

ART 1420 CULTURA MODERNA E CONTEMPORÂNEA

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 HORAS

CRÉDITOS: 4

PROF.:

OBJETIVO

Fornecer subsídios aos alunos para o debate e a reflexão sobre os principais movimentos da história da arte do século XX.

EMENTA

AS REVOLUCOES ARTISTICO-CULTURAIS NO SECULO XIX e XX: AS EXPERIÊNCIAS INOVADORAS NO DOMINIO DA ARTE E DA CULTURA; MOVIMENTOS NEOCLÁSSICO E ROMÂNTICO; VANGUARDAS ARTISTICAS; EUROPA E RUSSIA; PRIMEIROS MOVIMENTOS EM DIRECAO AO ABSTRACIONISMO; PRODUCAO ARTISTICA ENTRE AS GUERRAS; O DECLÍNIO DA ARTE EUROPÉIA; AS NOVAS TENDENCIAS A PARTIR DOS ANOS 50; A ARTE CONTEMPORÂNEA.

PROGRAMA

Apresentação
Giotto e o Renascimento
Maneirismo e Barroco
Ismos
Fotografia e Impressionismo
Pós-impressionismo (Cézanne e Seurat)
Pós-impressionismo (Van Gogh, Gauguin e Matisse)
Cubismo (Picasso e Braque)
Futurismo (Boccioni, Carrà e Balla)
Expressionismo
Construtivismo

Concretismo e Neoconcretismo
Dadaísmo (Duchamp, Arp, Picabia, Man Ray, Schwitters)
Nelson Leirner e a herança duchampiana para a arte contemporânea
Surrealismo (Dali, Magritte) / Documentário Fernando Lemos
Expressionismo Abstrato (de Kooning, Rothko, Pollock)
Filme “Who the #\$&*% is Jackson Pollock”
Minimalismo (Donald Judd, Dan Flavin, Sol LeWitt)
O campo ampliado da escultura; site e non-site em Robert Smithson; lugar e escala em Richard Serra; o site-specific / land art
Arte Pop (Rauschenberg, Jasper Johns e Andy Warhol)
Anos 1960 e a performance
Anos 1960 no Brasil
Documentário “Um Domingo com Frederico”
Antonio Manuel, Paulo Bruscky, Artur Barrio, Cildo Meireles e os anos 1970 no Brasil
Documentário “Cildo Meireles”
Os anos 1970 e o vídeo
Lygia Clark e Helio Oiticica e Joseph Beuys
Arte no Brasil dos anos 1980
Arte no Brasil dos anos 1990/2000

AVALIAÇÃO

Por determinação da Coordenação do Curso de Arquitetura, o sistema de avaliação corresponde à categoria 1. Isso significa que o aluno terá 2 graus: G1(peso 2) e G2 (peso 3), sem prova final.

$$\text{Grau Final} = \frac{(2 \times G1) + (3 \times G2)}{5}$$

$$\text{Se } G2 < 3, \text{ então Grau Final} = \frac{G1 + (3 \times G2)}{4}$$

O cálculo do grau final é feito automaticamente pelo sistema.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo, Companhia das Letras, 2001.
GOMBRICH, E. H. História da arte. Rio de Janeiro, LTD, 1999.
CHIPP, H.B. Teorias da Arte Moderna. São Paulo, Martins Fontes, 1998.
FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (orgs.). Escritos de artista – Anos 60 e 70. Rio de Janeiro: Zahar, 2006

**BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTAR**

- ADORNO, Theodor. Indústria Cultural e Sociedade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 2002.
- BASBAUM, Ricardo (org). Arte Contemporânea Brasileira. Rio de Janeiro, Contracapa, 2001.
- BATTCKOCK, Gregory. A Nova Arte. São Paulo, Editora Perspectiva, 2002
- BAUDELAIRE, Ch. The Painter of Modern Life and other essays. London, 1964.
- BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas. São Paulo, Editora Brasiliense, 1994.
- BOIS, Yve-Alain. Formless. New York, Zone Books, 1997.
- BORER, Alain. Joseph Beuys. São Paulo, Cosac&Naify, 2002.
- BRITO, Ronaldo. Neoconcretismo. São Paulo, Cosac&Naify, 1999.
- BURCKHARDT, Jacob. A Cultura do Renascimento na Itália – Um Ensaio. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- CHIPP, H.B. Teorias da Arte Moderna. São Paulo, Martins Fontes, 1998.
- FERREIRA, Glória (org). Crítica de Arte no Brasil: Temáticas contemporâneas. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2006.
- FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (orgs.). Clement Greenberg e o debate crítico. Rio de Janeiro, 2001.
- FOSTER, Hall. Art since 1900. London, Thames&Hudson, 2004.
- FRIEDLAENDER, Walter. De David a Delacroix. São Paulo, Cosac&Naify, 2001.
- GREENBERG, Clement. Arte e Cultura. São Paulo, Editora Ática, 2001.
- _____ Estética Doméstica. São Paulo, Cosac & Naify, 2002.
- GUINSGURG, J. O Classicismo. São Paulo, Perspectiva, 1999.
- _____ O Romantismo. São Paulo, Perspectiva, 2002.
- KANDINSKY, Wassily. Do Espiritual na Arte. São Paulo, Martins Fontes, 1996.
- KRAUSS, Rosalind. Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo, Martins Fontes, 2001.
- _____ Os papéis de Picasso. São Paulo, Iluminuras, 2006.
- LACOSTE, Jean. A Filosofia da Arte. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 1986,
- MADOFF, Steven (edit.). Pop Art. Berkeley, University Of California Press, 1997.
- MEYER, James (org.). Minimalism. New York, Phaidon, 2000.
- PANOFSKY, Erwin. A Perspectiva como Forma Simbólica. Lisboa, Edições 70, 1999.
- SCHAPIRO, Meyer. A Arte Moderna – séculos XIX e XX. São Paulo, Edusp, 1996.
- _____ Mondrian. São Paulo, Cosac&Naify, 2001.
- STAROBINSKY, Jean. 1789 – Os Emblemas da Razão. São Paulo, Cia das Letras, 1988.
- TURNER, Jane (ed.). From David to Ingres. London, Groveart, 2000

