

PROGRAMA CURRICULAR

ANO LETIVO 2015 — 2016

(1º Semestre. Mestrado Pintura)

Unidade Curricular:	Temas da Arte Contemporânea
Docente responsável:	Professor Auxiliar Carlos Vidal
Respetiva carga letiva na UC:	2 horas
Outros Docentes:	-----
Respetiva carga letiva na UC:	-----
ECTS:	6 ECTS

1 — Objetivos de Aprendizagem

Mais do que elencar por ordem histórica, sequencial, caracterizadora e enumerativa algumas das correntes ou posturas mais recentes da arte contemporânea, pretende-se, através da transversalidade entre arte e pensamento, proporcionar aos alunos as ferramentas para que formulem eles próprios o seu mapeamento da cultura mais recente, sendo que recuos no tempo (inclusive ao início das vanguardas históricas) poderão ser necessários se se revelarem clarificadores.

A Unidade Curricular de Temas de Arte Contemporânea não se confunde assim com uma abordagem historicista ou histórica do panorama da arte contemporânea, distinguindo-se, por isso, de uma área como a da História da Arte.

Para tal, estimulam-se cruzamentos entre disciplinas que têm a arte contemporânea como referência (a filosofia, a crítica de arte), bem como se estimulará cruzamentos entre diversas disciplinas artísticas, do teatro ao cinema, das artes plásticas à literatura. Fazendo valer o nome da Unidade Curricular, ou seja, privilegiando a “arte contemporânea” em relação às “artes plásticas contemporâneas”, mostrando-se a interação entre as artes (recorrendo à exemplificação de artistas multidisciplinares), e entre a arte, o pensamento e a sociedade.

2 — Conteúdos Programáticos

A – Articulação entre pensamento crítico, estético, sociológico, filosófico e cultura contemporânea.

B – A cultura contemporânea na sua transversalidade disciplinar; duplamente: entre disciplinas artísticas e entre arte e pensamento.

C – Política e novas geografias da produção artística.

Desenvolvimento:

A.

ALAIN BADIOU

-- O pensamento filosófico de Alain Badiou e o alargamento da filosofia (arte, amor, ciência e política); a questão central do “acontecimento” e da verdade.

-- O conceito de inestética e os paradigmas da relação entre arte e filosofia: o didactismo; o classicismo; o romantismo; pode a “vanguarda” ser um “quarto paradigma”?; análise das vanguardas históricas e neovanguardas (de Duchamp à arte conceptual); inestética e vanguardas históricas – inestética e neovanguardas (desde os anos 60).

SLAVOJ ŽIŽEK

-- Pensar metodicamente sobre tudo (retrato da contemporaneidade)

-- Psicanálise, Lacan, estética e política: Žižek e o cinema: de Hitchcock a David Lynch (um “guia” perverso).

EDWARD SAID

-- A invenção e os limites do multiculturalismo

-- De *Magiciens de la Terre* ao pós-colonialismo (Stuart Hall e os *Cultural Studies*)

-- Arte numa perspectiva “global”: o caso caribenho e as suas mestiçagens; a arte soviética pós-realismo socialista; o actual contexto cultural chinês.

JACQUES DERRIDA

-- Desconstrução, arte (arquitectura, pintura), filosofia, direito e política.

B.

-- Continuação da alínea anterior.

-- PATRICE CHÉREAU, ROBERT CARSEN (e outros): *Obra de Arte Total* e o lugar do encenador na actualidade da arte transdisciplinar: teatro, teatro-dança, ópera, artes performativas.

-- A invenção da escrita em Maria Gabriela Llansol: a escrita como “canto”.

O MUSEU e ARQUIVO hoje (preservação, circulação e legitimação).

-- Instalação, objecto e “arte total”.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Considerando programa e objetivos essenciais desta Unidade Curricular, torna-se necessário proceder aqui a diversificadas formas discursivas e de abordagem:

- Aulas teóricas expositivas, amplamente ilustradas (imagens e bibliografia)
- Apoios audiovisuais que, quase sempre, põem os protagonistas a falar do seu próprio trabalho (vasta documentação vídeo sobre Alain Badiou, Slavoj Žižek, Edward Said, Gilles Deleuze, Toni Negri, Jacques Derrida, Patrice Chéreau e Robert Carsen, entre outros).
- Depoimentos, aulas-conferência por docentes convidados de várias áreas e relacionados com os temas em destaque.
- A classificação é elaborada por um trabalho escrito final, onde o aluno procurará, sem limitação de temas ou disciplinas artísticas na sua abordagem, proceder ao seu próprio mapeamento da cultura contemporânea (temas já tratados noutras edições da disciplina: Pina Bausch, Žižek, David Cronenberg, David Lynch, Cindy Sherman, Pipilotti Rist...).
- A avaliação contínua também será ponderada; globalmente teremos:
 - a) Avaliação contínua – 25%
 - b) Trabalho final – 75%

4 — Bibliografia de Consulta

- Badiou**, Alain, *L'Être et l'Événement*, Paris, Seuil, 1988.
- Badiou**, Alain, *Petit Manuel d'Inesthétique*, Paris, Seuil, 1998.
- Barr**, Alfred H., *Defining Modern Art: Selected Writings of Alfred H. Barr, Jr* (org. by Irving Sandler and Amy Newman), Nova Iorque, Harry N. Abrams, 1986.
- Buchloh**, Benjamin H. D., *Neo-Avantgarde and Culture Industry: Essays on European and American Art from 1955 to 1975*, Cambridge, Mass., The MIT Press, 2000.
- Bürger**, Peter, *Theorie der Avantgarde*, Suhrkamp Verlag (1974), ed. ut.: *Teoría de la Vanguardia*, Barcelona, Península, 1987.
- Caws**, Mary Ann (organização), *Manifesto: A Century of Isms*, University of Nebraska Press, 2001.
- Chéreau**, Patrice, *J'y Arriverai un Jour*, Actes Sud, 2009.
- Derrida**, Jacques, *La Vérité en Peinture*, Paris, Flammarion, 1978.
- Derrida**, Jacques, *Anne Dufourmantelle Invite Jacques Derrida à Répondre: De l'Hospitalité*, Paris, Calmann-Lévy, 1997.
- Foster**, Hal, *Recodings: Art, Spectacle, Cultural Politics*, Seattle, Bay Press, 1985.
- Foster**, Hal, *The Return of The Real*, The MIT Press, 1996.

- Jay**, Martin, *Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*, California University Press, 1994.
- Jones**, Amelia (org.), *A Companion to Contemporary Art Since 1945*, Malden, Blackwell, 2006.
- Jones**, Caroline A., *Eyesight Alone: Clement Greenberg's Modernism and the Bureaucratization of the Senses*, University of Chicago Press, 2005.
- Kocur**, Zoya e Simon Leung (orgs.), *Theory in Contemporary Art Since 1985*, Blackwell, 2005.
- Kotz**, Liz, *Words to be Looked at: Language in 1960s Art*, The MIT Press, 2006.
- Krauss**, Rosalind E., *A Voyage in the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition*, Londres, Thames and Hudson, 1999.
- Le Feuvre**, Lisa (org.) *Failure*, MIT Press, 2010.
- Mosquera**, Gerardo, *Beyond the Fantastic: Contemporary Art Criticism from Latin America*, The MIT Press, 1996.
- Negri**, Toni e Michael Hardt, *Empire*, Harvard University Press, 2000.
- Robertson**, Jean e Craig Daniel, *Themes of Contemporary Art: Visual Art After 1980*, Oxford University Press, 2009.
- Said**, Edward W., *Orientalism: Western Conceptions of the Orient* (1978), Londres, Penguin Books, 1995.
- Vanderlinden**, Barbara e Elena Filipovic, *The Manifesta Decade: Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennals in Post-Wall Europe*, MIT Press, 2005.
- Vidal**, Carlos, *Sombras Irredutíveis: Arte, Amor, Ciência e Política em Alain Badiou*, Lisboa, Vendaval, 2005.
- Žižek**, Slavoj (Elizabeth Wright e Edmond Wright, orgs.), *The Žižek Reader*, Blackwell, 1999.
- Žižek**, Slavoj, *The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity*, The MIT Press, 2003.

5 — Assistência aos alunos

Quarta-feira.

Das 16:00 às 17:00

vidalt@netcabo.pt

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 10 de Julho de 2015.