

Temas, Correntes, Estilos e Figuras da História da Arte – séc. XX

6ª feiras - 10-12h

Programa

A - Transições

- 1 – Simbolismo e Arte Fantástica: “Vestir a ideia com uma forma sensível”
- 2 – Revolução Industrial: novos materiais e novas estruturas
- 3 – Arte Nova e Modernismo
- 4 – Crítica de Arte e modernidade: a arte no coração do debate
- 5 – Artistas na transição de século

B – O século XX: primeira metade

- Introdução e contexto histórico
- A invenção da modernidade
- Decisivas mutações artísticas
- Rupturas, Secessões e continuidade artística
- O apogeu do Velho Mundo
- A arte nos anos 20 e 30
- 1 – O Fauvismo: a cor antes de tudo
- 2 – O expressionismo: a vontade da ruptura
- 3 – Matisse: a cor como expressão da forma
- 4 – Primitivismos: regresso às fontes e alteridade
- 5 – A invenção do cubismo: para terminar com a representação
- fases
- Picasso
- 6 - Os cubismos: a desconstrução do olhar
- múltiplas orientações
- cores e contrastes
- 7 – A lição cubista: nas fronteiras da abstracção - há uma cultura cubista?
- cubismo internacional
- cubismo e futurismo
- nos pódromos da abstracção
- 8 – O futurismo: a beleza da velocidade, um compromisso sem matizes
- os futuristas russos
- 9 – As vanguardas russas
- primitivismo e raionismo: Goncharova, Larionov, Chagall
- constructivismo e productivismo
- a “ordem estalinista”
- 10 – Kasimir Malevich: “o mundo sem objectos”
- preâmbulos cezannista e cubista
- suprematismo
- a revolução
- 11 – O Dadaísmo: “uma brincadeira de loucos no vazio” - durante a I Guerra:
Zuquique e Nova Iorque - depois da I Guerra: Berlim, Colónia, Hanôver, Paris

- 12 – A Bauhaus: a invenção do desenho
 - Bauhaus expressionista
 - Bauhaus constructivista
 - Bauhaus revolucionária
- 13 – Paul Klee: “A arte não reproduz o visível, mas sim devolve-o visível”
- 14 – Kandinsky: a cor sem restrições. O regresso à composição
- 15 – Reacções às vanguardas: retorno à figuração e nova objectividade. Ordem, realismo
- 16 – Mondrian e o neoplasticismo. A ordenação do universo
 - abstracção e neoplasticismo
 - De Stijl
- 17 – Marcel Duchamp, o grande iconoclasta
- 18 – A constelação surrealista: a “explosão segura”
 - territórios do surrealismo
 - a internacional surrealista
 - variações livres
- 19 – A escultura no século XX: ampliação de técnicas e incursão no espaço
 - montagens
 - adeus pedestal
 - é sempre uma escultura?
- 20 – A fotografia e as artes visuais: o laboratório da visão
 - do pictórico à fotografia pura
 - naturalismo e estruturalismo