

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO**

**HISTÓRIA DA ARTE, ARQUITETURA E URBANISMO III - ARQ 5623
PLANO DE ENSINO 2022/2**

4ª fase. 4 créditos.

Turmas única, quintas-feiras 15:10h.

Professor: Arq. Pedro Ernesto Bühler, Me.

Ementa

Período abordado: século XV- século XVIII. O Renascimento e a mudança de visão. Mercantilismo, grandes navegações e emergência do capitalismo. Influências das mudanças tecnológicas na arquitetura e no urbanismo. As grandes transformações e as artes. Racionalismo, perspectiva e geometria na cidade, na arquitetura e na arte. Expansão da colonização europeia no mundo e nas Américas. A cidade do barroco. Cultura artística e arquitetônica no Barroco. Pintura e escultura no Neoclassicismo. A arquitetura neoclássica.

Objetivo Geral

Estudar os processos históricos no âmbito da cultura artística, em especial da arquitetura, do paisagismo e do urbanismo no período compreendido entre o século XV, com o Renascimento, e os princípios do século XIX, com o Romantismo, em suas manifestações neogóticas e neoclássicas.

Objetivos Específicos

Examinar o surgimento e desenvolvimento das várias concepções artísticas, arquitetônicas e urbanísticas nos contextos históricos que lhes deram origem.

Estudar as manifestações artísticas em sua repercussão internacional.

Identificar as principais características (formais, técnicas, etc.) das diversas correntes artísticas em exame.

Favorecer o desenvolvimento das capacidades crítica e analítica do aluno, especialmente no sentido de relacionar os temas estudados com problemas da arquitetura moderna e contemporânea.

Conteúdo Programático

RENASCIMENTO

Contexto histórico e econômico (mercantilismo, emergência do capitalismo, a burguesia, crescimento das cidades);

Reforma protestante, invenções, expansão europeia para a América;
O Humanismo e a renovação das artes, invenção da perspectiva;
Alberti, Brunelleschi, Bramante, Palladio, Michelangelo.

MANEIRISMO E BARROCO

O desenvolvimento do Barroco a partir da Itália
Cultura artística como expressão do absolutismo religioso.
Complexidade e integração das artes. A ópera.

BARROCO e sua difusão internacional

O Classicismo francês como expressão do absolutismo secular.
Versalhes, o cenário de Luís XIV e sua corte. Outros países.

ROCOCÓ

Características específicas. Arte e arquitetura de interiores;
França e Europa central.

NEOGÓTICO E NEOCLÁSSICO

Cultura artística, arquitetônica e urbana ligada ao iluminismo e às tradições do século XVIII; Pluralidade das tendências artísticas;
Mais um retorno à Antiguidade Clássica.

NEOCLÁSSICO e sua difusão internacional

Europa e Estados Unidos.

REINTERPRETAÇÕES DO CLASSICISMO NO SÉCULO XX

“ANTICLASSICISMOS” NO SÉCULO XX

Métodos de Trabalho/Avaliação

Aulas expositivas, leituras dirigidas e exibições de vídeos documentários e filmes seguidas de debates críticos.

Seminários sobre os textos selecionados apresentados por grupos de 3 alunas/os, seguidos de debates dos conteúdos.

Trabalhos desenvolvidos e apresentados individualmente, por duplas ou trios de alunas/os sobre temas selecionados relativos aos conteúdos da disciplina.

AVALIAÇÃO

- **Trabalho temático** **peso 5**
- **Seminários ref. aos textos** **peso 3**
- **Participação/frequência** **Peso 2**

1. SEMINÁRIOS

Grupos definidos (2 a 3 estudantes) apresentam os conteúdos dos textos indicados com imagens correspondentes e outras selecionadas que se relacionem com o texto. O grupo que se apresenta na semana seguinte (2 a 3 estudantes) age como debatedor

durante a discussão, levantando aspectos polêmicos, destaques e dúvidas. Discussão aberta para toda turma.

- 1 – 02/05 (turma A) e 05/05 (turma B). Renascimento. Sevcenko.
- 2 – 09/05 e 12/05. Summerson até p.41.
- 3 – 16/05 e 19/05. Conti, Renascimento.
- 4 – 23/05 e 26/06. Summerson, cap. 3 e 4, incl. Barroco.
- 5 – 30/06 e 02/06. Conti, Barroco.
- 6 – 13/06 e 16/06. Conti, Rococó.
- 7 – 27/06 e 30/06. Summerson e Jones, Neoclássico.
- 8 – 04/07 e 07/07. Jones, Paisagismo e Argan, Pitoresco e Sublime.

2. TRABALHO TEMÁTICO/ Sugestões de temas

Economia e sociedade: Feudalismo, Capitalismo, Socialismo.

Construção da cidadania:

Guerra dos camponeses (1524-25);

Revolução Francesa e Napoleão (1789-1815).

Evolução do mobiliário .

GÓTICO: Pintura, escultura, arquitetura.

RENASCIMENTO: BRUNELLESCHI e BRAMANTE

PALLADIO

MICHELANGELO

BARROCO:

Barroco na Itália / BERNINI, BORROMINI

Barroco na Alemanha/ NEUMANN

Barroco na França / Vaux-le-Vicomte e Versailles

NEOCLASSICO: Os arquitetos “revolucionários” Boullée, Ledoux e Lequeu

Panteão, Arco do Triunfo/ Igreja Madalena - Paris

Casa da Guarda, Museu (obras de Schinkel) Berlim

Casa Branca / Capitólio/ Washington – EUA

Pitoresco e Sublime – conceitos da arte do séc XVIII

Romantismo

RETORNOS DO CLASSICISMO NO SÉCULO 20:

Arquitetura Nazista (Alemanha) e Stalinista (URSS)

Arquitetura Fascista (Itália)

O “Pós Moderno” de Venturi, Jenks, Moore, Johnson

M. Botta, A. Rossi

Ricardo Bofill, O. M. Ungers

“ANTICLASSICISMOS” NO SÉCULO 20:

Expressionismo de H. Scharoun, G. Böhm.

Impacto de F. Gehry

F. Hundertwasser, H. Hollein

SOBRE O TRABALHO:

- Trabalho temático será realizado com base em pesquisa bibliográfica e apresentado em classe, conforme cronograma a ser definido.
- O tema deverá referenciar-se no período histórico compreendido pelo programa da disciplina.
- Assessoramento para a realização do trabalho temático, previamente agendado.
- Formas de apresentação (segundo definição dos estudantes): *power point*, som e vídeo, instalação, maquete, teatro, etc.

ESTRUTURA DO TRABALHO:

- Título, autoria(s), disciplina, professor, data.
- Introdução ao tema, explicitando a razão de sua escolha.
- Definições cronológica e geográfica dos assuntos abordados, desenvolvimento analítico e crítico do tema, acompanhado de iconografia e citações corretas. Relações com a contemporaneidade.
- Conclusões. Crítica e opinião pessoal.
- Referências bibliográficas e fontes iconográficas.
- Apresentação, entrega digital.

CRONOGRAMA (alterações podem ocorrer, mantenha-se informado/a).

Semana 01, SEMANA DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA

Semana 02, 01/09: Apresentação da disciplina, plano de ensino, conteúdos, bibliografia e critérios de avaliação.

Semana 03, 08/09: (Turma B: Apresentação da disciplina.) Temas dos trabalhos. Exposição de conteúdos e decisão sobre os temas de trabalhos e distribuição dos seminários. Breve documentário "Lutero muito além da religião". A imprensa. Individualismo. Discussão sobre o monopólio eclesiástico do conhecimento. Sugestão para assistir filme "Lutero".

Semana 04, 15/09 - Contexto histórico e cultural do Renascimento. Slides Renascimento. **Seminário 1, texto de Nicolau SEVCENKO, pp. 1-38.** Transformações na sociedade. Do feudalismo ao capitalismo. Reflexões e discussão.

Semana 05, 22/09: Slides Renascimento. Fundamentos plásticos do renascimento. As ordens clássicas. **Seminário 2, texto de John SUMMERSON até p. 41, incl. Renascimento.**

Semana 06, 29/09: Repertório renascentista. **Seminário 3 texto de Flavio CONTI Como reconhecer a arte do Renascimento.**

Semana 07, 06/10: Maneirismo. A contrarreforma. Fundamentos ideológicos e conceitos elementares do barroco. BARROCO e sua difusão internacional. **Seminário 4 texto SUMMERSON, cap 3 e 4, incl. Barroco.**

Semana 08, 13/10: BARROCO, INTERPRETAÇÕES COMPLEMENTARES. ÓPERA: "obra de arte total" (*Gesamtkunstwerk*). **Seminário 5 texto CONTI Barroco.**

Semana 09, 20/10: Filme "**Vatel, um banquete para o Rei**". Discussão e reflexões sobre o filme: o contexto artístico, social e o absolutismo real.

Semana 10, 27/10: JARDINS BARROCOS/ URBANISMO. **Seminário 6 texto CONTI Rococó.**

Semana 11, 03/11: - Filme documentário sobre arte do Barroco. **Revisão dos Conteúdos. Apresentação de trabalhos (temas do Gótico ao Barroco: Brunelleschi e Bramante, Michelangelo e Palladio, Bernini e Borromini,).**

Semana 12, 10/11: **Seminário textos 7: SUMMERSON, Neoclássico e JONES, Neoclássico. Apresentação de trabalhos (tema Barroco: Versalhes, Neumann).**

Semana 13, 17/11: **Seminário textos 8 JONES Paisagismo, ARGAN Pitoresco e Sublime. Apresentação de trabalhos, (temas Neoclássico e outros classicismos: Washington - EUA; Arquitetos Revolucionários-França; Arquitetura nazista.)**

Semana 14, 24/11 – FILME: "CASANOVA E A REVOLUÇÃO OU A NOITE DE VARENNES". Discussão: iluminismo, revolução industrial, revolução francesa, diversidade social, democracia, tendências artísticas.

Semana 15, 01/12: PLURALIDADE DAS TENDÊNCIAS ARTÍSTICAS NO SÉC. XVIII. ROCOCÓ E NEOCLÁSSICO. PITORESCO E SUBLIME. REVOLUÇÕES POLÍTICAS. ILUMINISMO. REVOLUÇÃO INDUSTRIAL. CONTRADIÇÃO OU COMPLEMENTARIDADE? NEOCLÁSSICO E NEOGÓTICO. Filme documentário: "Colunas e agulhas do classicismo alemão". Obra de Schinkel. HISTORICISMO E DIFUSÃO INTERNACIONAL DE LINGUAGENS E SIGNIFICADOS. Revisão de conteúdos. **Apresentações de trabalhos.**

Semana 16, 08/12: Retornos ao Classicismo e "Anticlassicismos" no século XX. **Apresentação dos trabalhos, temas diversos ligados ao século XX (opções Bofill, Scharoun, Gehry, Böhm, Hollein, Hundertwasser, Moore, Venturi).**

Semana 17, 15/12: Discussões de avaliação do semestre.

19 a 23/12 – Período de Recuperação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BAZIN, Germain. *Barroco e Rococó*. São Paulo: Martins Fontes.

CONTI, Flavio. *Como reconhecer a Arte do Renascimento*. Lisboa: Edições 70, 1991.

_____. *Como reconhecer a Arte Barroca*. São Paulo: Martins Fontes; Lisboa: Edições 70, 1986.

_____. *Como reconhecer a Arte Rococó*. São Paulo: Martins Fontes; Lisboa: Edições 70, 1986.

JONES, Stephen. *A arte do século XVIII*. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 1985.

MUMFORD, Lewis. *A cidade na História: suas origens, transformações e perspectivas*. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

SEVCENKO, Nicolau. *O Renascimento*. São Paulo: Atual/Campinas: Ed. da Unicamp, 1992.

SUMMERSON, John. *A linguagem clássica da arquitetura*. São Paulo: Martins Fontes, 1982.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ACKER, Teresa van. *Renascimento e humanismo : o homem e o mundo europeu do século XIV ao século XVI*. 8. ed. São Paulo: Atual, 1998.

ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

AVILA, Affonso. *Barroco mineiro glossário de arquitetura e ornamentação*. São Paulo: Melhoramentos; Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1980.

BENEVOLO, Leonardo. *Introdução à arquitetura*. São Paulo: Mestre Jou, 1972.

_____. *História da cidade*. 4ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2005.

_____. *História da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Perspectiva, 1976.

BLUNT Anthony. *Teoria artística na Itália 1450-1600*. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

BRANDÃO, Carlos. *A formação do homem moderno vista através da arquitetura*. Belo Horizonte: UFMG.

CALOVI PEREIRA, Cláudio. *Palladio e o neoclassicismo*. Porto Alegre: Edipurs, 2006.

CHOISY, Auguste. *Historia de la arquitectura*. Ed Victor Leru S.R.L. Buenos Aires, 1958.

CURTIS, William. *Arquitetura Moderna desde 1900*. Porto Alegre: Bookman, 2008.

GOITIA, Fernando Chueca. *Breve história do urbanismo*. Lisboa. Ed. Presença, 1982.

GOMBRICH, Ernest H. *A História da Arte*. 4ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.

MARX, Murilo. *A cidade brasileira*. São Paulo: Melhoramentos - Ed. Usp, 1980.

HAUSER, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte* Vol I, II. Ediciones Guadarrama. Madrid, 1968.

_____. *Maneirismo; a crise da renascença e o surgimento da arte moderna*. São Paulo: Perspectiva, 1976.

LETTS, Rosa Maria. *O Renascimento*. Rio de Janeiro. Zahar Ed., 1984.

MAINSTONE, Madeleine e MAINSTONE, Rowland. *O Barroco e o século XVII*. Rio de Janeiro. Zahar Ed. 1984.

NORBERT-SCHULTZ, Christian. *Arquitetura Barroca*. Madrid: Aguilar, 1972.

PEVSNER, Nikolaus. *Panorama da arquitetura ocidental*. São Paulo: Martins Fontes, 1982.

_____. *Historia de las tipologias arquitectonicas*. Barcelona: G. Gili, 1980.

REIS FILHO, Nestor G. *Notas sobre o urbanismo barroco no Brasil*. Cadernos de Pesquisa do LAP, nº3. São Paulo: FAUUSP, nov-dez. 1994.

_____. *Quadro da Arquitetura no Brasil*. São Paulo: Perspectiva, 1978.

RUBINSTEIN, Nicolai. *La epoca del renacimiento: el amanecer de la edad moderna*. Barcelona: Labor, 1969.

SILVA, Elvan. *A forma e a fórmula: cultura, ideologia e projeto na arquitetura da renascença*. Porto Alegre. Sagra, 1991.

WÖLFFLIN, Heinrich. *Conceitos fundamentais da História da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

WÖLFFLIN, Heinrich. *Renascença e Barroco*. São Paulo: Perspectiva, 2012.

ZANINI, Walter (org) *História geral da arte no Brasil*. Vol. I. São Paulo: Instituto Walther Moreira Salles/ Fundação Djalma Guimarães, 1983.

ZEVI, Bruno. *Saber ver a arquitetura*. 5ª ed. Ver. São Paulo: Martins Fontes, 1996.