
Ano Letivo 2017-18

Unidade Curricular LABORATÓRIO DE ARTES VISUAIS II

Cursos ARTES VISUAIS (1.º ciclo)

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 14531008

Área Científica ARTES

Sigla

Línguas de Aprendizagem Português.

Modalidade de ensino Presencial.

Docente Responsável Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata

DOCENTE	TIPO DE AULA	TURMAS	TOTAL HORAS DE CONTACTO (*)
Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata	OT; PL	PL1; OT1	78PL; 5OT
Tiago Rodrigues Baptista	OT; PL	PL2; OT1	78PL; 5OT

* Para turmas lecionadas conjuntamente, apenas é contabilizada a carga horária de uma delas.

ANO	PERÍODO DE FUNCIONAMENTO*	HORAS DE CONTACTO	HORAS TOTAIS DE TRABALHO	ECTS
1º	S2	78PL; 5OT	252	9

* A-Anual; S-Semestral; Q-Quadrimestral; T-Trimestral

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Não são necessários conhecimentos prévios específicos.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Desenvolvimento da capacidade de, a partir da análise crítica da realidade, propor novos objetos no domínio

da expressão artística bidimensional?

Desenvolvimento de um processo criativo da concepção até realização / relacionar as ideias com a sua realização plástica?

Desenvolvimento da capacidade de resolver a exequibilidade dos problemas estruturais de composições bidimensionais?

Desenvolvimento da capacidade de organizar os componentes formais em função das ideias que se querem veicular?

Desenvolvimento da compreensão dos conceitos fundamentais da expressão visual bidimensional inserindo-os no contexto da história da arte.

Desenvolvimento da capacidade de observação, reflexão e crítica em relação às ideias e às propostas artísticas?

Desenvolvimento da capacidade de exploração da plasticidade formal de diversos materiais e superfícies?

Desenvolvimento da investigação e aprofundamento autónomo do conhecimento no domínio da expressão artística.

Conteúdos programáticos

Princípios gerais

Continuação do estudo de elementos estruturais do discurso visual com ênfase à exploração da expressão visual no plano bidimensional.

Conteúdos fundamentais

Continuação do estudo dos elementos estruturais da comunicação visual em suportes bidimensionais.

Plano de intervenção/suporte.

Ponto, Linha: características qualidade contorno.

Forma: forma/fundo representação/abstração geométrica/biomórfica.

Espaço: profundidade perspectiva.

Textura: tátil e ilusória.

Cor: características interações significado.

Valor: luz/sombra.

Tromp l'oeil: ilusão visual em múltiplos aspetos.

Estudo de Composição.

Unidade e harmonia.

Equilíbrio.

Tensão.

Contraste.

Ritmo.

Tema: elemento da obra.

Obra: representação e expressão visual.

Processo criativo: experimentação e acaso.

Técnicas da expressão bidimensional:

Pintura acrílica óleo aguarela;

Técnicas pictóricas em diversos suportes (telas papelcartão madeiras prensadas etc);

Exploração de diversos meios (pincel espátula recorte readymade colagem etc).

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Devido ao caráter teórico-prático da UC, a avaliação é contínua. As competências serão demonstradas mormente em projetos práticos, percebidos e valorizados no processo evolutivo. Haverá incidência teórica no início de cada proposta para expor os conceitos base. O visionamento de obras exemplares e a sua análise servirá de base à reflexão.

O aluno participará obrigatoriamente na Avaliação Final? consiste na apresentação dos trabalhos perante um júri composto pelo menos pelos dois docentes da UC. Matéria de avaliação: idealização dos projetos (coerência, originalidade)? execução dos projetos (capacidade de articulação de ideias, execução, criatividade)? capacidade crítica e contribuição para o coletivo? investimento pessoal (esforço em ultrapassar dificuldades, persistência e capacidade de finalização)? evolução do percurso pessoal (análise da evolução das componentes anteriores ao longo do ano e perante os objetivos da disciplina)? assiduidade.

A avaliação desta UC não terá exame final.

Bibliografia principal

AA.VV. Coleção Movimentos de Arte Contemporânea. 12 volumes, Editorial Presença, Barcarena, 2002

AA.VV. 1001 Paintings you must see before you die. General Editor: Stephen Farthing, Quintet, Londres, 2006

CARCHIA, Gianni e Paolo D'Angelo (dir.). Dicionário de Estética. Col. "Lexis", Edições 70, Lisboa, 2003.

ELGER, Dietmar. Expressionismo. Taschen, Köln, 1998

ECO, Umberto. História da Beleza. Difel, Algés, 2005

ECO, Umberto. História do Feio. Difel, Algés, 2007

HELLER, Eva. A Psicologia das Cores. Gustavo Gili, Barcelona, 2009

MAYER, Ralph. Manual do Artista. Martins Fontes. São Paulo, 1996

PIPES, Alan. Foundations of Art and Design. Laurence King Publishing, Londres, 2003.

ITTEN, Johannes. Art de La Couleur. Dessain et Tolra, Alemanha, 2004

LUCIESMITH, Edward. Artoday. Phaidon, Londres, 2005

STEINER, Barbara e Jun Yang. Autobiography. Col. Art Works, Thomas & Hudson, Londres, 2004

Academic Year 2017-18

Course unit VISUAL ARTS LABORATORY II

Courses VISUAL ARTS (1st Cycle)

Faculty / School Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Main Scientific Area ARTES

Acronym

Language of instruction Portuguese.

Teaching/Learning modality Face to face.

Coordinating teacher Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata	OT; PL	PL1; OT1	78PL; 5OT
Tiago Rodrigues Baptista	OT; PL	PL2; OT1	78PL; 5OT

* For classes taught jointly, it is only accounted the workload of one.

Contact hours

T	TP	PL	TC	S	E	OT	O	Total
0	0	78	0	0	0	5	0	252

T - Theoretical; TP - Theoretical and practical ; PL - Practical and laboratorial; TC - Field Work; S - Seminar; E - Training; OT - Tutorial; O - Other

Pre-requisites

no pre-requisites

Prior knowledge and skills

No prior knowledge and skills are necessary.

The students intended learning outcomes (knowledge, skills and competences)

Development of the capacity of critical analysis of reality, proposing new objects in the field of bidimensional artistic expression?

Development of a creative process from conception to realization / relate the ideas with its plastic realization?

Development of the ability to solve the feasibility of the structural problems of bidimensional composition?

Development of the ability to organize the formal components depending on the ideas that are supposed to serve?

Development of comprehension of the fundamental concepts of bidimensional visual expression by placing them in the context of art history.

Development of observation skills, reflection and criticism in relation to ideas and artistic proposals?

Development of the operating capacity of the formal plasticity of various materials and surfaces?

Development of research and autonomous furthering of knowledge in the field of artistic expression.

Syllabus

General principles

Follow up studying structural elements of visual discourse? emphasis on exploration of bidimensional visual expression.

Main Contents

Followup study/research of structural elements of visual communication in bidimensional media.

Intervention plane/Support.

Point/Line: charact. quality contour.

Shape: relation shape/background representation/abstraction geometric/biomorphic.

Space: deepness/perspective.

Texture: tactile/illusory.

Color: characteristics interactions meaning.

Value: light/shadow.

Tromp l'oeil: visual illusion various aspects

Composition study:

Unity and harmony;

Balance;

Tension;

Contrast;

Rhythm;

Theme: an element of the work

Work: visual representation and expression

Creative process: experimentation and chance

Techniques of bidimensional expression:

Acrylic oil and watercolor painting

Exploration of pictorial techniques, various supports (canvas papercardboard chipboard etc)

Exploration of various media (brush spatula cutup readymade collage etc)

Teaching methodologies (including evaluation)

Due to the theoretical/practical character of the UC, assessment will be continuous. Students' skills are mainly demonstrated in practical projects, perceived and valued in their evolutionary process. Theoretical emphasis is given at the beginning of each proposal to expose the basic concepts. A basis for reflection is the viewing and analysis of masterpieces.

Students must participate in the Final Evaluation: a presentation of their work before a jury composed of at least the two teachers of the UC.

Evaluation Criteria: idealization of projects (coherence, originality)? implementation of projects (capacity to articulate ideas, execution, creativity)? critical capacity and contribution to the collective? personal investment (effort to overcome difficulties, persistence and completion capacity)? evolution of personal path (analysis of the evolution of previous components throughout the year and before the UC object.)? attendance.

The evaluation of this course will not have a final exam.

Main Bibliography

AA.VV. Coleção Movimentos de Arte Contemporânea. 12 volumes, Editorial Presença, Barcarena, 2002

AA.VV. 1001 Paintings you must see before you die. General Editor: Stephen Farthing, Quintet, Londres, 2006

CARCHIA, Gianni e Paolo D'Angelo (dir.). Dicionário de Estética. Col. "Lexis", Edições 70, Lisboa, 2003.

ELGER, Dietmar. Expressionismo. Taschen, Köln, 1998

ECO, Umberto. História da Beleza. Difel, Alges, 2005

ECO, Umberto. História do Feio. Difel, Alges, 2007

HELLER, Eva. A Psicologia das Cores. Gustavo Gili, Barcelona, 2009

MAYER, Ralph. Manual do Artista. Martins Fontes. São Paulo, 1996

PIPES, Alan. Foundations of Art and Design. Laurence King Publishing, Londres, 2003.

ITTEN, Johannes. Art de La Couleur. Dessain et Tolra, Alemanha, 2004

LUCIESMITH, Edward. Artoday. Phaidon, Londres, 2005

STEINER, Barbara e Jun Yang. Autobiography. Col. Art Works, Thomas & Hudson, Londres, 2004