UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA ARQUITETURA E ESTÉTICA DO PROJETO

DISCIPLINA: AUH-0310 - HISTÓRIA DA ARTE 2

Segundo semestre de 2020

Sextas-Feiras, das 8:00 às 10:00

Sextas-Feiras, das 8h às 9h atividades individuais;

das 9h às 10h aulas expositivas e debates online

Docentes responsáveis: Agnaldo Aricê Caldas Farias, Guilherme Teixeira Wisnik, Luciano Migliaccio, Renata Maria de Almeida Martins, Ricardo Marques de Azevedo.

Objetivos: A disciplina visa introduzir os alunos ao conhecimento das principais transformações ocorridas nas artes plásticas na Europa e no continente americano, no período depois do Impressionismo (1874) até hoje, destacando a contribuição de artistas, teóricos e críticos, em diálogo com o desenvolvimento histórico da arquitetura e das outras artes, privilegiando um enfoque no contexto latino-americano. Propicia-se a complementação da formação dos alunos integrando os conteúdos apresentados pelas outras disciplinas obrigatórias ministradas pelo departamento na mesma sequência.

Desenvolvimento: O curso é formado por 13 aulas teóricas com presença remota e 5 aulas com atividades presenciais nos meses de janeiro e fevereiro. Cinco aulas teóricas serão ministradas por um professor para todas as turmas. Haverá a possibilidade de participar em eventos com convidados para complementar a carga horária. Todas as atividades comuns serão gravadas e disponibilizadas por plataforma digital, de maneira a permitir a todos os alunos assistir incluso fora do horário de aula.

CRONOGRAMA

Aula 1.

28 de agosto

Apresentação do curso

Aula 2.

4 de setembro

Romantismos (aula do prof. Ricardo Marques de Azevedo para todas as turmas) Texto: Ricardo Marques de Azevedo: *Ensaio sobre as concepções artísticas nos romantismos*. Disponível em PDF na página STOA da disciplina.

Aula 3.

11 de setembro

As fontes do século XX.

Anton Giulio Bragaglia, *Fotodinamismo Futurista* (1913)

https://youtu.be/TxaIk26Pc-g

Filmes: Luciano Emmer, *Picasso* (1954)

https://www.youtube.com/watch?v=-9xb9QbI-MQ

Georges Clouzot, *O Mistério de Picasso* (1955)

https://www.youtube.com/watch?v=Nxes8pyHkJc

Aula 4.

17 de setembro, das 16 às 18h, *Quintas Ameríndias:* Filme: *Cholet, a arquitetura andina de Freddy Mamani*. Debate com o arquiteto, o fotógrafo Tatewaki Nio e o prof. Guilherme Teixeira Wisnik (aula gravada pelo Videofau)

https://www.youtube.com/watch?v=cFuA9WZXX30

Aula 5.

25 de setembro

Dada, Metafísica e Surrealismo (aula do prof. Luciano Migliaccio para todas as turmas)

Luis Buñuel, Salvador Dali, *Un chien andalou* (1929)

https://youtu.be/IfyzOxaMKts

Filme: Marcel Duchamp, *Anemic Cinema* (1926),

https://youtu.be/eLwlsNK2CGg

Texto: André Breton, *Manifesto do Surrealismo* (1924)

https://www.colegiodearquitetos.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Manifesto-de-breton.pdf

Aula 6.

 1 de outubro, das 16 às 18h, *Quintas Ameríndias*: Xadalu e convidado (aula gravada pelo Videofau).

Aula 7.

9 de outubro

Movimentos construtivos

Filme: Lutz Becker, *Malevich Suprematism*

https://youtu.be/oJrMKpNgJQ0

Filme: Viking Eggeling, *Simphonie Diagonal* (1924)

https://youtu.be/KpCI67GMe7o

Texto: GABO & PEVSNER. Manifesto Realista.

http://www.terezakis.com/realist-manifesto.html

16 de outubro

Não haverá aula. Recesso de 12 a 16 de outubro.

Aula 8.

23 de outubro

Expressionismo abstrato e Pop Art

Filmes: Hans Namuth, *Jackson Pollock* (1950)

https://youtu.be/6cgBvpjwOGo

Robert Rauschenberg, *Bed*, 1955

 https://youtu.be/tvpp2lAD9iY

Texto: Lucio FONTANA: Manifesto Blanco (1946)

Disponível na página STOA da disciplina

Aula 9.

30 de outubro

Modernismo Latino-americano

Filme: *Sueño de uma tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera*.

https://youtu.be/SPKNtuAxWaI

Filme: Adolfo Fernandez Bustamante: Alameda Central (1955)

https://youtu.be/Fm_BTZJJ7UI

Texto: ARCQ, Teresa. “Frida Kahlo. Conexões entre Mulheres Surrealistas no México” (texto curatorial). São Paulo: Instituto Tomie Ohtake, 2015.

https://www.institutotomieohtake.org.br/o_instituto/interna/texto-curatorial-teresa-arcq

Vídeo sobre a mostra: https://www.youtube.com/watch?v=dD5zgBInxp8

Não haverá aula. 6 de novembro. Recesso de 2 a 6 de novembro.

Aula 10.

12 de novembro, das 16 às 18h. *Quintas Ameríndias,* Artistas e ativistas indígenas no Brasil contemporâneo (aula gravada)

Aula 11.

20 de novembro

Minimalismo, Arte Conceitual (aula do prof. Agnaldo Farias para todas as turmas)

Filme experimental de Ugo Nespolo (1967)

https://youtu.be/5xED721pFX8

Filme:Steve Reich - *Musica para 18 músicos*

https://www.youtube.com/watch?v=ZXJWO2FQ16c

Filme: Godfrey Reggio – *Koyaanisqatsi*, 1982

https://www.youtube.com/watch?v=v6-K-arVl-U

Textos: Raymond Carver, O pai, in: Fique quieta por favor. RJ: Rocco, 1988.

Raymond Queneau, Exercícios de Estilo. Rio de Janeiro, Imago, 1985

Sol LeWitt - Sentenças sobre Arte Conceitual, 1989.

Disponíveis na página STOA da disciplina

Aula 12.

27 de novembro

Land Art, Arte Urbana e a discussão do *Site Specific* (aula do prof. Guilherme Wisnik para todas as turmas)

Filme Vik Muniz, *Lixo Extraordinário* (2010)

https://youtu.be/61eudaWpWb8

Texto: KWON, Miwon. "Um lugar após o outro: anotações sobre site-specificity" (1997). In: Arte & Ensaios n. 17, PPGAV-EBA-UFRJ, 2008, 166-187. Disponível em:

https://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae17_Miwon_Kwon.pdf

Aula 13.

4 de dezembro

A perspectiva decolonial (aula da profa. Renata Martins para todas as turmas)

Texto: MUÑIZ-REEED, Iván. “Pensamento sobre práticas curatoriais no giro decolonial”. In: MASP *Afterall. Arte e Decolonização*. São Paulo: MASP, 2019.

https://masp.org.br/uploads/temp/temp-oaZHEcCANVB14Q4TP69c.pdf

Filme: Fred Wilson: Beauty & Ugliness

https://www.youtube.com/watch?v=sEPTJKLSpRo

No quadro das atividades presenciais durante os meses de janeiro e fevereiro é prevista a realização de duas reuniões de orientação e atendimento para o trabalho final, nos dias 15 e 22 de janeiro, e do Seminário de Graduação em História da Arte, nos dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro de 2021.

Entrega dos trabalhos finais: Dia 12 de fevereiro de 2021.

Método de Avaliação: O aproveitamento será avaliado por meio da entrega de 3 redações elaboradas por cada aluno ao longo do semestre, sobre textos indicados, filmes e eventos apresentados, e uma monografia final sobre uma obra de artistas e movimentos tratados na disciplina.

Para a redação da monografia é sugerido o seguinte roteiro:

Introdução: apresentação da obra a ser estudada

Quadro cronológico: dados sintéticos e esquemáticos sobre a época e o autor de uma obra, ou sobre um evento escolhido.

Pranchas gráficas: documentação visual, com identificação (título em português, técnica, altura, largura e profundidade para as tridimensionais, coleção, cidade e país em que se encontra).

Importância da obra: apontar características singulares da obra, com base nas pranchas gráficas e comparativamente ao conjunto efetuado na produção do autor e, também, considerando a época em estudo neste semestre.

Bibliografia sobre a obra e o artista geral (dicionários, manuais e enciclopédias); específica sobre a obra (web, catálogos, fascículos e livros sobre o artista ou a obra).

Norma de Recuperação: Realização de todos os trabalhos elencados acima.

Bibliografia

1. Dicionários, manuais e referências.

ARCHER Michael. **Arte contemporânea: uma história concisa**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

ARGAN, Giulio Carlo**. A arte moderna. 1770-1970**. São Paulo: Cia. das Letras, 1992.

AZEVEDO, Ricardo Marques de. **Metrópole: abstração**. São Paulo: Perspectiva, 2006 (Estudos, 224).

_______. **Nefelomancias: ensaios sobre arte dos romantismos**. São Paulo: Perspectiva, 2009.

BEIGUELMAN, G.; LA FERLA, J. N**omadismos tecnológicos**. São Paulo: Senac, 2011.

BELTING, H. **O fim da história da arte:** uma visão dez anos depois. Tradução de Rodnei Nascimento. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

BOSMA, J. **Nettitudes:** Let's talk net art. Amsterdam: NAi Publishers, 2011.

BULHÕES, M. A. **Web arte e poéticas do território**. Porto Alegre: Zouk, 2012.

CASSOU, Jean**. Panorame des arts plastiques contemporains**. Paris: Gallimard, l960.

CAUQUELIN, Anne. **Arte contemporânea: uma introdução**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CHIPP, Herschel B. **Teorias da arte moderna**. São Paulo: Martins Fontes, l998.

CONRADS, Ulrich. **Programas y manifestos de la arquitetura del Siglo XX**. Barcelona: Lumen, l973.

DE FUSCO, Renato. **História da arte contemporânea**. Lisboa: Presença, l988.

DE MICHELI, Mário. **As vanguardas artísticas**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

DUBOIS, P. **Cinema, vídeo, Godard**. Tradução de Mateus Araújo e Silva. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

FOSTER, H. **Design and Crime.** In: FOSTER, H. **Design and Crime (And Other Diatribes)**. London: Verso, 2003. p. 13-26.

FRANCASTEL, Pierre. **Pintura y sociedad. nascimento y destruiccion de un espacio plástico. Del renascimento al cubismo**. Buenos Aires: Emebé, l969.

GOMBRICH, E. H. **A história da arte**. Rio de Janeiro: Zahar, l979.

HONNEF, Klaus. **Arte contemporânea**. Colônia: Taschen, 1992.

HESS, Walter. **Documentos para a compreensão da pintura moderna**. Lisboa: Livros do Brasil, s.d.

KANDINSKY, Wassily. **Do espiritual na Arte**. São Paulo: Martins Fontes, 1990

LE CORBUSIER. **A Arte Decorativa**.São Paulo: Martins Fontes, 1996

MARCHAN FIZ, Simón. **La arquitetura del Siglo XX**. Madrid: A. Corazón, l974.

_______. **Del arte objetual a arte de concepto**. Madrid: A. Corazón, l974.

MANOVICH, L. **The Language of New Media**. Massachusetts: MIT Press, 2002.

READ, Herbert. & STANGOS, Nikos. **Dicionário da arte e dos artistas**. Lisboa: Edições 70, 1990.

READ, Herbert. **História da pintura moderna**. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.

SCHAPIRO, MEYER. **A arte moderna. Séculos XIX e XX**. São Paulo: Edusp, 1996.

SEDLMAYR, Hans. **A revolução da arte moderna**. Lisboa: Livros do Brasil, sd.

STANGOS, Nikos (org.) **Conceitos de arte moderna**. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.

TELES, Gilberto Mendonça. **Vanguarda européia e modernismo brasileiro**. Rio de Janeiro: Petrópolis, 1986.

2. Sobre os movimentos artísticos

APOLLINAIRE, G. **Os pintores cubistas**. Porto Alegre: L&PM, 1990.

BATTCOCK, Gregory (org**.). A nova arte**. São Paulo: Perspectiva, 1975.

_______. **Minimal art: a critical anthology**. New York: Dutton, 1968.

BATCHELOR, David. **Minimalismo**. São Paulo: Cosak &Naif, 1999.

CELANT, Germano. **Art Povera**. Milano: Gabriela Mazzotta, Publishers, 1969

CIRLOT, J.E. **La pintura cubista**. Barcelona: Omega, l968

COHEN, Renato. **Performance como linguagem**. São Paulo: Perspectiva, 2004.

COOPER, Douglas. **The cubist epoch**. Londres: Phaidon, l970.

FREIRE, Cristina. **Poéticas do processo: arte conceitual no museu**. São Paulo: MACUSP/Iluminuras, 2000.

GOLDING, J. **Le cubisme**. Paris: Julliard, l962.

GRAY, Camilla. **The Russian Experiment in Art (l863-l922).** London: Thames e Hudson, l986.

GREENBERG Clement. **Arte e cultura**. São Paulo: Edusp, 1995.

HENDRICKS, J. (org). **O que é fluxus? O que não é! O porquê**. Brasília/ Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002.

HOME, Stewart. **Assalto à cultura: utopia subversão guerrilha na (anti) arte do século XX**. São Paulo: Conrad, 2004.

KAYE, Nick. **Sit-Specific Art, Performance, Place and Documentation**. London: G. Britaini, 2000.

KWON, Miwon. **One Place After Another, Site-Specific and Vocatton Identity**. Cambridge, USA: Mit Press, 2002.

LIPPARD, Lucy R e outros. **A arte pop**. Rio de Janeiro: Verbo, 1973.

LOVEJOY, M. **Digital Currents:** Art in the Electronic Age. 3rd edition. New York: Routledge, 2004.

LUCIE-SMITH, Edward. **Arte Simbolista**. Barcelona/London: Destino/Thames, 1991.

MARZONA, Daniel. **Arte minimalista**. London: Taschen, 2003.

MEYER, Ursula. **Conceptual Art**. New York: Dulton Paperbanck, l972.

NAVAS, E. **The Aesthetics of Sampling**. Wien/New York: Springer, 2012.

OLIVA, Achille Bonito. **Transavangarde international**. Milano: Giancarlo Polit, l982.

PAUL, C. **Digital Art**. 2nd revised and expanded edition. New York: Thames & Hudson, 2008.

RESTANY, Pierre. **Os Novos Realistas.** São Paulo: Perspectiva, 1979,

RICHTER, Hans. **Dada: arte e anti-arte**. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

SONFIST, Alan. **Art in the land**. New York: E. P. Dutton, Inc., 1983.

SMITHSON, Robert. **Entropy And The New Monuments.** In: SMITHSON, R. **Robert Smithson:** The Collected Writings. 2nd. edition. Berkeley: University of California Press, 1996. Disponível em: <http://www.robertsmithson.com/essays/entropy_and.htm>.

ZOLA, Émile. **A batalha do Impressionismo**, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989

3. Textos de época e de criadores

BAUDELAIRE, Charles.

 A modernidade em Baudelaire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

 Escritos sobre arte. São Paulo: EDUSP, 1991.

 Poesia e prosa: volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995.

BLAKE, William. **Escritos de William Blake**. Porto Alegre: L&PM, 1984.

BENJAMIN, Walter.**A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.

BRETON, André. *Manifesto Surrealista* (1924). In: CHIPP, Herschel B. **Teorias da arte moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

DALI, Salvador. **Diário de um gênio**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

DELACROIX, Eugène. **Journal de Eugène Delacroix**. Paris: Plon, 1932

DELAUNAY, Robert. **Cubisme et l’art abstrat**. Paris: S.E.V.P.E.N., l957.

DUCHAMP, Marcel. **Notas**. Madrid: Technos, 1989

GAUGUIN, Paul. **Noa Noa**. Lisboa: ETC., 1977. São Paulo: Martins Fontes, l998

GABO & PEVSNER. *Manifesto Realista*. In: CHIPP, Herschel B. **Teorias da arte** . São Paulo: Martins Fontes, 1988.

JUDD, Carl. **Complete writtings: 1959-75**. New York: Halifax, 1975.

KANDINSKY, Wassily.

 Ponto, linha, plano. São Paulo: Martins Fontes, 1970.

 Olhar sobre o passado. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

KLEE, Paul. **Teoria del arte moderno**. Buenos Aires: Calden, 1976

LÉGER, Fernand. **Funções da pintura**. São Paulo: Difel, 1965.

MATISSE, Henri. **Escritos e reflexões sobre a arte**. Lisboa:Ulissea, s.d.

MONDRIAN, Piet. **Arte plástico y arte plástico puro**. Buenos Aires: Leru, 1957.

OZENFANT, Amedèe et JEANNERET, Charles Édouard (Le Corbusier). **Depois do Cubismo**. São Paulo: Cosac Naify,

SYLVESTER, David. **Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade do fato**. São Paulo: Cosac & Naify, 1995.

TZARA, Tristan. **Sete manifestos dada**. Lisboa: Hiena, 1963.

WORRINGER, Wilhem. **Abstracción y naturaleza**. México: V.C/E., 1955.