

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
DECANATO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS E REGISTRO GERAL
DIVISÃO DE REGISTROS ACADÊMICOS
PROGRAMA ANALÍTICO

DISCIPLINA

CÓDIGO: TH 431

CRÉDITOS: 02 (2T-0P)

OBRIGATORIA

TEORIA E HISTÓRIA DA ARTE IV

ORIGEM

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

DEPARTAMENTO DE ARTES

I. OBJETIVO

Capacitar o aluno para compreender o fenômeno artístico em seu contexto histórico, tendo como base a análise crítica e social da produção artística do período Neoclássico e suas conseqüências nos movimentos do Romantismo, Realismo e Naturalismo, bem como as rupturas que adentraram no séc. XX a partir dos movimentos de vanguardas aos dias de hoje. Introduzir os conceitos fundamentais da arte e sua função social, destacando suas respectivas técnicas.

II. EMENTA

Conceituar as artes plásticas e sua organização. Estudo da arte como instrumentação representativa, enfocando as escolas artísticas do séc. XIX, XX e arte contemporânea com seus autores, obras e técnicas de representação das belas artes na construção do belo, funcional e conceitual.

III. PROGRAMA

1. A ARTE DURANTE O ILUMINISMO

1.1. Roma - Os Alicerces Artísticos do Neoclassicismo (Mengs, Batoni, Hamilton) e do Romantismo (Piranesi)

1.2. O Neoclassicismo em Inglaterra - Escultura e Pintura: Historicismo, Moralidade e Antiguidade; A Pintura de História Contemporânea; Arquitetura e Interiores: O Revivalismo Palladiano

1.3. O Início do Romantismo em Inglaterra - Arquitetura e Paisagismo: o Sublime e o Pitoresco; Razão e Emoção na Pintura

1.4. O Neoclassicismo em França - O Classicismo Racional e o Sublime na Arquitetura Neoclássica; Valores do Iluminismo na Pintura e Escultura

2. A ARTE NO ROMANTISMO

2.1. Pintura - Espanha: Goya; Inglaterra: intensidade Espiritual e Ligação à Natureza; Alemanha: a Paisagem Panteísta de Friedrich; Estados Unidos da América: a Paisagem como Metáfora e a popularidade do gênero; França: a Pintura Neoclássica durante o Romantismo; o Romantismo Pictórico e a Paisagem Romântica; A Pintura Romântica de Paisagem

2.2. Escultura - Escultura Neoclássica no Período Romântico: Antonio Canova; Escultura Romântica Francesa e Ruptura com os Modelos Clássicos

2.3. Revivalismos Românticos na Arquitetura

3. REALISMO, IMPRESSIONISMO E OS PRÉ-RAFAELITAS

3.1. O Realismo em França - A Pintura das Condições Sociais nas Décadas de 1840 e de 1850: Courbet, Millet, Daumier; O Realismo frente à Academia e ao Gosto Burguês: Manet; O Impressionismo

3.2. O Realismo Britânico - A Irmandade Pré-Rafaelita; O Movimento Estético

3.3. A Fotografia - Primeiras Inovações; O Registro da Realidade; O Fotorrealismo e o Relato de Notícias; Fotografia como Arte: Pictorialismo e Impressão Combinada

3.4. A Arquitetura e a Revolução Industrial - Estruturas em Ferro e Vidro; O Ecletismo Histórico e a Tecnologia

4. PÓS-IMPRESSIONISMO, SIMBOLISMO, ARTE NOVA

4.1. O Pós-Impressionismo - Cézanne, Seurat, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin

4.2. O Simbolismo - Visões Simbolistas na França: Moureau, Redon, os *Nabis*; A Escultura de Rodin; O Simbolismo na Europa

4.3. A Arte Nova - A procura de um Design Moderno; Os Espaços Públicos e Privados da Arte Nova

4.4. Arquitetura - A Escola de Chicago, a Arquitetura Modernista e os Primeiros Arranha-Céus; Frank Lloyd Wright

4.5. Fotografia - A Fotografia Pictorialista e a Secessão Fotográfica; Fotografia Documental; Fotografia e Movimento

5. ARTE MODERNISTA

5.1. Fauvismo - Matisse e Derain

5.2. Cubismo - Picasso e *Les Femmes d'Alger*; Cubismo Analítico; Cubismo Sintético e Colagem

5.3. O Impacto do Fauvismo e do Cubismo - O Expressionismo Alemão: *Die Brücke* e *Der Blaue Reiter*; O Expressionismo Austríaco; O Cubismo em Paris depois de Picasso e Braque; O Futurismo Italiano; As Vanguardas Russas

5.4. A Escultura Modernista - Brancusi e Maillol

5.5. Início da Arquitetura Moderna na Europa - Áustria e Alemanha

6. A ARTE ENTRE AS DUAS GUERRAS

6.1. Dadaísmo - Duchamp e o *Ready-Made*; Dadaísmo(s) em Zurique, Nova Iorque, Berlim, Colônia e Paris

6.2. Surrealismo - Surrealismo em Paris (Masson, Ernst e Miró); Surrealismo Figurativo (Dali e Magritte); Surrealismo e Fotografia; O Objeto Surrealista

6.3. Escultura - Arp e Calder em Paris; Moore e Hepworth na Inglaterra

6.4. Utopias - Construtivismo Russo; *De Stijl*; a *Bauhaus*; A Estética da Máquina; Purismo

6.5. A *Art Déco* e o "Estilo Internacional"

6.6. Arte em Estados Totalitários

7. DO PÓS-GUERRA À PÓS-MODERNIDADE

7.1. Expressionismo Abstrato em Nova Iorque - Gorky, Pollock, De Kooning; A Pintura de Campos de Cor; Escultura

7.2. Expressionismo Figurativo na Europa - Dubuffet e Bacon

7.3. Arte Estadunidense nas décadas de 1950 e 1960 - Neo-Dadaísmo; Instalação; Arte Performática; A *Pop Art*; Abstração Formalista; Minimalismo

7.4. Pós-Modernismo e Pluralismo - Anos 1970: *EarthWorks*; *Arte Site-Specific*; *Arte Conceitual*; Vídeo-Arte; Anos 1980: Retorno da Pintura

7.5. Arquitetura - Tardo-Modernismo; Pós-Modernismo Arquitetônico e Referências Historicistas; Arquitetura *Hi-Tech*; Desconstrutivismo

IV. BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna** - Do Iluminismo aos Movimentos Contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. ISBN : 8571642516
GOMBRICH, Ernst H. **A História da Arte**. Rio de Janeiro: LTC, 2000. ISBN: 9788521611851
JANSON, Horst Waldemar. **História Geral da Arte** - Vol. 1. São Paulo: Martins Editora, 1995. ISBN: 8533601549

V. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HAUSER, Arnold. **História Social da Arte e da Literatura**. São Paulo: Martins Fontes, 2000. ISBN: 8533608373
LICHTENSTEIN, Jacqueline. **A Pintura**: textos essenciais. São Paulo: Editora 34, 2004.
PEVSNER, Nikolaus. **Pioneiros do Desenho Moderno**: De William Morris a Walter Gropius. São Paulo: Martins Fontes, 2002. ISBN: 8533616104
WITTKOWER, Rudolph. **A Escultura**. São Paulo: Martins Editora, 2007. ISBN: 8533613903
ZEVI, Bruno. **Saber Ver a Arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 2002. ISBN: 8533600429