b belas-artes
a ulisboa

PROGRAMA CURRICULAR

ANO LETIVO 2016 — 2017

Unidade Curricular:	**TEMAS DE ARTE CONTEMPORÂNEA**
Docente responsável:	**Cristina Azevedo Tavares**
Respetiva carga letiva na UC:	**2 horas**
Outros Docentes:	**----------**
ECTS:	**6**

1. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

A ARTE MODERNA, PEDAGOGIA ARTÍSTICA E O UNIVERSO DA EXPRESSÃO INFANTIL

I

1. Matisse para além dos *fauve*: a apologia da cor saturada e da forma síntese. Da pintura às colagens.
2. O expressionismo do Grupo Blaue Reiter e a aproximação ao primitivismo, arte naif e mundo infantil.
2.1.O lirismo de Kandinsky: a arte como necessidade e vocação espiritual .Kandinsky: teórico e pedagogo da arte.
3.O realismo mágico e lirismo criativo de Paul Klee na relação com os mundos infantil e onírico.
4. O lúdico e a transgressão como componentes da produção artística. Alguns exemplos: Jean Dubuffet e a "arte bruta"; Jean Tinguely e as esculturas-máquinas; Niky de Saint Phalle a transgressão e a arte de género. As "nanas" no Parque Tarot; Pollock e a "action painting".
5. A obra transgressiva de Joseph Beuys: o artista performer e as ideias acerca da arte: universalidade da arte e a arte ao alcance de todos.

II

6. Almada Negreiros personalidade múltipla: O cruzamento da pintura e da poesia. Os painéis da Gare Marítima de Alcântara e da Rocha do Conde de Ôbidos: a presença das lendas e o lirismo plástico. A poesia: o lúdico, o sonho, a criança.
7. Sarah Afonso: entre o fauvismo e a arte "naif": temas e obras.
8. Vieira da Silva: a pintura e a ilustração infantil.
9.* O surrealismo como vivência da liberdade "total" ao expressionismo abstracto: Cesariny e Eurico Gonçalves. A pintura, a colagem e a escrita.
10.* A pintura de Joaquim Rodrigo e a teoria do "Pintar Certo".
11.* O poder das histórias e o mundo da criança na pintura e gravura de Paula Rego
12.* A permanência do mundo da infância nas obras de Graça Morais.

* Opção de escolha entre estes itens.

2. OBJECTIVOS DA UNIDADE CURRICULAR E COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR

O objetivo principal desta unidade curricular é estabelecer o diálogo entre a arte contemporânea, o universo pedagógico e a construção do mundo artístico através do modo como os artistas plásticos no panorama artístico internacional e nacional expressaram a ligação ao mundo da criança. Reforçando as bases e as perspetivas da história de arte , da psicologia da arte e da filosofia da arte e com o apoio dos textos dos artistas, procura-se igualmente, salientar os aspectos criativos da produção artística como exemplos a ter em conta para o desenvolvimento da educação artística.

3. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

Almada, a cena do corpo, Fundação das Descobertas, Centro Cultural de Belém, 1994. Catálogo da Exposição patente de 23 de Outubro de 1993 a 15 de Janeiro de 1994 no Centro cultural de Belém. (comissário José de Monterroso Teixeira)

ARGAN, G. Carlo, *Arte Moderna/Do iluminismo aos movimentos contemporâneos.* S.Paulo: Ed. Schwarcs, 2004.

BEUYS, J. -*Cada homem, um artista,* Lisboa, EDitora Nós, 2011.

BRADLEY, Fiona*, Paula Rego*, Londres: Tate Publishing, 2002.

CATALOGUE RAISONNÉ ET MONOGRAPHIE – Vieira da Silva, Weleen, Guy e al. Genebra, 1993.

CESARINY, Mário – *A intervenção surrealista*. Lisboa: Ulisseia, 1966.

CHIPP, H.B., *Teorias da Arte Moderna*. S. Paulo, Ed. Martins Fontes, 1999.

FERRARI, Sílvia, TAVARES, Cristina, *Guia da História da Arte Contemporânea.* Lisboa, Ed. Presença, 2001 (1ª ed.)

FRANÇA,José-Augusto , *Almada o Português sem mestre*, Lisboa, Estúdios Cor, 1974.

FRANÇA, José-Augusto, *A Arte em Portugal no séc. xx*. Lisboa: Ed. Bertrand, 1974.

FRANÇA, José-Augusto, *Joaquim Rodrigo ou o Pintar certo.* Edições Galeria Nasoni, 1988.

GONÇALVES, Eurico, *A Arte descobre a criança,* Lisboa, Raiz Editora, 1991.

GONÇALVES, Eurico, Dádá-Zen Pintura Escrita. Lisboa: edições Quasi, 2005.

GONÇALVES, Rui Mário, *A arte portuguesa do séc. xx*. Lisboa: Circulo de Leitores, 1998.

GONÇALVES, R. M., Fróis, J.P., Marques, E., "Primeiro Olhar". Lisboa: Ed. FCG, Serviço de Educação e Bolsas, 2002.

Graça Morais, Lisboa: Soctip 1992 (Prémio Artista do Ano Soctip, 1991)

Graça Morais: uma geografia da alma,textos de Ana Gastão,Fernando de Azevedo, Fernando Pernes, S. Mamede do Coronado: Ed. Bial, 2005.

HESS, Walter, *Documentos para a compreensão da arte moderna.* Brasil.

KANDINSKY, *O espiritual na arte*. Lisboa: Presença.

KLEE, Paul, *Escritos sobre arte*. Lisboa: Cotovia, 2001.

KLEE, Paul, Sobre arte moderna e outros ensaios. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2001.

LUCIE-SMITH, Edward, *Movements in art since 1945 – Issues and concepts.* London: Thames and Hudson, 1995 (3ºdt).

Mário Cesariny, João Lima Pinharanda, Perfecto E. Quadrado. Lisboa: ed. Assírio e Alvim (exposição organizada pela EDP, Pavilhão Preto/CML, 2004/2005)

NEGREIROS, Almada ,*Cuidado com a Pintura.* Lisboa: Estampa, 1972. (Obras completas; 6 volumes).

PEREIRA, Paulo (sob direc.), História de Arte Portuguesa, 3 vols, Lisboa: Circulo Leitores, 1995.
PERNES, Fernando, *Panorama da arte portuguesa do séc. XX*. Porto: Ed. Casa de Serralves, 2000.
PINTO, D'Almeida B., Paula Rego, Lisboa: Ed. Caminho, 2006
READ, Herbert, *A filosofia da arte moderna*. Lisboa: Ed.Ulisseia.
RODRIGUES, Dalila D., "A infância da arte , arte da infância". Lisboa: Edições Asa, 2002
Surrealismo em Portugal 1934 - 1952, Museu do Chiado, Museu Extremeño e Iberoamaericano de Arte Contemporáneo, 2001. Catálogo da Exposição patente no Museu Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz: 16 de Março a 13 de Maio; Museu do Chiado, Lisboa: 27 de Outubro de 2001 a 31 de Dezembro de 2001. (Comissários Maria Jesús Ávila, Perfecto E. Quadrado.
http://www.arte.com.pt/text/filipag/musicakandinsky.pdf

4. METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA)

A. São aulas expositivas utilizando os recursos disponíveis na sala de aula. Haverá também algumas aulas no exterior, permitindo uma relação viva com a matéria, que pode comportar visitas a exposições, aulas dadas noutras instituições ou aluas ou conferências por especialistas. Os alunos com o estatuto de estudante trabalhador ou outro regime especial têm de comparecer a um mínimo de três aulas e combinar o trabalho com a professora.
B.
*1.Um trabalho articulado com o programa da unidade curricular, que procure desenvolver dispositivos educativos a partir da arte contemporânea. O trabalho deve ter entre 15 a 25 páginas : letra Arial 11, Times Roman 12 a espaço e meio. Margens superior e inferior: 3 cm; esquerda e direita 2,5 cm. O tema deve ser proposto pelo aluno numa folha A4 com a bibliografia essencial até final de Abril. O trabalho tem de apresentar índice, capítulos, conclusão e bibliografia, e maquetas caso seja necessário. A en*trega do trabalho é feita até à última aula do semestre.
2. Uma apresentação oral do mesmo durante 10/15 minutos, no dia 2 de Junho , último dia de aulas.
3. Entrega do trabalho uma semana antes da data da avaliação final.

5. ASSISTÊNCIA A ALUNOS

Sexta feira das 16h ás 17h na sala 423 ou em horário a combinar, Gabinete das Ciências da Arte.

mail: ca.tavares @belasartes.ulisboa.pt

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 17 de Fevereiro de 2017

b belas-artes
a ulisboa

Cristóvão Azevedo Tavares