

**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

**2º 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 on line**

Ao longo da disciplina são previstas 4 aulas dadas por um professor para todas as turmas e eventos com convidados. Estas atividades serão gravadas e disponibilizadas pela plataforma digital, de maneira a permitir a todos assistir incluso fora do horário de aula.

Docente responsável: Ricardo Marques de Azevedo

Monitoria: Doutoranda Fernanda Cavalheiro Marafon

OBJETIVOS: O Curso visa introduzir os alunos ao conhecimento das principais transformações ocorridas nas artes plásticas na Europa e no continente americano a partir do século 19 até a atualidade, destacando a contribuição de artistas, teóricos e críticos, em diálogo com o desenvolvimento histórico da Arquitetura e das outras artes. 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 constará de aulas teóricas, análises de documentos visuais e seminários de textos. O aproveitamento será avaliado por meio de da apresentação de resenhas críticas sobre textos indicados e de um trabalho monográfico sobre uma obra ou um artista.

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)

Aula 3.

11 de setembro

As questões do Impressionismo.

Aula 4.

17 de setembro

As fontes do século XX.

Aula 5.

25 de setembro

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

Luis Buñuel, Salvador Dali, *Unchienandalou* (1929)

Filme: <https://www.youtube.com/watch?v=PlgrpFCmK6I>

Aula 6.

1 de outubro,
Fauves e expressionismos.

Aula 7.

9 de outubro
As questões do Cubismo

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

Aula 8.

23 de outubro
Movimentos construtivos

Aula 9.

30 de outubro
As vanguardas soviéticas.

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

Aula 10.

Expressionismo abstrato e Pop Art
Filmes: Hans Namuth, *Jackson Pollock* (1950)
<https://www.youtube.com/watch?v=6cgBvpjwOGo&t=194s>
Robert Rauschenberg, *Bed*, 1955
<https://amara.org/en/videos/JpB8R4tMV9qH/pt/1285664/>

Aula 11.

20 de novembro
Minimalismo, Arte Conceitual (aula do prof. Agnaldo Farias para todas as turmas)
Sentenças sobre Arte Conceitual, por Sol LeWitt (1967)
<https://www.youtube.com/watch?v=4fBFct2GRqY>

Aula 12.

27 de novembro
Land Art, Arte Urbana e a discussão do *Site Specific* (aula do prof. Guilherme Wisnik para todas as turmas)
Vik Muniz, *Lixo Extraordinário* (2010)
https://www.youtube.com/watch?v=JLTY7t8c_x0

Aula 13.

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

No quadro das atividades presenciais previstas para os meses de janeiro e fevereiro serão dadas orientações para o trabalho monográfico e será realizado o Seminário de Graduação em História da Arte.

MÉTODO DE AVALIAÇÃO A avaliação se dará por uma monografia individual sobre uma obra ou um artista a ser entregue em 12 de fevereiro de 2021 e pela entrega de 3 redações elaboradas por cada aluno ao longo do semestre, sobre textos indicados

como referência nos tópicos da disciplina, filmes e eventos apresentados a ser entregue em 4 de dezembro deste ano. Na ocasião, o aluno deverá indicar também o tema de sua monografia.

NORMA DE RECUPERAÇÃO: Entrega da monografia e dos fichamentos.

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. **Nomadismos 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, 1960.
- CAUQUELIN, Anne. **Arte contemporânea: uma introdução**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- CHIPP, Herschel B. **Teorias da arte moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- CONRADS, Ulrich. **Programas y manifiestos de la arquitectura del Siglo XX**. Barcelona: Lumen, 1973.
- DE FUSCO, Renato. **História da arte contemporânea**. Lisboa: Presença, 1988.
- DE MICHELI, Mário. **As vanguardas artísticas**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- DUBOIS, P. **Cinema, vídeo, Godard**. Tradução de Mateus Araújo e Silva. São Paulo: CosacNaify, 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. nacimiento y destruccion de un espacio plástico. Del renacimiento al cubismo**. Buenos Aires: Emebé, 1969.
- GOMBRICH, E. H. **A história da arte**. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
- 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, 1974.
- _____. **Del arte objetual a arte de concepto**. Madrid: A. Corazón, 1974.
- 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.
- BATTCKOCK, 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, 1968
- COHEN, Renato. **Performance como linguagem**. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- COOPER, Douglas. **The cubist epoch**. Londres: Phaidon, 1970.
- FREIRE, Cristina. **Poéticas do processo: arte conceitual no museu**. São Paulo: MACUSP/Iluminuras, 2000.
- GOLDING, J. **Le cubisme**. Paris: Julliard, 1962.
- GRAY, Camilla. **The Russian Experiment in Art (1863-1922)**. London: Thames e Hudson, 1986.
- 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: DultonPaperbanck, 1972.

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

OLIVA, Achille Bonito. **Transavangardeinternational**. Milano: Giancarlo Polit, 1982.

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.

BRETÓN, 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 abstract**. Paris: S.E.V.P.E.N., 1957.

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

GAUGUIN, Paul. **NoaNoa**. Lisboa: ETC., 1977. São Paulo: Martins Fontes, 1998

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

JUDD, Carl. **Complete writings: 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, Amedée 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.