

TEORIAS DA ARTE ART THEORIES

Área científica Scientific domain	Ciências da Arte e do Património Sciences of Art and Heritage
Anos letivos Academic years	2018–2021
Grau de ensino Degree	Licenciatura Bachelor of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(T 42 + OT 21 horas) (T 42 + OT 21 horas)
ECTS	(6 ECTS)
Nível Level	II*

*Esta unidade curricular é de **NÍVEL II**. Deverá ser frequentada preferencialmente a meio do percurso académico por se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência médios.

*This is a **LEVEL II** unit. It should preferably be attended in the half way through one's academic course as it is a subject with a mid-range degree of complexity and requirement.

PROGRAMA CURRICULAR COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem Intended learning outcomes

Numa licenciatura em Ciências da Arte e do Património, esta unidade curricular visa completar o estudo da história da arte e da estética, numa perspectiva espáçio-temporal, acompanhando a história da prática artística, através sobretudo da palavra dos seus criadores, explícita principalmente em tratados, mas também noutro tipo textos de artistas, cartas e outras formas de reflexão, assim como textos de carácter religioso com importância particular para a arte. Pretende-se que no final do semestre, o estudante possua os alicerces teóricos que o habilitam a reflectir sobre a situação da arte na perspectiva da reflexão teórica que a influenciou.

The degree in Art Sciences and Heritage embraces the curricular unit of Art Theory whose main goal is to complete the study of art history and aesthetics, in western world (Europe and USA), in correspondence to the study of doing art, through the words of their creators, presented mainly in art treatises but also in other kind of texts written by artists, such as letters and other reflections, and also religious texts that were used by artists. Our main goal is that in the end of the period, the students are able to get the theoretical basis which prepare them to think about art and the theories that have influenced it.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Conceito de «teorias da arte»
2. A Grécia: o «Cânone» de Policleto e outros escritos
3. Vitrúvio e a tradição vitruviana na Idade Média
4. Suger e S. Bernardo e as respetivas concepções
5. O Livro da arte de Cennino Cennini
6. Os tratados de Alberti
7. O Tratado da Pintura de Leonardo
8. Os tratados de arquitectura no séc. XVI
9. O Concílio de Trento e as decisões em matéria artística
10. El Arte de la Pintura de F. Pacheco
11. As implicações das novas descobertas arqueológicas: Winckelmann
12. As Reflexões sobre a beleza e o gosto na pintura de Mengs
13. A defesa da arte medieval: Walpole, Victor Hugo e Viollet-le-Duc
14. Neoclassicismo e romantismo: as cartas de Ingres e o Diário de Délacroix
15. A Filosofia da Arte de Taine e Du principe de l'art et sa destination sociale de Proudhon
16. Os escritos de Ruskin e Morris e o movimento arts and crafts
17. O Impressionismo nos escritos contemporâneos (Baudelaire, Zola)
18. Os manifestos, na teoria da arte no séc. XX.

1. The concept of art theory
2. Greece: the canon of Policleto and other texts
3. Vitruvio and vitruvion heritage in Middle Ages
4. Suger and St. Bernard and their ideas about religious art
5. The «Book of Art» by Cenninno Cenninni
6. Alberti's treatises
7. The treatise On Painting by Leonardo da Vinci
8. Architectural treatises of XVIth century
9. The Council of Trento and its decisions about art
10. El Arte de la Pintura by Francisco Pacheco
11. The new archeological discoveries and their influence on Winckelmann
12. Reflections about beauty and taste in Painting by Mengs
13. On behalf of medieval art: Walpole, Victor Hugo and Viollet-le-Duc

14. Neoclassicism and romanticism: Ingres' letters and Déacroix' diary
15. Philosophy of art by Taine and Du principe de l'art et de sa destination sociale by Proudhon
16. The writings of Ruskin and Morris and arts and crafts movement
17. Impressionism in contemporary writings (Baudelaire and Zola)
18. Manifests in XXth century art theory.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

A metodologia usada nesta unidade curricular é de carácter expositivo, sendo acompanhada pela exemplificação em imagens de alguns dos temas abordados e leitura comentada de textos originais. Os métodos de avaliação baseiam-se na frequência às aulas e na realização de trabalhos. Os alunos em regime normal deverão realizar dois trabalhos, sendo um o comentário breve a um texto e outro um tema desenvolvido dentro do programa, com aprovação prévia da professora. O primeiro trabalho será entregue até às férias do Natal e o segundo, no final do semestre. O primeiro trabalho pode ser substituído por uma apresentação em aula enquadrada na matéria a ser dada. Os trabalhos escritos devem ter índice, introdução, desenvolvimento em capítulos, conclusão e bibliografia.

Os/as alunos/as que, por razões justificadas não tenham possibilidade de frequentar a maior parte das aulas, deverão fazer um teste final e um trabalho a entregar igualmente no final do semestre.

The methodology used in this curricular unit is of expositive character, being completed by examples in images of some themes and commented lecture of original texts. The evaluation methods are based in classes' attendance and in writing papers. Normal students must write two papers, being one a brief commentary of one text and the other about a theme chosen by the student, with professor's approval. The fist paper should be delivered after Christmas holidays and the second in the end of term. Written papers must have a table of contents, an introduction, the development in several chapters, the conclusion and bibliography. Those students who are workers and cannot attend classes must do a final test and a written paper, to be delivered in the end of the term.

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

- AA. VV. – Teoria da arquitectura do Renascimento até aos nossos dias. Köln, etc: Taschen, 2003
- BARASCH, Moshe – Teorías del arte de Platon a Winckelmann. Madrid: Alianza Editorial, 1994
- BLUNT, Anthony – La Teoria de las Artes en Italia (del 1450 a 1600). Madrid: Cátedra, 1992

- CHALUMEAU, Jean Luc – As teorias da arte. Filosofia crítica e história da arte de Platão aos nossos dias. Lisboa: Instituto Piaget, 1977
- FERREIRA, J. M. Simões – História da Teoria da Arquitectura no Ocidente. Lisboa: Nova Vega, 2010
- HARRISON, Charles & WOOD, Paul (Edited by) – Art in Theory 1815-1900. An anthology of changing Ideas. Cambridge-Massachussets, 1998
- HESS, Walter – Documentos para a compreensão da pintura moderna. Lisboa: Livros do Brasil, s.d.
- PANOFSKY, Erwin – Idea: A evolução do conceito de Belo. S. Paulo: Martins Fontes, 2000
- VENTURI, Lionello – História da crítica de arte. Lisboa: Edições 70, 1984 (Arte & Comunicação).

5 — Assistência aos alunos

Student assistance

Informação será comunicada, pelo Professor, em aula.

Information provided by the lecture in class.

08/2018.