

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
Programa de Pós-graduação em Artes – PPGA

PROGRAMA DE DISCIPLINA

Disciplina: HISTÓRIA e TEORIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA

Professores: Dr. José Cirillo

Código: PPGA.108

Carga horária: 60 h/ a

Créditos: 4

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:

. Estudar e compreender alguns aspectos das raízes e da dinâmica da Arte Contemporânea, com ênfase na estética contemporânea e suas mediações com a História e Crítica das Artes, analisando os esquemas conceituais que levam à arte contemporânea a partir de parâmetros não dualistas para entender, mas sim a partir de grandes eixos conceituais que perpassam os limites da história social temporalmente demarcada.

Conteúdos programáticos

O curso abordará as transformações ocorridas na lógica, 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 do contexto histórico dos movimentos de ruptura, serão analisados os nexos formativos das complexas redes que propiciam a concepção e a realização do trabalho de arte na contemporaneidade. 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 alguns dos seus desdobramentos e envolvimento com estímulos, agentes e contextos de natureza diversa, bem como com seus deslocamentos e ampliações de campo específicas. O foco principal estará na percepção de que o fenômeno estético não é um fenômeno isolado do contexto social que o contém, nem está linearmente instituído na cultura. Assim, buscando fomentar a percepção da arte contemporânea como fenômeno em rede, desenvolveremos os seguintes conteúdos:

0 – Apresentação do Programa e regras de funcionamento e avaliação (05 de Agosto)

1 - O LUGAR DA ARTE NA CULTURA MODERNA

- 1.1 – Atividade 1: assistir o filme *Metropolis (1927)*, de Fritz Lang: as armadilhas do desenvolvimento técnico-científico da sociedade contemporânea **(05 de Agosto – favor assistir antes)**
- 1.2 - Texto 1: *A Cidade do Fim do Mundo*. IN: SUBIRATS, Eduardo. A Flor e o Cristal. São Paulo: Nobel, 1988. (pp 117-136) – **05 de agosto (favor ler antes)**
- 1.3 - Texto 2: *O lugar da Arte na Cultura Moderna*. IN: SUBIRATS, Eduardo. A Flor e o Cristal. São Paulo: Nobel, 1988. (pp 13-27) – **(12 de agosto)**

- 1.4 – Texto 3: *Teses para uma crítica da Arte Moderna*. IN: SUBIRATS, Eduardo. *A Flor e o Cristal*. São Paulo: Nobel, 1988. (pp 28-35) **(12 de agosto)**
- 1.5 - Texto 4: *A Crise das Vanguardas e a Cultura Moderna*. IN: SUBIRATS, Eduardo. *A Flor e o Cristal*. São Paulo: Nobel, 1988. (pp 80-83) **(12 de agosto)**

2 - A BELEZA E A FEIURA NA CONTEMPORANEIDADE: outros paradigmas em foco (19 de agosto)

- 2.1 – *Um Bolo Feio: armadilhas do gosto e o desenvolvimento cultural contemporâneo*
- 2.2 – Texto 5: BARROS, Clarissa D. *A beleza e a feiura na contemporaneidade*. IN DIÁLOGOS – Revista de Estudos Culturais e da Contemporaneidade – N.º 9 – Maio/Junho - 2013

3 – HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA: parâmetros gerais ou saberes perigosos

3.1 - A Linha da Expressão (02 de setembro)

- 3.1.1 - Texto 1: *Leveza*. IN CALVINO, Italo. *Seis Propostas para o Próximo Milênio*. São Paulo: Cia das Letras, 2001 (pp 13-41)
- 3.1.2 – Atividade 1: *Um Corpo que se Inscreve* (material: papel craft e 1 guache 250g)
- 3.1.3 – Texto 2: *A Linha da Expressão*. IN DE FUSCO, Renato. *História da Arte Contemporânea*. Lisboa: Presença, 1983. (pp 13-86)

3.2 – A Linha da Formatividade (16 de setembro)

- 3.2.1 – Atividade 1: *Formas em Corte e Dobradura* (material: papel cartão dupla-face e tesoura)
- 3.2.1 – Texto 1: *Exatidão*. IN CALVINO, Italo. *Seis Propostas para o Próximo Milênio*. São Paulo: Cia das Letras, 2001 (pp 69-94)
- 3.2.1 – Texto 2: *A Linha da Formatividade*. IN DE FUSCO, Renato. *História da Arte Contemporânea*. Lisboa: Presença, 1983. (pp 87-174)

3.3 – A Linha do Onírico (23 de setembro)

- 3.3.1 – Texto 1: *Visibilidade*. IN CALVINO, Ítalo. *Seis Propostas para o Próximo Milênio*. São Paulo: Cia das Letras, 2001 (pp 93-114)
- 3.3.2 – Texto 2: *A Linha do Onírico*. IN DE FUSCO, Renato. *História da Arte Contemporânea*. Lisboa: Presença, 1983. (pp 175-218)

3.4 – A Linha da Arte Social (30 de setembro)

- 3.4.1 – Atividade 1: *A escritura política do corpo* (material: o corpo e máquina fotográfica)
- 3.4.2 – Texto 2: *A Linha da Arte Social*. IN DE FUSCO, Renato. *História da Arte Contemporânea*. Lisboa: Presença, 1983. (pp 219-258)
- 3.4.2 – *Da Política às Micropolíticas*. IN CANTON, Katia. *Temas da Arte Contemporânea*. São Paulo: Martins Fontes, 2009

3.5 – A Linha da Arte Útil (07 de outubro)

- 3.5.1 – Texto 1: *Multiplicidade*. IN CALVINO, Ítalo. *Seis Propostas para o Próximo Milênio*. São Paulo: Cia das Letras, 2001 (pp 115-138)
- 3.5.2 – Texto 2: *A Linha da Arte Útil*. IN DE FUSCO, Renato. *História da Arte Contemporânea*. Lisboa: Presença, 1983. (pp 259-292)

3.6 – A Linha da Redução (14 e 21 de outubro)

- 3.6.1 – Atividade 1: *Mapa Sensorial: perceber o ambiente* (material: o corpo e papel)
3.6.2 – Texto 1: *Rapidez*. IN CALVINO, Ítalo. Seis Propostas para o Próximo Milênio. São Paulo: Cia das Letras, 2001 (pp 43-67)
3.6.3 – Texto 2: A Linha da Redução. IN DE FUSCO, Renato. História da Arte Contemporânea. Lisboa: Presença, 1983. (pp 293-375)

4 – UM OLHAR SOBRE A REALIDADE: o projeto pós-moderno desde 1985 a 1995

- 4.1 – Texto 1: *Arte Posmoderna ativista*. IN GUASCH, Anna Maria. EL Arte último del siglo XX: del posminimalismo ao multicultural. 9ª. Ed. Madrid: Alianza Forma, 2009. (pp. 471-498) **(04 de novembro)**.
- 4.2 – CORPO, IDENTIDADE E EROTISMO **(11 de novembro)**:
- 4.2.1 – Atividade 1: *Um chá com Virginia Woolf*. (Biscoitos eróticos e chá)
4.2.2 Texto 2: O corpo como lugar de práticas artísticas IN GUASCH, Anna Maria. EL Arte último del siglo XX: del posminimalismo ao multicultural. 9ª. Ed. Madrid: Alianza Forma, 2009. (pp.499-528)
4.2.3 Texto 3: *Corpo, Identidade e Erotismo*. IN CANTON, Katia. Temas da Arte Contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2009
- 4.3 – Da diferença sexual às manifestações da arte transgênero IN GUASCH, Anna Maria. EL Arte último del siglo XX: del posminimalismo ao multicultural. 9ª. Ed. Madrid: Alianza Forma, 2009. (pp.529-556) **(11 de novembro)**
- 4.4 – O multiculturalismo IN GUASCH, Anna Maria. EL Arte último del siglo XX: del posminimalismo ao multicultural. 9ª. Ed. Madrid: Alianza Forma, 2009. (pp.457-580) **(11 de novembro)**

5 – TRANSFORMAÇÕES DA ESPACIALIDADE: espaço e lugar na contemporaneidade

- 4.1 – Atividade 1: *Mapa Sensorial II: Espaço e o ambiente sinestésicos* (material: o corpo, banda elástica e venda nos olhos) **(18 a 25 de novembro)**
- 4.2 – Texto 1: O'DOHERTY, Brian, *No interior do cubo branco: A ideologia do Espaço da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2002. **(18 a 25 de novembro)**
- 4.3 – Texto 2: *Espaço e Lugar*. IN CANTON, Katia. Temas da Arte Contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2009. **(18 a 25 de novembro)**

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISCIPLINA (02 de dezembro)

Metodologia

O trabalho do conteúdo estará centrado em leituras de textos em livros, assim como capítulos e artigos de autores especialistas e em algumas atividades pratico-conceituais. A metodologia do curso consiste em aulas teóricas com discussão de textos e análise de trabalhos artísticos relevantes que são discutidos sob suas formas de inserção, apresentação e recepção no campo discursivo da arte. Os três módulos do curso aprofundam questões crítico-teóricas da arte contemporânea e deverão servir de base para a elaboração, por parte do aluno, do trabalho a ser apresentado em seminário e a ser entregue, em formato de monografia, no final do

período letivo. Assim, por meio de leituras, seminários e atividades experimentais buscaremos desenvolver as reflexões crítico-reflexivas para nos acercarmos das nuances da manifestação das artes contemporâneas, ou no curso de seu desenrolar na história social. Material didático será composto de livros, capítulos e textos indicados, além dos materiais para as atividades práticas. Imagens e textos na Internet. Recursos materiais e virtuais diversos disponíveis.

Avaliação

Compreendida como um processo contínuo e auto-regulado, parte-se do princípio mínimo da avaliação que determina dois níveis. Assim, será considerada a participação nas discussões e atividades práticas no decorrer da disciplina

- apresentação de seminário com reflexo da leitura dos textos indicados
- trabalho final: um ensaio escrito em conexão com proposições e teorias enfocadas na disciplina (mínimo 07 e máximo de 12 páginas).

Bibliografia de referência

- BARROS, Clarissa D. *A beleza e a feiura na contemporaneidade*. IN DIÁLOGOS – Revista de Estudos Culturais e da Contemporaneidade – N.º 9 – Maio/Junho – 2013 (pp. 73-86)
- CALVINO, Ítalo. *Seis Propostas para o Próximo Milênio*. Trad. Ivo Barroso. 2ª. Ed. São Paulo: Cia das Letras, 2001
- CANTON, Katia. *Temas da Arte Contemporânea*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- DE FUSCO, Renato. *História da Arte Contemporânea*. Lisboa: Presença, 1983.
- GUASCH, Anna Maria. *EL Arte último del siglo XX: del posminimalismo ao multicultural*. Madrid: Alianza Forma.
- O'DOHERTY, Brian, *No interior do cubo branco: A ideologia do Espaço da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- SUBIRATS, Eduardo. *A Flor e o Cristal*. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Nobel, 1988.

Bibliografia complementar:

- BRETT, Guy. *Brasil Experimental*. Trad. Renato Rezende. Pref. E Org. Kátia Maciel. Rio de Janeiro : Contracapa, 2006.
- CAUQUELIN, Anne. *Fréquenter les Incorporels. Contribution à une théorie de l'art contemporain*. Paris : Presses Universitaires de France, 2006.
- _____. *Arte Contemporânea*. Trad. Rejane Janowitz. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- _____. *Petit Traité D'Art Contemporain*. Paris: Seuil, 1996.
- CRIMP, Douglas, *Sobre as ruínas do museu*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- CRISPOLTI, Enrico. *Como estudar a arte contemporânea*. Lisboa: Editorial Estampa, 2004.
- FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (Org.). *Escritos de Artistas anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006
- 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.
- JIMENEZ, Marc. *La Querelle de l'art contemporain*. Paris : Gallimard, 2005.
- LADDAGA, Reinaldo. *Estética da emergência*. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
- MILLET, Catherine. *L'Art Contemporain : Histoire et Géographie*. Paris : Champs Arts, 2006.
- _____. *Le Critique d'Art s'expose*. Nîmes: Jacqueline Chambon, 2001.