

MÓDULO IV
Arte Moderna

**Movimentos e
Vanguardas
Séc.19/20**

Sobre o Módulo IV:

Esse módulo propõe **um passeio reflexivo pelas múltiplas estradas e bifurcações da Arte Moderna**, desde os seus primórdios, em meados do século 19, ao seu ocaso na década de 1950. Durante um século de existência, o Modernismo esteve relacionado a uma *experiência em transformação*, inaugurando um tempo-espço revelador de grandes contradições e complexidades, cuja essência foi a própria transitoriedade, como observou Walter Benjamin. Tendo a “crítica” como seu traço diferencial, a Arte Moderna foi também uma linguagem subversiva, *um novo sistema de signos que implicou uma questionadora e radical visão de mundo*.

Numa abordagem panorâmica (*com cerca de 10 horas de duração*) e fartamente ilustrada, **a história** — dos movimentos, obras, artistas e fatos *do Realismo ao Expressionismo Abstrato* — **será analisada de forma abrangente e crítica**, sendo problematizada e atravessada por discussões advindas de outros campos do conhecimento (como Filosofia, Sociologia, Psicanálise, Semiótica, etc). Objetiva-se, assim, a uma visão atualizada, que colocará em foco a História da Arte do período como **um reflexo da própria realidade que a engendrou** e, ao mesmo tempo, como um **instrumento privilegiado para a sua interpretação**.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AULA 1 (17/11): Modernidade, “a ruptura com a tradição” (Realismo e Impressionismo)

- Courbet e Manet: o Realismo dos “malditos” e o início da Arte Moderna
- Impressionismo: *da captura do instante ao realismo ótico* (Degas, Renoir, etc)
 - Monet e a nova consciência espaço-temporal da pintura
 - Auguste Rodin: “o pai da escultura moderna”

AULA 2 (24/11): Pós-Impressionismo e os novos problemas pictóricos

- Van Gogh: *‘japonaiserie’*, expressão e subjetividade
- *Além da luz impressionista*: simbolismo, *‘cloisonnisme’* e primitivismo em Gauguin
- Cézanne: a nova espacialidade e os alicerces da pintura do século 20

AULA 3 (01/12): O triunfo da ‘arte pela arte’ – Expressionismo e Cubismo

- ‘Fauvisme’* (França): primitivismo e harmonias selvagens em Matisse
- Expressionismo (Alemanha): cor, forma e os valores constitutivos da pintura
- Cubismo: do “problema de Cézanne” à planaridade pictórica (Picasso e Braque)

AULA 4 (08/12): Vanguardas I – Futurismo, Duchamp e o Dadá-Surrealismo

- Futurismo: *ode ao “admirável mundo novo” ou fascismo estético?*
- Marcel Duchamp: crítica ao esteticismo e a busca por uma *ontologia da arte*
- Dadá e a negação das vanguardas: *“antiarte” em tempos de guerra*
- Surrealismo: o mundo onírico e a “nova realidade” do entreguerras

AULA 5 (15/12): Vanguardas II – Modernismo ou “a tradição das rupturas”

- *Arte e abstração, sociedade e política*: Suprematismo e Construtivismo na Rússia
- *Arte, design e utopia*: *‘Bauhaus’* (Alemanha) e *‘De Stijl’* (Holanda)
- *O ocaso da Arte Moderna*: Expressionismo Abstrato nos EUA

*Modernidade,
“a ruptura com a tradição”
(Realismo e Impressionismo)*

*Pós-Impressionismo
e os novos problemas pictóricos*

*O triunfo da 'arte pela arte':
Expressionismo e Cubismo*

Fountain

Futurismo, Duchamp e o Dadá-Surrealismo

The background is a solid red field with a black grid of thick lines. The grid is composed of a vertical line on the left and a horizontal line across the middle, intersecting at the center. There are also smaller vertical and horizontal segments on the right side, creating a grid-like structure. The colors are primary: red, black, white, and blue.

Vanguardas II
Modernismo ou
“a tradição das rupturas”

BIBLIOGRAFIA / ARTE MODERNA

Fundamental:

ARGAN, Giulio Carlo. *Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

CHIPP, Herschel B. *Teorias da arte moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

STANGOS, Nikos (org.). *Conceitos da arte moderna*. Rio de Janeiro: George Zahar, 1988.

Complementar / Movimentos e Vanguardas:

ALEXANDRIAN, Sarane. *O Surrealismo*. Rio de Janeiro: Verbo/Edusp, 1980.

BEHR, Shulamith. *Expressionismo*. São Paulo: Cosac Naify, 2000. (Movim. da arte moderna).

COTTINGTON, David. *Cubismo*. São Paulo: Cosac Naify, 1999. (Movimentos da arte moderna).

DROSTE, Magdalena. *Bauhaus*. 1919-1933. Colônia: Taschen, 1994.

RICHTER, Hans. *Dadá: arte e antiarte*. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

Complementar / Ensaios:

BENJAMIN, Walter. *Paris, capital do século XIX*. São Paulo: Ática, 1985.

COMPAGNON, Antoine. *Os cinco paradoxos da modernidade*. Belo Horizonte: UFMG, 1999.

FRASCINA, Francis et al. *Modernidade e modernismo: a pintura francesa no século XIX*. São Paulo: Cosac & Naify, 1998.

GREENBERG, Clement. *Arte e cultura: ensaios críticos*. São Paulo: Ática, 1996.

PAZ, Octavio. "Tradição e ruptura". In: *A outra voz*. São Paulo: Siciliano, 1993.

WOLLHEIM, Richard. *A pintura como arte*. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.