

TEORIA DA ESCULTURA EUROPEIA

EUROPEAN SCULPTURE THEORY

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	Licenciatura Bachelor of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(T 42 horas) (T 42 hours)
ECTS	(6 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

- a) Promover a cultura teórica, visual, artística e histórica relativa à escultura europeia da Antiguidade à Contemporaneidade;
 - b) Enriquecer e valorizar a memória visual dos futuros profissionais de Escultura e de Belas-Artes;
 - c) Desenvolver a capacidade de leitura das esculturas em termos teóricos, formais, tecnológicos e iconográficos;
 - d) Entender a escultura no contexto da sociedade da época e dos artistas que a produziram.
-
- a) Promote theoretical, visual, artistic and historical culture related to the european sculpture from Antiquity to Contemporaneity;
 - b) Enrich and value the visual memory of the future professionals of Sculpture and of Fine Arts;
 - c) Develop the capacity of reading of the sculpture in theoretical, formal, technological and iconographic terms;
 - d) Understand the sculpture in the society's context of the time and the artists who produced it.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Antiguidade (Platão, Aristóteles, Plínio e autores romanos)
 2. A Idade Média (Plotino, S. Agostinho, Iconoclastas e Iconófilos, S. Bernardo, S. Tomás, Cennini)
 3. Renascimento (Alberti, Ghiberti, Donatello, Leonardo e o paragone, Durer)
 4. Maneirismo e Concílio de Trento (Miguel Ângelo, Gaurico, Vasari, Ripa, Reforma, Counter-Reforma, Cellini, Giambologna)
 5. Barroco (Bernini)
 6. Neoclassicismo (Winckelmann, Canova, Thorvaldsen)
 7. Romantismo e Naturalismo (Monumentos, Rodin, Hildebrand)
 8. Modernismo (Futurismo, Boccioni e os Manifestos, Rosso, Brâncuși)
 9. Arte Pública
-
1. Antiquity (Plato, Aristotle, Pliny and Roman authors)
 2. The Middle Ages (Plotinus, St. Augustine, Iconoclasts and Iconophiles, St. Bernard, St. Thomas, Cennini)
 3. Renaissance (Alberti, Ghiberti, Donatello, Leonardo and the paragone, Durer)
 4. Manneirism and the Council of Trent (Michelangelo, Gaurico, Vasari, Ripa, Reform, Counter-reform, Cellini, Giambologna)
 5. Baroque (Bernini)
 6. Neoclassicism (Winckelmann, Canova, Thorvaldsen)
 7. Romanticism and Naturalism (Monuments, Rodin, Hildebrand)
 8. Modernism (Futurism, Boccioni and the Manifestos, Rosso, Brâncuși)
 9. Public Art

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

As aulas terão um amplo suporte de textos, frases e ideias chaves das várias correntes e autores, apresentados por ordem cronológica, e de imagens de esculturas que são essenciais para a compreensão da teoria, dos seus fundamentos e das respetivas consequências formais e plásticas. Toda esta documentação escrita e visual apresentada nas aulas será analisada e discutida. Sublinhe-se que a parte visual é absolutamente essencial no ensino e na compreensão do universo das Belas-Artes. Evidentemente, dentro desta metodologia cronológica, estabelecer-se-ão as continuidades e as ruturas da teoria da escultura. Utilização de materiais complementares na plataforma Moodle da Universidade de Lisboa (materiais de leitura, imagens, esquemas, etc.).

A classificação final (0-20 valores) resulta da ponderação de:

1) Avaliação Periódica (90%)

Elementos a avaliar:

- Teste individual escrito (45%) – a realizar no meio do semestre;
- Teste individual escrito (45%) – a realizar no final das aulas;

2) Avaliação Final (10%)

Elementos a avaliar:

- Exame oral.

Notas:

Dispensam de comparência à avaliação final os alunos com classificação média igual ou superior a 10 valores obtida em avaliação periódica.

Só são admitidos à avaliação final os estudantes com classificação média igual ou superior a 8 valores obtida em avaliação periódica.

Classes will have a wide support of texts, phrases and key ideas of the various currents and authors, presented in chronological order, and of images of sculptures that are essential for the understanding of the theory, its foundations and its formal and plastic consequences. All this written and visual documentation presented in class will be analyzed and discussed. It should be emphasized that the visual part is absolutely essential in teaching processes in the universe of Fine Arts. Within this chronological methodology, the continuities and breakdowns of the theory of sculpture will be analyzed. Use of supplementary materials in Moodle at the University of Lisbon (reading materials, pictures, diagrams, etc.).

The final grade (0 - 20) is obtained from the combined scores of:

1) Periodic Assessment (90%)

Coursework to be graded:

- Individual written test (45%) – to be submitted mid-semester;
- Individual written test (45%) – to be submitted by the end of the module.

2) Final Assessment (10%):

Coursework to be graded:

- Oral examination.

Remarks:

Students with an average grade of 10 (out of 20) or higher obtained from periodic evaluations are exempt from the final assessment.

Admission to final assessment requires students to average a minimum grade of 8 (out of 20) obtained in periodic assessment.

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

- Barasch, M. (2008). *Theories of Art 1. From Plato to Winckelmann*. New York/London: Routledge.
- Barral i Altet (2006). *Sculpture. From the Antiquity to the Middle Ages e From the Renaissance to the Present Day*. Köln: Taschen. 2 vol.
- Boström, A. (Ed.) (2004). *The Encyclopedia of Sculpture*. New York/London: Fitzroy Dearborn. 3 vols.
- Blunt, A. (1978). *Artistic Theory in Italy 1450-1600*. Oxford/New York: Oxford University Press.
- Krauss, R. (2001). *Caminhos da Escultura Moderna*. S. Paulo: Martins Fontes.
- Venturi, L. (2007). *História da Crítica de Arte*. Lisboa: Edições 70.
- Winckelmann, J. J. (2006). *History of the Art of Antiquity*. Los Angeles: Getty Publications.
- Winckelmann, J. J. (2012). *Reflections on the Painting and Sculpture of the Greeks*. Lexington, KY: Forgotten Books.
- Wittkower, R. (2001). *Escultura*. São Paulo: Martins Fontes.