

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto
Disciplina AUH 0308 - História da Arte I
1º semestre de 2016

Professores:

Turma 01 – Prof. Dr. Agnaldo Farias
Turma 02 – Prof. Dr. Guilherme Wisnik
Turma 03 – Prof. Dr. Luciano Migliaccio
Turma 04 – Prof. Dr. Ricardo Marques de Azevedo

Natureza: obrigatória
Créditos: 04 (quatro)
Carga horária: 04 h/aula
Semestre Ideal: primeiro
Horário: sextas, 8:00 – 12:00h

I. Objetivos

Esta disciplina enfoca as mais importantes transformações artísticas ocorridas durante os séculos XIX e XX. Para tal, desenvolve o estudo histórico que envolve o repertório de conceitos e obras que balizam a reflexão sobre as artes desde finais do século XVIII até a contemporaneidade. Ressaltar-se-ão os aspectos técnicos e estéticos, os elementos constitutivos da obra e as premissas teóricas da criação. Versando sobre tendências e interpretações de fenômenos históricos e estéticos que se constituem em fatores importantes para a apreensão e a compreensão da cultura artística, a disciplina também objetiva contribuir para formar nos alunos um sentido crítico para a apreciação e a análise das obras de arte recentes e atuais.

II. Metodologia

Aulas expositivas, seminários sobre textos e obras, análise visual de obras do período.

III. Trabalhos Discentes

Observações:

- a) Os alunos deverão participar de todas as atividades práticas.
- b) As aulas de seminário serão desenvolvidas por grupos de alunos previamente destacados.
- c) Ao final do semestre os alunos deverão apresentar individualmente uma monografia relativa à análise de uma obra do período estudado.
- e) Cada grupo será orientado por professores da disciplina, porém divididos em sala de aula em separado das 10:00 às 12:00 horas.

Trabalhos:

- 1) Seminário em grupo efetuando discussão de textos, análise e seleção de obras, segundo os conceitos até então discutidos durante o curso e documentados neste programa.
- 2) Trabalho individual formado pelo estudo de um texto e de uma obra, realizada por artista documentado neste programa, preferencialmente pertencente a algum acervo museológico da cidade de São Paulo.

26/06 - entrega final da monografia – sugere-se que conste dos seguintes elementos:

Introdução: apresentação da obra a ser estudada

Quadro cronológico: dados sintéticos e esquemáticos sobre a época e o autor de uma obra, ou sobre um evento escolhido.

Pranchas gráficas: documentação visual, com identificação (título em português, técnica, altura, largura e profundidade para as tridimensionais, coleção, cidade e país em que se encontra). Conforme as especificidades da obra, pranchas gráficas e analíticas, de modo a caracterizar as peculiaridades materiais, entre as quais, composição, predomínio cromático, textura e divisão de planos etc...

Importância da obra: apontar características singulares da obra, com base nas pranchas gráficas e comparativamente ao conjunto efetuado na produção do autor e, também, considerando a época em estudo neste semestre.

Bibliografia sobre a obra e o artista geral (dicionários, manuais e enciclopédias), Especifica sobre a obra (web, catálogos, fascículos e livros sobre o artista ou a obra).

Cronograma de Aulas

04/03

Aula inaugural do curso
Apresentação do conteúdo a ser abordado na disciplina

11/03

Clássicos e românticos
Divisão das turmas e organização dos seminários

18/03

Simbolismos
Seminário 1: *O pintor da vida moderna*. in: BAUDELAIRE, Charles. **A modernidade de Baudelaire**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 159-212.

01/04

Impressionismo
Seminário 2. *Manet*, in: ZOLA, Émile. **A batalha do Impressionismo**, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989.

08/04

As fontes do século XX: Paul Gauguin; (1848-1903); Vincent Van Gogh (1853-1890), Paul Cézanne (1839-1906)
Seminário 3. Paul Cézanne, *Excertos de cartas*, in: CHIPP, H.B.. **Teorias da arte moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1988, pp.13/20.

15/04

Art Nouveau e fin-de-siècle.
Seminário 4. *Gustav Klimt: pintura e crise do ego liberal*. in: SCHORSKE, Carl E. **Viena fin-de-siècle: política e cultura**. São Paulo: Companhia das Letras, 1988, pp. 201/262.

29/04

Fauve e expressionismos.
Seminário 5. MATISSE, Henri. *Textos*. in: CHIPP, H.B.. **Teorias da arte moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1988, pp.126/140.

06/05

Cubismo, Futurismo e a revisão dos paradigmas: Pablo Picasso (1881-1973), Umberto Boccioni (1882-1916).
Seminário 6. Le Corbusier. **A arte decorativa**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

13/05

Dadá - Marcel Duchamp (1887-1968), Max Ernst (1890-1977) **A**
Seminário 7: *Dadá em Nova York* in: RICHTER, Hans. **Dadá: arte e anti-arte**. São Paulo: Martins Fontes, 1993, p.107-36

20/05

A Metafísica e o Surrealismo: Giorgio De Chirico (1888-1978) Salvador Dali (1904-1989), René Magritte (1898-1967)
Seminário 8. KLEE, Paul. **Teoria del arte moderno**. Buenos Aires: Calden, 1976.

03/06

Construtivismos e vanguardas soviéticas
Seminário 9. BRITO, Ronaldo. **Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro**. São Paulo: Cosac Naify, 1999.

10/06

Informalismo: Jackson Pollock (1912-56), Lucio Fontana (1899-1968), Robert Rauschenberg (1925)
Orientação dos trabalhos

17/06

A Pop-Art e o Novo Realismo. Andy Warhol (1928-1987); Roy Lichtenstein (1923-1997); Christo (1935).

24/06

Minimalismo e *Arte Povera*: Yves Klein (1928-62), Michelangelo Pistoletto (1933), Donald Judd (1928-94)

Orientação dos trabalhos

01/07

Entrega dos trabalhos

Bibliografia

1. Dicionários, manuais e referências.

- ARCHER Michael. **Arte contemporânea: uma história concisa**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- ARGAN, Giulio Carlo. **A arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos**. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- AZEVEDO, Ricardo Marques de. **Metrópole: abstração**. São Paulo: Perspectiva, 2006 (Estudos, 224).
- _____. **Nefelomancias: ensaios sobre arte dos romantismos**. São Paulo: Perspectiva, 2009.
- BÜRGER, Peter. **Teoria da vanguarda**. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
- CASSOU, Jean. **Panorama des arts plastiques contemporains**. Paris: Gallimard, 1960.
- CAUQUELIN, Anne. **Arte contemporânea: uma introdução**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- CLARK, T. J. **A pintura da vida moderna: Paris na arte de Manet e de seus seguidores**. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
- CHIPP, Herschel B. **Teorias da arte moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- CONRADS, Ulrich. **Programas y manifiestos de la arquitectura del Siglo XX**. Barcelona: Lumen, 1973.
- DE FUSCO, Renato. **História da arte contemporânea**. Lisboa: Presença, 1988.
- DE MICHELI, Mário. **As vanguardas artísticas**. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- FRANCASTEL, Pierre. **Pintura y sociedad. nacimiento y destruccion de un espacio plástico. Del renacimiento al cubismo**. Buenos Aires: Emebé, 1969.
- GOMBRICH, E. H. **A história da arte**. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
- HONNEF, Klaus. **Arte contemporânea**. Colônia: Taschen, 1992.
- HESS, Walter. **Documentos para a compreensão da pintura moderna**. Lisboa: Livros do Brasil, s.d.
- KANDINSKY, Wassily. **Do espiritual na arte**. São Paulo: Martins Fontes, 1990
- LE CORBUSIER. **A arte decorativa**. São Paulo: Martins Fontes, 1996
- MARCHAN FIZ, Simón. **La arquitectura del Siglo XX**. Madrid: A. Corazón, 1974.
- _____. **Del arte objetual a arte de concepto**. Madrid: A. Corazón, 1974.
- READ, Herbert. & STANGOS, Nikos. **Dicionário da arte e dos artistas**. Lisboa: Edições 70, 1990.
- READ, Herbert. **História da pintura moderna**. Rio de Janeiro: Zahar, 1980.
- SCHAPIRO, Meyer. **A arte moderna: séculos XIX e XX**. São Paulo: Edusp, 1996.
- SEDLMAYR, Hans. **A revolução da arte moderna**. Lisboa: Livros do Brasil, sd.
- STANGOS, Nikos (org.). **Conceitos de arte moderna**. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
- SYLVESTER, David. **Sobre arte moderna**. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- TELES, Gilberto Mendonça. **Vanguarda européia e modernismo brasileiro**. Rio de Janeiro: Petrópolis, 1986.

2. Sobre os movimentos artísticos

- APOLLINARE, G. **Os pintores cubistas**. Porto Alegre: L&PM, 1990.
- BATTCKOCK, Gregory (org.). **A nova arte**. São Paulo: Perspectiva, 1975.
- _____. **Minimal art: a critical anthology**. New York: Dutton, 1968.
- BATCHELOR, David. **Minimalismo**. São Paulo: Cosac Naify, 1999.
- CELANT, Germano. **Art Povera**. Milano: Gabriela Mazzotta, Publishers, 1969.
- CIRLOT, J. E. **La pintura cubista**. Barcelona: Omega, 1968.
- CLARK, T. J. **Modernismos: ensaios sobre política, história e teoria da arte**. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
- COHEN, Renato. **Performance como linguagem**. São Paulo: Perspectiva, 2004.
- COOPER, Douglas. **The cubist epoch**. Londres: Phaidon, 1970.
- FER, Briony et alii. **Realismo, racionalismo, surrealismo: a arte no entre-guerras**. São Paulo: Cosac Naify, 1998.
- FRASCINA, Francis et alii. **Modernidade e modernismo: a pintura francesa no século XIX**. São Paulo: Cosac Naify, 1998.
- FREIRE, Cristina. **Poéticas do processo: arte conceitual no museu**. São Paulo: MAC-USP/ Iluminuras, 2000.
- GOLDING, J. **Le cubisme**. Paris: Julliard, 1962.
- GRAY, Camilla. **The Russian Experiment in Art (1863-1922)**. London: Thames e Hudson, 1986.
- GREENBERG, Clement. **Arte e cultura**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- HARRISON, Charles et alii. **Primitivismo, cubismo, abstração: começo do século XX**. São Paulo: Cosac Naify, 1998.

HENDRICKS, J. (org). **O que é fluxus? O que não é! O porquê.** Brasília/ Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil, 2002.

HOME, Stewart. **Assalto à cultura: utopia subversão guerrilha na (anti) arte do século XX.** São Paulo: Conrad, 2004.

KAYE, Nick. **Site-specific Art, performance, place and documentation.** Londres: G. Britaini, 2000.

KWON, Miwon. **One place after another: site-specificity and locational identity.** Cambridge (Mass.): MIT Press, 2002.

LIPPARD, Lucy et alii. **A arte pop.** Rio de Janeiro: Verbo, 1973.

LUCIE-SMITH, Edward. **Arte Simbolista.** Barcelona/ Londres: Destino/ Thames, 1991.

MARZONA, Daniel. **Arte minimalista.** Londres: Taschen, 2003.

MEYER, Ursula. **Conceptual Art.** Nova York: Dulton Paperbanck, 1972.

OLIVA, Achille Bonito. **Trans-avantgarde international.** Milão: Giancarlo Polit, 1982.

PAZ, Octavio. **Marcel Duchamp ou o castelo da pureza perdida.** São Paulo: Perspectiva, 1977.

RESTANY, Pierre. **Os novos realistas.** São Paulo: Perspectiva, 1979.

RICHTER, Hans. **Dada: arte e anti-arte.** São Paulo: Martins Fontes, 1993.

SALZSTEIN, Sônia. **Matisse: imaginação, erotismo, visão decorativa.** São Paulo: Cosac Naify, 2009.

SCHAPIRO, Meyer. **A unidade da arte de Picasso.** São Paulo: Cosac Naify, 2002.

_____. **Impressionismo: reflexões e percepções.** São Paulo: Cosac Naify, 2002.

SCHORSKE, Carl E. **Viena fin-de-siècle: política e cultura.** São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

SONFIST, Alan. **Art in the land.** Nova York: E. P. Dutton, Inc., 1983.

SPURLING, Hilary. **Matisse: uma vida.** São Paulo: Cosac Naify, 2012.

STEINBERG, Leo. **Outros critérios: confrontos com a arte do século XX.** São Paulo: Cosac Naify, 2008.

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

ZOLA, Émile. **A batalha do Impressionismo.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989

3. Textos de época e de criadores

BAUDELAIRE, Charles.
A modernidade de Baudelaire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
Escritos sobre arte. São Paulo: Edusp, 1991.
Poesia e prosa: volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995.

BLAKE, William. **Escritos de William Blake.** Porto Alegre: L&PM, 1984.

BENJAMIN, Walter.
A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
A modernidade e os modernos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975.

BRASSÁI. **Conversas com Picasso.** São Paulo: Cosac Naify, 2000.

BRETON, André. **Manifesto Surrealista (1924).** In: CHIPP, Herschel B. **Teorias da arte moderna.** São Paulo: Martins Fontes, 1988.

DALI, Salvador. **Diário de um gênio.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.

DELACROIX, Eugène. **Journal de Eugène Delacroix.** Paris: Plon, 1932

DELAUNAY, Robert. **Cubisme et l'art abstrat.** Paris: S.E.V.P.E.N., 1957.

DUCHAMP, Marcel. **Notas.** Madrid: Technos, 1989

GAUGUIN, Paul. **Noa Noa.** Lisboa: ETC., 1977. São Paulo: Martins Fontes, 1998

GABO & PEVSNER. **Manifesto Realista.** In: CHIPP, Herschel B. **Teorias da arte.** São Paulo: Martins Fontes, 1988.

JUDD, Carl. **Complete writings: 1959-75.** New York: Halifax, 1975.

KANDINSKY, Wassily.
Ponto, linha, plano. São Paulo: Martins Fontes, 1970.
Olhar sobre o passado. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

KLEE, Paul. **Teoria del arte moderno.** Buenos Aires: Calden, 1976

LÉGER, Fernand. **Funções da pintura.** São Paulo: Difel, 1965.

MATISSE, Henri. **Escritos e reflexões sobre arte.** São Paulo: Cosac Naify, 2007.

MONDRIAN, Piet. **Neoplasticismo na pintura e na arquitetura.** São Paulo: Cosac Naify, 2008.

OZENFANT, Amedée et JEANNERET, Charles Édouard (Le Corbusier). **Depois do Cubismo.** São Paulo: Cosac Naify, 2005.

SYLVESTER, David. **Entrevistas com Francis Bacon: a brutalidade do fato.** São Paulo: Cosac Naify, 2007.

TZARA, Tristan. **Sete manifestos dada.** Lisboa: Hiena, 1963.

WORRINGER, Wilhem. **Abstracción y naturaleza.** México: V.C/E., 1955.