

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA DA ARQUITETURA E ESTÉTICA DO PROJETO
DISCIPLINA: AUH-0310 - HISTÓRIA DA ARTE II

PROFESSORES: AGNALDO FARIAS
LUCIANO MIGLIACCIO
RICARDO MARQUES DE AZEVEDO

NATUREZA	obrigatória
CRÉDITOS	02 (dois)
CARGA HORÁRIA	02horas
HORÁRIO	6 ^{as} . feiras das 08h às 10h

2o SEMESTRE – 2016

OBJETIVOS:

O Curso abordará o período do Renascimento ao século XVIII nas artes plásticas na Europa e no continente americano destacando a contribuição de artistas e tratadistas, de modo a sublinhar transformações das artes figurativas. Propicia-se complementação da formação dos alunos que, na primeira etapa, aferiram o ciclo artístico de David à atualidade.

DESENVOLVIMENTO:

O curso constará de aulas teóricas, análises de documentos visuais e seminários de textos. O aproveitamento será avaliado por meio de monografia a ser elaborada por cada aluno sobre uma obra de arte do período em tela, enfocando os materiais apresentados no curso.

PROGRAMA

19/08 - Apresentação do curso
26/08 – Giotto e as novas funções da arte na Itália
02/09 – *Da Pintura* de Leon Battista Alberti
16/09 - As modificações do estatuto do artista entre os séculos XVI e XVIII
23/09– Arte e ciência: transformações na cultura artística durante o Renascimento 30/09 – Arte, religiosidade e representação da vida cotidiana no Norte da Europa
07/10 – A dialética entre desenho e cor da pintura veneziana à Academie Francesa
14/10 - O modelo romano e a formação do classicismo nos séculos XVI e XVII
21/10 - Michelangelo e o maneirismo na Europa.
04/11 – Artes irmãs: diálogo entre pintura, escultura e arquitetura do séc. XV ao XVII
11/11 – O naturalismo na pintura europeia do séc. XVII.
18/11 – As metamorfoses do Barroco.
25/11 – A cultura artística no século das *Luzes*
02/12 – A representação do espaço urbano e os artistas viajantes
09/12 – Encerramento e entrega dos trabalhos

TRABALHO FINAL

Trabalho individual formado pelo estudo de uma obra, realizada por artista documentado neste programa, preferencialmente pertencente a algum acervo museológico da cidade de São Paulo.

09/12 – Prazo para entrega final da monografia

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

Análise da obra: baseado na bibliografia escolhida, relatar as opiniões dos autores e apontar características estilísticas e iconográficas da obra, com base nas pranchas gráficas e relacionando-a ao conjunto da produção do autor e da época em estudo neste semestre.

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

NORMAS DE RECUPERAÇÃO

Reapresentação da monografia individual.

BIBLIOGRAFIA GERAL

A Pintura. Textos Essenciais. Direção Geral Jacqueline Lichtenstein, São Paulo, Editora 34, 2004.

ARGAN, Giulio Carlo - *História del Arte como Historia de la Ciudad*, Barcelona, Laia, 1983.

_____ - *História da Arte Italiana*, São Paulo, Cosac & Naify, 2002.

_____ - *Clássico a Anti-Clássico*. São Paulo, Cia. das Letras, 1999.

ÁRIES, Pierre & CHARTIER, Roger (org). *História da vida privada 3: Da Renascença à Revolução Francesa*. 8 ed. São Paulo, Cia. Das Letras, 1991. (1986).

ALBERTI, Leone Battista (1404-1472) *Da Pintura*, Campinas, UNICAMP, 1988.

ALPERS, Svetlana, *A arte de descrever: a arte holandesa no século XVII*. São Paulo, Edusp, 1999.

_____ - *O Projeto de Rembrandt. O Ateliê e o mercado*, São Paulo, Companhia das Letras, 2010.

AZEVEDO, Ricardo Marques de. *Metrópole: abstração*. São Paulo: Perspectiva, 2006.

_____ - *Antigos Modernos: estudo das doutrinas arquitetônicas nos séculos XVII e XVIII*. São Paulo: FAU USP, 2015.

BATTISTI, Eugenio. *L'Antirinascimento*, Torino, Aragno, 2005.

BAXANDALL, Michel - *O Olhar Renascente: Pintura e experiência Social na Itália da Renascença*, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1991.

BAYLEY, Gauvin Alexander. *Art of Colonial Latin America*, New York, Phaidon Press, 2005.

BELTING, Hans. *Semelhança e presença. A história da imagem antes da era da arte*, Rio de Janeiro, Ars Urbe, 2010.

BIALOSTOCKI, Jan. *Estilo y iconografía: contribución a una ciencia de las artes*, Barcelona, Barral, 1973.

BLUNT, Anthony - *Teorias artísticas na Itália 1450-1600*, São Paulo, Cosac & Naify, 2001.

CASTELNUOVO, Enrico, *Retrato e Sociedade na Arte Italiana*, São Paulo, Companhia das Letras, 2006.

COLLARETA, Marco. *Le arti sorelle. Teoria e pratica del paragone*. in: *La Pittura in Italia. Il Cinquecento*, tomo II, a cura di Giuliano Briganti, Milano, Electa, 1988, pp. 569-580.

DA VINCI, Leonardo - *Tratado de la Pintura*, trad. M. Pittaluga, Buenos Aires, Losada, 1943.

DESWARTES, Sylvie, *Ideias e imagens em Portugal na época dos descobrimentos*, Lisboa, Difel, 1992.

DUBY, George (org). *História da vida privada 2; da Europa Feudal à Renascença*. São Paulo, Cia das Letras, 1990. (1985)

ELIAS, Norbert. *A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da aristocracia de corte*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.

GARIN, Eugenio. *Ciência e vida civil no Renascimento italiano*. São Paulo, Unesp, 1996.

_____ - *Rinascite e Rivoluzioni: Movimenti culturali dal XIV al XVIII Secolo*. Roma, Laterza/Mondadori, 1992.

GOMBRICH, Ernst. H.. *Norma y forma*. Madrid, Alianza, 1984.

_____ - *El legado de Apeles*. Madrid, Alianza, 1985.

_____ - *Imágenes simbólicas*. Madrid, Alianza, 1990.

_____ - *Nuevas visiones de viejos maestros*. Madrid, Alianza, 1985.

GRAU, Oliver. *Arte virtual: da ilusão à imersão*. São Paulo, Unesp/Senac, 2007 (2001)

FRANCASTEL, Pierre - *A Realidade Figurativa*, São Paulo, Perspectiva/EDUSP, 1973.

_____ - *La Figura y el lugar: El Orden Visual del Quattrocento*, Caracas, Monte Avila, 1969.

HELLER, Agnes. *O homem do Renascimento*. Lisboa, Presença, 1982

JASMIN, Marcelo & PATUZZI, Silvia. *Modernas tradições: percursos da cultura ocidental, séculos XV-XVII*. Rio de Janeiro: Access, 2002

KEMP, Martin. *La Ciencia del Arte. Óptica en el arte occidental de Brunelleschi a Seurat*, Madrid, AKAL, 2012.

_____ - *Art and evidence in the Italian Renaissance*, New Haven, London, Yale University Press, 1997.

MARAVALL, José Antonio. *A cultura do barroco: análise de uma estrutura histórica*. São Paulo: Edusp, 1997,

MARQUES Luiz (org.) *A fábrica do antigo*. Campinas, EDUNICAMP, 2008.

PACHT, Otto. *Early Netherlandish Painting*, London, Harvey Miller, 1997.

PANOFSKY, Erwin - *Significado nas Artes Visuais*, São Paulo, Perspectiva, 2002.

_____ - *Estudos de Iconologia*, Lisboa, Estampa, 1982.

_____ - *Idea: contribución a la Historia de la teoria del Arte*, Madrid, Cátedra, 1985.

_____ - *A Perspectiva como Forma Simbólica*, Lisboa, Ed. 70, 1993,

_____ - *Renascimento e Renascimentos na Arte Ocidental*, trad. F. Neves, Lisboa, Presença, 1981.

PINELLI, Antonio. *La bellezza impura. Arte e política nell'Italia del Rinascimento*, Bari, Laterza, 2004.

POMMIER, Edouard. *Theories du portrait. De la Renaissance aux Lumières*, Paris, Gallimard, 1998.

_____ - *Comment l'art devient l'art dans l'Italie da la Renaissance*, Paris. Gallimard, 2007.

SANZIO, Raffaello. *Cartas sobre a arquitetura*, (org. Luciano Migliaccio), Campinas, Edunicamp, 2011.

SEBASTIÁN, Santiago. *El Barroco Iberoamericano: mensaje iconográfico*, Madri, Ediciones Encuentro, 2007.

SLIVE, Seymour, *Pintura holandesa. 1600 - 1800*, São Paulo, Cosac & Naify, 1998.

VARCHI, Benedetto, BORGHINI, Vincenzo. *Pittura e Scultura nel Cinquecento*, Livorno, Sillabe, 1998.

VASARI, Giorgio. *Vidas dos artistas*, São Paulo, Martins Fontes, 2011.

_____ - *Le Vite De 'Piu Celebri Pittori, Scultori e Architettori da Cimabue in Quà*. Torino, 1986.

VENTURI, Lionello - *Historia da la Crítica de Arte*, Barcelona, Gustavo Gili, 1982.

_____ - *La peinture de la Renaissance: de Bruegel au Greco*, Genève, A. Skira, 1979.

_____ - *La Peinture de la Renaissance: de Léonard de Vinci à Durer*, Genève, A. Skira, 1979.

WARBURG, Aby. *A renovação da Antiguidade pagã*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.

WITTKOWER, Rudolf - *El arte en Itália 1600-1750*, Madrid, Cátedra, 1995.

_____ - *A Escultura*, São Paulo, Martins Fontes, 1994.

WÖLFFLIN, Heinrich - *Conceitos Fundamentais da Historia da Arte*, São Paulo, Martins Fontes, 1984.

_____ - *Renascimento y Barroco*, Barcelona, Paidós, 1986.