

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO

NOME DA DISCIPLINA: ARTE PARA CIDADE - AUH - 5832

N.º Créditos: 09 Aulas teóricas: 03
Aulas práticas, seminários e outros: 03
Horas de estudo: 03

Data: Curso de Férias 16 a 31 de julho de 2018 - 4ª. feira 13h30-18h30

Docente: Maria Cecília França Lourenço; Colaboração Amanda Saba Ruggiero

PROGRAMA

OBJETIVOS:

A disciplina abordará distintas concepções e debates na América Latina sobre as relações entre arte e cidade, especialmente nos últimos trinta anos, analisando-se nexos então propostos. Visa também desenvolver um instrumental crítico, de modo a interpretar a arte dentro da trama de complexidade em que foi proposta. O curso será realizado por meio de aulas, visitas e seminários. Estes serão sobre textos historiográficos selecionados e sobre a produção artística dos vários períodos, sempre vinculados ao tema arte/cidade e ao enfoque da unidade em andamento.

JUSTIFICATIVA:

A relação entre distintos países da América Latina desde os Anos 60 do último século vem assumindo variadas formas. Por um lado contestam-se as instituições, por outro se busca uma ação protagonista de forma a denunciar e agir no casco urbano, ante a presença de fatores como a celeridade, espetacularização, fragmentação e gentrificação, agindo no viver urbano.

AValiação:

Cada aluno deverá realizar Trabalho Final (5,0) e Seminários; estes serão: 1) Temático (grupo) sobre textos, temas e obras contemporâneas selecionadas pelo grupo; 2) Roteiro do Trabalho Final, definindo objetivo, justificativa, problema e bibliografia básica. Trabalho Final: Este será individual em formato de artigo para revista, à escolha e incluindo-se eletrônica, tendo entre 6-10 páginas, contando-se aquelas reservadas para imagens, notas e ilustrações. Cada participante abordará no Trabalho Final problemas da atualidade encontrados na relação Cidade, Arte e Artista em obras modernas e contemporâneas à escolha do discente. Preferencialmente sugere-se que a questão esteja vinculada à dissertação, ou ao doutorado do aluno, acordada com a orientação, ensinando problematização dentro das premissas discutidas no curso.

CONTEÚDO E CRONOGRAMA

MÓDULO I:

APRESENTAÇÃO E INTRODUÇÃO

♣ 16 de julho

1ª aula: **Conteúdo do curso e bibliografia**

2ª aula: **Apresentação dos membros**

♣ 17 de julho

1ª. aula: **Vanguarda: ódio e atração museal**

- Museu em xeque: vanguardas
- Busca de espaços alternativos para exibição
- Projetos modernistas para museus

2ª. aula: **Seminários e avaliação**

♣ 18 de julho

1ª. aula: **Desmaterialização da arte e do museu**

- Museus fora de cena
- Legitimação do experimental
- Criação de circuitos distintos
- Corpo e suporte

2ª. aula: **Visitas e Bibliografia**

MÓDULO II

CIDADE, ARTE E ARTISTAS NA AMÉRICA LATINA

♣ 19 de julho

1ª. aula: **Construção de cidades na América Latina**

- Transplante de ideais com o “descobrimento” das Américas
- Natureza e cidade nas cidades construídas pelos portugueses
- Arte contemporânea revisita povos originais

2ª. aula: **Seminário 1: “Distintos imaginários na construção inaugural de cidades nas Américas e o transplante de ideais explicitados ou não pelo poder.**

Síntese: O antropólogo Darcy Ribeiro (1922-97) ressalta como se deu a chamada *invenção do Brasil, ou dos Brasís* com vertentes mercantis e apoio da Igreja Católica. Igualmente o crítico uruguaio Angel Rama (1926-83) qualifica de forma singular o que seriam as cidades nas Américas, em especial a luso-espanhola. Ressalta que para o invasor se fundamenta em um conjunto imaginário e formado por signos, voltados para o domínio e controle, assim gerando peculiaridades até o presente, como a cidade ordenada, ou a letrada. **Base bibliográfica:** RAMA (1985) RIBEIRO, Darcy (1992, p.13-63) 20 de julho

1ª. aula: **Olhar Estrangeiro e a visualidade gerada**

- Território Vazio: desde invasores
- Natureza e sublime entre viajantes
- Povo-Testemunho: arte contemporânea

2ª. Aula: **Seminário 2: “A cidade vigiada e o panoptismo”**

Síntese: Michel Foucault (1926-84) ao estudar mudanças na medicina e o papel da arquitetura no controle dos corpos, no Século XVIII ressalta, como ao utilização de formas geométricas pela arquitetura colabora para tal desempenho propondo hierarquias, ordenações e circuitos. a partir de um olho centralizado. **Base bibliográfica:** FOUCAULT, Michel (1994. Capítulo III).

♣ 23 de julho

1ª. Aula: **Memória da América Latina nas artes estadunidenses**

- Artistas latino-americanos e a implantação de Murais
- Política aquisitiva em museus e abertura de mercado
- Exposições recentes com artistas brasileiros

2ª. Aula: **Seminário 3: “Construção da memória de segmentos da sociedade**

Texto sugerido: HUYSEN, Andreas (2000)

♣ 24 de julho

1ª. aula: **Seminário 4 Visita ao Memorial da América Latina: Concepção de monumentalidade latino-americana no conjunto de formas reunidas**

Síntese: Análise de textos de Oscar Niemeyer sobre os pressupostos do projeto. SERT, J. L. LEGER, F. GIEDION, S. Nine Points on Monumentality (1943).

2ª. aula: **Seminário 5: Visita ao Memorial da América Latina: memória dos diversos povos em obras selecionadas. Síntese:** A temática e os artistas selecionados estariam debatendo a diversidade territorial.

Textos sugeridos: JEUDY, Henri-Pierre (1990). LE GOFF, Jacques (1990).

♣ 25 de junho

1ª. aula: **Arte e pensamento divergente: global versus identitário**

- Debate em megaexposições: Bienais Mercosul, Berlim e Documenta de Kassel.
- Redesenho de cartografias
- Transplante de modelos e reação: territórios de mando contra colonizados.

2ª. aula **Seminário 6: “A cidade como prática de espaço, lugar e não lugar na pós-modernidade”.**

Síntese: A cidade ao final do Século XX apresenta múltiplas mudanças e intérpretes entre os quais os quais se encontram Michel De Certeau e Marc Augé, cada um problematizando aspectos ainda pulsantes nas cidades. Textos sugeridos: DE CERTEAU, Michel (1999, Capítulo IX. AUGÉ, Marc (1994).

♣ 26 de julho

1ª. aula: **Seminário 7: Visita ao Memorial da Resistência/SP: lembrar Ditaduras na América Latina**

Síntese: O trato do luto pós Ditadura na América Latina foi alvo de diferentes iniciativas, em decorrência das medidas adotadas ou não pelos Estados e a construção de Memoriais documenta bem tais dificuldades. Textos sugeridos: pesquisar o trato do tema em dissertações e teses acadêmicas.

2ª. aula: **Seminário 8: Visita ao Memorial da Resistência/SP: Fotografia na construção do passado.**

Textos sugeridos: SONTAG, Susan (2004) FREIRE, Cristina (2004).

♣ 27 de julho

1ª. aula: **Verossimilhança na Contemporaneidade: cidade como suporte**

- Simulação no plano urbano
- Volta do panóptico
- Antimonumento

2ª. aula: **Orientação do Seminário Final**

♣ 30 de julho

1ª. aula: **Visita: Seminário: Grafite em espaços demarcados**

Síntese: Seleccionar uma área da cidade para análise das manifestações.

♣ 31 de julho

1ª. Aula e 2ª. aula: **Seminário** (individual: **Sumário sobre Trabalho Final**
BIBLIOGRAFIA: principais referências

- ADES, Dawn. *Arte na América Latina. A era Moderna: 1820-1980*. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1997.
- AUGÉ, Marc. *Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade*. São Paulo: Papyrus, 1994.
- BELLUZZO, Ana Maria de Moraes (org.). *Modernidade: vanguardas artísticas na América Latina*. São Paulo, Memorial, Unesp, 1993.
- BELTING, Hans. *O fim da História da Arte: uma revisão dez anos depois*. São Paulo, Cosac Naif, 2006.
- CALINESCU, Matei. *Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism*. Durham: Duke University Press, 1987. (*As 5 faces da modernidade*. Lisboa, Presença. (1988).
- GARCÍA CANCELI, Néstor. *Culturas híbridas*. São Paulo, Edusp, 1997.
- CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: uma introdução*. São Paulo, Martins, 2005.
- CONNOR, Steven. *Cultura pós-moderna: introdução à teoria do contemporâneo*. São Paulo, Loyola, 1989.
- DE CERTEAU, Michel. *A invenção do cotidiano: 1- artes de fazer*. Petrópolis, Vozes, 1999.
- DANTO, Arthur. *The transfiguration of the common place*, New York, Harvard University Press, 1981
- DÉBORD, Guy *Relatório da construção de situações e das condições de organização e ação do Situacionismo Internacional*. (57).
- FERREIRA, Glória & COTRIM, Cecília. *Escritos de artistas: anos 60 e 70*. Rio de Janeiro, Zahar, 2006.
- FOSTER, Hal. *O retorno do real: as vanguardas ao final do século*. Rio de Janeiro, Concinitas, 2005.
- FOUCAULT, Michel. *Vigiar e Punir: nascimento das violências da prisão*. Petrópolis, Vozes, 1994.
- GRAU, Oliver. *Arte virtual: da ilusão à imersão*. São Paulo, Unesp/ Senac, 2007.
- FRANCO, Jean. *La cultura moderna en América Latina*. Buenos Aires, Grijalbo, 1985.
- FREIRE, Cristina. Gestos perenes: o registro fotográfico na arte contemporâneas. In: SANTOS, Alexandre & SANTOS, Maria Ivone dos. *A fotografia nos processos artísticos contemporâneos*. Porto Alegre, SMC/ UFRGS, 2004.
- GORELIK, Adrian. *Das Vanguardas a Brasília - Cultura Urbana e Arquitetura na América Latina*. Belo Horizonte, EUFMG, 2005.
- GRUZINSKI, Serge. *La guerre des images*. De Christophe Colomb a 'Blade Runner' (1492-2019). Paris, Fayard, 1990.
- GUASH, Anna Maria. *El arte ultimo del siglo XX: del posminimalismo al multicultural*. Madrid, Alianza, 2000.
- HARVEY, David. *A condição pós moderna*. 11 ed. São Paulo, Loyola, 2002.
- HUYSEN, Andreas. *Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia*. R.de Janeiro, Aeroplano/ UCM/ MAM/RJ, 2000.
- JEUDY, Henri-Pierre. *Memória do social*. Rio de Janeiro, Forense, 1990.
- LE GOFF, Jacques. *História e memória*. Campinas, SP Editora da UNICAMP, 1990.
- LOURENÇO, Maria Cecília França. *Operários da modernidade*. São Paulo, HUCITEC/ EDUSP, 1995.
- RAMA Angel. *A cidade das letras*. São Paulo, Brasiliense, 1985.
- MORSE, Richard. *O espelho de Próspero, Cultura e Ideias nas Américas*. São Paulo, Cia, das Letras, 1998.
- MOUFFE, Chantal. *Agonistics. Thinking the World Politically*. London, Verso, 2013.
- PAZ, Octavio. *Los hijos del limo* In: *Obras Completas*. Barcelona, Círculo de Leitores, 1999.
- RAMA Angel. *A cidade das letras*. São Paulo, Brasiliense, 1985.
- RIEGL, Alois. Monumentos: Valores atribuídos e sua evolução Histórica. *Revista de Museologia*, São Paulo, ano 1, (1):.17-23, 2.o semestre de 1989.
- RIBEIRO, Darcy & ARAÚJO, Carlos (org.) *A fundação do Brasil: testemunhos, 1500-1700*. Petrópolis, Vozes, 1992.
- RUGGIERO, Amanda Saba. *Elos e assimetrias na recepção de Hélio Oiticica*. São Paulo: FAUSP, 2014 (Tese). ----- *Jorge Caron: uma trajetória*. São Carlos, EESCUSP, 2007 (dissertação).
- SERT, J. L. LEGER, F. GIEDION, S. Nine Points on Monumentality (1943). In: *Harvard Architecture Review*, Spring 1984. <http://www.ub.edu/escult/doctorat>
- SONTAG, Susan. *Ensaio sobre a Fotografia*. São Paulo, Cia das Letras, 2004.
- SOUZA, Gabriel Soares. *Tratado descritivo do Brasil em 1587*. -São Paulo, Hedra, 2010
- VATIMO, Gianni. *O fim da modernidade: niilismo e hermenêutica na cultura pós-moderna*, Lisboa, Presença. (1988)
- VIRILIO, Paul. *O Espaço Crítico*. Rio de Janeiro, 34, 1993.