

Ano Letivo 2019-20

Unidade Curricular LABORATÓRIO DE ARTES VISUAIS I

Cursos ARTES VISUAIS (1.º ciclo)
Tronco comum

Unidade Orgânica Faculdade de Ciências Humanas e Sociais

Código da Unidade Curricular 14531116

Área Científica ARTES VISUAIS

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	PL	PL1	41PL
Tiago Rodrigues Baptista	OT; PL	PL1; OT1	37PL; 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	S1	78PL; 5OT	252	9

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

Precedências

Sem precedências

Conhecimentos Prévios recomendados

Não há conhecimentos prévios recomendados.

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)

Desenvolvimento da capacidade de, a partir da análise crítica da realidade, propor novos objectos no domínio da expressão artística tridimensional;

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

Desenvolvimento da capacidade de resolver a exequibilidade dos problemas estruturais das construções tridimensionais;

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 tridimensional inserindo- os no contexto da história da arte;

- Desenvolvimento da capacidade de observação, reflexão e crítica em relação às ideias e as propostas artísticas;

- Desenvolvimento da capacidade de exploração da plasticidade formal de diversos materiais;

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

Conteúdos programáticos

Princípios gerais

Será desenvolvido um programa de exploração da expressão visual, em suportes tridimensionais, num processo que se quer experimental/criativo com a exploração de ideias e projectos de composição visual.

Estudo e investigação dos elementos estruturais da comunicação visual em suportes tridimensionais: -

Suporte, - o "nada" inicial;

- Ponto e Linha;
- Forma / Volume;

Textura; - Espaço; - Cor.

Estudo de Composição:

- Unidade e harmonia (tema, forma, repetição e grelha);
- Equilíbrio (simetria/assimetria, forma/textura e valor/cor); - Contraste (destaque, isolamento e posição relativa);
- Ritmo (alternância e ilusão de movimento);
- Escala e proporção;
- O assunto como elemento da obra;
- A obra e o contexto envolvente.

Técnicas da expressão tridimensional:

Aprendizagem e exploração das técnicas de

- Colagem, *assemblage* e *ready-made*;
- Escultura em diversos materiais utilizando técnicas de modelação, subtração e construção.

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

Dado o carácter laboratorial desta unidade curricular, esta estrutura-se como local de experimentação e reflexão que fomentará a investigação e aprofundamento autónomo da aprendizagem. Serão conceptualizados e executados projectos tridimensionais que implicarão a percepção das ferramentas técnicas conducentes ao resultado plástico desejado, onde também serão necessariamente aplicados os conceitos apresentados nos conteúdos programáticos. Nesse sentido, os discentes serão incentivados a refletir criticamente sobre as suas realizações no contexto dos problemas gerais da arte. Procura-se nesta relação prática/teoria e em todo o processo laboratorial aprofundar o conhecimento dos elementos estruturais da comunicação visual em suportes tridimensionais e resolver os problemas de composição.

Metodologias de ensino (avaliação incluída)

Os conteúdos programáticos serão explorados, essencialmente, através de projectos práticos. A avaliação tem um carácter contínuo. O discente terá de participar obrigatoriamente na Avaliação Final que consiste na apresentação dos trabalhos referentes às propostas solicitadas, perante um júri composto por pelo menos os docentes da UC.

Será matéria de avaliação:

A idealização (coerência e originalidade);

A conceção (articulação das ideias com o projeto finalizado, criatividade e qualidade de execução técnica);

A capacidade crítica, o poder de síntese e a contribuição para o conhecimento coletivo; Investimento no trabalho e evolução do percurso pessoal.

Para admissão à avaliação final exige-se a assiduidade com frequência de pelo menos 75% das horas de contato e devem ser realizados pelo menos dois elementos de avaliação.

A avaliação desta UC não terá Exame Final

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

Devido à unidade curricular ter um carácter em que as competências desenvolvidas serão demonstradas, principalmente, pela execução de projetos práticos e, esses precisarem de ser percebidos e valorizados no seu processo evolutivo, a avaliação tem um carácter contínuo e é distribuída sem exame final.

A unidade curricular estrutura-se em torno de aulas práticas nas quais os discentes desenvolvem ferramentas técnicas conducentes aos resultados de ordem plástica. Os discentes são incentivados a refletir criticamente sobre o contexto e os problemas das práticas artísticas contemporâneas, sobre a sua própria prática artística e sobre a conceptualização dos seus projetos. Esta reflexão é promovida quer pela partilha, com os restantes discentes, sobre o seu processo de trabalho em curso quer pela visualização de imagens, fixas ou em movimento, de obras de artistas plásticos cuja prática artística seja relevante para a proposta em desenvolvimento.

A concretização de cada uma das propostas de trabalho implica a apresentação presencial dos projetos práticos fruto de um processo de investigação, perante os dois docentes da unidade curricular, englobando uma componente reflexiva.

Bibliografia principal

ALESINA, Inna e LUPTON, Ellen. Exploring Materials, Princeton Archtural Press, New York, 2010
CARCHIA, Gianni e Paolo D.Angelo (dir.). Dicionário de Estética. Col. Lexis, Edições 70, Lisboa, 2003.
ECO, Umberto. História da Beleza. Difel, Algés, 2005.
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.
ROCHA, Carlos Sousa. A Plasticidade do Papel. Plátano Editora, 2000.
STEINER, Barbara e YANG, Jun. Autobiography. Col. Art Works, Thomas & Hudson, Londres, 2004.
SCHMIDT, Petra e STATTMANN, Nicola. UN/FOLD, Paper in Design, Art, Birkhauser, Basel. 2009.
Coleção Movimentos de Arte Contemporânea, Vários autores, 12 volumes, Editorial Presença, Barcarena, 2002.

Academic Year 2019-20

Course unit VISUAL ARTS LABORATORY I

Courses VISUAL ARTS (1st Cycle)
Tronco comum

Faculty / School FACULTY OF HUMAN AND SOCIAL SCIENCES

Main Scientific Area ARTES VISUAIS

Acronym

Language of instruction Portuguese

Teaching/Learning modality Presential

Coordinating teacher Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata

Teaching staff	Type	Classes	Hours (*)
Alexandre Nuno Serrão Fialho Alves Barata	PL	PL1	41PL
Tiago Rodrigues Baptista	OT; PL	PL1; OT1	37PL; 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 previous knowledge

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

- Development of the capacity to propose new objects in the field of 3-dimensional artistic expression from the critical analysis of reality;
- Development of a creative process from conception to realization and of relating the ideas with corresponding plastic realization;
- Development of the ability to solve the feasibility of structural problems of 3-dimensional structures;
- Development of the ability to organize formal components depending on ideas to be presented;
- Development of an understanding of the fundamental concepts of 3-dimensional visual expression by using them in the context of Art History.
- Development of observation skills, reflection and criticism in relation to artistic ideas and proposals;
- Operational capacity to develop formal plasticity in various materials;
- Development of research capacities and autonomous deepening of knowledge in the field of artistic expression.

Syllabus

General Principles

A program of exploration of the visual expression in 3-dimensional media will be developed, in a process that is both experimental and creative with exploring ideas and visual composition projects.

Study and research of the structural elements of visual communication in 3-dimensional media: Support ? ?initial nothingness?

Point and Line

Shape / volume

Texture Space Color

Composition study:

Unity and harmony (theme, shape, repetition and grid)

Balance (symmetry / asymmetry, shape / texture and value / color) Contrast (highlight, isolation and relative position)

Rhythm (alternating and illusion of movement)

Scale and proportion

?Theme? as work element

The work and the surrounding context

Techniques of 3-dimensional expression:

Learning and exploration of the techniques of:

Collage, ?assemblage,?and ?ready-made?

Sculpture in various materials using modeling techniques, subtraction and construction

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

Given its laboratory character, this course is structured as a locus of experimentation and reflection to foster research and autonomous further learning. 3-dimensional projects will be conceptualized and executed, which involve the perception of technical tools leading to the desired plastic results, and which will also necessarily demand for the concepts presented in the contents. Thus, students are encouraged to critically reflect on their achievements in the context of general art issues. This relationship between practice and theory, and the whole laboratory process points at deepening the knowledge of structural elements of visual communication in 3- dimensional media and solving composition problems.

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 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 objectives); attendance

The evaluation of this course will not have a final exam

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

Since competences in this UC are mainly demonstrated through the execution of practical projects which need to be perceived and valued in process, assessment will be continuous and there will be no final exam.

The UC is structured around practical lessons in which students develop technical tools, which yield plastic results. Students are encouraged to think critically about the context and the problems of contemporary art practices, about their own artistic practice and the conceptualization of their projects. This reflection is promoted both by sharing with other students their ongoing work, and by viewing still or moving images, of works by artists whose artistic practice is relevant to the proposal under development.

The implementation of each of the proposed work involves the classroom presentation of the practical projects that resulted of research, before the two teachers of the course, comprising a reflective component.

Main Bibliography

ALESINA, Inna e LUPTON, Ellen. Exploring Materials, Princeton Architectural Press, New York, 2010
CARCHIA, Gianni e Paolo D'Angelo (dir.). Dicionário de Estética. Col. "Lexis", Edições 70, Lisboa, 2003.
ECO, Umberto. História da Beleza. Difel, Alges, 2005
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
ROCHA, Carlos Sousa. A Plasticidade do Papel. Plátano Editora, 2000
STEINER, Barbara e YANG, Jun. Autobiography. Col. "Art Works", Thomas & Hudson, Londres, 2004
SCHMIDT, Petra, STATTMANN, Nicola. UN/FOLD, Paper in Design, Art..., Birkhauser, Basel. 2009
Coleção "Os Movimentos de Arte Contemporânea", Vários autores, 12 volumes, Editorial Presença, Barcarena, 2002