

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

PLANO DE ENSINO			
Universidade Federal do Espírito Santo		Campus Goiabeiras	
Curso: Jornalismo)		
Departamento Re	esponsável: Comunicação Soc	ial	
Data de Aprovação (art. nº 91): Reunião do Departamento de Comunicação Social (Remota), em 19 de fevereiro de 2024.			
Docente Respons	sável: Fabio Camarneiro		
Qualificação / ata	alho para o Currículo Lattes:	http://lattes.cnpq.br/5820	527580375928
Disciplina: ARTE E CULTURA VISUAL			Código: CSO 16046
Pré-Requisito:	Não possui		Carga Horária Semestral: 60h
Créditos: 03	Distribuição da Carga Horária Semestral		
	Teórica	Exercício	Laboratório
	60	0	0

Interfaces e perspectivas de abordagem da arte. Arte e sociologia. Arte e história. Arte e comunicação. O sistema da arte e a indústria cultural. Movimentos da arte moderna e das vanguardas. Arte e cultura afro-brasileira. O impacto da comunicação de massa e da reprodutibilidade técnica (fotografia e cinema) na arte. Reflexões sobre a arte contemporânea a partir de conceitos como consumo, globalização e pós-modernidade. Movimentos artísticos contemporâneos: do pós-guerra ao início do século XXI. Realização de projeto interdisciplinar com a disciplina Fotografia.

Objetivo Geral: Capacitar o aluno para que compreenda os principais conceitos da História da arte visual ocidental, além de debater os movimentos contemporâneos da arte mundial e sua relação com a cultura visual.

Objetivos Específicos: 1) Capacitar o aluno a perceber e atuar nas interfaces entre arte, comunicação e mercado, com uma postura crítica e criativa. 2) Oferecer embasamento teórico para um debate mais aprofundado sobre a história da arte ocidental e brasileira.

Conteúdo Programático

Unidade I – CONCEITOS BÁSICOS | definições sobre os estudos visuais com exemplos desde a modernidade europeia; o sistema da arte, a indústria cultural; o que é visto, o que não é visto, o que é o olhar.

Unidade II – AS MÍDIAS VISUAIS | da pintura à fotografia, da imprensa ao outdoor, do cinema à televisão à internet: onipresença de mídias visuais no cenário contemporâneo, a sociedade do espetá-

culo.

Unidade III – POLÍTICA(S) DO OLHAR | arte, cultura popular e cultura de massas; performance, o corpo nas artes; olhar e paisagem urbana; multiculturalismo e arte engajada; negritudes e feminismos.

Metodologia: Aulas expositivas; debates a partir de textos selecionados; apresentações com reproduções de obras; exibição de filmes.

Atalho para a plataforma Google Classroom:

https://classroom.google.com/c/NjI4NzUyOTk2Mjgz?cjc=qfxm4pr

Critérios / Processo de avaliação da aprendizagem:

Produção de uma apresentação (em grupo) com uma análise comparativa de um conjunto de imagens: breve memorial descritivo com o conceito da proposta.

Data de entrega: 18 DE JUNHO DE 2024.

- Atenção: trabalhos entregues depois da data prevista terão desconto na nota final.

Bibliografia Básica:

ARCHER, Michael. Arte contemporânea: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

COSTA, Cristina. Questões de arte: o belo, a percepção estética e o fazer artístico. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2004.

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

Bibliografia Complementar:

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

CONDURU, Roberto. Arte afro-brasileira. Belo Horizonte: C/Arte, 2007.

GUIMARÃES, César; LEAL, Bruno Souza; MENDONÇA, Carlos Camargos (org.) Comunicação e experiência estética. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2006.

HOBSBAWM, Eric J. *Era dos extremos: o breve século XX, 1914-1991*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

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

STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.

Cronograma:

(12/03) Aula 1 – **RECEPÇÃO AOS CALOUROS**.

- (19/03) Aula 2 **APRESENTAÇÃO** | apresentação do plano de ensino e da bibliografia básica. **INTRODUÇÃO** | O que é uma imagem? O que é cultural visual? Brevíssima introdução aos estudos visuais.
- (26/03) Aula 3 **FOTOGRAFIA** | O mito da objetividade fotográfica. Aula expositiva com base nos textos: BAZIN, "Ontologia da imagem fotográfica" e MACHADO, *A ilusão especular*. Leitura obrigatória: PULS, "Verdadeiro ou falso" (Revista ZUM).
- (02/04) Aula 4 **ARTE URBANA I** | O espaço da cidade. Arte urbana. Exibição do documentário: *A febre* (João Oliveira, 2016). disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=38KAlsVPy8Y>.
- (09/04) Aula 5 **ARTE URBANA II** | Arte urbana. Exibição do documentário: *Cidade cinza* (Marcelo Mesquita; Guilherme Valiengo, 2013).

- (16/04) Aula 6 **PINTURA** | Releitura crítica do Renascimento italiano. Aula expositiva baseada no texto: SEVCENKO, O *Renascimento*.
- (23/04) Aula 7 **PINTURA** | A construção do olhar ocidental: *Las meninas*. Aula expositiva baseada nos textos: FOUCAULT, *As palavras e as coisas*, MITCHELL, "O que é uma imagem?", MITCHELL, "O que uma imagem quer?".
- (30/04) Aula 8 **MODERNIDADE** | A arte e a moda no século XIX. Aula expositiva baseada no texto BAUDELAIRE, *O pintor da vida moderna*.
- (07/05) Aula 9 **CINEMA** | O primeiro cinema e as mídias contemporâneas. Aula expositiva baseada no texto MACHADO, *Pré-cinemas e pós-cinemas*. Exibição de trechos de filmes dos irmãos Lumière.
- (14/05) Aula 10 **A SOBREVIVÊNCIA DAS IMAGENS** | Memória visual, Aby Warburg e o *Atlas Mnemosine*.
- (21/05) Aula 11 ESTUDOS VISUAIS I | Apresentação aos conceitos básicos dos estudos visuais.
- (28/05) Aula 12 **ESTUDOS VISUAIS II** | A virada visual. Aula expositiva baseada nos textos: JAY, "Relativismo cultural e a virada visual", SMITH, "Estudos visuais, ou A ossificação do pensamento".
- (04/06) Aula 13 **IMAGENS E ATIVISMO** | Escovar a história a contrapelo: imagens de mulheres, imagens de negritude, imagens LGBTQIA+.
- (11/06) Aula 14 **ARTE CONTEMPORÂNEA** | Arte conceitual. Performance. Pop art. O pósmoderno.
- (18/06) Aula 15 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS FINAIS.
- (25/06) Aula 16 ENCERRAMENTO | devolutivas e conclusões finais.