

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Escola Superior de Tecnologia de Tomar
Departamento de Arte, Arqueologia e Restauro
Curso de Licenciatura em Conservação e Restauro

DISCIPLINA ESTÉTICA

5º Ano - Ramo Tecnologia
Regime: Semestral (1º)

Ano Lectivo: 2002/2003

Carga Horária: 1HT 2 HT/P

Docente:

- Carlos Ruão
Equip. Prof. Adjunto

Avaliação: Uma frequência ou exame final.

Objectivo da Cadeira: Pretende-se um estudo apurado e necessariamente generalista, no campo da Estética e Teoria da Arte, no que diz respeito ao nascimento do conceito do Belo e da Arte, entre a Época Moderna e os alvares da Contemporaneidade.

Docente: Carlos Ruão, Professor convidado, Equiparado a Professor Adjunto.

ESTÉTICA

Plano Curricular 2002-2003

A ANTIGUIDADE

1. A Arte e o Período Clássico

- O cânone na escultura, arquitectura e cerâmica
- O conceito de «symmetria»
- A arte e as exigências visuais
- O triunfo do formalismo orgânico

2. A Estética Pré-Platónica

- O Pitagorismo e a estética da proporção e medida
- Heráclito e a teoria dos opostos
- Demócrito e a inspiração artística
- O Sofismo e as teorias ilusionista da arte e relativista do belo
- Sócrates: a idealização da arte, a «eurythmia» e a funcionalidade

3. Platão

- A interpretação objectiva do belo
- A beleza como ordem e medida e a «ideia» do belo
- O conceito, classificação e a condenação da arte

4. Aristóteles

- O belo como ordem, proporção e dimensão
- O belo e o perceptível
- O conceito de «imitação» na arte
- Arte e Matéria

5. O Período Helenístico e Romano

- O Epicurismo: materialismo, hedonismo e sensualismo
- O Cepticismo e a negatividade da arte e do belo
- O Estoicismo: a teoria moralista da beleza e o «prepon»
- Cícero e o pensamento eclético

6. A Teoria das Artes Plásticas e da Arquitectura

- Arte Clássica, Arte Helenística e Arte Romana

- Os novos conceitos de obra de arte e de «artista»
- Vitruvius e o triunfo da «eurythmia»

7. Plotino e o Neoplatonismo

- Os conceitos metafísicos de arte e belo

Bibliografia:

Aristóteles, "Poética", INCM, Lisboa, 1992.

Platão, "República", FCG, Lisboa, 1990.

Platão, "Fedro", Guimarães Editores, Lisboa, 1989.

Platão, "Hípias Maior", INIC, Textos Clássicos, nº 21, Coimbra, 1985.

Jean Brun, "O Epicurismo", Edições 70, Lisboa, 1987.

Jean Brun, "O Estoicismo", Edições 70, Lisboa, 1986.

"Imágenes" (Filóstrato, o velho, Filóstrato, o jovem, Calístrato), Siruela, Madrid, 1993.

Jean Brun, "O Neoplatonismo", Edições 70, Lisboa, 1991.

Plínio, "Textos de Historia del Arte", La Balsa de la Medusa, nº 13, Visor, Madrid, 1987.

Vitruvius, "De Architectura"

A IDADE MÉDIA

8. O Oriente Alto-Medieval

- O legado da Antiguidade
- O Cristianismo e a estética das «Sagradas Escrituras»
- Interpretações hebraicas e gregas do belo
- A proibição das «imagens»
- O pensamento de São Basílio de Cesarea
- Pseudo-Dionísio entre o Cristianismo e o Neoplatonismo
- Bizâncio: o materialismo místico, a «imagem» e o «protótipo» e a querela iconoclasta. Os testemunhos de João Damasceno e Teodoro Estudita.

9. O Ocidente Alto-Medieval

- O pensamento estético de Santo Agostinho: a beleza como «ritmo», «igualdade» e «contraste». A relação entre a arte e o belo.
- A Arte Paleo-Cristã.

- *A estética de Boécio, Cassiodoro e Santo Isidoro.*
- *O «Renascimento» Carolíngio entre a arte e a estética clássica, a «beleza formal» e a beleza eterna. O pensamento de João Escoto. A posição perante a iconoclastia e os «Libri Carolini».*

10. A Baixa Idade Média

- *Características estético-artísticas do Românico e do Gótico.*
- *A atitude perante a Arte Antiga.*
- *A definição de «ars».*
- *O carácter convencional da arte e a arte geométrica.*
- *A visão simbólico-alegórica do mundo e da arte.*
- *A estética da proporção medieval e o «homo quadratus».*
- *A estética da luz e da cor.*

11. A Estética Baixo-Medieval

- *São Bernardo e a estética espiritualista de Cister.*
- *A estética dos Victorianos.*
- *A «escola» de Chartres.*
- *No alvor da estética escolástica: São Francisco, Robert Grosseteste, São Boaventura, Alberto Magno e Ulrico de Estrasburgo.*
- *O pensamento de São Tomás de Aquino.*
- *O pensamento empírico de Alhazen e Vitelio.*
- *Dante.*
- *O «Livro de Arte» de Cennino Cennini.*

Bibliografia:

- Édouard Jauneau, "A Filosofia Medieval", Edições 70, Lisboa, 1986.*
Ananda K. Coomaraswamy, "Teoría Medieval de la Belleza", Medievalia, Barcelona, 2001.
Umberto Eco, "Arte e Beleza na Estética Medieval", Presença, Lisboa, 1989.
Edgar de Bruyne, "La estética de la Edad Media", La Balsa de la Medusa, nº 15, Visor, Madrid, 1994.
Cennino Cennini, "El Libro del Arte", Akal, Madrid, 1988.

Bibliografia Geral:

- W. Tatarcjewicz, "Historia de la estética", 3 vol., Akal, Madrid, 1987.*
V. Bozal, "Historia de las ideas estéticas", 2 vol. Conocer el Arte, Historia 16, Madrid, 1997.
V. Bozal, "Mimesis: las imágenes y las cosas", La Balsa de la Medusa nº 3, Visor, Madrid, 1987.
R. Bayer, "História da Estética", Imprensa Universitária nº 12, Estampa, Lisboa, 1979.
Jean Luc Chalumeau, "As teorias da arte", Instituto Piaget, Lisboa, 1997.
Lionello Venturi, "História da Crítica de Arte", Edições 70, Lisboa, 1998.