

Universidade Federal do Espírito Santo
Centro de Artes – Departamento de Comunicação Social
Curso de Publicidade

2015/02

PROGRAMA DE DISCIPLINA

COS 04823

HISTÓRIA DA ARTE

1º período

Carga Horária Total
60h

Créditos
04

Distribuição da Carga Horária Semanal

Teoria

Exercício

Laboratório

Turma: **02**

4h

0h

0h

EMENTA

Introdução à história da arte ocidental. Panorama histórico dos movimentos artísticos. 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

- 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.
- Perceber as relações entre as experiências estéticas proporcionadas pelas artes em geral e aspectos sócio-culturais, políticos e a própria experiência cotidiana.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – SOBRE O CONCEITO DA ARTE

Definições sobre o fazer artístico, o sistema da arte, e a indústria cultural no mundo contemporâneo.

UNIDADE II – A MODERNIDADE COMO EXPERIÊNCIA ESTÉTICA

Movimentos da arte moderna: Impressionismo; Expressionismos; Vanguardas do século XX; Pop Art e outros movimentos artísticos e culturais dos anos 1960/1970; A arte contemporânea, da década de 1970 ao começo do século XXI; Artes mecânicas e eletrônicas – fotografia, cinema e arte eletrônica.

UNIDADE III – ARTE, CULTURA E COMUNICAÇÃO NA CONTEMPORANEIDADE

3.1 – Relações entre arte, cultura de consumo e expressões de massa

3.2 – Modalidades artísticas da atualidade: *performance*, *land art*, *happening*, *minimalismo*, *arte conceitual*, *vídeo arte*, *intervenção urbana*, *grafitti*, *arte digital*.

3.3 – Questões estéticas contemporâneas: O corpo nas artes; arte, consumo e ironia; arte e paisagem urbana; multiculturalismo e arte engajada; sampleamento e cultura da reciclagem; melancolia pós-pop; metalinguagem e discursos do real.

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).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

1. Elaboração de um blog em grupos de até 3 alunos, para postagem de pequenos textos críticos produzidos a partir de questões lançadas em aula. Serão 10 postagens, uma por semana, realizadas no decorrer do semestre. (0 a 10 pontos)
2. Apresentação de uma intervenção artística contemporânea (instalação, performance, vídeo, intervenção urbana, arte digital) realizada individualmente ou em grupo, sobre tema a ser definido em aula. Esse trabalho será apresentado na última aula do semestre.

PLANEJAMENTO

04/08 – Semana Calórica (Não haverá aula porque o professor estará se recuperando de uma cirurgia).

11/08 – Aula 1: Apresentação do programa. A arte, seus conceitos e circuitos.

Texto complementar: “Introdução”, de Jorge Coli (livro *O que é arte?*)

18/08 – Aula 2: O artista e o mundo que o cerca.

Texto: “Nós e arte”, de Jorge Coli.

Exibição do filme *Marina Abramovic – A artista está presente*.

25/08 – Aula 3: 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

01/09 – Aula 4: 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.

15/09 – Aula 5: A arte moderna no século XX: das anguardas ao expressionismo abstrato.

Textos: “Principais movimentos artísticos do século XX” e “Outras tendências da pintura moderna” (Graça Proença, livro *História da arte*).

22/09 – Aula 6: 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*) e “Da bossa nova à tropicália” (Santuzza Cambraia Naves),

Textos complementares: verbetes “Art Déco no Brasil”, “Oscar Niemeyer” e “Neoconcretismo” (Enciclopédia Itaú Artes Visuais).

29/09 – Aula 7: 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.

06/10 – Aula 8: 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)

13/10 – Aula 9: 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) e “O lugar da arte/ O papel da Land Art”, de Katia Canton (do livro Espaço e Lugar).

Textos complementares: Verbetes da Enciclopédia Itaú Artes Visuais (“Op art”, “Minimalismo”, “Arte conceitual”, “Land Art” “Videoarte” e “Instalação”)

20/10 – Não haverá aula (o professor estará no congresso da Socine)

27/10 – Aula 10: O corpo e a juventude nos anos 1970/1980: Hippies, 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.

03/11 – Aula 11: 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*.

10/11 – Aula 12: 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

17/11 – Aula 13: 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.

24/11 – Aula 14: Arte, ironia e consumo. Estéticas da citação contemporâneas: sampleamento, mashup e found footage.

Texto: “Cultura da reciclagem” (Marcus Bastos).

01/12 – Aula 15: Apresentação dos trabalhos finais (AVALIAÇÃO)

PROFESSOR(A): Erly Vieira Jr – erlyvieirajr@hotmail.com