

TRANSTEXTUALIDADES

TRANSTEXTUALITIES

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	(TP 28 + OT 10 horas) (TP 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

O pressuposto de base desta unidade curricular assenta na vocação de abertura que, desde a segunda metade do século XX, se acentuou na pintura, sendo disso exemplo a generalização do termo “pintura expandida”. Visa-se assim, fundamentalmente, uma aquisição de conhecimentos que enquadrem teoricamente uma visão transversal da artes e, nestas, da pintura, sob uma perspectiva com ênfase no contemporâneo que toma as inter-contaminações e porosidades entre disciplinas como desafio criativo frequente na teoria e na prática.

Com isso, pretende-se contribuir para potenciar as capacidade de análise, articulação e questionamento crítico dos estudantes nesta temática, sobretudo numa indagação de teor autorreflexivo que, sediada em projetos artísticos individuais cuja contextualização assim se assume mais conscientemente, se pretende diversificar e aprofundar mais tarde na dissertação e/ou investigação subsequente.

The basic assumption of this course is set on the vocation of openness that since the second half of the twentieth century was accentuated in painting, as the generalization of the term “expanded painting” exemplifies. It is thus mainly intended to favour an acquisition of knowledge that theoretically fits a cross view of the arts and, in these, of painting, from a perspective emphasizing contemporaneity that takes inter-contamination and porosities between disciplines such a frequent creative challenge in theory and in practice.

This aims to contribute to enhance the analytical, articulation skills and critical questioning of students in this subject, especially in a self-reflective level of inquiry that, based on individual art projects whose context are thus assumed more consciously, is intended to get diversified and deepen later in the dissertation and / or subsequent research.

2 — Conteúdos Programáticos

Syllabus

1. Tópicos para uma teoria do texto em artes (modos textuais, conceitos fundamentais, casos):
 - a) Texto implícito propriamente dito (o texto literário pré-existente);
 - b) *Ekphrasis*;
 - c) Nomeação e título;
 - d) Texto como imagem e relação entre palavra e imagem; e) Travessias — texto subjacente ou intersticial (citação, apropriação, pós-produção); f) Travessias — absorções; contaminações; hibridismos; g) Texto “interno” na imagem ou obra visual: a interpretação, tecido de cruzamentos; sincretismos, sinestesias.
 2. Autonomia e contaminação: da identidade das artes e do essencialismo modernista até às estratégias de apropriação contemporânea, fusão e hibridismo.
 3. Travessias da pintura em diferentes espaços expressivos: literatura, poesia, música, dança, teatro, fotografia, cinema, novos media. Em destaque: a) No palco; b) No écran.
 4. Travessias na pintura: a pintura “esponja” e a pintura expandida.
 5. Hibridismo, sincretismo e obra de arte total.
-
1. Topics for a text theory in arts (textual modes, fundamental concepts, cases):
 - a) Implicit text (the pre-existing literary text);

- b) *Ekphrasis*;
- c) Naming and title;
- d) Text as Image and relationship between word and image; e) Crossings — underlying text or interstitial (quotation, appropriation, post-production); f) Crossings — absorptions; contaminations; hybrids; g) “Internal” text in the picture or visual work: interpretation, cross meaning; syncretism, synaesthesia.
- 2. Autonomy and contamination: from the identity of the arts and modernist essentialism to the strategies of contemporary appropriation, fusion and hybridism.
- 3. Crossings of painting in different expressive areas: literature, poetry, music, dance, theatre, photography, film, new media. Highlighting: a) The stage; b) The screen.
- 4. Crossings in painting: painting as “sponge” and expanded painting.
- 5. Hybridity, syncretism and total work of art.

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 implique conteúdos transversais à pintura 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 implies painting transversal 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

- Armstrong, P; Lisbon, L; Melville, S. *As Painting: Division and Displacement*. Cambridge/London: MIT Press, 2001.
- Barthes, R. *O prazer do texto*. Lisboa: Edições 70, 1987.
- Bruno, G. *Atlas of Emotion. Journeys in Art, Architecture and Film*. London/New York: Verso, 2002.
- Francbin, C. *La peinture sur d'autres tableaux*. Artpress 16, 1995.
- Grupo m. *Traité du Signe Visuel*. Paris: Seuil, 1992.

- Harris, J. (Ed.). *Critical Perspectives on Contemporary Painting: Hybridity, Hegemony, Historicism*. Liverpool: Liverpool Univ. Press/Tate Liverpool, 2003.
- Kabakov, I. *The text as the basis of visual expression*. Köln: Oktagon, 2000.
- Lista, G. *La scène moderne. Enc. mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe siècle*. Paris: Éd Carré, 1997.
- Vacche, A. D. *Cinema and Painting: How Art Is Used in Film*. Austin: Univ. Texas, 1996.
- Weid, J.N.V. *Le flux et le fixe. Peinture et musique*. Paris: Fayard, 2012.
- Welchman, J.C. *Invisible Colors — A Visual History of Titles*. New Haven/London: Yale Univ. Press, 1997.