

TEMAS DE ARTE CONTEMPORÂNEA II
CONTEMPORARY ART THEMES II

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

PROGRAMA CURRICULAR
COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem
Intended learning outcomes

Módulo 1 - Discussão sobre as questões teóricas envolvidas na conservação e restauro de Arte Contemporânea, através do estudo da evolução dos conceitos e da análise de casos práticos. Compreensão do papel do conservador restaurador no apoio à produção da arte contemporânea. Contribuição para a aquisição de uma boa base teórica de reflexão na prática da Conservação e Restauro.

Módulo 2 - Desenvolver posicionamentos estéticos e históricos relativos ao estatuto da obra de arte no mundo contemporâneo, assim como as articulações entre a obra de arte e o objeto estético. O significado de contemporâneo para a museologia e curadoria e a sua relação com a história da arte.

Módulo 3 - Introduzir os alunos na compreensão de dois temas desenvolvidos, com frequência, pelos artistas contemporâneos, a saber, o *medium*, e as questões conceptuais e práticas da sua ultrapassagem, e a questão do Estúdio, ou atelier, como laboratório da arte e do processo criativo, assim como das suas implicações no alargamento conceptual das próprias práticas artísticas.

Module 1 - Discussion on the theoretical issues involved in the conservation and restoration of Contemporary Art, through the study of the evolution of concepts and the analysis of practical cases. Understanding of the conservator's role in supporting the production of contemporary art. Contribution to the acquisition of a good theoretical basis for reflection in the practice of Conservation and Restoration.

Module 2 - Develop aesthetic and historical positions regarding the status of the work of art in the contemporary world, as well as the articulations between the work of art and the aesthetic object. The meaning of contemporary for museology and curatorship and its relation to the history of art.

Module 3 - Introduce students to the understanding of two themes often developed by contemporary artists, namely, the medium, and the conceptual and practical issues of their passing, and the question of Studio, or workshop, as a laboratory of art and of the creative process, as well as its implications for the conceptual extension of the artistic practices themselves.

2 — Conteúdos Programáticos Syllabus

Módulo 1 - Teoria da Conservação e Restauro da Arte Contemporânea Apresentação de conceitos; Principais questões do Restauro nos séculos XX e XXI.

O restauro da Arte Contemporânea; Evolução desde o princípio das vanguardas no século XIX até aos dias de hoje; As grandes problemáticas envolvidas na preservação da Arte Contemporânea.

Módulo 2 - O estatuto da obra de arte; Obra de arte e objeto estético; Obra de arte e contemporaneidade nas práticas museológicas e curatoriais.

Módulo 3 - 1. O *medium* e a condição "post-medium": 2 exemplos
2. O atelier: 2 exemplos.

Module 1 - Theory of Conservation and Restoration of Contemporary Art
Presentation of concepts; Main issues of Restoration in the 20th and 21st centuries.
The restoration of Contemporary Art; Evolution from the beginning of the avant-garde in the nineteenth century to the present; The great problems involved in the preservation of Contemporary Art.

Module 2 - The status of the work of art; Aesthetic art and object; Work of art and contemporaneity in museological and curatorial practices.

Module 3 - 1. The medium and the "post-medium" condition: 2 examples
2. The workshop: 2 examples.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação Teaching and Evaluation Methodologies

Desenvolvimento dos temas referidos ao longo das aulas, com o apoio de meios audiovisuais e a apresentação de bibliografia complementar específica, tendo em conta a compreensão da matéria, bem como o apoio dos trabalhos solicitados aos alunos.

A avaliação

- A) Avaliação contínua (ponderação 10%).
- B) Avaliação periódica (ponderação 80%): um trabalho escrito (máx. 5 000 palavras), e sua apresentação oral posterior à entrega, em que seja realizado um cruzamento entre os temas desenvolvidos nos três módulos da disciplina.
- C) Avaliação Final (ponderação 10%) constituída por oral. 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.

Development of the topics mentioned throughout the classes, with the support of audio-visual means and the presentation of specific complementary bibliography, taking into account the understanding of the subject, as well as the support of the requested works to the students.

The evaluation

- A) Continuous assessment (weighting 10%).
- B) Periodic evaluation (weighting 80%): a written work (max. 5,000 words), and oral presentation after delivery, in which a cross-over between the topics developed in the three modules of the discipline is carried out.
- C) Final Evaluation (weighting 10%) constituted orally. 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

Módulo 1: *Arte Contemporânea – Preservar o quê?*, org. Cristina Freire. São Paulo, Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 2015.

Inside Installations – Theory and Practice in the care of complex artworks, ed. Tatja Scholte and Glenn Wharton, Amsterdam University Press, 2011.

POWELL, John,D. *Preserving the unpreservable: A study of destruction art in the contemporary museum*, MA Museum Studies, University of Leicester, 2007.

JUSTICIA, M.^a José Martinez, *Historia y Teoria de la Conservación y Restauración artística*, 2.^a edição, Madrid, Editorial Tecnos, 2001

MACEDO, Rita, *Desafios da Arte Contemporânea à Conservação e Restauro. Documentar a Arte Portuguesa dos Anos 60/70*, Dout. UNL, Lisboa, 2008.

MUÑOZ VIÑAS, Salvador, *Contemporary Theory of Conservation*, Oxford, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005

- POWELL, John,D. *Preserving the unpreservable: A study of destruction art in the contemporary museum*, MA Museum Studies, University of Leicester, 2007
- Theory and Practice in the Conservation of Modern and Contemporary Art*, ed. Ursula Schadler-Saub, Angela Weyer, Londres, Archetype, 2010. - www.incca.org
- Módulo 2: DANTO, Arthur, *Qué Es el Arte*, Barcelona, Ed. Paidós, 2013.
- BENJAMIN, W, *Sobre Arte. Técnica. Linguagem e política*, Lisboa, Ed. Relógio-d'Água, 1992.
- BYUNG-CHUL HAN, *A Salvação do Belo*, Lisboa, Ed. Relógio D'Água, 2016.
- MOURA, Vítor (Org.). Arte em Teoria. Uma Antologia da Estética. Ed. Universidade do Minho, CEHUM,Húmus, 2009.
- OBRIST, Hans Ulrich," Ways of Curating", London, Penguin Books, 2014.
- SMITH, Terry, "What is Contemporary Art?", Chicago:The University of Chicago Press, 2009.
- Módulo 3: ALBERRO, Alexander and Blake Stimson (ed.) (2000), *Conceptual Art: a critical anthology*, London, MIT Press.
- CAVELL, Stanley (1979), *The World Viewed*, Cambridge, Harvard University Press.
- FOSTER, Hall, R. Krauss, Yve-Alain Bois e Benjamin H. D. Buchloh (2006), *Arte desde 1900: modernidad, antimodernidad, posmodernidad*, Madrid, Akal.
- HARRISON, Charles, and Paul Wood (ed.) (1992), *Art in Theory, 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas*, Oxford, Blackwell Publishers.J
- ACOB, M. Jane and Michelle Grabner (ed.) (2010), Studio Reader, on the space of the artists, Chicago, University of Chicago Press.
- KRAUSS, R. (2005), L'arte nell'era postmediale: Marcel Broodthaers, ad esempio, Milano, postmediabooks.
- KRAUSS, R. (2011), Under Blue Cup, Massachusetts, MIT.
- STANGOS, Nikos (ed.) (1997), *Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism*, London, Thames and Hudson.

5 — Assistência aos alunos

Student assistance

Alice Nogueira Alves; Cristina Azevedo Tavares; José Carlos Pereira
emails: a.alves@belasartes.ulisboa.pt
ca.tavares@belasartes.ulisboa.pt
j.pereira@belasartes.ulisboa.pt

Marcação com um dia de antecedência.

One-day in advance marking.