

FLH 0452 - HISTÓRIA SOCIAL DA ARTE

Prof. Gildo Magalhães

Objetivo: analisar criticamente as representações de ciência e técnica na arte, em especial na pintura, discutindo-as como produtos de relações históricas e sociais.

Programa

1. Introdução ao curso: por que ciência e arte na sociedade?
2. Arte, ciência e cultura: fronteiras e passaportes
3. História das idéias nas pinturas
4. Idéias científicas, técnica e a história da arte
5. Arte, técnica e o espectador
6. Arte como comentário político
7. A criação da natureza pela técnica
8. Iluminismo, industrialização e as artes
9. Modernismo e a história da técnica
10. Arte e trabalho
11. Modernismo no Brasil

Bibliografia dos Seminários

- Baxandall, Michael. *Padrões de intenção*. S. Paulo: Cia. das Letras, 2006
- Bronowski, J. *O olho visionário, ensaios s/arte, literatura e ciência*. Brasília: Unb, 1998
- Cardoso, Rafael. *Arte brasileira em 25 quadros*. R. Janeiro: Record, 2008
- Casati, Roberto. *A descoberta da sombra*. S. Paulo: Cia. das Letras, 2001
- Clark, T.J.. *A pintura da vida moderna*. S. Paulo: Cia. das Letras, 2004
- Fer, Briony et al. *Realismo, racionalismo, surrealismo*. S. Paulo: Cosac&Naify, 1998
- Frascina, Francis et al. *Modernidade e modernismo*. S. Paulo: Cosac & Naify, 1998
- Gay, Peter. *Modernismo. O fascínio da heresia*. S. Paulo: Cia. das Letras, 2009
- Harrison, Charles et al. *Primitivismo, cubismo, abstração*. S. Paulo: Cosac&Naify, 1998
- Henderson, Wiliam. *A revolução industrial*. S. Paulo: Edusp, 1979
- Kemp, Martin. *Leonardo da Vinci*. R. Janeiro: Jorge Zahar, 2005
- Lobo, Huertas. *A arte e a revolução industrial - séc. XVIII/XIX*. Lisboa: Horizonte, 1985
- Manguel, Alberto. *Lendo imagens*. S. Paulo: Cia das Letras, 2001
- Ortega y Gasset. *A desumanização da arte*. S. Paulo: Cortez, 1991
- Palhares, Taísa (org.). *Arte brasileira na Pinacoteca*. S. Paulo: Cosac&Naify, 2009
- Schama, Simon. *Paisagem e memória*. S. Paulo: Cia. das Letras, 1996
- Schama, Simon. *O poder da arte*. S. Paulo: Cia. das Letras, 2010
- Thuillier, Pierre. *De Arquimedes a Einstein*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994
- Wagensberg, Jorge. *La rebelión de las formas*. Barcelona: Tusquets, 2004
- Wolheim, Richard. *A pintura como arte*. S. Paulo: Cosac & Naify, 2002

Bibliografia Adicional

- Alpers, Svetlana. *O projeto de Rembrandt*. S. Paulo: Cia. das Letras, 2010
- Argan, Giulio. *Clássico e anticlássico*. S. Paulo: Cia. das Letras, 1999
- Argan, Giulio. *Clássico e anticlássico*. S. Paulo: Cia. das Letras, 1999
- Braudel, Fernand. *O modelo italiano*. S. Paulo: Cia. das Letras, 2007
- Castelnuovo, Enrico. *Retrato e sociedade na arte italiana*. S. Paulo: Cia. Letras, 2006

Cumming, Robert. *Para entender a arte*. S. Paulo: Ática, 1996
Cumming, Robert. *Para entender os grandes pintores*. S. Paulo: Ática, 1998
Duby, George. *História artística da Europa. Idade Média*. R. Janeiro: Paz&Terra, 2002
Eco, Umberto. *Arte e beleza na estética medieval*. R. Janeiro: Record, 2010
Fischer, Ernst - *A necessidade da arte*. São Paulo: LTC, 2007
Hagen, Rose-Marie e Reiner. *What great paintings say*, 3 v. Köln: Taschen, 1997
Liechtenstein, Jacqueline (org.) – *A pintura. Vol. 4: o Belo*. São Paulo: 34, 2004
Magalhães, Gildo. *Introdução à metodologia da pesquisa*. S. Paulo: Ática, 2005
Read, Herbert – *Arte e alienação*. Rio de Janeiro: Zahar, 1968
Salgueiro, Heliana. *Paisagem e arte*. S. Paulo: ECA/USP, 2000
Schneider, Norbert. *Still life*. Köln: Taschen, 1990
Schneider, Norbert. *The portrait*. Köln: Taschen, 1994
Snow, Charles P. *As duas culturas*. S.Paulo: Edusp, 1995

Sites (gratuitos): www.wga.hu e www.artcyclopaedia.com

Avaliação: média entre seminário (nota individual) e monografia (nota de equipe).

Monografia (Trabalho de Campo)

A mesma equipe do seminário deverá fazer uma monografia com análise de uma obra artística, após visita com a classe, a ser agendada em um dos seguintes museus: Pinacoteca de São Paulo, MASP, MAC-USP, MAM ou Museu Lasar Segall. A obra será de livre escolha, mas deve conter elementos que permitam uma discussão de aspectos das ciências e técnicas.