

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Departamento de Arte, Arqueologia e Restauro

Curso de Licenciatura em Conservação e Restauro

DISCIPLINA DE ARTE CONTEMPORÂNEA DE PORTUGAL

4.º Ano – Ramo de Arte Lusíada

Ano Lectivo: 2003/2004

Docente:

- Clara Maria Martins de Moura Soares

Equip. a Assistente do 2º Triénio

Regime: Anual

Carga Horária: 1H T 2H T/P

Objectivo da cadeira: Conhecimento teórico-prático da realidade artística portuguesa desde o Neoclassicismo até aos inícios da década de 60 do século XX.

Bibliografia: Para todas as matérias surge como indispensável a consulta das obras de carácter geral que se seguem, surgindo junto de cada capítulo do programa alguma bibliografia mais específica e directamente relacionada com as várias temáticas:

CASTRO, Laura e HENRIQUES DA SILVA, Raquel, *História da Arte Portuguesa. Época Contemporânea*, Lisboa, Universidade Aberta, 1997

FRANÇA, José Augusto, *A Arte em Portugal no Século XIX*, vols. 1 e 2, Lisboa, Livraria Bertrand, 1990 (3ª edição).

Idem, *A Arte em Portugal no Século XX*, vols. 1 e 2, Lisboa, Livraria Bertrand, 1974.

GONÇALVES, Rui Mário, *Cem Pintores do Século XX*, Lisboa, Publicações Alfa, 1986

Idem, *A Arte Portuguesa do século XX*, s.l., Temas e Debates, 1998

História da Arte em Portugal, vols. 10, 11, 12, 13 e 14, Lisboa, Edições Alfa, 1986

História da Arte Portuguesa, vol. III, Lisboa, Ed. Círculo de Leitores / Estampa, 1990

1. A ARTE ENTRE OS DOIS SÉCULOS (1790-1830)

- 1.1. A ruptura neoclássica da Arquitectura
- 1.2. O pré-romantismo na Pintura (*Vieira Portuense, Domingos António Sequeira, Pedro Alexandrino de Carvalho, Arcângelo Fuschini, Cyrilo Volkmar Machado e José da Cunha Taborda*)
- 1.3. A permanência dos valores académicos na Escultura (*Machado de Castro, Faustino José Rodrigues, João José de Barros Lobarão, João Joaquim de Sousa Alão, João José de Aguiar*)

Bibliografia:

Arte Portuguesa do século XIX (Catálogo de exposição), Lisboa, Instituto Português do Património Cultural, 1988

FRANÇA, José Augusto, *Lisboa pombalina e o Iluminismo*, 2ª ed., Lisboa, Bertrand, 1977

GOMES, Paulo Varela, *Vieira Portuense*, Lisboa, Círculo de Leitores, 2001

2. A AFIRMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA ROMÂNTICA

- 2.1. Revivalismos e eclectismos: A Arquitectura do Desejo
- 2.1. A Pintura entre o culto da natureza e o gosto do retrato: *António Manuel da Fonseca, Tomás da Anunciação, João Cristino da Silva, Alfredo de Andrade, Leonel Marques Pereira, António José Rodrigues, António José Patrício.*
- 2.2. A Escultura monumental: os programas de comemoração nacionalista
O monumento a Luís de Camões. Os monumentos a D. Pedro IV. O Arco da Rua Augusta. O monumento dos Restauradores.

Bibliografia:

Arte portuguesa (1850-1950), Catálogo do Museu do Chiado, Lisboa, Instituto Português de Museus, 1994

FRANÇA, José-Augusto, *A arte portuguesa de Oitocentos*, Lisboa, Biblioteca Breve, nº 28, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1992

MACEDO, Diogo de, *Os românticos portugueses*, Lisboa, Artis, 1961

SERRÃO, Vítor, *Sintra*, Lisboa, Presença, 1989

TEIXEIRA, José, *D. Fernando II. Rei-Artista. Artista-Rei* (catálogo de exposição), Lisboa, Fundação da Casa de Braçançã, 1986

3. DA ESTÉTICA NATURALISTA À CRISE DO FIM DO SÉCULO (1870-1910)

3.1. Crescimento urbano e arquitectura eclética

3.1.1. Renovação Urbana e Tecnológica

3.1.2. Os Primeiros Modernistas:

Ressano Garcia, José Luís Monteiro, Miguel Ventura Terra, Raul Lino, Joaquim Norte Júnior, Rosendo Carvalheira, Adães Bermudes, Álvaro Machado, José Marques de Oliveira

3.2. A Pintura: da predominância da estética naturalista à emergência do simbolismo e de traços expressionistas

3.2.1 O Naturalismo e o “Grupo do Leão”

3.2.1.1. *António Silva Porto e Marques de Oliveira* – Introdutores do Naturalismo em Portugal

3.2.1.2. *José Malhoa* e a cultura solar

3.2.1.3. *Columbano Bordalo Pinheiro* o pintor da “sombra”

3.2.1.4. *Artur Loureiro* e *J. Sousa Pinto*

3.2.1.5. *António Ramalho* e *João Vaz*

3.2.1.6. *Henrique Pousão*

3.2.2. **A Pintura de História:** *José Veloso Salgado, José de Brito e Ernesto Condeixa*

3.2.3. A segunda geração de Naturalistas

3.2.3.1. *Carlos Reis*

3.2.3.2. *Aurélia de Sousa*

3.2.3.3. *António Carneiro*

3.3. A Escultura entre a continuidade dos cânones académicos e os sinais de individualização

3.3.1. *Soares dos Reis* e *Simões de Almeida*

3.3.2. A figura tutelar de *Teixeira Lopes*

3.4. As artes decorativas sob o signo da industrialização: o “Episódio”A Arte Nova

3.4.1. O papel de *Ernesto Korrodi*

3.4.2. *Rafael Bordalo Pinheiro* e a fundação da Fábrica de Cerâmica das Caldas da Rainha

Bibliografia:

Arte portuguesa (1850-1950), Catálogo do Museu do Chiado, Lisboa, Instituto Português de Museus, 1994

CASTRO, Laura, *António Carneiro*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1997

Cinquentenário da morte de José Malhoa, Lisboa, Instituto Português do Património Cultural (Coord. José-Augusto França), 1983

COSTA, Lucília Verdelho da, *Ernesto Korrodi: 1889-1944. Arquitectura, ensino e restauro do património*, Lisboa, Estampa, 1997

FRANÇA, José-Augusto, *Rafael Bordalo Pinheiro: o português tal e qual*, Lisboa, Bertrand, 1981

Idem, *Malhoa e Columbano*, Lisboa, Bertrand, 1987

HENRIQUES, Paulo, *José Malhoa*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1997

RIBEIRO, Irene, *Raul Lino, Pensador Nacionalista da Arquitectura*, Porto, Ed. Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1994

SILVA, Raquel Henriques da, *Aurélia de Souza*, Lisboa, Círculo de Leitores, 1997

Silva Porto, Exposição Comemorativa do Centenário da sua Morte, Lisboa, Instituto Português de Museus (coord. Raquel Henriques da Silva)

Soares dos Reis, Memória e Reconhecimento, Porto, Museu Nacional de Soares dos Reis (coord. Bernardo Pinto de Almeida), 1993

TEIXEIRA, José, *Henrique Pousão no primeiro centenário da sua morte*, Vila Viçosa, Fundação da Casa de Bragança, 1984

4. O ARRANQUE DO MODERNISMO NOVECENTISTA: OS ANOS 10/20

4.1. A arquitectura do betão e o advento do Estado Novo

A “Geração do Compromisso”: *Carlos Ramos, Luís Cristino da Silva, Pardal Monteiro, Cottinelli Telmo, Raul Martins, Veloso Reis Camelo, Jorge Segurado, Adelino Nunes, Paulino Montês, Rogério de Azevedo e Cassiano Branco*

4.2. A primeira “modernidade” na Pintura

4.2.1. As exposições de Humoristas

- 4.2.2. O experimentalismo de *Amadeo de Sousa Cardoso*
- 4.2.3. O Futurismo: a obra de *Santa Rita Pintor*
- 4.2.4. A obra de *Eduardo Viana*
- 4.2.5. Os “Cinco Independentes”: *Dórdio Gomes, Diogo de Macedo, Alfredo Miguéis, Francisco Franco e Henrique Franco*
- 4.2.6. As propostas cubistas de *Abel Manta*
- 4.2.7. *Almada Negreiros*
- 4.2.8. A pintura “onírica” de *Júlio Reis Pereira*
- 4.3. A “Primeira Geração” Modernista na Escultura: *Francisco Franco, Canto da Maia e Diogo de Macedo***

Bibliografia:

- ALMEIDA, Pedro Vieira e FERNANDES, José Manuel, *Cassiano Branco. Uma obra para o futuro*, Lisboa, C.M.L., 1991
- Canto da Maia*, Escultor, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian / IPM, 1990
- CLÁUDIO, Mário, *Amadeo*, 3ª ed., Lisboa, INCM, 1986
- FRANÇA, José-Augusto, *Amadeo e Almada*, Lisboa, Bertrand, 1983
- MATOS CHAVES, Joaquim, *Santa Rita Pintor: vida e obra*, Lisboa, Quimera, 1989
- RODOLFO, João de Sousa, *Luís Cristino da Silva e a arquitectura moderna em Portugal*, Lisboa, Dom Quixote, 2002

5. OS ANOS 30: A SEGUNDA GERAÇÃO MODERNISTA

- 5.1. A década de ouro das Obras Públicas: O papel reformador de Duarte Pacheco**
- 5.2. Novas tendências pictóricas**
 - 5.2.1. O Expressionismo de *Mário Eloy, Domingues Alvarez e Sáhra Afonso*
 - 5.2.2. O Dimensionismo de *António Pedro*
 - 5.2.3. O Abstraccionismo de *Vieira da Silva*
- 5.3. O Estado Novo e a “idade de ouro” da escultura nacional: a fixação de um cânone de regime**

Bibliografia:

- António Pedro. Desenhos*, Lisboa, Museu do Chiado, 1999
- Mário Eloy*, Museu do Chiado, Lisboa, 1996
- NEGREIROS, Maria J. De Almada, *Sahra Affonso*, Lisboa, INCM, 1988
- PORTELA, Artur, *Salazarismo e Artes Plásticas*, Lisboa, Biblioteca Breve, 1982
- ROSENTHAL, Gisela, *Vieira da Silva*, Lisboa, Taschen, 1999
- ROY, Claude, *Vieira da Silva*, Barcelona, Ed. Polígrafa, 1989
- SAIAL, Joaquim, *Estatuária Portuguesa dos anos 30 (1926-1940)*, Lisboa, Bertrand, 1991
- SEGURADO, Jorge, *Mário Eloy. Pintura e desenhos*, Lisboa, INCM, 1982
- SILVA, Isabel Oliveira e, *Alvarez, Catálogo da Retrospectiva*, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1987

6. OS MOVIMENTOS DOS ANOS 40

- 6.1. Os Modernistas e a Exposição do Mundo Português de 1940:** O Pavilhão dos Portugueses no Mundo, o Pavilhão de Honra e de Lisboa, o Pavilhão da Fundação, da Formação e Conquista e da Independência, o Pavilhão dos Descobrimentos, o Pavilhão da Colonização, o Pavilhão do Brasil.
- 6.2. O Neo-Realismo:** *Júlio Pomar, Lima de Freitas, Manuel Filipe, Vespeira, Manuel Ribeiro de Paiva, "Arco" e Victor Palla*
- 6.3. O Surrealismo:** *António Pedro, António Dacosta, Cândido Costa Pinto, Marcelino Vespeira, Fernando de Azevedo, Moniz Pereira, Mário Cesariny, Eurico Gonçalves, Fernando Lemos e Cruzeiro Seixas.*
- 6.4. Temáticas da escultura portuguesa nas décadas de 30 e 40:** os monumentos aos mortos, aos heróis e aos estadistas

Bibliografia:

- ACCIUOLI, Margarida, *Exposições do Estado Novo*, Lisboa, Horizonte, 1998
- Almada Negreiros. A descoberta como necessidade*, Porto, Fundação Engº António de Almeida, 1998
- ALVARENGA, Fernando, *Afluentes teórico-estéticos do neo-realismo visual português*, Porto, Afrontamento, 1989

Idem, *António Dacosta*, Lisboa, CAM, 1988

CESARINY, Mário, *A intervenção surrealista*, Lisboa, Assírio e Alvim, 1997

GONÇALVES, Rui Mário, *Pintura e Escultura em Portugal, 1940-1980*, 3ª ed., Lisboa, Biblioteca Breve, 1991

SOUSA, Ernesto de, *A pintura portuguesa neo-realista*, Lisboa, Ed. Artis, 1965

Surrealismo em Portugal, catálogo da exposição, Lisboa, Museu do Chiado, 2001

Vespeira, catálogo da exposição, Lisboa, Museu do Chiado, 2000

7. OS ANOS 40/50

7.1. O primeiro Congresso Nacional de Arquitectura e a Arquitectura nos anos 50

7.2. Abstraccionismo e Figurativismo

7.2.1. O Abstraccionismo de *Fernando Lanhas*, *Nadir Afonso* e *Joaquim Rodrigo*

7.2.2. A figura tutelar de *Júlio Resende*

7.3. A “Segunda Geração” de escultores modernistas: *Leopoldo de Almeida*, *Salvador Barata Feyo*, *Álvaro Brèe*, *António Duarte* e *Ruy Roque Gameiro*

Bibliografia:

ALVARENGA, Fernando, *Arte Portuguesa dos anos 50*, F.C.G., 1992

Fernando Lanhas, catálogo da exposição, Porto, Museu de Serralves, 2001

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- 1) **Avaliação contínua dos alunos de acordo com os seguintes itens:**
 - a) Participação nas aulas;
 - b) Assiduidade;
 - c) Realização de um trabalho de pesquisa e investigação, em grupos de 2 elementos, a entregar após as férias da Páscoa, com apresentação oral do mesmo em data a determinar (**20% da avaliação**);
 - d) Uma frequência no final de cada semestre (**40% da avaliação** cada frequência, num **total de 80%**).
- 2) **Admissão e dispensa de exames:**
 - a) Todos os alunos inscritos estão automaticamente admitidos a exame;
 - b) Os alunos estão dispensados de exame, desde que tenham uma classificação de **10 valores**;
 - c) Os trabalhos apresentados no decurso do ano lectivo não contam para a classificação obtida em exame.

Clara Maria Martins de Sousa Sá
Eq. Ass. 8.º ano de triénio