

Curso: Mestrado em Artes

Créditos: 4 **Carga horária:** 60

Disciplina: HISTÓRIA e TEORIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA

Código: PPGA-108

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.

Objetivo

A disciplina visa promover e aprofundar o debate sobre a arte contemporânea, em um panorama histórico, considerando tanto as práticas artísticas quanto as questões teóricas e críticas que as acompanharam ou que surgiram como forma de analisar as novas relações e posições da arte no mundo contemporâneo.

Metodologia

O curso tem caráter teórico-crítico, com leitura e discussão de textos, observação e análise de obras (projetadas em sala com recursos audiovisuais ou observadas em diferentes instituições de arte e cultura).

Avaliação

Participação nos debates sobre os textos e obras; Seminário sobre um autor/artista/questão artística; trabalho final escrito.

Programa: Arte, crítica de Arte e História da Arte; Arte e Espaço; Arte e conceito; Arte e corpo; Arte e identidade; Arte e mercado de arte; Arte e política; Arte e cultura; Arte e tecnologia;

Cronograma:

1. Apresentação do Curso. A arte do segundo pós-Guerra; A emergência dos EUA no cenário artístico mundial;

Modulo I. Arte e o debate teórico: Crítica Modernista x Arte Contemporânea;

Greenberg e a crítica modernista;

Greenberg e o debate crítico: M. Fried; Rosalind Krauss;

Outros autores: H. Foster; Belting; Danto; Didi-Huberman

[Expressionismo abstrato; Minimalismo; Pop Art;]

Modulo II. Experiências com o "real": Novo realismo; arte povera; situacionismo; land art;

Modulo III. A arte conceitual e seus desdobramentos; Joseph Kosuth, "Arte depois da filosofia", FERREIRA, G. e COTRIM, C., *Escritos de artistas. Anos 60/70*. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2006.

Modulo IV. O corpo na arte: Body art, performance, happenings; Susan Sontag, "Happenings: uma arte de justaposição radical", *Contra a Interpretação*, Porto Alegre,

LPM editora +Lúcia Santaella, "O corpo vivo como suporte da arte", In: SANTAELLA, 2003.

Modulo V. Arte e gênero; Lina Alves Arruda. "Ativismo artístico: engajamento político e questões de gênero na obra de Bárbara Kruger". *Revista Estudos Feministas*, nº 19, 2011; Linda Nochlin: Por que não houve grandes mulheres artistas?

Modulo VI. Exposições e arte; Douglas Crimp. "A arte da exposição". In: CRIMP, D. *Sobre as ruínas do museu*.

Modulo VII. Arte e política. Arte pública e intervenções urbanas; Rosalyn Deutsche. "A arte de ser testemunha na esfera pública nos tempos de guerra". In: *Concinnitas*, ano 10, vol. 2, nº 15, dez. 2009.

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.

CAUQUELIN, Anne. **A arte contemporânea**. Lisboa: RésEditora, s.d.

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.

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

FERREIRA, G.; COTRIM, C. (org.). **Escritos de artistas. Anos 60/70**. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2006.

FREIRE, Cristina. *Arte Conceitual*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

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.
- FABRINNI, Ricardo F. **A arte depois das vanguardas**. Campinas: Ed. da Unicamp, 2002.
- _____. 'O que está acontecendo com as imagens?': arte, mídia e educação em Jean Baudrillard. *Filosofia e Educação*, v. 8, p. 63-91, 2016.
- _____. Anos 1970: da vanguarda a pós-vanguarda. *MODOS. Revista de História da Arte*, v. 1, p. 205-216, 2017.
- FOSTER, Hal. **O Retorno do Real**. São Paulo: Cosac&Naify, 2014.
- _____. **Recodificação. Arte, Espetáculo, Política Cultural**. São Paulo: Casa Editorial Paulista, 1996.
- 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.
- KRAUSS, Rosalind E. **Caminhos da Escultura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- 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. **A tradição do novo**. São Paulo, Perspectiva, 1974.

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

SANTAELLA, Lucia. **Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias a cibercultura**. São Paulo: Paulus, 2003.

SONTAG, Susan. **Contra a Interpretação**. Porto Alegre, LPM ed.

WOOD, Paul et alii. **Modernismo em disputa. A arte desde os anos quarenta**. São Paulo: Cosac & Naify, 1998.