

DISCIPLINA: Teoria e História da Arte Contemporânea

CÓDIGO: PPGA 108

PROFESSOR: Angela Grandó

PERÍODO: 2017/2

HORÁRIO: 2ª feira das 14:00 as 18:00 hs

C.H.SEMANAL: 04/ C.H.Semestral: 60h

EMENTA

A disciplina introduz várias possibilidades de abordagens da arte no que se refere à redefinição contemporânea sobre as relações entre a prática artística e a reflexão teórica e crítica; levanta problemas diante dos diversos tipos de leituras existentes na arte contemporânea e discute os agenciamentos e meios de difusão da produção artística, tratando de seus processos de transformação.

OBJETIVO

A partir da complexidade do debate crítico e conceitual apresentado pela arte contemporânea, aprofundar o conhecimento e a reflexão através de recortes específicos que pontuem a dinâmica da arte com a estética, com a cultura e com processos geradores de identidades no campo social.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O curso está estruturado em três módulos direcionados, cada um deles, a um conjunto de textos e processos artísticos determinados para reflexão e discussão.

Módulo 1 – **Arte e Espaço**

- apresentação e debate de textos (bibliografia), com análise de práticas artísticas

Módulo 2 – **Arte e Cultura**

- apresentação e debate de textos (bibliografia), com análise de práticas artísticas

Módulo 3 – **Arte e estética**

- apresentação e debate de textos (bibliografia), com análise de práticas artísticas

METODOLOGIA

A metodologia do curso consiste de aulas teóricas com discussão de textos e análise de trabalhos artísticos, assim como na orientação do desenvolvimento de modos próprios de leituras da arte para a elaboração de um trabalho por parte do aluno. Os três módulos do curso aprofundam questões crítico-teóricas da arte contemporânea e deverão servir de base para a elaboração de um artigo a ser entregue no final do período letivo pelo discente.

AValiação

- frequência e participação nas discussões
- apresentação de texto selecionado
- trabalho final: artigo de 10 a 15 páginas sobre algum dos temas abordados durante o curso

BIBLIOGRAFIA (Módulos)

Módulo 1 –

FRIED, Michael. Arte e objetividade. In: *Arte & Ensaios* nº 9. Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais/Escola de Belas Artes, UFRJ, 2002, pp. 130-147.

KRAUSS, Rosalind. A escultura no campo ampliado. In: *Arte & ensaios* nº 17. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais/Escola de Belas Artes, UFRJ, 2008, pp.128-137.

PEDROSA, Mário. Arte ambiental, Arte Pós-Moderna, Hélio Oiticica. In: Luciano Figueiredo, Lygia Pape, Waly Salomão (org.) *Aspiro ao Grande Labirinto/ Hélio Oiticica*. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.

OITICICA, Hélio. Posição e programa; Programa ambiental; Posição ética. In: Luciano Figueiredo, Lygia Pape, Waly Salomão (org.) *Aspiro ao Grande Labirinto/ Hélio Oiticica*. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.

MORRIS, Robert. O tempo presente do espaço. In: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (orgs.). *Escritos de Artistas, Anos 60/70*. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2006.

HUCHET, Stéphane. Pré-posições *in loco*. In: HUCHET, Stéphane. *Intenções Espaciais- A plástica exponencial da arte 1900 - 2000*. Belo Horizonte: C/Arte, 2012.

FOSTER, Hal. Os meios após o minimalismo. In: *Complexo arte - arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

Módulo 2 –

CRIMP, Douglas. A fotografia no museu. In: *Sobre as Ruínas do Museu*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

FOSTER, Hal. Entre o modernismo e a mídia. In: *RECODIFICAÇÃO. Arte, Espetáculo, Política Cultural*. São Paulo: Casa Editorial Paulista, 1996.

FOSTER, Hal. Por um conceito do político na arte contemporânea. In: *RECODIFICAÇÃO. Arte, Espetáculo, Política Cultural*. São Paulo: Casa Editorial Paulista, 1996.

COUCHOT, Edmond. “A arte pode ainda ser um relógio que adianta? O autor, a obra e o espectador na hora real”. In: Domingues, Diana (Org.) *A Arte no século XXI*. São Paulo: Unesp, 1997.

FOSTER, Hal. O retorno do real. In: *O retorno do real*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

Módulo 3 -

BISHOP, Claire. “Antagonismo e estética relacional”. In: Revista Tatuí. Nº 12, outubro de 2011.

BOURRIAUD, Nicolas. *Esthétique Relationnelle*. Paris: les presses du réel. 2001.

BOURRIAUD, Nicolas. *Pós-Produção. Como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

RANCIÈRE, Jacques. *Le spectateur émancipé*. Paris: La fabrique éditions, 2008.

SANTAELLA, Lucia. As artes do corpo biocibernético. In: Domingues, Diana (Org.) *A Arte no século XXI*. São Paulo: Unesp, 2003.

BIBLIOGRAFIA

BASBAUM, Ricardo (org.). *Arte contemporânea brasileira: texturas, dicções, ficções estratégicas*. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001.

BISHOP, Claire. “Antagonismo e estética relacional”. In: *Revista Tatuí*. Nº 12, outubro de 2011.

_____(org.). *Participation. Documents of Contemporary Art*. Whitechapel, 2006.

BOURDIEU, Pierre; HAACKE, Hans. *Livre-troca: diálogos entre ciência e arte*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995.

BRITO, Ronaldo. O Moderno e o Contemporâneo (o novo e o outro novo). In: BRITO, Ronaldo; LIMA, Sueli de (org.). *Experiência Crítica*. Rio de Janeiro: Cosac Naify, 2005.

BOURRIAUD, Nicolas. *Esthétique Relationnelle*. Paris: les presses du réel. 2001.

BOURRIAUD, Nicolas. *Pós-Produção. Como a arte reprograma o mundo contemporâneo*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

BUCHLOH, Benjamin. Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na arte contemporânea. *Revista Arte&Ensaio*, nº 7, novembro 2000.

- BUREN, Daniel; DUARTE, Paulo Sergio (ed.), *Daniel Buren: textos e entrevistas escolhidos (1967-2000)*, Rio de Janeiro: Centro de Arte Hélio Oiticica, 2001.
- CAUQUELIN, Anne. *Teorias da arte*. São Paulo: Martins, 2005.
- CAUQUELIN, Anne. *Fréquenter les Incorporels. Contribution à une théorie de l'art contemporain*. Paris : Presses Universitaires de France, 2006.
- _____. *Petit Traité d'Art Contemporain*. Paris: Seuil, 1996.
- CRIMP, Douglas; LAWLER, Louise. *Sobre as Ruínas do Museu*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- DE DUVE, Thierry. *Kant after Duchamp*. Cambridge/Londres: MIT Press/October Book, 1998.
- DUCHAMP, Marcel. O ato criador. In: BATTCOCK, Gregory (org.). *A nova arte*. São Paulo: Ed.Perspectiva, col. Debates, 1975.
- FERREIRA, Glória (org.). *Crítica de Arte no Brasil: temáticas contemporâneas*. Rio de Janeiro: Funarte, 2006.
- FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (Org.). *Escritos de Artistas: anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
- FOSTER, Hal. *Recodificação - arte, espetáculo, política cultural*. São Paulo: Casa Editorial Paulista, 1996.
- _____. *Complexo arte - arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify, 2015.
- HEINICH, Nathalie. *L'Art Contemporain exposé aux rejets*. Paris : Hachette, 1997.
- _____. *Le Triple Jeu de l'Art Contemporain*. Paris : Éditions de Minuit, 1998.
- _____. *Le paradigme de l' art contemporain*. Paris : Éditions Gallimard, 2014
- LADDAGA, Reinaldo. *Estética da emergência*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- MILLET, Catherine. *Le Critique d'art s'expose*. Nîmes: Jacqueline Chambon, 2001.
- KRAUS, Rosalind . *Caminhos da escultura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- KWON, Miwon. *One place after another: site-specific art and locational identity*. Cambridge/London:MIT Press, 2004.
- MCCARTHY, David. *Arte Pop*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- MAMMI, Lorenzo. *O que resta: Arte e Crítica de Arte*. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
- O'Doherty. *No Interior do Cubo Branco: a ideologia do espaço da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- POPPER, Frank. *Art, Action et Participation*. Paris: Éditions Klincksieck. 1985.
- RANCIÈRE, Jacques. *O Espectador emancipado*. Trad. Ivone C. Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- _____. *Le partage du sensible. esthétique et politique*. Paris: La fabrique éditions, 2009.