

DISCIPLINA OPTATIVA: HISTÓRIA SOCIAL DA ARTE

1º. SEMESTRE 2020 – DIURNO

PROFA. MARIA HELENA ROLIM CAPELATO

EMENTA E OBJETIVOS: O curso tem como objetivo refletir sobre as múltiplas relações entre História e Arte tendo como recorte a História da América Latina nos séculos XX e XXI.

O curso será composto por 5 unidades: história e literatura; história e cinema; história e música; história e artes plásticas; história política/arte engajada/arte de resistência

I – História e literatura:

Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões:

- diálogo entre esses dois campos discursivos: história e literatura
- a literatura latino-americana: conjuntura histórica, temas e formas de linguagem

TEXTOS REFRENTES ÀS AULAS DA UNIDADE I:

Nicolau Sevcenko. *Introdução*. **Literatura como missão.**

Antonio Celso Ferreira. *Literatura. A fonte fecunda*. In. **O historiador e suas fontes**

Sidney Chalhoub e Leonardo A.M.Pereira. *Apresentação*. In **A história contada.**

II – História e cinema.

Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões:

- o passado visto através de imagens em movimento e propostas metodológicas para o uso do cinema como fonte histórica
- Cinema latino-americano e suas relações com aspectos sociais e políticos

TEXTOS REFRENTES ÀS AULAS DA UNIDADE II:

Robert Rosenstone. **El pasado en imagenes. El desafio del cine a nuestra idea de la historia.**

Maria Dolores Fuentes Bajo e Maria Dolores Pérez Murillo. **A memória filmada. América Latina através de seu cinema.**

III – História e música

Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões:

- música e identidade latino-americana
- “nueva canción”: canção de protesto

TEXTOS REFRENTES À UNIDADE III:

Marcos Napolitano. **História e Música. História cultural da música popular.**

Tânia Consta Garcia. **Nova Canção: Manifestos e Manifestações latino-americanas no cenário político mundial dos anos 60.**

IV – História e Artes plásticas

Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões:

- Modernismo e vanguardas artísticas na América Latina
- Correntes artísticas da 2ª. metade sec.XX na AL
- Bienais do Mercosul: produções artísticas da região

TEXTOS REFERENTES À UNIDADE IV:

Suely Rolnik, Cristirna Freire, Ana Longoni. *Sentidos em luta: Recuperação contemporânea dos conceitualismos e da arte conceitual.* In. **Conceitualismo do Sul/Sur.**

Frederico Moraes. **Reescrevendo a história da arte latino-americana.**

V – História Social da Arte/ Arte e política/Arte engajada

Nesta unidade serão privilegiadas as seguintes discussões:

- Subsídios para uma história social da arte na América Latina
- A relação entre arte e política
- Arte engajada e arte de propaganda

TEXTOS REFERENTES À UNIDADE V:

Aracy A. Amaral. **Arte para que? A preocupação social na arte brasileira 1930-70.**

- Toby Clark. *Introducción e propaganda y guerra.* In **Arte y propaganda en el siglo XX. La imagen política en la era de la cultura de masas.**

XX

Avaliação: Prova ou entrega de trabalho

Entrega das avaliações

XX

METODOLOGIA DE TRABALHO

Primeira Parte: Aula expositiva

Segunda Parte: Aula participativa com discussão de textos/sons/imagens referentes ao tema da aula

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

1ª. Avaliação: participação em aula (escolha do tema de uma das 5 unidades) Peso 1

**2ª. Avaliação: Prova escrita ou entrega de trabalho até o dia
Peso 2**

A Prova escrita constará de 3 questões relacionadas aos temas abordados durante o semestre. O aluno deverá responder 2 delas à sua escolha.

OU

Entrega de trabalho individual sobre um tema relacionado aos assuntos relacionados à arte que foram abordados no curso. O trabalho deve conter entre 3 (no mínimo) e 5 (no máximo) laudas. Os temas escolhidos deverão estar relacionados com quaisquer aspectos da arte latino-americana

OBSERVAÇÃO:

- 1) A frequência às aulas será levada em conta na avaliação.**
- 2) Os trabalhos feitos em conjunto deverão ter uma Introdução e Conclusão comuns, mas deverão conter, também, um conteúdo individual.**

- CRITÉRIOS DE RECUPERAÇÃO

Prova escrita. Serão formuladas 3 questões referentes aos temas abordados ao longo do curso.

BIBLIOGRAFIA GERAL

Ades, Dawn. **Arte na América Latina**. São Paulo: Cosac & Naify, 1997.

Sandoval, Adriana. **Los dictadores y la dictadura en la novela hispanoamericana (1852-1978)**, Mexico, UNAM, 1989.

Amaral, Aracy A. **Arte dos anos Arte para que? A preocupação social na arte brasileira 1930-70. Subsídios para uma história social da arte**. São Paulo: Studio Nobel, 2003, 3ª. Ed.

Barbosa, Carlos Alberto Sampaio. *Disputa por uma cultura revolucionária*. In. **Revista Pós-História**, n. 12, Unesp, 2004.

Bosi, Alfredo. **Literatura e Resistência**. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

Capelato, Maria Helena. *Modernismo latino-americano e construção de identidades através da pintura*. In. **Revista de História**, no. 153, 2º. Semestre 2005.

Capelato, MH.; Moretin, E.; Napolitano, M.; Salinas, E.Th. **História e Cinema**. São Paulo, Alameda, 2ª. Ed. 2011.

Clark, Toby. **Arte y propaganda en el siglo XX**. Madrid: Ediciones AKAI, 2000.

Carrasco, E. **La nueva canción latinoamericana**. Santiago: CENECA, 1982.

Castañeras Gonzales, Manuel Antonio. **Introducción al método iconográfico**. Barcelona: Ariel Histórico, 1998.

Cota Jr., Eustáquio Dorneles. **Arte, Cultura e Política. A formação da Coleção Latinoamericana do MOMA**, Jundiaí, Paco Editorial, 1999.

Costa, Adriana Vidal. **Intelectuais, política e literatura na América Latina: o debate sobre revolução e socialismo em Cortazar, Garcia Márquez e Vargas Llosa (1958-2005)**. Tese de Doutorado. Belo Horizonte: Depto. de História, UFMG, 2009.

Franco, Jean. **La cultura moderna en América Latina**. Buenos Aires: Grijalbo, 1985.

Freire, Cristina e Longoni, Ana (orgs.) Cristina Freire, Ana Longoni. **Conceitualismo Sur/Sul. São Paulo: Anna Blume e USP-MAC, AECID, 2009.**

Garcia, Tânia da Costa. *Entre a tradição e o engajamento. Atahualpa yuanqui e a canção folclórica nos tempos de Perón*. In **Projeto História**, junho, no. 36, São Paulo, 2008.

Garcia, Tânia da Costa. **Nova canção: Manifesto e manifestações latino-americanas no cenário mundial dos anos 60**. (texto online)

Gilman, Claudia. **Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionário en América Latina**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.

Morais, Frederico. Reescrevendo a história da arte latino-americana. In. **I Bienal do Mercosul**. Porto Alegre: FBAAVM, 1997. (Catálogo, pp. 12-20)

Moretin, Eduardo. *O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro*. In CAPELATO e outros. **História e cinema**. São Paulo: Alameda, 2008.

Napolitano, Marcos. **História e Música. História cultural da música popular**. Belo Horizonte: Ed. Autêntica, 2005.

Pianowski, Fabiane. *Caos urbano: a estética pós-moderna em Amores Perros*. In. **Revista Observaciones Filosóficas**, no. 6, 2008.

Piglia, Ricardo. *Enquete a la literatura contemporánea*. In. Sarlo, Beatriz e Altamirano, Carlos. **La historia de la literatura argentina**. Buenos Aires: Centro Editor, 1982.

Pinto, Julio Pimentel. **A leitura e seus lugares**, São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

Pizarro, Ana (org.). **América Latina. Palavra, literatura e cultura**. Vol 3. *Vanguarda e modernidade*. São Paulo/Campinas: Memorial/Editora da Unicamp, 1995.

Rosenstone, Robert. **El pasado en imagenes. El desafio del cine a nuestra idea de história**. Barcelona: Ariel História, 1997.

Resende, Beatriz (ORG.). **A literatura latino-americana do século XXI**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2005.

Sánchez-Biosca, Vicente. *Cine y vanguardias artísticas: conflictos, encuentros, fronteiras*. Barcelona: Paidós, 2004.

Schwartz, Jorge. **Vanguardas latino americanas. Polêmicas, manifestos e textos críticos**. São Paulo: USP/Iluminuras, 1995.

Sevcenko, Nicolau. **A literatura como missão**. São Paulo: Brasiliense, 1983.

Vasconcellos, Camilo de Mello. **Imagens da Revolução Mexicana. O Museu Nacional de História do México. 1940-1982**. São Paulo: Alameda, 2007.

Villaça, Mariana Martins. **O Instituto del Arte e Indústria Cinematográfica (ICAIC) e a política cultural de Cuba (1959-1991)**. São Paulo: Alameda.

Villaça, Mariana Martins. **Polifonia Tropical. Experimentalismo e engajamento na música popular (Brasil e Cuba, 1967-1972)**. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2004.

