

CULTURA ARTÍSTICA

ARTISTIC CULTURE

Área científica Scientific domain	Pintura Painting
Anos letivos Academic years	2018–2021
Grau de ensino Degree	Licenciatura Bachelor of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(T 21 + OT 7 horas) (T 21 + OT 7 horas)
ECTS	(3 ECTS)
Nível Level	I*

*Esta unidade curricular é de **NÍVEL I**. Deverá ser frequentada preferencialmente no início do percurso académico por se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência introdutórios.

*This is a **LEVEL I** unit. It should preferably be attended at the beginning of one's academic course as it is a subject with a reduced level of complexity and requirement.

PROGRAMA CURRICULAR

COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem

Intended learning outcomes

Esta unidade curricular tem como principal objectivo alargar a noção tradicional de Pintura, e pretende refletir sobre alguns dos paradigmas artísticos contemporâneos, pretendendo também introduzir o aluno à metodologia da investigação artística, nomeadamente a uma possível leitura teórica da respectiva práxis. Assim, Cultura artística pode ser entendida como a vertente especulativa teórica do trabalho desenvolvido em Artes Plásticas I.

This unit involves extending the traditional notion of painting, and intends to reflect on some of the contemporary artistic paradigms. It also introduces students to artistic research's methodology, namely to theoretical reading of artistic praxis. Therefore, Cultura Artística may be seen as a theoretical aspect of the work developed in Artes Plásticas I.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

Serão considerados os seguintes conteúdos: 1. Introdução — elementos estruturantes da cultura artística; 2. Metodologia da investigação — tópicos de reflexão para a análise artística; 3. Metodologia da investigação — portefólio e currículo; 4. Noções de visualidade e de imagem; 5. A sombra, o duplo, e a questão da reprodutibilidade; 6. Pensar a obra (ideia, processo e concretização); 7. Noções de autor; 8. Questões de recepção (espectadores, exposições, museus, galerias); 9. Pintura e a tradição (géneros temáticos); 10. Ultrapassar os limites da pintura (instalações, *happenings*, *performances*); 11. Literatura, cinema, música, dança; 12. Obra de arte total; 13. Arte sagrada *versus* arte profana; 14. O inconsciente e a visão. 15. Arte e ética.

The following contents will be considered: 1. Introduction — structuring elements of the artistic culture; 2. Research methodology — topics for artistic analysis; 3. Research methodology — portfolio and curriculum; 4. Notions of visuality and image; 5. The shadow, the double, and the question of reproductibility; 6. To think the work of art (idea, process and concretization); 7. Notions of author; 8. The reception (spectators, exhibitions, museums, galleries); 9. Painting and tradition; 10. Beyond the limits of painting (installations, happenings, performances); 11. Literature, cinema, music, dance; 12. *Gesamtkunstwerk*; 13. Sacred art *versus* profane art; 14. The unconscious and the vision; 15. Art and ethics.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

As sessões letivas serão de cariz expositivo e teórico, com recurso permanente ao visionamento de imagens (em sistema de *powerpoint*), e recorrendo também à análise de textos e obras de investigação sobre cultura visual e artística.

A avaliação realizar-se-á de acordo com as normas em vigor no RACCE, englobando as três variantes nele incluídas:

- Avaliação contínua (20%); assiduidade e participação durante as aulas.
- Avaliação periódica (70%); terá lugar em duas ocasiões diferenciadas, a meio do semestre com a realização de um teste teórico (35%), e no final do semestre com a elaboração e apresentação, segundo regras metodológicas precisas, de um portefólio individual (35%).
- Avaliação final (10%); ocorrerá em data a fixar posteriormente pelos órgãos de gestão da Faculdade.

The sessions will be of theoretical nature, with permanent resource to image viewing (in power-point system), and will be characterized by reading texts and research on visual and artistic culture.

The evaluation will be carried out in accordance with the RACCE standards, including the three variants included in it:

- Continuous assessment (20%), which includes assiduity and participation in class.
- Periodic evaluation (70%) will take place on two different occasions; in the middle of the semester with a theoretical test (35%), and at the end of the semester with the elaboration and presentation, according to precise methodological criteria, of an individual portfolio (35%).
- Final evaluation (10%), will occur on a date to be set later by the Faculty.

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

- Balzac, H. (2002). *A obra-prima desconhecida*. Lisboa, Portugal: Vendaval.
- Benjamin, W. (1992). *Sobre arte, técnica, linguagem e política*. Lisboa, Portugal: Relógio d'Água.
- Berger, J. (1980). *Modos de ver*. Lisboa, Portugal: Edições 70.
- Harrison, C., Wood, P. (1992). *Art in theory 1900-1990, an anthology of changing ideas*. Malden, E.U.A.: Blackwell Publishing.
- Joly, M. (2005). *A imagem e os signos*, Lisboa, Portugal: Edições 70.
- Mirzoeff, N. (1999). *An introduction to visual culture*. Londres, Inglaterra: Routledge.
- Mitchell, W. (1995). *Picture theory: Essays on verbal and visual representation*. Chicago, E.U.A.: The University of Chicago Press.
- Sabino, I. (coord.) (2013). *Com ou sem tintas, composição ainda?*. Lisboa, Portugal: Cieba / F.B.A.U.L..
- Stoichita, V. (1999). *Breve historia de la sombra*. Madrid, Espanha: Siruela.