

HISTÓRIA SOCIAL DA ARTE

Código: FLH0452

Professor: Francisco Alambert

Período: primeiro semestre de 2016

Título: História Social da Arte no Brasil (séculos XIX e XX): Artes Visuais

OBJETIVOS

Procurar traçar um panorama das artes visuais (artes plásticas e cinema) no Brasil recente através da crítica de obras, da crítica especializada e da historiografia (usando também recursos da crítica literária), aproximando e cruzando linhas de reflexão que toquem simultaneamente as formas de representação simbólica e cultural e as representações político-históricas sobre os sentidos e as definições das formas artísticas no contexto brasileiro. Com isso poderemos estudar não apenas os sentidos das formas criadas pelos agentes, mas, ao mesmo tempo, quais foram (ou ainda são) os pressupostos usados para interpretar historicamente as artes visuais no Brasil.

CONTEÚDO

1. Apresentação da proposta; discussão sobre os temas:

- a) Desde quando somos “modernos”?
- b) O lugar da crítica de arte e de cultura na formação do Brasil Moderno.
- c) Momentos decisivos e formação da cultura moderna no Brasil.

2. O Lugar das idéias no Brasil ou Sobre atraso e deslocamento.

SCHWARZ, Roberto. “As idéias fora do lugar”. In *Ao vencedor as batatas*. São Paulo: Duas Cidades, 1992, pp. 13-28.

CANDIDO, Antonio: “Literatura e Cultura de 1900 a 1945”. In *Literatura e Sociedade*. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1973, pp. 109-138.

3. A crítica moderna e o século XIX

PEDROSA, Mário. “Da Missão Francesa - seus obstáculos políticos”. In ARANTES, O. (org.). *Acadêmicos e Modernos: textos escolhidos de Mário Pedrosa*, v. III. São Paulo: EDUSP, 1998, pp. 39-114.

Seminário: NAVES, R. “Debret, o Neoclassicismo e a escravidão”. In *A forma difícil: ensaios sobre arte brasileira*. São Paulo: Ática, 1996.

4. Modernismo e Modernidade nos anos 20.

a) Artes Plásticas, política e cultura no Modernismo.

ANDRADE, Mário de: "Elegia de Abril", "O movimento modernista". in *Aspectos da literatura brasileira*. Várias edições.

ANDRADE, Oswald. "O caminho percorrido". In *Ponta de lança*. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1972, pp. 93-102.

PEDROSA, Mário. "A semana de Arte Moderna". In ARANTES, O. (org.). *Acadêmicos e Modernos: textos escolhidos de Mário Pedrosa*, v. III. São Paulo: EDUSP, 1998, pp. 135-152.

Seminário: ANDRADE, Mário de. *Aspectos das artes plásticas no Brasil*. BH/SP: Itatiaia/EDUSP.

Leitura complementar da Unidade: SOUSA, Gilda de Mello e. "Vanguarda e nacionalismo na década de vinte" e "Pintura brasileira contemporânea: os Precursores". In *Exercícios de Leitura*. São Paulo: Duas Cidades, 1980.

b) Cinema, modernização e subdesenvolvimento

Filme: *São Paulo, Sinfonia da Metrópole* (1928), de Adalberto Kemeny e Rex Lustig.

MACHADO, Rubens. "O cinema paulistano e os ciclos regionais sul-sudeste (1912-1933)". In RAMOS, Fernão (org.). *História do cinema brasileiro*. São Paulo: Art Editora, 1987.

GOMES, Paulo Emílio Salles. *Cinema: trajetória no subdesenvolvimento*. Rio Janeiro: Paz e Terra/Embrafilme, 1980.

5. Mário Pedrosa e a política das artes: desenvolvimentismo, abstracionismo e Bienais (anos 50 e 60).

PEDROSA, Mário. "A Bienal de cá para lá", in *Política das Artes*. Arantes, Otília (org.). São Paulo: EDUSP, 1995.

Filme: *São Paulo S/A* (1965), Luís Sérgio Person.

ARRUDA, M. Arminda do N. "Introdução: metropolização cultural nos anos 50". In *Metrópole e cultura*. Bauru, SP: EDUSC, 2001.

Seminário: NOVAIS, Fernando Antonio e MELLO, João Manuel C. de. "Capitalismo tardio e sociabilidade moderna". In SCHWARCZ, Lilia K. M. (org.). *História da vida privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

6. Anos 60/70 ou Terra em Transe.

Filme: *Terra em Transe* (1967), Glauber Rocha.

ROCHA, Glauber. "Entrevista a Positif" e "O Cinema Novo e a aventura da criação". In *Revolução do Cinema Novo*. São Paulo: Cosac&Naify, 2004.

Seminário: SANCHEZ, Pedro Alexandre. "Terra em Transe" e "Panis et circensis", in *Tropicalismo: decadência bonita do samba*. São Paulo: Boitempo, 2000.

7. Tropicalismo e Marginalismo diante da ditadura:

Filme: *O Bandido da Luz Vermelha* (1969), Rogério Sganzerla.

Sobre a "vanguarda":

SCHWARZ, Roberto: "Nota sobre vanguarda e conformismo" e "Cultura e Política, 1964-69", in *O Pai de Família e outros estudos*, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.

Seminário: GULLAR, Ferreira. *Vanguarda e subdesenvolvimento: ensaios sobre arte*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1984.

8. Da crise dos anos 80 ao Brasil pós-real

ROCHA, Glauber. "Entrevista", in GASPARI, Elio; HOLLANDA, Heloisa Buarque de; VENTURA, Zuenir. *70/80 - cultura em trânsito*. Rio de Janeiro: Ed. Aeroplano, 2000.

Filme: *Cronicamente inviável* (2000), Sérgio Bianchi.

SCHWARZ, Roberto. "Fim de Século". In *Seqüências brasileiras: ensaios*. São Paulo: Cia. das Letras, 1999.

MÉTODOS UTILIZADOS

Aulas expositivas, discussões abertas em torno de textos, documentos e filmes propostos; debates sobre os temas e os textos, análises de documentação individual e em grupo.

AVALIAÇÃO E ATIVIDADES DISCENTES

Além da participação nas atividades do item anterior:

1. Relatório crítico de leitura de uma unidade do programa (Unidades 2 até 8), de livre escolha do aluno. Trata-se de uma leitura crítico-comparativa dos textos e documentos (inclusive filmes) que façam parte da Unidade escolhida. Este trabalho pode ser individual ou em grupo de, no máximo, quatro pessoas, e deve ter no máximo 5 páginas.
2. Ou apresentar um Seminário (os participantes dos seminários ficam dispensados do relatório de leitura)
3. Prova final com temas propostos pelo professor a partir do texto "Fim de Século", de Roberto Schwarz.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Participação nas discussões em sala de aula; avaliação dos trabalhos e dos seminários.

CRITÉRIOS DE RECUPERAÇÃO

Terão acesso à recuperação os alunos que cumprirem a frequência mínima exigida. Neste caso, deverão apresentar trabalho adicional a ser combinado com o professor.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

(obs: além da bibliografia básica citada nos itens do programa, segue uma bibliografia teórica para o acompanhamento do curso).

ADORNO, T. W. . “Crítica Cultural e Sociedade”. In: *T.W. Adorno*. São Paulo: Ática, 1986.

_____. “Sociologia da arte e da música”, in *Temas Básicos da Sociologia* (Adorno e Horkheimer, orgs.), São Paulo: Cultrix, 1978.

_____. *Minima Moralia*. São Paulo: Ática, 1989.

ADORNO, T. W. e HORKHEIMER, M. “A Indústria Cultural: O Esclarecimento como Mistificação das Massas”, in *Dialética do Esclarecimento*, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

ANDERSON, Perry. *Afinidades seletivas*. São Paulo: Boitempo, 2002.

ALAMBERT, F. e CANHÊTE, P. *Bienais de São Paulo: da era do Museu à era dos curadores*. São Paulo: Boitempo, 2004.

ARANTES, Otilia e Paulo E. *Sentido da formação*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

ARANTES, Paulo E. *Sentimento da dialética*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

_____. “Sofística da assimilação”, in *praga: estudos marxistas*. São Paulo: HUCITEC, nº 8, agosto de 1999.

ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

_____. *Arte e crítica de arte*. Lisboa: Editorial Estampa, 1995.

BENJAMIN, Walter: *Obras Escolhidas, v.1, 2 e 3*. São Paulo: Brasiliense, 1989.

BENSE, Max. *Inteligência brasileira: uma leitura cartesiana*. São Paulo: Cosac&Naif, 2009.

BERMAN, Marshall. *Aventuras no marxismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

BERNARDET, Jean Claude. *Brasil em tempo de cinema*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.

BOURDIEU, Pierre. *As Regras da Arte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

BUCHLOH, Benjamin. “The Social History of art: models and concepts” In.: FOSTER, H et al. *Art since 1900*. London: Thames & Hudson, 2004.

CANDIDO, Antonio: *Literatura e Sociedade*, São Paulo: Publifolha, 2000.

CEVASCO, M. Elisa. *Dez lições sobre Estudos Culturais*. São Paulo: Boitempo, 2003.

_____. *Para ler Raymond Williams*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

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

CLARK, T. J. *Modernismos: ensaios sobre política, história e teoria da arte*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

GODARD, Jean-Luc. *Introdução a uma verdadeira história do cinema*. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

GREENBERG, Clement. *Arte e cultura: ensaios críticos*. São Paulo: Ática, 1996.

GULLAR, Ferreira. *Cultura posta em questão*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965.

HAUSER, Arnold: "A Era do Filme", in *História social da literatura e da arte*, São Paulo: Martins Fontes, 2000.

JAMESON, Fredric. *Cultura do dinheiro: ensaios sobre a globalização*. Petrópolis: Vozes, 2001.

_____. *Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio*. São Paulo: Ática, 2002.

LINS, Paulo: *Cidade de Deus*. São Paulo: Cia das Letras, 2002.

MACHADO, Rubens. *São Paulo em movimento: a representação cinematográfica da metrópole nos anos 20*. São Paulo: dissertação de mestrado, ECA-USP, 1989.

MARCUSE, Herbert. *A dimensão estética*. São Paulo: Martins Fontes, 1981.

MICELI, Sérgio. "Por uma história social da arte". In.: CLARK, T.J. *A Pintura da Vida Moderna: Paris na arte de Manet e de seus seguidores*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004

MOTA, Carlos Guilherme. *Ideologia da cultura brasileira*. São Paulo: Ática, 1985.

SCHAPIRO, Meyer: *A Arte Moderna, séculos XIX e XX*, São Paulo: Edusp, 1996.

SCHORSKE, Carl: *Viena Fin-de-siècle*, São Paulo: Cia das Letras, 1989.

WILLIAMS, Raymond. *Cultura*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

_____. *Marxismo e Literatura*. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.

_____. *Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade*. São Paulo: Boitempo, 2007

SEVCENKO, Nicolau. *Orfeu extático na metrópole*. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

XAVIER, I. *Alegorias do subdesenvolvimento: cinema novo, tropicalismo, cinema marginal*. São Paulo: Brasiliense, 1991.

_____. *O cinema brasileiro moderno*. São Paulo: Paz e Terra, 2001, col. Leituras.

_____. *Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da fome*. São Paulo: Brasiliense/EMBRAFILME, 1983.

