

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 2023

Curso: Arquitetura e Urbanismo
Departamento: AUH
Grupo de Disciplinas: História da Arte
Natureza: Obrigatória

Sextas-Feiras, das 8:00 às 10:00
Créditos: 2

Docentes responsáveis: Luciano Migliaccio e Renata Maria de Almeida Martins
Convidados: Dr. Mateus Carvalho Nunes (pós-doc FAUUSP / FAPESP); Prof. Ricardo Marques de Azevedo.
Monitores: Daniela Costa Dornfeld Saldanha (doutorado FAUUSP), Nathália Momesso de Menezes (mestrado FAUUSP / PAE), Maira de Freitas Cavenaghi (graduação PUB Amazônia na FAU USP. FAU USP na Amazônia III), Ryan Mulatinho Da Silva (graduação FAUUSP/FAPESP).

Objetivos: A disciplina visa introduzir os alunos ao conhecimento das principais transformações ocorridas nas artes plásticas na Europa e no continente americano, desde o começo do século XX 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 sobre o 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 15 aulas teóricas e atividades individuais. Haverá a presença de artistas e especialistas convidados nas aulas, e a possibilidade de participar em eventos para complementar a carga horária.

CRONOGRAMA

Aula 1.

11 de agosto

Apresentação do curso.

Aula 2.

18 de agosto

As fontes do século XX. Art Nouveau e modernismos latino-americanos: Marajó e Andes

Aula 3.

25 de agosto

A perspectiva ecológica nas artes: o caso da Amazônia.

Convidado: Dr. Mateus Carvalho Nunes

Aula 4.

1º de setembro

Movimentos expressionistas

As fontes populares do modernismo: Sarah Affonso em Portugal

8 de setembro

Não haverá aula. Semana da Pátria

Aula 5.

15 de setembro

Futurismo, Cubismo e Movimentos modernistas latino-americanos.

Aula 6.

22 de setembro

Movimentos construtivos e Concretismo

Convidado: Prof. Dr. Ricardo Marques de Azevedo

* **ATIVIDADE LIVRE.** *Quinta Ameríndia.*

Convidada: *Anna Heloisa Segatta* (FFLCH-USP / Abya-Yala FAU)

Tema: Objetos Tukano em Museus e Coleções

Modo remoto.

Horário: 10:00 às 12:00

* **ATIVIDADE LIVRE.** 28 de setembro, quinta-feira

Modo presencial (vagas limitadas).

Oficina *Do Chão às Cinzas, Cores da Terra e da Queima*

Local: Canteiro Lame-FAUUSP

Organização: Victor Salgado (FAUUSP) - Projeto JP2 *Barroco-Açu*

Ministrante: Ana Carolina Cardoso (EA-UFMG)

Horário: 12:00 às 18:00

Aula 7.

29 de setembro

Dada e Surrealismo.

Entrega 1

Aula 8.

6 de outubro

Os movimentos artísticos do Segundo Pós-guerra.

13 de outubro

Não haverá aula. Feriado.

Aula 9.

20 de outubro.

Não haverá aula. Os docentes participam de congresso internacional. A aula será substituída por uma oficina de pesquisa no dia **25 de outubro, quarta-feira, das 9h às 11h (não será cobrada presença).**

* **ATIVIDADE LIVRE.** 26 de outubro, quinta-feira

Quinta Ameríndia.

Convidado: *Marcio Amaral* (Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - Tefé, Amazonas / JP2 FAPESP Barroco-Açu)

Tema: Cidades na Amazônia

Modo remoto.

Horário: 10:00 às 12:00

Aula 10.

27 de outubro

Minimalismo, Arte Conceitual

3 de novembro

Não haverá aula. Feriado de Finados

Aula 11.

10 de novembro

Poéticas da Pop Art.

Entrega 2

Aula 12.

17 de novembro

Arte Povera, Land Art e temáticas ecológicas

Aula 13.

Quarta-Feira, 22 de novembro presencial, transmitida ao vivo e registrada (**não será cobrada presença**).

Auditório do IEA-USP

Tema: **Arqueologia, História e Memórias Africanas e Indígenas nas Cidades**
Manhã e Tarde (horários a confirmar)

* **ATIVIDADE LIVRE – 23 de novembro, quinta-feira**

Quinta Ameríndia. Convidada: **Glicélia Tupinambá.**

Presencial no Salão Caramelo FAUUSP

Horário a confirmar.

Aula 14.

24 de novembro

A Trans-vanguarda

Aula 15.

1 de dezembro

A perspectiva decolonial

Convidados: Ana Heloisa Segatta (FFLCH-USP / Grupo de estudos Abya-Yala). A perspectiva decolonial e o Brasil.

Aula 16.

8 de dezembro

Encerramento do curso.

Entrega 3 (ou Entrega Final)

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 sobre obras, artistas e movimentos tratados na disciplina. Os textos serão entregues ao longo da disciplina nas datas indicadas no cronograma (29 de setembro, 10 de novembro e 8 de dezembro).

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. **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 manifestos 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: 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. nacimiento y destruccion de un espacio plástico. Del renascimento 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 europeia e modernismo brasileiro**. Rio de Janeiro: Petrópolis, 1986.

2. Sobre os movimentos artísticos

A POLLINAIRE, 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 Locational 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, 1972.
NAVAS, E. **The Aesthetics of Sampling**. Wien/New York: Springer, 2012.
OLIVA, Achille Bonito. **Transavangarde international**. 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.

BRETON, André. *Manifesto Surrealista* (1924). In: CHIPPE, 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., 1957.

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

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

GABO & PEVSNER. *Manifesto Realista*. In: CHIPPE, 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, Wilhelm. **Abstracción y naturaleza**. México: V.C/E., 1955.