

ESTUDOS DE PINTURA

PAINTING STUDIES

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 hours)
ECTS	(3 ECTS)
Nível Level	III*

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

*This is a **LEVEL III** unit. It should preferably be attended at the end of one's academic course as it is a subject with a high degree of complexity and requirement.

PROGRAMA CURRICULAR

COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem

Intended learning outcomes

O objectivo desta Unidade Curricular é o de mostrar as invariantes possíveis do objecto pictórico, ou seja, mostrá-lo tal como o Olhar o vê, o corpo o vê (à Pintura, ao Vídeo e à instalação, por exemplo), as várias formas de Olhar, ou os modos como o objecto pictórico provoca, na sua recepção e presentificação, uma interacção entre vários sentidos.

Trata-se de perceber estas invariantes do objecto pictórico sem, contudo, nos fixarmos exclusivamente em questões compositivas e/ou históricas; ler o objecto pictórico numa sua especificidade além daquela que a História da Arte, a Estética ou a Crítica de Arte proporcionam com suas regras próprias.

Trata-se em segundo, ou mesmo em primeiro lugar, de relacionar o objecto pictórico com o sentido que ele privilegia — o Olhar e a Visão — e de, depois de analisada essa relação, tentar definir esse mesmo sentido, o Olhar, e verificar como ao longo da história foi sendo entendido desde o Iluminismo à suspeição ocular do século XX.

The aim of this Discipline is to show the possible invariants of the pictorial object, that is, show it as the Gaze sees it, the body sees it (the painting, the video and installation, for example), the various forms of the Gaze, or the ways in which the pictorial object causes, in its reception and presentification, an interaction between various senses.

It is to perceive these invariants of the pictorial object without, however, we set ourselves exclusively in compositional and / or historical issues; read the pictorial object in its specificity beyond what the History of Art, Aesthetics and Art Criticism provides us with its own rules.

In the second place, or even in first place, we want to relate the pictorial object with the sense that he favors — the Gaze and vision — and, after analyzing this relationship, try to set this same sense, the Gaze, and check as throughout history it has been understood since the Enlightenment to the ocular suspicion of the twentieth century).

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

O conteúdo principal da Unidade Curricular de Estudos de Pintura II será o da relação entre Olhar, Conhecimento e Pintura, procurando-se estabelecer a especificidade do Olhar na e perante a Pintura. Quem é o espectador da Pintura, o Olhar ou o Sujeito? Que outros sentidos participam na leitura da Pintura além do Olhar? Como?

Por isso, a Unidade Curricular será subordinada ao seguinte tema/título genérico: “Regimes da Ocularidade e Artes Plásticas”:

- A. A centralidade e os paradoxos da ocularidade
 - Séculos XVII e XVIII: luzes e trevas; os mitos solares do Ancient Regime e da Revolução; da “solaridade” ao Romantismo : Caravaggio, “caravaggismo”, Bellori, Rubens, Poussin, Rembrandt, o norte da Europa, Greuze, Chardin, Friedrich e romantismo.
- B. Do Impressionismo a Henri Bergson: o fim da passividade retiniana; superação da visualidade e arte conceptual
- C. Século XX e suspeição ocular: Sartre, Merleau-Ponty, Lacan e Derrida, o lugar da Pintura e do seu espectador.

The main content of the Discipline Painting Studies II will be the relationship between Gaze, Knowledge and Painting, seeking to establish the specificity of Gaze at and before painting. Who is the viewer of the painting, What other way participates in the reading of painting beyond the Gaze? How?

Therefore, the Discipline will be subject to the following subject / generic title: “Ways of Ocularity and Arts”:

- A. The centrality and the paradoxes of ocularity
 - Centuries XVII and XVIII: Enlightenment and Darkness; solar myths of the Ancient Regime and the Revolution; “lightkind” to Romanticism (and the anti-Enlightenment praise of Darkness): Caravaggio, Bellori, Rubens, Poussin, Rembrandt, North of Europa, Greuze, Chardin, Friedrich and Romanticism.
- B. From Impressionism to Henri Bergson: the end of retinal passivity; overcoming the visual and conceptual art.
- C. Twentieth century and ocular suspicion, the place of painting and its viewer.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

Esta Unidade Curricular é de natureza teórica, logo optará pelos seguintes recursos:

- Aulas expositivas teórica ilustradas com imagens que testemunhem as teses defendidas ou apresentadas.
- Cruzamentos bibliográficos e análise aprofundada dos autores (teóricos e artistas) referidos nos Conteúdos Programáticos.
- Estudo de casos exemplificativos que testemunhem as INVARIANTES referidas igualmente nos Conteúdos Programáticos.
- O processo avaliativo de Estudos de Pintura II é de dupla natureza: periódica e globalizante, sendo a Avaliação Periódica constituída pela análise de um trabalho temático escrito (no final do semestre) e de um Relatório intercalar; para a Avaliação Final contribuirá um curto Relatório-síntese: Ponderação:
 - Avaliação Periódica: 80%
 - Avaliação Final: 20%

This Discipline is a theoretical Unit, soon it will choose from the following sources:

- Theoretical Lectures illustrated with images that testify thesis defended or presented.
- Crossings bibliographic and in-depth analysis of the authors (theorists and artists) referred to in Program Contents.
- Study of representative cases that witness also referred to in the invariant Program Contents.
- The evaluation process of Painting Studies II is of a dual nature: periodic and global, with the Periodic Assessment consisting of the analysis of a written thematic work (at the end of the semester) and an Interim Report; for the Final Evaluation will contribute a short Synthesis Report: Weighting:
 - Periodic assessment: 80%
 - Final evaluation: 20%

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

Bellori, Giovan Pietro, *Vidas de Pintores*, tr. Isabel M. Garcia, Madrid, Akal, 2005.

Bergson, Henri, *Matière et Mémoire*, eng. ed.: *Matter and Memory*, Nova Iorque, Zone, 1988.

- Crary, Jonathan, *Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture*, MIT Press, 1999.
- Diderot, Denis, *Carta Sobre os Cegos para uso daqueles que vêem* (tr. port.), Lisboa, Vega, 2007.
- Fried, Michael, *Absortion and Theatricality: Painting and Beholder in the Age of Diderot*, University of Chicago Press, 1980
- Jay, Martin, *Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*, California University Press, 1993.
- Sartre, Jean-Paul, *L'Être et le Néant: Essai d'Ontologie Phénoménologique* (1943), port. ed.: *O Ser e o Nada: Ensaio de Ontologia Fenomenológica*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993.
- Vidal, Carlos, *Deus e Caravaggio: A Negação do Claro-Escuro e a Invenção dos Corpos Compactos*, Lisboa, Vendaval, 2011.
- Vidal, Carlos, *Invisibilidade da Pintura: Uma História de Giotto a Bruce Nauman*, Lisboa, Fenda, 2015.