

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Departamento de Artes Plásticas

Curso de Artes Plásticas - Pintura

DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA ARTE II¹

2º Ano

Ano Lectivo: 2004/2005

Regime: Anual

Carga Horária: 1 H T- 2 H T/P

Docente:

- Maria Teresa Ribeiro Pereira Desterro – Eq. Profª Adjunta

OBJECTIVOS:

Apreender a noção de unidade estilística comum a toda a Europa a partir da Baixa Idade Média.

Compreender o contexto em que emergiram os movimentos artísticos que dominaram a Europa nas Épocas a estudar.

Identificar e caracterizar os respectivos movimentos e as suas manifestações artísticas

Entender a obra de arte como objecto estético, artístico e histórico.

¹ - Em virtude de ter sido eliminada a disciplina de História da Arte III (Arte Moderna) do novo plano curricular do curso de Pintura, transitando os alunos em termos de conteúdos programáticos da Arte Medieval (Arte II) para a Arte Contemporânea (Correntes Artísticas Contemporâneas) decidiu a docente adaptar os conteúdos da presente disciplina a uma solução de compromisso entre a Arte Medieval e a Moderna, a fim de não coartar aos alunos os imprescindíveis conhecimentos artísticos nesta última área.

Método de AVALIAÇÃO: Duas frequências semestrais e / ou exame final

Os alunos que na primeira frequência obtiverem nota inferior a **oito** serão automaticamente excluídos da segunda frequência e admitidos a exame final.

Ficarão dispensados de exame final os alunos que em ambas as frequências tiverem tido notas superiores a oito e a respectiva média for dez.

Os alunos que não obtiverem aprovação na época de Julho serão admitidos a exame final na época de recurso.

Serão também tidas em conta na avaliação final da disciplina a assiduidade, a participação nas aulas e a apresentação de trabalhos, quando solicitados pela docente.

PROGRAMA

Introdução

- 1 - Enquadramento histórico-cultural dos estilos artísticos que se desenvolveram nos finais da Idade Média.
- 2 – A evolução do conceito de arte medieval no Ocidente ao longo dos séculos.
- 3 – Os ofícios mecânicos no mundo medieval e o estatuto socio-laboral do *artifex*.

I - Arte Românica

- 1 - Origem e definição do conceito.
- 2 - A emergência da Arte Românica em França.
 - 2.1. - A Reforma de Cluny e a difusão de um novo modelo arquitectónico.
 3. – A função catequética da escultura e da pintura.
- 4 - A importância da iluminura.

II- Arte Gótica

- 1 - O desenvolvimento da cultura e da arte em França nos alvores do século XII.
- 2 - A Arquitectura. O Gótico como sistema: inovações técnicas.
 - 2.1 - Do Gótico inicial ao Gótico pleno e radial do século XIII.
 - 2.2 - O Gótico cisterciense.
- 3 - A Escultura
 - 3.1 - O desenvolvimento das diversas formas escultóricas dos séculos XII ao XV: evolução técnica, temática e artística.
4. - A Pintura, a Iluminura e o Vitrail.

5 – As experiências Proto-Renaissance das «escolas» de pintura florentina e sienense. A importância de Giotto e Duccio di Buoninsegna.

III – O Renascimento

1 - A *Ars Nova* flamenga .

1.1 – Enquadramento histórico-cultural do seu desenvolvimento

1.2 – Caracterização da obra dos seus principais representantes.

2 - O Renascimento do Sul: - razões histórico-culturais do seu desenvolvimento

2.1 - A pintura do *Quattrocento* e a abertura "ao clássico" na Itália.

3 - Albrecht Dürer, um caso exemplar do Renascimento germânico. O carácter pedagógico e catequético da xilogravura e a sua difusão à escala europeia.

4 - A arquitectura da Primeira Renascença.

4.1 – Estudo de alguns dos mais representativos projectos arquitectónicos e seus autores.

4.2 - A importância da tratadística.

5 - A escultura do Renascimento italiano.

5.1. – Do Proto-Renascimento pisano aos escultores da Renascença plena florentina.

IV - O Maneirismo

1 - Enquadramento conjuntural da nova estética plástica.

2 - A primazia italiana. Da *Prima Maniera* à *Contra-Maniera*.

3.1-A rebelião anti-clássica da *Prima Maniera*.

3.2 - A pintura como *casa mentale*. A *pittura senza tempo* e o decoro tridentino.

4. - O Maneirismo de Antuérpia.

5. - A arquitectura romanista de Quinhentos.

6. - A escultura maneirista: principais representantes.

BIBLIOGRAFIA

- AMORIM, José Bayolo Pacheco de, *Portugal no fundo da Arte Lusíada*, E.S.T.T., Tomar, 1987.
- AUBERT, Marcel, *O Gótico*, Ed. Verbo, Lisboa, 1979
- BOVINI, G., *Arte e Storia*, Ravena, 1980.
- BROOKE, Christopher, *O Renascimento do século XII*, Ed. Verbo, Lisboa, 1972
- BRUYNE, Edgar, *La Estetica de la Edad Media*, Visor, Madrid, 1947
- BUSIGNANI, Alberto, *Giotto*, Edizioni D'Arte Grafiche II Fiorino, Firenze,
- CHATELÊT, Albert, GROSLIER, B. P., *História da Arte*, vol. 2, Ed. Larousse, 1985, trad. port. Ed. Círculo de Leitores.
- CHEVALIER, Jean, GHEERBRANT, Alain, *Dictionnaire des Symboles. Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, Figures, Couleurs, Nombres*, Ed. Robert Laffont S.A. et Ed. Jupiter, Paris, 1982.
- CHUECA GOITIA, Fernando, *História de la Arquitectura Occidental II: Prerrománico y Románico en Europa*, Ed. Dossat, Madrid, 1989.
- DESTERRO, Maria Teresa, *O Mestre de Romeira e o Maneirismo Escalabitano, 1540-1620*, Ed. Minerva, Coimbra, 2000.
- _____, *Catálogo do Museu de Arte Sacra de Sesimbra*, Sesimbra, 2004.
- DODWELL, C.R., *Artes Pictóricas en Occidente 800-1200*, Ed. Catedra, Madrid, 1995.
- DUBY, Georges, *O Tempo das Catedrais. A arte e a sociedade de 980 a 1420*, trad. port. Ed. Estampa, Lisboa, 1966/67
- _____, *Saint Bernard, l'Art Cistercien*, Flammarion, Paris, 1976.

- DURLIAT, Marcel, *Introducción al Arte Medieval en Occidente*, Ed. Cátedra,
Madrid, 1988.
- ECO, Umberto, *Arte e Beleza na Estética Medieval*, Ed. Presença, Lisboa, 1987
- FOCILLON, Henri, *Arte do Ocidente. A Idade Média Românica e Gótica*, trad.
port. Ed. Estampa, Lisboa, 1978.
- FRIEDLANDER, Walter, *Manierisme et Antimaniérisme dans la Peinture
Italienne*, Gallimard, 1991.
- GOMBRICH, E.H., *História da Arte*, Ed. Guanabara, Rio de Janeiro, 1978
- GONÇALVES, Flávio, *História da Arte. Iconografia e Crítica*, IN/CM, Lisboa,
1990.
- GRODECKI, L. *Gothic Architecture*, N. York, 1977.
- _____, *Le Moyen Âge Retrouvé*, (2 vols.) Flammarion, Paris, 1986.
- HALE, John, *Dicionário do Renascimento Italiano*, trad. port. De Álvaro Cabral,
1988.
- HALL, James, *Dicionário de Temas e Símbolos Artísticos*, Alianza Editorial,
1974.
- HAUSER, Arnold, *El Manierismo. Crisis del Renacimiento y origen del arte
moderno* (trad. esp.), Ed. Guadarrama, Madrid, 1965.
- HENNESSY, John Pope, *Italian renaissance sculpture*, New York, 1985.
- INGA, Johan, *O declínio da Idade Média*, Ed. Ulisseia, Lisboa, 1932
- JANSON, H.W., *História da Arte*, (trad. port. de Ferreira de Almeida), Ed.
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1986.
- KUBACH, H.E., *Architettura Românica*, Electra Editrice, Milano, 1978.
- LE GOFF, Jaques, *A civilização do ocidente medieval*, 2 vols., trad. port. Lisboa,
1983.

MÂLE, Émile., "L'art Roman". "L'Art Gothique", in *Histoire Générale de l'Art*, vol. I, Flammarion, 1^a ed. 1950.

_____, *The Gothic Image Religious Art in France of the XIII Century*, N. York, 1958.

PANOFSKY, Erwin, *Arquitectura gótica e pensamiento escolástico*, Las Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1986

_____, *Estudos de Iconologia. Temas humanísticos na arte do Renascimento*, Ed. Estampa, Lisboa, 1986.

PERNOUD, Regine, *Luz sobre a Idade Média*, Publ. Europa-América, Lisboa

PHILIPPOT, Paul, *La Peinture dans Les Anciens Pays-Bas, XV-XVI siècles*, Ed. Flammarion, Paris, 1994.

PIJOAN, (dir.), *História da Arte*, vols. 2, 3, 4, 5, 6, (trad. port.) Edições Alfa, 1972.

RÉAU, Louis, *Iconografia del Arte Cristiano*, (trad. espanhola), 5 vols., Ed. del Serbal, 1996-98.

SERRÃO, Vítor, *História da Arte em Portugal Renascimento e Maneirismo*, Ed. Presença, Lisboa, 2002.

SUREDA, Joan, *La pintura románica en España*, Madrid, 1985.

TAVARES, J. C. *Dicionário de Santos*, Lello & Irmão Editores, Porto, 1990.

TURNER, Jane, *The Dictionary of Art*, edited by Jane Turner, 1998.

WILLIBALD, Sauerländer, *Escultura Medieval*, trad. port. Ed. Verbo, 1970.

WIRTH, Jean, *L'image medievale. Naissance et développements (VI-XV siècle)*, Paris, 1989.

Juan Jose Rebello