

PLANO DE CURSO

Curso: Introdução à Arte Contemporânea – módulo I

Turma: 03

Educador: Jimson Vilela

Carga horária: 15 horas

Modalidade: On-line

Período: 18, 25 de março, 1, 8, 15, 22, 29 de abril, 6, 13, 20 de maio (10 encontros)

Horário: 19 às 20h30

1. Apresentação

O curso Introdução à Arte Contemporânea visa apresentar ao participante um panorama da produção artística realizada entre os anos de 1950 e 1960, período no qual começa a ser elaborado o conceito de arte contemporânea. O ponto inicial dessa empreitada é duplo: partindo da recepção das obras de Jackson Pollock e Marcel Duchamp, veremos suas influências na produção dos jovens artistas daqueles anos, modificando substancialmente o entendimento do fazer artístico e, conseqüentemente, do que poderia ser arte.

No curso discutiremos, por meio dos trabalhos dos artistas, como a pintura e a escultura, linguagens tradicionais da arte, foram repensadas e, em alguns casos, abolidas, tendo como contexto a popularização dos dispositivos de reprodutibilidade técnica (fotografia e vídeo), a relação arte e vida e a mudança do centro de produção de vanguarda da Europa para as Américas.

2. Sobre o educador

Jimson Vilela é Doutor em Poéticas Visuais (ECA/USP, 2020), Mestre em Poéticas Visuais (ECA/USP, 2015) e Bacharel em Artes Visuais (IART/UERJ, 2010). Atua como artista visual desde 2008, entre suas principais exposições destacam-se as individuais Longe dos olhos (Galeria Simone Cadinelli, 2019), Narrativa (Espaço das Artes, 2018) e Adaptável ao espaço que as palavras ocupam (Centro Cultural São Paulo, 2015) e; as coletivas Retrospectiva - 25 anos Programa de Exposições CCSP (Centro Cultural São Paulo, 2015), Convite à viagem (Rumos Itaú Cultural, 2012 e 2013), e 6ª e 7ª Bienal Internacional da Bolívia (SIART, 2009 e 2011). Possui trabalhos em coleções públicas como MAC Niterói, MAM-RJ, MAR-RJ e Pinacoteca do Estado de São Paulo. No Brasil foi premiado com a Bolsa Funarte de Estímulo à Produção em Artes Visuais (2012), Prêmio Honra ao Mérito Arte e Patrimônio do IPHAN/Centro Cultural Paço Imperial/MinC (2013), o Prêmio de Artes Plásticas Marcantonio Vilaça - 6ª Edição (2013), Prêmio Aquisição Centro Cultural São Paulo (2014), Prêmio ProAC Artes Visuais do

Estado de São Paulo (2014, 2017 e 2019) e Prêmio Estímulo à Jovens Artistas do 22º Cultura Inglesa Festival (2018).

3. Conteúdo programático

	Tema	Problemática
Aula 01	Quando a Arte se torna contemporânea?	Um panorama da produção cultural e artística do ocidente. A invenção do conceito de arte.
Aula 02	Os legados de Jackson Pollock e Edward Hopper	A importância das obras de Pollock e Hopper para a cena artística. Cinema, expressionismo abstrato, gesto e cidade.
Aula 03	Marcel Duchamp e o labirinto da linguagem	Objeto ready-made, linguagem, instalação, sistema de arte
Aula 04	Traduzindo Duchamp: Jasper Johns e Robert Rauschenberg	Como Duchamp afetou os artistas norte-americanos e a arte contemporânea
Aula 05	Em grupo: o Fluxus e o Acionismo Vienense	A produção artística dos coletivos de arte da década de 1950
Aula 06	À Americana: Andy Warhol e Ed Ruscha	Pop Art e a sociedade de consumo (parte 1)
Aula 07	Entre quadrinhos e doces: Roy Lichtenstein e Claes Oldenburg	Pop Art e a sociedade de consumo (parte 2)

Fundação Stickel

Rua Nova Cidade 193
São Paulo SP 04547 070
+55 11 3083 2811
fundacaostickel.org.br

Aula 08	A matéria da arte: Lucio Fontana e Piero Manzoni	Como Duchamp ressoa nos europeus. Morte da pintura e performance.
Aula 09	Lygia Clark e Helio Oiticica: Os bichos da seda	O neoconcretismo: a vanguarda brasileira
Aula 10	A figura humana: Alberto Giacometti e Yves Klein	Como representar o ser humano após da tragédia humanitária da 2ª Guerra Mundial?

4. Referências / Autores visitados

- ARCHER, Michael (2012). *Arte contemporânea: Uma história concisa*. São Paulo: WMF Martins Fontes.
- BOIS, Yves Alain; FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind; BUCHLOH, Benjamin H.D. & JOSELIT, David (2015). *Art Since 1900*. London: Thames&Hudson.
- DANTO, Arthur C. (2005). *A transfiguração do lugar-comum*. São Paulo: Cosac Naify.
- CALVINO, Italo (2012). *Seis propostas para o próximo milênio*. São Paulo: Companhia das Letras.
- FERREIRA, Glória & COTRIM, Cecília (Orgs.) (2006). *Escritos de artistas – Anos 60/70*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- FOSTER, Hal (2014). *O retorno do real*. São Paulo: Cosac Naify.
- FOSTER, Hal (2015). *O complexo arte-arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify.
- FOSTER, Hal (2021). *O que vem depois da farsa?*. São Paulo: Ubu Editora.
- HARRISON, Charles & WOOD, Paul (Orgs.) (2003). *Art in Theory 1900-2000*. Oxford: Blackweel Publishing.
- MAMMI, Lorenzo (2012). *O que resta: arte e crítica de arte*. São Paulo: Companhia das Letras.

Fundação Stichel

Rua Nova Cidade 193
São Paulo SP 04547 070
+55 11 3083 2811
fundacaostichel.org.br

STANGOS, Nikos (2000). *Conceitos da Arte Moderna*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.

STILES, Kristine & SELZ, Peter (Orgs.) (1996). *Theories and Documents of Contemporary Art: A Soucerbook of Artists' Writings*. Berkeley e Los Angeles: University of California Press.

UMBERTO, Eco (1991). *Obra Aberta*. São Paulo: Editoria Perspectiva.

Fundação Stichel

Rua Nova Cidade 193
São Paulo SP 04547 070
+55 11 3083 2811
fundacaostichel.org.br