

Relatório de Dados da Disciplina

Sigla: CAP5991 - 1 Tipo: POS
Nome: Espelho Transparente: Dividir, Misturar, Multiplicar
Área: Poéticas Visuais (27159)

Datas de aprovação:

CCP: 31/05/2019 CPG: 17/06/2019 CoPGr:

Data de ativação: 17/06/2019 Data de desativação:

Carga horária:

Total: 135 h Teórica: 3 h Prática: 3 h Estudo: 3 h

Créditos: 9 Duração: 15 Semanas

Responsáveis: 3566192 - Marta Vieira Bogéa - 17/06/2019 até data atual
5062861 - Lúcia Machado Koch - 17/06/2019 até data atual

Objetivos:

Apresentar e analisar temas, obras e projetos relevantes e de interesse na produção cruzada nas áreas de Arte e Arquitetura. Procede assim não para dissolver as especificidades dessas áreas, mas, ao contrário, para usufruir de suas singulares distinções na medida em que permite criteriosamente enfrentá-las em aproximação.

Estudar projetos nos quais artistas e arquitetos interagem, observando o caráter intersubjetivo da experiência com as obras - tanto de seus autores no processo de criação, quanto daqueles que as habitam ou frequentam.

Dar acesso a dados articulados entre as duas áreas de conhecimento, em âmbito nacional e internacional, permitindo associação entre conceitos, processos e métodos.

Compreender obra e projeto como indissociáveis da teoria e contextualizados na compreensão histórica em que foram engendrados, permitindo reconhecer a contribuição de cada autor para além das obras em colaboração Arte/Arquitetura.

Justificativa:

Constatamos a existência, na cena internacional, de uma área já consagrada da produção artística surgida do rico confronto com a arquitetura, como exemplifica a vasta literatura, produzida sobre o tema, por exemplo, na produção crítica de Hal Foster e Beatriz Colomina, reconhecidos no mundo acadêmico e no meio artístico internacional. Ao mesmo tempo, notamos que essa área é esparsamente estudada na universidade brasileira.

Observamos a ocorrência crescente de espaços museológicos, concebidos para abrigarem determinadas obras, quer seja o conjunto de obras de um único artista, quer seja uma coleção de trabalhos de diferentes autores mas cuja singularidade é potencializada pela arquitetura. Este fenômeno merece estudo reflexão.

A oportunidade de trazer esse curso ao ambiente acadêmico, concebido justamente na colaboração entre uma artista e uma arquiteta, ensejado após o usufruto de suas práticas, permite tratar esse tema ainda pouco abordado em nossa cultura universitária.

Aproxima na formação saberes de dois cursos, situados em duas unidades da USP, "Artes Visuais" (ECA) e "Arquitetura e Urbanismo" (FAU), em sintonia com as metas Institucionais de interdisciplinaridade.

A disciplina se insere na Linha de pesquisa: "Processos de criação em artes visuais", que focaliza o desenvolvimento de "projetos e da execução de trabalhos em artes visuais, com ênfase nas poéticas; pressupõe o desenvolvimento de pesquisas tanto teóricas como experimentais sobre processos artísticos".

Conteúdo:

Os estudos de caso tratarão de obras e projetos específicos e também do contexto de produção de seus autores, observando os diferentes modos de operar de arquitetos e artistas envolvidos. Alguns casos são colaborações deliberadas na estreita comunicação entre estes, enquanto em outros há uma distância geográfica ou temporal, que faz com que um autor responda a proposição de outro, sem que este necessariamente acompanhe o processo. As relações estabelecidas podem ser de continuidade ou ruptura, tanto em trabalhos de arte feitos para arquiteturas já existentes, como na arquitetura feita para trabalhos de arte específicos.

Alguns exemplos estudados serão: Bernini / Borromini; Athos Bulcão / João Filgueiras Lima (Lelé); Lelé / Lina Bo Bardi ;

Relatório de Dados da Disciplina

Peter Zumthor / Louise Bourgeois ; Rino Levi / Burle Marx ; Dan Graham / Itsuko Hasegawa; Dia Beacon / Robert Irwin; Chinati Foundation / Donald Judd; Peter Eisenman / Richard Serra; Alberto Burri (Cretto di Gibellina); Tadao Ando / Lee Ufan ; Kazuyo Sejima / Akaruiheya ; Ryue Nishizawa / Rei Naito ; Steven Holl / Oldenburg / Frank Gehry; Capela Rothko / Philip Johnson; Barragan / Mathias Goeritz.

Conforme anuncia o título do curso, as (in)subordinações de linguagem experimentadas na confluência da arte e da arquitetura, as disputas, contaminações, reflexos e deformações nascidos dessa confluência, muitas vezes sugerem a interação dos sujeitos atravessada por uma espécie de espelho transparente, desses nos quais podemos ver o outro (através), e a nós mesmos refletidos, ao mesmo tempo.

Na impossibilidade da mera coexistência, uma vez que Arte e Arquitetura afetam uma a outra inevitavelmente, a pergunta crucial do curso poderia ser: como a comunicação entre seus autores pode ser capaz de gerar algo que nenhum deles conceberia de outra forma?

Bibliografia:

ANELLI, Renato. Rino Levi: Arquitetura e Cidade. São Paulo: Romano Guerra, 2001.
ARGAN, Giulio Carlo. Imagem e persuasão - ensaios sobre o barroco. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
COLOMINA, Beatriz. Doble Exposition: arquitectura a traves del arte. Espanha: Akal Ediciones, 2006.
FARIAS, Agnaldo. Athos Bulcão: compositor de espaços. Brasília: Fundação Athos Bulcão, 2009.
FOSTER, Hal. O complexo arte-arquitetura. São Paulo: Cosac Naify, 2015
_____. O retorno do Real: a vanguarda no final do século XX. São Paulo: Ubu Editora, 2017.
GRAHAM, Dan. "Arte em Relação à arquitetura". Em: FERREIRA, Glória; COTRIM, Cecília (org) Escritos de artistas – anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. P429-51.
LEONIDIO, Otavio. Espaço de risco. São Paulo: Romano Guerra, 2016
NESBITT, Kate (org). Uma Nova Agenda Para a Arquitetura: Antologia teórica (1965-1995). São Paulo: Cosac Naify, 2006.
PEDROSA, Mário. Itinerário Crítico – coleção ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
RISÉRIO, Antonio. Avant-garde na Bahia. São Paulo: Instituto Lina Bo e P.M.Bardi, 1995.
WISNIK, Guilherme. Dentro do Nevoeiro: arquitetura, arte e tecnologia contemporânea. São Paulo: Ubu Editora, 2018.
VENTURI, Robert. Complexidade e contradição em Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

BIBLIOGRAFIA (em inglês):

BRUNO ,Giuliana. Public intimacy: Architecture and the Visual Arts. Cambridge: The MIT Press, 2006.
GRAHAM, Dan. Nuggets - New and Old writing on Art, Architecture and Culture. Zurich: JRP/Ringier & Dijon: Les presses du réel, 2013.
KIPNIS, Jeffrey. A question of qualities - essays on Architecture. Cambridge: The MIT Press, 2013.
KWON, Miwon. One place after another – site especificity and locational identity. Cambridge: The MIT Press, 1976/1985.
ROWE, Colin. The Mathematics of the ideal Villa and other essays. Cambridge: MIT press, 1976/1985.
SHEIKH, Simon (Ed.) In the place of the public sphere? Critical Readers in visual cultures #5 . Berlin: oe~, 2005.
VIDLER, Anthony. Histories of the immediate present. Cambridge: The MIT Press, 2008.
WARWICK, Genevieve. Bernini - Art as theatre - essays on Architecture. New Haven: Yale University Press, 2013.

Forma de avaliação:

Participação nas aulas, elaboração e apresentação de estudos de casos - textos e imagens de projetos/obras.
Considera-se: entendimento dos textos e do(s) projet