

Disciplina: HISTÓRIA E TEORIA DA ARTE MODERNA

Professor: Almerinda da Silva Lopes

Período: 2017/01

Código: PPGA 216

Carga horária: 60 h/a

Créditos: 04

Ementa

Desenvolver o estudo de questões específicas do debate mais amplo sobre as relações entre a prática artística e a reflexão teórica, histórica e crítica, no que se refere à redefinição contemporânea do estatuto da obra de arte e a proposição de novas formas de articulação entre fenômeno, fruição e experiência.

Conteúdo Programático

Refletir sobre as principais transformações ocorridas no estatuto da obra de arte e na abordagem sobre a mesma, das vanguardas aos anos de 1970, tomando como objeto da discussão os seguintes temas:

1. O processo de ruptura com o passado e a oposição ao otimismo positivista.
2. Vanguardas, decadentismo e primitivismo no século XIX
3. Os manifestos artísticos, a ideia de progresso e a utopia do novo.
4. Moderno, modernidade e modernismo. A Primeira Grande Guerra e a Negação Dada.
5. O surrealismo e a Abstração: cruzamentos e antinomias entre Europa e América.

6. As transformações sociais, históricas e políticas e a mudança do quadro teórico: o processo de criação, recepção, assimilação do objeto artístico a partir do pós-guerra: da abstração às pós-vanguardas.

7. Desmaterialização, Fragmentação, Hibridização, repetição e serialização na arte a partir dos anos 60.

8. Herança, Ruptura e Subversão nas ações do Fluxus: a relação Arte x Política nas ações e proposições conceituais dos anos 1960/70.

9. As imagens técnicas: da polissemia do corpo à emergência do político.

Metodologia

O curso analisará e refletirá sobre problemas específicos da produção artística e das teorias sobre as vanguardas e as pós-vanguardas, através de aulas teóricas ilustradas com slides. Análise e discussão de textos e seminários apresentados pelos alunos.

Critérios de avaliação

A avaliação do aluno levará em conta os seguintes critérios e ponderações:

1- Apresentação de seminários e participação nas aulas, debates e leitura dos textos indicados: até 04 pontos.

2. Elaboração de monografia a ser apresentada no final do curso: até 06 pontos

Bibliografia

AMARAL, Aracy (Supervisão, Coord. e Pesquisa). *Projeto Construtivo na arte (1950-1962)*. Rio de Janeiro: MEC/FUNARTE/MAM; São Paulo: Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia/Pinacoteca do Estado. 1977

BRAGA, Paula. *Oitocica: singularidade e multiplicidade*. 1ª Ed. São Paulo: Perspectiva/FAPESP, 2013.

COELHO, Teixeira. *Moderno pós-moderno: modos & versões*. 5ª reimpressão. São Paulo: Iluminuras, 2011.

COMPAGNON, Antoine. *Les cinq paradoxes de la modernité*. Paris: Éditions du Seuil, 1990.

CRIMP, Douglas. *Sobre as ruínas do museu*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

DAIX, Pierre. *Pour une histoire culturelle de l'art moderne*. Paris: Editions d'Ilse Jacob, 2000.

DE MICHELI, Mario. *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 1984.

DANTO, Arthur. *L'Art Contemporain et la clôture de l'histoire*. Paris: Éditions du Seuil, 2000.

DIDI-HUBERMAN, Georges. *O que vemos, o que nos olha*. Trad. Paulo Neves. Pref. Stéphane Huchet. São Paulo: Editora 34, 1998.

FABRIS, Annateresa (org.). *Modernidade e modernismo no Brasil*. Campinas (SP): Mercado de Letras, 1994 (Coleção: Arte, ensaios, documentos).

FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (Org. e apes). *Clement Greenberg e o debate crítico*. Trad. Maria Luíza X de A. Borges. Rio de Janeiro: Funarte/Jorge Zahar, 1997.

GUCHT, Daniel Vander. *L'Expérience Politique de l'Art*. Bruxelles,: Les Impressions Nouvelles, 2014.

GUILBAUT, Serge. *Voir, ne pas voir, faire voir*. Nîmes: Éd. Jacqueline Chambon, 1993.

KRAUS, Rosalind. *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*. Paris: Macula, 1993.

JAREMTCHUK, D. e RUFINONI, P. *Arte e Política: situações*. São Paulo: Alameda, 2010.

LIPPARD, Lycy R. *A Arte Pop*. Trad. H. Silva. São Paulo: Verbo e EDUISP, 1976 (Coleção Artes Plásticas).

O'Doherty, Brian. *No interior do cubo branco*. Trad. Carlos M. Rosa; Apres. Martin Grossmann. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

SCHAEFFER, Jean-Marie. *L'Art de L'âge Moderne*. Paris: Gallimard, 1992

SERS, Philippe et al. *Le Dialogue avec le l'oeuvre. Art et Critique*. Bruxelles (Belgique): La Lettre Volée, 1995.

SUBIRATS, Eduardo. *Da Vanguarda ao pós-moderno*. Trad. Luiz Carlos Daher e Adélia B. de Meneses. São Paulo: Nobel, 1984.

VARNEDOE, Kirk. *Au mépris des règles. Em quoi l'art moderne est-il moderne?* Paris: Adam Biro, 1990.

Revistas:

Ars – Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP

Arte& Ensaio - Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, EBA, UFRJ.

Textos para Análise e realização de Seminários:

BRAGA, Paula. **Conceitual + sensorial= experimental**. In: *Oitica, singularidade, multiplicidade*. 1ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2013, p. 160 a 206.

BRITO, Ronaldo. **As ideologias construtivas no ambiente cultural brasileiro**, In: *Projeto construtivo brasileiro na arte*, p. 303-310.

DAIX, Pierre. **La rupture des années 1960 et le renouveau européen; e Nouvelle crise de la civilisation, nouveaux territoires de l'art moderne ou disparition de l'art**, p. 325 a 348. In: *Pour une histoire culturelle de l'art moderne*. Paris: Editions d'Ille Jacob, 2000.

DE MICHELI, M. Capítulo 5: **La negación dadaísta**; e Capítulo 6: **Sueño y realidad em el surrealismo**, p. 151 a 195. In: . *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial, 1984.

DANTO, Arthur C. **Marcel Duchamp e o fim do gosto**. In: *Ars-Revista* o Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP, São Paulo, ano 6 n. 12, 2008, p.14-29.

_____. **La peinture et la clôture de l'histoire: da fin de la pureté** In: *L'Art Contemporain et la clôture de l'histoire*. Paris: Éd. Du Seuil, 2000., p. 155-176.

_____. **Le Pop art et les futurs passés**. In; *L'Art Contemporain et la clôture de l'histoire*. Id, p. 177-2000.

FABRIS, Annateresa. **A imagem técnica: do fotográfico ao virtual**. In: FABRIS, A. e KERN, Maria Lúcia (Org.). *Imagem e conhecimento*. São Paulo: EDUSP, 2006, p. 157-178.

_____. **O corpo como território do político**. In: JAREMTCHUK, Daria e RUFINONI, P. (Org.). *Arte e Política*. São Paulo: Alameda, 2010, p. 119-134.

KOSUTH, Joseph. **A Arte depois da filosofia**. IN. FERREIRA, G. e COTRIM, C. (Org.). *Escritos de artistas, anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, pp. 210-234.

MARTINS, Luiz Renato. **Economia política da arte moderna: providências para uma leitura crítica**, In *Ars-Revista* do programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP, ano 6, n. 12, 2008. 80-91.

SUBIRATS, Eduardo. **A Arte e o futuro da cultura**. In: *Da Vanguarda ao pós-moderno*. São Paulo: Nobel, 1984, p. 69-94.

ZANINI, Walter. **A atualidade de Fluxus**, In *Ars-Revista do Departamento de Artes Plásticas da ECA/USP*, São Paulo, vol. 1, n. 3, 2004, p. 10-34.

