

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE TOMAR

CURSO	Artes Plásticas – Pintura e Intermédia	ANO LECTIVO	2013/2014
--------------	--	--------------------	-----------

UNIDADE CURRICULAR	ANO	SEM	ECTS	HORAS TOTAIS	HORAS CONTACTO
Seminários de Arte Contemporânea II [964344]	3º	2º	4	108	S: 60; OT: 7

DOCENTES	João Diogo Seiça Pereira Seguro
-----------------	---------------------------------

OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER

Esta cadeira visa colmatar uma importante lacuna na formação da maioria dos alunos de artes plásticas: o enorme desconhecimento em relação às especificidades da actividade dos agentes mediadores, como sejam curadores, galeristas, críticos de arte, programadores e agentes de arte – agentes que assumem cada vez maior protagonismo e com quem qualquer artista deve saber trabalhar. Nesse sentido, preparam-se os alunos para receber periodicamente alguns daqueles agentes, que virão falar do seu campo específico de acção e responder, num diálogo informal, a qualquer dúvida expressa pelos alunos. Estes encontros permitem ainda dar a conhecer os trabalhos dos alunos – e o próprio curso – no sentido em que serão programadas visitas aos ateliês.

Organizar-se-á também a vinda de artistas jovens, emergentes ou já com um percurso firmado, que farão uma apresentação do seu trabalho e falarão sobre a forma como conseguiram a atenção de críticos, galeristas e comissários.

Fomentar-se-á uma dinâmica tutorial, em que se pedirá aos alunos que mostrem as pesquisas e os projectos a desenvolver em ateliê, bem como que produzam discurso sobre os seus próprios trabalhos.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Temas de Arte Contemporânea com foco nos interesses individuais nos alunos.

A estrutura do pensamento artístico e os modelos heurísticos.

Arte Contemporânea e as práticas de atelier e pós-atelier.

Os alunos deverão apresentar uma pesquisa sobre os temas abordados nas aulas e fazer um relatório que sintetize a visita de cada convidado.

Será pedido a cada aluno que organize um dossier com notícias da imprensa, local e internacional, sobre o trabalho de agentes mediadores: comissariado de exposições e de bienais, bolsas e residências de artistas, programação de espaços artísticos. Antes de cada visita os alunos deverão documentar-se o melhor possível sobre cada convidado.

BIBLIOGRAFIA

- A.A.V.V., An Anthology of Writings by Contemporary Artists. Massachusetts: MIT Press, 1990
- A.A.V.V., Art After Modernism – Rethinking Representation. New York: The New Museum of Contemporary Art, 1984
- A.A.V.V., Art and the Tectonic. London: Art & Design/Academy Editions, 1990
- A.A.V.V., Art & Cultural Difference – Hybrids and Clusters. London: Art & Design/Academy Editions, 1995
- A.A.V.V. (Edit. S. Frascina and J. Harris), Art in Modern Culture [1992]. London: Phaidon, 1999
- A.A.V.V. (Dir. HARRISON and WOOD), Art in Theory 1900 - 1990 – An Anthology of Changing Ideas. London: Blackwell, 1995
- A.A.V.V. Cher Peintre : Peintures figuratives depuis l'ultime Picabia. Paris : Centre Pompidou, 2002.
- A.A.V.V., Didáctica da Educação Visual. Lisboa: Universidade Aberta, 1995
- A.A.V.V., Où est passée la Peinture?. Paris: Art Press / Ed Spécial Hors Série, 1995
- A. A.V.V., Painting in the Age of Artificial Intelligence. London: Art & Design - Academy Editions, 1996
- A.A.V.V., Postmodernism /ICA Documents 4. London: Institute of Contemporary Arts, 1986
- A.A.V.V. (Ed STILES and STELZ), Theories and Documents of Contemporary Art – A Sourcebook of Artists' Writings. Berkeley, Los Angeles : Univ California Press, 1996
- A.A.V.V. Vitamin P: New Perspectives in Painting. London, New York: Phaidon Press, 2003
- ARDENNE, Paul, L'Art Contemporain. Paris : Editions du Regard, 1997
- ARGAN, Giulio Carlo, L'Arte Moderna. Firenze: Sansoni, 1986
- ARMSTRONG, Philip, LISBON, Laura, MELVILLE, Stephen, As Painting: Division and Displacement. Cambridge; London: The MIT Press, 2001
- BENJAMIM, Andrew, Object · Painting. London: Academy Editions, 1994
- BELL, Julian, What is Painting? London: Thames and Hudson, 1999
- BERGER, René, Découverte de la Peinture. Verviers : Marabout Université, 1969
- BOIS, Yves-Alain; Rosalind Krauss. Formless: A User's Guide. New York: Zone Books, 1997
- BOIS, Yves-Alain, Painting as Model. Cambridge/Massachusetts: MIT Press, 1990
- BOTELHO, Manuel, Guston em contexto. Até ao regresso da figura. Lisboa: Vendaval, 2007

BOURRIAUD, Nicolas, Relational Aesthetics. Paris: Les Presses du Réel, 2002

BRYSON, Norman, Vision and Painting. The Logic of the Gaze. London: Mc Millan, 1983

Looking at the Overlooked - Four Essays on Still-life Painting. Cambridge/Massachusetts: MIT Press

BUCHLOH, Benjamin H. D., Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art. em Artforum, September 1982

'Ready made, Photography and Painting'[1977], em Neo-Avantgarde and the Culture of Industry: Essays on European and American Art from 1955 to 1975. Cambridge and London: Mit Press, 2000

BURGER, Peter (1983), Teoria da Vanguarda. Lisboa: Vega, 1993

BUSKIRK, Martha, The Contingent Object of Contemporary Art. Cambridge, London: The MIT Press, 2003

CALVINO, Ítalo, Seis propostas para o próximo milénio. Lisboa: Teorema, 1990

CHASTEL, André, Fables, Formes, Figures. Paris: Flammarion, 1978

CHIPP, Herschel B, Teorias da Arte Moderna [1988]. S Paulo: Martins Fontes, 1999

CROW, Thomas, Modern Art in the Common Culture. New Haven and London: Yale University Press, 1996

CRIMP, Douglas, 'The End of Painting'. October, nº 16, 1981

On the Museums' Ruins. Cambridge, London: MIT Press, 2000

DANTO, Arthur, After the End of Art. Princeton : Princeton University Press, 1997

DAIX, Pierre, L'Aveuglement devant la Peinture. Paris : Gallimard, 1971

DAMISCH, Hubert, Théorie du Nuage. Paris : Le Seuil, 1972

Fenêtre Jaune Cadmium ou les Dessous de la Peinture. Paris : Le Seuil, 1984

DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Logique de la Sensation. Paris : Différence, 1984

L'Image-Mouvement. Paris: Minuit, 1983

L'Image-Temps Paris: Minuit, 1985

DUVE, Thierry de, Nominalisme pictural. Paris: Les Éditions de Minuit, 1984

Kant after Duchamp. Cambridge, Massachusetts: Mit Press, 1996

ECO, Humberto, A Definição da Arte. Lisboa: Edições 70, 1981

EDWARDS, Betty. Drawing on the Right Side of the Brain (1979). London: Souvenir Press, 1992.

FERRIER, Jean Louis, La Forme et le Sens. Paris : Denoël-Gauthier, 1969

- FORMAGGIO, Dino, *Arte*. Lisboa: Presença, 1985
- FOSTER, Hal, *The Return of the Real*. Cambridge/Massachusetts: MIT Press, 1996
- FRASCINA, F, and HARRIS, J, *Art in the Modern Culture – An Anthology of Critical Texts*. London: Phaidon Press, 1992
- GARDNER, Howard. *Art, Mind, Brain; a cognitive approach to creativity*. Basic Books, a division of Harper Collins Publishers, 1982.
- GEDO, John E.. *The Artist and the Emotional World*. New York: Columbia University Press, 1996.
- GIDDENS, Anthony, *Modernidade e Identidade Pessoal*. Oeiras: Celta Editora, 2001
- GILL, Perry; WOOD, Paul. *Themes in Contemporary Art*. New Haven; London: Yale University Press; The Open University, 2004.
- GOMBRICH, Ernest, *Arte e Ilusão*. S.Paulo: Martins Fontes, 1986
- The Sense of Order*. London: Phaidon Press, 1984
- Imágenes Simbólicas*. Madrid: Alianza Editorial, 1990
- GREENBERG, Clement, "Modernist Painting", "The Collected Essays and Criticism", vol.4: *Modernism with a Vengeance, 1957-1969*, ed. John O'Brien. Chicago: University of Chicago Press, 1993
- HARRIS, Jonathan (Editor). *Critical Perspectives on Contemporary Painting: Hybridity, Hegemony, Historicism*. Liverpool: Liverpool University Press / Tate Liverpool, 2003.
- JOACHIMEDES, C.M., ROSENTHAL, N., SEROTA, N., (Edit), *A New Spirit in Painting*. Catálogo da Exposição na Royal Academy of Arts, London, 1981
- KESTER, Grant H., *Conversation Pieces. Community+Communication in Modern Art*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2004
- KOKUR, Zoya and LEUNG, Simon, *Theory in Contemporary Art*. London: Blackwell Publishing, 2005
- KRAUSS, Rosalind, *The Optical Unconscious*. Cambridge Mass., London: The MIT Press, 1994.
- The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths*. Cambridge/Massachusetts: MIT Press 1994
- A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition*. London, Thames and Hudson, 2000.
- KUSPIT, Donald, *The Cult of the Avant-Garde Artist*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994
- Signs of Psyque in Modern and Post-modern Art*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995
- The Rebirth of Painting in the Late Twentieth Century*. Cambridge University Press, 2000.

KWON, Miwon, One Place After Another. Site-specific Art and Locational Identity. Cambridge, London: The MIT Press, 2004

LICHTENSTEIN, Jacqueline (Dir), La Peinture [19959. Paris : Larousse-Bordas, 1997

LIPPARD, Lucy, Six Years, The dematerialization of the art object from 1966 to 1972 (1973). Belkeley, Los Angeles, London: The MIT Press, 2001

LYOTARD, Jean François, Discurso, Figura. Barcelona : Gustavo Gilli, 1979

MARIN, Louis, Opacité de la Peinture. Paris: Usher, 1986

MC EVILLEY, Thomas, The Exile's Return: Toward a Redefinition of Painting for the Post- Modern Era. Cambridge: Cambridge University Press, 1993

NOCHLIN, Linda. The Body in Pieces: The Fragment as Metaphor of Modernity. London, Thames and Hudson, 2001.

OLIVEIRA, N., OXLEY, A., PETRY, M., Installation Art. London: Thames & Hudson, 1994

OWENS, Graig, Beyond Recognition. Representation, Power and Culture. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1994

PASOLINI, Pier Paolo, Écrits sur la Peinture. Editions Carré, 1997

PASSERON, R., L'Oeuvre Picturale et les Fonctions de L'Apparence. Paris, 1980

PANOFSKY, Erwin, Estudos de Iconologia. Lisboa: Estampa, 1986

La Camera di San Paolo du Corrège à Parme. Paris: Hazan, 1996

Le Codex Huygens et la Théorie de l'Art de Léonard de Vinci. Paris: Flammarion, 1996

PERRY, Gill, e WOOD, Paul, (Edit), Themes in Contemporary Art. New Haven and London: Yale University Press, 2004

RICHTER, Gerhard, The Daily Practice of Painting - Writings and Interviews 1962-1993. London: Thames & Hudson / Anthony d'Offay Gallery, 1995

SABINO, Isabel, A Pintura Depois da Pintura. Lisboa: FBAUL, 2000

SARDO, Delfim, Pintura Redux. Desenvolvimentos da última década. Lisboa. Público ; Fundação de Serralves, 2006.

SCHEFER, Jean Louis, Scenographie d'un Tableau. Paris: Le Seuil, 1969

STOICHITA, Victor I., L'Instauration du Tableau. Paris: Meridiens/Klincksieck, 1992

STORR, Robert. Modern Art despite Modernism. New York: The Museum of Modern Art, 2000.

TAYLOR, Brandon, The Art of Today. London: The Everyman Art Library, 1995

TURKLE, Sherry, Life on the Screen - Identity in the Age of Internet. Cambridge/Massachusetts: MIT Press 1987

VARNDOE, Kirk and GOPNIK, Adam, High and Low: Modern Art and Popular Culture. New York: The Museum of Modern Art, 1991

VAN LIER, Henri, Les Arts de l'Espace. Paris: Casterman, 1971

VIHERT, J.G., La Science de la Peinture. Paris: Sociétés d'Editions Littéraires et Artistiques, s/data
WINNICOTT, D. W.. Playing and Reality (1971). London, New York: Routledge, 1997.

WOOD, FRASCINA, HARRIS and HARRISON, Modernism in Dispute, Art Since The Forties. New Haven and London: Yale University Press / Open University, 1993

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação dos conteúdos propostos será efectuada com a realização de trabalhos teóricos a desenvolver durante o período de aulas e em relação directa aos seminários temáticos propostos pelo docente.

Os alunos deverão realizar um conjunto de textos escritos propostos pelo docente que interliguem os objectivos individuais do trabalho criativo do aluno com os temas propostos durante as diversas actividades da disciplina.

Avaliação contínua: a nota final será um somatório das notas de cada um dos textos propostos bem como de uma ponderação do impacto dessa construção teórica no trabalho prático/autoral do aluno.

Avaliação Final – Estão dispensados da avaliação final os alunos que na avaliação contínua obtenham nota igual ou superior a 10 valores.

Serão excluídos da avaliação final os alunos que não tenham assiduidade a, pelo menos, 2/3 das aulas práticas ou não tenham realizado os trabalhos solicitados ou que, realizando-os, obtenham nota inferior a 10 valores.

Elementos de avaliação contínua:

- Assiduidade
- Interesse e participação
- Qualidade dos relatórios apresentados
- Progresso dos alunos ao longo do ano lectivo na relação entre a prática criativa e as qualidades auto-críticas desenvolvidas face ao seu trabalho prático.

