

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA ARQUITETURA E ESTÉTICA DO PROJETO

AUH 308 – História da Arte 1
I semestre de 2023

OBJETIVOS:

O curso abordará o desenvolvimento histórico das artes plásticas desde o Renascimento ao movimento impressionista, visando introduzir os alunos às obras fundamentais de artistas e tratadistas, de modo a sublinhar as mais relevantes transformações na produção e na cultura artística que contribuíram para formar a compreensão da arte no contexto da atualidade e suas relações com o campo da arquitetura.

DESENVOLVIMENTO:

O curso constará de aulas teóricas, análises de documentos visuais e de textos, e de seminários dos alunos. O aproveitamento será avaliado por meio de monografia a ser elaborada por cada aluno sobre uma obra de arte do período considerado, enfocando os materiais apresentados no curso, e por meio da apresentação de seminário em grupo sobre textos indicados.

Horário: Segunda-feira das 08h00 às 12h00

Professores Responsáveis: Agnaldo Farias e Guilherme Wisnik

CRONOGRAMA

13 de março

Semana dos Calouros

20 de março

Introdução: As pinturas rupestres, os cultos cerimoniais e a discussão sobre a origem da Arte

27 de março

1º tempo | Aula expositiva:

As figurações do humano na arte

2º tempo | Apresentação do programa e divisão dos grupos

3 de abril

Não haverá aula. Feriado da Semana Santa

10 de abril

1º tempo | Aula expositiva:

Arte e ciência: transformações na cultura artística durante o Renascimento

2º tempo | Discussão coletiva.

BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica” (p. 165 - 196).

17 de abril

1º tempo | Aula expositiva:

Renascimento – Giotto e as novas funções da arte

2º tempo | Seminário 01:

ARGAN, Giulio Carlo. “O Trezentos”, in *História da arte italiana vol. 2* (pp. 21-83). FRY, Roger. “Giotto”, in *Visão e forma* (pp. 167-203).

LONGHI, Roberto. “Giotto e o estilo plástico”, in *Breve mas verídica história da pintura italiana* (pp. 36-44).

24 de abril

1º tempo | Aula expositiva:

Arte, religiosidade e representação da vida cotidiana no Norte da Europa

2º tempo | Seminário 02:

FRY, Roger. “Dürer e seus contemporâneos”, in *Visão e forma* (pp. 219-228). ARGAN, Giulio Carlo. “Cultura e realismo de Pieter Bruegel”, in *Clássico anticlássico* (pp. 459-471).

HUIZINGA, Johan. “A arte na vida”, in *O outono da Idade Média* (pp. 413-463).

FERRO, Sérgio. “O virtuosismo em Dürer”, in *Artes plásticas e trabalho livre* (pp. 31-50).

1 de maio

Não haverá aula. Feriado do Dia do Trabalho

08 de maio

1º tempo | Aula expositiva:

A condição social dos artistas do século XV ao XVII

Texto *Galileu Galilei*, de Bertolt Brecht

<https://www.marxists.org/portugues/brecht/1938/mes/galileu.pdf>

Filme *Moça com brinco de pérola*, de Peter Weber, 2004

15 de maio

1º tempo | Aula expositiva:

Renascimento e Maneirismo, o caso Michelangelo

2º tempo | Seminário 03:

ARGAN, Giulio Carlo. “Matéria e furor”, in *Clássico anticlássico* (pp. 311-318).

BLUNT, Anthony. “Michelangelo”, in *Teoria artística na Itália 1450 – 1600* (pp. 83-116).

22 de maio

1º tempo | Aula expositiva:

A dialética entre desenho e cor da pintura veneziana à Academia Francesa

2º tempo | Seminário 04:

LICHTENSTEIN, Jacqueline. *A Pintura. Textos Essenciais*. Vol. 9: *O desenho e a cor* (pp. 9-28; pp. 63 – 71).

GOMBRICH, E. H. “Cap 6. Luz e cor: Veneza e Itália setentrional no início do século XVI”, in *A história da arte* (pp. 247-259).

29 de maio

Dia livre para pesquisa e levantamento bibliográfico acerca da monografia

05 de junho

1º tempo | Aula expositiva:

As metamorfoses do Barroco entre Europa e América Latina nos séculos XVIII e XIX: o caso Aleijadinho

2º tempo | Seminário 05:

MACHADO, Lourival Gomes. “A arte do santuário de Congonhas – A igreja, O adro, Os Passos, in: *Barroco Mineiro* (pp. 285-300)

MOURA, Rodrigo (org.). *Imagens do Aleijadinho* (catálogo de exposição, MASP).

OLIVEIRA, Miriam Andrade Ribeiro de. “Escultura colonial brasileira”, in: ÁVILA, Affonso. *Barroco: teoria e análise* (pp. 263-303).

12 de junho

1º tempo | Aula expositiva:

Caravaggio e o naturalismo na pintura europeia do séc. XVII

2º tempo | Seminário 06:

WÖLFFLIN, Heinrich. “O linear e o pictórico”, in *Conceitos fundamentais de história da arte* (pp. 25-97).

CHASTEL, André. “O Barroco”, in *A arte italiana* (pp. 489-551).

FOUCAULT, Michel. “Las meninas”, in *As palavras e as coisas* (pp. 19-32).

19 de junho

1º tempo | Aula expositiva:

A cultura artística das Luzes, a representação do espaço urbano, e os viajantes na América

2º tempo | Seminário 07:

HOLANDA, Sérgio Buarque de. “O semeador e o ladrilhador”, in *Raízes do Brasil* (pp. 161- 241).

NAVES, Rodrigo. “Debret, o neoclassicismo e a escravidão”, in *A forma difícil* (pp. 43-145).

26 de junho

1º tempo | Aula expositiva:

A Idade do Romantismo

2º tempo |

Orientação das monografias

03 de julho

1º tempo | Aula expositiva:

O Impressionismo e a invenção da modernidade

2º tempo |

Orientação das monografias

10 de julho

Entrega dos Trabalhos Finais

Semana de Bancas de TFG e TCC

AValiação

A avaliação se dará por uma monografia sobre uma obra de arte, atinente ao período abarcado pelo curso. A monografia é um trabalho individual. Cada aluno apresentará uma proposta de monografia, no formato de um texto de máximo uma página A 4, até o dia **29 de maio de 2022 (segunda-feira) na secretaria do AUH**. Os docentes darão as orientações pertinentes.

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). Conforme as especificidades da obra, pranchas gráficas e analíticas, de modo a caracterizar as peculiaridades materiais, entre as quais, composição, predomínio cromático, textura e divisão de planos etc.

3

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).

BIBLIOGRAFIA GERAL

A Pintura. Textos Essenciais. Direção Geral Jacqueline LICHTENSTEIN, São Paulo, Editora 34, 2004.

ARGAN, Giulio Carlo - História del Arte como Historia de la Ciudad, Barcelona, Laia, 1983. _____ . História da Arte Italiana, São Paulo, Cosac Naify, 2002.

_____. Clássico e Anticlássico. São Paulo, Cia. das Letras, 1999.

_____. Imagem e Persuasão. Ensaios sobre o Barroco. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.

_____. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos, São Paulo, Companhia das Letras, 1992

ÁRIES, Pierre & CHARTIER, Roger (org). História da vida privada 3: Da Renascença à Revolução Francesa. 8 ed. São Paulo, Cia. Das Letras, 1991. (1986).

ALBERTI, Leone Battista (1404-1472) Da Pintura, Campinas, UNICAMP, 1988. ALPERS, Svetlana, A arte de descrever: a arte holandesa no século XVII. São Paulo, Edusp, 1999.

_____. O Projeto de Rembrandt. O Ateliê e o mercado, São Paulo, Companhia das Letras, 2010.

AZEVEDO, Ricardo Marques de. Metrópole: abstração. São Paulo: Perspectiva, 2006.

_____. Antigos Modernos: estudo das doutrinas arquitetônicas nos séculos XVII e XVIII. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2009. BATTISTI, Eugenio. L'Antirrinascimento, Turim, Arago, 2005.

BAXANDALL, Michel. O Olhar Renascente: Pintura e experiência Social na Itália da Renascença, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991.

BAYLEY, Gauvin Alexander. Art of Colonial Latin America, New York, Phaidon Press, 2005.

BAYÓN, Damián; MARX, Murilo. Historia del Arte Colonial Sudamericano. Barcelona: Ediciones Polígrafa, 1989.

BELTING, Hans. Semelhança e presença. A história da imagem antes da era da arte, Rio de Janeiro, Ars Urbe, 2010.

BLUNT, Anthony. Teorias artísticas na Itália 1450-1600, São Paulo, Cosac Naify, 2001.

BURCKHARDT, Jacob. A Cultura do Renascimento na Itália. São Paulo, Companhia das Letras, 1991

CASTEDO, Leopoldo. Historia del Arte Ibero Americano. Precolombino. El Arte Colonial. Madri: Alianza Editorial, 1988, 2v.

CASTELNUOVO, Enrico, Retrato e Sociedade na Arte Italiana, São Paulo, Companhia das Letras, 2006.

DA VINCI, Leonardo - Tratado de la Pintura, trad. M. Pittaluga, Buenos Aires, Losada, 1943. DESWARTES, Sylvie, Ideias e imagens em Portugal na época dos descobrimentos,

Lisboa, Difel, 1992.

DIAS, Pedro. História da Arte Portuguesa no Mundo (1415-1822) - O Espaço do Índico, Lisboa: Círculo de Leitores, 1998

DUBY, George (org). História da vida privada 2; da Europa Feudal à Renascença. São Paulo, Cia das Letras, 1990. (1985)

ELIAS, Norbert. A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

FARAGO Claire (ed.), Reframing Renaissance. Visual Culture in Europe and Latin America 1450-1650. New Haven and London: Yale. University Press, 1995.

GARIN, Eugenio. Ciência e vida civil no Renascimento italiano. São Paulo, Unesp, 1996. GOMBRICH, Ernst. H.. A história da arte. RJ: LTC, 1993.

4

_____. Norma y forma. Madrid, Alianza, 1984.

_____. El legado de Apeles. Madrid, Alianza, 1985.

_____. Imágenes simbólicas. Madrid, Alianza, 1990.

_____. Nuevas visiones de viejos maestros. Madrid, Alianza, 1985.

GISBERT, Teresa. Iconografía y Mitos Indígenas en el Arte. La Paz: Editorial Gisbert & Cia, 2008.

GOMES, Paulo Varela. A cultura arquitectónica e artística em Portugal no século XVIII, Lisboa, Caminho, 1988

GRAZIOSI, Elisabetta. On the canvas and on the page: women shaping culture in eighteenth century Venice. In Findlen, P. Wassyng Roworth W., Sama Catherine M.(eds.) "Italy's Eighteenth Century: Gender and Culture in the Age of the Grand Tour" Stanford, Stanford Univ. Press, 2009.

_____. A águia e o dragão: Ambições Europeias e Mundialização no século XVI. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

_____. As Quatro Partes do Mundo: História de uma Mundialização. São Paulo / Minas Gerais: Edusp / Eufmg, 2014.

_____. El Pensamiento Mestizo. Cultura Amerindia e Civilización del Renacimiento (1999). Barcelona: Paidós, 2007.

GUTIÉRREZ, Ramón (Ed.). Barroco Iberoamericano: de los Andes a las Pampas. Barcelona: Lunwerg, 1997.

_____. (Coord.). Pintura, Escultura y Artes Útiles en Iberoamérica, 1500-1825. Buenos Aires: Manuales Arte Cátedra, 1995.

IMPRESA NACIONAL (Ed.). A Cidade Global: Lisboa na Primeira Mundialização. Lisboa: MNAA. Museu Nacional de Arte Antiga / INCM, 2017.

FRANCASTEL, Pierre - A Realidade Figurativa, São Paulo, Perspectiva/EDUSP, 1973.

_____. - La Figura y el lugar: El Orden Visual del Quattrocento, Caracas, Monte Avila, 1969.

HELLER, Agnes. O homem do Renascimento. Lisboa, Presença, 1982

JASMIN, Marcelo & PATUZZI, Silvia. Modernas tradições: percursos da cultura ocidental, séculos XV-XVII. Rio de Janeiro: Access, 2002

KAUFMANN, Thomas da Costa; DOSSIN, Catherine; JOYEUX-PRUNEL, Béatrice. Circulations in the Global History of Art. Surrey / Burlington: Ashgate Publishing, 2015.

KEMP, Martin. La Ciencia del Arte. Óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat, Madrid, AKAL, 2012.

_____. Leonardo Da Vinci, Rio de Janeiro, trad. Maria Ines Duque Estrada, Rio de Janeiro, Zahar, 2004

_____. Art and evidence in the Italian Renaissance, New Haven, London, Yale University Press, 1997.

KLEIN, Robert. A forma e o inteligível. Ensaios sobre o Renascimento e a arte moderna, São Paulo, EDUSP, 1998.

LEVENSON, Jay. Portugal e o Mundo nos séculos XVI e XVII: encompassing the globe . Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação, 2009.

MACHADO, Lourival Gomes. Barroco mineiro. São Paulo: Perspectiva, 1991.

MARAVALL, José Antonio. A cultura do barroco: análise de uma estrutura histórica. São Paulo: Edusp, 1997,

MARQUES Luiz (org.) A fábrica do antigo. Campinas, EDUNICAMP, 2008. MARTINS, Renata; MIGLIACCIO, Luciano (Ed.). *No Embalo da Rede: Trocas Culturais, História e Geografia Artística do Barroco na América Portuguesa*. Sevilha: Enredars, 2020. Disponível em: https://www.upo.es/investiga/enredars/?page_id=1685

PACHT, Otto. Early Netherlandish Painting, London, Harvey Miller, 1997.

PANOFSKY, Erwin - Significado nas Artes Visuais, São Paulo, Perspectiva, 2002.

_____. Estudos de Iconologia, Lisboa, Estampa, 1982.

_____. Idea: contribución a la Historia de la teoría del Arte, Madrid, Cátedra, 1985.

_____. A Perspectiva como Forma Simbólica, Lisboa, Ed. 70. 1993,

5

_____. Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental, trad. F. Neves, Lisboa, Presença, 1981.

PINELLI, Antonio. La bellezza impura. Arte e politica nell'Italia del Rinascimento, Bari, Laterza, 2004.

POMMIER, Edouard. Theories du portrait. De la Renaissance aux Lumières, Paris, Gallimard. 1998.

_____. Comment l'art devient l'art dans l'Italie da la Renaissance, Paris. Gallimard, 2007.

SAMA, Catherine M. The residence of the arts: Angelica Kauffman's place in Rome. In Findlen, P. Wassing Roworth W., Sama Catherine M.(eds.) "Italy's Eighteenth Century: Gender and Culture in the Age of the Grand Tour" Stanford, Stanford Univ. Press, 2009. SANZIO, Raffaello. Cartas sobre a arquitetura, (org. Luciano Migliaccio), Campinas, Edunicamp, 2011.

SEBASTIÁN, Santiago. El Barroco Iberoamericano: mensaje iconográfico, Madri, Ediciones Encuentro, 2007.

SERRÃO, Vitor. História da Arte em Portugal. O Barroco. Lisboa, Editorial Presença, 2003.

_____. História da arte em Portugal. 4. O Renascimento e o maneirismo (1500-1620). Ed. Presença, 2002

SLIVE, Seymour, Pintura holandesa. 1600 – 1800, São Paulo, Cosac & Naify, 1998.

TEDESCO, Cristine, História e imagem: personificações do feminino na obra de Artemisia Gentileschi, In “Tempos Históricos”, 2018, Vol.22(1), pp.273-304

VARCHI, Benedetto, BORGHINI, Vincenzo. Pittura e Scultura nel Cinquecento, Livorno, Sillabe, 1998.

VASARI, Giorgio. Vidas dos artistas, São Paulo, Martins Fontes, 2011.

_____. Le Vite De' Piu Celebri Pittori, Scultori e Architettori da Cimabue in Quà.Torino, 1986.

VENTURI, Lionello - Historia da la Crítica de Arte, Barcelona, Gustavo Gili, 1982. _____.

La peinture de la Renaissance: de Bruegel au Greco, Genève, A. Skira, 1979. _____.

La Peinture de la Renaissance: de Léonard de Vinci à Durer, Genève, A. Skira, 1979.

WARBURG, Aby. A renovação da Antiguidade pagã. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

WITTKOWER, Rudolf - El arte en Itália 1600-1750, Madrid, Cátedra, 1995. _____.

A Escultura, São Paulo, Martins Fontes, 1994.

WÖLFFLIN, Heinrich - Conceitos Fundamentais da Historia da Arte, São Paulo, Martins Fontes, 1984.

_____. Renascimento y Barroco, Barcelona, Paidós, 1986.