b a belas-artes ulisboa

# TEORIAS DA PINTURA CONTEMPORÂNEA

## THEORIES OF CONTEMPORARY PAINTING

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

Na sequência do 1º semestre, Teorias da Pintura Contemporânea tem como fim fundamental refletir sobre a atualidade segundo os principais polos de indagação da pintura e do pensamento pictórico, com destaque para o período recente após a década de 60 do século XX. Visa enfatizar o ponto de vista interno do próprio processo compositivo/criativo, partindo da articulação teoria/praxis inerente à produção artística mais relevante, daí derivando para a sua relação com épocas, movimentos e correntes de ideias. Pensa-se, desse modo, facultar um amplo leque de questões e exemplos, contextualizados e ancorados em quadros de referências adequados, ampliando conhecimentos teóricos. Pretende-se assim ajudar os estudantes a pensar melhor o seu próprio processo criativo na sua própria realidade e projeto, exercitando ferramentas mistas da argumentação oral e da escrita, na perspectiva não só da evolução das obras em curso mas também das futuras dissertações.

Following the 1st semester, Theories of Contemporary Painting's goal is mainly to reflect on the present time under the main quest poles of painting and pictorial thought, highlighting the recent period after the 60s. Aims are set on emphasizing the internal point of view of the very compositional/creative process, starting from the joint theory & praxis that underlies the most relevant artistic production, hence drifting to its relationship with eras, movements and ideas. It is thought, therefore, to provide a wide range of issues and examples, contextualized and anchored in appropriate frames of references and expanding theoretical knowledge. It is thus intended to help students to think better their own creative process in their own reality and project, exercising mixed tools of spoken and written arguments viewing not only the evolution of the works in progress but also future dissertations.

## 2 — Conteúdos Programáticos
### Syllabus

1. Pintura contemporânea e crise: indícios remotos; das rupturas românticas e dos primórdios da fotografia às vanguardas; a morte da arte e da pintura; mudanças.
2. Pintura: modos de usar; movimentos de arte moderna, diferença e identidade. 2a. Depois da fotografia: impressionismo e fotografia; pós-impressionismo, simbolismo, fauvismo. 2b. Revelação da forma: cubismo, futurismo, construtivismo e vanguarda russa. 2c. Libertação do sentido: expressionismo; dada; surrealismo e scuola metafísica. 2d. Forma pura: neoplasticismo e abstração.
3. Génese do contemporâneo (advento do pós-moderno). Tensões do contemporâneo e pintura. 3a. Essência e abertura: minimalismo; abstração contemporânea. 3b. Realidade e ideologia. Irrupção e desmaterialização do real: figurações; arte política; arte conceptual. 3c. Campo expandido, desmaterialização da arte e abertura técnica: arte pós-conceptual; linguagem e corpo; instalação e multimédia; 3d. Pintura recente: persistências; hibridismos; campo expandido.

1. Contemporary Painting and crisis: remote signs; from romantic breakthroughs and early photography to avant-gardes; death of art and painting; changes.
2. Painting: ways of use; Modern art movements, difference and identity. 2a. After photography: Impressionism and photography; Post-Impressionism, Symbolism, Fauvism. 2b. Reve-

lation of form: cubism, futurism, constructivism and Russian avant-garde. 2c. Liberation of sense: expressionism; dada; surrealism and scuola metafisica. 2d. Pure form: neo plasticism and abstraction.

3. Genesis of contemporaneity (advent of postmodern). Contemporary art tensions and painting. 3a. Essence and openness: minimalism; contemporary abstraction. 3b. Reality, ideology. Outburst and dematerialization of the real: figurations; political art; conceptual art. 3c. Expanded field, dematerialization of art and technical opening: post-conceptual art; language and body; installation and multimedia; 3d. Recent painting: persistence; hybrids; expanded field.

## 3 — Metodologias de Ensino e Avaliação
**Teaching and Evaluation Methodologies**

As aulas essencialmente expositivas podem incluir visitas de estudo e convidados quando oportuno, com calendarização facultada no primeiro dia de aulas. Programa, calendarização, avaliação detalhada e outros materiais de informação complementar são publicados no blog da disciplina e a caixa de correio electrónico i.sabino@belasartes.ulisboa.pt permite extensão de apoio tutorial.

A avaliação incide na avaliação contínua (20%), periódica (60%) e final (20%) e tem em conta a participação nas aulas e em três momentos: uma apresentação oral do tema a pesquisar, um ensaio sobre esse tema (um caso ou questão que caiba nos conteúdos e seja relevante para a investigação pessoal) e um relatório final sobre aulas assistidas.

Critérios: pertinência; qualidade da informação(extensão e profundidade); autonomia reflexiva; inovação; potencialidades de investigação subsequente; qualidades de estrutura, redação e metodológicas.

Lectures can include study visits and guests when appropriate, with a schedule provided on the first day of classes. Program, schedule, detailed evaluation system and other information materials are published in the blog of the course and the mail box i.sabino@belasartes.ulisboa.pt allows extension for tutorial support.

Assessment is focused on continuous evaluation (20%), periodical (60%) and final (20%) and considers participation in classes and three moments: a presentation about the issue to research, an essay about the same theme (some case or issue that fits in the syllabus and is relevant for the personal research), and a short report on attended classes.

Criteria: relevance; quality of information (breadth and depth); reflective autonomy; innovation; subsequent research potential; structure, writing qualities and methodological.

## 4 — Bibliografia Recomendada
**Recommended Bibliography**


Foster, H; Krauss, R; Bois, Y-A; Buchloh, B, *Art Since 1900: Modernism, Antimodernism and Postmodernism*. London: Thames & Hudson, 2004.

Gingeras, A. (Ed.) *Cher Peintre, Lieber Maler, Dear Painter*. Paris/Wien/Frankfurt: Pompidou/K. Wien/Schirn K. Frankfurt, 2002-2003.

Ferreira, A. Q. (Dir.) *31 Pensar o fazer da Pintura*. Porto: FBAUP/i2ads, 2017.

Harris, J. *Critical Perspectives on Contemporary Painting*. Liverpool: Liverpool Univ. Press, 2003.

Harrison & Wood (Ed.) *Art in Theory 1900— 2000.* Oxford: Blackwell, 2002.

Lichtenstein, J. (Ed.) *La Peinture.* Paris: Larousse, 1995.

Myers, T. R. (Ed.) *Painting.* London/Cambridge: Whitechapel/The Mit Press, 2011.

Nickas, B. *Painting Abstraction: New Elements in Abstract Painting*. London/New York: Phaidon 2009.
Pomar, J. *Então e a pintura?* Lisboa: D. Quixote, 2002.
Petersen, A. R. (Ed.) *Contemporary Painting in Context*. Copenhagen: Museu Tusculanum Press, Univ. Copenhagen, 2010.
Sabino, I. (Coord) *And Painting? A pintura contemporânea em questão*. Lisboa: FBAUL/Cieba, 2014.

09/2021