

Disciplina: História e Teoria da Arte Moderna

Professor: Dr. Ricardo Maurício Gonzaga

Código: ppga216

Carga horária: 60 h/ a

Créditos: 4

PROGRAMA DA DISCIPLINA

Ementa

A disciplina desenvolve 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 da arte e a proposição de novas formas de articulação entre fenômeno, fruição e experiência.

Conteúdo Programático

O curso abordará as transformações ocorridas na lógica envolvida na prática e na teoria no campo da arte, a partir da ruptura moderna até sua revisão crítica pela contemporaneidade. Nos contextos históricos de cada movimento, serão analisados os nexos formativos entre os diversos fatores envolvidos nas complexas redes que propiciam a concepção e a realização do trabalho de arte a cada momento. Deste modo, da intencionalidade inicial à recepção crítica, em todos os seus desdobramentos e envolvimento com estímulos e contextos de naturezas diversas, desde os impulsos de caráter utópico das vanguardas até sua absorção pelos sistemas institucional e de valoração mercadológica, as diversas lógicas envolvidas na gênese do trabalho de arte serão investigadas em suas especificidades próprias. Finalmente, a partir da perspectiva histórica propiciada pela contemporaneidade, o curso abordará a transformação da recepção crítica em relação ao quadro teórico moderno e suas consequentes revisão, reavaliação e valoração.

Metodologia

O curso se estruturará com base em três eixos conceituais, correspondentes, respectivamente, aos aspectos da história e da teoria da arte moderna e sua revisão crítica contemporânea:

- Aspectos de história da arte moderna
- Aspectos de teoria da arte moderna
- Arte e teoria moderna: revisão crítica contemporânea

Centrado na análise da construção do conceito de autonomia do objeto de arte pela teoria moderna e de sua reavaliação crítica posterior, o curso procederá por uma lógica de circunscrição do fenômeno arte moderna, apoiado na dinâmica do cruzamento de três instâncias produtivas: a do próprio processo da prática artística; de suas concepções teóricas e recepções críticas contextuais e de sua reavaliação contemporânea. Pretende-se assim surpreender os nexos postos em jogo pelo embate das lógicas imagéticas e conceituais, à medida em que estas se manifestam nos discursos dos vários agentes envolvidos: artistas, críticos, teóricos, historiadores, dentre outros, em perspectivas sincrônicas e diacrônicas múltiplas. A partir de reflexões teóricas proporcionadas pela leitura e debate de textos de teoria, história e crítica da arte, assim como de depoimentos de artistas sobre o próprio trabalho, serão realizadas análises de produções específicas, características de cada situação e movimento. Ao final, o aluno apresentará, em seminário, um estudo de caso de modo a evidenciar sua compreensão dos nexos contextuais do trabalho específico escolhido e sua realocação crítica pela perspectiva contemporânea. O objeto deste seminário será na sequência elaborado e aprofundado numa monografia final.

Critérios de Avaliação

A avaliação será realizada em dois níveis: o primeiro nível expressará a qualidade da participação do aluno nos debates em sala de aula, como reflexo da leitura dos textos indicados; o segundo nível será configurado a partir dos seminários e da monografia apresentada ao final do curso.

Bibliografia

- 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.
- CHIPP, H. B. **Teorias da Arte Moderna**, São Paulo, Martins Fontes, 1996.
- COMPAGNON, Antoine, **Os cinco paradoxos da modernidade**, Belo Horizonte: UFMG, 1999
- CRIMP, Douglas, **Sobre as ruínas do museu**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- DANTO, Arthur C. **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.

DE DUVE, Thierry. **Quando a forma se transformou em atitude - e além**. In *Arte e Ensaios*, FERREIRA, Glória; VENÂNCIO FILHO, Paulo. (Orgs.). Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da EBA – UFRJ, ano X, nº 10, 2003

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

_____. **Escritos de Artistas – anos 60/70**. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

FLUSSER, Vilém, **Prétextos para a poesia**. In: *Cadernos RioArte*, ano 1, n 3, 1985.

_____. **Texto/ Imagem enquanto Dinâmica do Ocidente**. In: *Caderno RioArte*, ano II, nº 5, 1996.

FRIED, Michael. **Arte e Objetividade**. In *Arte & Ensaios*, nº 9, 2002.

GREENBERG, Clement. **Estética Doméstica**. São Paulo: Cossac & Naify, 2002.

GONZAGA, R. M. **Poéticas digitais**. Vitória : UFES, Núcleo de Educação Aberta e a Distância, 2012

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.

O'DOHERTY, Brian, **No interior do cubo branco**: A ideologia do Espaço da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

STANGOS, Nikos, **Conceitos da Arte Moderna**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.

VAN GOGH, Vincent. **Cartas a Théo**. São Paulo: L&PM, 1986.

WOOD, Paul; HARRISON, Charles; FRASCINA Francis; HARRIS Jonathan. **Modernismo em disputa**: a arte desde os anos quarenta, São Paulo: Cosac Naify, 1998.