

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Plano de Ensino			
Universidade Federal do Espírito Santo	Campus Goiabeiras		
Curso: Publicidade e Propaganda			
Departamento Responsável: Comunicação Social			
Data de Aprovação (Art. nº91):			
Docente Responsável: Suellen Vasconcelos Sacramento			
Qualificação / link para o Currículo Lattes: Mestre / http://lattes.cnpq.br/8956381492129780			
Disciplina: HISTÓRIA DA ARTE			Código: COS 04823
Pré-requisito:	Não possui		Carga Horária Semestral: 60h
Créditos	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	40h	20h	
Ementa: Introdução à História da Arte ocidental. Panorama histórico dos movimentos artísticos. As tendências da arte contemporânea. Conceitos básicos da História da Arte. Teorias da Arte; com ênfase nos movimentos que formam a compreensão moderna da arte. Arte na sociedade complexa e mediatizada. Arte e publicidade; arte e mercado.			
Objetivos Específicos: Entender e discutir os problemas suscitados pela arte na modernidade e contemporaneidade. Refletir sobre as interfaces existentes entre arte e comunicação. Realizar estudos de cultura contemporânea, brasileira e mundial.			
Objetivo principal: Perceber as relações entre as experiências estéticas proporcionadas pelas artes em geral e aspectos socioculturais, políticos e a própria experiência cotidiana.			

Conteúdo Programático UNIDADE I – CONCEITUAÇÃO BÁSICA. <ul style="list-style-type: none">• Definições sobre o fazer artístico.• Interfaces e perspectivas de abordagem da arte:• Arte e sociologia; Arte e história; Arte e comunicação;
--

- O sistema da arte e a indústria cultural.

UNIDADE II – ESTUDO DE PERÍODOS HISTÓRICOS RECENTES DA ARTE

- Arte - cultura popular e cultura de massas.
- Movimentos da arte moderna e da modernidade tardia: Impressionismo e vanguardas do século XX;
- Expressionismo abstrato, Pop Art, Op-Art (arte óptica) e outros movimentos artísticos até o final do século XX;
- Arte mecânica e eletrônica – fotografia, cinema e arte eletrônica.

UNIDADE III – ARTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE

- Modalidades artísticas da atualidade: performance, land art, happening, minimalismo, arte conceitual, videoarte, intervenção urbana, grafite, arte digital.
- Modos culturais da atualidade: relações entre arte, cultura de consumo e expressões de massa.
- Questões estéticas contemporâneas: O corpo nas artes; arte, consumo e ironia; arte e paisagem urbana; multiculturalismo e arte engajada; sampler (cultura da reciclagem); melancolia pós-pop; metalinguagem e discursos do real.

Metodologia:

Aula expositiva dialogada alinhando o conteúdo teórico às respectivas referências.

Projeto multimídia e sistema de som estéreo;

Exibição e análise de obras audiovisuais;

Quadro e pincel.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

Apresentação de produto audiovisual em qualquer formato [vídeo, áudio, instalação, esquete, peça gráfica, teaser, matéria, etc] discutindo um tema da atualidade a partir das referências estéticas dos movimentos artísticos estudados em aula. [atividade em grupo de até 5 pessoas] – [peso: 60%]

Participação nas aulas e atividades – [peso 40 %].

Bibliografia básica:

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. O breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Cia das Letras, 1995.

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

LUCIE-SMITH, Edward. Os movimentos artísticos a partir de 1945. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

Bibliografia complementar:

CANTON, Kátia. Do moderno ao contemporâneo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

CANTON, Kátia. Espaço e lugar. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009.

McCARTHY, David. Arte pop. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

MELIM, Regina. Performance nas artes visuais. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

PROENÇA, Graça. História da arte. São Paulo: Ática, 2011 (17ª edição).

Cronograma:

Aula 1(05/03/18): Apresentação do programa da disciplina. Apresentação da turma. Divisão dos grupos de trabalho.

Aula 2(12/03/18): A arte, seus conceitos e circuitos. Exibição Ep. 01 da Série Ela Quer tudo, de Spike Lee. Texto complementar: “Introdução”, de Jorge Coli (livro O que é arte?)

Aula 3(19/03/18): O artista e o mundo que o cerca. Texto: “Nós e arte”, de Jorge Coli. Exibição do filme Marina Abramovic – A artista está presente.

Aula 4(26/03/18): O nascimento da Arte Moderna: a crise do realismo, a fotografia, o impressionismo. Textos: “Do moderno ao contemporâneo”, de Kátia Canton Textos complementares: Capítulos 19 a 22 do

livro História da arte, de Graça Proença.

Aula 5(02/04/18): A modernidade estética, o surgimento do cinema e os expressionismos. Textos: “Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular” (Ben Singer) e “O espectador cinematográfico antes do aparato do cinema” (Vanessa Schwartz). Texto complementar: conto “Um artista da fome”, de Franz Kafka.

Aula 6(16/04/18): A arte moderna no século XX: das vanguardas ao expressionismo abstrato. Textos: “Principais movimentos artísticos do século XX” e “Outras tendências da pintura moderna” (Graça Proença, livro História da arte, capítulos 23 e 24) e “A revolução da roda” (Gisele Sato).

Aula 7(23/04/18): O Brasil, da Semana de Arte Moderna à sociedade modernizada dos anos 50. Textos: “O Brasil começa a viver o século XX: o movimento modernista” (Graça Proença, livro História da arte, capítulo 33) e “Da bossa nova à tropicália” (Santuza Cambraia Naves), Textos complementares: verbetes “Art Déco no Brasil”, “Oscar Niemeyer” e “Neoconcretismo” (Enciclopédia Itaú Artes Visuais).

Aula 8(30/04/18): Os anos 1960: a contracultura, a revolução cultural e a Pop Art Textos: “Beatniks: Os filhos da grande depressão” (publicado na Gazeta Mercantil) e trecho do livro Pop Art, de David McCarthy (p.26-44). Texto complementar: “A revolução cultural”, de Eric Hobsbawn.

Aula 9(07/05/18): O Brasil dos anos 1960: Música, cinema, teatro e artes visuais Texto: “Tropicalismo” (Ana de Oliveira). Textos complementares: “Os 100 maiores discos da música brasileira” e “As 100 maiores músicas brasileiras” (listas da revista Rolling Stone)

Aula 10(14/05/18): O surgimento da arte contemporânea: Minimalismo, arte conceitual, Land Art, instalação, performance e vídeo. Textos: capítulo introdutório do livro “Performance nas artes visuais”(Regina Melim), “O lugar da arte/ O papel da Land Art”, de Katia Canton (do livro Espaço e Lugar) e “Nam June Paik e a videoarte” (Isley Martins e Souza. Textos complementares: Verbetes da Enciclopédia Itaú Artes Visuais.

Aula 11(21/05/18): O corpo e a juventude nos anos 1970/1980: Híppies, feminismo, glam, punk, pós-punk, hip hop. Textos: “A ascensão de um poder jovem” (do livro “O que é contracultura?”, da Coleção Primeiros Passos). Textos complementares: “Ainda sujos depois de todos esses anos” (reportagem da revista Rolling Stone, n.13, out. 2007), verbete sobre Cindy Sherman do livro “Mulheres Artistas”(Taschen), e verbete “Graffiti” (Enciclopédia Itaú Artes Visuais).
Exibição de trechos dos filmes Hair, Rocky Horror Picture Show e de alguns videoclipes.

Aula 12(28/05/18): Arte e política hoje: Ativismo urbano e outros engajamentos. Texto: “Micropolíticas e arte contemporânea”, de Kátia Canton (p. 15 a 29) e “Arte e política: Um passeio pela obra de Ai WeiWei” Exibição do filme Ai Wei Wei – Sem perdão. | Exibição do filme Cidade Cinza de Marcelo Mesquita e Guilherme Valiengo.

Aula 13(04/06/18): Multiculturalismo, hibridismo e globalização: o “resto” do mundo somos nós? Texto: “O cosmopolitismo do pobre” (Silviano Santiago) Exibição do filme Exit through the gift shop, de Banksy.

Aula 14(11/06/18): O retorno do Real nas artes: Hiperrealismo, Melancolia pós-pop, Grunge, Estetizações da violência. Metalinguagem/ metacinema. Textos: conto “A biblioteca de Babel”, de Jorge Luis Borges e depoimento de Plínio Palhano sobre a exposição Sensation. Exibição dos curtas Girl Power, de Sadie Benning e Diana: The Rose Conspiracy, de Martin Sastre.

Aula 15(18/06/18): Arte, ironia e consumo. Estéticas da citação contemporâneas: sampleamento, mashup e found footage. Texto: “Cultura da reciclagem” (Marcus Bastos).

Aula 16 (25/06/18): Apresentação dos trabalhos finais.

Aula 17(02/07/18): Data extra para as apresentações dos trabalhos finais (Avaliação).

09 a 13 de julho: Período de prova final.