

Disciplina: HISTÓRIA e TEORIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA**Professor: Dr. Ricardo Maurício Gonzaga**

Código: PPGA-108

Carga horária: 60

Créditos: 4

PROGRAMA DA DISCIPLINA**Ementa**

Estudo do amplo debate sobre as relações entre a prática artística e a reflexão teórica, histórica e crítica, a redefinição contemporânea do estatuto da obra da arte e a proposição de novas formas de articulação entre fenômeno, fruição e experiência.

Conteúdo Programático

O curso abordará as transformações ocorridas na lógica envolvida na prática e na teoria no campo da arte a partir de sua ruptura com os valores definidos pelo campo da modernidade até a situação atual.

A partir dos contextos históricos dos movimentos de ruptura com o paradigma anterior, a saber: pop arte, minimalismo, land art, neoconcretismo e arte conceitual, serão analisados os nexos formativos entre os diversos fatores que configuram o tecido das complexas redes que propiciam a concepção e a realização do trabalho de arte a cada momento.

Deste modo, as diversas lógicas envolvidas na gênese do trabalho de arte contemporânea serão investigadas em suas especificidades próprias, da intencionalidade inicial à recepção crítica, em todos os seus desdobramentos e envolvimento com estímulos, agentes e contextos de naturezas diversas, bem como com seus deslocamentos e ampliações de campo específicas.

Metodologia

O curso se estruturará tendo como base duas linhas principais, uma histórica e outra teórica, esta desdobrando-se em uma série de eixos conceituais, correspondentes a aspectos específicos da ampliação do campo da arte na atualidade em suas relações pluralistas com a sociedade, a saber:

- Arte e técnica;
- Arte e política;
- Arte e identidade;
- Arte e autoria;
- Arte e mercado de arte;
- Arte e crítica;
- Arte e cultura;

- Arte e imagem;
- Arte e temporalidade;
- Arte e conceito;
- Arte e especificidade de lugar;
- Arte e corpo;
- Arte e relacionamento;
- Arte e ciência;
- Arte e tecnologia.

Centrado na análise da ruptura pós-moderna com o conceito moderno de autonomia do objeto de arte, o curso procederá por uma lógica de circunscrição do fenômeno múltiplo de instauração do trabalho de arte contemporânea, fazendo circular a lógica dos agenciamentos articulados na dinâmica do cruzamento de quatro instâncias produtivas: a do próprio processo da prática artística; de suas concepções teóricas e recepções críticas contextuais; das circunstâncias científico-tecnológicas e político-culturais de sua emergência e de sua reavaliação pela recepção crítica e inserção social. Pretende-se assim surpreender os nexos postos em jogo pelo embate das lógicas imagéticas e conceituais, à medida em que estas se manifestam nos discursos dos vários agentes envolvidos: artistas, críticos, teóricos, historiadores, dentre outros, em perspectivas sincrônicas e diacrônicas múltiplas. A partir de reflexões teóricas proporcionadas pela leitura e debate de textos selecionados de teoria, história e crítica da arte, assim como de depoimentos de artistas sobre o próprio trabalho, serão realizadas análises de produções específicas, características de cada situação e movimento. Ao final, o aluno apresentará, em seminário, um estudo de caso, de modo a evidenciar sua compreensão dos nexos contextuais do trabalho específico escolhido e sua realocação crítica pela perspectiva crítica e teórica. O objeto deste seminário será na sequência elaborado e aprofundado numa monografia final.

Crítérios de Avaliação

A avaliação será realizada em dois níveis: o primeiro nível expressará a qualidade da participação do aluno nos debates em sala de aula, como reflexo da leitura dos textos indicados; o segundo nível será configurado a partir dos seminários e da monografia apresentada ao final do curso.

Bibliografia

BOIS, Yve-Alain. *A pintura como modelo*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**, São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

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

BUCHLOCH, Benjamin. **Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na arte contemporânea**, in **Arte & Ensaios**, ano VII, nº 7, 2000.

BURGER, Peter. **Teoria da Vanguarda**, São Paulo: Cosac Naify, 2008.

- BAUDRILLARD, Jean. **Tela total: mito-ironias do virtual e da imagem**. Porto Alegre: Sulina, 2002.
- BOURRIAUD, Nicolas. **Estética relacional**. São Paulo: Martins, 2009.
- _____. **Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo**. São Paulo: Martins, 2009.
- DA COSTA, Luiz Cláudio (org.). **Dispositivos de registro na arte contemporânea**. Rio de Janeiro: Contracapa; FAPERJ, 2009.
- CRIMP, Douglas, **Sobre as ruínas do museu**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- DANTO, Arthur C. **A transfiguração do lugar comum: uma filosofia da arte**. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- _____. **Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história**. São Paulo: Odysseus, 2006.
- _____. **Arte sem paradigma**. In *Arte & Ensaios*, FERREIRA, Glória; VENÂNCIO FILHO, Paulo. (Orgs.). Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA - UFRJ, ano VII, nº 7, 2000.
- DE DUVE, Thierry. **Quando a forma se transformou em atitude - e além**. In *Arte & Ensaios*, FERREIRA, Glória; VENÂNCIO FILHO, Paulo. (org.). Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA – UFRJ, ano X, nº 10, 2003.
- _____. **Kant depois de Duchamp**. In *Arte & ensaios*, FERREIRA, Glória; VENÂNCIO FILHO, Paulo. (org.). Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA – UFRJ, ano V, nº 5, 1998.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. **O que vemos, o que nos olha**. São Paulo: Ed. 34, 1998.
- DOMINGUES, Diana (org.). **A arte no século XXI: a humanização das tecnologias**. São Paulo: UNESP, 1977.
- FOSTER, Hal. **O artista como etnógrafo**. In FERREIRA, Glória; VENÂNCIO FILHO, Paulo. (org.). *Arte & ensaios*, Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA – UFRJ, nº 12, 2005.
- FLUSSER, Vilém, **Prétextos para a poesia**. In: *Cadernos RioArte*, ano 1, n 3, 1985.
- _____. **Texto/ Imagem enquanto Dinâmica do Ocidente**. In: *Cadernos RioArte*, ano II, nº 5, 1996.
- _____. **Filosofia da Caixa-preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia**. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002.
- FRIED, Michael. **Arte e Objetividade**. In *Arte & Ensaios*, nº 9, 2002.
- GONZAGA, R. M. **Poéticas digitais**. Vitória : UFES, Núcleo de Educação Aberta e a Distância, 2012.
- _____. **Da membrana à interface: autorretrato e autoconsciência na arte contemporânea**. Tese de doutorado (PPGAV/EBA/UFRJ), 2005, inédita.
- _____. **O pêndulo do sentido: distâncias indiciais e oscilações alegóricas**. Dissertação de mestrado (PPGAV/EBA/UFRJ), 2001, inédita.
- HUCHET, Stéphane. **A instalação em situação**. In FERREIRA, Glória; VENÂNCIO FILHO, Paulo. (org.). *Arte & ensaios*, Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA – UFRJ,, nº 12, 2005.
- JEUDY, Henry-Pierre. **O corpo como objeto de arte**. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.
- JUDD, Donald. **Objetos específicos**. FERREIRA, G.; COTRIM, C. (org.). **Escritos de artistas: anos 60 e 70**, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006
- KAPROW, Alan. **O legado de Jackson Pollock**. In FERREIRA, G.; COTRIM, C. (org.). **Escritos de artistas: anos 60 e 70**, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
- KOSUTH, Joseph. **A arte depois da filosofia**. FERREIRA, G.; COTRIM, C. (org.). **Escritos de artistas: anos 60 e 70**, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

KWON, Miwon. **One place after another**: Site-specific art and locational identity. Cambridge; Londres: MIT Press, 2004.

KRAUSS, Rosalind. **A escultura no campo ampliado**. In **Gávea**, nº 1. Rio de Janeiro: PUC, 1984.

MACIEL, Katia; PARENTE, André (org.). **Redes sensoriais**: arte, ciência, tecnologia. Rio de Janeiro: Contracapa, 2003.

MARCADÉ, Bernard. **Le devenir-femme de l'art**. In **feminimasculin** : le sexe de l'art. Paris : Gallimard/Electra ; Centre Georges Pompidou, 1995.

MITCHELL, W.J.T. **Ut pictura theoria**: la peinture abstraite et la répression du langage. In *Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne*, nº 33, outono 1990.

MORRIS, Robert. **O tempo presente do espaço**. In FERREIRA, G.; COTRIM, C. (org.). **Escritos de artistas**: anos 60 e 70, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

O'DOHERTY, Brian, **No interior do cubo branco**: A ideologia do Espaço da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

PLAGENS, Peter. **O pós-artista**. In FERREIRA, Glória; VENÂNCIO FILHO, Paulo. (org.). **Arte & ensaios**, Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA – UFRJ,, nº 12, 2005.

RANCIÉRE, Jacques. **O destino das imagens**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

ROSENBERG, Harold. **Desestetização**. In BATCOCK, Gregory. **A nova arte**. São Paulo: Perspectiva, 1975.

STEINBERG, Leo. **Outros critérios**. In FERREIRA, G.; COTRIM, C. (org.). **Clement Greenberg e o Debate Crítico**, Ministério da Cultura, Funarte. Editora, Jorge Zahar Editora, 1997.