

COMPOSIÇÃO — CONTEXTOS

COMPOSITION — CONTEXTS

Área científica Scientific domain	Pintura Painting
Anos letivos Academic years	2021–2023
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	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

Em Composição — Contextos são abordados, de modo particular e diferenciado, casos expressivos dos domínios fundamentais da composição em pintura — a estrutura física e conceptual da obra pictórica e a inventariação de dados específicos da Composição. São percorridas múltiplas leituras da Pintura e dos seus processos de Composição ao longo da História e na contemporaneidade.

Essa focagem cumpre uma vocação complementar ao desenvolvimento da atividade artística desenvolvida nas cadeiras de projeto (em particular Pintura III), tomada, na fase final do semestre, como território central da reflexão e da investigação teórica, através da sua análise, síntese e cruzamento de leituras sobre o fenómeno pictórico para o seu aprofundamento e contextualização contemporânea, dando privilégio ao ponto de vista do próprio artista.

In Composition — Contexts, expressive cases of the fundamental domains of composition (namely, the physical and conceptual structure of pictorial works and the collection of data connected to composition in painting) are approached, covering multiple readings of painting and its Composition across History and in our present time.

This approach acts as a complement to the artistic work developed in the project course units (in particular Painting III), as that same work becomes, in the final part of the semester, the main platform for theoretical reflection and research, by means of its analysis, synthesis and interweaving of readings on the pictorial phenomenon, with a view to its development and contemporary contextualisation, while giving pride of place to the artist's own point of view.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

Composição — Contextos corresponde a uma fase de análise e interpretação de situações exemplares (obras, artistas ou temas). Essa exemplificação faz-se de modo flexível, seguindo uma abordagem cronológica — do início do renascimento à atualidade —, mas cruzando tempos e modos de pensar diferenciados, em diálogos capazes de informar a criação pictórica e o projeto artístico contemporâneos.

Calendarização:

Aula nº

- 1 — Apresentação; Formas e Espaços
- 2 — Séc. XIV — XVI
- 3 — Séc. XVII
- 4 — Séc. XVIII — XIX
- 5 — Séc. XIX
- 6 — Ruturas: 1900-1930
- 7 — Guston em contexto: 1930-1950
- 8 — Guston em contexto: 1950-1966
- 9 — Guston em contexto: 1966-1980
- 10 — Anos de 1950/60/70: para além da pintura 1
- 11 — Anos de 1950/60/70: para além da pintura 2
- 12 — Até à Pintura Contemporânea 1

- 13 — Até à Pintura Contemporânea 2
14 — Até à Pintura Contemporânea 3; Conclusão

Composition — Contexts consists of a phase of analysis and interpretation of exemplary cases (works, artists or themes). This exemplification is carried out in flexible terms, via a chronological approach — from early Renaissance to the present day — that constantly criss-crosses a number of distinct times and modes of thinking, generating dialogues that may influence pictorial creation and contemporary art projects.

Schedule:

Class nr.

- 1 — Introduction; Forms and Spaces
- 2 — 14th — 16th century
- 3 — 17th century
- 4 — 18th — 19th century
- 5 — 19th century
- 6 — Ruptures: 1900-1930
- 7 — Guston in context: 1930-1950
- 8 — Guston in context: 1950-1966
- 9 — Guston in context: 1966-1980
- 10 — 1950s / 1960s / 1970s: beyond painting 1
- 11 — 1950s / 1960s / 1970s: beyond painting 2
- 12 — Up to Contemporary Painting 1
- 13 — Up to Contemporary Painting 2
- 14 — Up to Contemporary Painting 3; Conclusion

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

Composição — Contextos é lecionada pelo docente responsável. As aulas são de carácter expositivo e teórico com recurso a imagens. Os alunos devem realizar dois ensaios teóricos onde articulam os conhecimentos adquiridos com uma reflexão sobre seu próprio projeto artístico individual.

A avaliação incide na capacidade que o aluno demonstra de desenvolver, aplicar e gerir competências e centra-se no resultado do trabalho apresentado, na expressão qualitativa decorrente da assiduidade e participação nas aulas, articulação com a área de projeto artístico, etc. Os critérios fundamentais a aferir incluem a qualidade da informação e conhecimentos demonstrados, as capacidades de aplicação correta desses conhecimentos, o espírito metódico, analítico e de síntese, o rigor e pertinência da investigação, o caráter de inovação e a qualidade da própria escrita, a assiduidade e o escrupuloso cumprimento das datas de entrega dos trabalhos.

A avaliação realizar-se-á de acordo com as normas em vigor no RACCE, englobando duas das variantes aí identificadas:

- Avaliação periódica (90%): terá lugar em duas ocasiões diferenciadas — a meio e no final do semestre —, correspondendo à realização de dois ensaios teóricos.
- Avaliação final (10%); ocorrerá em data a fixar pelos órgãos competentes da FBAUL.

Todos os alunos em que o cômputo das avaliações periódicas seja positivo ficarão dispensados de comparecer à avaliação final, sendo a nota calculada de acordo com as regras em vigor.

Composition — Contexts is taught by the professor in charge. The classes will be of a theoretical nature, using images. Students must present two theoretical essays, in which they apply their acquired knowledge to a reflection on their own individual artistic project.

The evaluation will focus on the student's ability to develop, apply and manage skills, gauged through the final form of the presented work, class assiduity and participation, connections between the classes and the artistic project, etc. The main evaluation criteria include the student's level and quality of knowledge, ability to make proper use of that same knowledge, methodical, analytic and synthetic approach, thoroughness and relevance of the research, level of innovation and quality of writing and according to the assiduity and the scrupulous compliance with the delivery dates of the essays.

The evaluation will take place in accordance with the rules in force, encompassing two variants:

- Periodic assessment (90%): will take place on two different occasions — in the middle and at the end of the semester —, consisting of two theoretical essays.
- Final evaluation (10%); will occur on a date to be determined by the faculty's competent bodies.

All the students whose periodic assessment is globally positive will be relieved from attending the final evaluation and will be graded according to the rules in force.

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

- FER, B.; Batchelor, D., Wood, P. (1993) — *Realism, Rationalism, Surrealism: Art Between the Wars*. New Haven; London: The Open University.
- FOSTER, H., Krauss, R., Bois, Y., Buchloh, B. (2004) — *Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism*. London: Thames & Hudson.
- FRESCINA, F.; Blake, N.; Fer, B.; Harrison, C. (1993) — *Modernity and Modernism: French Painting in the Nineteenth Century*. New Haven; London: The Open University.
- GOMBRICH, E. (2005) — *A História da Arte* (1950). Lisboa: Ed. Públco.
- HARRISON, C. (2001) — *Modernismo*. Lisboa: Editorial Presença.
- HARRISON, C.; Wood, P.; Gaiger, J. (Ed.) (1995) — *Art in Theory, 1648-1815: An Anthology of Changing Ideas*. Oxford (UK): Blackwell.
- JANSON, H. W. (1998) — *História da Arte* (1962). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- WOOD, P.; Frascina, F.; Harris, J.; Harrison, C. (1993) — *Modernism in Dispute: Art since the Forties*. New Haven; London: The Open University.