNANDES, F. (org) Arte e Arquitetura. Balanço e Novas Direções. Brasília, Fundação Athos Bulcão; Editora Universidade de Brasília, 2010.
- FERNANDES, Fernanda Arquitetura e sociabilidade na cidade universitária de São Paulo. In Cidades Universitárias: patrimônio urbanístico e arquitetônico da USP. São Paulo, Edusp, 2005, p. 59-69.
- FICHER, Sylvia. Ensino e profissão: o curso de engenheiro-arquiteto da Escola Politécnica de São Paulo. Tese de Doutorado, FFLCH-USP, 1989.
- GFAU/CENTRO DE ESTUDOS BRASILEIROS. Depoimentos 1. São Paulo, FAUUSP, 1960.
- _____. Depoimentos 2/Mário de Andrade. São Paulo, Grêmio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, 1966.
- GOODWIN, Philip L. & SMITH, G. E. Kidder. Brazil Builds. New York, MoMA, 1943.
- GORELIK, Adrián. Das Vanguardas a Brasília. Cultura urbana e Arquitetura na América Latina. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2005.
- GUERRA, Abílio (org) Textos Fundamentais sobre História da Arquitetura Moderna Brasileira. São Paulo, Romano Guerra, 2010. (2 volumes)
- LEBRETON, Joachim Sobre o estabelecimento de dupla escola de artes no Rio de Janeiro em 1816 (texto estabelecido e traduzido por Mário Barata). Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional n.14. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 1959, pp. 283-307.
- LEMONS, Carlos. Arquitetura Brasileira. São Paulo, Melhoramentos/Edusp, 1979.
- _____. Ramos de Azevedo e seu escritório. São Paulo, Pini, 1993.
- LOURENÇO, Maria Cecília F. Operários da Modernidade. São Paulo, EDUSP/HUCITEC, 1995.
- _____. Museus acolhem o moderno. São Paulo, Edusp, 1997.
- MINDLIN, Henrique. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro, Aeroplano Editora, 1999.
- MIRANDA, Wander Melo(org) Anos JK. Margens da modernidade. São Paulo: Imprensa oficial; Rio de Janeiro: Casa Lúcio Costa, 2002.
- MOTTA, Flávio. Contribuição ao Estudo do Art-Nouveau no Brasil. São Paulo, s.c.p., 1957.
- NAVES, Rodrigo A Forma Difícil. Ensaio sobre arte brasileira. São Paulo, Editora Ática, 1996.
- NOBRE, Ana Luiza; KAMITA, João Masao; LEONÍDIO, Otávio; CONDURU, Roberto (orgs.). Um modo de ser moderno: Lúcio Costa e a crítica contemporânea. São Paulo, Cosac & Naify, 2004.

- PEDROSA, Mário. Mundo, Homem, Arte em Crise. São Paulo, Perspectiva, 1975.
- _____. Dos Murais de Portinari aos Espaços de Brasília. São Paulo, Perspectiva, 1981.
- PEREIRA, Juliano A ação cultural de Lina Bo Bardi na Bahia e no Nordeste. 1958-1964. Uberlândia, EDUFU, 2007.
- REIS FILHO, Nestor Goulart. Racionalismo e proto-modernismo na obra de Victor Dubugras. São Paulo, FBSP, 1997.
- SANTOS, Paulo. Quatro Séculos de Arquitetura. Rio de Janeiro, IAB, 1981.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas nos Brasil 1900-1990. São Paulo, EDUSP, 1997.
- _____. Prelúdio da Metrópole. Arquitetura e Urbanismo em São Paulo na passagem do século XIX ao XX. São Paulo, Ateliê Editorial, 2000.
- SCHWARZMAN *et alii*. Tempos de Capanema. Rio de Janeiro/São Paulo, Paz e terra/EDUSP, 1984.
- XAVIER, Alberto (org.) Arquitetura Moderna Brasileira: Depoimento de uma Geração. São Paulo, Cosac Naify, 2003.
- XAVIER, Denise. Arquitetura Metropolitana. São Paulo, Anna Blume; Fapesp, 2007.
- ZANINI, Walther (org.). História Geral da Arte no Brasil. São Paulo, Instituto Walter Moreira Salles, 1983.