

## EMENTA – Curso de Extensão História da Arte

**Professora:** Ana Li

### **Apresentação**

Este curso oferece uma introdução à História da Arte a partir de uma abordagem cronológica, crítica, acessível e culturalmente ampliada. A proposta conecta os grandes momentos da arte com temas como moda, cinema, animação, música, redes sociais e visualidades do cotidiano, valorizando perspectivas decoloniais, além de destacar artistas mulheres, negras, indígenas e outros grupos historicamente marginalizados.

### **Objetivo Geral**

Oferecer uma introdução à História da Arte a partir de uma abordagem crítica e culturalmente ampliada. O curso conecta os grandes momentos da arte com temas como moda, cinema, animação, música, internet e visualidades do cotidiano, valorizando perspectivas decoloniais e a presença de artistas mulheres, vítimas de um apagamento histórico. O curso visa gerar repertório e pensamento crítico, independente da formação previa do aluno.

### **Objetivos Específicos**

- Compreender a arte como fenômeno cultural, político e social.
- Relacionar movimentos artísticos com expressões visuais contemporâneas, como cinema, moda, memes e cultura digital.
- Reconhecer os apagamentos e as ausências na história da arte tradicional.
- Desenvolver um olhar crítico sobre imagens no cotidiano.
- Produzir interpretações e curadorias visuais a partir dos conteúdos abordados.

### **Metodologia**

- Aulas expositivas e dialogadas com imagens, vídeos e músicas;
- Exposição dos conceitos e análise de exemplos, incluindo o uso de metodologias ativas;
- Atividades de interpretação e discussão dos temas;
- Articulação entre obras clássicas e cultura visual contemporânea;

### **Conteúdo Programático**

| Semana | Tema                                                      | Descrição                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Aula Magna – O que é arte? E por que contar sua história? | Uma introdução: da arte nas cavernas ao meme.                                          |
| 1      | Linha do tempo, cânone e apagamentos                      | Conceitos de arte e estética. Desconstruindo a visão eurocêntrica.                     |
| 2      | Antiguidade: símbolos, corpos e rituais                   | Arte rupestre, egípcia, mesopotâmica, greco-romana. Corpo ideal, mitologia, vestuário. |
| 3      | Arte na Ásia, África e Américas pré-coloniais             | Máscaras, cerâmicas, tecidos, pinturas corporais, espiritualidade e                    |

|    |                                                |                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                | ancestralidade.                                                                                                            |
| 4  | Idade Média: das trevas ao ouro                | Arte bizantina, românica, gótica, cristã e islâmica. A mulher apagada da arte sacra. Curiosidades: moda, monstros e memes. |
| 5  | Renascimento: o culto ao corpo e ao gênio      | Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello (e as Tartarugas Ninja). O culto aos gênios brancos europeus.                   |
| 6  | Barroco e Rococó: drama, exuberância e poder   | Arte do excesso e do contraste. De Artemisia Gentileschi à Beyoncé.                                                        |
| 7  | Modernismos e vanguardas                       | Impressionismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo, Futurismo e outros "ismos". Modernismo no Brasil.                          |
| 8  | Arte e revoluções                              | Arte, guerra, política, propaganda. Guerrilla Girls e ativismos na arte.                                                   |
| 9  | Arte contemporânea: o conceito é a imagem?     | Performances, instalações, crítica social, arte urbana, memes, festivais e ativismos visuais.                              |
| 10 | Arte e consumo: mercado, marcas e crítica      | Arte vs. produto. A relação com publicidade, moda, mercado e crítica institucional.                                        |
| 11 | Narrativa visual: quadrinhos, games e animação | A imagem que conta histórias. Do afresco à HQ, dos animes aos games.                                                       |
| 12 | Arte hoje: digital, global e híbrida           | NFTs, IA, redes sociais, estética digital. Onde começa e termina a arte no mundo contemporâneo?                            |
| 13 | Encerramento: minha linha do tempo visual      | Curadoria pessoal, playlist visual, ensaio, linha do tempo pessoal. Compartilhamento coletivo.                             |

### Bibliografia Indicativa

**BENJAMIN, Walter.** *A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica*. São Paulo: Brasiliense, 1985.

**DEWEY, John.** *Arte como Experiência*. São Paulo: Martins Fontes, 2010

**ECO, Umberto.** *História da beleza*. Tradução de Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 2004.

\_\_\_\_\_. *História da feiúra*. Tradução de Eliana Aguiar e Livia de Almeida. Rio de Janeiro: Record, 2007.

**ELKINS, James.** *Como se faz história da arte*. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2012.

**FREITAS, Artur.** *Arte de Guerrilha: intervenção urbana como crítica e micropolítica*. Belo Horizonte: C/Arte, 2011.

**GOMBRICH, E. H.** *A História da Arte*. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

**HESSEL, Katy.** *História da arte sem os homens*. Tradução de Júlia Romeu. São Paulo: Companhia das Letras, 2024.

**HOOKS, Bell.** *Art on My Mind: Visual Politics*. New York: The New Press, 1995

\_\_\_\_\_. *O olhar negro: raça e representação*. Tradução de Heci Regina Candiani. São Paulo: Elefante, 2019.

**JANSON, H. W.; JANSON, A. F.** *História da Arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

**NOCHLIN, Linda.** *Por que não houve grandes mulheres artistas?* In: *Mulheres, Arte e Poder*. Rio de Janeiro: Rocco, 2021.

**WÖLFFLIN, Heinrich.** *Conceitos fundamentais da história da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

- Catálogos digitais, documentários, vídeos do YouTube (PBS Art21, Tate, MASP, etc.)