

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA**

Disciplina: História Social da Arte (Optativa).

Código: FLH0452

Semestre/Ano: 1º semestre de 2004

Período: Noturno

Professor: Francisco Alambert

Título: História Social da Arte no Brasil (século 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, 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. Antes do Modernismo

PEDROSA, Mário. “Da ‘Missão’ à Semana de Arte Moderna”. In ARANTES, O. (org.). *Acadêmicos e Modernos: textos escolhidos de Mário Pedrosa, v. III*. São Paulo: EDUSP, 1998, pp. 39-133.

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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

6. Anos 60/70 ou Terra em Transe.

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

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

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

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:

a) 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.

b) Tropicalismo e artes plásticas

FAVARETTO, Celso. *Tropicália alegoria alegria*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000, 3. ed, pp.19-61.

Seminário: Hélio Oiticica e Lygia Clark.

FAVARETTO, Celso. *A invenção de Hélio Oiticica*. São Paulo: EDUSP, 1992.

c) Cinema Marginal

XAVIER, I. *Alegorias do subdesenvolvimento*. Op. cit.

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

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.

NAVES, R. “Da dificuldade de forma à forma difícil”, in *A forma difícil: ensaios sobre arte brasileira*. São Paulo: Ática, 1996.

Seminário: NAVES, R. “Anonimato e singularidade em Volpi” e “Amílcar de Castro: matéria de risco”, *A forma difícil*, op. cit.

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, seminário (os participantes dos seminários ficam dispensados do relatório de leitura) e trabalho final de pesquisa.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

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

CRITÉRIOS DE RECUPERAÇÃO

Terão acesso à recuperação os alunos que cumprirem a freqüência 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.
- ADORNO, T. W. *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.
- 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.
- ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
- ARGAN, Giulio Carlo. *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.
- CANDIDO, Antonio. *Literatura e Sociedade*, São Paulo: Publifolha, 2000.
- CEVASCO, M. Elisa. *Dez lições sobre Estudos Culturais*. São Paulo: Boitempo, 2003.
- CEVASCO, M. Elisa. *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.
- JAMESON, Fredric. *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, Ismail. *Sertão Mar: Glauber Rocha e a estética da fome*. São Paulo: Brasiliense/EMBRAFILME, 1983.
- XAVIER, Ismail. *O cinema brasileiro moderno*. São Paulo: Paz e Terra, 2001, col. Leituras.