

TEMAS DE ARTE CONTEMPORÂNEA

THEMES OF CONTEMPORARY ART

Área científica Scientific domain	Pintura Painting
Anos letivos Academic years	2021–2023
Grau de ensino Degree	Mestrado Master of Arts
Duração Duration	Semestral Semestral
Horas de contacto Student workload	(T 28 + OT 10 horas) (T 28 + OT 10 hours)
ECTS	(6 ECTS)
Nível Level	III*

*Esta unidade curricular é de **NÍVEL III**. Deverá ser frequentada preferencialmente no fim do percurso académico por se tratar de uma disciplina com grau de complexidade e exigência elevados.

*This is a **LEVEL III** unit. It should preferably be attended at the end of one's academic course as it is a subject with a high degree of complexity and requirement.

PROGRAMA CURRICULAR

COURSE UNIT CONTENT

1 — Objetivos de Aprendizagem

Intended learning outcomes

Com esta Unidade Curricular pretende-se que os estudantes problematizem a noção de “temática” em arte e a compreensão do que é o “contemporâneo”, reflectindo desse modo sobre o que é uma obra de arte.

Assim, no final desta UC espera-se que os estudantes sejam capazes de: definir e explicar os conceitos envolvidos; reconhecer como se formam os “temas” e potenciar uma atitude crítica em relação a eles; identificar e interpretar diferentes formas de relação da obra de arte com o tempo e a história, a tradição e a inovação — e o que define uma obra como contemporânea; aplicar os conhecimentos e desenvolver comentários bem estruturados e análises críticas fundamentadas sobre as questões estudadas.

With this Curricular Unit students are expected to problematize the notion of “thematic” in art and the understanding of what is “contemporary”, thus reflecting on what is a work of art.

Thus, at the end of this CU it is expected that students will be able to: define and explain the concepts involved; recognize how the “themes” are formed and foster a critical attitude toward them; identify and interpret different forms of relation of the work of art with time and history, tradition and innovation — and what defines a work as contemporary; apply the knowledge and develop well structured comments and critical analysis based on the issues studied.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

- a) Tem a arte *tema*? Assuntos, conceitos, tendências, sobre... O jogo entre forma e conteúdo, meio e mensagem.
 - b) Como se indica algo como *arte*? A obra, o artista, o mundo-da-arte, o espectador. A instituição, a exposição e os espaços da arte. Eis!: a obra e os dispositivos de apresentação.
 - c) O que é o *contemporâneo*? Arte e temporalidade. História e esquecimento. Tradição, influência e apropriação. Actualidade e intemporalidade.
-
- a) Does art have a *theme*? Subjects, concepts, trends... The game between form and content.
 - b) How do you indicate something as *art*? The artwork, the artist, the art-world, the spectator. The institution, the exhibition and the spaces of the art. Look!: work of art and presentation devices.
 - c) What is it the *contemporary*? Art and temporality. History and forgetfulness. Tradition, influence, struggle and appropriation.

3 — Metodologias de Ensino e Avaliação

Teaching and Evaluation Methodologies

Aulas de exposição teórica, exercícios práticos de leitura e interpretação de textos; de visionamento e comentário de filmes/documentários; de visitas de estudo e debates.

Dois momentos de avaliação periódica. Um comentário a um ensaio (40%) e um teste escrito (40%).

Avaliação final: trabalho escrito (20%).

Lectures, practical exercises in reading and interpreting texts; watching and commenting films/documentaries; guided visits and debates.

Two moments of periodic evaluation. A commentary on an essay (40%) and a written test (40%).
Final evaluation: written work (20%).

4 — Bibliografia Recomendada

Recommended Bibliography

- AA.VV. Colecção “Documents of contemporary art”. London/Cambridge, Whitechapel Gallery/The IMT Press, 2006-2018
- Giorgio Agamben, “O que é o contemporâneo?”, in *Nudez* (trad. de Miguel Serras Pereira). Lisboa: Relógio d’Água, 2010.
- Harold Bloom, *A Angústia da Influência* (trad. de Miguel Tamen), Lisboa: Cotovia, 1991.
- Claire Bishop, *Artificial Hells: participatory art and the politics of spectatorship*. London: Verso, 2012.
- Pierre Bourdieu, “La production de la croyance. Contribution à une économie des biens symboliques”, in *Actes de la recherche en sciences sociales*, nº 13, 1977, pp. 3-43.
- Arthur C. Danto, *After the End of Art*. Princeton, Princeton University Press, 1998.
- George Didi-Huberman, *Atlas. Como llevar el mundo a cuestas?* Madrid: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, 2010.
- George Dickie, *Aesthetics, An Introduction*. Indianapolis: Pegasus, 1971.
- Marcel Duchamp, *Duchamp du signe. Écrits*. Paris: Flammarion, 1975.
- Marcel Duchamp, *Engenheiro do Tempo Perdido — entrevistas com Pierre Cabanne* (trad. de António Rodrigues), Lisboa: Assírio Alvim, 2002.
- Thierry de Duve, *Look, 100 years of contemporary art*. Ghent: Ludion, 2001.
- Thierry de Duve, “Petite théorie du musée (après Duchamp, d’après Brodthaers)” in E. Caillet e C. Perret (Org.). *L’art contemporain et son exposition II*. Paris: L’Harmattan, s.d.
- Elena Filipovic (Ed.), *The artist as curator. An Anthology*. Milan/London: Mousse/Koenig Books, 2017
- C. Harison & P. Wood (Ed.), *Art in theory. 1900-2000*. London, Blackwell, 2002.
- Hegel, *Estética* (trad. de Álvaro Ribeiro e Orlando Vitorino). Lisboa: Guimarães Editores, 1993.
- Jens Hoffmann, *Show Time. The 50 Most Influential Exhibitions of Contemporary Art*. London: Thames & Hudson, 2014.
- Kant, *Crítica da Faculdade do Juízo* (int., trad. e notas de António Marques e Valério Rohden). Lisboa: Imprensa Nacional — Casa da Moeda, Lisboa, 1992.
- Marshall McLuhan, *The Medium is the Message*. London: Penguin, 2008.
- Louis Marin, “La parole consécra-toire et les transsubstantiations de l’art”, in *Poliphile*, nº1, Revue annuelle des Arts & des Sciences, Printemps 1992, pp. 70-88.
- Karl Marx, *O Capital. Livro I* (trad. de Teixeira Martins e Vital Moreira). Coimbra: Centelha, 1974.
- W.J.T. Mitchell, *Iconology. Image, Text, Ideology*. Chicago and London: The Chicago University Press, 1987.
- Marie-José Mondzain, *Homo Spectator* (trad. de Luís Lima). Lisboa: Orfeu Negro, 2015.
- Friedrich Nietzsche, “De l’utilité et des inconvénients de l’histoire pour la vie”, in *Œuvres Philosophiques complètes II. Considérations inactuelles I e II.* (org. G. Colli e M. Montinari). Paris: Gallimard, 1990.
- Mário Perniola, *A Estética do Século XX* (trad. de Teresa Cardoso). Lisboa: Estampa, 1998.