

Temas, Correntes, Estilos e Figuras da História da Arte – séc. XX – Unidade 21

6as - 10-12h ano letivo 2025/2026

Objectivos

- 1) Conhecer os principais movimentos, conceitos e debates que definem a arte do século XX.
- 2) Compreender a importância das primeiras vanguardas para a produção artística do século XX.
- 3) Relacionar as primeiras vanguardas com os desdobramentos artísticos posteriores, além da sua inserção nos contextos histórico-geográficos, políticos, mentais e culturais.
- 4) Dominar as questões fundamentais dos modernismos artísticos e problematizar as suas repercussões e revisões subsequentes.
- 5) Relacionar a produção artística com os aspectos sócio-económicos, políticos e culturais que caracterizam o século XX.

Bibliografia essencial

- ARGAN, Giulio - Arte Moderna. Do Iluminismo aos Movimentos Contemporâneos. - São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
- ARNASON, H.H.; KALB, Peter - History of Modern Art. New York: Prentice-Hall and Harry N. Abrams, 2003.
- BOIS, Yve-Alain; BUCHLOH, Benjamin; FOSTER, Hal; KRAUSS, Rosalind - Art since 1900. Modernism. Antimodernism. Postmodernism. London: Thames & Hudson, 2004.
- CHIPP, Herschel B. - Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics. Berkeley: University of California Press, 1994.
- ELKINS, James - Stories of Art. New York / London: Routledge, 2002.
- HARRISON, Charles, WOOD, Paul (editors), 1900-2000: Art in Theory - An Anthology of Changing Ideas. - Oxford/ Cambridge: Blackwell Publishers, 2002.

Programa

A – O século XX: primeira metade

- Introdução e contexto histórico
- A invenção da modernidade
- Decisivas mutações artísticas
- Rupturas, secessões e continuidades artísticas
- O apogeu do Velho Mundo
- A arte nos anos 20 e 30. A descoberta do cinema e do inconsciente. Permanência e transformações do Academismo.
- O Expressionismo alemão. Die Brücke; Der Blaue Reiter.

- Art Déco e as vias da abstracção. Cubismo, Futurismo, Orfismo, Dada. Colagem.
 - As Vanguardas Russas: Suprematismo; Constructivismo. Purismo, Vorticismo e Neoplasticismo.
 - A revolução surrealista. A Arte Bruta. A Neue Sachlichkeit.
 - Informalismo e a Escola de Paris. O movimento COBRA.
 - Expressionismo Abstracto e Nova Abstracção.
 - Primitivismos: regresso às fontes e alteridade
 - A invenção do cubismo: para terminar com a representação
 - fases
 - Braque
 - Picasso
- 1 - Os cubismos: a desconstrução do olhar
 - múltiplas orientações
 - cores e contrastes
 - 2 – A lição cubista: nas fronteiras da abstracção
 - há uma cultura cubista?
 - cubismo internacional
 - cubismo e futurismo
 - nos pódromos da abstracção
 - 3 – O futurismo: a beleza da velocidade, um compromisso sem matizes
 - os futuristas russos
 - 4 – As vanguardas russas
 - primitivismo e raionismo: Goncharova, Larionov, Chagall
 - constructivismo e productivismo
 - a “ordem estalinista”
 - 5 – Kasimir Malevich: “o mundo sem objectos”
 - preâmbulos cezannista e cubista
 - suprematismo
 - a revolução
 - 6 – O Dadaísmo: “uma brincadeira de loucos no vazio”
 - durante a I Guerra: Zuíque e Nova Iorque
 - depois da I Guerra: Berlim, Colónia, Hanôver, Paris

7 – A Bauhaus: a invenção do desenho

- Bauhaus expressionista
- Bauhaus constructivista
- Bauhaus revolucionária

8 – Paul Klee: “A arte não reproduz o visível, mas sim devolve-o visível”

9 – Kandinsky: a cor sem restrições. O regresso à composição

10 – Reações às vanguardas: retorno à figuração e nova objectividade. Ordem, realismo

11 – Mondrian e o neoplasticismo. A ordenação do universo

- abstracção e neoplasticismo
- De Stijl

12 – Marcel Duchamp, o grande iconoclasta

13 – A constelação surrealista: a “explosão segura”

- territórios do surrealismo
- a internacional surrealista
- variações livres

14 – A escultura no século XX: ampliação de técnicas e incursão no espaço

- montagens
- Adeus pedestal
- é sempre uma escultura?

15 – A fotografia e as artes visuais: o laboratório da visão

- do pictórico à fotografia pura
- naturalismo e estruturalismo

@Vitor Teixeira