

Ficha de Unidade Curricular/Syllabus

Nome da UC (pt):	Arte Contemporânea em Portugal: Perspectivas transculturais
Name (en):	Contemporary Art in Portugal: Cross-cultural Perspectives
Créditos ECTS:	6
Língua(s) de ensino:	English
Tipo:	
Horas de Contacto:	56.0
Teóricas (T):	0.0
Teóricas-Práticas (TP):	0.0
Laboratório (PL):	0.0
Seminário (S):	0.0
Trabalho de Campo (TC):	0.0
Estágio (E) :	0.0 h
Orientação Tutorial (OT):	0.0
Outras (O):	0.0
Horas de Trabalho Total (Horas de Contacto + Trabalho Autónomo):	150.0

Pt	En
Pré-requisitos (1000 caracteres):	Pre-requisites:
Nenhuns	None
Objectivos Gerais (1000 caracteres):	Objectives:
<p>A unidade curricular pretende discutir a produção artística contemporânea desenvolvida em Portugal, abordando o contexto cultural do país desde o início do Séc. XX – necessariamente analisado em articulação com um enquadramento internacional mais alargado.</p> <p>Metodologicamente, as aulas irão regularmente combinar uma componente expositiva e o desenvolvimento de debates em grupo, assim como incluirão a visita a diferentes museus, galerias e estúdios de artistas.</p>	<p>This curricular unit aims at discussing contemporary artistic production developed in Portugal, addressing the country’s cultural context since the beginning of the 20th century - necessarily analyzed in articulation with a wider international framework. Methodologically, the classes will regularly combine an exposition component with group debates, and will include visits to different museums, galleries and artist’s studios.</p>
Objectivos de Aprendizagem (1000 caracteres):	Learning outcomes:
<p>O curso pretende oferecer aos alunos um conhecimento aprofundado sobre as problemáticas e debates centrais que determinam a produção artística contemporânea desenvolvida em Portugal, ancorando-se em casos de estudo de referência e problematizando questões como as relações entre nacional / internacional, original / repetição, centro / periferias ou modernismo(s) / pós-modernismo. Os estudantes devem ser encorajados a desenvolver competências de investigação e análise, e a criticamente estruturarem uma ampla perspectiva sobre a produção artística contemporânea, tomando o contexto português como caso de estudo – considerando a sua dimensão cultural, mas também social, económica e política.</p>	<p>The present course aims at providing students a thorough comprehension of the main problematic and debates that emerge from contemporary artistic production developed in Portugal, grounded in referential case studies and addressing discussions such as the relations between national/international, originality/repetition, center/peripheries or modernism(s)/post-modernism. Students should be encouraged to the development of research and analytical skills, and to critically structure an extensive perspective on contemporary artist production, taking the Portuguese context as a case study - considering its cultural background, but also its social, economical and political dimensions.</p>
Programa (1000 caracteres):	Syllabus:
<p>O programa integra duas secções principais que, até certo ponto, correspondem a dois segmentos cronológicos.</p> <p>Assegurando um debate transversal, ambas secções procurarão configurar uma perspectiva que privilegiará a discussão sobre as relações entre o contexto português e o panorama internacional mais alargado – tendo em conta a sua dimensão cultural, mas também social, económica e política. Neste sentido, tanto as restrições e potencialidades locais como os diálogos internacionais ou as trocas e exclusões experienciados ao longo do século XX em Portugal, serão considerados a partir de uma perspectiva historiográfica isenta de qualquer oposição binária entre centro e periferia.</p> <p>A <u>1ª secção</u> explorará os modernismos da primeira metade do século XX, discutindo a produção artística e as narrativas historiográficas que tanto negam como afirmam a existência de uma vanguarda</p>	<p>The programme comprises two main sections that, to a certain extent, correspond to two chronological segments.</p> <p>Assuring a transversal debate, both sections aim at configuring a perspective that privileges discussion on the relation(s) between the Portuguese context and an international wider scope – taking into consideration cultural, social, economical and political dimensions. In this sense, both local constraints/ possibilities, and international dialogues, exchanges and exclusions experienced throughout the 20th century in Portugal will be considered from a historiographical standpoint irrespective of any straightforward binary opposition between center and periphery.</p> <p><u>The 1st section</u> focuses the first half of the 20th century, discussing artistic production and historiographical narratives that either avert or affirm the existence of a Portuguese avant-garde. The</p>

<p>portuguesa. As restrições causadas pelas I e II Guerras Mundiais, assim como as desencadeadas pela afirmação de um regime fascista serão analisadas tendo em consideração os principais círculos artísticos e debates desenvolvidos no país (a geração do Orpheu; abstração versus realismo, surrealismo, etc).</p> <p>A <u>2ª secção</u>, que cobre o período dos anos 1960 ao presente, correspondendo a uma distinta articulação com uma dinâmica internacional, seguirá uma estrutura que problematiza os experimentalismos das décadas de 1960 e 1970 e os subsequentes retornos, apropriações, extensões e desdobramentos, introduzindo diferentes perspectivas de análise (pós-modernista, feminista, pós-colonial, etc.)</p>	<p>constraints brought in by 1st and 2nd World Wars, as well as those prompted by the raise of a fascist regime will be analyzed while considering the main artistic circles and debates held in the country (the Orpheu generation; abstraction versus realism; surrealism, etc).</p> <p><u>The 2nd section</u>, that covers the period from the 1960s to the present, corresponding to a distinct articulation with an international dynamic, will follow a structure that problematizes the 1960s and 1970s experimentalisms and the subsequent returns, appropriations, extensions and developments, introducing multiple analytical perspectives (post-modernist, feminist, post-colonial, etc.).</p>
<p>Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da UC: (1000 caracteres):</p>	<p>Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:</p>
<p>Os objetivos desta unidade curricular procuram estruturar uma perspectiva alargada sobre a produção artística contemporânea desenvolvida em Portugal, tendo por base a problematização de algumas das questões centrais que a determinam – tais como o debate em torno da noção de modernismo ou a relação entre centro e periferias. Neste sentido, ancorados em casos de estudo de referência que mapeiam a arte do século XX em Portugal, e apoiados por instrumentos teóricos articulados com cada um dos seus pontos programáticos, os conteúdos programáticos definidos adequam-se plenamente aos objetivos da unidade curricular.</p>	<p>The learning outcomes of this curricular unit seek to critically structure an extensive perspective on the contemporary art production developed in Portugal, drawing from the problematization of some of the main questions that determine it – such as the debate on the notion of modernism, or the relation between centre and peripheries. In this sense, grounded on referential case studies that map 20th century art in Portugal, and supported by theoretical tools that address every topic of the programme, the syllabus is totally adequate to achieve the curricular unit's objectives.</p>
<p>Processo de avaliação (500 caracteres):</p>	<p>Assessment:</p>
<p>A avaliação será baseada na preparação e participação nos debates regulares desenvolvidos nas aulas (10%), na apresentação de um ensaio individual final (40%) e na realização de um teste escrito (50%)</p>	<p>The student's evaluation is based on the student's performance concerning the preparation and participation in the regular class debates (10%), on the presentation of an individual final essay (40%) and on a written test (50%).</p>
<p>Processo de ensino-aprendizagem (500 caracteres):</p>	<p>Teaching methodology:</p>
<p>Trata-se de uma unidade curricular teórico-prática que combina, regularmente, uma componente expositiva e uma componente de debate em torno de cada um dos pontos do programa. Pretende-se assim aprofundar e consolidar os conhecimentos adquiridos e garantir o envolvimento crítico e activo dos alunos na discussão de textos de referência previamente indicados pelas docentes. Complementarmente, privilegiando o essencial contacto directo com os objectos, serão organizadas visitas a museus, galerias e a estúdios de artistas.</p>	<p>This curricular unit is based on sessions that regularly combine an exposition component and group debates that address each topic of the programme. The aim of this methodology is to deepen and consolidate the acquired knowledge and ensure the students' critical and active involvement in the discussion of referential texts previously selected by the teachers. Furthermore, on a complementary approach, and privileging a direct and essential contact with the objects, the curricular unit includes visits to museums, galleries and artist's studios.</p>

<p>Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da UC : (3000 caracteres):</p>	<p>Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:</p>
<p>A concretização dos objectivos definidos para esta unidade curricular será assegurada através de sessões teórico práticas, que tanto valorizam a explanação dos conteúdos referenciados, como uma dinâmica de debate, apoiada por instrumentos teóricos ajustados a cada um dos pontos do programa – garantindo-se deste modo um envolvimento contínuo dos estudantes, capaz de estimular o desenvolvimento de uma perspectiva crítica.</p>	<p>The achievement of this curricular unit’s learning outcomes will be ensured by a methodology that privileges theoretical-practical sessions. These sessions both value an exposition component, and a discussion dynamic that is supported by theoretical tools, adequate to each topic of the programme. Stimulating the development of a critical perspective, this methodology therefore guarantees the students’ continuous involvement.</p>
<p>Observações:</p> <p>As aulas serão leccionadas por Joana Cunha Leal e Margarida Brito Alves, mas, pontualmente, incluirão a participação de investigadores de Doutoramento e Pós-doutoramento, de acordo com as respectivas áreas de especialidade.</p>	<p>Observations:</p> <p>The classes will be taught by Joana Cunha Leal and Margarida Brito Alves, but, occasionally, will include the participation of IHA (Instituto de História da Arte) PhD and Post-Doctoral researchers, according to their specialization areas.</p>
<p>Bibliografia: Básica (1000 caracteres)</p>	

Due to the lack of publications in english focused on Contemporary Art in Portugal, we selected a number of significant academic journals and exhibition catalogues that include english texts/translations:

AAVV, *O Círculo Delaunay/ The Delaunay circle* (exhibition catalogue), Lisboa: Centro de Arte Moderna-Fundação Calouste Gulbenkian, 2016.
 AAVV, *Panorama Arte Portuguesa no Século XX*, Porto: Museu de Serralves, 1999
 ALVES, Margarida Brito; ROSAS, Patrícia, *Salette Tavares. Poesia Espacial / Salette Tavares: Spatial Poetry* (exhibition catalogue), Lisboa: Centro de Arte Moderna-Fundação Calouste Gulbenkian, 2014
 ALVES, Margarida Brito; LAMONI, Giulia; SIROIS, Katherine (editors), *Revista de História da Arte nº 12: Crise*, Lisboa: IHA-FCSH/UNL, 2015
 BOCK, Jurgen, *Ángela Ferreira: Maison Tropicale* (exhibition catalogue), Lisbon: Instituto das Artes / Ministério da Cultura, 2007
 LEAL, Joana; SANTOS, Mariana Pinto dos (editors), *Revista de História da Arte nº 10: Práticas da Teoria*, Lisboa: IHA-FCSH/UNL, 2012
 LOOCK, Ulrich (editor), *Anos 80: Uma Topologia = The 80s: A Topology*, Porto: Museu de Serralves, 2006
 SARDO, Delfim, *Work in Progress. Fernando Calhau*. Lisboa: Centro de Arte Moderna-Fundação Calouste Gulbenkian, 2002
 TODOLI, Vicente (editor), *Circa 68*, Porto: Museu de Serralves, 1999
 VALE, Paulo Pires, *Ana Vieira: Muros de Abrigo / Ana Vieira: Shelter Walls* (exhibition catalogue), Lisboa: Centro de Arte Moderna-Fundação Calouste Gulbenkian, 2011

Complementar (máx. 50 títulos)

BAAN, Stephen, *Ways Around Modernism*, London: Routledge, 2007
 ELKINS, James (editor), *Is Art History Global?*, New York/London, Routledge, 2007
 ELKINS, James, *Master Narratives and their Discontents*, London: Routledge, 2005
 FOSTER, Hal, *The Return of the Real*, Cambridge / Massachusetts: The MIT Press, 1996
 HUYSEN, Andreas, «Mapping the Postmodern», *New German Critique N.33 – Modernity and Postmodernity*

(Autumn, 1984), pp. 5-52

HARRISON, Charles; WOOD, Paul; GAIGER, Jason. (editors.) *Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas*. London: Blackwell, 2003

SMITH, Terry; ENWEZOR, Okwui; CONDEE, Nancy (editors), *Antinomies of Art and Culture: Modernity, Postmodernity, Contemporaneity*, Durham: Duke University Press, 2008
