

**CURSO DE DESIGN DA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**

Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto

Disciplina – AUH-2302 – História da arte e de suas técnicas

Prof. Dr. Agnaldo Farias

Natureza.....Obrigatória

Carga horária.....30 horas

Número de créditos.....02 (dois)

Horário: Quartas-feiras das 18h50min às 20h30min

1º. semestre de 2008

1. Objetivos

Apresentar um panorama da produção artística do século XX, seus principais movimentos, tendências e personalidades artísticas singulares, demonstrando-a como o produto do entrelaçamento entre noções estéticas e toda uma série de materiais e tecnologias surgidas e/ou recuperadas no seu decorrer;

Compreender a indissociabilidade do binômio arte e técnica;

Compreender que a arte, na qualidade de um fenômeno pertencente ao campo da linguagem, tanto se conecta ao campo da própria história da arte como da sociedade da qual ela faz parte;

Destacar a relação entre espaço e tempo, forma e matéria;

Destacar, dentro da arte moderna e contemporânea, as obras de natureza tridimensional, da escultura ao espaço virtual, passando pelo objeto, instalação, performances e intervenções na paisagem.

2. Metodologia e Critérios de Avaliação

O curso compreende aulas expositivas, visitas e seminários.

São consideradas atividades discentes obrigatórias: leitura de textos programados, apresentação de seminários e participação no conjunto dos debates.

A avaliação será feita tomando por base o desempenho do aluno nessas atividades além de um trabalho final realizado individualmente sobre algum tema relativo ao conteúdo da disciplina.

O professor dará atendimento aos alunos às quintas feiras, das 18:00 hs às 20:00 hs.

3. Conteúdo

3.1. Apresentação do curso (programa e metodologia).

Introdução aos aspectos gerais da história da arte do século XX. O debate moderno/pósmoderno na cultura em geral. A opção por uma história da arte realizada através de cortes transversais.

3.2. A tríade clássica da expressão tridimensional: Madeira, pedra e metal

Apresentação dos seguintes artistas e suas respectivas orientações poéticas:

Estatuária africana, Constantin Brancusi, Carl André, Georg Baselitz, Funakoshi Katsura, Steve Balkenhoz, José Bento, Marcelo Silveira

Constantin Brancusi, Isamu Noguchi, Sergio Camargo, Ulrich Ruckriem

Auguste Rodin, Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Henry Moore, Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Amílcar de Castro, Franz Weismann, Richard Serra

3.3. Objeto – Ready made

Apresentação dos seguintes artistas e suas respectivas orientações poéticas:

Marcel Duchamp, Man Ray, César, Arman, Cristhian Boltansky, Nelson Leirner, Cildo Meireles, Jac Leirner.

3.4. Tecnologias Industriais – vidros, espelhos, cabos de aço, resina, lâmpadas e motores

Apresentação dos seguintes artistas e suas respectivas orientações poéticas:

Pablo Picasso, Julio Gonzáles, Vladimir Tatlin, Naum Gabo, Antoine Pevsner, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Tinguely, Dan Flavin, Abraham Palatnik

3.5. Materiais orgânicos

Apresentação dos seguintes artistas e suas respectivas orientações poéticas:

Joseph Beuys, Piero Manzoni, Gilberto Zorio, Mario Merz, Calzolari, Eva Hesse, Artur Barrio, Tunga, José Resende, Nuno Ramos, Karin Lambrecht, Rivane Neuenschwander

3.6. Paisagem Natural e Artificial

Apresentação dos seguintes artistas e suas respectivas orientações poéticas:

Robert Smithson, Gordon Matta Clark, Dennis Oppenheim, Christo, Richard Long, Walter de Maria, Richard Serra, Dan Graham, Olafur Eliasson, Amelia Toledo, Nelson Felix

3.7. Artes do corpo

Apresentação dos seguintes artistas e suas respectivas orientações poéticas:

John Cage, Merce Cunningham, Robert Rauschenberg, Allan Kaprow, Hermann Nitsch, Gunter Brus, Ullay e Marina Abramovic, Cindy Sherman, Ana Mendieta, Helio Oiticica, Lygia Clark

3.8. Signos e outras imaterialidades (da fotografia à arte digital)

Apresentação dos seguintes artistas e suas respectivas orientações poéticas:

Joseph Kosuth, On Kawara, Mel Bochner, Vito Acconci, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Bill Viola, Andréas Gursky, Thomas Struth, Miguel Rio Branco, Arthur Omar, Vik Muniz, Regina Silveira, Brígida Baltar, Cao Guimarães, Rachel Rosalem, Otavio Donasci

4. BIBLIOGRAFIA

AMARAL, Aracy . Arte Construtiva no Brasil – Coleção Adolpho Leirner. São Paulo, Cia. Melhoramentos, DBA, 1998.

_____. (org.) Dos Murais de Portinari aos Espaços de Brasília. São Paulo, Perspectiva, 1981.

ARGAN, Giulio Carlo – Arte Moderna. São Paulo: Cia. das Letras, 1992

AUGÉ, Marc – Não-Lugares. Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade. Campinas: Papirus, 1994.

BARTHES, R. A câmara clara. São Paulo: Nova Fronteira, 1984.

BAUDRILLARD, Jean – A Transparência do Mal. Ensaio sobre Fenômenos Extremos. Campinas: Papirus, 1992.

BATTCOCK, Gregory (ed) – Minimal Art: A Critical Anthology. New York, E.P. Dutton, 1968.

_____. The Art of Performance: A Critical Anthology. New York: Dutton, 1984.

BENJAMIN, Walter – “A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução”. In: Os Pensadores. Walter Benjamin. São Paulo: Nova Cultural

BRITO, Ronaldo – Neoconcretismo – Vértice e Ruptura do Projeto Construtivo Brasileiro. São Paulo, Cosac&Naify, 1999, 2ª. edição.

BURGER, Peter – Teoria de la Vanguardia. Madrid: Península. 1987.

CABANNE, Pierre – Marcel Duchamp: Engenheiro do Tempo Perdido. São Paulo: Perspectiva, 1987.

CELANT, Germano – Art Povera. New York/Washington: Praeger, 1969.

CHARNEY, L.; SCHWARTZ, V. (orgs) O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

CHIARELLI, Tadeu – Arte internacional brasileira. São Paulo, Lemos, 1999.

CHIPP, H.B. – Teorias da arte moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

COHEN, Renato – Performance como Linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1989.

DANTO, Arthur – Después del Fin del Arte. Barcelona: Paidós, 1999.

DIDI-HUBERMAN, Georges – O que vemos, o que nos olha. São Paulo: 34, 1998.

DUARTE, Paulo Sergio – Anos 60. Rio de Janeiro, Campos Gerais, 1998.

FARIAS, Agnaldo – Breve roteiro para um panorama complexo: a produção contemporânea (1980/1984). Bienal Brasil Século XX. São Paulo, FBSP, 1994.

_____. Arte brasileira hoje. São Paulo, Publifolha, 2002.

_____. Bienal – 50 anos. São Paulo, FBSP, 2001.

FOSTER, Hal – Polémicas (post)modernas. In: In: PICÓ, Josep. (org) Modernidad y Postmodernidad. 3 ed. Madrid: Alianza, 1998.

FOSTER, H... [et alii] Art since 1900. New York: Thames and Hudson, 2004.

GUASCH, Anna Maria (org.) . Los Manifiestos del Arte Posmoderno. Madrid: Akal, 2000.

_____. El Arte del Siglo XX. Del Posminimalismo a lo multicultural. Madrid: Alianza, 2000.

HARRISON, Charles; WOOD, Paul – Art in Theory – 1900 / 1990. Oxford, Blackwell, 1993.

HARVEY, David – Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São Paulo: Loyola, 2002.

HUYSEN, Andréas – Memórias do Modernismo. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997.

JEUDY, Henri-Pierre - O Corpo como Objeto de Arte. São Paulo: Estação Liberdade, 2002.

KAYE, Nick – Site-specific art. London, Routledge, 2000.

KRAUSS, Rosalind - Mudanças na Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

MACHADO, A. A ilusão especular/Introdução à fotografia. São Paulo: Brasiliense, 1984.

MARCHAN-FIZ, Simon - Del Arte Objetual al Arte del Concepto: Las Artes Plásticas desde 1960. Madrid: Akal, 1986.

OBRIST, Hans Ulrich (org) – Interviews. Vol1. Milan: Charta, 2003.

PAZ, Octavio – O Ocaso da Vanguarda. In: Os Filhos do Barro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

_____. Marcel Duchamp, ou o Castelo da Pureza. São Paulo: Perspectiva, 1977.

PEDROSA, Mario – Arte ambiental, arte pós-moderna, Hélio Oiticica. In: Dos Murais de Portinari aos Espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981.

REISS, Julie – From Margin to Center: The Spaces of Installation Art. New York: The MIT Press, 1999.

SANDLER, Irving – Art of the Postmodern Era: From the late 1960s to the Early 1990s. New York: HarperCollins, 1996.

SENIE, Harriet – Contemporary public sculpture. New York: Oxford University Press, 1992.

SIEGEL, Jeanne . Art Talk. The Early 80s. New York: Da Capo Press, 1988.

SMITHSON, Robert – Robert Smithson: The collected writings. Berkeley, The University of California Press, 1996.

STILES, Kristine; SELZ, Peter – Theories and Documents of Contemporary Art: A Soucerbook of Artists' Writings. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1996.