

NOME DA DISCIPLINA: Teoria das Vanguardas Artísticas

Profa. Dra. Marinê Pereira

2º quadrimestre de 2021

Datas e horários: 3as. feiras das 10h às 12h, 6as. feiras das 8h às 10h

1. OBJETIVOS

O curso objetiva apresentar, investigar e discutir as múltiplas experiências artísticas da modernidade, à luz da emergência das vanguardas históricas, possibilitando às(aos) alunas(os) um contato com diferentes movimentos, linguagens e discursos artísticos do período, contemplado especialmente pela primeira metade do século XX. Trata-se também de abordar o impacto da arte de vanguarda na cultura, na sociedade e no pensamento filosófico, contando, para tanto, com o aporte de textos de filósofos, artistas, historiadores e teóricos da arte.

2. CONTEÚDO

A proposta vanguardista de uma recondução da arte à práxis de vida ou a dissolução da estética no cotidiano (Peter Burger); o problema da autonomia da arte na sociedade burguesa (Adorno, Benjamin, Burger); a crise da representação; a problemática em torno da categoria “obra de arte”; a caracterização da arte de vanguarda a partir de temas como: a ruptura com a tradição e a instauração de uma “tradição da ruptura” (Otávio Paz), o culto do novo e a exaltação da surpresa, o ataque à “instituição arte” (Burger), a importância do transitório e a instauração contínua de mudança, o “abuso da beleza” (Arthur Danto), o “fascínio da heresia” (Peter Gay), o interesse pelo não-europeu, a dissolução das fronteiras (entre as diferentes linguagens artísticas, entre arte e vida), a dissociação entre arte e estética, o significado político dos manifestos, as relações entre arte e revolução (diferentes sentidos da exigência revolucionária).

3. MÉTODO

Como o curso será *on-line* e deverá contemplar a Resolução ConsEPE nº 240, que estabelece a necessidade de realização de aulas síncronas e assíncronas, ele ocorrerá por meio de videoconferências (aulas síncronas) e atividades de estudo (aulas assíncronas). As atividades das aulas assíncronas serão orientadas previamente para que se incorporarem às aulas síncronas consecutivas, num processo colaborativo entre professora e estudantes (aula invertida). Caberá às(aos) estudantes o estudo e preparação da parte das aulas referente à exposição e discussão das obras, movimentos e artistas, ficando a cargo da professora, sobretudo, a discussão do conteúdo à luz dos textos dos filósofos e teóricos da arte.

4. CRONOGRAMA

A definir.

5. AVALIAÇÃO

A avaliação será constituída pelo material preparado pelas(os) alunas(os) nas aulas assíncronas para apresentação e discussão nas aulas síncronas, ao longo do curso (obs.: não será avaliada a apresentação, mas o material enviado). Caso a(o) aluna(o) não possa comparecer na aula síncrona, enviará o material à professora, dentro dos prazos e conforme orientações específicas.

6. BIBLIOGRAFIA

- ADORNO, T. W. *Teoria Estética*. Trad.: de Artur Morão. Lisboa: Ed. 70, 2012.
- ARAGON, Louis. *O camponês de Paris*. Trad.: Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- ARGAN, G. C. *A Arte Moderna na Europa: de Hogarth a Picasso*. Trad.: de Lorenzo Mammi. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- BAITELLO Junior, Norval. *Dadá-Berlim: des/montagem*. São Paulo: Annablume, 1993.
- BASUALDO, C. (org). *Tropicália: uma revolução na cultura brasileira*. São Paulo: Cosac e Naify, 2007.
- BAUDELAIRE, C. *O pintor da vida moderna*. Trad.: Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
- BELTING. H. *O fim da história da arte*. Trad.: de Rodnei Santos. São Paulo: Cosac Naify, 2012.
- BENJAMIN, W. *Passagens*. Trad.: Irene São Paulo / Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo / Ed. UFMG, 2006.
- _____. *Obras escolhidas: Magia e técnica, arte e política*. São Paulo: Brasiliense, 1982.
- BOURRIAUD, Nicolas. *A arte moderna e a invenção de si*. São Paulo, Martins Fontes, 2011
- BRETON, A. *Manifestos do surrealismo*. Trad.: Sérgio Pachá. Rio de Janeiro: Nau, 2001.
- _____. *A. Nadja*. Trad.: Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Imago, 1999.
- BÜRGER, P. *Teoria da vanguarda*. Trad.: José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
- CABANNE, P. *Marcel Duchamp: Engenheiro do Tempo Perdido*. São Paulo. Perspectiva, 1987.
- DANTO, A. *O Abuso da Beleza: a estética e o conceito de arte*. Trad.: Pedro Sussekind. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2015.
- _____. *O descredenciamento filosófico da arte*. Trad.: de Rodrigo Duarte. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
- _____. *Após o fim da arte*. Trad.: de Saulo Krieger. São Paulo: Odysseus Editora, 2006.
- EINSTEIN, Carl, *Nergerplastik: escultura negra*. Florianópolis (SC): Editora da UFSC, 2011
- FER, B. *et ali. Realismo, racionalismo, surrealismo: a arte no entre-guerras*. Trad.: Cristina Fino. São Paulo: Cosac Naify, 1998.
- FURNESS, R. S. *O Expressionismo*. São Paulo: Perspectiva, 1990.

- GAY, P. *Modernismo: o fascínio da heresia. De Baudelaire a Beckett e mais um pouco*. Trad.: Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- GREENBERG, C. *Arte e cultura: ensaios críticos*. Trad.: Otacílio Nunes. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- GROPIUS, W. *Nova arquitetura*. São Paulo: Perspectiva, 2015.
- GUINSBURG, J. (org). *O Expressionismo*. São Paulo: Perspectiva, 2002.
- _____; LEIRNER, S. (org.). *O Surrealismo*. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- KANDINSKY, W. *Do espiritual na arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2015.
- _____. *Curso da Bauhaus*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
- LÖWY, M. *A estrela da manhã: surrealismo e marxismo*. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2002.
- MACHADO, C. J. (org). *Debate sobre o expressionismo*. São Paulo: Ed. UNESP, 2016.
- MALIÉVITCH, K. *Dos novos sistemas na arte*. São Paulo: Hedra, 2007.
- MONDRIAN, P. *Neoplasticismo na Pintura e na Arquitetura*. São Paulo: Cosac & Naify, 2008.
- NADEAU, M. *História do surrealismo*. Trad.: Geraldo Gérson de Souza. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- PAZ, O. *Marcel Duchamp ou o castelo da pureza*. Trad.: Sebastião Uchoa Leite. São Paulo: Perspectiva, 2014.
- _____. *Os filhos do barro: do romantismo à vanguarda*. Tradução Ari Roitman e Paulina Wacht. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
- SOUZA, G. M. *Exercícios de leitura*. São Paulo: Editora 34, 2009.
- STANGOS, N. *Conceitos de arte moderna*. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.