

PROGRAMA DE DISCIPLINA	
DISCIPLINA: Artes Visuais Moderna e Contemporânea	
CÓDIGO DA DISCIPLINA: APL013	
CARGA HORÁRIA: 60 h/s	CRÉDITOS: 04
DEPARTAMENTO OFERTANTE: Departamento de Artes Plásticas	
TIPO: Obrigatória	
EMENTA: A disciplina visa abordar com abrangência e produção artística do século XX e do início do século XXI, no Ocidente, observando a possível distinção entre Modernismo e Pós-modernismo. As artes visuais produzidas nesse período poderão ser associadas a outras áreas do conhecimento como música, dança, teatro, literatura, filosofia, antropologia, sociologia, ciências biológicas e exatas, de acordo com a complexidade crescente do fazer artístico ao longo do último século.	
OBJETIVOS A disciplina visa atualizar o aluno com relação às principais tendências artísticas e aos artistas que se destacaram ao longo do século XX e durante as décadas que se sucedem no século XXI. Trata-se de um apanhado geral que oferece ao aluno uma primeira possibilidade de contextualização histórica da produção artística moderna e contemporânea no Ocidente, aumentando seu repertório imagético e teórico.	
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS As aulas são fundamentadas em bibliografia especializada e atualizada tornada acessível ao aluno através da organização de apostilas. Além da bibliografia geral, uma bibliografia específica é indicada para leitura prévia, correspondendo a cada uma das aulas da carga horária prevista. Esta bibliografia específica é indicada como leitura obrigatória valendo como avaliação por meio de fichamentos e apresentação de seminários quando se avalia a assimilação dos conteúdos trabalhados. Os mesmos textos servem como referência para uma prova dissertativa, no final de cada período. Os conteúdos de todas as aulas são acompanhados por projeções de imagens, incentivando o aluno a exercitar não apenas a observação mas igualmente sua capacidade de análise crítica, ao relacionar as várias manifestações artísticas ocorridas nos períodos estudados.	

PROGRAMA

- A arte europeia do final do século XIX
- Expressionismo alemão
- Fauvismo francês
- Cubismo
- Futurismo italiano
- Suprematismo
- Dadaísmo
- Neoplasticismo holandês
- Bauhaus
- Construtivismo russo
- Surrealismo
- Tachismo
- Grupo Cobra
- Expressionismo abstrato
- Action Painting
- Happening
- Neo-dadaísmo
- Pop Art
- Novo realismo francês
- Fluxus
- Hard Edge
- Minimal Art
- Arte Provera
- Arte Conceitual
- Earth Art
- Land Art
- Body Art
- Hiperrealismo
- Transvanguarda italiana
- Neo-expressionismo alemão
- Bad Painting
- Arte dos anos 1990 – as Bienais
- Arte dos anos 1990 – as Documentas

(disciplina: Artes Visuais Moderna e Contemporânea)

Bibliografia básica

ARCHER, Michael. **Arte contemporânea. Uma história concisa**. São Paulo. Martins Fontes, 2001.
ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna**. São Paulo: Cia das Letras, 1992.
CHOMPAGNON, Antoine. **Os cinco paradoxos da modernidade**. Belo Horizonte: UFMG, 1996.
CHIPP, Herchel B. **Teorias da arte moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
FOSTER, Hal. **Recodificação – Arte, Espetáculo, política Cultural**. Casa Editorial Paulista, 1996.

(disciplina: Artes Visuais moderna e Contemporânea)

Bibliografia complementar

ABBAGNANO, Nicola. **Dicionário de Filosofia**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

ABRAMOVIC, Marina, WUFFEN, Thomas. **The Bridge/El Puente**. Catálogo de exposição retrospectiva. Milano: Charta, 1998.

ADORNO et alii. Comentários e seleção de Luiz Costa Lima. **Teoria da Cultura de Massa**. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

ARANTES, Otília B. F. **O lugar de arquitetura depois dos modernos**. São Paulo: EDUSP, Nobel, 1993.

ARGAN, Giulio Carlo. **A Crítica de Arte**. In: *Arte e Crítica de Arte*. Lisboa, Estampa, 1988. P. 127-161.

AUGÉ, Marc. **Não Lugares. Introdução a uma antropologia da supermodernidade**. São Paulo: Papirus, 1984.

_____. **Por uma antropologia dos mundos contemporâneos**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.

BARTHES, Ronald. **Mythologies**, Paris: Seuil, 1957.

BAUDELAIRE, Charles. **O artista, homem do mundo, homem das multidões e crianças; A modernidade; A arte pneumônica**. In: BAUDELAIRE, C. *Sobre a Modernidade*. São Paulo. Paz e Terra, 1996. P. 14-39.

BAUDRILLARD, Jean. **La société de consommation**. Paris: Gallimard, 1970.

_____. **O caso Romênia**. In: PARENTE, André (org.). *Imagem Máquina*. Rio de Janeiro, Editora 34, 1993. p. 147-154.

_____. **O sistema dos objetos**. São Paulo: Perspectiva, 1989.

_____. **Simulacres et simulation**. Paris: Galilée, 1981.

BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução**. In: BENJAMIN et alii. *Textos Escolhidos*. São Paulo, Abril Cultural, 1973. (Col. Os Pensadores). P. 4-28.

BENJAMIN, Walter et alii. **Textos Escolhidos**. São Paulo: Abril Cultural, 1973. (Col. Os Pensadores).

BOIS, Yves-Alain, KRAUSS, Rosalind E. **Formless. A user's guide**. New York : Zone Book, 1997.

BORER, Alain. **Deploração de Beuys**. In: *Catálogo da Exposição Joseph Beuys*. Tradução de Patrícia Franca. Paris: Centre George Pompidou, 1994.

BOSI, Alfredo. **Reflexões sobre a Arte**. São Paulo: Ática, 1989.

BORDIEU, Pierre. **O Poder do Simbólico**. Lisboa, Rio de Janeiro: Difel, Bertrand, 1989.

_____. **O que é utopia**. São Paulo. Brasiliense, 1985.

BRADBURY, Malcolm. **O mundo moderno: dez grandes escritores**. São Paulo: Cia das Letras, 1989.

(disciplina: Artes Visuais moderna e Contemporânea)

BUENO, Maria Lúcia. **Artes Plásticas no século XX. Modernidade e globalização**. Campinas: Unicamp, 1999.

CALABRESE, Omar. **A idade neobarroca**. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

CAMPOS, Maria Helena Rabelo (org.), MENDES, Nancy Maria (org.) **Ensaio de semiótica**. In: *Cadernos de linguísticas e teoria da literatura*, 6, Belo Horizonte ano III, dezembro de 1981.

CANCLINI, Nestor Garcia, **Consumidores e cidadãos. Conflitos multiculturais da globalização**. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996.

CAUQUELIN, Anne. **Petit Trailé d'Arte contemporain**. Paris : Seuil, 1996.

CHAUÍ, Marilena. **Convite à Filosofia**. São Paulo: Ática, 2000.

CHOMSKY, Noam. **Novas e velhas ordens mundiais**. São Paulo: Scritta, 1996.

_____. **11 de setembro**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

_____. **Anotações da palestra proferida aos curadores adjuntos do Projeto Rumos Visuais, 1999-2000**. São Paulo. Instituto Itaú Cultural, 30 de novembro de 1999.

COCCHIARALE, Fernando. **Crítica: a palavra em crise**. In: *Panorama da arte Brasileira*. . /s.n.t./.

COELHO, Teixeira (org). **A Modernidade de Baudelaire**. São Paulo: Paz e Terra.

_____. **Por uma arte outra vez transcendental**. In: *Revista USP*, São Paulo, nº 40, pp. 86-94. Dezembro/ janeiro 1998-99.

COLI, Jorge. **O que é Arte?** São Paulo: Brasiliense, 1991.

COMMUNICATIONS, **Les objets**, 13, Paris, Seuil, 1969.

CONNOR, Steven. **Cultura Pós-Moderna. Introdução às teorias do contemporâneo**. São Paulo: Loyola, 1996.

CRIMP, Douglas. **On the Museum's Ruins**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1997.

DANTO, Arthur C. **The Body/Body Problem. Selected Essays**. Berkeley. Los Angeles. University of California Press, 1999.

DELEUZE, Gilles. **Lógica do sentido**. São Paulo: perspectiva, 2000.

DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix. **Milli Plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2**. Paris : Éditions de Minuit, 1980.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **L'Empreinte (catálogo)**. Paris: Centre Georges Pompidou, 1997.

_____. **O que vemos, o que nos olha**. São Paulo: Ed. 34, 1998.

DOCUMENTA X, **SHORT Guide/kurzführer. Kassel: Cantz**, 1997. (21 Juni bis 28 September 1997).

DOMINGUES, Diana (org.). **A arte do século XXI: A humanização das tecnologias**. São Paulo: UNESP, 1997.

(disciplina: Artes Visuais Moderna e Contemporânea)

DORIVAL, Bernard. **The School of Paris**. In: *The Musée d'Art Moderne*. London: Thames and Hudson. /s.d./.

FABRIS, Annateresa. **O que é o contemporâneo na arte contemporânea? Exposição Intervalos**, São Paulo, Paço das Artes, 1997.

FINEBERG, Jonathan. **Art since 1940. Strategies of Being**. London: Lawrence King, 1995.

FIZ, Simón Marchán. **Del Arte Objetual al Arte de Concepto. Lãs Artes plásticas desde 1960**. Madrid: Simon Marchán Fiz, 1974.

FLENTGE, Gertrude (coord). ODIJK, Els van (coord.). **Silent zones/ Zonas silenciosas/Zones de silence**. Amsterdam: Rijksakademie van beeldende Kusten, 2001

FOSTER, Hal. **The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century**. Cambridge. Mass., 1996.

FOUCAULT, Michel. **O que é um autor?** In: *O que é um autor?* Porto, Veja, 1992. Cap. 2, p. 33-46.

FRANCA, Patrícia. **L'infra-mince, zona de sombra e o tempo do entre-dois**. In: *Porto Alegre*, Porto Alegre, v.9, n.16, pp. 19-26, Maio de 1998.

FRANCH, JOSÉ Alcina, BOURDET, Marisa Calés (eds). **Hacia una ideologia para el siglio XXI**. Madrid: Akal, 2000.

FRANCIS, R. *Jasper Johns*.

FRIED, Michael. **Art and Objecthood**. Chicago: University of Chicago Press, 1998

GINSGURG, Carlo. **Morelli, Freud e Sherlock Holmes: pistas e o Método Científico**. Texto avulso ainda sem referência bibliográfica localizada.

GLUSBERG, Jorge. **The art of Performance**. New York: ICASA (International Center for Advanced Studies in Art), New York University, /s.d./.

GOLDEBERG, Roselee. **Performance Art: from Futurism to the present**. London: Thames and Hudson, 1988.

GROSSMANN, Martin. **Do Ponto-de-vista à Dimensionalidade**. In: *Item*, Revista de Arte nº3, fevereiro de 1996, Rio de janeiro. P. 29-37.

GUINLE FILHO, Jorge. **O Conceito da Imagem na Nova Pintura do séc. XX.** In: *Revista Módulo*, nº 67, Rio de janeiro, 1982. p. 44-51.

GULLAR, Ferreira. **Etapas da arte contemporânea: do Cubismo ao Neoconcretismo**. São Paulo: Nobel, 1985.

HABERMAS, Jürgen. **O discurso filosófico da modernidade**. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

HANSEN, João ADOLFO. Autor. In: JOBIM, J. Luís, (org) **Palavras de crítica**. Rio de janeiro, Imago, 1992. P. 11-41.

(disciplina: Artes Visuais Moderna e Contemporânea)

HILL, Marcos. **Gráfico “Tipos de abordagem da História da Arte”**. Seminário sobre metodologia da pesquisa em Arte. Instituto de Letras e Artes. Universidade Federal de Pelotas, junho de 1996.

Huysen, Andreas. **Seduzidos pela memória**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.

JANSON, H. W. **Histoire de l’Art**. Paris : Ars Mundi, 1987.

JOACHIMIDES, Christos. M. (ed.) ROSENTHAL, Norman (ed.). **METROPOLIS**. International Art Exhibition Berlin 1991 (catálogo). New York: Rizzoli, 1991.

JUNQUEIRA, Fernanda. **Sobre o Conceito de Instalação**. In: *Revista Gávea*, nº 14, setembro 1996, p. 551-569.

KELLNER, Douglas (ed). **Tecnologia, Guerra e Facismo**. Coletânea de artigos de Herbert Marcuse. São Paulo: UNESP, 1999.

KLEINBAUER, W. E. **O que é história da Arte?** In: *Modern Perspective in Western Art History*. Tradução de Marco Elízio de Paiva.

KLEIN, Naomi. **No logo: el poder de las marcas**. Buenos Aires: Paidós, 2001.

KOSUTH, Joseph. **Arte depois da Filosofia**. Referência bibliográfica ainda não localizada.

KRAUSS, Rosalind E. **A Escultura no campo ampliado**. In: KRAUSS, R. E. *La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos*. Madrid, Alianza Forma, 1996. P. 289-304 (versão em português in: *Revista Gávea*, nº 1, p. 87-93).

KUMAR, Krishan. **Modernidade e Pós-Modernidade I: A idéia do Moderno**. In: *Da Sociedade Pós-Industrial à Pós-Moderna*. Rio de Janeiro, Zahar, 1997. p. 78-111.

LA BIENNALE DI VENEZIA. 46. **Esposizione Internazionale d’Arte. Identity and Alterity Figures of the Body 1895/1995 (catálogo)**. Venice: Marsilio, 1995.

LA BIENNALE DI VENEZIA, **48 Esposizione Internazionale d’Arte**. DAPERTutto (catálogo) Venice : Marsilio, 1999. 2 vols.

LA BIENNALE DI VENEZIA, **49. Esposizione internazionale d’Arte. Plateau of humankind** (catálogo). Venice : Electa, 2001. 2 vols.

LECAN, Jacques. **Le Seminaire Livre XI. Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse**. Paris : Seuil. 1973.

LARAIA, Roque de Barros. **Cultura, um conselho antropológico**. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

LAZZARATO, Maurizio. **What possibilities for action exist today in the public sphere?** Texto afixado no pavilhão da Áustria durante a 48ª Bienal de Veneza, 1999.

LEÃO, Emmanuel Carneiro. **Aprendendo a pensar**. Petrópolis, 1977.

LEITE, José Roberto Teixeira et alii. **Gente nova, nova gente, artes plásticas, teatro, música, cinema e fotografia**. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1967.

(disciplina: Artes Visuais Moderna e Contemporânea)

LÉVY, Pierre. **Introdução. O que é virtualização? A virtualização do corpo.** In: *O que é Virtual?* Rio de Janeiro, Editora 34, 1996. p. 11-33.

_____. **O que é virtual?** Rio de Janeiro: RD. 34, 1996.

LIPPARD, Lucy. **A arte pop.** São Paulo: verbo, 1976.

LUCIE-SMITH, Edward. **Art in the seventies.** Oxford: Phaidson, 1980.

_____. **Art Now.** Secaucus: Wellfleet, 1989.

_____. **Art Today.** London: Phaidon, 1995.

_____. **Moviments in Art since 1945. Issues and Concepts.** London: Thames and Hudson, 1995.

LYOTARD, Jean-François. **O pós-modernismo.** Rio de Janeiro: José Olimpio, 1993

_____. **Resposta à questão: o que é o pós-modernismo?** In: *Arte em Revista nº7, /s.n.t./.*

MAFESSOLI, Michael. **Sobre o nomadismo. Vagabundagens pós- modernas.** Rio de Janeiro: Record, 2001.

MANHEIM, Kari. **Ideologia e utopia.** Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.

MARCHAN, S. **Del Arte abjetual al arte de concepto 1960-1974.** Madrid: Alberto Corajon, 1974.

MAINARDI, P. **The end of the salon.**

MINK, Janis. **Marcel Duchamp 1887-1968. A Arte como Contra-Arte.** Köln: Taschen, 1996.

MORIN, Edgar. **Cultura de Massa no século XX.** São Paulo: Florense, 1969.

MOTTA, Manoel Barros da (org.). **Foucault. Estética: Literatura e Pintura, Música e Cinema.** Rio de Janeiro: Florense Universitária, 2001.

MILLER, Jonathan. **As idéias de McLuhan.** São Paulo: Cultrix, EDUSP, 1973.

MINK, Janis. **A Arte como Contra-Arte.** Köln: Taschen, 1996.

MODERNIDADE: Anais do IV Congresso Brasileiro de História da Arte. Organização de Blanca Brites, Iclea Borsa Cattani e Maria Lúcia Bastos Kern. Porto Alegre: Instituto de Artes/UFGS, 1991.

MODERNISMO: desdobramentos – marcos históricos. Instituto Cultural Itaú. São Paulo: ICI, 1993.

MORAIS, Frederico. **Panorama das Artes Plásticas: séculos XIX e XX.** São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1989.

MORIN, Edgar. **Cultura de Massa no século XX.** São Paulo: Florense, 1969.

NORESE, Giancarlo (ed.). **I Libri di Zerynthia e gli autori.** Milano: charta, 1998.

_____. **Progetto Oreste Uno.** Milano: Charta, 1998

(disciplina: Artes Visuais Moderna e Contemporânea)

NOTAS SOBRE O INFRA-MINCE – MARCEL DUCHAMP. In: *Marcel Duchamp Notes*. Paris: Centre Georges Pompidou, 1980.

NOVAES, Adauto (org). **Ética**. São Paulo: Cia das Letras, 1992.

OLIVA, Achille Bonito. **A vanguardia transvanguardia**. Milano: Electa, 1982.

OS MÚLTIPLOS BEUYS (catálogo). *Joseph Beuys na coleção Paola Colacurcio*. 30 de março a 30 de abril de 2000. Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte.

OYARZÚN, Pablo. **Anestpética Del Ready-made**. Santiago de Chile: Universidad ARCIS, 2000.

PAIXÃO, M. A. **Tendências da arte contemporânea**. Banco de dados informatizado. Módulo Pintura – Instituto Cultural Itaú, 1994.

PAQUOT, Thierry. **A Utopia. Ensaio acerca do ideal**. Rio de Janeiro: Difel, 1999.

PASTEUR, Claude et alii. **Dossier: Mai 68**. In : *História*, 497, Mai 1988, p. 28-91.

PAZ, Octavio. **Conjunctiones y disyunciones**. México: Caudernos de Joaquim Mortiz, 1978.

_____. **Los privilégios de la vista I. Arte moderno universal**. Ciudad de México: Fondo de Cultura Econômica, 1995.

PELBART, Peter Pál. **A vertigem por um fio**. *Políticas da subjetividade contemporânea*. São Paulo: Iluminuras, 2000.

PETERS, Michael. **Pós-estruturalismo e filosofia da diferença**. [uma introdução]. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

PRIGOGINE, Ilya, STENGERS, Isabelle. **A Nova Aliança. A Metáfora da Ciência**. Brasília: Universidade de Brasília, c. 1984.

PUCCI, Bruno (org). **Adorno: o poder educativo do pensamento crítico**. Petrópolis: Vozes, 1999.

(disciplina: Artes Visuais Moderna e Contemporânea)

REMOND, René. **O século XIX: 1815-1914**. São Paulo: Cultrix, 1976.

REVIEN, **What is Art?** New York, April 1, 1999.

RICO, Pablo J. ABRAMOVIC, Marina, WULFFEN, Thomas. **The Bridge/El Puente. Catálogo de exposição retrospectiva**, Milano: Charta, 1998.

RICO, Pablo J. TAWADROS, Giliane (ed.), BASBAUM, Ricardo et alii. **1 Magneto Non Place**. London: Institute of International Visual Arts [inIVA], 2001.

RIEMSCHNEIDER, Burkhard (ed.), GROSENICK, Uta (ed.). **Art at the Turno r the Millennium**. Köln: Taschen, 1999.

RUSH, Michael. **New Media in Late 20TM - Century Art**. London: Thames & Hudson, 2001.

SANTAELLA, Lucia. **Matrizes da linguagem e pensamento Sonora visual verbal**. São Paulo: Iluminuras, 2001.

_____. **O que é semiótica?** São Paulo: Brasiliense, 1983.

SANTOS, Jair Ferreira. **O que é pos-modernismo**. São Paulo: Brasiliense, 1986.

SANTOS, Laymert Garcia dos. **A Televisão e a Guerra do Golfo**. In: PARENTE, André (org). **Imagem Máquina**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. Pp. 155-161.

_____. **O mundo Contemporâneo. [visão macro da cultura]**. Anotações da palestra proferida aos curadores adjuntos do Projeto Rumos Visuais, 1999-2000. São Paulo, instituto Itaú Cultural, 30 de novembro de 1999.

SANTOS, Milton. **Por um outra globalização**. Rio de Janeiro: Record, 2000.

SANNET, Richard. **Carne e pedra. O corpo e a cidade na civilização ocidental**. Rio de Janeiro: Record, 1997.

SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). **Antropologia do ciborgue. As vertigens do pós-humano**. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

_____. **Teoria cultural e educação. Um vocabulário crítico**. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

SOUZA, Sandra Coelho de. **A Ética de Michel Foucault: a verdade, o sujeito, a experiência**. Belém: Cejup, 2000.

STANGOS, Nikos (org). **Conceitos da Arte Moderna**. Rio de Janeiro: Zahar, 1991.

SUBIRATS, Eduardo. **A flor e o cristal: ensaios sobre a arte e arquitetura moderna**. São Paulo: Nobel, 1988.

(disciplina: Artes Visuais Moderna e contemporânea)

TAWADROS, Giliane (ed.), BASBAUM, Ricardo et alii. **# 1 Magneto Non Place**. London: Institute of International Visual Arts [inIVA], 2001.

TELES, Gilberto Mendonça. **Vanguarda européia e modernismo brasileiro**. Petrópolis: Vozes, 1982.

THIBAUDET, Albert. **História da Literatura Francesa. De 1789 aos nossos dias**. Rio de Janeiro: Livraria Martins.

VALLS, Álvaro L.M. **O que é Ética**. São Paulo: Brasiliense, 1986.

VANOYE, F. **Usos da linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

VERZOTTI, Giorgio. **Maurizio Castelan**. Milano: Charta, 1999.

VIRILIO, Paul. **O Espaço Crítico**. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

_____. **A Imagem Virtual e Instrumental**. In: PARENTE, André (org.). *Imagem Máquina*. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993. p. 127-132.

WALKER, John. **A arte desde o pop**. Barcelona: Labor, 1977.

WALTHER, Ingo F. (ed.). **Art of the 20th Century**. köln: Taschen, 1998. 2 vols.

WOLFE, Tom. **A palavra pintada**. Porto Alegre: L & PM, 1987.

ZILIO, Carlos. **Barnett Newman: o que é pintar?** In: *Artepensamento*. Adauto NOVAES (org.). São Paulo, Cia das Letras, 1994. P. 351-358.

ZIZEK, Slavoj. **El espinoso sujeito. El centro ausente de la ontologia política**. Buenos Aires: Paidós, 2001.