

BACHELOR IN VISUAL ARTS

SYLLABUS AND BIBLIOGRAPHY

São Paulo – 2019

DISCIPLINE **VISUAL PERCEPTION**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

Studies of concepts and conceptions about visual perception. Gestalt theory. Study the basic elements that form the premises for the perception and understanding of the formal configuration of objects.

Visual perception as a cognitive process and the relationships between visual thinking, graphic representation and pictorial interpretation. Study of shapes from point, line and plane. An in-depth study of formal, tonal and chromatic compositional structures. Perception of structural codes in works of art. The strength of composition in general visual communication.

Basic Bibliography (in Portuguese)

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.

DONDIS, Donis. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 8. ed. São Paulo, SP: Escrituras, 2008.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

CALVINO, Italo. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

KANDINSKY, Wassily. Ponto e linha sobre plano: contribuição e análise dos elementos da pintura. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

FUNDAMENTOS de arte teoria e prática. 12. Porto Alegre: AMGH, 2014 (recurso online)

PEDROSA, Mário. Forma e percepção estética: textos escolhidos II. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996.

OSTROWER, Fayga. Universos da Arte. Campinas: Editora da UNICAMP, 2013.

DISCIPLINE **Contemporary Culture**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

Confrontation between the main sociocultural transformations of modernity and their effects on the construction of contemporary reality, with an emphasis on political and cultural aspects of Brazilian society. Discussion on violence, social movements, human rights and rights of people with autism spectrum disorder. Autonomy and recognition of differences. Cooperative learning.

Basic Bibliography (in Portuguese)

HALL, Stuart. A Identidade cultural na pós-modernidade. 4. ed. São Paulo, SP: DP e A, 2000. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2006.

O'DOHERTY, Brian. No interior do cubo branco: a ideologia do espaço da arte. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2002.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

GREENBERG, Clement. Arte e cultura: ensaios críticos. São Paulo, SP: Ática, 1996.

BRASIL. Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012: institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União, 28 dez. 2012. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm>.

Acesso em: 16 fev. 2018.

COUTO, Mia. Terra sonâmbula. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2009.

DANTO, Arthur Coleman. Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história. São Paulo, SP: Odysseus, 2006.

DISCIPLINE	Fundamentals of Engraving
CONTACT HOURS	80h

Syllabus

Technical procedure of calcography, knowledge and improvement of engraving and printing of this artistic process. Development of this graphic language in the history of art. Dry-end technique, monoprint, etching and aquatint. Various techniques of monotype, printing and cast molds.

Basic Bibliography (in Portuguese)

CATAFAL, Jordi; OLIVA, Clara. A gravura. Lisboa: Estampa, 2003.

COSTELLA, Antonio F. Introdução à gravura e à sua história. Ed. Mantiqueira. Campos do Jordão, 2006.

DASILVA, Orlando. A arte maior da gravura. São Paulo, SP: Espade, 1976.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

CASA DA GRAVURA, JACAREÍ. Mulheres gravadoras: uma homenagem a Edith Behring. Jacareí: Casa da Gravura, 1998.

HOLM, Anna Marie. Fazer e pensar arte. São Paulo, SP: Moderna: Museu de Arte Moderna, 2005.

ROSSINI Perez: desenhos, matrizes e gravuras: acervo Museu Nacional de Belas Artes. São Paulo, SP: Caixa Cultural, 2009.

TERRA, Fernanda. Mestres da gravura: coleção Fundação Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, RJ: Centro Cultural Correios, 2011.

DISCIPLINE **Fundamentals of Photography**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Historical approach to different photographic media and processes. Analog photography techniques. Study and practice with analog and digital photographic equipment. Understanding photographic film and sensors. Operation of monoreflex cameras, small and medium format. Use of focus, diaphragm, shutter speed, ISO, photometer, lenses, filters and composition.

Basic Bibliography (in Portuguese)

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 11. ed. Campinas: Papirus, 2008.

FOX, Anna; CARUANA, Natasha. Por trás da imagem: pesquisa e prática em fotografia. São Paulo, SP: Gustavo Gili, 2013.

SONTAG, Susan, Sobre a fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

FELDMAN-BIANCO, Bela; LEITE, Míriam L. Moreira. Desafios da imagem: fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. 5. ed. Campinas: Papirus, 2006.

NEWHALL, Beaumont. História de la fotorafia. 2ª ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2006.

NOVAES, Adauto et al. O olhar. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2003.

SCHISLER, Millard W. L. Revelação em preto-e-branco: a imagem com qualidade. São Paulo, SP: Martins Fontes e SENAC, 1995.

DISCIPLINE **Fundamentals of Painting**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Practical and theoretical study of pictorial language, use of traditional and experimental techniques. Exercises with the main materials of painting: ink, watercolor, acrylic and oil paint. Study of varied supports, canvases and papers and different brush formats.

Basic Bibliography (in Portuguese)

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo, SP: Cengage Learning, 1988.

MAYER, Ralph - Manual do Artista - Ed. Martins Fontes, Brasil, 1996.

PEDROSA, Israel - Da Cor à Cor Inexistente - Ed. Leo Christiano Editorial, Brasil, 1990.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

CAVELLE, Simon. Enciclopédia de técnicas de pintura decorativa. Buenos Aires: La Isla, 1995.

EDICIONES DEL PRADO, MADRI. Pintura I. Madri: Ediciones del Prado, 1995.

JAN Siebert: pintura e desenho. São Paulo, SP: Alexa Cultural, 2010.

OLIVEIRA, Gilberto Habib de (Org.). Aquarela: a cor da memória. São Paulo, SP: CL-A Cultural, 2012.

WOLLHEIN, Richard - A pintura como arte - Cosac & Naify, Brasil, São Paulo, 2002.

DISCIPLINE **Fundamentals of Design**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Study of observational drawing, basic notions of perspective of solid objects, effects of light and shadows in volume formation, research on textures of the visible universe on materials, perception of three-dimensional space. Sketch studies for the materialization of an idea. Principles of color theory.

Basic Bibliography (in Portuguese)

FUNDAMENTOS do desenho artístico: aula de desenho. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2007.

SALLES, Cecilia Almeida. Gesto inacabado: processo de criação artística. 4. ed. São Paulo, SP: Annablume, 2009.

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2001.

Complementary Bibliography

FRASER, Tom; BANKS, Adam. O guia completo da cor. São Paulo, SP: SENAC, 2007.

GÓMEZ MOLINA, Juan José. Las lecciones del dibujo. 4. ed. Madrid: Cátedra, 2006.

MARTIN, Judy. Dominando a técnica do esboço: curso completo em 40 lições. São Paulo, SP: WMF Martins Fontes, 2014.

MUNFORD, Lewis. Arte e técnica. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1986.

NICOLAIDES, Kimon. The natural way to draw: a working plan for art study. Boston: Houghton Mifflin, c1969.

DISCIPLINE	Anthropology
CONTACT HOURS	40h

Syllabus

Introduction to Social Anthropology thinking and its particular perspective, marked by cultural relativism, conceptual deconstruction and the presence of the category of culture, in direct opposition to essentialist, naturalist and racist points of view. Study of ethnic racial relations in Brazil, Afro-Brazilian, African and indigenous history and culture. Human rights and cultural relativism.

Basic Bibliography (in Portuguese)

BOAS, Franz. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. (Recurso online).
DAMATTA, R. Relativizando. Uma introdução à Antropologia Social. Rio de Janeiro: Rocco, 2010.
EVANS-PRITCHARD, E.E. Bruxaria, oráculo e magia entre os Azande. Rio de Janeiro, Zahar, 2010. (Recurso online).

Complementary Bibliography (in Portuguese)

EVANS-PRITCHARD, E. E. Os Nuer: uma descrição do modo de subsistência e das instituições políticas de um povo nilota. São Paulo: Perspectiva, 2010.
MATISSE, Henri. Escritos e Reflexões sobre Arte. São Paulo: Cosac e Naify, 2007.
SILVEIRA, Rosa Maria Godoy [et Al]. Educação em direitos humanos: fundamentos teóricos - metodológicos. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2007.
VILALVA, Mario. África do Sul: do isolamento à convivência: reflexões sobre a relação com o Brasil. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2016. (Recurso online).

DISCIPLINE **Philosophy and Aesthetics**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

Introduction to philosophy and aesthetics. Approach to the thought of the main philosophers: Plato, Aristotle, Kant, Hegel. Approaches between philosophy and aesthetics. Development and formation of artistic thinking within a historical perspective. Analysis of the notions of Representation, Beautiful and Sublime from the perspective of Aesthetics.

Foundational discipline for the development of critical and reflective thinking about the cultural, social and artistic production of human beings.

Basic Bibliography (in Portuguese)

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. *Filosofando: Introdução à Filosofia*. 4.ed. São Paulo, SP: Moderna, 2009.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. *Cursos de estética*. São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo, 2000.
ROSENFELD, Kathrin H. *Estética*. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 2009.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

ARISTÓTELES: *Poética; organon; política; constituição de Atenas*. São Paulo, SP: Nova Cultural, 1999.
CHAUI, Marilena. *Convite à Filosofia*. 13. ed. São Paulo, SP: Ática, 2003.
PLATÃO. *Apologia de Sócrates: Xenofonte, ditos e feitos memoráveis de*. São Paulo, SP: Nova Cultural, 1999.

DISCIPLINE **Engraving Studies**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Woodcut - theory and practice. Specific language of engraving and drawing linked to cutting in wooden matrices (natural wood, plywood and MDFs) with possible implications for the student's development in the scope of sculpture, installation, creation of artist books and comic books, posters and flyers, through stamped signs.

Basic Bibliography (in Portuguese)

CATAFAL, Jordi; OLIVA, Clara. A gravura. Lisboa: Estampa, 2003.

STURGIS, Alexander. Apresentando Rembrandt: pintor, gravador, professor. [S. l.]: Klick, 1994.

MENDONÇA, Casimiro Xavier. 63/66: figura e objeto. São Paulo, SP: Galeria Millan, 1988.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

GRAVURA em campo expandido. São Paulo, SP: Pinacoteca do Estado (SP), 2012.

INSTITUTO ITAÚ CULTURAL. Gravura: arte brasileira do século XX. São Paulo, SP: Instituto Cultural Itaú, 2000.

O ATELIÊ de Oswaldo Goeldi: experiências gravadas. São Paulo, SP: Museu de Arte Moderna de São Paulo, 2012.

NAVES, Rodrigo. Goeldi. São Paulo, SP: Cosac Naify, 1999.

SALZSTEIN, Sônia. No vazio do mundo: Mira Schendel. São Paulo, SP: Marca D'Água, 1996.

DISCIPLINE **Design**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Drawing as an instrument of approximation to natural forms and those created by man. Awareness of figure-space relationships and encouragement of free expression. Artistic design. Observation and memory design. Freehand observation drawing. Object observation – basics of representation: composition, proportion, texture and volume.

Basic Bibliography (in Portuguese)

CORTEZ, Jaime. Curso completo de desenho artístico. São Paulo: Divulgação Artística, 1980. FUNDAMENTOS do desenho artístico: aula de desenho. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2007.

SIMBLET, Sarah. Desenho. Porto: DK Civilização, 2005.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

HALLAWELL, Philip. À mão livre: técnicas de desenho. 2. ed. São Paulo, SP: Melhoramentos, 1996.

SCHNEIDER, Norbert. A arte do retrato: obras-primas da pintura retratista europeia: 1420-1670. Koln: Taschen, 1997.

SMITH, Ray. Desenhando figuras. São Paulo, SP: Manole, 1997.

DISCIPLINE **Painting**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Provide the student with the ability and mastery of two-dimensional representation and the development of an individual plastic repertoire. Expand concepts, materials and techniques of the language of painting, encouraging research and the perception of systemic paths in the construction of its visual identity, supported by technical and theoretical knowledge. Development of plastic and poetic research within painting.

Basic Bibliography (in Portuguese)

WOLLHEIN, Richard - A pintura como arte. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

MANGUEL, Alberto. Lendo imagens: uma história de amor e ódio. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2001.

RAMOS, Paula (Org.). Frantz: o ateliê como pintura. Porto Alegre: Edição do Autor, 2011.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

ARNHEIM, R. Arte e percepção Visual; São Paulo, Editora Thomson. 2001.

CAVELLE, Simon. Enciclopédia de técnicas de pintura decorativa. Buenos Aires: La Isla, 1995.

EDICIONES DEL PRADO, MADRI. Pintura I. Madri: Ediciones del Prado, 1995.

JAN, Siebert. Pintura e desenho. São Paulo: Alexa Cultural, 2010.

MAYER, Ralph. Manual do Artista - Ed. Martins Fontes, Brasil, 1996.

PEDROSA, Israel. Da Cor à Cor Inexistente. Rio de Janeiro: Leo Christiano Editorial, 1990.

DISCIPLINE **Photography**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Comparison and advancement in image capture technique. Scene composition, lighting, framing and cropping. Development of black and white and color negatives. Use of the studio to photograph objects and people. The use of photography as an artistic expression and as a recording instrument.

Basic Bibliography (in Portuguese)

BARTHES, Roland. A Câmara clara. 1. ed. Lisboa: ed. 70, 1998.

BENJAMIN, Walter. Estética e sociologia da arte. São Paulo: Autêntica, 2017.
(Recurso online)

PALACIN, Vitché. Fotografia: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 2008.
(Recurso online)

Complementary Bibliography (in Portuguese)

ALCÂNTARA, Araquem. Fotografias. São Paulo, SP: Terrabrasil, 2010.

AUMONT, Jacques. A imagem. 2. ed. Campinas: Papyrus, 1995.

FABRIS, Annateresa; KERN, Maria Lúcia Bastos [org.]. Imagem e conhecimento. São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo, 2006.

FELDMAN-BIANCO, Bela; LEITE, Míriam L. Moreira. Desafios da imagem: fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. 5. ed. Campinas: Papyrus, 2006.

DISCIPLINE	Principles of Art History
CONTACT HOURS	40h

Syllabus

Study of art as a pure manifestation, communication of actions and times. Records of artists in the form of painting, sculpture, engraving. Styles by the times and their influences on society. Knowledge of records from caves to the present day.

Recognition of the chronological conformation of the History of Art.

Basic Bibliography (in Portuguese)

BIRD, Michael. 100 ideias que mudaram a arte: desde a arte das cavernas até a internet. São Paulo, SP: Rosari, 2012.

CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de arte. 3. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2007.

GOMBRICH, Ernest H. A História da arte. 16. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 1999.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

ALBERTI, Leon Battista. Da pintura. 2. ed. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1999.

LEIRNER, Sheila. Arte e seu tempo. São Paulo, SP: Perspectiva; Secretaria de Estado da Cultura, 1991.

WOLFFLIN, Heinrich. Conceitos fundamentais da história da arte: o problema da evolução dos estilos na arte mais recente. 4. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2000.

DISCIPLINE **Art Criticism**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Analysis and value judgments issued on works of art. Practice in the theoretical field of training in the area of critical analysis, through writing and research in Art. It proposes relationships between different concepts and the specific discourse of Art. Relationship between artwork, museums, cultural institutions and the public.

Basic Bibliography (in Portuguese)

CLARK, T. J. (Org.). *Modernismos: ensaios sobre política, história e teoria da arte*. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2007.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. *A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista*. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2015.

FREIRE, Cristina. *Arte conceitual*. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 2006. (Recurso online).

Complementary Bibliography (in Portuguese)

DANTO, Arthur Coleman. *Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história*. São Paulo, SP: Odysseus, 2006.

MICHAEL, Foucault. *Isto não é um cachimbo*. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 2002.

FERREIRA, Gloria (Org.). *Crítica de arte no Brasil: temáticas contemporâneas*. Rio de Janeiro, RJ: FUNARTE, 2006.

GREENBERG, Clement. *Arte e cultura: ensaios críticos*. São Paulo, SP: Ática, 1996.

LEIRNER, Sheila. *Arte e seu tempo*. São Paulo, SP: Perspectiva; São Paulo (Estado). Secretaria de Estado da Cultura, 1991.

DISCIPLINE **Engraving**

CONTACT HOURS 80h

SYLLABUS

Introduction to the Language of Engraving on Metal. Presentation of the basic engraving and printing processes in copper (chalcogravure), with manifestations in flat monotype in matrix or in glass. Painting procedures on metal using graphic or oil paints in the studio.

Basic Bibliography (in Portuguese)

COSTELLA, Antonio F. Introdução à gravura e à sua história. Ed. Mantiqueira. Campos do Jordão, 2006.

FAJARDO, Elias; SUSSEKIND, Felipe; VALE, Márcio do. Oficinas: gravura. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 1999.

ROCHA, Valdir. Gravuras em metal. São Paulo, SP: Artemeios, 2002.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

GRASSMANN, Marcelo. Desenhos. Instituto Moreira Salles, São Paulo, 2005.

CAMARGO, Iberê. Correspondências. Rio Grande do Sul: Casa da Palavra. 1999.

TERRA, Fernanda. Mestres da gravura: coleção Fundação Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, RJ: Centro Cultural Correios, 2011.

DISCIPLINE **Hand Illustration**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Panorama of contemporary illustration in its various expressive forms having as a fundamental presupposition the production of language. In the context of training in Visual Arts, the focus of this discipline will always be on Art, understanding illustration as both visual and narrative art, in its close relationship with literature. The visual arts and contemporary literature find in the specificity of the hybrid language of illustrated books a vast field for aesthetic investigations.

Basic Bibliography (in Portuguese)

BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1997.

SANTAELLA, Lucia; NOTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. 4. ed. São Paulo, SP: Iluminuras, 2005.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. São Paulo: Cengage Learning, [1980] 2011.

ARTE EM SÃO PAULO. Marion Strecker Gomes, Lisette Lagnado e Luiz Paulo Baravelli. São Paulo, n.6, 1982.

LINDEN, Sophie Van der. Para ler o livro ilustrado. Trad. Dorothee de Bruchard. São Paulo: Cosac Naify, [2006] 2011.

SAMARA, Timothy. Elementos do design: guia de estilo gráfico. Porto Alegre: Bookman, 2010.

DISCIPLINE **Drawing - Composition**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Drawing as an instrument for analyzing and observing natural and organic forms. Artistic drawing and live model. Observation drawing of organic forms and vegetation. Exploration of different techniques and materials. Visual syntax exercises: light, color, texture and shape. Study of applied color in artistic production. Collages and various techniques.

Basic Bibliography (in Portuguese)

MAURO IVAN MARKETING EDITORIAL LTDA, SAO PAULO, ED. A cor e o desenho do Brasil. São Paulo, SP: O editor, 1984.

SIMBLET, Sarah. Desenho. Porto: DK Civilização, 2005.

SILVA, Renato. A arte de desenhar. Rio de Janeiro, RJ: Conquista. 19--

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BAXANDALL, Michael. Sombras e luzes. São Paulo: EDUSP, 1997.

CIVARDI, Giovanni. Drawing the female nude. London: Studio Vista, 1998.

KIPPER, Gil. Técnicas de desenho da figura humana. Porto Alegre: Rigel, [s.d.].

DISCIPLINE **Painting - Poetics of the Process**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Development of pictorial techniques. Experimenting with oil paint. Elaboration of a large format painting project in public spaces. Beginning of personal artistic theme development. Deepening of technical - artistic resources in favor of the development of individual visual rhetoric.

Basic Bibliography (in Portuguese)

ALBERTI, Leon Battista. Da pintura. 2. ed. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 1999.

HARRISON, Hazel. O grande livro da aquarela: guia completo das técnicas de aquarela, guache e tinta acrílica, com indicação dos pincéis mais adequados e temas para exercícios. São Paulo, SP: Melhoramentos, 1996.

READ, Herbert. História da Pintura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

Complementary Bibliography

A ARTE e seus processos; o papel como suporte. 1976 ed. São Paulo, SP: Pinacoteca do Estado (SP), 1976.

LICHTENSTEIN, Jacqueline. A Pintura. Textos Essenciais: Descrição e Interpretação. vol. 8 Editora: 34, 2005.

WOLF, Rachel Rubin. The Acrylic painter's book of styles & techniques. Cincinnati: North Light Books, 1997.

WOLLHEIM, Richard. A pintura como arte. São Paulo: Cosac Naify, 2002.

DISCIPLINE **Art History – From the Renaissance to Academicism**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

Historical and aesthetic study of artistic productions and processes and theoretical issues in the field of visual arts. Focusing on the period from the Renaissance to Academicism, it seeks to analyze the main styles and trends that marked the artistic production in this historical period and that influenced the Modern and Contemporary production. Analysis of the Renaissance, Baroque and Italian Baroque, Rococo, the main academies (Neoclassic, Romantic and Realism).

Basic Bibliography (in Portuguese)

CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

GOMBRICH, Ernst. A História da Arte. 18ª edição. Editora LTC. 2000.

JANSON, H. W.; JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. 2. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1996.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BAZIN, Germain. Barroco e rococó. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1993.

GÊNIOS da Pintura. São Paulo, SP: Abril Cultural.

HUGO, Victor. Do grotesco e do sublime. 3. ed. São Paulo, SP: Perspectiva, 2010.

PEVSNER, Nikolaus Sir. Academias de arte: passado e presente. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2005.

DISCIPLINE **Visual Culture**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

The configuration of our cultural, social and personal identities through the knowledge that Visual Culture brings. The connotation that images or visual representations can have or acquire according to culturally learned meanings. Positioning on the historical subject. Questioning the socioeconomic conditions that make up the subjects as they are. Formation from the complexity of subjectivities and the shared common.

Basic Bibliography

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: DP e A, 2002.

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

VISUALIDADES. Revista do Programa de Mestrado em Cultura Visual. Faculdade de Artes Visuais UFG. v. 4, n.1 e 2. Goiânia – GO, FAV, 2006. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/VISUAL/issue/view/1137>

Complementary Bibliography

BAUMAN, Zygmunt. A individualidade numa época de incertezas. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. (recurso online)

GROSENICK, Uta. Women artists: mulheres artistas nos séculos XX e XXI. Köln: Taschen, 2005.

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários a educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2017.

SMIERS, Joost. Artes sob pressão: promovendo a diversidade cultural na era da globalização. São Paulo, SP: Escrituras, 2006.

DISCIPLINE **Hand Illustration - Expression**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Illustration interface with the text and space of the book. The artist's notebook as an artistic project. Use of technical resources based on knowledge of supports and paints. Illustrative representations, color and monochromatic. Use photocopied image interference to perform chromatic interference. Approach to the formal, functional and technical aspects of calligraphy, typography and lettering.

Basic Bibliography (in Portuguese)

BARROS, Lilian Ried Miller. A cor no processo criativo: um estudo sobre a Bauhaus e a teoria de Goethe. 2. ed. São Paulo: SENAC, 2007.

FUNDAMENTOS do desenho artístico: aula de desenho. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. 7. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, Elsevier, 1999.

Complementary Bibliography

DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil. São Paulo: Scipione, 1990.

FACULDADE SANTA MARCELINA. Núcleo de Aquarelistas. Caderno de artista/projetos. 2009 ed. São Paulo, SP Associação Brasileira de Aquarela e da Arte sobre o Papel, 2009.

HOCKNEY, David. O conhecimento secreto: redescobrimo as técnicas perdidas dos grandes mestres. São Paulo: Cosac Naify, 2001.

DISCIPLINE **Drawing - Representation**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Development of the capacity for perception, through learning to look, represent and draw. Representation through the perspective of objects, three-dimensional elements and three-dimensional space in the plane. Expression through two-dimensional drawings of artistic projects through the three-dimensionality of perspective.

Basic Bibliography (in Portuguese)

DESENHO de perspectiva. Porto Alegre SER – SAGAH, 2018 (recurso online).

SANZI, Gianpietro. Desenho de perspectiva. São Paulo: Erica, 2014 (recurso online).

WONG, Wucius. Princípios de forma e desenho. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2007.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

DERDYK, Edith. Formas de pensar o desenho. São Paulo: Scipione, 1990.

VALÉRY, Paul. Introdução ao método de Leonardo Da Vinci. Rio de Janeiro: 34, 2006.

GOMBRICH, Ernest H. Arte e ilusão. São Paulo: Martins Fontes, 1995.

DISCIPLINE **Painting – Artistic Expression**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Deepening of the personal artistic repertoire. Works on personal poetics. The technique of painting in Contemporary Art. Critical-reflective analysis on painting materials and techniques – gesture, figuration, non-figuration, figure and background and collage.

Basic Bibliography (in Portuguese)

ARGAN, Giulio Carlo; BOTTMANN, Denise; CAROTTI, Federico. *Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos*. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 1992.

AUMONT, J. *O Olho interminável: pintura e cinema*. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2004.

VALÉRY, Paul. *Introdução ao método de Leonardo Da Vinci*. Rio de Janeiro, RJ: Editora 34, 2006.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

KANDINSKY, Wassily. *Do espiritual na arte e na pintura em particular*. 2. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1996.

LICHTENSTEIN, Jacqueline. *A Pintura. Textos Essenciais: Descrição e Interpretação*. vol. 8 Editora: 34, 2005.

MAYER, Ralph. *Manual do artista: de técnicas e materiais*. 2. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2002 [1999]. 838 p.

PAULO Pasta: pinturas e desenhos. 2006-2007 ed. São Paulo, SP: Galeria Milan, 2007.

DISCIPLINE **Three-dimensional language**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Overview of the main paradigm shifts that the field of sculpture has undergone throughout the modern period from Rodin to Minimalism. Theoretical research and study of materials and supports in order to build a conceptual basis that will support the development of individual projects. Practical experiments linked to three-dimensional production and meeting with artists who will present their various sculptural processes.

Basic Bibliography (in Portuguese)

CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo, SP: Martins, 2005.

KRAUSS, Rosalind E. Caminhos Da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes. 2010

FRY, Roger Eliot. Visão e forma. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2002.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

CRIMP, Douglas. Sobre as ruínas do museu. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2005.

MINK, Janis. Marcel Duchamp 1887-1968: a arte como contra arte. Köln: Taschen, 2000.

TUCKER, William. A Linguagem da escultura. São Paulo, SP: Cosac Naify, 1999.

PAZ, Octavio. Marcel Duchamp ou o Castelo da Pureza. São Paulo, SP: Perspectiva, 2004.

DISCIPLINE	History of Modern and Contemporary Art
CONTACT HOURS	40h

Syllabus

Historical and aesthetic study of artistic productions and processes from Neoclassicism to Dadá, Cubism and the artistic avant-gardes of the beginning of the last century. From the techniques of reproduction, reception and dissemination of art in Western culture, photography as reproduction and the emergence and affirmation of cinema, from interventions carried out at Cabaré Voltair. From neoclassicism to Dadá, to Cubism and the artistic avant-gardes of the beginning of the last century.

Understanding of contemporary artistic production, from interdisciplinary conceptual axes, analysis of institutions and the art system.

Basic Bibliography (in Portuguese)

- ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. 2. ed. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2010.
- CAUQUELIN, Anne. Teorias da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos: guia enciclopédico da arte moderna. 2. ed. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2010.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

- BAUMGART, Fritz. Breve história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- CATTANI, Icleia Borsa (org.). Mestiçagens na arte contemporânea. Porto Alegre: UFRGS, 2007.
- SHAPIRO, Meyer. Arte moderna séculos XIX e XX. São Paulo: EDUSP, 1996.

DISCIPLINE **Cultural Public Policies**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

Know the historical development of cultural public policies and forms of public funding for culture. The commitment of local governments and cultural development. The creation of the Ministry of Culture (MinC) and the National Culture Plan and the notices and financing of cultural projects.

Basic Bibliography (in Portuguese)

AMARAL, Aracy A. Arte para que?: a preocupação social na arte brasileira 1930-1970: subsídio para uma história social da arte no Brasil. 3. ed. São Paulo, SP: Nobel; Instituto Itaú Cultural, 2003.

RUBIM, Albino; BARBALHO, Alexandre. Políticas culturais no Brasil. Salvador: EdUFBA, 2007. Disponível em <http://www.repositorio.ufba.br/ri/handle/ufba/138>

BRASIL. As metas do Plano Nacional de Cultura. São Paulo: Instituto Via Pública; Brasília: MinC, 2012. Disponível em: <http://www.fundacaocultural.ba.gov.br/colegiadosssetoriais/As-Metas-do-Plano-Nacional-de-Cultura.pdf>

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BRASIL. Estruturação, institucionalização e implementação do SNC - Sistema Nacional de Cultura. Brasília: Ministério da Cultura, 2011. Disponível em: <http://portalsnc.cultura.gov.br/wpcontent/uploads/sites/32/2018/04/Documento-Básico-do-SNC.pdf>

COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural: cultura e imaginário. 2 ed. São Paulo, SP: Iluminuras, 1999.

COELHO, Teixeira (Org.). A cultura e seu contrário: cultura, arte e política pós-2001. São Paulo, SP: Iluminuras; Instituto Itaú Cultural, 2008.

LEIVA, João. Cultura nas capitais. Como 33 milhões de brasileiros consomem diversão e arte. 2017. Plataforma interativa. Disponível em: <https://www.jleiva.co/cultura-nas-capitais>.

DISCIPLINE	Fundamentals of Computer Graphics
CONTACT HOURS	80h

Syllabus

Computer graphics: origin and definition. Introduction to image processing. Use of graphic design software for studying digitized images and introduction to digital illustration. Image treatment techniques using Corel Draw, Indesign, Illustrator and Photoshop software to create visual effects for static images and layout. Use of software and digital tools for the development of an artistic project.

Basic Bibliography (in Portuguese)

AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação Gráfica: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Elsevier; campus, 2003. 2010

FUNDAÇÃO ARMANDO ÁLVARES PENTEADO. Arte: novos meios multimeios. São Paulo, SP: Museu de Arte Brasileira, 2010.

HOPPE, Altair. Adobe Photoshop para fotógrafos, designers e operadores digitais. 7. ed. Camboriú: iPhoto, 2010. v. 1.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BERNARDINO, Paulo. Arte e tecnologia: intersecções. ARS: revista do programa de pós-graduação em artes visuais, São Paulo, SP, v.8, n.16, p.39-63., jul. 2010.

GARCIA, Carlos Alberto. CorelDRAW X3: interagindo com as ferramentas. São Paulo, SP: Érica, 2007.

MATUCK, Artur; ANTONIO, Jorge Luiz (Org.). Artemídia e cultura digital. São Paulo, SP: Musa, 2009.

MINORELLO, Danilo; REHDER, Wellington da Silva. Photoshop CS3: edição profissional de imagens e gráficos. Santa Cruz do Rio Pardo: Viena, 2008.

DISCIPLINE **Audiovisual Language**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

History of cinema and video. Notions of script, languages and techniques for cinema, television and video. Stages of cinema/video production. Development of practical aspects of audiovisual production: script creation, camera operation and video editing. Conceptual approach to audiovisual production to generate repertoire for the production of documentaries or movies.

Basic Bibliography (in Portuguese)

CHION, Michel. A audiovisualização: som, imagem no cinema. Lisboa: Texto & Grafia, 2016.

MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar, 2008.

TARKOVSKI, Andrei. Esculpir o tempo. 2. ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2002.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

AUMONT, Jacques. A Imagem. 10. ed. Campinas: Papirus, 2005.

GOMBRICH, E. H. Os usos das imagens: estudo sobre a função social da arte e da comunicação visual. Porto Alegre: Bookman, 2012.

HISTÓRIA do cinema brasileiro. São Paulo, SP: Art, 1987.

MEIRA, Silvia Miranda. A imagem moderna: um olhar. Belo Horizonte: C/Arte, 2006.

DISCIPLINE **Three-dimensional Language- Modeling and Sculpture**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Advanced experimentation and procedural research of the multiple possibilities arising from the malleability of expressive materials characteristic of sculpture, resulting in three-dimensional artistic products. Notions of modeling – adding expressive material and sculpting – removing material from solid blocks. Phenomenology: the observer's point of view.

Basic Bibliography (in Portuguese)

CENTRO DE ARTE HELIO OITICICA, RIO DE JANEIRO. Richard Serra: Rio rounds. Rio de Janeiro, RJ: [s.n.], 1999.

KRAUSS, Rosalind E. Caminhos Da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes. 2010

NAVES, Rodrigo. Amilcar de Castro. São Paulo, SP: Cosac Naify, 1997.

READ, Herbert. Escultura moderna: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2013.

Complementary Bibliography

HERKENHOFF, Paulo. Bienal 1998: princípios e processos. Marcelina: Revista do Mestrado em Artes Visuais da Faculdade Santa Marcelina, São Paulo, SP, v.1, n.1, p. 20-36, 2008.

MIDGLEY, Barry, (Coord.). Guia completa de escultura, modelado y ceramica: tecnicas y materiales. Madri: Tursen Hermann Blume Ediciones, 1993.

HONNEF, Klaus. Arte contemporânea. Kohn: Benedikt Taschen, 1994.

MUNFORD, Lewis. Arte e técnica. São Paulo: Martins Fontes, 1986.

DISCIPLINE **Jewelry**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Introduction to basic theoretical knowledge and jewelry techniques. Notions of Design in jewelry and collection with the support of drawings and projects in jewelry. Elaboration and manufacture of jewelry pieces on the bench. Production of artistic jewelry, based on precepts developed in other disciplines.

Basic Bibliography (in Portuguese)

CODINA, Carles. A joalheria. Lisboa: Estampa, 2000.

GOLA, Eliana. A jóia: história e design. Ed Senac, São Paulo, 2008

PASTORE, Josep. Desenho para joalheiros: Aula de desenho profissional. Lisboa: Ed. Estampa Ltd., 2004.

Complementary Bibliography

CODINA, Carles. Técnicas básicas: aula de joyería. Barcelona: Parramón, 2009.

SALEM, Carlos. Joias: modelagem em cera. São Paulo: 2000 Jóias, 2000.

SANTOS, Rita. Joias: fundamentos, processos e técnicas. São Paulo, SP: SENAC, 2013.

UNTRACHT, Oppi. Jewelry concepts and technology. New York: Doubleday &Company, Inc., 1982.

DISCIPLINE	History of Art in Brazil
CONTACT HOURS	40h

Syllabus

Historical and aesthetic study of the productions and artistic processes of Brazilian art. Beginnings in Prehistory and in rock painting until the present time. Indigenous artifacts, graphics, feathers, celebrations and the representation of nature. Influence of the European style on national artistic production in the colonial period. Brazilian Modern Art, the Week of 22. Museums and the construction of erudition: The São Paulo Art Biennial and MASP. Brazilian Contemporary Art.

Basic Bibliography (in Portuguese)

BUENO, Ricardo. Alma brasileira. Porto Alegre: Totalcom, 2013.
CHIARELLI, Tadeu. Arte internacional brasileira. 2. ed. São Paulo, SP: Lemos, 2002.
ZANINI, Walter (Coord.). História geral da arte no Brasil. São Paulo, SP: Instituto Walter Moreira Salles, Fundação Djalma Guimaraes, 1983.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

A AVENTURA modernista. 1994 ed. São Paulo, SP: SESI, 1994.
[BRASIL]: do modernismo à Bienal. 1982 ed. São Paulo: Raízes Artes Gráficas, 1982.
COELHO, Teixeira (Org.). 1911-2011 arte brasileira e depois, na coleção Itaú. São Paulo, SP: Itaú Cultural, 2012.
LAGO, Pedro Corrêa do. Brasiliana Itaú: uma grande coleção dedicada ao Brasil. Rio de Janeiro, RJ: Capivara, 2009.
PALHARES, Taisa Helena Pascale. Arte brasileira na Pinacoteca do Estado de São Paulo: do século XIX aos anos 1940. São Paulo, SP: Pinacoteca do Estado (SP), 2009.

DISCIPLINE **Popular Culture**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

Cultural traditions associated with popular and oral language. Difference between popular culture and high culture. Crafts, popular festivals, myths and legends passed down between generations. The behavior and social and symbolic practices that make up the knowledge, beliefs, customs and traditions of a society. Brazilian popular culture: literature, music, dances and popular festivals. Relationship between citizenship and the environment. Environmental education policies: the conception of the environment in its entirety, considering the interdependence between the natural, socioeconomic and cultural environment, under the focus of sustainability; the articulated approach to local, regional, national and global environmental issues; recognition and respect for plurality and individual and cultural diversity.

Basic Bibliography (in Portuguese)

100 CORDÉIS históricos segundo a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. t. 2 ed. Mossoró: Queima-Bucha, 2008.

CHAUÍ, Marilena. Conformismo e resistência. São Paulo Autêntica: 2014. (recurso online) FERNANDES, Florestan. O Brasil de Florestan. São Paulo: Autêntica, 2018. (recurso online)

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BESSONE, Tânia Maria Tavares; QUEIROZ, Tereza Aline Pereira de (coord.). América Latina: imagens, imaginação e imaginário. São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo/EDUSP, 1997.

FONTELES, Bené. Ausência e presença em Gameleira do Assuruá. São Paulo: Movimento Artistas pela Natureza, 2004.

Ministério do Meio Ambiente – MMA. PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – ProNEA. Brasília-DF, 2005. Disponível em:

https://mma.gov.br/estruturas/educamb/_arquivos/pronea3.pdf

SANTAELLA, Lucia. Arte e cultura: Equívocos do elitismo. São Paulo: Cortez, 1982.

DISCIPLINE	COMPUTER GRAPHICS
CONTACT HOURS	80h

Syllabus

Discussion of the state of the art in image synthesis, with the aim of presenting techniques and artists who use computer graphics. Use of graphic design and animation software: After Effects and Premiere, to create visual effects for moving and 3D images.

Basic Bibliography (in Portuguese)

ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe indesign CS6 classroom in a book. Porto Alegre Bookman 2013. (Recurso online).

AZEVEDO, Eduardo, CONCI, Aura. Computação Gráfica: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

FIDALGO, João Carlos de Carvalho. Diagramação com Indesign CS6. São Paulo Erica, 2012. (Recurso online).

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BOUSSO, Daniela. Fórum de debates do Prêmio Cultural Sergio Motta, 2: mídia-arte: fomento e desdobramentos. São Paulo, SP: Instituto Sergio Motta, 2003.

FILE: Festival Internacional de Linguagem Eletrônica: File symposium 2005. São Paulo, SP: File, 2005.

PERROTA, Mari-pepa Vicente. História da arte: da catedral ao computador. Rio de Janeiro: Princeps, 1974.

CHING, Francis D. K; JUROSZEK, Steven P. Representação gráfica para desenho e projeto. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.

DISCIPLINE	Audio-visual
CONTACT HOURS	80h

Syllabus

Stages of an audiovisual product. Techniques and development. Specificities of documentary video, television program, series and radio programs. Theoretical and practical classes in an audiovisual laboratory, using cameras for filming. Notions of script, editing and sequencing.

Basic Bibliography (in Portuguese)

HALL, Edward T. A Dimensão oculta. Lisboa: Relógio D'Água, 1986.
LINS, Consuelo. O documentário de Eduardo Coutinho televisão, cinema e vídeo. Rio de Janeiro Zahar: 2004. (recurso online)
MCLUHAN, Marshall. Os Meios de comunicação como extensões do homem. 15. ed. São Paulo, SP: Cultrix, 2007.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

ARAÚJO, Inácio. Cinema: O Mundo em Movimento. São Paulo: Scipione, 1996.
ARNAUD, Raquel. Raquel Arnaud e o olhar contemporâneo. São Paulo: Cosac Naify, 2005.
MACHADO, Arlindo. A Arte do Vídeo. São Paulo: Brasiliense, 1988.

DISCIPLINE **Three-dimensional Language - Installation**

CONTACT HOURS 80 h/a

Syllabus

Activation of space by inserting objects. Concepts of Site-specific, Land-art, urban intervention and the ephemeral in art. Main artistic references and the importance of registration in the work in progress. Creation of personal artistic project at the college or in the surroundings.

Basic Bibliography (in Portuguese)

KRAUSS, Rosalind E. Caminhos Da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes. 2010

OBJETO; anos 60/90. São Paulo, SP: Instituto Itaú Cultural, 1999.

TASSINARI, Alberto. O Espaço moderno. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2001.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BARRETO, Jorge Mascarenhas Menna. Lugares moles. Dissertação de Mestrado Escola de Comunicações e Artes/ USP, 2007. Disponível em:

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27131/tde-05072009-204120/pt-br.php>

BASBAUM, Ricardo Roclaw. Você gostaria de participar de uma experiência artística? (+ NBP). Tese de Doutorado. USP: Escola de Comunicações e Artes, 2008. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27159/tde-11052009-150004/pt-br.php>

BIENAL Internacional de São Paulo, 24, 1998: catálogo geral; um e/entre outro/s; arte contemporânea brasileira. São Paulo, SP: Fundação Bienal, 1998.

MORAIS, Frederico. Panorama das artes plásticas. Séculos XIX e XX. São Paulo, SP: Instituto Itaú Cultural, 1989.

PANORAMA da arte brasileira: desarrumado; 19 desarranjos. São Paulo, SP: Museu de Arte Moderna, 2003.

DISCIPLINE **Fundamentals of Performance**

CONTACT HOURS 80 h/a

Syllabus

Performance as an artistic language. Theoretical study of performative and performance practices in artistic projects. Hybridism in the arts: dance, music, visual arts, video and movement. Performance and site-specific.

Basic Bibliography (in Portuguese)

GOLDBERG, Roselee. A arte da Performance: do futurismo ao presente. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

MELLO, Cristine. Extremidades do vídeo, São Paulo: Senac, 2008.

RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BENTES, Ivana (Org). Corpos Virtuais: Arte e Tecnologia. Rio de Janeiro: Centro Cultural Telemar, 2005.

COHEN, Renato. Performance como linguagem: Criação de um tempo-espaço de experimentação. São Paulo: Perspectiva; EDUSP, 1989.

BOUSSO, Daniela. Fórum de debates do Prêmio Cultural Sergio Motta, 2: mídia-arte: fomento e desdobramentos. São Paulo: Instituto Sergio Motta, 2003.

DISCIPLINE	Research Methodology
CONTACT HOURS	40h

Syllabus

Fundamentals of scientific methodology. Scientific communication and research methods and techniques. Project start: the research pre-project, the research project and the experiment and the organization of scientific texts and norms for the elaboration of academic papers (ABNT norms). Communication between students/advisors.

Basic Bibliography (in Portuguese)

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 8. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. (recurso online)

MUNARI, Bruno. Das coisas nascem coisas. 2.ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2008.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BONFIM, Gustavo Amarante. Metodologia para desenvolvimento de projetos. João Pessoa: Editora Universitária, 1995.

LEE, Suzy. Espelho. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2009.

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1997.

DISCIPLINE **Aesthetic and cultural knowledge**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

Study of artistic representations of African and indigenous cultures, through a perspective that brings together the joint approach of the socio-historical and formal elements and the temporal location of these representations and their relationships with the historical perspectives in which they are inserted. Production of knowledge, attitudes and values regarding racial ethnic plurality. Art and culture: alterity in the relationships between Afro-descendant matrices and other cultural matrices present in Brazil.

Basic Bibliography (in Portuguese)

CATTANI, Icleia Borsa (Org.). *Mestiçagens na arte contemporânea*. Porto Alegre: UFRGS, 2007.

LAUER, Helen; ANYIDOHO, Kofi (Org.). *O resgate das ciências humanas e das humanidades através de perspectivas africanas*. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2016.

MORIN, Edgar. *Os sete saberes necessários à educação do futuro*. 2. ed. São Paulo, SP: Cortez, 2000.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

ARAÚJO, E. (Org.), *A mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e histórica*. Editora: TENENGE, 1988.

CAUQUELIN, Anne. *Teorias da arte*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

LAMOUNIER, Bolivar. *Brasil e África do Sul: uma comparação*. São Paulo: Sumaré, 1996.

MENEZES, Adolpho Justo Bezerra de. *O Brasil e o mundo ázio-africano*. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2012.

VIDAL. Lux (org.) *Grafismo indígena*. São Paulo: Edusp. 1992.

DISCIPLINE **Performance**

CONTACT HOURS 80 h/a

Syllabus

Performance as an artistic language. Development of personal poetics in the field of performance. Performative occupation of institutional spaces linked to personal artistic research.

Basic Bibliography (in Portuguese)

GOLDBERG, Roselee. A arte da Performance: do futurismo ao presente. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

MELLO, Cristine. Extremidades do vídeo, São Paulo: Senac, 2008.

RUSH, Michael. Novas mídias na arte contemporânea. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BENTES, Ivana (Org). Corpos Virtuais: Arte e Tecnologia. Rio de Janeiro: Centro Cultural Telemar, 2005.

BOUSSO, Daniela. Fórum de debates do Prêmio Cultural Sergio Motta, 2: mídia-arte: fomento e desdobramentos. São Paulo: Instituto Sergio Motta, 2003.

COHEN, Renato. Performance como linguagem: Criação de um tempo-espço de experimentação. São Paulo: Perspectiva; EDUSP, 1989.

MACHADO, Arlindo. Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo: Iluminuras; Itaú Cultural, 2007.

DISCIPLINE **Development of Exhibitions**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Presentation of contents and steps involved in the process, preparation and installation of exhibitions. Instrumentalization in the basic techniques of projective design based on the scale of the exhibition elements and works that will be exhibited. Exhibition design from planning to the relationship between works and space. Discipline linked to the program final work consisting in elaboration and installation of an exhibition, resulting in the exhibition itself.

Basic Bibliography (in Portuguese)

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DO MOBILIÁRIO. Design na indústria brasileira de móveis. Curitiba: Alternativa, 2001.

CASTILLO, Sonia Salcedo del. Cenário da Arquitetura da Arte: Montagens e Espaços de Exposições, São Paulo: Martins Fontes, 2008

MUSEUMS AND GALLERIES COMMISSION. Planejamento de exposições. São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo; Vitae, 2001.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

ANUÁRIO Brasileiro dos Designers de Interiores 2010. Decor Year Book Brasil, 2010.

COELHO, Teixeira. Dicionário Crítico da Política Cultural, São Paulo: Iluminuras, 1997.

GUITTON, Pedro Valino. Marca 2000: símbolos e logotipos de estudantes no Brasil. Rio de Janeiro: Books Rio, 2001.

OSORIO, Luiz Camillo (Org.). Angelo Venosa. São Paulo, SP: Cosac Naify, 2008.

SEMEDO, Alice; LOPES, João Teixeira (Coord.). Museus, discursos e representações. Porto: Afrontamento, 2006.

DISCIPLINE	Museums and Heritage
CONTACT HOURS	40h

Syllabus

The means and system of art. From the cabinets of curiosities from the 15th, 16th, to the 21st century, as an institution responsible for safeguarding and preserving artistic production. Artistic, historical, cultural, material and immaterial heritage. The relationship between Heritage and Culture. The issue of the legitimacy of works in the institutional system. Theory of perception and reception of artistic works and current market research.

Basic Bibliography (in Portuguese)

BOURDIEU, Pierre; DARBEL, Alain. O Amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público. São Paulo: Edusp; Zouk, 2003.

MASON, Timothy. Gestão museológica: desafios e práticas. São Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo; Vitae, 2004.

PATRIMONIO Cultural. IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br>. Consultado em 12 de fevereiro de 2018.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BARBOSA, Ana Mae Tavares Bastos; COUTINHO, Rejane Galvão. Arte/educação como mediação cultural e social. São Paulo: Editora UNESP, 2009.

DESVALLÉES, André; MAIRESSE, François (Editor). Conceitos-chave de museologia. São Paulo, SP: Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus, Pinacoteca do Estado (SP) Armand Colin, s.d.

GEERTZ, Clifford. O Saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 7. ed. Petrópolis: Vozes, 1997.

FREIRE, Cristina. Além dos mapas: os monumentos no imaginário urbano contemporâneo. São Paulo: Sesc; Annablume, 1997.

RANCIÈRE, Jacques. A Partilha do sensível: estética e política. 2. ed. São Paulo: EXO experimental.org; Editora 34, 2009.

DISCIPLINE	Portfolio
CONTACT HOURS	40h

Syllabus

Construction of the physical and digital artistic portfolio putting into practice the subjects covered in the course. Rescue of cultural and artistic references to reflect on personal poetics. Graphic account of the artistic experience itself. Research on ways to present artwork.

Basic Bibliography (in Portuguese)

FREIRE, Cristina. Poéticas do Processo - Arte Conceitual no Museu. São Paulo: Iluminuras.1999.

OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. São Paulo: UNICAMP: Elsevier, 2013.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia e ESCÓSSIA, Liliana (org). Pistas do método da cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade. Porto Alegre: Sulina, 2015.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BRETT, Guy (Org.). Aberto fechado: caixa e livro na arte brasileira. São Paulo, SP: Pinacoteca do Estado, 2012.

FERVENZA, Hélio. O + é deserto. São Paulo, SP: Escrituras, 2003.

ALÉM da biblioteca: [artistas: Ana Luiza Dias Batista, Coletivo Zine Parasita, Daniel Escobar, Edith Derdyk, Fabio Morais, Jorge Macchi, Lucia Mindlin Loeb, Marcius Galan, Marilá Dardot, Nicolás Páris, Odires Mlászho]. 2011 ed. São Paulo, SP: Museu Lasar Segall, 2011.

DISCIPLINE **Field Research**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

Specific study within the students' field of interest to develop the program final work linked to personal poetics. Approaching cultural manifestations from the researcher's point of view. Understand the characteristics of scientific research. Guidance and monitoring of the beginning of the research for the development of the program conclusion work.

Basic Bibliography (in Portuguese)

LAVILLE, Christian. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. Porto Alegre: Artmed: UFMG, 1999.

PERISSE, Gabriel. Ler, pensar e escrever. 5. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2011.

ZAMBONI, Silvio Perini. A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2006.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

BOAS, Franz. Antropologia cultural. Rio de Janeiro Zahar 2004.

BARBOSA, Andréa. Antropologia e imagem. Rio de Janeiro Zahar 2006.

MARCONI, Marina de Andrade. Antropologia uma introdução. 7. São Paulo Atlas 2012

DISCIPLINE **Program Final Work**

CONTACT HOURS 80h

Syllabus

Theoretical-methodological assumptions involving modern and contemporary issues, as a way to establish relationships between research, information and knowledge. Scientific methodology necessary for the development and deepening of research. Research project oriented towards the elaboration of the written work. The interrelationship with practical work.

Basic Bibliography (in Portuguese)

BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as ideias. 5. ed. São Paulo: Ática, 1997.

ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1989.

SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

ANDRADE, Maria Lúcia C.V.O. Resenha. São Paulo: Paulistana, 2006.

CHASSOT, Áttico. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa. 26. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

LEITE, Marli Quadros. Resumo. São Paulo: Paulistana, 2006.

WEG, Rosana Moraes. Fichamento. São Paulo, SP: Paulistana, 2006.

ELECTIVE DISCIPLINES – 7th Semester

DISCIPLINE	History of Fashion
CONTACT HOURS	40h

Syllabus

Historical basis and global vision of the transformation of clothing, from Prehistory to Modernity.

Basic Bibliography (in Portuguese)

BOUCHER, François. História do Vestuário no Ocidente: das origens aos nossos dias. São Paulo: Cosac Naify, 2010.

LAVIER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. 9° reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

ARGAN, Giulio Carlo. História da Arte Italiana: volume 2. De Giotto a Leonardo. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

FOGG, Marnie. Tudo Sobre Moda. Rio de Janeiro: Sextante, 2013.

KÖHLER, Carl. História do vestuário. 3ª edição. 2ª tiragem. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

DEMPSEY, Amy. Estilos, escolas e movimentos. São Paulo: Cosac & Naif, 2003.

JANSON, H.W. História Geral da Arte: o Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

DISCIPLINE **Brazilian Sign Language**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

Study of the Brazilian Sign Language, a visual-gesture modality recognized by Law, as a means of communication used by most deaf people in Brazil. Law No. 10,436, of April 24, 2002.

Basic Bibliography (in Portuguese)

HONORA M. e FRIZANCO M.L.E. Livro Ilustrado de Língua Brasileira de Sinais. Desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo, Ciranda Cultural, 2009.

SANTOS, T. M. M. e RUSSO, C. P. A prática da audiologia clínica. São Paulo: Cortez, 2005.

STNADOVÁ, V. Como é Ser Surdo, São Paulo: Arara Azul, 2000

Lei Federal Nº 10.436 - abril de 2002 Regulamentação da Lei Federal Nº 10.436 de maio de 2005.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

CAPOVILLA, F.C. E RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Trilíngue: Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: Edusp, 2005.

CD Room. JANINE O. [et Al]. Primeiros Sinais em Libras. São Paulo: Arara Azul, 2008.

HAGUIARA-CERVELLINI, Nadir. A musicalidade do surdo: representação e estigma. São Paulo: Plexus, 2003.

DISCIPLINE **Instrumental Language**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

Development of the technical drawing instrumented with flat and volumetric geometric constructions. Volumetric study of solids in isometric and conical perspective and their views.

Basic Bibliography (in Portuguese)

BÜRDEK, Bernhard. E. Design, História, Teoria e Prática do Design de Produtos São Paulo: Edgar Blücher, 2006.

JULIAN, Fernando, ALBARRACÍN, Jesús. Designers indústrias: aula de desenho profissional. Lisboa: Estampa, 2008.

LUPON, Ellen, PHILLIPS, Jennifer Cale. Novos Fundamentos do Design. São Paulo: Cossac & Naify. 2008.

Complementary Bibliography (in Portuguese)

GOMES FILHO, João. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. 2002

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

DERDYK, Edith (org.). Disegno. Desenho. Desígnio. São Paulo: SENAC, 2007.

DISCIPLINE **Essay**

CONTACT HOURS 40h

Syllabus

About the text: notions and everyday life. How to interpret a text. Thematic texts and figurative texts. Denotative language and connotative language. Types of texts and descriptive text. Narrative text. Essay text. Argumentation and persuasion. Textuality elements. Organizing ideas. Linguistic aspects: working with the Portuguese language.

Basic Bibliography (in Portuguese)

ANDRADE, Maria Lúcia C.V.O. Resenha. São Paulo: Paulistana, 2006.

LEITE, Marli Quadros. Resumo. São Paulo: Paulistana, 2006.

PERISSÉ, Gabriel. Ler, pensar e escrever. São Paulo: Saraiva. (Recurso online).

Complementary Bibliography (in Portuguese)

GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2007

PALADINO, Valquíria Da Cunha; LUZ, Ângela; SILVEIRA, Eliete Figueira. Sintaxe de concordância nominal e verbal. Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 2006.

REBOUL, Olivier. Introdução à retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

SOARES, Angélica. Os gêneros literários. São Paulo: Ática. 2007.