

PLANO DE CURSO

Curso:	Moda e Arte – diálogos e releituras para criação
Turma:	03
Educador:	Brunno Almeida Maia
Carga horária:	24 horas
Modalidade:	On-line
Período:	20, 22, 27 de março, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 de abril e 3 de maio (12 encontros)
Horário:	19 às 21h

1. Apresentação

“Moda e Arte: diálogos e releituras para criação” expõe a relação entre Moda e Arte ao longo da história, desde a Antiguidade Clássica até artistas contemporâneos que visitam referências de moda e estilistas e costureiros que se inspiram nas principais vanguardas artísticas. Para isso, o curso percorre vasta bibliografia da filosofia, sociologia, psicanálise, história da arte e da moda.

Em um primeiro momento, “Moda e Arte” traz o conceito de moda com sua origem, características e funções sociais na cultura ocidental. Em seguida, apresentando as principais teorias sobre arte, o papel do artista e concepções de “belo”, o curso diferencia e aproxima a noção entre arte e moda. Pela iconografia, o curso apresenta a relação entre a indumentária e as pinturas e esculturas da Antiguidade Clássica, o período gótico e as silhuetas medievais, as analogias entre moda e arquitetura no Renascimento, a presença das vestimentas na pintura e na gravura dos séculos XVII e XVIII e os principais movimentos e vanguardas artísticas dos séculos XIX e XX, do romantismo ao art déco, passando pelo surrealismo francês, entre outros. Por fim, as criações dos costureiros e estilistas contemporâneos, com coleções inspiradas pela arte.

2. Sobre o educador

Brunno Almeida Maia é pesquisador em filosofia, ciências humanas e teoria de moda pela UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), foi curador e pesquisador da exposição “Ema e a Moda no século XX – as roupas e a caligrafia dos gestos”, na Casa Museu Ema Klabin, e do Ciclo de Conferências “A atualidade de Marcel Proust (1871-1922)”, no CPF (Centro de Pesquisa e Formação) do Sesc SP, além de residente do NECMIS (Núcleo de Estudos Contemporâneos do MIS – Museu da

Imagem e Som) no ano de 2018. É professor convidado e coordenador pedagógico em instituições como IED (Instituto Europeo di Design), de São Paulo, da Escola de Comunicação e Arte (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), do SENAC Lapa, da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) e Centro Universitário Belas Artes. Já ministrou aulas sobre a relação entre a moda, a imagem, a filosofia, a arte e a literatura em espaços e instituições culturais como MAM (Museu de Arte Moderna) de São Paulo, Casa Museu Ema Klabin, Adelina Instituto, Oficinas Culturais Oswald de Andrade, Oficina Cultural Casa Mário de Andrade, Sesc Consolação, Sesc Pompéia, Sesc Ipiranga, CPF – Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, Sesc Jundiaí, Sesc 24 de maio, Sesc Belenzinho, Casa da Palavra Mário Quintana, em Santo André (SP), Oficina Cultural Hilda Hilst, em Campinas (SP), Galera AMDO, em Belo Horizonte (MG), Biblioteca Mário de Andrade, Fábricas de Cultura, Biblioteca Pública Pedro Nava, Escola São Paulo. No ano de 2019, organizou a “Jornada em homenagem 8 ao centenário de Gilda de Mello Souza”, na Casa Museu Ema Klabin (SP), que contou com a participação de Renato Janine Ribeiro, Jorge Coli, Walnice Nogueira Galvão e Celso Lafer. É autor do livro “O Teatro de Brunno Almeida Maia” (Editora Giostri, 2014). Também assina capítulo sobre a relação entre a literatura e a moda no romance *Lucíola* (1862) de José de Alencar no livro “Moda Vestimenta Corpo” (Editora Estação das Letras e Cores, 2015), e é um dos autores da antologia “São Paulo em Palavras” (Editora Aquarela Brasileira, 2017). Foi facilitador pedagógico do módulo I de formação em Cidadania e Direitos Humanos do Programa “Transcidadania”, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de São Paulo, com a CADS (Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual) e Centro de Cidadania LGBT SP. Atualmente trabalha em seu próximo livro “Tempos de exceção: ensaios sobre o contemporâneo” (Editora Cosmos, no prelo).

3. Conteúdo programático

	Tema	Problemática
Aula 01	Conceitos da Teoria de Moda	- Apresentação do curso, do conteúdo programático, do ministrante e dos participantes; - Moda: origem, história pelos percursos sociológicos e filosóficos, características, funções e dialéticas;
Aula 02	Conceitos da filosofia da arte	- Platão e a crítica da mimesis (imitação); - Aristóteles e a defesa da mimesis (imitação);

Fundação Sticket

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

		<ul style="list-style-type: none">- A autonomia estética: da razão clássica à Kant (juízo de gosto e sublime) e Hegel (A ideia do Belo e do Espírito Absoluto);- Marx e a Antiguidade Clássica;- Nietzsche, a tragédia e o niilismo;- Freud e a sublimação
Aula 03	Conceitos da filosofia da arte	<ul style="list-style-type: none">- Baudelaire e o declínio da tradição;- Modernidade e vanguardas;- A guinada política da estética: Lukács, Heidegger, Benjamin; Marcuse e Adorno;- O declínio da aura e a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica;
Aula 04	O problema da relação entre a Moda e a arte	<ul style="list-style-type: none">- O artesão, artífice e o artista – do Medieval à Renascença;- A era dos grandes costureiros – de Charles Frederick Worth à Christian Dior;- A emergência da alta-costura: Worth e a etiqueta com a assinatura do costureiro;- O luxo, a aura e a spécialité;- O costureiro como artista em Gilda de Mello e Souza;

Fundação Stickel

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

Aula 05	A indumentária no mundo antigo	<ul style="list-style-type: none">- As pinturas egípcias e Nefertari;- As estatuárias greco-romanas: releituras por Madeleine Vionnet, Mariano Fortuny, Madame Grès, Lanvin e Chanel;- O Império Bizantino e o “vestido Reforma” de Gustave Klimt;- O período gótico, os vitrais e o alongamento das silhuetas;
Aula 06	O Renascimento e a Moda	<ul style="list-style-type: none">- O classicismo e a Moda;- “O casal Arnolfini” (1434), de Van Eyck: definições do masculino e do feminino;- As primeiras gravuras de moda em Cesare Vecellio;- A arte do retrato, a cultura do eu e a representação da nobreza;
Aula 07	A Moda e arte no Antigo Regime	<ul style="list-style-type: none">- Luís XIV e as regras da aparência na Corte de Versalhes;- A revolução francesa e o neoclassicismo;- O naturalismo e a moda revolucionária em 1789;- A linha Diretório em Boilly, Gérard e Rouget;

Fundação Stickel

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

Aula 08	Moda e arte na Modernidade do século XIX	<ul style="list-style-type: none">- O romantismo e a Moda;- O retorno do espartilho, a crinolina e as anquinhas;- A modernização de Paris, a arquitetura e a Moda;
Aula 09	Moda e arte na Modernidade do século XIX	<ul style="list-style-type: none">- Os impressionistas e a moda como arte do movimento;- Os retratos da alta-burguesia e da aristocracia por Giovanni Boldini;- O pontilhismo e o estudo das formas e silhuetas do corpo da mulher;
Aula 10	Moda e as vanguardas artísticas do século XX	<ul style="list-style-type: none">- Belle Époque: art nouveau, art déco, o japonismo e o fauvismo;- Poiret: entre a arte e a Moda;- O conceito de “roupa de artista” para a Moda;- O louvor ao progresso pela Moda: o caso do futurismo italiano;
Aula 11	Moda e as vanguardas artísticas do século XX	<ul style="list-style-type: none">- O dadaísmo e Man Ray;- O surrealismo francês e a crítica à modernidade;- Elsa Schiaparelli e Freud: deslocamentos sexuais e deslocamentos de sentidos pela vestimenta;- Os pioneiros da fotografia de Moda: Condessa de Castiglione, Barão Adolf de Meyer, George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst e Edward Steichen;
Aula 12	Moda e arte na pós-modernidade	<ul style="list-style-type: none">- A noção de pós-modernidade em Jean-François Lyotard;- A pop art e a sociedade de consumo;

Fundação Stickel

		<ul style="list-style-type: none">- Mondrian e Yves Saint Laurent no maio de 1968;- Arte no cotidiano: os “vestidos simultâneos” de Sonia Delaunay;- Modos de vida: a estética da existência, a leitura de Foucault e Barthes sobre o dandismo.
--	--	---

4. Referências / Autores visitados

Fundação Stickel

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