

OLHARES SOBRE A CIDADE: ARQUITETURA E ARTE URBANA

PROF. PRISCILLA NANNINI

A arquitetura deve expressar seu tempo e seu lugar, mas ansiar por atemporalidade.

Frank Gehry

Ementa

Tendo surgido como uma proteção contra as intempéries, a arquitetura evoluiu através da história em resposta às diferentes necessidades de seus usuários. Dos primeiros abrigos às mais recentes construções de aço e vidro, o ambiente construído revela a constância do empenho e das conquistas da humanidade, em grandes obras nas quais se conjugam forma e função, estética e estrutura.

“Bom, para mim, pessoalmente, como arquiteta, arquitetura é estrutura. Quer dizer, a estrutura de um edifício é elevada ao nível da poesia, como parte da estética. Não há nenhuma diferença. Um arquiteto deve projetar a estrutura como projeta arquitetura, no sentido doméstico da palavra.” (Lina Bo Bardi)

A proposta deste projeto é investigar a linguagem da arquitetura, conhecendo sua história e aplicação, estilos, arquitetos(as), pensar forma e função, e principalmente estudar a relação entre arte e arquitetura. Para isso a proposta seria uma imersão teórica e prática para aprofundarmos a pesquisa. Também estão previstos estudos de meio pela cidade, onde podemos encontrar diversos exemplos a serem contemplados (MASP, Casa de Vidro, Casa Modernista, Memorial da América Latina, Sesc Pompeia, entre outros).

O olhar sensível é muito importante nesse projeto: observar, contemplar, relacionar; além de conseguir realizar criações visuais a partir dos estudos que faremos: desenhos de observação, fotografia, maquetes, entre outros.

Objetivos

- Entender os conceitos e definições da linguagem da arquitetura;
- Conhecer a história da arquitetura no Brasil e no mundo;
- Investigar a presença das mulheres na arquitetura;
- Estudar a relação arquitetura e arte urbana;
- Realizar estudos visuais e teóricos para desenvolver projetos.

Desenvolvimento

- Apreensão de conceitos e definições de arquitetura;
- Breve história da arquitetura;
- Arquitetura Moderna;
- Estudo de diferentes produções dessa linguagem;
- Arquitetos de destaque: Vilanova Artigas, Paulo Mendes Rocha, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Isay Weinfeld, Gregori Warchavchik, etc.
- Arquitetas a serem investigadas: Lina Bo Bardi, Lotta de Macedo Soares, Carmen Portinho, Dora Alcântara, Rosa Kliass, Zaha Hadid, entre outras;
- Estudo de meio na cidade;
- Relação arte e arquitetura: Painel Epopeia Paulista e Maria Bonomi; Roberto Burle Marx e o paisagismo;
- Produção visual a partir das referências: desenho de observação, croquis, criações, maquetes.

Avaliação

A avaliação acontecerá ao longo do processo, seguindo os eixos abaixo:

- Participação nas discussões de sala de aula;
- Registros poéticos;
- Pesquisa gráfica e visual;
- Produção visual de Livros de Artista.

Referências bibliográficas

- ARNHEIM, Rudolf. Arte & Percepção Visual: uma psicologia da visão criadora. 5 ed. SP: Pioneira, 1989.
- BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- BOSI, Alfredo. Arte e conhecimento em Leonardo da Vinci. São Paulo: Edusp, 2017.
- BOSI, Alfredo. Reflexões sobre a arte. 4ª ed. São Paulo: Ática, 1991.
- BRAGA, Paula. Arte contemporânea: modos de usar. São Paulo: Elefante, 2021.
- BUZZAR, Miguel Antonio. João Batista Vilanova Artigas. Elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967. São Paulo: Senac / Editora Unesp, 2014.
- CAFFÉ, Carla. Av. Paulista. São Paulo: Editora Cosac Naify e SESC, 2009.
- CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea, uma introdução. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2005.
- COLI, Jorge. O que é arte. 15º ed. São Paulo: Brasiliense, 2004.

- COSTA, Carlos Zibel. Além das formas. Introdução ao pensamento contemporâneo no design, nas artes e na arquitetura. São Paulo: AnnaBlume editora, 2010.
- COSTA, Cristina. Questões da arte; o belo, a percepção estética e o fazer artístico. SP: Moderna, 2004.
- FERRAZ, Marcelo Carvalho. Coleção Lina Bo Bardi. Edições Sesc São Paulo, 2019.
- FOSTER, Hall. O complexo arte-arquitetura. Trad.: Célia Euvaldo. São Paulo: Cosac Naif, 2015.
- HODGE, Suzie. Breve história da arquitetura. Trad. Alícia Duarte Penna. São Paulo: Olhares, 2023.
- OTONDO, Catherine. ROCHA, Lito Mendes da. Paulo Mendes da Rocha: Casa Butantã. São Paulo: Ubu Editora, 2016.
- PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele. A arquitetura e os sentidos. Trad. Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- RUBINO, Silvana e GRINOVER, Marina (orgs.). Lina por escrito. Textos escolhidos de Lina Bo Bardi. São Paulo: Cosac Naif, 2009.
- RUSSO, Juliana. São Paulo infinita. Barcelona: Editora Gustavo Gili, 2015.
- SANTAELLA, Lúcia; NÖTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. 5 ed. São Paulo: Iluminuras, 2008.
- VAINER, André e FERRAZ, Marcelo. Cidadela da liberdade: Lina Bo Bardi e o Sesc Pompeia. Edições Sesc São Paulo, 2013.
- VALENTIM, Fabio (org.). Um guia de arquitetura de São Paulo. Doze percursos e cento e vinte e quatro projetos. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro: arquitetura, arte e tecnologia contemporânea. São Paulo: Ubu Editora, 2018.