

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS

1º período letivo de 2018

DISCIPLINA	NOME
HH714A	Tópicos Especiais em História XIV “Arte Brasileira: a formação do cânone modernista”

Horas Semanais						
Teóricas	Práticas	Laboratório	Orientação	Distância	Estudo em Casa	Sala de Aula
02	02	00	02	00	00	04
Nº semanas	Carga horária total		Créditos	Exame	Frequência	Aprovação
15	90		06	S	75%	N

Docente:

Gabriel Zacarias
Marcos Pedro Rosa - PED-B

Ementa:

Esta disciplina terá seu programa definido em função das pesquisas que se realizam no Departamento de História e das discussões prévias entre alunos e professores.

Programa:

A disciplina “Arte Brasileira: a formação do cânone modernista” apresentará alguns dos principais debates sobre a arte modernista nacional. Priorizaremos a relação entre crítica de época e objeto artístico e cotejaremos essa relação com a produção historiográfica advinda da década de 1980. O objetivo é oferecer aparatos historiográficos para a apreciação da arte brasileira da década de 1910 até a década de 1960, refletir e questionar possíveis especificidades da arte nacional.

- 1 – Introdução: Modernidade, Modernismos
- 2 – Anita Malfatti e a separação entre modernismo e pré-modernismo.
- 3 – A Semana de 1922 e a primeira geração modernista.
- 4 – A crítica de Mário de Andrade e de Oswald de Andrade.
- 5 – A década de 1930: Portinari e Flávio de Carvalho, Guignard e de Fiori.
- 6 – CAM, SPAM, Família Artística Paulista, Grupo Bernadelli e a Osirarte.
- 7 – A USP e a emergência de uma nova crítica de arte na década de 1940.
- 8 – O surgimento dos museus e a querela em torno da abstração.
- 9 – As Bienais de São Paulo.
- 10 – A crítica de Mário Pedrosa.
- 11 – A “investida tachista” e a emergência de outra abstração.
- 12 – Neoconcretismo: surgimento, crítica e repercussão.
- 13 – Arte frente ao governo militar: novas linguagens e os limites do modernismo.
- 14 – O modernismo brasileiro revisitado pela Arte Global

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS

1º período letivo de 2018

Bibliografia:

- AGUILAR, Nelson. *Figuration et Spatialisation Dans la Peinture Moderne Bresilienne: le sejour de Vieira da Silva au Bresil (1940/1947)*. Lyon- França: Dissertação Université Jean Moulin – Lyon III. Faculté de Philosophie. 1984.
- AGUILAR, Nelson. “Mário de Andrade: percurso crítico de Anita a Vieira da Silva” in: Revista do Instituto de Estudos Brasileiros v. 30. 1989.
- AGUILAR, Nelson (org.). *Mostra do redescobrimento: arte moderna*. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo. 2000.
- ALAMBERT, Francisco & Canhête, Polyana. *Bienais de São Paulo: da era do Museu à era dos curadores (1951 – 2001)*. Boitempo: São Paulo. 2004.
- ALAMBERT, Francisco. “Para uma História (Social) da Arte Brasileira.” in: BARCISK, Fabiana W. (org.). *Sobre a arte brasileira: da pré-história aos anos 1960*. Martins Fontes: São Paulo. 2015.
- ALMEIDA, Paulo Mendes de. *De Anita ao Museu*. São Paulo: Editora Perspectiva. 1976.
- AMARAL, Aracy. *Tarsila: sua obra e seu tempo*. São Paulo: Ed.34; Edusp, 2003.
- AMARAL, Aracy. *Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira 1930 – 1970*. São Paulo: Editora Nobel. 1984.
- ANDRADE, Mário de. “Ensaio sobre Clovis Graciano”. In: *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros n.10*. 1971, p 156 -175.
- ANDRADE, Mário de. “Esta Paulista Família”, 1939. In: MOTTA, F. *Textos Informes*. Revista do IEB, nº10. 1971 p 155.
- ANDRADE, Mário de. “Movimento modernista”. In: ANDRADE, Mário de. *Aspectos da literatura brasileira*. Belo Horizonte: Itatiaia, 2002.
- ANDRADE, Oswald de. *Estética e política*. São Paulo: Globo, 2011.
- ARANTES, Otília Beatriz Fiori. *Mário Pedrosa: itinerário crítico*. São Paulo, Editora Página Aberta. 1991.
- ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. *Metrópole e Cultura, São Paulo no Meio Século XX*. Bauru, EDUSC. 2001.
- BARDI, Pietro Maria. *História da Arte Brasileira: pintura, escultura, arquitetura, outras*. São Paulo: Melhoramentos. 1975.
- BARDI, Pietro Maria. *Fúlvio Pennacchi*. Brasil: Editora Raízes. 1980.
- BARROS, Regina Teixeira de. *Revisão de uma história: a criação do Museu de Arte "Moderna" de São Paulo 1946-1949*. São Paulo, 2002. Dissertação de Mestrado.
- BATISTA, Marta Rossetti. Brasil: *1º. tempo modernista 1917-29, documentação*. São Paulo: Instituto de Estudos Brasileiros, 1972.
- BATISTA, Marta Rossetti. *Anita Malfatti no tempo e no espaço*. São Paulo: Editora 34: Edusp, 2006.
- BRAGA, Paula (Org.) *Fios soltos: a arte de Hélio Oiticica*. São Paulo: Perspectiva, 2008.
- BRILL, Alice. *Mário Zanini e seu tempo*. São Paulo, Editora Perspectiva. 1984.

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS

1º período letivo de 2018

- BRITO, Ronaldo. *Amilcar de Castro*. São Paulo: Takano Editora, 2001.
- BRITO, Ronaldo. *Experiência crítica*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
- BRITO, Ronaldo. *Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro*. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
- BRITTO, Mário da S. *História do Modernismo Brasileiro: antecedentes da Semana de Arte Moderna*. São Paulo/Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978.
- CANDIDO, Antônio. "A Revolução de 30 e a Cultura" in: *Novos Estudos CEEBRAP*, vol.2, n.4, 1984. p 27-36.
- CARVALHO, José Murilo de. Aspectos Históricos do Pré-Modernismo Brasileiro. In: *Sobre o Pré-Modernismo*. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988 (vários autores).
- CHIARELLI, Tadeu. *Um Jeca nos vernissages*. São Paulo: EDUSP, 1985.
- CHIARELLI, Tadeu. "L'Italia è qui: una presentazione" in: *Novecento sudamericano: relazioni artistiche tra Italia, Argentina, Brasile e Uruguai*. Milão: Milano Skira. 2003.
- CHIARELLI, Tadeu. *Pintura não é só beleza: a crítica de arte de Mário de Andrade*. Florianópolis: Letras Contemporâneas. 2007.
- CHIARELLI, Tadeu. *Um modernismo que veio depois: Arte no Brasil – primeira metade do século XX*. São Paulo, Alameda. 2012.
- COLI, Jorge. *Como estudar a arte brasileira do século XIX*. São Paulo: Editora SENAC. 2005
- COLI, Jorge. *O Corpo da Liberdade*. São Paulo: Cosac Naify. 2010.
- DUARTE, Paulo Sergio. *Anos 60. Transformações da arte no Brasil*. Rio de Janeiro: Campos Gerais, 1998.
- FABBRINI, Ricardo. *O espaço de Lygia Clark*. São Paulo: Atlas, 1994.
- FABRIS, Annateresa. *O futurismo paulista: hipóteses para o estudo da chegada da vanguarda no Brasil*. São Paulo, Perspectiva/EDUSP/FAPESP, 1994.
- FABRIS, Annateresa. *Portinari, pintor social*. São Paulo, Perspectiva/EDUSP, 1990.
- FABRIS, Annateresa (Org.) *Modernidade e modernismo no Brasil*. Campinas, Mercado de Letras, 1994.
- FABRIS, Annateresa (Org.). *Arte & política. Algumas possibilidades de leitura*. Belo Horizonte: C/Arte, 1998.
- FABRIS, Annateresa. "Modernidade e vanguarda: o caso brasileiro" In: FABRIS, Annateresa (org.). *Modernidade e Modernismo no Brasil*. Mercado de Letras: Campinas, 1994.
- FARIAS, Daniel. *O mito modernista*. Uberlândia: Editora da universidade de Uberlândia. 2006.
- FAVARETTO, Celso. *A invenção de Hélio Oiticica*. São Paulo: Edusp, 1992.
- FERREIRA, Gloria (Org.) *Brasil: figuração x abstração no final dos anos 40 / [realização do Instituto de Arte Contemporânea]*. São Paulo: IAC, 2013.
- FERREIRA, Gloria (Org.) *Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas*. Rio de Janeiro: Funarte, 2006.
- FERREIRA, Gloria (org.). *Escritos de Artistas. Anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006.

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS

1º período letivo de 2018

- FREITAS, Artur. *Arte de guerrilha: vanguarda e conceitualismo no Brasil*. São Paulo: EDUSP, 2013.
- FREITAS, Patrícia Martins Santos. *O Grupo Santa Helena e o Universo Industrial Paulista (1930-1970)*. Campinas: Dissertação – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP. 2011.
- GULLAR, Ferreira. “1 – O grupo de São Paulo” in: *Jornal do Brasil*. 17 de fevereiro de 1957
- GULLAR, Ferreira, “2 – O grupo do Rio” in: *Jornal do Brasil*. 24 de Fevereiro de 1957.
- HALL, Michael. “Imigrantes na Cidade de São Paulo”. In: PORTA, P. *História da Cidade de São Paulo*. V.3. São Paulo: Editora Paz e Terra. 2004, p 121- 123.
- HOFFMANN, Ana Maria Pimenta. *A arte brasileira na segunda Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo: o prêmio Melhor Pintor e o debate em torno da abstração*. Campinas: Dissertação – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP. 2002.
- MAGALHÃES, Ana Gonçalves. *Pintura italiana do entreguerras nas Coleções Matarazzo e as origens do acervo do antigo MAM: Arte e crítica de arte entre Itália e Brasil*. São Paulo: Dissertação – MAC USP. 2014
- MAMMÌ, Lorenzo. *Volpi*. São Paulo, Cosac Naify. 2011.
- MARI, Marcelo. *Estética e Política em Mário Pedrosa (1930 – 1950)*. São Paulo: Dissertação – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP. 2006.
- MASTROBUONO, Marco Antônio. *Alfredo: pinturas e bordados*. São Paulo: Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna. 2013.
- MATTOS, Cláudia Valadão de. *Lasar Segall*. São Paulo: EDUSP. 1999.
- MICELI, Sérgio. *Imagens Negociadas*. Companhia das Letras, São Paulo. 1996.
- MICELI, Sérgio. *Nacional Estrangeiro*. São Paulo: Companhia das Letras. 2003.
- MILLIET, Maria Alice. *Lygia Clark: Obra-trajeto*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.
- MORAIS, Frederico. *Núcleo Bernardelli: arte brasileira nos anos 30 e 40*. Rio de Janeiro: Pinakothek, 1982.
- MORETHY COUTO, Maria de Fátima. *Por uma vanguarda nacional*. Editora UNICAMP: Campinas, 2004.
- MOURA, Flávio Rosa de. *Obra em construção: a recepção do neoconcretismo e a invenção da arte contemporânea do Brasil*. São Paulo: dissertação – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, USP. 2011
- NAVES, Rodrigo. *A Forma Difícil: ensaios sobre arte brasileira*. São Paulo, Companhia das Letras, 2011.
- NAVES, Rodrigo. “A complexidade de Volpi: notas sobre o diálogo do artista com concretistas e neoconcretistas” in: *Novos estudos CEBRAP n. 8*. São Paulo, 2008.
- PEDROSA, Mário. “A semana de arte moderna”. In: ARANTES, O. (org.) *Acadêmicos e Modernos*. São Paulo, EDUSP. 1998. Pp. 135-152.
- PEDROSA, Mário. Paulistas e cariocas. In: ARANTES, O. (org.) *Acadêmicos e Modernos*. São Paulo, EDUSP. 1998. Pp. 253-257.

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS

1º período letivo de 2018

- PEDROSA, Mário. “O Mestre Brasileiro de sua Época”. In: ARANTES, O. (org.) *Acadêmicos e Modernos*. São Paulo, EDUSP. 1998, p 271- 276.
- PEDROSA, Mário. “Volpi, 1924 – 1957”. In: ARANTES, O. (org.) *Acadêmicos e Modernos*. São Paulo, EDUSP. 1998, p 261 - 269.
- PEDROSA, Mário. “Problemas da pintura brasileira”. In: ARANTES, O. (org.) *Acadêmicos e Modernos*. São Paulo, EDUSP. 1998, p 299-301.
- PITTA, Fernanda Mendonça. “*Um povo pacato e bucólico*”: costume, história e imaginário na pintura de Almeida Junior. Dissertação – Escola de Comunicação e Artes. USP, 2013.
- PONTES, Heloísa. *Destinos Mistos: os críticos do Grupo Clima em São Paulo (1940 -1968)*. São Paulo: Companhia das Letras. 1998.
- PONTES, Heloísa. *Intérpretes da Metrópole*. São Paulo: EDUSP. 2010.
- PONTES, Heloísa e MICELI, Sérgio. “Figuração em cena da história social” in: MICELI, Sérgio e PONTES, Heloísa (orgs.). *Cultura e Sociedade: Brasil e Argentina*. São Paulo: EDUSP. 2014.
- REINHEIMER, Patrícia. *Candido Portinari e Mário Pedrosa: uma leitura antropológica do embate entre figuração e abstração no Brasil*. Rio de Janeiro: Garamond Universitária. 2013.
- RUBINO, Silvana. *As fachadas da história: os antecedentes, a criação e os trabalhos do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1937-1968*. Campinas: dissertação - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP. 1992.
- RUBINO, Silvana. “A memória de Mário” in: *Revista do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional v. 30* pp.. 139-154. Rio de Janeiro. 2002.
- SALZSTEIN, Sônia. *A questão moderna/ impasses e perspectivas na arte brasileira, 1910 a 1950*. São Paulo: dissertação – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, USP. 2000.
- SALZSTEIN, Sônia. *Volpi*. Rio de Janeiro: Campos Gerais. 2000.
- SIMIONE, Ana Paula Cavalcanti. *Profissão artista: pintoras e esculturas brasileiras entre 1884 e 1922*. São Paulo: EDUSP, 2008.
- SIMIONE, Ana Paula Cavalcanti. “Modernismo no Brasil: campo e disputas”. In: BARCISK, Fabiana W. (org.). *Sobre a arte brasileira: da pré-história aos anos 1960*; 2015.
- VIVAS, Rodrigo. *Abstrações em movimento – concretismo, neoconcretismo e tachismo*. Porto Alegre: Editora Zouk, 2016.
- ZANINI, Walter (Org.) *História geral da arte no Brasil v. 2*. São Paulo: Walter Moreira Salles, 1983.
- ZANINI, Walter. *A arte brasileira nas décadas de 1930-40, O Grupo Santa Helena*. São Paulo: EDUSP. 1991.

Observações:

A avaliação consiste em um trabalho escrito orientado pelo professor.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA ACADÊMICA

PROGRAMAS E BIBLIOGRAFIAS

1º período letivo de 2018

Contato: marcospedrorosa@gmail.com