

Programa Curricular

ESTUDOS DE ARTE CONTEMPORÂNEA I

Docente Responsável | Prof. Assistente convidada Cristina Pratas Cruzeiro

Ano Lectivo 2013-2014

Ciclo de Estudos	Licenciatura
Período Lectivo	1º Semestre
Horas semanais de aulas	3
ECTS	3 ECTS

1. > CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

1 – Definições gerais

Surgimento da Fotografia e Fotografia como arte
Modernidade, Vanguardas, Pós-Modernidade

2 – O surgimento das vanguardas

- 2.1. - Fauvismo
- 2.2. - Expressionismo
- 2.3. - Cubismo
- 2.4. – Futurismo

3 – A génese da abstracção lírica e geométrica

- 3.1. – O papel precursor de Kandinsky
- 3.2. – Malevitch e Suprematismo
- 3.3. – Mondrian e Neoplasticismo/ De Stijl

4 – Arte e construção social

- 4.1. – Construtivismo
- 4.2. – Bauhaus
- 4.3. – Realismo Socialista e Muralismo Mexicano

5 – O contexto do dadaísmo e do surrealismo

5.1.– Marcel Duchamp

5.2. – Dadaísmo

5.3. – Surrealismo

2. > OBJECTIVOS DA UNIDADE CURRICULAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR

Objectivos: O programa da cadeira de Estudos de Arte Contemporânea I tem como objectivo principal o estudo e a compreensão do fenómeno artístico e da sua evolução no contexto histórico-cultural ocidental da primeira metade do século XX.

Competências: Constitui um dos principais objectivos da cadeira a aquisição por parte dos alunos dos instrumentos essenciais ao reconhecimento e enquadramento da obra de arte no seu contexto histórico, estético e artístico, bem como para o corpo teórico que a acompanhou no período em estudo. É ainda objectivo, a aquisição de competências que permitam o domínio das ferramentas teóricas e a prática de leitura de obras de arte, através da sensibilização para as diferentes abordagens do pensamento artístico e do estímulo para o sentido crítico dos alunos.

3. > BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

Adorno, T. W. (1993). *Teoria Estética*. Lisboa: Edições 70.

Argan, G. C. (2004) *Arte Moderna/Do iluminismo aos movimentos contemporâneos*. S.Paulo: Ed. Schwarcs.

Argan, G. C. (1993). *Arte e crítica de arte*. Lisboa: Estampa.

Aumont, J. (1997). *The image*. London: British Film Institute.

Baudelaire, C. (2002) *O pintor da vida moderna*. Lisboa: Veja.

Benjamin, W. (1992) *Sobre arte, técnica, linguagens e política*. Lisboa: Relógio d'Água.

Bozal, V. (Ed.) (1999). *Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporâneas* (2 vols.) Madrid: La Balsa de la Medusa.

Breton, A. (1993) *Manifestos do Surrealismo*. Lisboa: Edições Salamandra.

Bürger, P. (1993) *A teoria da vanguarda*. Lisboa: Vega.

Calinescu, M. (1999) *As cinco faces da modernidade : modernismo, vanguarda, decadência, Kitsch, pós-modernismo*. Lisboa.

Chipp, H.B.(1999) *Teorias da Arte Moderna*. São Paulo: Martins Fontes.

Dorfles, G. (1999) *O Devir das Artes*. Porto: Publicações Dom Quixote, Lda.

Duchamp, M. (1994) *Duchamp du signe*. Paris: Flammarion.

Duchamp, M. (1990) *Engenheiro do tempo perdido*. Lisboa: Assírio & Alvim.

Drutt, M. (2003-2004) *Kazimir Malevich : Suprematism*. New York : Guggenheim Museum.

Hess, W. (s.d.) *Documentos para a compreensão da arte moderna*. Brasil.

Foster, H. (2004) *Art since 1900: modernism : antimodernism : postmodernism*. London: Thames & Hudson.

Greenberg, C. (1989) *Art and culture : critical essays*. Boston : Beacon Press.

Harrison, C. e Wood, P. (Ed.) (2003) *Art in Theory 1900-2000*. Oxford, UK: Blackwell Publishing.

Hauser, A. (1962) *História Social de la literatura e del arte*. Madrid: Guadarrama.

Hobsbawn, E. (2001) *Atrás dos tempos – Declínio e queda das vanguardas do século XX*. Porto: Campo das Letras.

Kandinsky, W. (1991) *Do Espiritual na Arte*. Lisboa: Dom Quixote.

Kandinsky, W. (1987) *Ponto-Linha-Plano*. Lisboa: Edições 70.

Klee, P. (2001) *Escritos sobre arte*. Lisboa: Cotovia.

- Klee, P. (2001) *Sobre arte moderna e outros ensaios*. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
- Krauss, R. E. (2001). *Caminhos da Escultura Moderna*. São Paulo: Martins Fontes.
- Krauss, R. E.. (1991) *The originality of the avant-garde and other modernist myths*. Cambridge [Massachusetts] : The MIT Press, Lda, 1993.
- Lucie-Smith, E. (1984) *Movements in art since 1945*. London : Thames and Hudson.
- Lucie-Smith, E. (1996). *Visual Arts in the twentieth century*. London : Laurence King.
- Menger, P. M. (2005) *Retrato do Artista enquanto trabalhador. Metamorfoses do Capitalismo*. Lisboa: Roma Editora.
- Millet, C. (2000) *A Arte Contemporânea*. Lisboa: Instituto Piaget.
- Olaio, A. (2005) *Ser um indivíduo chez Marcel Duchamp*. Porto: Dafne Editores.
- Poggioli, R. (1968) *The theory of the avant-garde*. Cambridge : Harvard University Press.
- Stangos, N. (1991) *Conceitos da arte moderna*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
- Stiles, K. e Selz. (1996) *Theories and documents of contemporary art : a sourcebook of artists' writings*. Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press.
- Tavares, C. et al. (Ed.) (2007) *As artes visuais e as outras artes – As primeiras vanguardas*. Actas das conferências, Grupo de Ciências e Teorias da Arte da Universidade de Lisboa da Faculdade de Belas Artes.
- Tzara, T. (1987) *Sete Manifestos Dada*. Lisboa: Hiena,.
- Vidal, C. (2002) *A representação da vanguarda: contradições dinâmicas na arte contemporânea*. Oeiras : Celta Editora.

Referências bibliográficas específicas serão indicadas nas aulas.

4. > METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA)

As aulas organizam-se essencialmente em modelo expositivo. Ainda assim, algumas aulas seguirão o modelo de seminário, organizando-se em torno do comentário e debate sobre textos ou material audiovisual. A metodologia de trabalho em ambas as situações será centrada na análise de diversos materiais.

AVALIAÇÃO

- A avaliação consiste na realização de uma prova escrita (50%) e de um trabalho individual (50%) com duas componentes: escrita (35%) e oral (15%).
- Todos os elementos de avaliação são obrigatórios.
- A não comparência na apresentação oral na data e hora previamente acordada, salvo nas situações previstas em regulamento próprio, implica a não realização da mesma.
- A não entrega do trabalho escrito na data previamente acordada para o efeito implica uma penalização de meio valor por cada dia de atraso.

1. - **Prova escrita (50%)**

Data: a combinar

2. - **Trabalho (35% + 15% = 50%)**

2.1. - Trabalho Escrito: 35%

Objectivos:

- Analisar uma obra/ produção visual compreendida nos limites cronológicos do programa (século XX) e/ou que levante questões com ele relacionadas. Do trabalho pode constar, quando se justifique, uma breve contextualização histórica e cultural da obra/produção escolhida, salientando-se contudo que a avaliação incide sobre a análise e interpretação da obra/ produção artística escolhida e sobre as problemáticas que a mesma levanta, devendo o aluno confrontá-la com outras obras visuais, literárias, musicais, performativas, etc., e com obras de carácter ensaístico indicadas na bibliografia da cadeira ou que se considerem pertinentes;
- A obra escolhida deve estar de forma temporária ou permanente em acesso público em Portugal durante o período de realização do trabalho (exemplos: exposição em museus e galerias, exposição em locais públicos, edição comercial em DVD); Esta regra exclui apenas obras criadas especificamente para interfaces digitais ou constituídas por imagens em movimento.

Apresentação e estrutura do trabalho:

- O trabalho escrito deverá ser paginado a um espaço e meio, com letra em corpo 12, entregue em suporte de papel. Deverá incluir (por esta ordem):
 - uma capa com a identificação do aluno (nome completo e número), a identificação da disciplina, o ano lectivo e o título do ensaio;
 - uma página com a identificação da obra visual (autor, título, data, técnica, dimensões, localização); no caso de obras constituídas por imagens em movimento a reprodução integral deve ser feita em suporte adequado entregue em anexo;
 - uma página com um resumo de 150 a 200 palavras do conteúdo do ensaio;
 - uma página com o índice;
- O texto do trabalho deverá ter cerca de 10 páginas. O texto deve ser devidamente estruturado (com uma introdução, desenvolvimento em pontos ou secções e uma conclusão).
- A bibliografia consultada e eventuais anexos ou apêndices contendo imagens, gráficos ou quadros;

Data de entrega: a combinar

2.2. Exposição oral na aula: 15%

- Apresentação oral na aula, com a duração máxima de 10 minutos, incidindo no conteúdo desenvolvido na componente escrita do trabalho.
- O modelo de apresentação oral fica ao critério de cada aluno, sendo contudo necessário recorrer a um dispositivo visual que suporte o discurso.

Datas: a combinar

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 8 de Setembro de 2013.