Arts and culture in Portugal: A journey

Lecturer: Paula Ribeiro Lobo,	
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	
Seminario (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:**
O curso oferece uma visão panorâmica sobre a produção artística e cultural contemporânea em Portugal. Embora usualmente considerado um país periférico da Europa Ocidental, a localização geográfica de Portugal no Atlântico e os seus laços históricos, económicos e sociais com outros continentes contribuíram para desenvolver uma singular plataforma de circulação de pessoas e ideias. Esses trânsitos, diálogos e ligações definem a cultura de Portugal, transformando-a num estudo de caso particularmente interessante para as actuais discussões sobre a relação entre centros e periferias.O programa estrutura-se a partir de aulas com os professores num formato de seminário, apoiadas por um plano de estudos que inclui uma seleção de textos de referência. Complementarmente, as sessões envolverão a participação de autores convidados (ex.º: artistas, escritores, investigadores), bem como visitas temáticas guiadas a museus e instituições culturais, locais específicos ou centros criativos dedicados à produção contemporânea.	The course offers an overview of the contemporary artistic and cultural production in Portugal. Although often looked as a peripherical country of Western Europe, Portugal´s geographical location in the Atlantic and its historical, economic and social links to other continents contributed to develop a singular platform for the circulation of people and ideas. Such transits, dialogues and connections determine the country´s culture, turning it into a particularly interesting case study for the ongoing discussions on the relation between centers and peripheries.The program relies on seminar-format classes with the teachers, supported by a syllabus that includes a selection of referential texts. Complementarily, the sessions will also involve the participation of invited authors (e.g.: artists, writers, researchers), as well as thematic guided visits to museums and cultural institutions, specific locations or creative hubs for contemporary production.
Objectivos de Aprendizagem (1000 caracteres)**:**	**Learning outcomes:**
O curso visa proporcionar aos alunos um conhecimento aprofundado sobre as articulações que moldam a cultura contemporânea em Portugal, um país que viveu sob uma das mais longas ditaduras do século XX, passou pela “Revolução dos Cravos” em 1974 e lidou com a desintegração do seu império colonial centenário.A produção cultural das décadas mais recentes será analisada a partir de casos de estudo que permitem desenvolver perspectivas de abordagem transdisciplinares e transnacionais. Com base na discussão de obras, autores e conceitos, os alunos serão encorajados a desenvolver competências de investigação e análise, de modo a problematizarem a própria noção de circulação.	The course aims to provide students an in-depth knowledge of the articulations that shape contemporary culture in Portugal, a country that lived under one of the longest dictatorships of the 20th century, went through the “Carnation Revolution” in 1974 and dealt with the disintegration of its centenary colonial empire.The cultural production of the most recent decades will be analyzed based on case studies that provide perspectives for transdisciplinary and transnational approaches. Based on the discussion of works, authors and concepts, students will be encouraged to develop research and analytical skills, in order to problematize the very notion of circulation.
Programa (1000 caracteres):	**Syllabus:**
O “percurso” proposto por este curso parte de uma abordagem interdisciplinar para mapear a cultura do século XX em Portugal, abordando e debatendo a produção de alguns de seus principais criadores, da literatura, cinema, dança e teatro à arquitetura e artes visuais - incluindo pintura, escultura, fotografia ou vídeo. As sessões do curso estão direccionadas para temas contemporâneos, e a produção cultural em estudo relaciona-se com questões como: dinâmicas das vanguardas e experimentalismos, memória e história, identidade, paisagem, migrações, espaço público e cidadania, ou as tensões entre colonial e pós-colonial.Os temas das sessões funcionam como pretexto para a análise e desenvolvimento de diversas pespectivas que atravessam o século XX, bem como para relacionar debates da contemporaneidade com diversos momentos/contextos históricos.Partindo das questões nucleares do programa, serão analisados desdobramentos disciplinares e teóricos que possibilitem aos alunos adquirir uma perspectiva rizomática, tão ampla quanto possível, das problemáticas a tratar.	The “journey” proposed by this course draws from an interdisciplinary approach to map 20th century culture in Portugal, addressing and debating the production of some of its leading creators, from literature, cinema, dance and theater to architecture and visual arts – including painting, sculpture, photography or video. The course sessions are planned to focus on contemporary subjects, and the cultural production under perspective will be related to topics such as: the dynamics of the avant-gardes and experimentalisms, memory and history, identity, landscape, migrations, public space and citizenship, or the tensions between colonial and postcolonial.The sessions’ themes work as pretext for the analysis and development of diverse perspectives that span the 20th century, as well as for relating contemporary debates with several historical contexts.Drawing from the core topics of the program, there will be analyzed disciplinary and theoretical outspreads that enable students to acquire a rhizomatic perspective, as wide as possible, of the problematics to be addressed.
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da UC: (1000 caracteres)**:**	**Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives:**
Esta unidade curricular cruza o mapeamento da produção artística e cultural contemporânea em Portugal com a problematização de referências teóricas e debates actuais. Neste sentido, a análise das temáticas, com base em obras e autores selecionados, oferece aos alunos uma panorâmica sobre Portugal que visa não só aprofundar os seus conhecimentos acerca do país, mas também o desenvolvimento de capacidades de reflexão crítica. Pelo modo como colocam em perspectiva singularidades, afinidades e redes de circulação que desafiam categorizações de centro/periferia, os conteúdos programáticos definidos adequam-se aos objectivos da unidade curricular.	The course crosses the mapping of contemporary artistic and cultural production in Portugal with the problematization of theoretical references and current debates. In this sense, the analysis of the themes based on selected works and authors offers students an overview of the country, which aims not only to deepen their knowledge about Portugal but also to develop critical reflection skills. By putting into perspective singularities, affinities and circulation networks that defy center/periphery categorizations, the defined syllabus is adapted to the objectives of the course.
Processo de avaliação (500 caracteres)**:**	**Assessment:**
A avaliação será baseada na preparação e participação nos debates regulares desenvolvidos nas aulas (10%), na redacção de um ensaio individual final (40%) e na realização de um teste escrito (50%).	The student´s evaluation is based on the student´s performance concerning the preparation and participation in the regular class debates (10%), an individual written final essay (40%) and a written test (50%).
Processo de ensino-aprendizagem (500 caracteres)**:**	**Teaching methodology:**
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.As sessões serão complementadas, pontualmente, com a participação de autores convidados e com visitas temáticas guiadas, proporcionando desse modo aos alunos contacto directo com os assuntos.	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 to consolidate the acquired knowledge and ensure the students´ critical and active involvement in the discussion of referential texts previously selected by the teachers.Sessions will be occasionally complemented with the participation of invited authors and with thematic guided visits, thereby providing students direct contact with the subjects.
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da UC : (3000 caracteres)**:**	**Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes:**
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. O programa será ajustado anualmente, de acordo com tópicos selecionados, procurando acompanhar os debates mais recentes.	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. The program will be adjusted every year, according to selected topics and keeping up with the current debates.
Observações:	**Observations:**
As aulas serão leccionadas por Paula Ribeiro Lobo e Margarida Brito Alves, mas, pontualmente, incluirão a participação de autores cujas áreas de produção se relacionem com as temáticas em análise.	The classes will be taught by Paula Ribeiro Lobo and Margarida Brito Alves, but, occasionally, will include the participation of authors, whose production areas are related to the themes under analysis.

Bibliography

Due to the lack of publications in English focused on the subjects of this course, we selected a number of significant academic journals, books and exhibition catalogues that include English texts/translations:

AAVV, Panorama Arte Portuguesa no Século XX, Porto: Museu de Serralves, 1999

ALMEIDA, Bernardo Pinto de; ROSENDO, Catarina; ALVES, Margarida Brito (coord.), Arte Pública: Lugar, Contexto, Participação / Public Art: Place, Context, Participation, Lisboa: Instituto de História da Arte / Museu Nacional de Escultura Contemporânea, CMST

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

COELHO, Rui Pena (Coord.), Contemporary Portuguese Theatre: Experimentalism, Politics and Utopia [working title], Lisbon: Teatro Nacional D.Maria II /BdM, 2017

ELLIOT, Richard, Fado and the Place of Longing: Loss, Memory and the City, London and Ney York: Routledge, 2016

FERREIRA, Carolin Overhoff, Identity and Difference: Postcoloniality and Transnationality in Lusophone Films, Zurich/Münster: LIT Verlag, 2012

FIGUEIRA, Jorge, “Europe: Post-coffeehouse, post-museum, into the unknown”, in ABE Journal, Architecture Beyond Europe, published online: 5/10/2017. URL : http://journals.openedition.org/abe/3502; DOI : https://doi.org/10.4000/abe.3502

FESCH, Gil, “Isolation: Towards the politics of new music: reflections on the momentum of new music in Portuguese cultural policy”, in GUERRA, P.; MOREIRA, T. (editors), Keep it Simple, Make it Fast! An Approach to Underground Music Scenes, Vol, 1. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 359-372

LOBO, Paula Ribeiro, “(Ir)Real Portugal: Dictatorship and Resistance in Neo-Realism, Surrealism and Abstraccionism”, in BAßLER, M.; HJARTARSON, B.; FROHNE, U.; AYERS, D.; BRU, S. (editors), Realisms of the Avant-Garde, Berlin: De Gruyter, 2020 [due in April].

LOOCK, Ulrich (editor), Anos 80: Uma Topologia = The 80s: A Topology, Porto: Museu de Serralves, 2006

PINTO, António Costa, TEIXEIRA, Nuno Severiano, “From Atlantic Past to European Destiny: Portugal”, in KAISER, W., ELVERT, J. (editors), European Union Enlargement: A Comparative History, London/NY: Routledge, 2004, 119-38

MADEIRA, Cláudia; OLIVEIRA, Fernando Matos; MARÇAL, Hélia (Coord.), Revista de História da Arte / Série W, n.º 6: Portuguese Performance Art, 2017 – online: http://revistaharte.fcsh.unl.pt/rhaw6/RHA_W_6.pdf

MARTINS, Ana, “Rock in Portugal: effects of the rock music in the Portuguese youth (1960 vs. 2014)”, in GUERRA, P.; MOREIRA, T. (editors), Keep it Simple, Make it Fast! An Approach to Underground Music Scenes, Vol, 1. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 201-211.

OLIVEIRA, Leonor. 2019. Portuguese Artists in London: Shaping Identities in Post-War Europe. NY and London: Routledge.

PIÇARRA, Maria do Carmo; CASTRO, Teresa (editors), (Re)imagining African Independence: Film, Visual Arts and the Fall of the Portuguese Empire, Oxford: Peter Lang, 2017

ROUBAUD, Luísa, “Totalitarian Dance. Portuguese theatre dance under Salazar´s ‘New State’”, in NÍ BHRIAIN, O., MELIN, M. (Editors), Dance Research Forum Ireland’s, University of Limerick: Dance Research Forum Ireland Publish, 2013, 54-60

ROUBAUD, Luísa, “Dance in the extreme Southwest of Europe”, in webpage of IETM - International network for contemporary performing arts. Published online: 19/4/2018 - https://www.ietm.org/themes/dance-in-the-extreme-southwest-of-europe

ROXO, Pedro, “Jazz and the Portuguese Dictatorship before and after the Second World War: From Moral Panic to Suspicious Acceptance”, in JOHNSON, B. (Editor), Jazz and Totalitarianism, New York and Abingdon: Routledge, 2017

SILVANO, Filomena, “Things we see: Portuguese anthropology on material culture”, Etnográfica [Online], vol. 14 (3), 2010, 497-505

- DOI : https://doi.org/10.4000/etnografica.264

TODOLI, Vicente (editor), Circa 68, Porto: Museu de Serralves, 1999

Complementar (máx. 50 títulos)

AGAMBEN, Giorgio, What is an Apparatus? And Other Essays, Stanford: Stanford University Press, 2009

ANDERSON, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso, 2006 [1st ed. 1983]

CAMPANY, David, Photography and Cinema, London, Reaktion Books, 2008

CERTEAU, Michel de, The Practice of Everyday Life, transl. Steven Rendall, Berkeley: University of California Press, 1988

DEHAENE, Michiel; CAUTER, Lieven de (Editors), Heterotopia and the City. Public Space in a Postcivil Society, London and Ney York: Routledge, 2008

ELKINS, James (Editor), Is Art History Global?, New York/London, Routledge, 2007

ERLL, Astrid; NÜNNING, Ansgar (Editors), Cultural Memory Studies, An International and Interdisciplinary Handbook, Berlin & New York, Walter de Gruyter, 2008

GROYS, Boris, Art Power, Cambridge, MA / London: MIT Press, 2008

GROOM, Amelia (Editor), Time – Documents of Contemporary Art, London and Cambridge, MA: Whitechapel Gallery/ MIT Press, 2013

HALL, Stuart; GAY, Paul du (Editors), Questions of Cultural Identity, London: Sage, 2003 [1st ed. 1996]

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

HUYSSEN, Andreas, «Mapping the Postmodern», New German Critique N.33 – Modernity and Postmodernity (Autumn, 1984), 5-52

HUYSSEN, Andreas. Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory, Stanford: Stanford University Press, 2003

MIRZOEFF, Nicholas (Editor), The Visual Culture Reader, (3rd. edition), London and New York: Routledge, 2013

RICHTER, Gerhard, Afterness: Figures of following in modern thought and aesthetics, New York, Chichester: Columbia University Press, 2011