

FICHA DE UNIDADE CURRICULAR

Unidade Curricular

201311009 - HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA

Tipo

Obrigatória

Ano lectivo	Curso	Ciclo de estudos	Créditos
2022/23	MI Interiores Lic Design Lic Design de Moda MI Arquitetura	1º	3.50 ECTS
Idiomas	Periodicidade	Pré requisitos	Ano Curricular / Semestre
Português	semestral		1º / 2º

Área Disciplinar

História e Teoria da Arquitetura, Urbanismo e Design

Horas de contacto (semanais)

Teóricas	Práticas	Teórico práticas	Laboratoriais	Seminários	Tutoriais	Outras	Total
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total Horas da UC (Semestrais)

Total Horas de Contacto	Horas totais de Trabalho
42.00	98.00

Docente responsável (nome / carga lectiva semanal)

Maria João de Mendonça Costa Pereira Neto

Outros Docentes (nome / carga lectiva semanal)

Maria João de Mendonça Costa Pereira Neto 3.00 horas

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Conhecer a problemática histórica da arte e da cultura estética na época contemporânea (séculos XIX a XXI).

Reflectir acerca da Modernidade nos domínios da arte e da Cultura artística.
Compreender as continuidades e as rupturas e identificar ciclos artísticos de longa duração.
Formar consciência crítica e operativa ao nível da teorização e das práticas artísticas.
Saber ver uma obra de arte
Analisar os movimentos artísticos nos respectivos contextos histórico - culturais.
Compreender o percurso de construção e crítica da modernidade, e da cultura urbana.
Inserir a contemporaneidade.
Reflectir acerca do contributo da cidade para a arte do século XXI.

Conteúdos Programáticos / Programa

1. A História da Arte como Disciplina Humanística
Metodologia e instrumentos de trabalho
Enquadramento e aferição dos paradigmas: Modernidade e Contemporaneidade
2. Tradição vs Inovação no sec. XIX
3. Rupturas e sínteses artísticas nos contextos da modernidade oitocentista
Arte e Industrialização; Arte e Técnica
Arte e sociedade
A emergência das novas Artes: Fotografia; Design, Cinema
4. A problemática da obra de arte no século XX
Vanguardas artísticas
Revolução e arte-Revolução pela arte
Arte e cultura urbana - novos campos e práticas artísticas
A autonomia da obra de arte e o novo enquadramento conceptual
Os movimentos artísticos e as suas propostas
Especificidades e relação entre as artes
5. Contextos e práticas da Cultura artística no século XXI
Da crise da Modernidade à reorganização da contemporaneidade
Arte e a cidade

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

Os conteúdos programáticos da Uc promovem a aprendizagem crítica e sustentada, dos percursos da História da Arte e da produção artística na contemporaneidade, particularizando a relação entre a Arte e a cidade sobretudo desde os contextos da modernidade oitocentista .

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Aulas Teóricas com documentação Visual que poderão ser completadas Com Visitas De Estudo Em Horário Supletivo Com Abordagens Em Contexto Real.
Avaliação Contínua, onde são Considerados Essenciais pelo menos dois Exercícios: Um Estudo de

Investigação Aplicada; Um Estudo de Carácter Temático.

Um dos exercícios será obrigatoriamente individual e o outro poderá ser grupal.

Os exercícios individuais contribuirão entre 55% a 60% para a nota final, sendo a percentagem restante para o(s) exercício grupais.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular

As abordagens teóricas de carácter expositivo com forte pendor visual , áudio e multimédia, bem como as avaliações promovem e sustentam a aprendizagem teórica e o conhecimento necessário à sua aplicabilidade na praxis.

Bibliografia Principal

ARGAN, G. C. (1992): Arte Moderna. Do Iluminismo aos movimentos contemporâneos, Lisboa: Estampa;

BERGER; John (1972) - Ways of seeing- London, Penguin

CAEIRO, Mário (2014) : Arte na Cidade - História contemporânea, Lisboa, Temas e Debates, Círculo de Leitores

Clark, T. J (2001) : Farewell to an idea - episodes from a history of modernism - Yale University Press

PANOFSKY, E. (1989): O significado nas Artes Visuais, Lisboa: Presença

GAY, Peter (2009) - Modernism - the lure of heresy, from baudelaire to Beckett and beyond, London, Vintage

GOMBRICH, E. H (1995) - The Story of Art, London, Phaidon, reprinted edition, 1st 1950

HOLZWARTH, Hans Werner (2011): Arte Moderna, Ed. Taschen;

RUHRBERG, Karl, WALTER, Ingo (2005) Arte do Século XX, 2 vols., Taschen

STANGOS, Nikos (ed) - Concepts of Modern artivism to post impressionism . 3rd edition, London, Thames & Hudson

• TURNER, J. (ED.) (1996): The Dictionary of Art, N. York: Grove Ed.;

Bibliografia Complementar

• BARKER, EMMA (1999) : Contemporary Cultures of Display - Yale University Press,

BAUDELAIRE, Charles (2009) - O pintor da vida moderna - Lisboa, Editorial Vega

BENJAMIN, Walter (2006): A modernidade - obras escolhidas de Walter Benjamin- Lisboa, assírio e Alvim

• EDWARDS, Steve(Ed) (1999) - Art and its histories: a reader -Yale University Press

• FRASCINA; F (et al) ed (1998) - La modernidad e lo moderno - la pintura francesa en el siglo XIX - Madrid, Ediciones AKal, ed orig 1993

HARRISON, C et al (1999) -Primitivismo, Cubismo y abstracción - Madrid, AKAI, ed org1993

WACLAWEK, Anna (2010) - Graffiti and Street Art - London, Thames & Hudson

WHYBROW, Nicolas (2011) - Arte an the City - London, New Yory, I:B. Tauris

WOOD, Paul (1999) - The Chalenge of the avant- Garde, Yale Universirty Press

CURRICULAR UNIT FORM

Curricular Unit Name

201311009 - History of Contemporary Art

Type

Compulsory

Academic year

2022/23

Degree

IM Interiors
B. Design
B. Fashion Design
IM Architecture

Cycle of studies

1

Unit credits

3.50 ECTS

Lecture language

Portuguese

Periodicity

semester

Prerequisites

Year of study/ Semester

1 / 2

Scientific area

History and Theory of Architecture, Urbanism and Design

Contact hours (weekly)

Theoretical	Practical	Theoretical-practicals	Laboratory	Seminars	Tutorial	Other	Total
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Total CU hours (semester)

Total Contact Hours
42.00

Total workload
98.00

Responsible teacher (name /weekly teaching load)

Maria João de Mendonça Costa Pereira Neto

Other teaching staff (name /weekly teaching load)

Maria João de Mendonça Costa Pereira Neto 3.00 horas

Learning objectives (knowledge, skills and competences to be developed by students)

To get acquainted with the historical problematic of Art and artistic culture in the Contemporary Period (19th to 21st century).

To Reflect on Modernity in the field of art and artistic culture.

To Understand continuities and ruptures and identify long-lasting artistic cycles.
To create critical and operative awareness at the level of artistic theorization and practices.
To know how to see a work of art
To Analyse the artistic movements in their historical and cultural contexts.
Understand the course of the construction and criticism of modernity and urban culture.
Reflect about contemporaneity and the city's relevance in 21st century art

Syllabus

- .1. The History of Art as a Humanistic Discipline
 - Methodology and working tools
 - Modernity - conceptual reflection
2. Tradition versus Innovation in the 19 th century
3. Artistic breakdowns and syntheses in the contexts of nineteenth-century modernity
 - Art and Industrialization - Art and Technique
 - Art and society
 - The Emergence of New Arts: Photography, Design, Cinema
4. The problematic of the work of art in the 20th century
 - Artistic avant gardes
 - Revolution and art revolution for art
 - Art and urban culture - new fields and artistic practices
 - The autonomy of the work of art and the new conceptual framework
 - Artistic movements and their proposals
 - Specificities and relationship between the arts
5. Contexts and practices of artistic culture in the 21st century: from the crisis of modernity to the reorganization of contemporaneity.
 - Art and the city

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives

The syllabus of this UC promotes critical and sustained learning throughout the paths of art history and artists production since the so called avant - gard of the 1860s until the 21st century.

It's important to specify the close relationship between arts, society and the city.

Teaching methodologies (including evaluation)

Theoretical classes with Visual documentation that can be completed with study visits in supplementary time with approaches in real context.

Continuous Assessment. Essential at least two exercises: an Applied Research Study; A Thematic Study.

One of the exercise is necessarily individual and the other can be done in a group setting.

The individual exercises will contribute between 55% and 60% for the final grade, the remaining percentage for the group exercise (s).

Demonstration of the coherence between the Teaching methodologies and the learning outcomes

.The theoretical approaches of expository character with strong visual, audio and multimedia relevance, as well as the evaluations promote and sustain the theoretical learning and the necessary knowledge to its applicability in praxis.

Main Bibliography

ARGAN, G. C. (1992): Arte Moderna. Do Iluminismo aos movimentos contemporâneos, Lisboa: Estampa;

FOSTER; Hal; KRAUSS, Rosalind et al (2016) - Art Since 1900 - Modernism, anti modernism, pot modernism- 3rd Edition, London, Thames & Hudson

PANOFSKY, E. (1989): O significado nas Artes Visuais, Lisboa: Presença;

GAY, Peter (2009) - Modernism - the lure of heresy, from baudelaire to Beckett and beyond, London, Vintage

HOLZWARATH, Hans Werner (2011): Arte Moderna, Ed. Taschen

RUHRBERG, Karl, WALTER, Ingo (2005) Arte do Século XX, 2 vols., Taschen;

TURNER, J. (ED.) (1996): The Dictionary of Art, N. York: Grove Ed.;

Additional Bibliography

-BARKER, EMMA (1999) : Contemporary Cultures of Display - Yale University Press,

BAUDELAIRE, Charles (2009) - O pintor da vida moderna - Lisboa, Editorial Vega

BENJAMIN, Walter (2006): A modernidade - obras escolhidas de Walter Benjamin- Lisboa, assírio e Alvim

• EDWARDS, Steve(Ed) (1999) - Art and its histories: a reader -Yale University Press

• FRASCINA; F (et al) ed (1998) - La modernidad e lo moderno - la pintura francesa en el siglo XIX - Madrid, Ediciones AKal, ed orig 1993

HARRISON, C et al (1999) -Primitivismo, Cubismo y abstracción - Madrid, AKAI, ed org1993

WACLAWEK, Anna (2010) - Graffiti and Street Art - London, Thames & Hudson

WHYBROW, Nicolas (2011) - Arte an the City - London, New Yory, I:B. Tauris

WOOD, Paul (1999) - The Chalenge of the avant- Garde, Yale Universirty Press

