English version at the end of this document

Ano Letivo	2023-24
Unidade Curricular	HISTÓRIA DE ARTE
Cursos	DESIGN DE COMUNICAÇÃO (1.º ciclo)
Unidade Orgânica	Escola Superior de Educação e Comunicação
Código da Unidade Curricular	14541002
Área Científica	HISTÓRIA DE ARTE
Sigla	
Código CNAEF (3 dígitos)	210
Contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (Indicar até 3 objetivos)	4,8,9
Línguas de Aprendizagem	Português

Modalidade de ensino

Ensino Presencial

Docente Responsável

Pedro David Vieira de Moura

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Pedro David Vieira de Moura	T	T1	30T

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
1º	S1	30T	78	3

* A-Anual;S-Semestral;Q-Quadrimestral;T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Nenhuns.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Munir os alunos de instrumentos de reconhecimento crítico das várias disciplinas, valências, contextos de exposição e produção, da arte contemporânea.

Reconhecer os juízos de valor e os conceitos interligados na fabricação e circulação de uma obra de arte.

Distinguir uma obra de arte estética de outros valores de produção humana, sejam técnicos, industriais, de proficiência humana, etc.

Contextualizar, sobretudo a produção contemporânea, das várias disciplinas artísticas numa linha temporal integrada e múltipla.

Munir os alunos de um discurso articulado com instrumentos sofisticados de análise visual, estética e filosófica.

Conteúdos programáticos

1. Introdução geral: revoluções na arte e pensamento na modernidade: as descentralizações de Darwin, Marx, Freud, Einstein, Mallarmé, Schoenberg e vários movimentos artísticos/pictóricos; a ?aura artística? de Walter Benjamin e a sua mutação no século XX.

2. Instrumentos: semiótica elementar; elementos e princípios da arte; métodos de análise visual.

3. Parte 1. Modernidade e arte

    3.1. Baudelaire e ?O pintor da vida moderna?.

    3.2. Caso da emergência da modernidade 1: Impressionismo e Manet/vida interior e Monet/vida exterior

    3.3. Caso da emergência da modernidade 2: em torno do Cubismo

4. Parte 2. O papel social da arte: intervenção política e ?engajamento?.

    4.1. Francico Goya e Marco Mendes: um caso de citação intericónica.

    4.2. As mulheres e a arte: o corpo enquanto matéria plástica.

5. Parte 3. Forma contemporânea

    5.1. A emergência do primeiro cinema (das atracções)

    5.2. Bauhaus vs. Dada

    5.3. Forma e matéria, exploração e embuste

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Dada a natureza transversal desta unidade curricular, ela será particularmente organizada como uma série de seminários temáticos, com apresentações em torno de projecções de imagens, com debate.

A avaliação dependerá de um único trabalho de análise, individual, com uma dimensão escrita e de apresentação oral na aula. Será apresentado um briefing detalhado sobre este momento de avaliação.

Apenas alunos com entrega de trabalhos e notas inferiores a 10 poderão aceder a exame em época normal. Todos os outros apenas poderão aceder a exame em época de recurso.

Todos e quaisquer alunos em situações abrangidas por regimes especiais, legislados (trabalhador-estudante, cuidados especiais, estatutos de refugiado, outros), deverão notificar o docente nas primeiras duas sessões da UC. O docente considerará qualquer aluno como abrangido pelos regimes normais, e não aceitará mudanças ou informações de diferenciação após a entrega de trabalhos.

Bibliografia principal

Obrigatória (distribuída em formato pdf)

- AUMONT, Jacques. ?A aura artística?, in L?Image. Nathan: Paris 2003, 2ª ed. (1ª ed. 1990).]; tradução portuguesa, A Imagem, Edições Texto & Grafia: 2009

Complementar:

- ALPHEN, Ernst van. Art in Mind. How Contemporary Images Shape Thought. Chicago, IL: The University of Chicago Press 2005.
- BAETENS, Jan. Formes et Politiques de la Bande Dessinée. Leuven: Peeters/Vrin 1998.
- BAZIN, Germain. Histoire De L'Histoire De L'Art. Albin Michel 1986.
- BELTING, Hans; Art History after Modernism, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2003 . BELTING, Hans. Pour une Anthropologie des Images. French trans. by Jean Torrent of Bild-Anthropologie: Entwürfe für Eine Bildwissenschaft. Paris: Gallimard 2004. BENJAMIN, Walter. Illuminations. Essays and Reflections. Hannan Arendt, ed., Engl. transl. by Harry Zohn. Schocken Books: New York, NY 2007 [1st. ed. 1968].

Academic Year	2023-24
Course unit	HISTORY OF ART
Courses	COMMUNICATION DESIGN (1st cycle)
Faculty / School	SCHOOL OF EDUCATION AND COMMUNICATION
Main Scientific Area	
Acronym	
CNAEF code (3 digits)	210
Contribution to Sustainable Development Goals - SGD (Designate up to 3 objectives)	4,8,9
Language of instruction	Portuguese
Teaching/Learning modality	Presential

Coordinating teacher Pedro David Vieira de Moura

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Pedro David Vieira de Moura	T	T1	30T

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
30	0	0	0	0	0	0	0	78

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

None

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

Provide the students with critical acknowledgement tools for several disciplines, values, exposition and production contexts, of contemporary art.

Recognition of value judgments and interconnected concepts for the creation and circulation of a work of art.

To distinguish an aesthetical work of art from other values of human production, such as technical skills, industrial proficiency, or others.

Contextualize, especially contemporary production, of the several branches of art within an ample, integrated and multiple timeline.

To provide students with an articulated discourse using sophisticated tools and methods for visual analysis, as well as aesthetical and philosophical thinking.

Syllabus

1. General introduction: art and thought revolutions in modernity: the decentralizing efforst of Darwin, Marx, Freud, Einstein, Mallarmé, Schoenberg and artistic-pictorial movements; the ?artistic aura? of Walter Benjamin and its 20th century mutation.

2. Instruments: basic semiotics and art principles; methods for visual analysis.

3. Part 1. Modernity and art

   3.1. Baudelaire and ?The Painter of Modern Life?

   3.2. The emergence of modernity; case 1: around Cubism

   3.3. The emergence of modernity; case 2: Impressionism and Manet/inner life and Monet/outer life

4. Part 2. The social role of art: politics, intervencionism, engaging

   4.1. Women in art: the body as plastic matter

   4.2. Francico Goya and Marco Mendes: a case of intericonic quotation

5. Part 3. Contemporary form

   5.1. Bauhaus vs. Dada

   5.2. Form and matter, explorations and fraud

   5.3. The emergence of the first cinema (cinema of attractions)

Teaching methodologies (including evaluation)

Given the openness of this subject to several courses, and the subsequent high number of students, the course will take place as a series of thematic seminars, with image projection, talks and discussion.

The studentt will be assesed on the basis of a written essay and oral presentation, in class. A fuller detailed brief will be provided during the classes.

Students with delivered assignments and grades below 10 will have access to the Normal exams. All other students will have access to Recourse exams.

Every student under the protective banner of special regimes (worker-students, special needs, refugee status, other) must notify the lecturer within the first two classes of the subject.

The lecturer shall consider all students within the usual regime, and will not accept changes or information for differentiation after briefings are assigned.

Main Bibliography

Obrigatória (distribuída em formato pdf)

- AUMONT, Jacques. ?A aura artística?, in L?Image. Nathan: Paris 2003, 2ª ed. (1ª ed. 1990).]; tradução portuguesa, A Imagem, Edições Texto & Grafia: 2009

Complementar:

- ALPHEN, Ernst van. Art in Mind. How Contemporary Images Shape Thought. Chicago, IL: The University of Chicago Press 2005.
- BAETENS, Jan. Formes et Politiques de la Bande Dessinée. Leuven: Peeters/Vrin 1998.
- BAZIN, Germain. Histoire De L'Histoire De L'Art. Albin Michel 1986.
- BELTING, Hans; Art History after Modernism, Chicago and London: The University of Chicago Press, 2003 . BELTING, Hans. Pour une Anthropologie des Images. French trans. by Jean Torrent of Bild-Anthropologie: Entwürfe für Eine Bildwissenschaft. Paris: Gallimard 2004. BENJAMIN, Walter. Illuminations. Essays and Reflections. Hannan Arendt, ed., Engl. transl. by Harry Zohn. Schocken Books: New York, NY 2007 [1st. ed. 1968].