Plano de ensino para a disciplina: Arte do Século XX no acervo do MAC USP (MAK0132)

Docente: Renata Dias Ferraretto Moura Rocco

Objetivos Gerais da Disciplina:

A disciplina se propõe a dar aos alunos de graduação um panorama geral das principais vertentes da arte moderna, entre o final do século 19 até a virada contemporânea (anos 1960), tomando como ponto de partida as obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP).

Com base na Historiografia da Arte Moderna consolidada se dará ênfase aos artistas e suas produções no campo da pintura e da escultura na Itália, naquela da chamada “Escola de Paris” e naquela realizada no Brasil, no período indicado. A disciplina abordará sua circulação em algumas frentes: para fora do que se convencionou chamar de “Belas Artes”, mas também nas artes aplicadas, com especial atenção às artes gráficas; sua inserção no sistema artístico e mecanismos de consagração no mesmo; o trânsito de linguagens e saberes em contextos de migração. E abordará as interfaces com outros campos do saber como o da dimensão da memória entre esses artistas e tendências e relações com a política vigente.

Ementa:

Historiografia da arte moderna, do final do século 19 até 1960. Apresentação e discussão sobre os principais artistas e tendências na primeira metade do século 20. Circulação da arte moderna em museus, bienais de arte e, para além dos suportes da pintura, escultura e da arquitetura. Interfaces com campos da política, da memória e da publicidade.

Programa de aulas:

Aula 01 - 16/mar

1ª parte da aula

- Apresentações: da Profa. Renata Rocco; Doutoranda Marina Barzon; dos alunos; da disciplina e critérios de avaliação;

2ª parte da aula

- Aula expositiva sobre os conceitos de modernidade e modernismo.

Aula 02 - 23/mar

- Produções artísticas na Europa ao final do século 19 e vanguardas do início do século 20.

Aula 03 – 30/mar

- Produções artísticas no Brasil: os “primórdios” da Semana de Arte Moderna de 1922; a Semana de Arte Moderna e os debates historiográficos mais recentes em torno desse evento.

Aula 04 – 06/abr

- Produções artísticas no entreguerras na Itália e França: artistas, revistas e agremiações.

Aula 05 – 13/abr

- Produções artísticas no entreguerras no Brasil: os artistas brasileiros na Escola de Paris; o CAM e o SPAM; os grupos Santa Helena e Família Artística Paulista e o Grupo Seibe.

Aula 06 – 20/abr

- As produções abstratas (lírica e concreta) e o embate com as produções figurativas no Brasil a partir do final dos anos 1940.

Aula 07 – 27/abr

- Formação de um sistema das artes para exposição de arte moderna: os casos do MoMA de NY; do sistema promovido pelo Sindicato Fascista de Belas Artes na Itália e a Bienal de Veneza; e o antigo Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM SP).

Aula 08 – 04/mai

- Circulação de arte moderna: o papel de exposições e publicações monográficas na construção de narrativas e consagração dos movimentos e artistas. Discussão de estudos de caso.

- alunos indicam na planilha compartilhada qual artista/ obra escreverá o verbete

Aula 09 – 11/mai

- As relações entre artes gráficas, publicidade e arte moderna na primeira metade do século 20 na Itália e no Brasil Discussão de estudos de caso.

- Alunos entregam a primeira versão do plano de exposição.

Aula 10 – 18/mai

- Aula sobre o “Fim da História da Arte” e uma introdução para a virada na arte contemporânea.

Aula 11 – 25/mai

- Arte contemporânea nos anos 1960 no Brasil;

- Atividade com alunos: Profa. Renata faz a devolução comentada do plano de exposição aos alunos.

Aula 12 – 01/jun

1a parte da aula

- A formação do MAC USP, agentes e acervo. A atuação de Walter Zanini na historiografia da arte e seu legado para a produção moderna e contemporânea;

2a parte da aula:

visita com alunos na exposição "Projetos para um Cotidiano Moderno" no MAC USP.

- Alunos entregam a primeira versão do verbete.

Aula 13 – 08/jun

- Aula expositiva sobre fotografia moderna – estudos de caso - com doutoranda Marina Barzon.

Aula 14 – 15/jun

- Atividade com alunos: discussão e devolutiva dos verbetes aos alunos.

- Alunos apresentam em grupo seus planos de exposição para a classe;

- Profa. Renata Rocco comentará cada uma das propostas/ debate entre os alunos;

Aula 15 – 22/jun

1ª parte da aula

- Alunos apresentam em grupo seus planos de exposição para a classe;

- Profa. Renata Rocco comentará cada uma das propostas;

2ª parte da aula

- Aula expositiva sobre o estudo de caso da exposição *Era uma vez o moderno*, FIESP, com curadoria de Luiz Armando Bagolin (IEB USP) e Fabricio Reiner (mestre pelo IEB).

[exposição até 29 de maio 2022]

<https://www.ieb.usp.br/exposicao-era-uma-vez-o-moderno-1910-1944/>

- Encerramento da disciplina.

- alunos enviam por email os verbetes em versão final & proposta da exposição para Profa. Renata.

Atividades dos alunos:

- Leitura e comentário dos textos indicados por aula;
- Participação nas discussões em sala;

- Contato com acervo do MAC USP por meio de visitas presenciais (se possível) ou pela plataforma online e textos a respeito de núcleos/ exposições;
- Entrega de exercícios solicitados: trabalho em grupo e verbete sobre obra.

Procedimentos de avaliação do aprendizado dos alunos:

- Atividade em grupo: a partir dos conceitos, linguagens plásticas e circulação de arte moderna apresentados durante a disciplina os alunos deverão realizar uma proposta de exposição virtual com obras do acervo do MAC USP, que contenha: texto curatorial e lista de obras (50%).

- Individual: Entrega de um verbete sobre uma obra do MAC USP (50%).

Bibliografia:

ARCHER, Michael. *Arte Contemporânea: Uma História Concisa*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

ARGAN. G.C. *A arte moderna*. São Paulo: Companhia das Letras. 1992.

BARCINSKI, Fabiana Werneck (org.). *Sobre a arte brasileira. Da pré-história aos anos 1960*. São Paulo: Edições SESC/Martins Fontes, 2015.

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

BATISTA, Marta Rossetti. *Os Artistas brasileiros na Escola de Paris*. São Paulo: Ed. 34, 2012.

BAUDELAIRE, Charles. "O pintor da vida moderna" [I e IV] In: Lichtenstein, Jacqueline. *A pintura: Textos essenciais*. Vol. 4: O belo. São Paulo: Editora 34, 2004, pp. 121-129.

BELTING, Hans. *O fim da história da arte. Uma revisão dez anos depois*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.

BENZI, Fabio. *Arte in Italia tra le due guerre*. Turim: Bollati ed, 2013.

BRUNELLI, Silvana. *Diálogo entre as artes plásticas e a publicidade no Brasil* [doi:10.11606/T.27.2007.tde-30062007-150637]. São Paulo : Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, 2007. Tese de Doutorado em Artes Plásticas.

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

CARDOSO, Rafael. *A arte brasileira em 25 quadros (1790-1930)*. Rio de Janeiro: Editora Record, 2008.

CAT. EXP. *Chaos and Classicism*. Nova York: Guggenheim Museum, 2010.

CAT. EXP. *Transbordar: transgressões do bordado na arte*. SIMIONI, Ana Paula (curadoria). São Paulo: Sesc, 2020. [Disponível em: <https://sesc.digital/conteudo/artes-visuais/exposicao-transbordar/catalogo-transbordar>. Acesso: 30 mar. 2021.]

CAUQUELIN, Anne. *Arte Contemporânea: Uma Introdução*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CHIARELLI, Tadeu. *Um modernismo que veio depois. Arte no Brasil - primeira metade do século XX*. São Paulo: Alameda, 2012.

______. “O Novecento e a Arte Brasileira”, *Revista Italianística*, ano III, no. 3, 1995, pp. 109-134.

CHIPP, Herschel B. *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.

COCCHIARALE, Fernando. GEIGER, Anna Bella. *Abstracionismo, geométrico e informal : a vanguarda brasileira nos anos cinqüenta.* [Rio de Janeiro], FUNARTE, Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1987.

COELHO, Frederico. *A semana sem fim: celebrações e memória da Semana de Arte Moderna de 1922*. Santo André: Casa da Palavra, 2012.

CRIMP, Douglas. *Sobre as Ruínas do Museu*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CRISPOLTI, Enrico. Le Esposizioni “Sindacali” in Italia fra le Due Guerre. In: LACAGNINA, Davide (org.). *Immagini e Forme del Potere*: *Arte, Critica e Istituzione in Italia fra le Due Guerre*. Palermo: Passaggio, 2011.

DANTO, Arthur C. *After the End of Art*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1997.

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.

DURAND, José Carlos. *Sociologia da Arte*: Arte, Privilégio e Distinção. São Paulo: EDUSP; Perspectiva, 1989.

FABRIS, Annateresa (org.). *Modernidade e Modernismo no Brasil*. Porto Alegre: Zouk Editora, 2010 (2a. edição), pp. 9-24.

FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília. *Clement Greenberg e o Debate Crítico*. Rio de Janeiro: Funarte- Jorge Zahar, 1997.

FORTE, Graziela Naclério. *CAM e SPAM : arte, política e sociabilidade na São Paulo moderna, do início dos anos 1930* [doi:10.11606/D.8.2008.tde-30112009-120459]. São Paulo : Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2008. Dissertação de Mestrado em História Social.

FRY, Roger. *Visão e forma*. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2002.

GREENBERG, Clement. *Arte e cultura*. Ensaios críticos. São Paulo: Editora Ática, 1996.

HARRISON, Charles et alli. *Arte Moderna: Práticas e Debates (vols. 2, 3 e 4)*. São Paulo: CosacNaify, 1998.

HOBSBAWM, Eric. *A era dos extremos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

LE CORBUSIER; OZENFANT, Amedée. *Depois do cubismo.* São Paulo, Cosac Naify, 2005.

LEJEUNE, Philippe: *O Pacto Autobiográfico*: de Rousseau à internet. Jovita Maria G. Noronha (org.). 2a. Ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.

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

______. *Classicismo Moderno: Margherita Sarfatti e a Pintura Italiana no Acervo do MAC USP*, Alameda, São Paulo, 2016.

NOCHLIN, Linda. "Why there have been no great women artists?", *ARTnews*, Janeiro, 1971.

O’DOHERTY, Brian. *No Interior do Cubo Branco: A Ideologia do Espaço da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

ROJZMAN, Nuria Peist. “El proceso de consagración en el arte moderno: trayectorias artísticas y círculos de reconocimiento”, *MATERIA 5,* 2005 pp. 17-43.

SCHAPIRO, Meyer. *A Arte Moderna Séc. XIX e XX* . São Paulo: EDUSP, 1996.

SIMIONI. Ana Paula. “Modernismo no Brasil: campo de disputas*”, Sobre a arte brasileira*. São Paulo: Sesc; Martins Fontes, 2014.

ZANINI, Walter (coord) (dir). Costa, Cacilda Teixeira da (pesq) (coord). Albuquerque, Marília Saboya de (pesq). Instituto Walther Moreira Salles.. Fundação Djalma Guimarães. *História geral da arte no Brasil.*São Paulo, Instituto Walther Moreira Salles, Fundação Djalma Guimarães, 1983. 2 v.