

Disciplina: TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE MODERNA

Professor: Almerinda da Silva Lopes

Período: 2019/01

Código: PPGA 216

Carga horária: 60 h/a

Créditos: 04

Ementa

Desenvolver estudos sobre questões específicas do debate mais amplo sobre as relações entre a prática artística e a reflexão teórica, histórica e crítica do conceito de arte moderna, em sintonia com a redefinição contemporânea do estatuto da obra de arte e da proposição de novas formas de articulação entre fenômeno, fruição e experiência estética.

Conteúdo Programático

Refletir sobre as principais transformações históricas que contribuíram para a mudança do estatuto da obra de arte e a abordagem sobre a mesma, do século XIX aos anos de 1960/70, tomando como objeto da discussão os seguintes temas:

1. As transformações sócio-político-econômicas a partir da Revolução Francesa e sua repercussão na redefinição de uma nova sociedade e nos preceitos estéticos: o romantismo e o realismo.
2. Os conceitos de moderno e modernidade implícitos as vanguardas artísticas e em seus programa/manifestos: a ideia de progresso, a utopia do novo, negação e ruptura com o passado.
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 Futurismo e do Dadaísmo: Duchamp e Oiticica dois emblemáticos desambreantes.

4. O surrealismo e a Abstração: cruzamentos e antinomias entre Europa/ América e Brasil.
5. Desmaterialização, Fragmentação, Hibridização, repetição e serialização na arte a partir dos anos 60.
6. A Pop Arte e a Arte Povera: da experimentação e aos novos investimentos materiais e processuais.
7. Herança, Ruptura e Subversão nas ações do Fluxus: a relação Arte x Política nas ações e proposições conceituais dos anos 1960/70.
8. A polissemia do corpo na fotografia: entre a encenação do trágico à convergência do político.
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: até 04 pontos.
2. Elaboração de artigo a ser apresentada no final do curso, sobre tema específico da disciplina ou relativo ao objeto de pesquisa do aluno: até 06 pontos.

Bibliografia

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.

DEBRAY, Régis. *Vie et mort de l'image*. Paris: Gallimard, 1992

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 modernismo no Brasil*. Campinas (SP): Mercado de Letras, 1994 (Coleção: Arte, ensaios, documentos).

FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (Org. e apres). *Clement Greenberg e o debate crítico*. Trad. Maria Luíza X de A. Borges. Rio de Janeiro: Funarte/Jorge Zahar, 1997.

GUILBAUT, Serge. *Voir, ne pas voir, faire voir*. Nîmes: Éd. Jacqueline Chambon, 1993.

GUCHT, Daniel Vander. *L'Expérience Politique de l'Art*. Bruxelles: Les Impressions Nouvelles, 2014.

HEINICH, Nathalie. *L'élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique*. Paris: Gallimard, 2005.

HUCHET, Stéphane (Org.). *Fragmentos de uma teoria da Arte*. São Paulo: EDUSP, 2012.

KRAUS, Rosalind. *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*. Paris: Macula, 1993.

JAREMTCHUK, D. e RUFINONI, P. *Arte e Política: situações*. São Paulo: Alameda, 2010.

LIPPARD, Lycy R. *A Arte Pop*. Trad. H. Silva. São Paulo: Verbo e EDUISP, 1976 (Coleção Artes Plásticas).

NOGUEIRA, Isabel. *Teoria da Arte no século XX: Modernismo, Vanguarda, Neovanguarda, Pós-modernismo*. 2ª ed. Coimbra, Portugal: Universidade de Coimbra, 2014.

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

VARNEDOE, Kirk. *Au mépris des règles. En 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:

BOIS, Yve-Alain. Via o formalismo, p. 245 as 249 e DAMISCH, Hubert. O autodidata, p. 251 a 269. In: FERREIRA, G. e Cotrin, C. (Org.) *Clement Greenberg e o debate crítico*. Rio de Janeiro: Funarte/ Jorge Zahar, 1997.

BRAGA, Paula. **Conceitual + sensorial= experimental**. In: *Oitica, singularidade, multiplicidade*. 1ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2013, p. 160 a 206.

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.

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

DANTO, Arthur C. **Marcel Duchamp e o fim do gosto**, In: *Ars-Revista* o 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*. Paris: Éditions Du Seuil, 2000.

_____. **Le modernism et la critique de l'art pure: la vision historique de Clement Greenberg**, p. 101 a 126. In: *L'Art Contemporain et la clôture de l'histoire*. Paris: Éd. Du Seuil, 2000.

FABRIS, Annateresa. **O corpo como território do político**. In: JAREMTCHUK, D. e RUFINONI, P. (Org.). *Arte e Política*. São Paulo: Alameda, 2010 p. 119-134.

FABRIS, Annateresa. *Modernidade e vanguarda: o caso brasileiro*, p. 9-25 e Zilio, Carlos, *A questão política no modernismo*, p. 111-118. In: Fabris, A. (Org.). *Modernidade e modernismo no Brasil*, 1994.

FERREIRA, Antonio Celso. *Murais do romantismo socialista: literatura e pintura do modernismo americano nos anos 30*. In: FABRIS, A. (Org.), op. cit. , p. 119-144.

GREENBERG, Clement. *Arte Abstrata e Pintura à americana*, In: *Clement Greenberg e o debate crítico*. Trad. Maria Luíza A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 1997, p. 61-66 e 75 a 94.

KOSUTH, Joseph. **A Arte depois da filosofia**. IN. FERREIRA, G. e COTRIM, C. (Org.). *Escritos de artistas, anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, pp. 210-234.

VENÂNCIO, Paulo. **A atualidade de Piero Manzoni**, In: *Piero Manzoni*, São Paulo: MAM, 2015, pp. 41 -47; MANZONI, Piero. **Livre dimensão**, pp. 50-52, IN: FERREIRA, G. e COTRIM, C. (Or.) *Escritos de Artistas, anos 60/70*. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.

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.