

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Departamento de Fotografia

Curso de Bacharelato em Fotografia

DISCIPLINA DE ESTÉTICA

3º Ano

Ano Lectivo: 2003/2004

Docente:

- Carlos Manuel Ruão da Costa Lima

Equipª. Profª. Adjunto

Regime: Semestral

Carga Horária: 2 H T

OBJECTIVOS

O programa proposto pretende analisar, de forma abrangente, a evolução histórico-artística e estética da Cultura e Sociedade Ocidental Contemporânea.

Organizado em cinco módulos, pretende-se que o aluno adquira um conhecimento estruturante acerca de cinco posições estéticas contemporâneas face à expressão artística: o Dadaísmo, como negação de um determinado modelo da arte e de belo ; a Vanguarda como a transmutação do juízo de valor acerca da arte ; o Surrealismo como modelo da «persistência da memória» ; O Abstraccionismo como «síntese» da realidade ; o «Realismo» e «Classicismo» Contemporâneo como nova análise de uma mesma realidade.

METODOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação das matérias propostas realizar-se-á através de uma prova escrita sendo que o aluno poderá optar por um sistema de uma frequência ou exame final.

Coloca-se igualmente á disposição dos alunos a possibilidade de realizar um exame oral em caso de nota negativa nunca inferior a sete valores ou em caso de o aluno pretender realizar um subida da classificação positiva.

ESTÉTICA E ARTE CONTEMPORÂNEA

Plano de Trabalho
2003-2004

1. Dadaísmo(s): a negação da arte e a imagem
 - O manifesto dadaísta e Picabia
 - Do «Cabaret Voltaire» a Nova Iorque
 - O arquétipo Marcel Duchamp

2. Vanguardas Russa, Alemã e Italiana
 - O conceito de vanguarda artística
 - O Construtivismo (Tatline, Rodchenko e Eisenstein)
 - O Expressionismo (Kirchner, Murnau e Fritz Lang)
 - O Futurismo (Marinetti, Boccioni e Sant'Elia)

3. A «Imagem» Surrealista
 - André Breton e o Manifesto surrealista
 - De Max Ernst a Salvador Dali
 - A imagem cinematográfica de Luís Buñuel

4. Abstraccionismo(s) e Geometrismo(s)
 - A «tríade sagrada»: Malevitch, Kandinsky e Mondrian
 - Do Abstraccionismo ao Minimalismo
 - O Expressionismo Abstracto de Jackson Pollock

5. «Realismos» e «Classicismos» Contemporâneos
 - O Cubismo como «novo realismo»
 - A «figura humana» segundo Francis Bacon, Peter Greenaway e Joel-Peter Witkin

Bibliografia e Filmografia

Grupo 1

- Hans Richter, *Dada. Art and anti-Art*, Thames and Hudson, London, 1997
 Nikos Stangos, *Concepts of Modern Art*, Thames and Hudson, London, 1994.
 Tristan Tzara, *Sete Manifestos Dada*, Hiena editores, Lisboa, 1987.
 Francis Picabia, *Pensamentos Sem Linguagem*, Hiena editores, Lisboa, 1990.
 Marcel Duchamp, *Engenheiro do tempo perdido*, Assírio e Alvim, Lisboa, 1990.
 Dawn Ades, Neil Cox e David Hopkins, *Marcel Duchamp*, Thames and Hudson, London, 1999.

Nota: Este módulo será acompanhado com o visionamento de curtas metragens da autoria de Marcel Duchamp e Man Ray

Grupo 2

- Christina Lodder, *El construtivismo russo*, Alianza Forma, Madrid, 1988.
 Boris Arvatov, *Arte, produção e revolução proletária*, Moraes editores, Lisboa, 1977.
 Nikos Stangos, *Concepts of modern art*, Thames and Hudson, London, 1994.
 Shulamith Behr, *Expressionismo*, Presença, Lisboa, 2000.
 Peter Selz, *La pintura expresionista alemana*, Alianza Forma, Madrid, 1989.
 Siegfried Kracauer, *From Caligari to Hitler*, Princeton University Press, 1974.
 Sergej Ejzenstejn, *Memorie*, SE, Milano, 2000.
 Jorge Leitão Ramos, *Sergei Eisenstein*, Livros Horizonte, 1981.

Noa: Este módulo será acompanhado com o visionamento de curtas e longas metragens de Eisenstein, Dziga Vertov, Fritz Lang e Murnau.

Grupo 3

André Breton, *Manifestos do Surrealismo*, Salamandra, Lisboa, 1993.
 Nikos Stangos, *Concepts of Modern Art*, Thames and Hudson, London, 1994.
 Max Ernst, *Escrituras*, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 1982.
 Fiona Bradley, *Surrealismo*, Presença, Lisboa, 2000.
 Jules-François Dupuis, *História desenvolva do Surrealismo*, Antígona, Lisboa, 2000.

Nota: este módulo será acompanhado com o visionamento de trabalhos cinematográficos de Luís Buñuel.

Grupo 4

Camilla Gray, *The russian experiment in art*, Thames and Hudson, London, 1963.
 Heiner Stachelhaus, *Kasimir Malewich. Un conflicto tragico*, Parsifal, Barcelona, 1991.
 Kazimir Malevic, *Suprematismo*, Abscondita, Milano, 2000.
 Nicos Stangos, *Concepts of modern art*, Thames and Hudson, London, 1994.
 Frank Elgar, *Mondrian, Verbo*, Lisboa, 1973.
 Piet Mondrian, *La nueva imagen en la pintura*, Murcia, 1993.
 Wassily Kandinsky, *Do espiritual na arte*, Dom Quixote, 1991.
 Mel Gooding, *Arte Abstracta*, Presença, Lisboa, 2002.
 Paul Wood, *Arte Conceptual*, Presença, Lisboa, 2002.
 David Batchelor, *Minimalismo*, Presença, Lisboa, 1999.
 David Anfam, *Abstract Expressionism*, Thames and Hudson, London, 1990.

Nota: Este módulo será acompanhado com documentários e uma curta-metragem de Walther Ruttmann.

Grupo 5

David Cottington, *Cubismo*, Presença, Lisboa, 2000.
 Nikos Stangos, *Concepts of modern art*, Thames and Hudson, London, 1994.
 Albert Gleizes e Jean Metzinger, *Sobre el Cubismo*, Arquitectura, Murcia, 1986.
 James Malpas, *Realismo*, Presença, Lisboa, 2000.
 Michel Leiris, *Francis Bacon*, Polígrafa, Barcelona, 1983.

Gilles Deleuze, *Francis Bacon. Logica della sensazione*, Quodlibet, 1999.

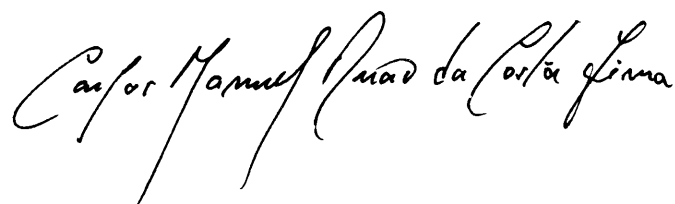
Peter Greenaway, *Interviews*, University Press of Mississippi, 2000.

Amy Lawrence, *The films of Peter Greenaway*, Cambridge University Press, 1999.

David Pascoe, *Peter Greenaway. Museums and Moving Images*, Reaktion Books, London, 1997.

Joel-Peter Witkin, *The Bone House*, Twin Palm Publishers, 1998.

Nota: Este módulo será acompanhado por documentários sobre Bacon e Witkin e uma longa-metragem de Peter Greenaway.

Carlos Manuel Paiva da Costa Lima