

IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION:

Ano Letivo Academic Year	2023-24	Ano Curricular Curricular Year	1	Período Term	S1	ECTS: 4
Obrigatória Compulsory	S	Área Científica Scientific Area	N/D			
Unidade Curricular Curricular Unit	[9006309] História da Arte I [9006309] Art History I					
Curso Course	[8307] Licenciatura em Artes Visuais e Tecnologias [8307] B. A. degree course in Visual Arts and Technologies					
Docente responsável Teacher Responsible	[50045] Leonardo Charréu					

CARGA LETIVA / LECTURING LOAD:

(T) Teóricas:	0036:00	(TC) Trabalho de Campo:	0000:00
(TP) Teórico-Práticas:	0000:00	(OT) Orientação Tutorial:	0000:00
(P) Práticas:	0000:00	(E) Estágio:	0000:00
(PL) Práticas Laboratoriais:	0000:00	(O) Outras:	0000:00
(S) Seminário:	0000:00		
Horas Dedicadas:			0064:00
Total Horas de Trabalho (Horas de Contacto + Horas Dedicadas:)			0100:00

DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR / ACADEMIC STAFF AND LECTURING LOAD IN THE CURRICULAR UNIT:

[50104] Adriana de Freitas Pardal | Horas Previstas: 98h

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES):

- Adquirir um corpo de conhecimentos teóricos, basilares, no domínio da história das artes visuais;
- Reconhecer os principais momentos de desenvolvimento histórico das artes visuais a partir de grandes linhas temáticas, transversais a vários tempos e culturas;
- Conhecer as diversas manifestações, agentes e conceitos que concretizaram as representações da natureza, do sagrado e do corpo desde a antiguidade à atualidade, considerando a sua transversalidade histórica e cultural;
- Compreender as problemáticas da natureza, do sagrado e do corpo na arte, atendendo às relações entre práxis artística, estética e questões de natureza ideológica e tecnológica;
- Analisar e interpretar obras e diversas linguagens artísticas, relacionando-as com os seus contextos de criação e circulação;
- Reconhecer a importância da cultura visual como ferramenta indispensável às práticas, num contexto globalizado;
- Estimular a investigação, recorrendo a metodologias de pesquisa em história da arte.

LEARNING OUTCOMES OF THE CURRICULAR UNIT:

- Acquire a body of theoretical and basic knowledge in the field of visual arts history;
- Recognize the main moments of historical development of the visual arts based on broad thematic lines, transversal to various times and cultures;
- Know the various manifestations, agents and concepts that embodied the representations of nature, the sacred and the body in the visual arts from antiquity to the present, considering their transversality;
- Understand the problems of nature, the sacred and the body in art, taking into account the relations between artistic praxis, aesthetics and ideological and technological issues;
- Analyze and interpret works and various artistic languages, relating them with their contexts of creation and circulation;
- Recognize the importance of visual culture as an indispensable tool for visual arts and design practices.
- Encourage research using research methodologies in art history;

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

ARTE - NATUREZA, SAGRADO, CORPO

1. Grécia: deuses e homens. Corpo grego: regra clássica, escala e *pathos*
2. Retrato romano
3. Vale do Indo
4. Arte Cristã. O Corpo medieval - entre a carne e o espírito
5. Arte do Islão
6. Renascimento italiano: o humano e o natural
7. Reforma e Contra-Reforma
8. Paisagismo e natureza-morta
9. O corpo máquina
10. O corpo performático , *body art* e o corpo político
11. Land art

SYLLABUS:

ART - NATURE, SACRED, BODY

- Greece: gods and men. Greek body: classical rule, scale and pathos
- Roman portrait
- Indus Valley
- Christian art. The medieval body - between flesh and spirit
- Art of Islam
- Italian Renaissance: The Human and the Natural
- Reform and Counter-Reform
- Landscaping and Still Life
- The machine body
- The performing body, body art and the politic body
- Land art

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR:

Esta UC visa dotar os estudantes de um conhecimento abrangente e estruturado sobre a história das artes visuais, numa perspetiva transversal a várias culturas.

A opção pela organização dos conteúdos programáticos tendo por eixos estruturantes grandes linhas temáticas possibilita não só a aquisição de conhecimentos basilares do desenvolvimento histórico das artes visuais, como o estabelecimento de ligações entre temporalidades e espaços culturais diferentes, contribuindo para diluir uma visão eurocêntrica da história da arte.

A organização dos conteúdos centra-se num eixo temático e agrega um conjunto de manifestações cronologicamente ordenadas que, prefiguram diversas modalidades de abordagem a estas problemáticas..

O aprofundamento é realizado através da análise e interpretação de obras de arte e visa a aquisição de uma cultura visual, passível de ser mobilizada nas práticas inerentes às artes de acordo com as esferas de interesse de cada estudante

DEMONSTRATION OF THE SYLLABUS COHERENCE WITH THE CURRICULAR UNIT'S OBJECTIVES:

This course aims to provide students with a comprehensive and structured knowledge about the history of the visual arts, from a crosscutting perspective.

The conception the syllabus with thematic axes allows not only the acquisition of basic knowledge of the historical development of the visual arts, but also the establishment of links between different temporalities and cultural spaces, contributing to dilute an Eurocentric view of the history of art.

The organization of the contents focuses on a thematic axis (art, nature, sacred body) and aggregates a set of chronologically ordered manifestations that foreshadow various modalities of approach to these issues.

The deepening is accomplished through the analysis and interpretation of works of art and aims at the acquisition of a visual culture, which can be mobilized in the practices inherent to the arts according to the spheres of interest of each student.

METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA):

O desenvolvimento da UC contempla sessões de trabalho para exposição oral dos conteúdos programáticos, apoiada em meios audiovisuais e sempre que possível, complementada com visitas de estudo. Haverá em cada aula um período destinado exclusivamente ao debate e esclarecimento de dúvidas.

Os alunos têm ainda contacto com os conteúdos da UC através da elaboração, em grupo, de uma monografia sobre um período, movimento, obra ou autor contemplados no programa.

No âmbito da UC, estão previstos os regimes de avaliação contínua ou avaliação por exame.

No regime de avaliação contínua, a classificação final é obtida a partir dos seguintes

elementos:

- Participação do aluno nas aulas, sua assiduidade e empenho: 15%;
- Trabalho escrito, realizado em grupo: 55%;
- Apresentação pública do trabalho realizado: 30%

O exame consistirá numa prova escrita que abrange todos os conteúdos programáticos e áreas exploradas no âmbito da UC

TEACHING METHODOLOGIES (INCLUDING EVALUATION):

The development of the Curricular Unit includes work sessions for oral exposition of the programmatic contents, supported in audio-visual means and whenever possible, complemented with study visits. There will be in each class a period devoted exclusively to the debate and clarification of doubts.

The students also have contact with the contents of the Curricular Unit through the elaboration, in group, of a monograph on a period, movement, work or author contemplated in the program.

Under the Curricular Unit, continuous assessment or examination evaluation schemes are foreseen.

In the continuous assessment regime, the final classification is obtained from the following elements:

- Student participation in class, attendance and commitment: 15%;
- Written work, carried out in a group: 55%.
- Public presentation of the written work: 30%

The final exam will consist of a written test that covers all the programmatic contents and areas explored within the Curricular Unit

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR:

Os alunos são confrontados com a apresentação dos diversos conteúdos do programa através de vídeos, filmes, exposições, leitura de textos selecionados, artigos de periódicos e consulta de sítios na internet, complementada, sempre que possível, com visitas de estudo.

Paralelamente, os alunos serão convidados a visitar museus, exposições, bem como a assistir a filmes e espetáculos que sejam considerados relevantes para as épocas, artistas e obras abordados no contexto das aulas.

Esta abordagem possibilita uma aquisição de conhecimentos basilares no domínio da história das artes visuais, no que respeita às suas manifestações, protagonistas e conceitos fundamentais.

Por outro lado, é fomentada uma metodologia de abordagem à história da arte que, atendendo à análise e interpretação da obra de arte, possibilita uma compreensão das relações intrínsecas entre a prática artística, estética, contextos de produção e circulação das obras, que, paralelamente à visita a exposições, museus, espetáculos, etc. contribui para a aquisição e desenvolvimento de uma cultura visual, capaz de ser mobilizada pelos estudantes nas suas abordagens práticas às artes visuais e ao design.

O desenvolvimento da UC contempla ainda a realização de um trabalho de grupo, no âmbito do qual os estudantes terão de aplicar metodologias de pesquisa em história da arte, bem como uma articulação entre as várias problemáticas inerentes ao período/obra/artista escolhidos; desta forma, contribui, simultaneamente, para uma abordagem inicial a processos de investigação e para uma compreensão estruturada dos fatores implicados no desenvolvimento da arte e da cultura artística.

Considera-se, desde logo, que estas opções metodológicas são claramente as que mais se adequam à lecionação dos conteúdos e sobretudo aos objetivos expressos, já que será esta a melhor forma de proporcionar uma formação inicial que permita aos alunos a compreensão de um número significativo de fenómenos artísticos ao longo da história da arte.

DEMONSTRATION OF THE COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODOLOGIES AND THE LEARNING OUTCOMES:

Students are confronted with the presentation of the various contents of the program through videos, films, exhibitions, reading selected texts, journal articles and consultation of websites, complemented, whenever possible, with study visits.

At the same time, students will be invited to visit museums, exhibitions, as well as to watch movies and shows that are considered relevant to the periods, artists and works covered in the context of the classes.

This approach enables the acquisition of basic knowledge in the field of the history of the visual arts, as regards its manifestations, protagonists and fundamental concepts.

On the other hand, a methodology for approaching the history of art is promoted which, given the analysis and interpretation of the work of art, enables an understanding of the intrinsic relations between artistic practice, aesthetics, contexts of production and circulation of works, which - in parallel visiting exhibitions, museums, shows, etc. - contributes to the acquisition and development of a visual culture that can be mobilized by students in their practical approaches to visual arts and design.

The development of UC also includes the realization of a group work, in which students will have to apply research methodologies in art history, as well as an articulation between the various problems inherent to the chosen period / work / artist; Thus, it contributes both to an initial approach to research processes and to a structured understanding of the factors involved in the development of art and artistic culture.

From the outset, it is considered that these methodological options are clearly the ones that best suit the teaching of the contents and especially the expressed objectives, as this will be the best way to provide an initial formation that allows the students to understand a significant number of artistic phenomena throughout the history of art.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL / MAIN BIBLIOGRAPHY:

- AAVV (2007). *The Abstraction of Landscape: from northern romanticism to abstract expressionism*. Madrid : Fundación Juan March
- Bell, J (200) *O Espelho do Mundo: Uma Nova História da Arte* . Lisboa: Orfeu Negro, 2009
- Borzello, F. (2012) *The Naked Nude*. London: Thames & Hudson
- Cabanne, P. (2001) *A arte clássica e o barroco* . Lisboa: Edições 70
- Corbin, A., Courtine, J-J., Vigarello, G [Dir] (2015) - *História do Corpo* . Lisboa: Círculo de Leitores
- Ettighausen, R.; Grabar, O. & Jenkins-Madina, M. (2003) *Islamic Art and Architecture 650-1250*. New haven: Yale University Press.
- Gombrich, E. H. (2005) *A história da arte* . Lisboa: Público
- Grande, J. (2005) *Diálogos arte-natureza* . Lanzarote : Fundación César Manrique
- Kastner, J. (2001) *Land and environmental art* . London: Phaidon Press
- Read, H. (1994) *The Thames and Hudson dictionary of art and artists* . London: Thames and Hudson
- Warr, T.[Ed] (2000) *The artist body*. London : Phaidon