

TEMAS DE ARTE CONTEMPORÂNEA I CONTEMPORARY ART THEMES I

Área científica Scientific domain	Ciências da Arte e do Património Sciences of Art and Heritage
Anos letivos	2021–2023
Grau de ensino Degree	Mestrado Master
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(TP 30+ OT 20 horas) (TP 30 + OT20 hours)
ECTS	8 ECTS

PROGRAMA CURRICULAR COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem Intended learning outcomes

O Programa do semestre articular-se-á numa dimensão diacrónica que respeita as balizas tradicionais dos movimentos estéticos e históricos, numa apresentação de temas relevantes para o estudo da modernidade e que abrange uma vasta amplitude, numa visão culturalista e transdisciplinar.

Intended learning outcomes (knowledge, skills, and competences to be developed by the students)

The main purpose of the syllabus has to do with a diachronic dimension of historical context, in a broad perspective, grounded on the XIX th and Early XX th centuries, and the relations between the arts, diverse in expression, but similar in outcome.

2 — Conteúdos Programáticos Syllabus

- I - Pintores da vida moderna: A boémia; vida moderna; Van Gogh; Oscar Wilde
- II - Estética de Ramalho Ortigão; A exposição Universal de 1878; O manifesto naturalista.
- III - As primeiras vanguardas: Cubismo e Gertrude Stein; Orfismo e o casal Delaunay.
- IV - Expressionismos; artes plásticas e cinema expressionistas; Dada e surrealismo.

- I - Painters of modern life; The Bohemia; Modern life; Van Gogh; Oscar Wilde
- II - Esthetics of Ramalho Ortigão; The Universal exhibition of 1878; The naturalist manifesto.
- III - The Avant-Gardes; Cubism and Gertrude Stein; Orphism and the Delaunays.
- IV - Expressionism and the arts; Dada and surrealism.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação Teaching and Evaluation Methodologies

No universo dos estudos artísticos, importa desenvolver nos estudantes apetências culturais adjacentes aos seus objectivos primordiais, acentuando o valor da narratividade, do espírito crítico e da curiosidade teórica, sem os quais nenhum processo criativo pode surgir. Assim, as aproximações às artes plásticas, à literatura e ao cinema, surgem como modelos de uma determinada concepção do mundo e duma dimensão “estética humanista” da realidade, que importa estimular e preservar. Trata-se de aulas teóricas com a participação dos alunos, que serão complementadas com imagens, vídeos e leituras comentadas de textos. A avaliação constará de um trabalho escrito sobre temas tratados nas aulas, e a realizar no final do semestre, e um exame oral.

The broader area of the artistic studies implies the development of cultural skills, emphasizing the importance of narrative, critical and theoretical curiosity, without which, no creative process can be accomplished. It is necessary to preserve a sound conception of humanistic values that only the aesthetic approach can provide. These classes are by definition theoretical, though the participation of the students is highly stimulated. There will be shown power points of the work of the issues mentioned, as well as videos, films, etc. The assessment will be the result of the evaluation of class participation as well a written work of investigation.

A) Avaliação periódica (ponderação 90%): um trabalho escrito de investigação sobre temas tratados nas aulas. B) Avaliação Final (ponderação 10%) constituída por oral sobre o trabalho entregue. Os alunos com 12 na avaliação periódica dispensam da

avaliação final. Para serem admitidos à avaliação final têm de ter média de 8 na avaliação periódica.

A) Periodic assessment (weighting 90%): a written research work on topics treated in class. B) Final Evaluation (weighting 10%) constituted by oral on the work delivered. Students with 12 in the periodic evaluation do not need the final evaluation. To be admitted to the final evaluation they must have an average of 8 in the periodic evaluation.

4 — Bibliografia Recomendada Recommended Bibliography

- *Art in theory, 1815-1900, an anthology of changing ideas*, Blackwell, Oxford, 1998.
- *Escritos de arte de vanguardia, 1900- 1945*, Madrid, 1999.
- Brettel, Richard, *Modern Art, 1851-1929*, Oxford University press, Oxford, 1999
- Chadwick, Whitney, *Women, art and society*, Thames and Hudson, London 1996.
- *Dictionnaire de l'expressionisme*, Fernand Hazan éditeur, Paris.
- Daix, Pierre, *Pour une histoire culturelle de l'art moderne*, Odile Jacob paris, 1998.
- Gombrich, E.H., *A História da Arte*, Guanabara Coogan, Rio de Janeiro, 1993.
- Lucie-Smith, Edward, *Dicionário dos termos de Arte*, Dom Quixote, Lisboa, 1990.
- Ortigão Ramalho, *As Farpas, Vol II*, Liv Clássica editora, Lisboa.
- Tuffelli, Nicole, *A arte no século XIX, 1848-1905*, edições 70, Lisboa, sd.

5 — Assistência aos alunos Student assistance

Este item será combinado com os alunos a partir das respectivas necessidades.

This issue will be arranged between the teacher and the students.