

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Departamento de Artes Plásticas

Curso de Artes Plásticas - Pintura

DISCIPLINA DE HISTÓRIA DA ARTE III

3.º Ano

Ano Lectivo: 2003/2004

Regime: Anual

Carga Horária: 1 H T- 2 H T/P

Docentes:

- Maria Teresa Ribeiro Pereira Desterro – Eq. Profª Adjunta

OBJECTIVOS: Apreender a noção de unidade estilística, comum a toda a Europa nos finais da Idade Média.

Compreender o contexto em que emergiram os movimentos artísticos a estudar.

Identificar e caracterizar os mesmos movimentos artísticos e seus principais representantes.

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

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.

Apesar de o regime contemplado **não** ser de avaliação contínua, serão 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 principais percursos artísticos que se desenvolveram nos finais da Idade Média.
- 2 - O conceito de arte medieval no Ocidente
- 3 - As artes liberais e os ofícios mecânicos no mundo medieval.

I - Arte Românica

- 1 - Origem e definição do conceito.
- 2 - Enquadramento histórico e cultural da emergência da Arte Românica em França.
- 3 - A Arquitectura religiosa.
 - 3.1 - A Reforma de Cluny e a difusão de um novo modelo arquitectónico, abacial e clerical.
- 4 - O papel da escultura e da pintura mural

II - Arte Gótica

- 1 - Enquadramento histórico-cultural dos finais da Idade Média. O desenvolvimento da cultura e da arte em França.
- 2 - A Arquitectura: O Gótico como sistema: inovações técnicas.
 - 2.1 - Arquitectura religiosa.
 - 2.1.1 - Do Gótico inicial ao Gótico pleno e radial do século XIII
 - 2.1.2 - A arquitectura gótica abacial
- 3 - A escultura
 - 3.1 - O desenvolvimento da escultura de vulto e tumular
4. - A pintura
 - 4.1 - Giotto, um precursor do Renascimento.
 - 4.2 - A «escola» de pintura sienense: Duccio di Buoninsegna e seus seguidores.

III- O Renascimento

1 - A *Ars Nova* flamenga

1.1 - Seu enquadramento histórico-cultural

1.2 - A nova concepção da imagem e a ideologização da pintura. A redescoberta do óleo.

1.3 - O desenvolvimento do expressionismo germânico nos pintores da primeira geração.

2 - O Renascimento do Sul

2.1- Razões histórico-culturais do seu desenvolvimento. A pintura do *Quattrocento* e a abertura "ao clássico" na Itália.

2.2. – A pintura intelectualizada e o domínio da forma abstracta. A pintura pedagógica e o triunfo do ideário renascentista. A importância da gravura na difusão de modelos.

2.3 – Estudo da obra dos mais representativos pintores do Renascimento italiano.

2.3.1 – A “escola” florentina

2.3.2 – A “escola” Veneziana

2.3.3 - A “escola” de Parma

2.4 - Albrecht Dürer, pintor e gravador. O carácter pedagógico e catequético da xilogravura e a difusão da nova estética à escala europeia.

3 - A arquitectura da Primeira Renascença.

3.1 – Os novos modelos arquitectónicos.

3.2 – As principais obras e projectos arquitectónicos e seus autores.

3.3 – A importância da tratadística.

4 - A escultura do Renascimento italiano.

4.1. – O Proto-Renascimento dos irmãos Pisano

4.2 – Os escultores da Renascença plena florentina: sua caracterização e análise das obras mais significativas.

IV - O Maneirismo

- 1- A definição do conceito e a sua autonomização estilística
- 2 - Enquadramento conjuntural da nova tendência plástica
- 3 - A primazia italiana. Da *Prima Maniera* à *Contra- Maniera*.
 - 3.1-A rebelião anti-clássica da *Prima Maniera*.
 - 3.1.1 - - A *Prima Maniera* toscana e a *ars naturans*
 - 3.2. - A *Contra Maniera*
 - 3.2.1 - A pintura como *cosa mentale*. A *pittura senza tempo* e o decoro tridentino. A arte como arma catequética ao serviço do ideário Contra-Reformista.
4. - O Maneirismo de Antuérpia.
 - 4.1 – O desenvolvimento artístico nas províncias do Norte e nas províncias do Sul: seus principais representantes.
- 5 - A arquitectura romanista de Quinhentos:
 - 5.1 – O “estilo chão” e o seu desenvolvimento na Europa.
 - 5.2 – A importância da Ordem de Jesus na difusão de novos modelos clericais.
- 6 - A escultura maneirista
 - 6.1 - Suas características, evolução e principais representantes.

V - O Barroco

1. - O triunfo do Barroco: rupturas e continuidades de uma arte em mutação.
- 2 - A arquitectura Barroca.
- 3 - A escultura barroca
- 4 - A pintura barroca
- 5 - As artes decorativas

BIBLIOGRAFIA

- ADAM, Ernst, *Arquitectura Medieval*, Trad. port, Ed. Verbo, Lisboa, 1970.
- AUBERT, Marcel, *O Gótico*, Ed. Verbo, Lisboa, 1979
- BENEVOLO, Leonardo, *The architecture of the Renaissance*, Londres, 1978.
- BROOKE, Christopher, *O Renascimento do século XII*, Ed. Verbo, Lisboa, 1972
- BUSIGNANI, Alberto, *Giotto*, Edizioni D'Arte Grafiche II Fiorino, Firenze, 1993.
- 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: Prerománico y Románico en Europa*, Ed. Dossat, Madrid, 1989
- DODWELL, C.R., *Artes Pictóricas en Occidente 800-1200*, Ed. Catedra, Madrid, 1995.
- DOMINGUES, Francisco C., e BARRETO, Luís Filipe (dir.), *A Abertura ao mundo - Estudos de História dos Descobrimentos Europeus*, Ed. Presença, Lisboa, 1987.
- DUBOIS, Claude-Gilbert, *Le Maniérisme*, Ed. PUF, Paris, 1979.
- DUBY, Georges, *O Tempo das Catedrais. A arte e a sociedade de 980 a 1420*, trad. port. Ed. Estampa, Lisboa, 1966/67
- _____, *As três ordens do imaginário medieval*, Ed. Estampa, Lisboa, 1978.

_____, *Saint Bernard, l'Art Cistercien*, Flammarion, Paris, 1976.

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.

FRIEDLAENDER, Walter, *Maniérisme 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*, Flammarion, 1986.

HALL, James, *Dicionário de Temas e Simbolos Artísticos*, Alianza Editorial, 1974.

HALE, John R., *Dicionário do Renascimento Italiano*, trad. port de Álvaro Cabral, 1988.

HENNESSY, John Pope, *Italien Renaissance sculpture*, New York, 1985.

HEYDENREICH, Ludwig, *Écllosion de la Renaissance Italique, 1400-1460*, Paris, 1972.

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.

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, 1ª ed. 1950.

MURRAY, Peter, *Arquitectura del Renacimiento*, Madrid, 1972.

PANOFSKY, Erwin, *Renaissance and Renaissances in Western Art*, Stockholm, 1960 [trad. espanhola Alianza Forma, 1983].

PANOFSKY, Erwin, *Arquitectura gótica e pensamento 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 e 7, trad. port. Edições Alfa, 1972.

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

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

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

VENTURI, Adolfo, *L’architettura del Quattrocento*, Milão, 1923.

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