

HISTÓRIA SOCIAL DA ARTE

Código:

Professor: Francisco Alambert

Período: primeiro semestre de 2005.

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-historiográficas sobre os sentidos e as definições das formas artísticas no contexto brasileiro. Com isso poderemos estudar não apenas as 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.

Sousa, Gilda de Mello e. “Pintura brasileira contemporânea: os Precursores” in *Exercícios de Leitura*. São Paulo: Duas Cidades, 1980.

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.

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.

Sousa, Gilda de Mello e. "Vanguarda e nacionalismo na década de vinte", in *Exercícios de Leitura*. São Paulo: Duas Cidades, 1980.

Seminário: AMARAL, Aracy. "As idéias no contexto da Semana" e "A Semana como preparadora". In *Artes plásticas na semana de 22*. São Paulo: Perspectiva, 1979.

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

b) Cinema.

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

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

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

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.

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

Filme: "Da figuração à abstração"; "O cão louco Mário Pedrosa" (documentários).

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

Seminário: PEDROSA, M. "O Crítico, os Salões e as Bienais" e "O ponto de vista latino-americano", in *Política das Artes*, op. cit.

Filme: São Paulo S/A (1965), Luiz 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. *Revisão crítica do cinema brasileiro*. São Paulo, Cosac&Naify, 2003.

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.

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.

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

Filme: *Cronicamente inviável*, Sérgio Bianchi.

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

Filme: *Cidade de Deus*, Fernando Meirelles

Artes Plásticas: *Carandiru*, de Lygia Pape e *111*, de Nuno Ramos.

MÉTODOS UTILIZADOS

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

ATIVIDADES DISCENTES

Participação nas atividades do item anterior; relatório de leitura de um item do programa (pode ser individual ou em grupo de, no máximo, quatro pessoas), seminário (os participantes dos seminários ficam dispensados do relatório de leitura) e prova final com temas propostos pelo professor.

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

_____. *Mínima Moral*. 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.

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, n° 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.
- 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.
- 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.
- GODARD, Jean-Luc. *Introdução a uma verdadeira história do cinema*. São Paulo: Martins Fonte, 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.
- MARCUSE, Herbert. *A dimensão estética*. São Paulo: Martins Fontes, 1981.
- 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.
- 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.