

Unidade Curricular/ Curricular Unit	Estética e Teologia / Aesthetics and Theology 4,5 ECTS / 180 (minutos/semana)
Docente responsável/ Responsible academic staff	João Norton de Matos
Outros docentes/ Other academic staff	

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A estética não é uma via secundária e pouco frequentada da teologia, mas uma via essencial que foi desleixada – escreve von Balthasar no início do seu estudo sobre os aspetos estéticos da revelação. Pretende este curso refletir e sensibilizar os alunos para a inflexão das tendências racionalista e moralista da teologia que a esvaziam das suas dimensões essenciais de beleza e espiritualidade. Da estética teológica, disciplina complexa na linha da teologia da Revelação lecionada no semestre precedente, apenas se lerão textos introdutórios. Incidiremos antes sobre a correlação entre a estética, a reflexão sobre a experiência sensível, o belo e a arte, e os aspetos culturais da espiritualidade, da beleza, da arte, da arquitetura e da liturgia. Interessa-nos questionar, a partir do presente, as relações entre autonomia da arte e transcendência, estilo artístico e símbolo religioso, arquitetura e espaço litúrgico, poética e liturgia.

Learning outcomes of the curricular unit

Aesthetics is not a secondary and little frequented path of theology, but an essential path that has been neglected – writes von Balthasar at the beginning of his study on the aesthetic aspects of revelation. This course intends to reflect and sensitize students to the inflection of rationalist and moralist tendencies in theology that empties it of its essential dimensions of beauty and spirituality. From theological aesthetics, a complex discipline close to theology of Revelation, taught in the previous semester, only introductory texts will be read. Rather, we will focus on the correlation between aesthetics, reflection on sensitive experience, beauty and art, and the cultural aspects of spirituality, beauty, art, architecture and liturgy. We are interested in questioning, from the present, the relationships between art's autonomy and transcendence, artistic style and religious symbol, architecture and liturgical space, poetics and liturgy.

Conteúdos programáticos

1. Tomada de consciência da amplitude e riqueza da arte de tradição cristã. 2. O magistério dos Papas Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI, sobre as relações entre a artes e a fé cristã. 3. Questões levantadas pela arte do nosso tempo. 4. Declinação da noção de estética, nos territórios partilhados com a teologia. 4. A tradição cristã de autores cristão sobre o belo, o sublime e a arte. 5. O caso da crise moderna da arte sacra em França. 6. A arte como lugar teológico na teologia da cultura de Paul Tillich. 7. Arquitetura religiosa, humanismo e transcendência. 8. Arquitetura e espaço litúrgico na tradição da Igreja. 9. Poética da liturgia.

Syllabus

1. Awareness of the breadth and richness of traditional Christian art. 2. The Magisterium of Popes Paul VI, John Paul II and Benedict XVI, on the relationship between the arts and the Christian faith. 3. Questions raised by the art of our time. 4. Declination of the notion of aesthetics, in territories shared with theology. 4. The Christian tradition of Christian authors on beauty, sublime and the arts. 5. The case of the modern crisis of sacred art in France. 6. Art as a theological place in Paul Tillich's theology of culture. 7. Religious architecture, humanism and transcendence. 8. Architecture and liturgical space in the Church tradition. 9. Poetics of the liturgy.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular

A introdução à dimensão estética da teologia e da vida da Igreja não é apenas questão teórica, mas uma verdadeira iniciação às possibilidades dos sentidos, da inteligência e das linguagens poéticas e não verbais. Ela é também uma introdução ao conhecimento concreto dos movimentos de renovação da arte, da arquitetura e da liturgia cristãs no século XX, e à capacidade do discernimento cristão face às dificuldades e possibilidades próprias da sensibilidade estética e espiritual no contexto da sociedade plural e secularizada em que vivemos, e aos desafios que daí se põem à missão da Igreja. Daí que a estética teológica apareça apenas como introdução dando lugar a aspetos práticos e pastorais da função estética na Igreja. Um forte suporte visual é de grande importância, abrindo um espaço de discernimento e diálogo sobre situações e obras concretas.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives

The introduction to the aesthetic dimension of theology and the Church's life is not just a theoretical issue, but a real initiation into the possibilities of the senses, intelligence and poetic and non-verbal languages. It is also an introduction to concrete knowledge of the movements for the renewal of Christian art, architecture and liturgy in the 20th century, and to the capacity of Christian discernment in the face of the difficulties and possibilities inherent to aesthetic and spiritual sensitivity in the context of the plural and secularized society in that we live, and the challenges that arise from that for the Church's mission. Hence, theological aesthetics appears only as an introduction, giving way to practical and pastoral aspects of the aesthetic function in the Church. A strong visual support is of great importance, opening a space for discernment and dialogue about concrete situations and works.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Estética, estética teológica, arte, beleza, arquitetura e liturgia. A cada passo haverá uma breve introdução teórica por parte do professor a estes aspetos de uma mesma rede temática. Seguir-se-á um diálogo sobre um texto previamente distribuído. Quase Todas as aulas terão um importante complemento de imagens com a função de dar a conhecer aspetos da tradição estética e artística do ocidente intimamente ligada à vida da igreja desde os pontos de vista teológico e pastoral.

A avaliação será feita a partir de uma recensão crítica de um texto proposto ou da apresentação e interpretação de uma obra de arte desde uma perspectiva espiritual, teológica ou litúrgica. 40% avaliação continua; 60% exame final.

Teaching methodologies (including evaluation)

Aesthetics, theological aesthetics, art, beauty, architecture and liturgy. At each stage there will be a brief theoretical introduction by the teacher to these thematic aspects. A dialogue about a previously distributed text will follow. Almost all classes will have an important complement of images in order to make known aspects of the Western aesthetic and artistic tradition closely linked to ecclesial life from a theological and pastoral point of view. The assessment will be based on critical review of a proposed text or on the presentation and interpretation of a work of art from a spiritual, theological or liturgical perspective. 40% continuous assessment; 60% final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular

O apoio de textos e imagens ajudará a criar objetos comuns de referência - autores, factos históricos, obras de arte - numa disciplina onde o diálogo e a expressão de pontos de vista tem lugar, mas onde a aceitação duma pluralidade de sensibilidades espirituais, pode derrapar no sentido da subjetividade do gosto e da argumentação, do perigo real de um relativismo improdutivo.

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes

The support of texts and images will help to create common reference objects - authors, historical facts, works of art - in a discipline where dialogue and the expression of points of view take place, but where the acceptance of a plurality of spiritual sensibilities runs the course. risk of slipping into the subjectivity of taste and argumentation, in the real danger of an unproductive relativism.

Bibliografia de consulta (existência obrigatória) / Main bibliography (mandatory existence)

- AA.VV. :, « A beleza », *Communio* XXV/3 setembro (2008).
- AA. VV., « L'expérience artistique, un enjeu spirituel », *Christus*, 210 juillet (2006).
- ADLER, Mortimer, *Six great ideas*, New York, Touchstone books, 1997.
- APOSTOLOS-CAPPADONA, Diane, *Art Creativity and the Sacred*, New York, Continuum, 2005.
- BALTHASAR, Hans Urs von, « Introduction », *La gloire et la croix, vol. I, Apparition*, Paris, DDB, 1990.
- BOUYER, Louis, *Architecture et liturgie*, Paris, Cerf, 1991.
- CASSINGENA-TREVÉDY, François, *La belleza de la liturgia*, Salamanca, Sigueme, 2008.
- CASSINGENA-TREVÉDY, François, *La liturgie, art et métier*, Genève, Ad Solem, 2007.
- CHENG, François, *Cinco meditaciones sobre la belleza*, Madrid, Siruela, 2006.
- COMISSÃO DE LITURGIA DA CONFERÊNCIA EPISCOPAL ALEMÃ, *Linhas orientadoras para a construção e organização de espaços litúrgicos*, Coimbra, Gráfica de Coimbra, 2005.
- COUTURIER, Marie-Alain, *Art et catholicisme*, Montréal, Ed. de l'Abre, 1941.
- COUTURIER, Marie-Alain, *L'Évangile est à l'extrême*, Paris, Cerf, 1970.
- COUTURIER, Marie-Alain, *Dieu et l'art dans une vie*, Paris, Cerf, 1965.
- DÉBUYST, Frédéric, *Le renouveau de l'art sacré de 1920 à 1962*, Paris, Mame, 1991.
- DÉBUYST, Frédéric, *L'art chrétien contemporain de 1962 à nos jours*, Paris, Mame, 1988.
- DÉBUYST, Frédéric, *Dix petites églises pour aujourd'hui*, Cahiers de Clerlande, n°8, Ottignies, Publications de Saint André, 1999.
- DÉBUYST, Frédéric, *L'entrée en liturgie. Introduction à l'œuvre liturgique de Romano Guardini*, Paris, Cerf, 2008.
- DÉBUYST, Frédéric, *Architecture moderne et célébration chrétienne*, Bruges, Biblica, 1966.
- DILLENBERGER, John, *Theology of Artistic Sensibilities, The visual Arts and the Church*, London, SCM Press, 1987.
- D'OREY, Carmo, *O que é a arte. Perspectiva analítica*, Lisboa, Dinalivro, 2007.
- DULLES, Avery, « Revelation as Inner Experience », *Models of Revelation*, New York, Doubleday & Co, 1983.
- DUPRÈ, Louis, « La teología de la forma estética, de Hans Urs von Balthasar », *Selecciones de teología*, 29/113 Enero – Marzo (1990) online.
- DUQUE, João, « A arte como teologia, alguns textos de Rahner », *Teológica*,
- DRUGEON, Fanny, SAINT-MARTIN, Isabelle, *L'art actuelle dans l'Église de 1980 à nos jours*, Paris, Ereme, 2012.
- ECO, Humberto (dir.) *Historia da beleza*, Lisboa, Difel, 2004.
- EDWARDS, Denis, *Experiência humana de Deus*, São Paulo, Loyola, 1995.
- ÉCOLE DU LOUVRE, « Art et culture religieuse aujourd'hui », *Le monde de la bible / Hors serie*, juillet, 2003.
- ESCOUBAS, Éliane, *L'Esthétique*, Paris Ellipses, 2004.
- GOMBRICH, Ernst, *Historia da arte*, London, Phaidon, 2006.
- GUARDINI, Romano, *Les signes sacrés*, Paris, Spes, 1938.
- GUARDINI, Romano, « Carta al obispo de Maguncia », *Lineas básicas del movimiento litúrgico*, Barcelona, Centre de pastoral litúrgica, Cuadernos Phase, 64 Outubro, 1995.
- HAMELINE, Jean-Yves, *Une poétique du rituel*, Paris, Cerf, 1997.
- HAMELINE, Jean-Yves, *Petite poétique des arts sacrés*, Paris, Cerf, Lex orandi, 2014.
- HÉTIER, Denis, « Esquisse d'une théologie fondamentale de la création artistique. Les écrits théologiques sur l'art chez Karl Rahner (1954-1983), *Transversalités* 2/130 (2014) p. 111-128.
- KAHN, Louis, *Louis Kahn conversas com estudantes*, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.
- KANDINSKY, Wassily, *Do espiritual na arte*, Lisboa, Dom Quixote, 2006.
- LERCARO, J. Card., CAPPELLADES, J., et all, *Espace sacré et architecture moderne*, Paris, Cerf, 1971.

- LOBELL, John, *Between Silence and Light, Spirit in the Architecture of Louis Kahn*, Boston, Shambhala, 1979.
- MERTENS, Herman-Emiel, « Su verdadero nombre es belleza : experiencia estética y fe cristiana », *Selecciones de teología*, 36/142 Abril-Junio (1997) online.
- O'MEARA, Thomas, « The aesthetic dimension of theology », in, APOSTOLOS-CAPPADONA, Diane, *Art Creativity and the Sacred*, New York, Continuum, 2005
- PALAMAS, Juhani, *Los ojos en la piel*, Barcelona, Gustavo Gilli, 2006.
- PANOFKY, Erwin, *La arquitectura gótica y la escolástica*, Madrid, Siruela, 2007.
- PIFANO, Paolo, « Teología de la belleza », *Selecciones de teología*, 24/93, Enero – Marzo (1985) online.
- RAHNER, Karl, « Theology and the arts », *Thought*, 65/258 September (1990) 385-399.
- RAHNER, Karl, « La parole poétique et le chrétien » *Écrits théologiques*, t. IX, p. 185-198.
- RÉGAMEY, Pie-Raymond, *Art sacré au XXème siècle ?*, Paris, Cerf, 1952.
- RICHTER, Klemens, *Espaços de igrejas e imagens de Igreja. O significado do espaço litúrgico para a comunidade viva*, Coimbra, Gráfica de Coimbra, 2005.
- ROUET, Albert, *Arte t liturgie*, Paris, DDB, 1992.
- SAUVANET, Pierre, *Éléments d'esthétique*, Paris, Ellipses, 2004.
- TAIZÉ, Jean-Marie, « La gloire du sensible », *Christus*, 17/67 juin (1970) 380-391.
- TARTARKIEWICZ, Wladislaw, *Historia de seis ideias. Arte, beleza, forma, criatividade, mimesis, experiencia estética*, Madrid, Tecnos, 2007.
- THIESSEN, Gesa, *Theological Aesthetics*, London, SCM Press, 2004.
- TILLICH, Paul, *Théologie de la culture*, Pris, Danoel / Gonthier, 1968.
- TILLICH, Paul, « Style religieux et matière religieuse dans l'art plastique », *La dimension religieuse de la culture*, Paris, Cerf, 1990.
- TILLICH, Paul, « Existentialist Aspects of Modern Art », DILLENBERGER, John et Janne, *On Art and Architecture*, New York, Crossroad, 1987, p. 89-101.
- TILLICH, Paul, « Authentic Religious Art », DILLENBERGER, John et Janne, *On Art and Architecture*, New York, Crossroad, 1987, p. 231-233.
- TILLICH, Paul, « Théologie et architecture », *Substance catholique et principe protestant*, Paris, Cerf, 1996.
- TODD, Matthew, *Historical Attitudes that have Shaped the Church's Use of Arts*, Winnipeg, Word Alive Press, 2010.
- ZUMTHOR, Peter, *Pensar a arquitetura*, Barcelona, Gustavo Gilli, 2005.