

Disciplina: HISTÓRIA E TEORIA DA ARTE MODERNA

Professor: Almerinda da Silva Lopes

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, a partir das primeiras vanguardas aos anos de 1970, tomando como objeto da discussão os seguintes temas:

1. As vanguardas artísticas e os manifestos: a ideia de progresso, a utopia do novo, negação e ruptura.
2. Moderno, modernidade e modernismo: do conceito de ruptura à "tradição do novo".
3. As transformações sociais, históricas e políticas e a mudança do quadro teórico e do processo de criação, recepção, assimilação do objeto artístico a partir do Dadaísmo: Duchamp como desembreante.
4. O surrealismo e a Abstração: cruzamentos e antinomias.
5. Fragmentação, repetição e serialização na arte moderna.
6. A Pop Arte e a Arte Povera: da experimentação e aos novos investimentos materiais e processuais.
7. A questão da fotografia do modernismo ao final do modernismo.
8. Herança, Ruptura e Subversão nas ações do Fluxus à desmaterialização da arte e proposições conceituais nos anos 1960/70.
9. Do dilema à dialética do visível: evidência, esvaziamento e anacronismo da imagem.

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

Bibliografia

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: Éd. Odile Jacob, 2000.

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

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

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 modernism 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.

LIPPARD, Lycz R. *A Arte Pop*. Trad. H. Silva. São Paulo: Verbo e EDUIISP, 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.

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:

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.

DAMISCH, Hubert. ***Oito teses a favor (ou contra) uma semiologia da pintura***. In: *Arte & Ensaio*- Revista do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, EBA, UFRJ, Rio de Janeiro, Ano XIX, n. 24, agosto 2012, p. 162 a 173.

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

_____. ***Le Pop art et les futurs passés***, p. 177 a 222. In: *L'Art Contemporain et la clôture de l'histoire, 2000*.

_____. ***Le modernism et la critique de l'art pur: la vision historique de Clement Greemberg***, p. 101 a 126. In: *L'Art Contemporain et la clôture de l'histoire, 2000*.

DE MICHELI, M. Capítulo 5: ***La negación dadaísta***; e Capítulo 6: ***Sueño y realidad em el surrealismo***, p. 151 a 195.

_____. Capítulo 7: ***La lección cubista***; e Capítulo 8: ***Contradicciones del futurismo***, p. 197 a 258.

FABRIS, Annateresa. ***Antonio Berni e a imagem técnica: o momento surrealista***, In *Ars*-Revista da Pós-Graduação em Artes Visuais da ECA/USP, São Paulo, ano 4, n. 7, 2006, p. 28-37.

GUILBAUT, Serge. ***Le pouvoir de la decrepitude et la politique du désengagement dans le Paris de l'après seconde guerre mondiale***, p. 52 a 99.

_____. ***Le marketing de l'expressivité à New York au cours des années cinquante***, p. 100 a 143.

KRAUSS, Rosalind. ***Grilles*** e ***La sculpture dans le champ élargi***, p. 93 a 128.

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.

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.