

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

AUH 308– História da Arte 1
1º semestre de 2022

Prof. Ricardo Marques de Azevedo
Bolsista PAE – Fernanda Cavalheiro Marafon

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 principalmente de aulas teóricas, análises de documentos visuais e de textos. Apresentação de seminários, em grupo de alunos (até três alunos), sobre textos selecionados.

AVALIAÇÃO

A avaliação se dará por meio de seminários apresentados pelos alunos sobre os textos indicados e por uma monografia sobre uma obra de arte, um artista ou um movimento artístico havido no período abrangido pela disciplina.

Horário: Segundas-feiras das 08h00 às 12h00

CRONOGRAMA

Aula 1

Semana dos Calouros.

Aula 2

Semana de atividades integrativas

Aula 3 - 28/03

Apresentação do programa do curso

Aula Inaugural. Artes visuais e representação do espaço

Aula 4 - 04/04

Arte e Natureza- *Techné* e *Physis* – As preceptivas artísticas.

Aula 5 - 11/04

Brunelleschi e Alberti – Florença no século. XV

Aula 6 - 18/04

As perspectivas: *artificialis* e *inversa*.

Aula 7 - 25/04

Florença e Veneza.

Aula 8 - 02/05

Rafael, Michelangelo e Maneirismo

Aula 9 - 09/05

Caravaggio e Velázquez

Aula 10 - 16/05

A querela dos antigos e modernos: Rubenistas x Poussinistas.

Aula 11 - 23/05

As artes no século XVIII

Aula 12 - 30/05

Romantismos

Aula 13 - 06/06

As poéticas da paisagem e o Impressionismo

Aula 14 - 13/06

Cézanne e o pós-impressionismo

Aula 15 - 20/06

Conclusão do curso

27/06 entrega dos trabalhos

Textos para seminário

1. AZEVEDO, R. M. - *Arte e Natureza* (disponível no STOA) -1
2. KOSSOVITCH, Leon. *Apresentação*. in: ALBERTI, Leone Battista (1404-1472) **Da Pintura**, Campinas, UNICAMP, 1988, pp. 9 a 31. 2
3. BAXANDALL, Michel – *As condições do mercado*. in:_____. **O Olhar Renascente: Pintura e experiência Social na Itália da Renascença**, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991, pp. 11 a 36.3
4. ARGAN, Giulio Carlo – *A cidade do Renascimento*, in: - **Clássico e Anticlássico**. São Paulo, Cia. das Letras, 1999, pp. 55 a 132.4
5. WÖLFFLIN, Heinrich – *Introdução* in: **Conceitos Fundamentais da História da Arte**, São Paulo, Martins Fontes, 1984, pp. 1 a 19.5
6. AZEVEDO, R. M. *As doutrinas arquitetônicas no século XVIII*. in: LOEWEN, A. B., D'AGOSTINO, M. H. e AZEVEDO, R. M. (orgs.). **Preceptivas Arquitetônicas**, São Paulo, Annablume, 2015.6
7. BIALOSTOCKI, Jan. *Arte y Vanitas*, in: **Estilo y iconografía: contribución a una ciencia de las artes**, Barcelona, Barral, 1973, pp. 185 a 214.7
8. AZEVEDO, R. M. – *Ensaio sobre os romantismos* (disponível no STOA)8
9. BAUDELAIRE, Charles. *O pintor da vida moderna*. In: **A Modernidade de Baudelaire**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, pp. 159 a 212.9
10. MERLEAU-PONTY, Maurice. *A dúvida de Cézanne*. in:_____. **Textos selecionados**. São Paulo: Abril Cultural, 1980, pp. 113 a 126.10

Outros textos de referência

11. PANOFSKY, Erwin. *El Renacimiento e El Manierismo*, in: **Idea: contribución a la Historia de la teoría del Arte**, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 45 a 92..
12. BLUNT, Anthony - **Teorias artísticas na Itália 1450-1600**, São Paulo, Cosac & Naify, 2001.
13. STAROBINSKI, Jean. **L'invention de la liberté: 1700 - 1789**; Genève: Ed. d'Art Albert Skira, 1987. (versão em português – *A invenção da Liberdade*. São Paulo: UNESP, 1994).
14. ARGAN, G. C.. *Europa das Capitais*, in: **Imagem e Persuasão. Ensaios sobre o Barroco**. São Paulo, Companhia das Letras, 2004, pp. 46 a 185..
15. FLORIËNSKI, Pável. **A perspectiva inversa**. São Paulo: Editora 34, 2012.

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. Ensaio 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**. 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.

_____. **Nefelomancias: ensaios sobre as artes dos romantismos**; São Paulo: Editora Perspectiva, 2009 (Elos, 61).

BATTISTI, Eugenio. **L'Antirrinascimento**, Turim, Aragno, 2005.

BAUDELAIRE, Charles. **A Modernidade de Baudelaire**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

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

BIALOSTOCKI, Jan. **Estilo y iconografía: contribución a una ciencia de las artes**, Barcelona, Barral, 1973.

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

BURY, John, **Arquitetura e Arte no Brasil Colonial**. São Paulo: Nobel, 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, Cia. das Letras, 2006.

DA VINCI, Leonardo - **Tratado de la Pintura**, Buenos Aires, Losada, 1943.

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

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

FLORIËNSKI, Pável. **A perspectiva inversa**. São Paul: Editora 34, 2012.

GARIN, Eugenio. **Ciência e vida civil no Renascimento italiano**. São Paulo, Unesp, 1996.

_____. **Rinascite e Rivoluzioni: Movimenti culturali dal XIV al XVIII Secolo**. Roma, Laterza/Mondadori, 1992.

GOMBRICH, Ernst. H.. **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.

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

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

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

KEMP, Martin. **Leonardo Da Vinci**, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Zahar, 2004

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

LOEWEN, Andrea Buchidid, D'AGOSTINO, Mário Henrique e AZEVEDO, Ricardo Marques de (orgs.). **Preceptivas Arquitetônicas**, São Paulo, Annablume, 2015.

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

MERLEAU-PONTY, Maurice. **Textos selecionados**. São Paulo: Abril Cultural, 1980

MARQUES Luiz (org.) **A fábrica do antigo**. Campinas, EDUNICAMP, 2008.

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.

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

_____. - **Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental**, Lisboa, Presença, 1981.

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

SANZIO, Raffaello. **Cartas sobre a arquitetura**, Campinas, Edunicamp, 2011.

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

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

STAROBINSKI, Jean. **L'invention de la liberté: 1700 - 1789**; Genève: Ed, d'Art Albert Skira, 1987.

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

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

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.