

PROGRAMA CURSO – MAK132
ARTE MODERNA E CONTEMPORÂNEA NO ACERVO DO MAC-USP

Ementa: História da arte moderna e da arte contemporânea a partir do acervo do Museu de Arte Contemporânea. Historiografia da arte moderna e da arte contemporânea e suas acepções. As vertentes modernistas na primeira metade do século XX, com ênfase na produção italiana e na Escola de Paris. Arte conceitual no acervo do MAC.

Objetivo: A partir das principais tendências do acervo do MAC, proporcionar aos alunos a possibilidade de construção de um repertório básico das vertentes modernistas no Brasil e no exterior, bem como das principais correntes da produção contemporânea brasileira e estrangeira. Além disso, discutir as noções de moderno e modernidade, bem como de contemporaneidade e pós-modernidade que se depreende da historiografia sobre a arte do século XX.

Metodologia: A disciplina será ministrada em aulas expositivas, seguidas de projeções para exemplificar o trabalho dos artistas mencionados. Parte fundamental do desenvolvimento deste curso é o contato com o acervo do MAC, através de visitas durante as aulas, para apreciação de conjuntos importantes de obras ali depositados.

Avaliação:
2 provas.

Programa de aulas:

Aula I (02/08) – Apresentação do programa de curso e sistema de avaliação

1. HOBBSAWM, Eric John. Capítulo 6 - "As artes, 1919-1945" In: *Era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991*. São Paulo: Companhia das Letras.

Aula II (9/08) - Modernidade e Modernismo: acepções da Arte Moderna; sobre o conceito de Vanguarda

1. Introdução do livro: HARRISON, Charles et alli. *Modernidade e Modernismo: A Pintura Francesa no Século XIX*. São Paulo: Cosac & Naify, 1998.

2. Introdução do livro: CLARK, T.J. *A Pintura da Vida Moderna: Paris na arte de Manet e de seus seguidores*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

Aula III (16/08) – A instituição artística para acervos de arte moderna: o caso do MoMA, em Nova York

Aula IV (23/08) – As duas primeiras décadas do século XX: As chamadas Vanguardas Históricas na Europa

1. BÜRGER, Peter. “Capítulo 3 - A obra de arte de Vanguarda”, in: *Teoria da vanguarda*. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac & Naify, 2008.

Aula V (30/08) – VISITA AO ACERVO DO MAC

06/09 – NÃO HAVERÁ AULA (SEMANA DA PÁTRIA)

Aula VI (13/09) – Instauração do Modernismo no Brasil (Profa. convidada: Renata Cardoso)

1. FABRIS, Annateresa. Figuras do moderno (possível). In: Schwartz, Jorge. *Brasil, 1920-1950: da antropofagia a Brasília*. São Paulo: Cosac & Naify, 2002, pp. 41-51.

Aula VII (20/09) – Expressionismos (Profa. convidada: Renata Cardoso)

1. HARRISON, Charles ... [et al]. Capítulo 1 - O Primitivismo e o "Moderno".

In: *Primitivismo, Cubismo, Abstração*. Começo do século XX. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1998.

2. NAZÁRIO, Luiz. "O expressionismo no Brasil". In, Guinsburg, J. *O Expressionismo*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2002. pp. 607-630.

Aula VIII (27/09) – Primitivismos: a descoberta da cultura de povos não-ocidentais e de não-artistas

1. HARRISON, Charles ... [et al]. Capítulo 1 - O Primitivismo e o "Moderno".

In: *Primitivismo, Cubismo, Abstração*. Começo do século XX. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1998.

2. CABAÑAS, Kaira M. Criatividade comum. In: *Histórias da loucura: desenhos do Juquery*. Catálogo de exposição. São Paulo: MASP, 2015.

Aula X (04/10) – Prova e Visita ao acervo do MAC

Aula XI (11/10) – Realismos; Arte do entreguerras entre Itália e Alemanha e suas reverberações no Brasil

1. HARRISON, Charles ... [et al]. Capítulo 4 - Realismos e Realidades. In: *Realismo, Racionalismo, Surrealismo*. A arte no entre-guerras. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1998.

2. CHIARELLI, Tadeu. Naturalismo, regionalismo e o retorno à ordem no caso do modernismo brasileiro. In: *Um modernismo que veio depois: arte no Brasil - primeira metade do século XX*. São Paulo: Alameda, 2012. pp. 33-50.

Aula XII (18/10) – Entre a figuração e a abstração: o contexto do imediato segundo pós-guerra

1. DÉGAND, Léon. [texto de apresentação] Cat. Exp. *Do Figurativismo ao Abstracionismo*. São Paulo: Museu de Arte Moderna, 1949.

Aula XIII (25/10) – Abstração geométrica X Abstração lírica: a vanguarda nos anos 1950

1. READ, Herbert. Capítulo VII. Origens e desenvolvimento de uma arte da necessidade interior. Expressionismo abstrato. In: *Uma história da pintura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 2000. pp. 218-285.

2. READ, Herbert. Capítulo VIII. Depois do expressionismo abstrato. In: *Uma história da pintura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 2000. pp. 286-324.

Aula XIV (01/11) – Marcel Duchamp como paradigma para a arte contemporânea

1. CHIPPEL, Herschel Browning. Marcel Duchamp, "Pintura... a serviço da mente", 1946. In: *Teorias da Arte Moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1999. pp. 396-401.

2. PEDROSA, Mário. Colagens Cubistas, Colagens Dadaístas. In: ARANTES, Otilia (org.). *Modernidade lá e cá: Textos Escolhidos de Mário Pedrosa IV*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000. pp. 243-246.

Aula XV (08/11) – Prova

Bibliografia:

CAT. EXP. *Histórias da loucura: desenhos do Juquery*. São Paulo: MASP, 2015.

ALTSCHULER, Bruce. *Salon to Biennial: Exhibitions That Made History. Volume I: 1863-1959*. Londres/Nova York: Phaidon Press, 2008

ARANTES, Otilia (org.). *Modernidade lá e cá: Textos Escolhidos de Mário Pedrosa IV*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2000.

ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993

- BARR, Alfred. *Que é a Pintura Moderna?*. Nova York: The Museum of Moderna Art, 1953 (em colaboração com o MAMSP e o MAMRJ).
- BÜRGER, Peter. “Capítulo 3 - A obra de arte de Vanguarda”, in: *Teoria da vanguarda*. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac & Naify, 2008.
- CHIARELLI, Tadeu. Naturalismo, regionalismo e o retorno à ordem no caso do modernismo brasileiro. In: *Um modernismo que veio depois: arte no Brasil - primeira metade do século XX*. São Paulo: Alameda, 2012
- CHIPP, Herschel Browning. *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.
- 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.
- FABRIS, Annateresa (org.). *Modernidade e Modernismo no Brasil*. Porto Alegre: Zouk Editora, 2010 (2a. edição).
- FOSTER, Hal et alli. *Art since 1900*. Londres: Thames & Hudson, 2004
- FRASCINA, Francis et alli. *Art in Modern Culture: An Anthology of Critical Texts*. Londres: Phaidon Press, 1992.
- GREENBERG, Clement. *Art and Culture: Critical Essays*. Boston: Beacon Press, 1961.
- GUINSBURG, J. *O Expressionismo*. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2002.
- HARRISON, Charles et alli. *Arte Moderna: Práticas e Debates* (vols. 2, 3 e 4). São Paulo: CosacNaify, 1998.
- HOBBSBAWM, Eric. *Age of Extremes: The Short Twentieth Century*. Londres: Michael Joseph, 1994.
- MAGALHÃES, Ana Gonçalves. *Classicismo, realismo, vanguarda: pintura italiana no entreguerras*. São Paulo: MAC USP/PRCEU, 2013.
- NELSON, Robert S. & SHIFF, Richard (orgs.). *Critical Terms for Art History*. Chicago: Chicago University Press, 1996.

READ, Herbert. *Uma história da pintura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

SCHWARZ, Jorge. *Brasil, 1920-1950: da antropofagia a Brasília*. . São Paulo: Cosac Naify, 2002.

ZANINI, Walter (org.). *História Geral da Arte no Brasil*. São Paulo: Instituto Moreira Salles, 1983.