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

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

Monitora: Júlia De Simoni Damante, turma sob responsabilidade de Agnaldo Farias

Sexta-feiras das 8h até as 10h

Objetivos: O Curso visa oferecer aos alunos o conhecimento das principais transformações ocorridas nas artes plásticas na Europa e no continente americano, no período do Impressionismo até hoje, destacando a contribuição de artistas, teóricos e críticos, em diálogo com o desenvolvimento histórico da arquitetura. Propicia-se complementação da formação dos alunos integrando e complementando os conteúdos apresentados pelas outras disciplinas obrigatórias ministradas pelo departamento na mesma sequência.

DESENVOLVIMENTO:

O curso constará de 13 aulas teóricas com presença remonta e, caso tenhamos sorte, 5 aulas com atividades presenciais nos meses de janeiro e fevereiro. Cinco aulas teóricas serão ministradas por um dos professores acima para todas as turmas. Haverá a possibilidade de participar em eventos com convidados para cumprir 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)

Aula 3

11 de setembro

As fontes do século XX: Paul Gauguin, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne

Aula 4

18 de setembro

Os Fauves e os expressionismos

Aula 5

25 de setembro

O Cubismo, o Futurismo e a revisão dos paradigmas estéticos.

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 6

2 de outubro

Dadaísmo e Marcel Duchamp

Marcel Duchamp, *Anemic Cinema* (1926),

https://youtu.be/eLwlsNK2CGg

Aula 7

9 de outubro

A Metafísica e o Surrealismo

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

https://www.youtube.com/watch?v=PIgrpFCmK6I

Aula 8

23 de outubro

O Construtivismo, Vanguardas soviéticas, Bauhaus e Neoplasticismo

ARGAN, Giulio Carlo. “Arquitetura e arte não figurativa”, in *Projeto e destino*. São Paulo: Ática, 2004, pp. 137-148.

Filme: Lutz Becker, *Malevich Suprematism*

https://youtu.be/eLwlsNK2CGg

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

https://youtu.be/KpCI67GMe7o

Texto: GABO & PEVSNER. Manifesto Realista.

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

Aula 9

30 de outubro

Informalismo, Expressionismo abstrato, Action Painting

KUDIELKA, Robert. “Abstração como síntese: o sentido da contraposição na pintura de Piet Mondrian e Jackson Pollock”. In: *Novos Estudos n. 51*. São Paulo: Cebrap, julho de 1998, pp. 15-35.

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

<https://www.youtube.com/watch?v=6cgBvpjwOGo&t=194s>

Aula 10

13 de novembro

Neodadaísmo, Novo Realismo e Pop Art

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)

Sol LeWitt - Sentenças sobre Arte Conceitual (1967)

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

 Godfrey Reggio - *Koyaanisqatsi*, Filme, 1982.

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

 Steve Reich - *Música para 18 músicos*:

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

17/05

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/eLwlsNK2CGg

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

Texto: SMITHSON, Robert. "Um passeio pelos monumentos de Passaic, Nova Jersey" (1967). In: Arte & Ensaios n. 17, PPGAV-EBA-UFRJ, 2008, 162-167. Disponível em:

https://www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2012/01/ae22_-Robert_Smithson.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 ou mais obras de artistas e movimentos tratados na disciplina.

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.

 Projeto e destino. São Paulo: Ática, 2004.

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.

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

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

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

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. **Desenho e crime e Outras diatribes**. Belo Horizonte: UGFMG, 2016.

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

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

MARCHAN FIZ, Simón. **Del arte objetual a arte de concepto**. Madrid: A. Corazón, l974.

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

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

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.

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

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

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.

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

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.

3. Textos de época e de criadores

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

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.

CABANNE, Pierre – **Marcel Duchamp – O engenheiro do tempo perdido**. São Paulo: Perspectiva

DALI, Salvador. **Diário de um gênio**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 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, Donald. **Complete writtings: 1959-75**. New York: Halifax, 1975.

KANDINSKY, Wassily. **Ponto, linha, plano**. São Paulo: Martins Fontes, 1970.

KLEE, Paul. **Sobre a arte moderna e outros ensaios**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

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

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

MONDRIAN, Piet. **Neoplasticismo na pintura e na arquitetura**. São Paulo: Cosac & Naify, 2009.

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

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>.

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.